

GUÍA DE APRECIACIÓN DEL ARTE CONTEMPORÁNEO

TEMAS Y CONCEPTOS

MAC

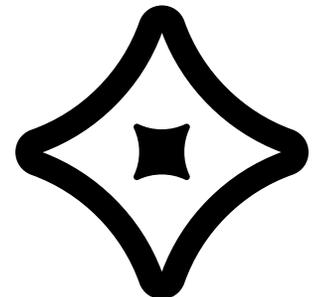
MUSEO DE ARTE
CONTEMPORÁNEO
DE PUERTO RICO

GUÍA DE APRECIACIÓN DEL ARTE CONTEMPORÁNEO

TEMAS Y CONCEPTOS

MAC EDUCA

Titulo de legalidad

MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO DE PUERTO RICO (MAC)

Edificio Histórico Rafael M. de Labra
1220 Av. Ponce de León, esquina Av. Roberto H. Todd, Parada 18,
San Juan
PO Box 362377
San Juan, Puerto Rico 00936-2377

www.museomac.org

La Guía de apreciación del arte contemporáneo: Temas y conceptos es una herramienta educativa dirigida a docentes, enfocada en la interpretación del contenido en una obra de arte contemporáneo. Desarrollada en colaboración con la Dra. Emilia Quiñones Ota y ocho artistas educadores, la guía incluye un ensayo introductorio que presenta metodologías claves como la iconografía y la semiótica, junto con perspectivas críticas como el psicoanálisis, la perspectiva social, el ambientalismo, los estudios de género, LGBTTIQ+, la racialidad y el anticolonialismo. Además, incluye actividades basadas en obras de la colección permanente del MAC, ofreciendo herramientas prácticas para explorar el arte desde múltiples enfoques.

El MAC se reserva el derecho de, a su entera discreción, enmendar la guía y los términos bajo los cuales se puede utilizar la misma, así como de desautorizar el uso continuado de la misma.

ISBN 978-1-881723-49-3

© 2024 Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico

Subvencionada por el Institute of Museum and Library Services (IMLS), ARPA funds (American Rescue Plan Act) – Culture Recovery y Comisión Especial Conjunta de Fondos Legislativos para Impacto Comunitario.

ÍNDICE

ENSAYO ANÁLISIS DE CONTENIDO EN LA OBRA DE ARTE CONTEMPORÁNEO	10
ANÁLISIS DE CONTENIDO EN LA OBRA DE ARTE CONTEMPORÁNEO	
ACTIVIDAD I. BASADA EN LA OBRA DE ADA DEL PILAR, TREINTA AÑOS EN UN DÍA (instalación) Conceptualizada por la artista y educadora Bárbara Díaz Tapia	23
ACTIVIDAD II. BASADA EN LA OBRA DE MARINA BARSY JANER, (DE) COLONIAL RECONQUISTA (documentación de performance) Conceptualizada por la artista y educadora Vanessa Hernández Gracia	31
ACTIVIDAD III. BASADA EN LA OBRA DE RAMÓN BULERÍN, TRES AMIGOS (pintura) Conceptualizada por el profesor Carlos Díaz Amaro	39
ICONOGRAFÍA	
ACTIVIDAD IV. BASADA EN LA OBRA DE YOLANDA FUNDORA, REPORTES CONFIRMADOS (gráfica digital) Conceptualizada por la artista y educadora Vanessa Hernández Gracia	46

ACTIVIDAD V.

BASADA EN LA OBRA DE RAFAEL TRELLES,
EL ARPA IMAGINARIA (pintura)
Conceptualizada por el profesor Carlos Díaz Amaro

52**SEMIÓTICA****ACTIVIDAD VI.**

BASADA EN LA OBRA DE DHARA RIVERA,
MINUFLÍ AHORA (instalación)
Conceptualizada por la artista y educadora Anna Parker Ramírez

59**PERSPECTIVA SOCIAL****ACTIVIDAD VII.**

BASADA EN LA OBRA DE ELÍAS ADASME,
A CHILE (fotografía)
Conceptualizada por la artista y educadora Vanessa Hernández Gracia

