

**Mediación artística,
grabado e identidad:
Una propuesta
para aprender arte
a través del arte**

Jessica Castillo Inostroza
Daniel Cartes Binimelis

Mediación artística, grabado e identidad: Unapropuesta para aprender arte a través del arte

AUTORES:

Jessica Castillo Inostroza

- Doctora en Artes y Educación.
- Máster Universitario en Artes Visuales y Educación, un enfoque constructorista.
- Profesora de Artes Plásticas.
- Licenciada en Artes Plásticas, mención Grabado.

Daniel Cartes Binimelis

- Master en Museología.
- Licenciado en Artes Plásticas, mención Pintura.
- Profesor de Artes Plásticas.

Fotografías: Jessica Castillo Inostroza

Diseño editorial, web y RRSS:

AxDiseñoWebmaster

Registro Propiedad Intelectual

N° 2023-A-7664

Este manual de 170 ejemplares, impreso en papel couché de 130 grs. y cartón duplex de 200 grs., se terminó de editar e imprimir en julio de 2023.

www.artypedagogia.cl

Ejercicios identitarios en torno al grabado y estampación:
Jornadas de mediación artística a partir de grabadores regionales para alumnos de la comuna de Tomé.

Este proyecto fue financiado por Fondart regional 2020.
Actividades formativas.

Colaboran

Patrocina

**Mediación artística,
grabado e identidad:**
Una propuesta
para aprender arte
a través del arte

Jessica Castillo Inostroza
Daniel Cartes Binimelis

Ejercicios identitarios en torno al grabado y estampación:

Jessica Castillo Inostroza

Este libro recoge una propuesta pedagógica innovadora que busca poner en valor el grabado y la creación sobre imágenes identitarias como medio de aprendizaje y conocimiento. Plantea una instancia expositiva y formativa para alumnado de la comuna de Tomé en la cual, a través de la mediación entre obra y espectador/a mediante el grabado, la estampa, la indagación de la identidad y las metodologías artísticas de enseñanza, se contribuye a la creación individual y colectiva en torno a la obra de 6 artistas locales.

Para lograr lo anterior, recogemos un antecedente esencial: la muestra “Arte para aprender”, estrategia didáctica nacida de la acción conjunta entre la Universidad de Granada y el Museo Caja Granada, España. Esta, trata de una experiencia de mediación artística como ejemplo de innovación docente, ya que propone, dentro de un contexto de educación no escolar, la reinterpretación de obra mediante la experiencia creativa y activa rompiendo el paradigma del espectador exclusivamente observante. Será, por tanto, un referente fundamental.

Metodológicamente, este proyecto se fundamenta en el uso de las Metodologías artísticas de enseñanza (Rubio, 2021), las cuales sostienen que los docentes de artes deben utilizar su conocimiento y capacidades creativas como principales instrumentos de enseñanza para superar algunas dificultades habituales en los procesos de aprendizaje, como la desconexión abrupta entre teoría y práctica, o la escasa interrelación entre instituciones y centro educativos. La vía principal es el empleo de procesos creativos experienciales y obras de arte como punto central para la elaboración de una experiencia de aprendizaje.

Todo lo descrito se une al concepto de Identidad como hilo conductor del proyecto. Esto implica pensar el diseño de actividades destinadas a la identificación de un conjunto de rasgos característicos (individuales o comunitarios) construidos procesualmente a partir de modelos, referentes culturales y contextos específicos que permitan a la persona reconocerse como individuo (Genaro, 2012). Interesa, a partir de esto, generar diálogos en torno a nuestras imágenes, conocimientos, lugares, costumbres, historias, sistemas de creencias u otros elementos locales que puedan emerger cuando se analiza una obra artística y activadora que lleva a preguntarse sobre aquellos ámbitos. De tal manera, son los artistas los

Jornadas de mediación artística a partir de grabadores regionales para alumnos de la comuna de Tomé.

encargados de plantear las temáticas que permiten establecer estas narrativas y gracias a quienes se gestionan los dispositivos para la creación en base a técnicas de estampación sencillas y a los elementos característicos presentes en su obra.

El despliegue de las jornadas de mediación artística comprende una muestra expositiva organizada en 6 módulos a cargo de mediadores, quienes reciben pequeños grupos de estudiantes desde pre- kínder hasta enseñanza media incluyendo público mayor, universidades y organizaciones sociales. Con ellos comienza el recorrido por la muestra.

