

Cuaderno memético pedagógico: memoria y materialidades

Diálogos entre la mediación
cultural y la Pinacoteca de la UMCE.

PROYECTO ADAIN
UMC 2093

UMCE
el poder transformador de la educación

UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO Y EXTENSIÓN.

PROYECTO:

“Jornadas Inclusivas de Vinculación Artístico-cultural orientadas a
comunidades escolares, en tiempos de pandemia”

Proyecto Mineduc, código “UMC2093.

CUADERNO MEMÉTICO PEDAGÓGICO: MEMORIA Y MATERIALIDADES.
DIÁLOGOS ENTRE LA MEDIACIÓN CULTURAL Y LA PINACOTECA DE LA UMCE

CONTENIDO Y DISEÑO CUADERNO MEMÉTICO PEDAGÓGICO:

Francia Lufí Rodríguez.

CURATORÍA:

Iván Méndez Olivares.

Noviembre 2022.

Bloque reflexivo

Te invitamos a explorar este Cuaderno memético pedagógico donde encontrarás artistas, obras, preguntas, descubrimientos y juegos para estimular conexiones entre la memética ó estudio formal de los memes y la Pinacoteca de la UMCE. En esta oportunidad, conocerás una Pinacoteca o espacio destinado a la exposición de obras artísticas, que forma parte de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (UMCE), la cual agrupa trabajos provenientes de artistas nacionales consagrados, como también emergentes.

Está compuesta de cuatro colecciones de obras que crean un acervo que supera las más de cien piezas que van desde la pintura, el grabado, el dibujo y la escultura. En este cuaderno podrás encontrar no solo información y datos de interés sino un acercamiento con una propuesta de mediación cultural que busca darte un tiempo para explorar tu entorno, reflexionar sobre el cotidiano, vincularte con los memes y la tecnología, crear e interactuar con tus compañeros y compañeras y desafiarte a vivir un viaje por la creatividad, la exploración y el autoconocimiento.

¡Vamos a explorar!

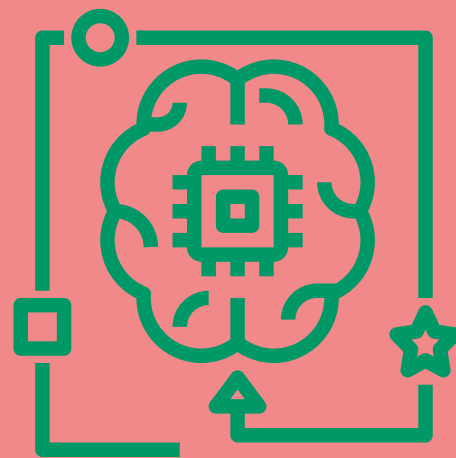
Sobre el arte de la memética

El término meme fue acuñado por Richard Dawkins en 1976, y corresponde a la descripción de pequeñas unidades culturales que circulan de persona a persona mediante copia o imitación. A la fecha, la investigación académica en torno al meme contiene diversidad de opiniones, las cuales, requieren cierta cautela al momento de describir y objetivar estas diversas e irónicas unidades culturales a escala local-global.

En nuestro caso, para comprender el origen de este gen egoísta, corresponde situar el estudio respecto de su genealogía y deriva digital a escala memética. Esto significa que para comprender el desarrollo y circulación de estos nodos digitales en redes sociales se requiere identificar los memes en un contexto que podríamos denominar como familia memética, es decir, un conjunto de unidades culturales de carácter visual, escritural y sonora, las cuales, se despliegan y viralizan a escala intertextual en la red de internet.

Memoria y materialidades

La propuesta de las obras seleccionadas refieren a un recorrido por las inmediaciones de tiempos y lugares que se expanden a base de recuerdos, imágenes, objetos y sensaciones reconocibles a escala de épocas pasadas, en la trama color del amanecer cotidiano, en la celebración de un almuerzo familiar o el trauma histórico de una país que se busca asimismo. Por ello, este visionado pictórico acaso nos re-vuelve a la metafísica escritural del poeta porteño Juan Luis Martínez (1942-1993); autor que en clave póstuma nos devela la “desaparición poética de una familia “, aquella tachadura del breve espacio-tiempo que conecta el pasillo del living con la humareda de la cocina, el momento de la plácida lectura ó el instante único ypreciado de la vida republicana suspendida en vocerías y documentación oficial que mediatizan nuestra memoria histórica y materialidades cotidianas.

Vinculación con el currículum nacional y las artes visuales

Los objetivos de aprendizaje de la asignatura de Artes Visuales consideran como ejes fundamentales de logro que los estudiantes expresen y puedan crear visualmente, ser capaces de apreciar y responder frente al arte, además de vincularse con la difusión y la comunicación. Las bases del Currículum Nacional contienen la progresión de los objetivos de aprendizaje (OA) de séptimo a segundo medio. A lo largo del presente “Cuaderno memético pedagógico” podrás forjar vinculaciones con los objetivos – seleccionados y marcados en la imagen- para desarrollar cruces y ampliar el horizonte cultural de los y las estudiantes, adquirir una respuesta frente al arte y la cultura visual desde la apreciación y la expresión, vincularse con la tecnología actualizada, generar una apertura a la diversidad, vincularse con experiencias socioemocionales y generar cruces interdisciplinarios.

Eje	7° básico	8° básico	1° medio	2° medio
Expresar y crear visualmente	(OA 1) Crear trabajos visuales basados en las percepciones, sentimientos e ideas generadas a partir de la observación de manifestaciones estéticas referidas a diversidad cultural, género e íconos sociales, patrimoniales y contemporáneos.	(OA 1) Crear trabajos visuales basados en la apreciación y el análisis de manifestaciones estéticas referidas a la relación entre personas, naturaleza y medioambiente, en diferentes contextos.	(OA 1) Crear proyectos visuales con diversos propósitos, basados en la apreciación y reflexión acerca de la arquitectura, los espacios y el diseño urbano, en diferentes medios y contextos.	(OA 1) Crear proyectos visuales basados en la valoración crítica de manifestaciones estéticas referidas a problemáticas sociales y juveniles, en el espacio público y en diferentes contextos.
	(OA 2) Crear trabajos visuales a partir de intereses personales, experimentando con materiales sustentables en dibujo, pintura y escultura.	(OA 2) Crear trabajos visuales a partir de diferentes desafíos creativos, experimentando con materiales sustentables en técnicas de impresión, papeles y textiles.	(OA 2) Crear trabajos y proyectos visuales basados en sus imaginarios personales, investigando el manejo de materiales sustentables en procedimientos de grabado y pintura mural.	(OA 2) Crear trabajos y proyectos visuales basados en diferentes desafíos creativos, investigando el manejo de materiales sustentables en procedimientos de escultura y diseño.
	(OA 3) Crear trabajos visuales a partir de la imaginación, experimentando con medios digitales de expresión contemporáneos como fotografía y edición de imágenes.	(OA 3) Crear trabajos visuales a partir de diferentes desafíos creativos, usando medios de expresión contemporáneos como la instalación.	(OA 3) Crear proyectos visuales basados en imaginarios personales, investigando en medios contemporáneos como libros de artista y arte digital.	(OA 3) Crear proyectos visuales basados en diferentes desafíos creativos, utilizando medios contemporáneos como video y multimedia.
Apreciar y responder frente al arte	(OA 4) Interpretar manifestaciones visuales patrimoniales y contemporáneas, atendiendo a criterios como las características del medio de expresión, la materialidad y el lenguaje visual.	(OA 4) Analizar manifestaciones visuales patrimoniales y contemporáneas, contemplando criterios como el contexto, la materialidad, el lenguaje visual y el propósito expresivo.	(OA 4) Realizar juicios críticos de manifestaciones visuales, comprendiendo las condiciones contextuales de su creador y utilizando criterios estéticos pertinentes.	(OA 4) Argumentar juicios críticos referidos a la valoración de diversas manifestaciones visuales, configurando una selección personal de criterios estéticos.
	(OA 5) Interpretar relaciones entre propósito expresivo del trabajo artístico personal y de sus pares y la utilización del lenguaje visual.	(OA 5) Evaluar trabajos visuales personales y de sus pares, considerando criterios como la materialidad, el lenguaje visual y el propósito expresivo.	(OA 5) Realizar juicios críticos de trabajos y proyectos visuales personales y de sus pares, fundamentados en criterios referidos al contexto, la materialidad, el lenguaje visual y el propósito expresivo.	(OA 5) Argumentar evaluaciones y juicios críticos, valorando el trabajo visual personal y de sus pares, y seleccionando criterios de análisis según el tipo de trabajo o proyecto visual apreciado.

LA CABINA DEL ARTISTA

Alex Chellew

Sabías que...

¿sus obras contienen la representación de su memoria entre fotografías familiares e históricas plasmadas en la pintura y otras técnicas?

El trabajo visual de Alex Chellew transita entre dos vías o rumbos de representación: la pintura (mancha) y el dibujo (textos y grafismos). Ambos elementos dialogan encontrándose en la tela, para narrar todo tipo de vivencias. La mirada de Alex Chellew nos moviliza a un viaje de coloridos y símbolos que son reconocibles, en donde muchas de ellas tienen directa relación con nuestra identidad nacional.