66**GÉNERO Y FEMINISMO****ACTIVIDAD VIII.**

BASADA EN LAS OBRAS DE ZILIA SÁNCHEZ,
LAS AMAZONAS y EL SILENCIO DE EROS IV (pintura)
Conceptualizada por la artista y educadora Anna Parker Ramírez

73**ACTIVIDAD IX.**

BASADA EN LA OBRA DE GLORIMAR MARRERO SÁNCHEZ,
JUANA(S) MATOS
Conceptualizada por la cineasta y educadora Margaret Mair

82

ESTUDIOS LGBTTIQ+

ACTIVIDAD X.

BASADA EN LAS OBRAS DE NÉSTOR MILLÁN,
REYES y NEW YORK SELF PORTRAIT (fotografía)
Conceptualizada por el artista y educador Héctor Rafael Rodríguez

94

RACIALIDAD

ACTIVIDAD XI.

BASADA EN LA OBRA DE MARTÍN GARCÍA RIVERA,
ANIMINCHÍN (grabado)
Conceptualizada por la diseñadora y educadora Álida León

101

ANTICOLONIALISMO

ACTIVIDAD XII.

BASADA EN LA OBRA DE PABLO DELANO,
THE MUSEUM OF THE OLD COLONY (instalación)
Conceptualizada por la artista y educadora Vanessa Hernández Gracia

107

AMBIENTALISMO

ACTIVIDAD XIII.

BASADA EN LA OBRA DE CAROLINA CAYCEDO,
SERPENT RIVER BOOK (libro de artista/instalación)
Conceptualizada por la artista y educadora Natalia M. Centeno López

116

PSICOANÁLISIS

ACTIVIDAD XIV.

BASADA EN LA OBRA DE MARÍA DE MATER O'NEILL,
AUTORRETRATO VIII: DESNUDO FRENTE AL ESPEJO (pintura)

Conceptualizada por la artista y educadora Bárbara Díaz Tapia

124

ACTIVIDAD XV.

BASADA EN LA OBRA DE NORA RODRÍGUEZ VALLÉS,
DOMINEICHON MILENIUM EDICHION (pintura)

Conceptualizada por la artista y educadora Bárbara Díaz Tapia

130

APÉNDICES

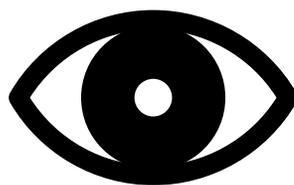
GLOSARIO: ARTISTAS, MOVIMIENTOS Y TÉRMINOS

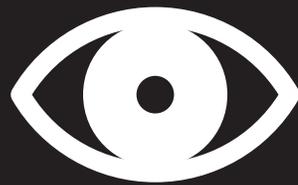
136

BIOGRAFÍAS DE ARTISTAS: OBRAS SELECCIONADAS PARA ACTIVIDADES

160

GUÍA DE APRECIACIÓN DEL ARTE CONTEMPORÁNEO

ANÁLISIS DE CONTENIDO EN LA OBRA DE ARTE CONTEMPORÁNEO

1.1 EL CONTENIDO EN LA OBRA DE ARTE, ¿QUÉ ES Y CÓMO RECONOCERLO?

Aun cuando lo que comúnmente queremos entender en una obra de arte es su tema o lo que intenta comunicar, si se trata de enseñar Artes Plásticas o de reconocer un objeto como una pieza de arte, nos centramos generalmente en la técnica. Al alumnado a quien se le enseña a dibujar y pintar técnicamente bien, sin una educación igual de disciplinada acerca del desarrollo del simbolismo y la relación entre signos, tendrá mucha dificultad a la hora de lograr un trabajo creativo e interesante. ¿Qué aporta una persona dedicada al arte que sabe pintar perfectamente si no tiene ideas novedosas para aplicar su maestría técnica? Igualmente, debemos cuestionarnos: ¿por qué dudamos si un objeto puede considerarse una pieza de arte si cuando la técnica es inexistente o simple, pero no hacemos lo mismo cuando el tema es repetitivo o poco creativo? En el arte contemporáneo, el contenido ha tomado un rol más importante que en las creaciones artísticas del pasado. Por eso, es importante que nos acerquemos al estudio del símbolo en la obra plástica.