Cada módulo está compuesto por una obra gráfica que invita a los visitantes a observarla, comprender su significado y crear a partir de ella en un ejercicio activo vinculado a la estampación y que derroca la postura de espectador inactivo frente a una pieza artística. El aprendizaje contenido en el producto visual del alumnado se dispone indistintamente alrededor de cada obra para generar un espacio instalativo en el que cada imagen se suma a la otra para desarrollar una obra colectiva y gradual durante el período de la muestra.

En consecuencia, este manual describe el trabajo creativo desprendido de cada módulo involucrando conceptos previos y la descripción de los diferentes procesos a través de texto e imagen para comprender un modo de enseñar y aprender que puede ser trasladado al aula.

Referencias

Genaro, N. (2012). Autorretrato fotográfico como memoria. *Aularia: Revista Digital de Comunicación*, 1(2), 271-278.

Rubio, A. (2021). *Metodologías artísticas de enseñanza. Un modelo de enseñanza-aprendizaje basado en las artes visuales a través de la escultura* [tesis doctoral, Universidad de Granada].

La sala de exposiciones como un espacio dual

Daniel Cartes Binimelis

Como su nombre lo indica, lo usual es que este tipo de salas se usen para exhibir el último tramo de proyectos, para mostrar los objetivos alcanzados o comunicar elaborados discursos visuales.

El caso del proyecto *Ejercicios identitarios en torno al grabado y estampación. Jornadas de mediación artística a partir de grabadores regionales para alumnos de la comuna de Tomé* representa un desafío distinto. El montaje o disposición museográfica asume, incluye y valoriza un cambio permanente debido a los progresos en el trabajo que suceden durante el tiempo que permanece la muestra abierta al público, eso sí, sin descuidar que la exposición debe ser atractiva desde el inicio, aún cuando las aportaciones de los estudiantes no se manifiestan en el esplendor del trabajo colectivo terminado del último día. Por este motivo se concibe el espacio de forma híbrida, en el sentido de conservar la lógica atemporal del cubo blanco, tal como las exhibiciones tradicionales de artes visuales y al mismo tiempo se dota de las condiciones mínimas para poder trabajar a modo de taller de grabado.

Pensando desde esta dualidad se puede caracterizar, aunque con límites difusos, qué es lo musealizado. Existe primeramente una intención de propiciar con el montaje que el público funcione como “una pieza más de la museografía”, la cual exacerba un espacio en ebullición diaria, el componente humano interactuando, aprendiendo; el lugar tradicionalmente quieto y limpio de la sala de exposiciones alterado por las voces y movimiento de niños. Una sala de exposiciones deviene sala clases, deviene taller... Pero al mismo tiempo, la dimensión de la sala impoluta (cubo blanco) a modo de telón de fondo, propone resaltar las obras y su transformación paradójicamente de forma atemporal.

La museografía, por tanto, con espacios significativos entre las obras, se “llena” paulatinamente a un punto que deja distinguir claramente los límites de cada uno de los ejercicios, permitiendo así su apreciación y comprensión. Silencio y bullicio alternan indisolublemente y conviven para el logro de los objetivos del proyecto.

Las seis obras involucradas equivalen cada una a un módulo o estación de trabajo y, dado el espacio acotado de la sala, se diseña un mesón discreto en términos

de impacto visual y reducido en dimensiones para agilizar la circulación de los estudiantes por la sala, facilitar la interacción con los guías y permitir los ejercicios de estampación. Por tanto, el diseño museográfico propicia que los ejercicios se desplieguen con cierta alternancia en el espacio (unos más bidimensionales, otros tridimensionales o instalativos), facilitando que la experiencia didáctica y lúdica se exprese.

Finalmente, acotamos que, a diferencia de la experiencia original española, las condicionantes territoriales incorporadas al proyecto a través del grabado local autonomizan la propuesta en el sentido de que en la práctica se monta un taller de grabado colectivo; un hormiguero donde se intercambian materiales, herramientas y soluciones; se dialoga, se corrige y co-crea diariamente en una sala de exposiciones. Los módulos/obra se llevan individualmente, pero en el proceso se expresan dinámicas de intercambio orgánicas donde el deber de los guías y gestores del proyecto es procurar que los procesos de reflexión en cada estación se manifiesten.

MÓDULOS_

MÓDULO 1_

Identidad tomecina, sus personajes y objetos

Descripción de la acción

La obra reúne algunas imágenes reconocibles de la identidad tomecina: personajes habitantes y trabajadores; objetos como la vianda y la lanzadera; espacios como la fábrica textil y el cementerio o el icónico bagre. Estas, se superponen mediante el uso del blanco, negro y naranja.