Algunos elementos que se repiten y explora el artista se relacionan con la casa, personas, lugares plasmados en fotografías como recuerdos y animales. Estos elementos son parte del repertorio iconográfico del artista.

Alex Chellew nació el 13 de Junio de 1966, en Quilpué, Chile. Vivió diez años en Francia, donde obtuvo un diploma de Magíster en Artes Plásticas, Université de París VIII. “La interculturalidad en la pintura chilena en Francia 1986 – 1994” Université Paris VIII – Saint Denis, Francia. Revalidado Universidad de Chile.

Actualmente se desempeña como Presidente de la Asociación de Pintores y Escultores de Chile (APECH). Ha expuesto en Chile, Tahití, Dinamarca, R.F. de Yugoslavia, Francia, México, España, Bélgica, Canadá, Uruguay, Argentina, Perú, Tailandia, Egipto, Argelia, Corea y Brasil.

MANOS A LA OBRA

La obra del artista Alex Chellew nos muestra dos planos o mundos unidos o separados que conviven para generar un relato visual colmado de memorias íntimas y colectivas. Esta duplicidad de planos intenta dialogar desde su propia historia personal. A veces, lo vivencial y la literatura invaden sus obras, así como las fotografías que asoman entre los colores con una pincelada locuaz. Te invito a reflexionar:

¿Qué símbolos colectivos y personales hablan de ti?

Si tuvieras que elegir una paleta de colores para retratar tus experiencias... ¿cuál sería?

Si hicieras una obra de arte que hablara sobre tu vida, ¿cómo la titularías?

En la obra que observamos a continuación, los gestos y manchas interactúan dividiendo la tela en dos, creando así una horizontal que es fundamental para el equilibrio de la obra. El dibujo, a modo de boceto veloz, configura formas y textos ilegibles para el espectador. Los colores transitan entre rojos, azules y negros, mezclados con el blanco al centro; las luces y sombras pictóricas, crean una atmósfera que nos remite al concepto de patria. Dentro del repertorio simbólico usado, es la tortuga el icono más importante (símbolo de lentitud) en la zona inferior, punto donde se equilibra la totalidad de la imagen. El uso de textos y gestos da como resultado una mezcla que reúne realidad, fantasía y literatura. Reflexionando sobre la obra de Chellew, te invito a repensar en los símbolos patrios y como estos aparecen cotidianamente. Reflexiona: ¿Cuándo los vemos? ¿Qué símbolos patrios conectan conmigo y cuáles no?

MEMÉTICA

¿Qué es un meme?

Un meme es un concepto, idea, situación o sentimiento que se expresa a través de medios virtuales. Consisten en imágenes o animaciones simples y breves, dotadas de un nuevo sentido con la incorporación del texto explicativo. Su formato es liviano y simple, perfecto para la difusión masiva en internet y en redes sociales.

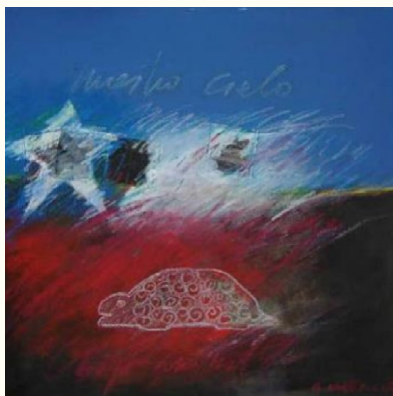
A partir de lo anterior, observa el meme creado con la obra de Alex Chellew. En él podrás visualizar la obra intervenida con pequeñas imágenes que se suman a la composición con libre disposición. Luego de la reflexión realizada en la sección Manos a la Obra, recolecta materiales reciclados con los colores de la bandera de tu país. Luego colócalos en el suelo en el orden de sus colores y en disposición rectangular, creando una bandera con objetos recolectados. Con un papel o los mismos elementos recolectados escribe una frase típica o reflexiva de tu país o patria. Luego saca una fotografía con tu celular y comparte tu creación en redes sociales. De esta forma crearemos una obra instalación sobre el suelo hecha por elementos reciclados, que posteriormente movilizará las redes sociales.

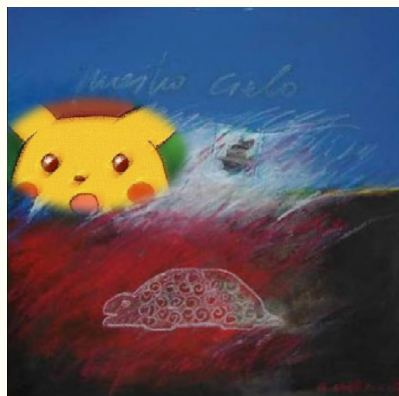
Posteriormente, para crear tu meme, utiliza el sticker de Pikachu, correspondiente a la Serie Pokémon, (1996) una caricatura animal que se encuentra al lado izquierdo sobre la estrella de la bandera chilena.

Crea tu propio meme, incorporando animales de series de animación digital análogas que te resulten cercanas o familiares.

Reflexiona: ¿Qué personajes o caricaturas de series animadas favoritas podrías conectar con la obra de Alex Chellew? Si no es un dibujo animado... ¿que otro animal de nuestra fauna agregarías a la obra? ¿Por qué?

S/T, Alex Chellew

Referente memético

Haz click **AQUÍ** para ingresar a la app y construye tu propio meme utilizando herramientas digitales.

Crea tu propio meme

LA CABINA DEL ARTISTA

Ariel Maluenda

Sabías que...

¿ la obra de Ariel Maluenda se relaciona en sus bases con los movimientos del Pop Art o Kitsch ?

El artista intenta suprimir las distancias existentes entre vida y arte, reflejando con tono irónico el entorno de la vida cotidiana. Presta atención a elementos populares para ser incorporados en sus pinturas, permitiendo reconocer símbolos de nuestra identidad nacional como también objetos que podríamos encontrar en el hogar o una tienda de mercaderías.

Estas características acercan al espectador a su diario vivir. Sus obras proponen recuperar imágenes pertenecientes a la cultura de masas, reflejando la intención de integrar la cotidianidad urbana de la vida industrial en sus pinturas. La memoria también puede pertenecer a un grupo de personas que tiene códigos y lenguajes visuales similares, acercándonos a una nube de ideas que es compartida por las personas que son de un mismo territorio.

MANOS A LA OBRA

La obra de Ariel Maluenda hace conexiones con el movimiento Pop Art impulsado por el artista Richard Hamilton dándonos la primera definición de este movimiento en 1957, posteriormente Andy Warhol llevaría este movimiento a su punto más alto en Estados Unidos, agregando otras disciplinas del arte como la performance, la fotografía vinculadas con marcas publicitarias y la vida de artistas como modelos, cantantes, poetas y pensadores de la escena Neoyorquina en la década de los 70's.

Te invito a reflexionar:

¿Qué objetos o elementos chilenos podrías retratar en tus obras de arte?

Si tuvieras que elegir un plato de comida, símbolo patrio o producto popular creado en Chile para enaltecer en el arte... ¿cuál sería?

¿Qué artista chileno elegirías para incorporar en un retrato de pop Art?

La obra Sin título, manifiesta una clara distinción entre figura y fondo, destacando el uso de estos objetos como modelos pictóricos. En relación a su composición la atención se centra en la zona inferior, causando una tensión generada por la ubicación de los objetos. Estos elementos juegan en sus escalas de tamaño en relación a la composición de fondo, que pareciese ser un papel mural de algún lugar físico que recuerda el artista. En esta obra los objetos se presentan como personajes que nos hablan de una sociedad que los consume en una época determinada cercana a los 90 ´s por el famoso lubricante líquido universal WD-40.

MEMÉTICA

Un meme es un concepto, idea, situación o sentimiento que se expresa a través de medios virtuales. Consisten en imágenes o animaciones simples y breves, dotadas de un nuevo sentido con la incorporación del texto explicativo. Su formato es liviano y simple, perfecto para la difusión masiva en internet y en redes sociales. A partir de lo anterior, observa el meme creado con la obra de Ariel Maluenda. En él podrás visualizar la obra intervenida con pequeñas imágenes que se suman a la composición, con libre disposición.

Luego de la reflexión realizada en la sección Manos a la Obra, selecciona un producto comercial que te hace recordar tu primera infancia, puede ser una golosina, una bebida o un juguete que te lleva al pasado. Busca una imagen del producto que seleccionaste en internet, descarga la imagen y reproducéla en muchas fotografías con diferentes filtros de colores para crear un reel pop Art al estilo de Andy Warhol, similar a su serie de Sopas Campbell. En la página siguiente, encontrarás una referencia de su obra. Luego comparte en tus redes sociales generando una relación con la obra de Ariel Maluenda.

