

Actividad 3. La comunidad y la memoria

PROPÓSITO

En esta actividad, los estudiantes desarrollarán de manera grupal un proyecto artístico por medio de la pintura, a partir del conocimiento y el estudio de una comunidad, con el fin de destacar su memoria colectiva.

Objetivos de Aprendizaje

OA 1

Innovar al resolver desafíos y problemas de las artes visuales, audiovisuales y multimediales, considerando aspectos expresivos, estéticos y las evaluaciones críticas personal y de otros.

OA 2

Crear obras y proyectos que respondan a necesidades de expresión y comunicación personales o grupales, basados en la investigación con soportes, materiales y procedimientos, y en referentes artísticos nacionales e internacionales.

OA 4

Analizar estéticamente obras visuales, audiovisuales y multimediales de diferentes épocas y procedencias, relacionando tratamiento de los lenguajes artísticos, elementos simbólicos y contextos.

OA 6

Evaluar críticamente procesos y resultados de obras y proyectos personales y de sus pares, considerando relaciones entre propósitos expresivos y/o comunicativos, aspectos estéticos y decisiones tomadas durante el proceso.

ACTITUDES

- Pensar con autorreflexión y autonomía para gestionar el propio aprendizaje, identificando capacidades, fortalezas y aspectos por mejorar
- Trabajar con autonomía y proactividad en trabajos colaborativos e individuales para llevar a cabo eficazmente proyectos de diversa índole.

DURACIÓN

18 horas

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

El docente pide a los alumnos que se dividan, como máximo, en tres grupos y seleccionen un concepto u elemento que sea representativo e importante para la comunidad escolar. Por ejemplo: elementos (entrada, patio, las montañas, árboles específicos, insignia, un banco, mascota, entre otros), conceptos (educación, diversidad, alegría, movimiento, concentración, iniciativa, entre otros).

Después de seleccionarlo, recortan al menos 30 trozos de cartulina que luego pasan a otros estudiantes, profesores o personal administrativo del establecimiento, y les piden que dibujen el concepto u elemento. Una vez listos los dibujos, los pegan en un lugar de la sala y los comentan. Para esto, el profesor puede preguntar lo siguiente:

- ¿Quiénes fueron los que dibujaron?
- ¿Podríamos agrupar los dibujos de acuerdo con el tipo de público? ¿Cómo sería esa clasificación?
- ¿Qué sensaciones, emociones e ideas nos surgen al observar todos los dibujos juntos?
- Esas sensaciones, emociones e ideas, ¿cambian estas al mirar los dibujos de manera separada?
- ¿En qué se parecen y diferencian los dibujos?
- ¿Qué pasaría si hiciéramos esta misma actividad en un establecimiento en el otro extremo del país?

El profesor enfatiza la idea de que cada comunidad tienen características y una cultura propias y que, a partir de esta idea, algunos artistas visuales han creado obras basadas en la investigación e interacción directa con agrupaciones humanas y comunidades.

**Relaciones
interdisciplinarias**
*Chile y la Región
Latinoamericana.*
OA1

Mediados por el docente, observan y reflexionan acerca de obras de arte (ver Recursos y Sitios web) que se desarrollan a partir de una comunidad y de su memoria colectiva, de acuerdo a las siguientes preguntas:

- ¿Cuáles son las primeras ideas, emociones y sensaciones que te provoca la obra?
- ¿Qué acciones ocurren en la obra?
- ¿Cuál es el propósito expresivo de la obra?
- ¿Qué elementos simbólicos están presentes?
- ¿Qué relación existe entre el propósito expresivo de la obra y el contexto?
- ¿De qué manera se visibiliza la memoria colectiva mediante la obra? (por ejemplo, elementos culturales, signos que identifican a la comunidad y eventos históricos, entre otros).

Considerando los grupos anteriores, los estudiantes se reagrupan y el profesor les propone el desafío creativo de realizar una intervención artística basada en la investigación etnográfica de una comunidad y su memoria, considerando sus necesidades o carencias. Para ello emplearán la pintura (algunas opciones pueden ser látex, acrílico, acuarela, óleo, pigmentos o técnica mixta)-- y seleccionan una comunidad o agrupación con la que puedan trabajar. Por ejemplo: barrio, comunidad educativa, familia o curso, entre otras.

Recogen información usando distintos medios; por ejemplo: entrevistas, cuestionarios, fotografías o videos de archivos, mapas, información de internet, boletines o diarios del sector, objetos que se produzcan en la comunidad, objetos tradicionales, costumbres del lugar, entre otros. Investigan en terreno el tema de la memoria colectiva, considerando emplazamiento, integrantes, acontecimientos, historia, símbolos y necesidades, entre otros.

Con los datos recopilado y mediados por docente y, realizan un proyecto que considera dos etapas. En la primera, reúnen y analizan datos como tipo de comunidad, emplazamiento, número de integrantes,

necesidades, acontecimientos, historia, creencias, tradiciones y símbolos, entre otros. En la segunda, desarrollan ideas para sus proyectos de intervención con pintura, basados en la información recopilada. Al desarrollar las ideas deberán, además, considerar: descripción de la obra a realizar, boceto, propósito expresivo, elementos simbólicos, integración del contexto, plano del emplazamiento de la obra y plano del lugar con sus respectivas medidas, cronología, y público. Para finalizar esta parte de la actividad, evaluarán críticamente sus proyectos en cuanto a relaciones entre propósitos expresivos y lenguaje visual, vínculos entre lenguaje visual y elementos simbólicos y contextos.