Después de su observación y análisis, el alumnado identifica y menciona otros íconos que han observado día a día en la cotidianeidad.

En el mesón de trabajo, cada estudiante dibuja el ícono que ha identificado sobre un papel o directamente sobre un trozo de goma eva involucrando grafismos. Si así lo quiere, puede recortar su contorno.

La matriz de goma eva se entinta con rodillo y tinta negra o naranja. Luego, se escoge el soporte para su impresión, que puede ser un pequeño papel semitransparente, o bien, directamente sobre el panel blanco que acompaña la obra. De este modo, cada imagen se estampa al lado o sobre otra, emulando los recursos compositivos que entrega el artista.

La suma de las imágenes es un compendio de objetos, lugares, recuerdos, personajes y vivencias que entrega una panorámica iconográfica de aquellos aspectos identitarios más valorados y destacados por el estudiantado.

Conceptos relacionados: *Identidad local*, Grabado, Estampación, Superposición, Contorno.

Materiales: Rodillo, tinta naranja, tinta negra, vidrio (para esparcir la tinta), goma eva, bolígrafo, tijeras, soportes de impresión (papel).

Freddy Agurto. *S/T*. Serigrafía.

Autora (2023) *Buscando iconografía identitaria a partir de la obra de Freddy Agurto*. Foto ensayo compuesto por cuatro fotografías, de arriba a abajo, Autora (2022) *Materiales III, Sobre el autor, Trabajando la imagen y Resultados*.

MÓDULO 2_

Identidad urbana en perspectiva

Descripción de la acción

La imagen principal de la obra la componen los postes de luz y los cables que atraviesan el cielo, completando un paisaje urbano recurrente en tonos sepia. El paisaje y sus sintéticos elementos serán los protagonistas de la experiencia.

Se observa la perspectiva de la obra y cómo los tamaños de los postes indican su cercanía o lejanía. De esta manera se identifican primer, segundo y tercer plano.

Los conceptos anteriores se instrumentalizan es un dispositivo dispuesto a un costado de la obra y que ofrece una especie de caja transparente que contiene la posibilidad de separar cada plano para trabajar la estampa sobre él, construyendo un nuevo producto visual. De este modo, el alumnado escoge el plano con el cual va a trabajar para crear un nuevo paisaje.

En el mesón de trabajo se disponen matrices de distintos tamaños que emulan los postes presentes en la obra. Cada visitante escoge una matriz en concordancia con el plano escogido y la imprime -empleando tinta y rodillo-, sobre el plano de acetato transparente, componiéndola en función de las otras. Este plano, junto a otros organizados en fila, representan un paisaje en conjunto que poco a poco se va completando.

A medida que la experiencia se desarrolla, algunos estudiantes manifiestan la posibilidad de dotar al paisaje con otros componentes. Como respuesta, se ofrece goma eva a modo de matriz para crear nuevas imágenes no consideradas en un inicio, lo que enriquece el resultado del ejercicio debido a que permitió identificar, valorar e incorporar nuevos elementos del imaginario

del estudiantado.

Conceptos relacionados: *Identidad Urbana*, Grabado, Estampación, Paisaje, Planos de profundidad, Instalación.

Materiales: Rodillo, tinta negra, vidrio (para esparcir la tinta), goma eva, bolígrafo, tijeras, bastidores de acetato.

María Pavés. S/T. Litografía.

Autora (2023) *Creando un paisaje en planos a partir de la obra de María Pavés.* Foto ensayo compuesto por cuatro fotografías, de arriba a abajo, Autora (2022) *Materiales, Estampa en acetato, Estampa translúcida y Caja.*

MÓDULO 3_

Tomé y el mar por medio de la instalación

Descripción de la acción

La obra es protagonizada por peces monocromos, voladores y secándose al sol, quienes describen una labor muy característica de la localidad. Dada aquella importancia, el proceso de secado de la pescada es el hilo conductor de esta experiencia.

A partir de esta práctica, se alienta un diálogo que consulta a los estudiantes si conocen cómo ocurre este proceso, en qué sitios, cuánto tarda habitualmente, u otros aspectos de los cuales tengan conocimiento.

Luego de este primer momento se traslada la atención a la imagen central del pez motivando al alumnado a trabajar creativamente a partir de ella. De esta forma, el pez se extrae como estrategia principal replicando sintéticamente su forma sobre telas que son entregadas a los visitantes. La propuesta es texturar el pez mediante la estampa y la experimentación.