Para crear tu meme utiliza los stickers del artista Roy Lichtenstein, "serie mujeres pop" una serigrafía que se encuentra en gran

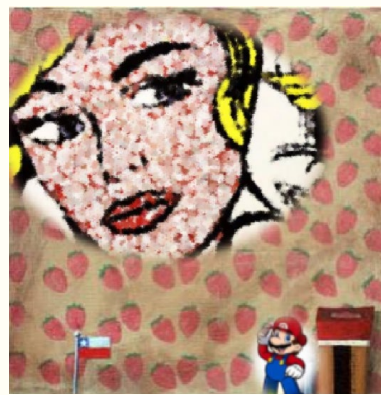
tamaño al lado izquierdo superior de la obra y el sticker “Super Mario” caricatura de videojuegos de Nintendo que se encuentra al costado inferior derecho de la obra. Estos personajes reconocidos por la cultura de masas conectan con las mismas ideas de representación de Ariel Maluenda. Crea tu propio meme, incorporando características de los stickers Pop Art en relación al fondo de la obra de Ariel Maluenda. Reflexiona: ¿Qué otros personajes de videojuegos pondrías a dialogar con la obra? ¿Qué rostro de algún personaje podría crear un nuevo diálogo junto a la obra?

“Latas de sopas Campbell” (1962)

S/T, Ariel Maluenda

Referente memético

Haz click **AQUÍ** para ingresar a la app y construye tu propio meme utilizando herramientas digitales.

Crea tu propio meme

LA CABINA DEL ARTISTA

Beatriz Zapata Vitar

Sabías que...

El collage es una de las técnicas que más indaga la artista en conjunto con la pintura

La artista ha participado en diversas exposiciones y encuentros de la técnica del collage, dejando el alto esta materialidad con papeles. El autorretrato, el deterioro del pasado y el silencio de sus memorias son algunos de los temas que aborda en sus creaciones. La niñez, el juego y la juventud son motores de creación que la inspiran a representar su forma de ver la vida en el arte.

También ha indagado en obras textiles permitiendo conectar con pasatiempos andinos, conocimiento del tejido ancestral en otras series de obras. Su trabajo parte de la motivación por el material y sus posibilidades técnico-estéticas, como primer fundamento. Para la artista es fundamental procesar y renovar experiencias, esencias familiares, paisajes, naturalezas sociales y religiosas investigando desde su origen, pasando por sus territorios y costumbres que marcan parte de su biografía donde la memoria siempre retorna a historias vividas para terminar siendo su propia forma de crear.

Beatriz Zapata Vitar nació en 1968 en Rancagua. Es profesora de Artes Plásticas de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación y Licenciada en Arte con mención en Pintura de la Universidad Católica de Chile. Desde 1995 ha participado en destacadas exposiciones de Arte, premios y proyectos.

MANOS A LA OBRA

La obra de la artista Beatriz Zapata Vitar nos enseña que la memoria y los aprendizajes de nuestra vida son la fuente de inspiración para dar forma a nuevos mundo en el arte. Por otro lado, la artista trabaja desde la precariedad y la reutilización de materiales con los que interactúa, lo que es fundamental para entender sus procesos creativos y saber cómo el material le va mostrando el camino para sus obras de forma espontánea, revelando su potencialidad expresiva. Te invito a reflexionar:

¿Con qué tipo de materiales reciclados te gustaría trabajar para crear una obra?

¿Has hecho algún collage en tu vida? ¿qué características tenía?

¿Con qué materiales artísticos has conectado anteriormente en el colegio y que te gustaría seguir explorando?

En la obra que observamos a continuación, la artista va tejiendo, cosiendo y pegando, telas con hilos con mucha precisión y paciencia. La materialidad Textil ha sido de gran valor para Beatriz Zapata acercando la tradición de tejer y zurcir, indispensables para la gestación del arte andino, siendo uno de los principales soportes de textos visuales o como sistema comunicacional del mundo precolombino. Mediante el acto del tejer, coser y pegar, Beatriz Zapata confecciona sus imágenes. Se motiva por las propiedades de los materiales tales como: yute, sacos, arpilleras, hilos y lanas. Estas a la vez, reemplazan a la pintura. Son materiales que la artista recicla, quitándoles sus características de uso para resaltar sus cualidades estéticas, sin embargo, esos componentes no pierden las marcas del paso del tiempo, las arrugas y deterioro son reutilizadas en la nueva confección de historias que se entrecruzan con sus historias anteriores.

MEMÉTICA

¿Qué es un meme?

Un meme es un concepto, idea, situación o sentimiento que se expresa a través de medios virtuales. Consisten en imágenes o animaciones simples y breves, dotadas de un nuevo sentido con la incorporación del texto explicativo. Su formato es liviano y simple, perfecto para la difusión masiva en internet y en redes sociales. A partir de lo anterior, observa el meme creado con la obra de Beatriz Zapata Vitar. En él podrás visualizar la obra intervenida con pequeñas imágenes que se suman a la composición, con libre disposición.

A partir de la reflexión en Manos a la Obra, Te invito a reciclar trozos de tela que encuentres en tu hogar, puedes seleccionar prendas de vestir antiguas que ya no ocupes o pedirle a alguien cercano ropa que ha dejado de vestir. Luego toma unas tijeras y corta retazos de colores ocupando la referencia de la obra de Beatriz Zapata. Después, busca una caja de zapatos sin tapa, la cual será nuestro soporte. Con cada retazo de tela que recortes, haremos un collage textil. Te sugiero utilizar colafria o pegamento de silicona fría para unir cada tela hasta formar una obra

que hable de tu mundo interior. Puedes utilizar estas preguntas para inspirarte. Reflexiona: ¿Cómo me siento? ¿Qué emociones ha estado presente durante los últimos días?

Para crear tu meme utiliza el sticker de “Vencimos” de Guillermo Núñez (1970), una figura de roja remarcada con una línea negra que se encuentra al lado derecho al centro y los stickers de Marcel Caram, “cita a Dalí” arte digital, que se encuentra al lado superior derecho de la obra en forma de paraguas y otras figuras al centro de la composición. Crea tu propio meme, incorporando características de estos artistas que conectan con la forma lúdica y dinámica que crea Beatriz Zapata utilizando telas y cocinando de forma poética su propia memoria. Reflexiona: ¿Qué tipo de telas con estampados de figuras o diseños ocuparías para crear una obra textil?

Pompas,
Beatriz Zapata

Referente memético

Haz click **AQUÍ** para ingresar a la app y construye tu propio meme utilizando herramientas digitales.

Crea tu propio meme

LA CABINA DEL ARTISTA

Catalina Mena

Sabías que...

La memoria, el cuerpo junto a lo doméstico y la fragilidad del ser son los temas principales con los que trabaja la artista

La artista está interesada en expresar las inestabilidades y contradicciones presentes en nuestro espacio más íntimo: la casa. Catalina Mena utiliza diferentes medios como la instalación, la fotografía, lo objetual, la pintura, el dibujo, lo textil y lo que sea necesario para articular de mejor manera sus ideas.

La artista ocupa la memoria y su biografía para repasar temas en tensión para la sociedad. Su obra invita a concientizar sobre lo que significa la fragilidad y como afecta a las relaciones que formamos entre uno y otros, pensando en los vínculos y todo aquello que lo permea.

Catalina Mena nace en 1971, es Licenciada en arte, mención en pintura de la Universidad Católica de Chile. La artista comenzó a echar raíces en el arte primero estudiando arquitectura y luego por el diseño. Ha sido parte de exposiciones colectivas e individuales en Chile y el extranjero. Su última exposición de gran revuelo fue “Léxicos Domésticos” del 2021, una instalación donde 400 cuchillos llevan bordadas palabras del léxico cotidiano apuntando hacia la “Venus arrodillada” de Ernesto Gazzeri (1900), escultura en blanco de la Colección del Museo de Bellas Artes que representa el ideal de belleza propio del canon clásico europeo, así como un ideal de comportamiento asociado a lo femenino reflexionando sobre la violencia hacia las mujeres.

MANOS A LA OBRA

La obra del artista Catalina Mena genera tensión y cuestionamientos entorno a nuestras experiencias de vida, a lo familiar y como nuestras historias personales pueden ser un punto de partida para crear obras de arte. El diálogo entre su narrativa hace que pensemos en cada uno de los hitos que hemos vivido y han marcado la forma de ser en la realidad. Te invito a reflexionar:

¿Qué momentos de tu vida ocuparías para crear una obra de arte?

¿Qué fotografías de álbumes familiares seleccionarías para crear una obra?

¿Con qué color y texturas asocias tus emociones? ¿Por qué?

La obra que observamos a continuación presenta un trabajo de delicadas impresiones sobre tela, las que crean una atmósfera etérea con figuras humanas desdibujadas que nos movilizan a pensar en una fotografía del álbum familiar. En la parte inferior izquierda, hay un bordado con hilo dorado que hilvana la narración en la forma de un espiral. Los recuerdos en la obra de Catalina Mena son muy importantes para darle sentido a su creación, permitiendo compartir con el espectador sus propias memorias. La obra está recubierta con una caja de acrílico lo que nos refiere a un espacio atemporal y protegido.

MEMÉTICA

¿Qué es un meme?