Luego de evaluarlo, lo mejoran y organizan el trabajo grupal por medio de una carta Gantt. Pueden utilizar la siguiente:

Carta Gantt Proyecto de Artes							
Integrante/s		Curso	Año				
Nombre del proyecto:						Tiempo	
N°	Actividad	Encargado/s	Recurso/s	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4
1							
2							
3							
4							

El desarrollo del proyecto se registra por diferentes medios, ya que al finalizar deben ofrecer una presentación para el docente y para la comunidad con la que trabajaron.

El grupo realiza la obra de pintura, interactuando directamente con los miembros de la comunidad. Para esto, llevan a cabo la intervención, apoyados por el docente, y registran el proceso y los resultados de la creación artística por medio de fotos, videos, bocetos y textos. Realizan entrevistas a los participantes y los espectadores de la obra.

Una vez terminada la obra, crean una presentación digital que incluye el proyecto inicial, el proceso creativo y la obra terminada. Autoevalúan su obra con la ayuda del profesor, considerando criterios como relación entre propósito expresivo y uso del lenguaje visual, vínculo entre elementos simbólicos y propósito expresivo, integración del contexto en la obra, entre otros criterios que ellos mismos establecen. Una vez terminada la presentación, se sugiere que el curso exponga el registro de la obra terminada y del proceso creativo a la comunidad con la que se trabajó.

ORIENTACIONES PARA LA ACTIVIDAD EN EL AULA

Los siguientes indicadores de evaluación, entre otros, pueden ser utilizados para evaluar formativamente:

- Experimentan con variados soportes, materiales y procedimientos de artes visuales, para crear proyectos innovadores.
- Modifican proyectos de artes visuales basados en las evaluaciones críticas personales y de otros.
- Desarrollan ideas creativas para proyectos de artes visuales con el tema de la memoria y colectiva considerando propósito expresivo, descripción de la obra por medio de bocetos, elementos simbólicos, integración al contexto, plano del emplazamiento y cronología.
- Describen propósitos expresivos y significados de obras visuales con el tema de la memoria colectiva, considerando las sensaciones, emociones e ideas que generan.

Evalúan críticamente obras visuales personales y de sus pares, basados en criterios estéticos y elementos como: propósito expresivo, bocetos, elementos simbólicos, integración al contexto, emplazamiento y cronología. La actividad propuesta se enmarca en el llamado “arte comunitario” o “arte de la comunidad”, que corresponde a las prácticas artísticas colaborativas que surgen a partir de una necesidad o carencia de una colectividad específica. Este tipo de prácticas artísticas exigen que el público participe en la obra y pretenden realizar una mejora social a través del arte. Por otra parte, el término arte comunitario engloba muchos tipos de prácticas diferentes; por ejemplo, un programa municipal, una residencia artística, un proyecto de arte público en el que se solicite la colaboración de la comunidad, entre otros.

Una comunidad es un grupo de personas con una identidad que las une, la cual está marcada por la interacción entre sus miembros. Se propone que, en esta actividad, el curso pueda acercarse a una comunidad del establecimiento o que se encuentre cerca, como mujeres, hombres, niños, profesores, directivos, asistentes de la educación, vecinos y vecinas, centros de madres, sindicatos, comerciantes, feriantes, abuelos y abuelas, entre otros.

Es fundamental que cada estudiante lleve una bitácora personal para registrar sus experimentaciones, investigaciones, reflexiones y evaluaciones en torno su proyecto. Puede ser manual o digital, al igual que su portafolio, que contiene evidencias del proceso de aprendizaje indispensables para evaluar el proceso y el producto. A partir de este registro se puede hacer una evaluación intermedia de acuerdo al desarrollo del proceso creativo en la bitácora, mediante la experimentación con planos, dibujos, textos y collages, entre otros. Asimismo, se sugiere que, a partir de este registro, se pueda percibir la coherencia entre elementos como: propósitos expresivos, elementos simbólicos, integración del contexto, plano del emplazamiento de la obra y plano del lugar con sus respectivas medidas, cronología, objetos que incluirán y público.

Para este tipo de obra, lo más importante es el proceso, porque se crea con la comunidad con la que se trabaja y que forma parte de esa obra de principio a fin. Por eso, es fundamental establecer buenas relaciones y mantener un contacto permanente. Asimismo, es esencial establecer encargados del registro, que debe efectuarse con diferentes medios, como textos, dibujos, fotos, audios y videos.

RECURSOS Y SITIOS WEB

Gonzalo Pedraza, Colección Vecinal

- www.m100.cl

Joseph-Beuys 7000 oaks

- www.galiciangarden.com

JR Inside out project

- www.jr-art.net

Eliana Simonetti Arbolario

- www.elianasimonetti.com
- www.portaldearte.cl

Christián Boltanski: Almas

- www.artishockrevista.com

Tony Hornecker The Pale Blue Door,
Valparaíso

- www.tonyhornecker.com

Prácticas de Reparación, Virginia Guilisasti

- www.centex.cl

Natalia Matzner: Fanzines a través del río,
Rinconada de Manantiales, Lo Moscoso/

- www.bitacoraresidencias2015.cultura.gob.cl

Karina Kaikkonen: Huellas y Diálogo

- www.mnba.gob.cl
- www.kaarinakaikkonen.fi

BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA:**Libros:**

Sholette G. (Editor), Bass C. (Editor), Social Practice Queens (Editor) (2018) *Art as Social Action: An Introduction to the Principles and Practices of Teaching Social Practice Art*. Estados Unidos: Skyhorse.

V. V. A.A. (2017) *Ni arte ni educación. Una experiencia en que lo pedagógico vertebra lo artístico*. España: La Catarata. Recuperado de <http://www.mataderomadrid.org/v2/prensa/d/1/ni-arte-ni-educacion.pdf>

Artículos:

Nordone M. (2010) Arte comunitario: criterios para su definición. *Revista Miríada*. Recuperado de <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5024408.pdf>