Para concretar la idea anterior se disponen en el mesón de trabajo distintas texturas provenientes de materiales de desecho y otras especialmente diseñadas sobre gomas. Estas, invitan a la exploración del alumnado con tampones de tinta a partir de algunas estrategias: estampar una o más veces, estampar hasta que no quede tinta en la matriz, utilizar diferentes patrones, repetir solo uno, etc. Así, cada visitante va escogiendo texturas, las entinta e interviene con ellas la imagen del pez creando una pieza única y disímil de las demás.

Cuando la imagen está completamente intervenida, cada estudiante cuelga su pez texturado en cuerdas al costado de la obra, generando progresivamente una instalación colectiva que hace

eco de la imagen inicial.

Conceptos relacionados: *Identidad local*, Estampación, Textura, Superposición, Sobre estampación, Instalación.

Materiales: Telas con forma sintética de pez, texturas diversas, tampones de tinta, tinta.

Américo Caamaño. *Caleta Cocholgüe*. Xilografía.

Autora (2023) *Texturando la forma de un pez a partir de la obra de Américo Caamaño*. Foto ensayo compuesto por tres fotografías, de arriba a abajo, Autora (2022) *Tela, Textura y Colgar*.

MÓDULO 4_

Identidad personal a través del autorretrato

Descripción de la acción

La imagen humana -central e imponente en la obra-, y el espacio en el cual se encuentra son las herramientas principales para la creación de un autorretrato.

Habiendo observado muy bien las formas, colores y líneas que conforman la obra, se invita a imaginar a cada estudiante que se trata de un retrato suyo. Así, se pregunta cómo sería, que formas, colores u otros componentes llevaría, dando la libertad de imaginar y proponer cualquier posibilidad.

Se motiva entonces anunciando que se creará un autorretrato inspirado en la obra del autor y que para lograrlo se seguirán varios pasos. El primero, es proponer a cada estudiante un pequeño papel (blanco o de los colores presentes en la imagen) para crear el soporte que luego se va a intervenir, pensando que será el fondo de nuestro retrato. Se emplea para esta creación el collage, rotuladores o lápices de colores.

El segundo paso es agregar la imagen al soporte creado. Para ello, se invita a imprimir sobre él la silueta presente en la obra del artista, replicada en matrices en negativo y positivo, es decir, mediante formas llenas y vacías previamente preparadas.

La suma de la matriz más el soporte intervenido desembocará en la creación de un autorretrato personal y único que emplea directamente los elementos de la obra de referencia.

Cada estampa se organiza ortogonalmente alrededor de la obra, desarrollando poco a poco un retrato colectivo conformado por el autorretrato de cada visitante.

Conceptos relacionados: *Identidad personal*, Grabado, Estampación, Color, Forma, Línea, Collage.

Materiales: Rodillos, tinta, soporte para tinta, matrices con la forma de la obra, papeles de colores, lápices, rotuladores, tijeras, pegamento.

José Pedreros. S/T. Serigrafía.

Autora (2023)
*Autorretrato a partir de
 la obra de José Pedreros.*
 Foto ensayo compuesto
 por cuatro fotografías,
 de arriba a abajo, Autora
 (2022) *Atención, Creando
 un collage, matriz sobre
 soporte y Autorretrato.*

MÓDULO 5_

Patrimonio cotidiano y su observación acuciosa

Descripción de la acción

El imaginario de la flora que compone los jardines familiares ofrece la oportunidad de identificar sus distintas formas mediante la observación científica.

La obra consta de imágenes que aluden a elementos naturales presentes en el jardín. La estrategia de la artista es observar distintos elementos naturales aumentados buscando aquello que pasa desapercibido ante nuestros ojos: formas, colores, líneas, patrones, texturas, tramas, etc. La experiencia que proponemos emplea el proceso creativo que la artista emplea para crear sus obras.

Habiendo observado la obra, se pregunta al alumnado acerca de plantas y flores que han visto en sus jardines y se comentan sus formas, colores y aquello que llama la atención a primera vista motivándolos a observar esta vez de un modo distinto. Luego, con un cuentahílos, cada estudiante observa minuciosamente diferentes elementos naturales que se han propuesto sobre un mesón advirtiéndoles con el aumento focal sus líneas, patrones, tramas formas u otros puntos de interés ¿Qué estamos descubriendo?