Un meme es un concepto, idea, situación o sentimiento que se expresa a través de medios virtuales. Consisten en imágenes o animaciones simples y breves, dotadas de un nuevo sentido con la incorporación del texto explicativo. Su formato es liviano y simple, perfecto para la difusión masiva en internet y en redes sociales.

A partir de lo anterior, observa el meme creado con la obra de Catalina Mena. En él podrás visualizar la obra intervenida con pequeñas imágenes que se suman a la composición, con libre disposición.

A partir de la reflexión en Manos a la Obra, busca fotografías de algún álbum familiar, luego selecciona tres fotografías y utilizando temperas pinta en ellas sus espacios domésticos dejando solo visibles a las personas que aparecen allí. Toma una perforadora y hace dos orificios en sus esquinas. En cada una de ellas y con un hilo de tu color favorito, cuélgalas en algún espacio de tu dormitorio. Te invito a reflexionar y a escribir frases que te generen esos recuerdos. Luego para crear tu meme, utiliza los stickers "Willie el jardinero", de la serie Los Simpson, (1989) retrato al estilo de las obras de Van Gogh que se encuentra al ladro superior derecho y el stickers "Smudge the Cat" (2019) el famoso meme

gatuno que se encuentra al centro asomándose por la mesa al lado izquierdo. Estos memes complementan la obra de Catalina Mena de forma lúdica creando un dialogo entre los personajes. Crea tu propio meme, incorporando características de los referentes meméticos y de la obra de arte.

Reflexiona: ¿Qué personajes o personas cercanas de tu vida podrías sentar en una misma mesa para interactuar sobre tu vida personal? ¿Qué imaginas de ese diálogo?

S / T, Catalina Mena

Referente memético

Crea tu propio meme

Haz click **AQUÍ** para ingresar a la app y construye tu propio meme utilizando herramientas digitales.

LA CABINA DEL ARTISTA

Cesar Tasso

Sabías que...

¿ el artista tiene una profunda conexión con su vocación como profesor vinculada con su quehacer en el arte ?

El artista presenta un gesto grafico reiterado creando imágenes únicas y materiales ligados a la institución educativa. Algunas de sus obras ofrecen crear desde materialidades de bajo costo. En su obra lo autobiográfico funciona como escape de las rutinas del día a día siempre conectadas con su quehacer pedagógico.

La memoria genera identidad y sentido de pertenencia, y acerca a sus raíces más profundas. Estas ideas el artista las relaciona con sus experiencias y cómo ha podido transmitir su concepción sobre el sistema educativo a través del arte. Los materiales que ocupa el artista son variados, y van entre la pintura, el dibujo, la fotografía, la ilustración entre otros.

MANOS A LA OBRA

La obra del artista Cesar Tasso selecciona como elementos de su iconografía referentes culturales y mezcla imágenes llenas de insinuaciones, preguntas, dibujos corporales y formas que a través de su obra, transmiten problemáticas en relación a la formación del hombre, interrogantes sobre la educación, cuestionando el dogmatismo como forma de transmisión de conocimiento. Te invito a reflexionar:

¿Qué piensas sobre el sistema de educación?

¿Cómo ha sido tu experiencias en clases? ¿con qué asignaturas conectas de forma espontánea?

¿Qué ideas sobre tu paso por el colegio o liceo podrías ocupar para inspirarte y crear una obra de arte?

La obra que observamos a continuación está compuesta por dos elementos: un fragmento de un referente fotográfico y una ilustración de una manual de dibujo. Las formas presentes se encuentran insertas en un plano general, predominando la verticalidad y lo estático y generando diversas lecturas de la visualidad por capas que se complementan entre sí. El color predominante es el amarillo con tonos que transitan entre los cafés y el azul, además los contrastes de los colores marcan la clara distinción entre figura y fondo. Es una imagen que está supeditada a la mirada gráfica, en donde el dibujo fundamenta su propuesta. Te invito a reflexionar sobre tus propias memorias entorno a tu vida como estudiante y cuestionarte como ha sido tu paso por la sala de clases.

MEMÉTICA

¿Qué es un meme?

Un meme es un concepto, idea, situación o sentimiento que se expresa a través de medios virtuales. Consisten en imágenes o animaciones simples y breves, dotadas de un nuevo sentido con la incorporación del texto explicativo. Su formato es liviano y simple, perfecto para la difusión masiva en internet y en redes sociales. A partir de lo anterior, observa el meme creado con la obra de Cesar Tasso. En él podrás visualizar la obra intervenida con pequeñas imágenes que se suman a la composición, con libre disposición.

A partir de la reflexión en Manos a la Obra, selecciona un cuaderno antiguo utilizado en tu colegio donde registraste anotaciones y apuntes de tus clases. Luego, sobre las anotaciones de este cuaderno, dibuja con lapiz grafito diferentes recuerdos de tu vida como estudiante. Reflexiona sobre tu propia memoria visual para crear obras gráficas sobre tus propias materias escritas. Puedes agregar color para diferenciar la obra con el fondo escrito. Reflexiona: ¿Cómo podrías describir tu vida como estudiante? ¿Qué hitos importantes en clases has vivido en tu colegio? Comparte tus creaciones con tus compañeras y compañeros cercanos.

Para crear tu meme, utiliza el sticker de “Nosferatu” el vampiro del director de cine F.W. Murnau (1922) un personaje de las películas en blanco y negro que se encuentra repetido muchas veces sobre los rostros de los niños en la parte superior de la obra y el sticker de “Super Mario” caricatura de videojuegos de Nintendo, con fragmentos de su rostro en cada una de las cabezas de los cuerpos en la parte inferior de la obra de Cesar Tasso.

Crea tu propio meme, incorporando características de estos stickers creando una repetición de las imágenes tal cual el mismo artista ha hecho en reiteradas creaciones.

Reflexiona: ¿Qué otro personaje de interés ocuparías para repetir sobre los rostros de las personas que aparecen en la obra? ¿El personaje que elegirías, tiene alguna conexión con tu vida como estudiante? ¿Por qué?

S / T, Cesar Tasso

Referente memético

Haz click **AQUÍ** para ingresar a la app y construye tu propio meme utilizando herramientas digitales.

Crea tu propio meme

LA CABINA DEL ARTISTA

Ebe Bellange

Sabías que...

La creación de Ebe Bellange está ligada principalmente con el acontecer social y su biografía

La historia y los cambios sociales han estado presentes desde el nacimiento de la artista, ya que es hija de padres europeos que llegaron a Chile a vivir en el viaje del reconocido barco de refugiados producto de revueltas sociales y dictaduras llamado Winnipeg en 1939. Los inmigrantes en su mayoría estaban compuestos por intelectuales y artistas que aportaron a la cultura de nuestro país en aquellos años.

Esto será un precedente para la artista ya que este suceso la conecta desde el inicio de su vida con lo social y el desplazamiento como motivo primordial de su creación, pasando por la memoria y la biografía para desarrollar procesos pictóricos.

Su obra se enlaza con el estilo pictórico expresionista, y se destaca por imágenes autobiográficas que eran su deseo al momento de pintar. Estas imágenes están acompañada de manchas y colores de gran densidad, creando un imaginario colmado de personajes que rodeaban su vida o retratos de su propia existencia. Ebe Bellange estudió Licenciatura en Artes Plásticas en la Universidad de Chile y luego en la Escuela Superior de Artes de Berlín. En 1970 ejerció la docencia en Chiloé, así como en poblaciones humildes y cárceles de Santiago, siempre comprometida con la labor social. Fue Presidenta de la Asociación de Pintores y Escultores de Chile (Apech) en 2006, su obra ha recibido un sin número de distinciones y se encuentra en

colecciones de destacados museos de nuestro país y en el extranjero, los temas recurrentes de su obra cruzan su trayectoria por el interés de investigar la expresión del muralismo, los procesos socio-culturales, su memoria y la literatura entre otras disciplinas.

MANOS A LA OBRA

La obra del artista Ebe Bellange, transita por la ausencia del otro siendo una idea recurrente en su pintura, en donde representa en ocasiones a la mujer solitaria, dubitativa, encerrada en un dolor personal. Sus pinturas son un viaje hacia lo íntimo y a las experiencias que tuvo a lo largo de su vida.

Te invito a pensar:

¿Qué personas de tu vida te gustaría retratar?

¿Qué sueños o momentos de tu biografía serían importantes de pintar?

¿Has escrito un diario de vida con momentos relevantes de tu existencia? ¿podrías compartir un suceso?

La obra que observamos a continuación nos muestra el sello característico de la obra de Ebe Bellange. Su trabajo presenta una escena que se encuentra inserta en un plano medio. La relación entre ellas establece una composición en forma de “U”. El ojo recorre de izquierda a derecha, desde la silla, luego el frutero y el vaso para subir en dirección vertical hacia el rostro de la mujer, que nos trasmite significativamente a los hechos políticos y sociales durante el período de dictadura en Chile.

Reflexiona en esta idea y piensa en los acontecimientos sociales que hemos vivido en Chile y cómo se han cruzado en tu biografía.

MEMÉTICA

¿Qué es un meme?