Posteriormente, se invita a dibujar lo observado en una matriz de goma eva empleando un lápiz para hacer surcos profundos. Aparecen imágenes figurativas y abstractas. Si así decide cada estudiante, puede recortar cada forma creada y horadada evidenciando un contorno.

Para estampar la matriz sobre un papel semitransparente se utilizan tampones de tinta. Finalizando la acción, cada estudiante pone su estampa sobre una

mesa de luz que se encuentra al costado y que permite que sea apreciada a contraluz con mayor definición.

El conjunto de imágenes resultantes otorgadas por los visitantes evidencia la observación activa de un pequeño patrimonio natural cotidiano y la creación que emerge a partir de ello.

Conceptos relacionados: *Patrimonio cotidiano*, Grabado, Estampación, Dibujo, Observación, Formas naturales.

Materiales: Tampones de tinta, matrices de goma eva, papeles blancos, bolígrafos, cuentahílos, tijeras, formas naturales para observar.

Lucía Hernández. S/T. Xilografía.

Autora (2023) *Observando y creando una estampa a partir de la obra de Lucía Hernández*. Foto ensayo compuesto por cuatro fotografías, de arriba a abajo, Autora (2022) *Observando, Surcos, Entintando la matriz y Estampas en mesa de luz*.

MÓDULO 6 _

Espacio y lugar como imaginario para la creación

Descripción de la acción

El paisaje contenido en la obra de la artista invita a adentrarse en el mundo de las texturas que la componen. Al observarla, se puede percibir una especie de puzle en donde no importa la diferencia entre los disímiles planos o su profundidad, sino solo las texturas que contienen los distintos espacios. Aquella característica permitirá extender la obra más allá de sus fronteras gracias a la intervención del alumnado mediante el recurso textural y la experimentación que este permite.

Para comenzar, se conmina a cada estudiante a observar detenidamente la obra identificando sus elementos, pero, además, el valor de cada textura, los grises, las líneas, las formas, sus características y todo aquello que llame su atención. A partir de ello se motiva a crear otras nuevas texturas pensando en que también formarán parte de la obra original.

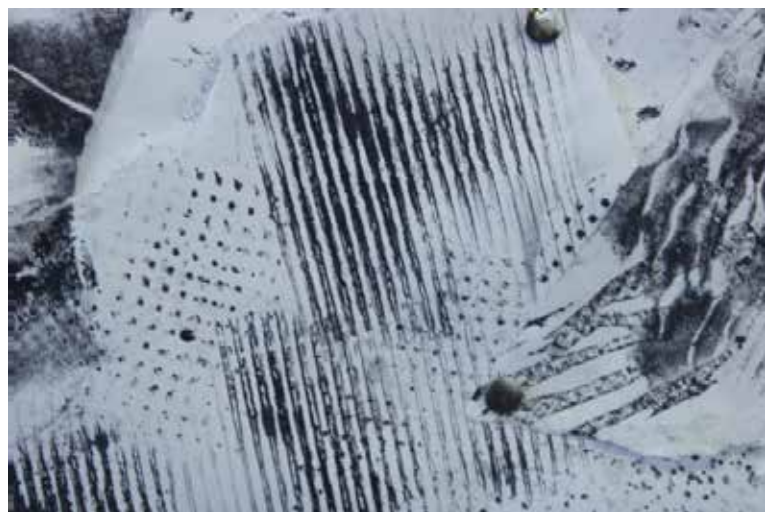
Se ofrecen en el mesón diferentes materiales de desecho y también otras matrices preparadas de forma previa. En base a ellas, cada visitante ensaya las imágenes que puede obtener utilizando la superposición de una o más texturas sobre un papel blanco. El objetivo es encontrar soluciones visuales satisfactorias y que contribuyan de forma consciente a completar diferentes sectores del paisaje, con lo cual, los resultados de los estudiantes poco a poco van componiendo hacia los costados un nuevo puzle textural generando una sola obra mixta.

Conceptos relacionados: *Paisaje, Estampación, Valor, Textura, Forma, Línea, Punto.*

Materiales: Tampones de tinta, texturas diversas, papeles blancos, cinta masking.

Tatiana Binimelis. *S/T*. Xilografía.

Autora (2023) *Paisaje texturado a partir de la obra de Tatiana Binimelis*. Foto ensayo compuesto por cinco fotografías, de arriba a abajo, Autora (2022) *Materiales II, Observación atenta, Experimentando, Experimentando II y Resultado textural*.

Autora (2023)
Panorámica. Fotografía
independiente.

www.arteypedagogia.cl