Un meme es un concepto, idea, situación o sentimiento que se expresa a través de medios virtuales. Consisten en imágenes o animaciones simples y breves, dotadas de un nuevo sentido con la incorporación del texto explicativo. Su formato es liviano y simple, perfecto para la difusión masiva en internet y en redes sociales.

A partir de lo anterior, observa el meme creado con la obra de Ebe Bellange. En él podrás visualizar la obra intervenida con pequeñas imágenes que se suman a la composición con libre disposición.

A partir de la reflexión en Manos a la Obra, busca imágenes de tu vida guardadas en tu celular o redes sociales y luego realiza una línea de tiempo con los acontecimientos sociales que ocurrían mientras fotografiaste esos momentos. Compártelo con tus amigas y amigos para hacer un collage colectivo con imágenes recortadas de diarios y revistas y luego desarrollen una instalación en un lugar a elección.

Crea tu meme utilizando los stickers de “Smudge the Cat” (2019) el reconocido meme del gato asomándose sobre la mesa que tanto hemos visto en diferentes redes sociales, el cual se encuentra al lado izquierdo de la obra sobre la silla, creando un

encuentro que conversa con el personaje principal de Ebe Bellange.

Crea tu propio meme, incorporando características como las que se proponen, incorporando personajes u otros memes de las redes sociales o de la televisión.

Reflexiona: ¿Es solamente un animal doméstico el que pondrías en la mesa? ¿Si tuvieras la oportunidad de poner un sticker de alguna amiga o amigo creado por ti mismo, quien sería? ¿qué característica particular tiene la persona seleccionada?

S/T, Ebe Bellange

Referente memético

Haz click **AQUÍ** para ingresar a la app y construye tu propio meme utilizando herramientas digitales.

Crea tu propio meme

LA CABINA DEL ARTISTA

Eliana Simonetti

Sabías que...

¿la imagen o símbolo del árbol ha estado siempre presente en las obras de Eliana Simonetti?

En la Escuela de arte, comenzó a recolectar dibujos de árboles de todas las personas con que se encontraba. La idea de la artista era investigar en profundidad su imagen en el imaginario colectivo. Recolectó 1.000 dibujos durante tres años que se transformaron en un diario de vida y un archivo que utilizó para hacer el Mural Arbolario que ocupó la fachada de una galería para su exposición Arbolario I. La artista en muchas ocasiones recicla y recolecta materias que provienen de su propia historia biográfica, de su familia y elementos que son significativos para su vida.

Las técnicas que ocupa transitan por muchas, entre la pintura, el collage, el dibujo, la escultura, entre otras. También ha incorporado en diferentes obras materiales que los mezcla con gran virtuosismo, como recortes de libros viejos, imágenes de cuentos, cuero y fieltro sintético, un sin número de elementos que hablan de su ingenio al momento de crear.

Eliana Simonetti nació en Santiago, el 1 de marzo de 1946. En 1996 recibió el grado de Licenciada en Arte con mención en Pintura en la Pontificia Universidad Católica de Chile y en 1972, obtuvo el título de Arquitecto en la Facultad de Arquitectura y Bellas Artes de la misma universidad. En el año 2014 integra el Colectivo ArsFactus, asociación independiente de artistas chilenas focalizada en el arte contemporáneo y en programas curatoriales que reflejan las relaciones entre vida y arte, arte y la esfera pública, ca-

pital creativo y empoderamiento de género. Ha expuesto en forma individual en Museo Nacional de Bellas Artes, Galería Isabel Aninat, Galería Jorge Carroza, Bosque Nativo, Autónoma de Talca, Galería Collahuasi en Iquique, además de múltiples colectivas en Chile y en el extranjero.

MANOS A LA OBRA

Eliana Simonetti desde siempre ha utilizado técnicas y materiales poco convencionales, provenientes de la industria de la construcción y de la naturaleza, que dialoga al interior de sus obras. Esto nos hace pensar en todas las posibilidades que podemos tener al momento de elegir el material con que haremos una obra de arte. A veces, solo tenemos que mirar a nuestro alrededor para re-pensar qué objetos o elementos pueden ser útiles para nuestras ideas creativas. Te invito a reflexionar:

¿Qué materiales no convencionales ocuparías para crear una obra?

¿Qué imagen o símbolo se ha repetido en tu vida, por ejemplo: un árbol, el mar, los animales u otro; cuál sería según tu criterio?

¿Has pensado en hacer una obra a gran escala que pueda intervenir algún lugar de tu colegio? ¿qué elementos tendría?

En la obra que observamos a continuación, la composición responde a un orden que no jerarquiza o separa sus partes, todas conviven de forma lúdica al mismo tiempo. Cada imagen tiene un peso similar equilibrándose en el todo, esta característica hace que la mirada se realice de manera dinámica, permitiéndonos viajar por medio de cada color y forma. En el ejercicio de la recolección y apropiación de imágenes, la artista ocupa una estética híbrida y sobrecargada de símbolos de épocas y culturas diferentes. Es el legado del colonialismo cultural y religioso en nuestro continente y del mestizaje propio de nuestra identidad cultural. En las imágenes utilizadas se genera un juego de significados, que coloca a la obra a disposición de múltiples sentidos e ideas en un solo cuadro. Te invito a reflexionar y escribir todas las imágenes que en un día puedes observar en tu hogar o en el trayecto a tu colegio. ¿Te imaginas la cantidad de imágenes que vemos en un día? ¿cuál es la imagen que destacas?

MEMÉTICA

¿Qué es un meme?

Un meme es un concepto, idea, situación o sentimiento que se expresa a través de medios virtuales. Consisten en imágenes o animaciones simples y breves, dotadas de un nuevo sentido con la incorporación del texto explicativo. Su formato es liviano y simple, perfecto para la difusión masiva en internet y en redes sociales. A partir de lo anterior, observa el meme creado con la obra de Eliana Simonetti. En él podrás visualizar la obra intervenida con pequeñas imágenes que se suman a la composición, con libre disposición.

A partir de la reflexión en Manos a la Obra, selecciona una libreta o cuaderno, luego escribe con un lápiz todas las imágenes o texturas que más te gustan. Recorta imágenes de revistas que representen tus palabras escritas, después pégalas con pegamento en barra o cinta adhesiva por detrás de cada recorte en algún lugar de tu dormitorio, así crearas un collage a gran escala creando tu propio vocabulario visual de imágenes. Saca una fotografía y comparte tu creación.

Para crear tu meme utiliza el sticker de “Nosferatu” el vampiro del director de cine F.W. Murnau (1922) un personaje de las películas en blanco y negro que se encuentra al costado superior izquierdo de la obra o el sticker de la obra “El grito” de Edgard Munch con pinceladas gruesas y en movimiento que se encuentra al lado superior derecho de la obra. Así podrás interactuar y poner variados stickers que se ven dispuestos en toda la obra, creando un meme collage.

Crea tu propio meme, incorporando todos los stickers posibles en la obra, siguiendo con la idea de múltiples lecturas visuales pero con memes de la historias del arte, conectando con la misma idea de crear de Eliana Simonetti.

Reflexiona: ¿imagina cuantos memes digitales podrías juntar solo en una obra digital? ¿cuales seleccionarías? ¿por qué?

S / T, Eliana Simonetti

Referente memético

Haz click **AQUÍ** para ingresar a la app y construye tu propio meme utilizando herramientas digitales.

Crea tu propio meme

LA CABINA DEL ARTISTA

Joan Farías Luan

Sabías que...

La obra del artista está relacionada con su propia memoria realzando la ausencia, el olvido, el recuerdo a través de sus creaciones

Joan Farías trabaja sobre estas situaciones a través de la pintura, devolviéndoles sus cualidades humanas y poéticas. El artista ha trabajado con diferentes materialidades a lo largo de su obra, entre ellas la pintura, el dibujo, el grabado, la ilustración. Las referencias de textos y la poesía son algunos de los recursos que ocupa a menudo para inspirarse y crear sus memorias.

Joan Farías a través sus creaciones busca la comprensión de la memoria humana, esa capacidad de reconstrucción de la memoria a base de fragmentos y recuerdos. Su trabajo trae a la representación todo aquello que nuestra mente guarda para traer de vuelta a la realidad.

Joan Farías Luan es Licenciado y Bachiller en Artes Visuales en Santiago-Chile. Su obra se ha presentado en varias exposiciones colectivas e individuales, tanto nacionales como internacionales. Se ha desempeñado en la actividad docente y artística, como profesor en universidades y escuelas. Actualmente trabaja como profesor de infantes en Alemania, labor que ya ha desarrollado en Chile e Italia. Ha recibido distintas distinciones y ha ganado concursos en torno a la temática de la educación artística. Su principal interés se centra en la enseñanza en espacios no formales de educación, temática que trabaja tanto en teoría como en la práctica a través del arte.

MANOS A LA OBRA

La obra del artista muestra lo que podría ser una escena familiar común, sin embargo, es tensionada por el personaje faltante que rompe la correspondencia con el todo. Ese “vacío” nos brinda analogías sobre ciertos síntomas latentes en la sociedad, como la ausencia, el olvido, el recuerdo, la vulnerabilidad, situaciones humanas que nuestra memoria tiende a borrar o difuminar. Sus creaciones son un constante ejercicio de traer recuerdos que empiezan a fragmentarse y así pintar con su propio sello cada vivencia que quedó en el pasado. Te invito a reflexionar:

¿Cuál es recuerdo más antiguo de vida que puedes identificar?

¿Hay algún recuerdo que sigue latente y ha aparecido en tus sueños?

¿Qué recuerdo de tu vida o persona ocuparías para inspirarte en la creación de una obra?

La composición de la obra presenta como punto de mayor interés visual el espacio en blanco dejado por el personaje. Este plano tiene su contrapeso en el rojo de la flor, en el rostro de la señora y en el plano oscuro del lado superior derecho. La suma de estos elementos nos lleva a un viaje por su narrativa visual para la buena comprensión del espectador. En su colorido predominan la gama de colores fríos con manchas y gestos de gran densidad que proporcionan un atmósfera del mundo de los sueños. La obra tiene las características de una fotografía análoga que captó un momento preciso de la biografía del artista. Reflexiona: ¿Hay alguna fotografía que guardes con mucho cariño capturada de manera frontal? ¿con quién apareces en la fotografía? ¿cómo es la atmósfera de la fotografía? Te invito a pensar y buscar en tus álbumes familiares.

MEMÉTICA

¿Qué es un meme?

Un meme es un concepto, idea, situación o sentimiento que se expresa a través de medios virtuales. Consisten en imágenes o animaciones simples y breves, dotadas de un nuevo sentido con la incorporación del texto explicativo. Su formato es liviano y simple, perfecto para la difusión masiva en internet y en redes sociales

A partir de lo anterior, observa el meme creado con la obra de Joan Farías Luan. En él podrás visualizar la obra intervenida con pequeñas imágenes que se suman a la composición, con libre disposición.

A partir de la reflexión en Manos a la Obra, busca una fotografía familiar de algún viaje de vacaciones, cumpleaños o festividad que te evoque momentos de felicidad. Luego detrás de esa fotografía escribe de forma espontánea un poema o un texto a modo de carta describiendo como fue ese día. Posteriormente te invito a buscar una canción instrumental que conecte con tus sentimientos y que te recuerde en especial ese momento.

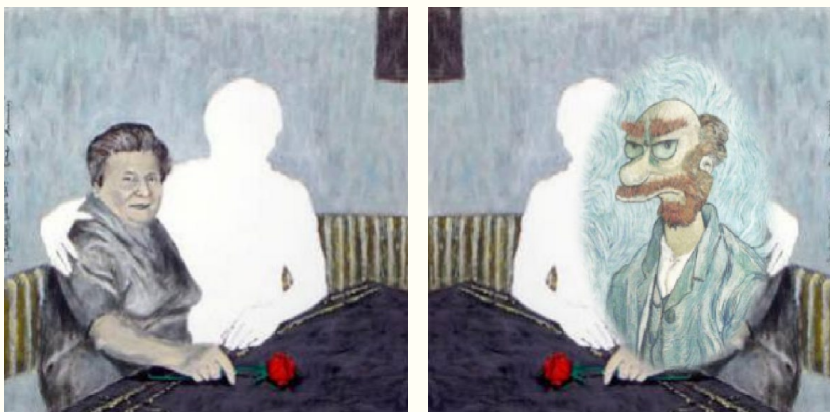
Para crear tu meme utiliza el sticker de "Willie el jardinero", de la serie Los Simpson (1989) retrato al estilo de Van Gogh que se

encuentra sobre el personaje que sostiene la rosa roja en la obra. Este sticker conecta de la mejor forma por la misma particularidad de su estética y mancha que se mimetiza con la obra de Joan Farías.

Crea tu propio meme, incorporando las características mencionadas, como por ejemplo las texturas diversas que tienen los memes y que hacen referencias directas con las obras de artistas reconocidos de la historia del arte.

Reflexiona: ¿Qué meme en forma de retrato incorporarías a la imagen? ¿por qué lo seleccionaste?

Ausencias, Joan Farías Referente memético

Haz click **AQUÍ** para ingresar a la app y construye tu propio meme utilizando herramientas digitales.

Crea tu propio meme

LA CABINA DEL ARTISTA

Luis Ahumada

Sabías que...

Luis Ahumada desarrolló una carrera principalmente en la escultura y la restauración de edificios patrimoniales tanto en Chile como en el extranjero

El artista crea sus obras dándole sentido a su mundo artístico y a su conexión íntima con el cotidiano y los sucesos que marcaron parte de su memoria. Los artistas y curadores que lo conocieron describen su vínculo con la escultura como una proyección de sus propias pinturas. El artista reiteradamente generaba diálogos con estas dos materialidades de manera estrecha e inseparable. El volumen que se aprecia en las pinturas del artista es particularmente interesante y envolvente para la mirada del espectador. Es un retratista en volumen, gracias a la herencia del destacado artista visual Samuel Román, creador del Premio Nacional de Arte. Fue consecuente y perseverante en el trabajo del volumen, el cual intervino más adelante con materiales reciclados como papel y cartón formando collages.

Luis Ahumada se formó como artista en la Universidad de Chile. Vivió durante un tiempo en Europa trabajando como restaurador en el museo de Luxemburgo. Posteriormente vuelve a Chile para seguir en la restauración patrimonial y arquitectónica, llevándolo a crear en paralelo una serie de pinturas y esculturas que lo movilizaron a exponer en diferentes galerías de nuestro territorio. Su última exposición llamada "La línea" fue el 2018 en Casona y en Barrio Yungay.

MANOS A LA OBRA

La obra del artista Luis Ahumada tiene un estilo que responde principalmente a una tendencia abstracta surrealista. Su obra está compuesta por sus habilidades en torno a la restauración, observando de cerca el detalle y la línea pictórica. Existe una línea abstracta que destaca por líneas con colores vibrantes mezclados. También exploró las técnicas mixtas, siempre sobre base de pintura acrílica y en algunos casos con materiales reciclados fuera de lo común, permitiendo generar un imaginario único en su forma de arte. Te invito a reflexionar:

¿Con que materiales reciclados te gustaría trabajar en la creación de una obra?

¿Cuáles han sido las esculturas que han captado tu atención en la vía pública?

¿Has pensado en todo el trabajo que hay detrás de la restauración de obras arquitectónicas? ¿qué edificios antiguos llaman tu atención en Chile?

La obra que observamos a continuación tiene como principal característica el uso de la mancha del color, el cual se caracteriza por su intensidad y gesto al pintar. La paleta de colores transita por los rojos y grises, con manchas blancas de gran densidad que para el artista cobraban valor tal como mencionó en algunas entrevistas antes de su muerte.

Por otro lado, podemos observar el papel en la composición. Además las líneas de la composición siempre se observan entre medio del caos, volviendo a conectar con la abstracción en el arte. Te invito a reflexionar sobre el uso de la pintura sobre un soporte y la agilidad que presenta la forma de pintar de Luis Ahumada, la cual presenta una intensa pulsión como si tratase de expresar todos sus sentimientos de una forma única y particular.

MEMÉTICA

¿Qué es un meme?

Un meme es un concepto, idea, situación o sentimiento que se expresa a través de medios virtuales. Consisten en imágenes o animaciones simples y breves, dotadas de un nuevo sentido con la incorporación del texto explicativo. Su formato es liviano y simple, perfecto para la difusión masiva en internet y en redes sociales

A partir de lo anterior, observa el meme creado con la obra de Luis Ahumada. En él podrás visualizar la obra intervenida con pequeñas imágenes que se suman a la composición, con libre disposición.

A partir de la reflexión en Manos a la Obra, selecciona un cartón de una caja reciclada (este material lo puedes conseguir en algún almacén o en tu mismo hogar). Luego con témpera, pinta con un pincel tirando manchas con fuerza sobre el soporte de forma lúdica y enérgica. Puedes ocupar un cepillo de dientes antiguo que ya no utilices, para poder untarlo de pintura y con tus dedos mover sus hilos dentales sobre el soporte generando variadas manchas dispares. Si quieres puedes agregar algunos recortes de papeles reciclados que llamen tu atención. Luego comparte tu creación con tus compañeros y compañeras.

Crea tu meme utilizando el stickers del artista Roy Lichtenstein,

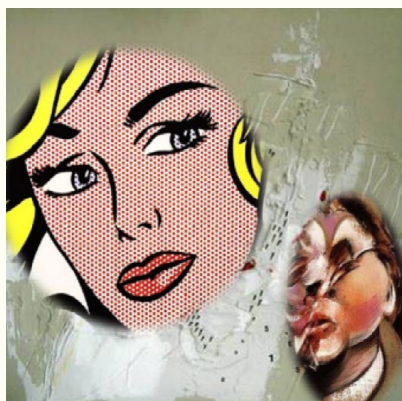
“serie mujeres pop” una serigrafía con el rostro de una mujer que se encuentra en gran tamaño al costado superior izquierdo de la obra y el sticker del artista Francis Bacon “Serie rostros” autorretrato (1971) que se encuentra al costado derecho inferior del cuadro de Luis Ahumada. Estos rostros dialogan entre el caos y la representación abstracta.

Crea tu propio meme, incorporando características de estos artistas, generando deformaciones y experimentando con imágenes no figurativas.

Reflexiona: ¿Qué otros rostros de personajes de la historia del arte podrías agregar a la obra de Luis Ahumada? ¿qué emociones nos expresarían estos rostros?

S / T, Luis Ahumada

Referente memético

Haz click **AQUÍ** para ingresar a la app y construye tu propio meme utilizando herramientas digitales.

Crea tu propio meme

LA CABINA DEL ARTISTA

María Victoria Polanco

Sabías que...

su propuesta visual ha estado desde siempre ligada al cuestionamiento del cuerpo y a los fragmentos de sus recuerdos

La artista reflexiona sobre las ideas que concebimos del cuerpo, tomándolo como una bitácora de la historia personal, como superficie primera de inscripción y registro de la misma. Su imaginario se ha construido a partir del ojo vigilante sobre las texturas, colores, olores y dolores acoplados a la memoria del cuerpo. María Victoria Polanco ocupa diferentes materiales para crear sus obras, en los que destacan la pintura, el collage, la gráfica, entre otras.

Su fundamento de obra se centra en el cuestionamiento constante sobre el cuerpo, la materialidad y su dinamismo. Estos conceptos los comprende como un medio por el que viaja un ser humano y registra su propia existencia por medio de recuerdos inscritos en la piel.

María Victoria Polanco nació el 4 de enero de 1967 en San Felipe. Estudió Licenciatura en Artes Plásticas con mención en Pintura en la Universidad de Chile, de donde egresó en 1994. Fue discípula de los artistas Jaime León, Eugenio Dittborn, Enrique Matthey, Adolfo Couve y Arturo Duclós. Sus obras están presentes en colecciones institucionales y privadas, Colección Edgar Günther, EEUU, Leonora Vega Gallery, República Dominicana; en Chile, Museo Nacional de Bellas Arte, Fundación Cultural Plaza Mulato Gil de Castro, (MAVI); Galería Gabriela Mistral, Galería Stuart, MAC Chiloé, Arte Contemporáneo Chileno de la UMCE y diversas colecciones privadas. En marzo del año 2021, asu-

me la Dirección de Vinculación con el Medio y Extensión de la UMCE.

MANOS A LA OBRA

La obra de la artista nos remite a la memoria del cuerpo, en todos los sucesos que hemos vivido.

Llevamos nuestras vivencias en nuestra mente y corporalidad, y en ella hay marcas, cicatrices, e imágenes que nos remiten a paisajes de nuestra propia vida.

Te invito a reflexionar:

¿Cuáles son tus memorias corporales? ¿dónde las identificas?

¿Qué significa un cuerpo para ti?

¿Has pensado en todas las capacidades y habilidades que tu cuerpo te permite hacer durante el día? ¿cuál destacas?

La obra que observamos a continuación tiene como principal protagonismo un cuerpo con cuatro extremidades envuelto por un velo y línea blanca. Detrás observamos un espiral de color naranja oscuro que nos remite a imágenes fragmentadas como representación de un recuerdo. El gesto ha sido un sello cuidadoso de los vestigios de sus vivencias y de los posibles escenarios que plantea su memoria. ¿Hasta dónde llega el cuerpo? ¿hasta dónde su magnitud se expande abarcando toda la composición?. En relación a esto te invito a reflexionar en tus propias memorias corporales y como darle forma a través de dibujos y gráficas. Estos no necesariamente tienen que ser formas de la realidad, también pueden ser líneas y símbolos que sintetizan una experiencia de vida determinada, una emoción o una pulsión.

MEMÉTICA

¿Qué es un meme?

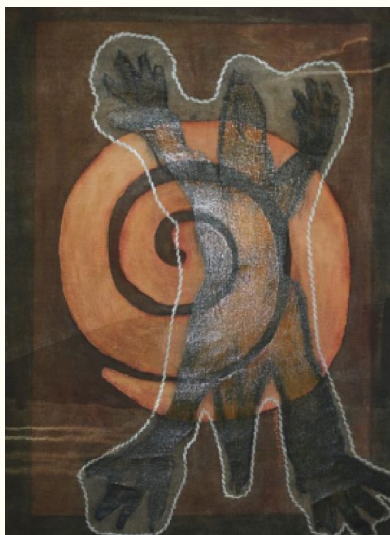
Un meme es un concepto, idea, situación o sentimiento que se expresa a través de medios virtuales. Consisten en imágenes o animaciones simples y breves, dotadas de un nuevo sentido con la incorporación del texto explicativo. Su formato es liviano y simple, perfecto para la difusión masiva en internet y en redes sociales

A partir de lo anterior, observa el meme creado con la obra de María Victoria Polanco. En él podrás visualizar la obra intervenida con pequeñas imágenes que se suman a la composición, con libre disposición.

A partir de la reflexión en Manos a la Obra, pon una canción que te guste y conecte contigo mismo. Luego elige un espacio en el que te sientas cómodo, escucha la música y mueve tu cuerpo de forma espontánea. Te invito a ir conectando con cada parte de él reconociendo a través de la danza tu territorio corporal. Luego en una hoja escribe todas las ideas que surgieron mientras realizabas tus movimientos. Si quieres puede hacer un dibujo y luego escribir a un costado las ideas que brotaron y que significaron para ti. Recuerda mantener un trabajo orgánico y fluido.

Crea tu meme utilizando el sticker de “Nosferatu” el vampiro del director de cine F.W. Murnau (1922) un personaje de las películas en blanco y negro que se encuentra sobre el cuerpo de cuatro extremidades de la obra de María Victoria Polanco. La película de Nosferatu se estrena hace 100 años en la pantalla grande, abriendo el universo de los vampiros, inspirados en la famosa obra literaria del escritor Bran Stoker “Drácula”. Crea tu propio meme, incorporando características en las texturas de las películas antiguas, generando una atmosfera misteriosa que dialoga de forma directa con la obra de Maria Victoria sobre todo en su paleta de colores. Reflexiona: ¿Qué personajes actuales del terror agregarías en forma de meme a la obra de la artista?¿qué parte de su cuerpo resaltarías?

Reinterpretando el mismo tema, María Victoria Polanco

Referente memético

Haz click **AQUÍ** para ingresar a la app y construye tu propio meme utilizando herramientas digitales.

Crea tu propio meme

LA CABINA DEL ARTISTA

René Poblete Urquieta

Sabías que...

René Poblete fundó los Talleres 619, donde junto a otros artistas trabajó en la formación de importantes generaciones de artista visuales

Su vocación de profesor le brindó un camino de sabiduría que podemos observar en su obra. Las diversas materialidades generan una obra de mucho carácter. En sus creaciones, los conceptos de arte, esencia y misterio deslumbran como principales ideas. Se ha especializado en la pintura, el dibujo y la ilustración como principales soportes y técnicas expresivas.

René Poblete ha comentado en entrevistas que “El arte es el desarrollo del ser” y que responde a la pregunta “¿quién soy?”. Es la búsqueda de la energía que se desarrolla en el habitar un espacio en el universo. El arte es un misterio y nos muestra nuestro mundo interno pasando por los recuerdos y memorias.

René Poblete Urquieta nació el 19 de noviembre de 1941 en Ocoa, Chile. Desde muy joven manifestó su talento plástico como dibujante de caricaturas e ilustraciones mientras era estudiante secundario en la ciudad de Talca, Chile, trabajos que publicaba el diario La Mañana en la sección de cuento dominical. Entre los años 1960 y 1965 estudió en la Escuela de Artes Aplicadas y Bellas Artes de la Universidad de Chile, obteniendo el título de Profesor de Estado en Artes Plásticas. Ejerció la docencia en la Universidad de Chile y en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación durante muchos años aportando su

conocimiento. Sus obras son parte de colecciones de diferentes galerías de Chile y el extranjero.

MANOS A LA OBRA

La obra del artista René Poblete nos remite a las obras expresionistas en donde existen colores de gran personalidad, predominando los rojos, azules, verdes en relación con los cafés y magenta. Su trabajo tiene completa relación entre el Arte y Vida, en donde el acto artístico tiene un carácter antropológico que se remite a vivencias autobiográficas y experiencias sensibles del cotidiano.

Te invito a reflexionar:

¿Qué aspecto de tu vida sería importante llevarla al arte?

¿Cuáles de los colores que ocupa René Poblete ocuparías en tus creaciones? ¿qué significan estos colores para ti?

¿Puede ser tu vida una obra de arte? ¿por qué?

La obra que observamos a continuación nos ofrece una realidad simbólica mostrada a través de la riqueza de sus representaciones. Estas corresponden a la antigua ciudad de “UR” en Mesopotamia, lugar que fue destruido en el siglo XXI AC. El artista toma este hecho como inspiración buscando sus ecos históricos en la actualidad, recordando su propia forma de vivir el momento en que creaba su obra. René Poblete genera paralelos con hitos históricos para hablar de lo que acontece en su vida al momento de expresar. Técnicamente, el artista hace uso de la materia pictórica con mucha libertad, los empastes a pincel y espátula se aglutinan sobre el soporte para luego cambiar y seleccionar los planos que son el origen de la arquitectura presente en la obra, creando un universo de formas y seres que la acompañan. El dibujo, de impronta expresionista, es además, fundamental en la obra de René Poblete.

MEMÉTICA

¿Qué es un meme?

Un meme es un concepto, idea, situación o sentimiento que se expresa a través de medios virtuales. Consisten en imágenes o animaciones simples y breves, dotadas de un nuevo sentido con la incorporación del texto explicativo. Su formato es liviano y simple, perfecto para la difusión masiva en internet y en redes sociales.

A partir de lo anterior, observa el meme creado con la obra de Rene Poblete Urquieta. En él podrás visualizar la obra intervenida con pequeñas imágenes que se suman a la composición, con libre disposición. A partir de la reflexión en Manos a la Obra, selecciona algún material que te haga un profundo sentido, dicho material experimenta de manera intuitiva con los procesos pictóricos, puedes inspirarte en algún acontecimiento histórico para desarrollar tu composición. Dado que el artista le otorga un profundo sentido al carácter poético titula tu obra de manera original.

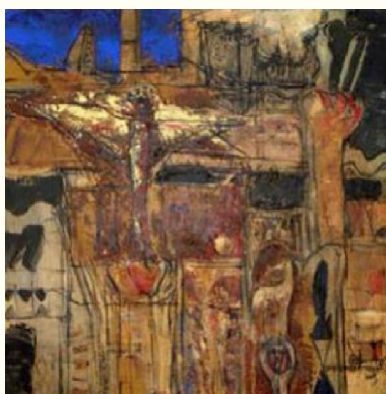
Para crear tu meme utiliza el sticker de “Hombre bajando la escalera” (1972) un hombre con traje gris que se encuentra al lado

superior derecho de la obra y los stickers “Serie rostros” autorretrato (1971) que se encuentran en la parte inferior al centro e izquierda de la obra, todos estas imágenes corresponden al destacado artista Francis Bacon.

Crea tu propio meme, incorporando características de Francis Bacon caracterizado por el uso de la deformación pictórica y la ambigüedad en sus representaciones, estética que conecta de forma directa con la forma de representar el arte de René Poblete Urquieta.

Reflexiona: ¿Qué tipo de personajes de cómic o caricaturas podrías conectar con el estilo de esta obra? ¿Qué universos imaginarios crearán estos personajes? ¿Cómo será su narrativa?

S / T, René Poblete

Referente memético

Haz click **AQUÍ** para ingresar a la app y construye tu propio meme utilizando herramientas digitales.

Crea tu propio meme

LA CABINA DEL ARTISTA

Yto Aranda

Sabías que...

Yto Aranda en plenos años noventa conoció el internet a través de un concurso de la radio que permitía estar una hora en un cibercafé del Cine Arte Alameda

El trabajo de la artista oscila entre distintos medios expresivos: la pintura, el grabado y la net-art, estas materias se hacen partícipes entre el cruce de la tradición y los nuevos medios, donde la tecnología tomó un rumbo de gran importancia en su obra artística. El gran potencial de esta artista nacional brindó a los artistas de nuevas generaciones entender que la pintura y la electrónica podían ser parte de una misma creación.

Desde el año 2008 su trabajo se centra en la realización de la pintura electrónica interactiva, creando universos con piezas digitales y plataformas donde sus obras se pueden navegar y ver desde el internet.

Yto Aranda es Licenciada en Artes mención Pintura de la Universidad de Chile. Funda en 1999 de la Revista Online Escáner Cultural; participa de forma permanente en exposiciones, encuentros internacionales y proyectos relacionados con artes electrónicas. Ha participado de muchas exposiciones en Chile y el extranjero relacionados con Arte y Tecnología, principalmente en Chile, Brasil, Canadá, Argentina y México. Algunos encuentros internacionales que destacan son la Bienal de Video y Artes Mediales de Santiago (2005, 2009, 2021); FILE – Electronic Language International Festival (Brasil, 2005, 2006, 2008 y 2009); 5º Encuentro de Arte, Ciencia y Cultura Digital (2020) y la 14ª

Bienal de la Habana 2021. Crea el mural electrónico (((KO))) para la Estación Quinta Normal del Metro de Santiago de Chile (2017). En 2018 se publica el libro «Yto: Del PIGMENTO al ELECTRÓN» escrito por Valeria Radrigán.

MANOS A LA OBRA

Yto Aranda para desarrollar su proceso artístico se acercó de forma intuitiva al arte electrónico, por medio de diferentes plataformas digitales en donde se podía comenzar a hacer cosas novedosas que cambiarían el rumbo, no sólo relativas al arte, sino que de toda la cultura humana. Hoy en día son famosos lo NFT Art, una especie de certificado de propiedad digital con el que se puede comercializar y convertir el arte digital en dinero. Yto Aranda fue visionaria y comenzó a crear desde estas ideas mucho antes de que se consolidaran en el mundo.

Te invito a reflexionar:

¿Sabías lo que era el Arte medial o tecnológico?

¿Con que tipo de Apps has creado arte desde tu computador o celular?

¿Crees que el futuro del arte será por medio de las redes sociales y el arte digital?

La obra que observamos a continuación se manifiesta como un diseño sumario con formas planas que interactúan entre sí. Cada plano está conformado por pequeñas escrituras de difícil lectura, asimismo, de ellas se obtienen tratamientos de texturas que enriquecen la superficie pictórica. Podemos observar tramas pictóricas unificadas por diferentes imágenes sobre el soporte. La artista deambula entre lo real y lo virtual; en cuanto a la temática es la naturaleza la que actúa como fuente de inspiración, son las flores las que marcan su propuesta. Esto nos lleva a pensar en las diferentes habilidades que los artistas pueden crear desde materialidades totalmente ajenas, pero que dan sentido a nuevas formas de representar en el arte.

MEMÉTICA

¿Qué es un meme?

Un meme es un concepto, idea, situación o sentimiento que se expresa a través de medios virtuales. Consisten en imágenes o animaciones simples y breves, dotadas de un nuevo sentido con la incorporación del texto explicativo. Su formato es liviano y simple, perfecto para la difusión masiva en internet y en redes sociales.

A partir de lo anterior, observa el meme creado con la obra de Yto ahumada. En él podrás visualizar la obra intervenida con pequeñas imágenes que se suman a la composición, con libre disposición.

A partir de la reflexión en Manos a la Obra, descarga haciendo click **AQUÍ** la App Lensa de Inteligencia artificial que ha estado circulando por las redes sociales. Crea imágenes de tus propias fotografías para hacer imágenes digitales de ti mismo. Juega con los fondos y espacios. Estos retratos reiterativos de tus fotos personales son un claro ejemplo de como vemos el arte en estos tiempos al alcance de quien tiene un celular. Recuerda compartir en tus redes sociales y añadir un hashtag que guarde relación con la obra.

Crear tu meme utilizando el sticker de “Sammy Griner” el famoso

niño meme que se encuentra al centro de la obra de Yto Aranda y el sticker de "Globo rojo" del graffiti "Niña con globo" de Banksy (2002) que se encuentra al constado inferior derecho de la obra. Estas imágenes dialogan de forma directa por su masivo uso en las redes sociales y el mundo digital desde otra mirada.

Crea tu propio meme, incorporando características de estas famosas imágenes digitales, piensa en la cantidad de obras creadas de forma digital que podrían sumarse a la composición de la artista. Reflexiona: ¿Has creado tus propios stickers de amigas y amigos que compartes desde whatsapp? ¿Cuál es tu sticker favorito de redes sociales que habitualmente compartes?

S / T, Yto Aranda

Referente memético

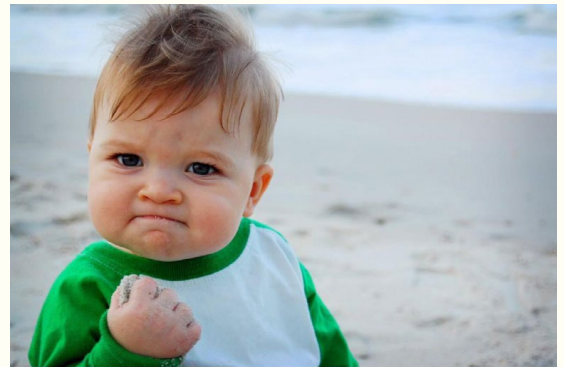
Haz click **AQUÍ** para ingresar a la app y construye tu propio meme utilizando herramientas digitales.

Crea tu propio meme

Transfórmate en un meme

Inspirándote en el famoso meme del niño Sammy Griner, genera un autorretrato en donde te sitúes en tu lugar favorito. Puedes añadir un texto que genere humor e ironía y que interpele al espectador

Bibliografía

<https://www.umce.cl/index.php/dir-extension-coord-cultura/pinacoteca-umce>

https://www.curriculumnacional.cl/614/articles-37136_bases.pdf

Este cuaderno memético pedagógico se realizó gracias al apoyo de:

UMCE
el poder transformador de la educación