Aunque la forma (técnica) y el contenido (tema-concepto) sean dos componentes separados en la obra de arte, a menudo sus límites no están muy marcados. Cuando buscamos entender la forma, atendemos el medio, las líneas, el color, la luz, la textura y la composición, entre otros elementos técnicos. Cuando nos interesa

comprender el contenido, estudiamos el contexto histórico de la obra; es decir, si la pieza comenta sobre la realidad del espacio y tiempo en que vivía quien la creó y si provoca conversaciones en el público. Para comprender el tema o simbolismo en una pieza plástica también podemos aplicar una teoría metodológica que nos permita explorar varias capas del asunto con efectividad.

La pintura *El silencio de Eros IV* (1995) de Zilia Sánchez

tiene líneas curvas que sugieren sensualidad, lo que demuestra que la forma y el contenido están conectados.

El contenido es tanto el tema como los conceptos que presenta una obra de arte. El tema es la escena a grandes rasgos. Los conceptos nos llegan a través del tema, pero pueden ser mucho más complejos y diversos. Dos obras que nos hablan del paisaje pueden explorarlo de formas distintas. Por ejemplo, una instalación puede crear una imagen que nos comunique ideas sobre la contaminación y una escultura con el mismo tema del paisaje puede acercarse a la identidad.

Es importante considerar que el tema no tiene que ser explícito ni referirse al mundo en que vivimos. Cuando la plástica no alude a la realidad, le llamamos arte no-representativo o no-objetivo. Por ejemplo, si un trabajo es figurativo, el tema puede ser un paisaje o

un autorretrato. Si no es figurativo, el tema puede ser la música o el amor. Si es no-objetivo hace referencia a las propias formas en la obra. Este es el caso de la obra *Sin título* de Marcos Irizarry (1969-70)*, que presenta formas geométricas sobre un papel con textura en gofrado. Su tema es, precisamente, una serie de formas. No obstante, generalmente una obra de arte hace alusión a la realidad, aun cuando la obra es abstracta.

Así, el arte contemporáneo se puede definir por su contenido. Es un tipo de obra cuya intención es relacionarse con sus espectadores y provocarles. La creación plástica contemporánea invita a quien la mira a adentrarse en la pieza. Se nutre de la mirada del público. Las provocaciones que genera el arte de nuestros días pueden ser diversas como lograr pensamientos o diálogos sobre cierto tema; estimular nuevas perspectivas sobre el alrededor; o hacer dudar de si es una obra o una escena cotidiana, al centrarse en un método novedoso de crear. La obra contemporánea no espera públicos pasivos, sino activos, cuyo análisis del tema explorado sea una continuación de la propuesta que hace le¹ artista.

Artistas dadá como Marcel Duchamp y Elsa von Freytag iniciaron una tendencia que reveló la importancia del concepto en la obra de arte y la idea de que el ejercicio artístico es una actividad de pensamiento más que una representación o interpretación de la realidad. A esto se le llamó el *ready-made* y nos liberó de pensar que 'artista' es una persona con capacidades manuales y giró nuestra atención hacia el concepto y la provocación como protagonistas del proceso estético. El *ready-made* es el ancestro

directo de innumerables prácticas artísticas que surgieron durante el siglo XX que amplían los límites de la creatividad a través de materiales y propuestas novedosas. Durante las décadas de 1960 y 1970 en Puerto Rico, artistas como Suzi Ferrer y Rafael Ferrer experimentaron con plexiglás, hielo y objetos naturales en piezas que enfrentaban al público con sus propias concepciones religiosas, la idea de identidad o de lo que es una obra de arte.

2.1 PROPUESTAS HISTÓRICAS

Las teorías estéticas europeas del siglo XVIII proponían una mirada neutral a la obra de arte. Sin embargo, dicha perspectiva no es acertada, pues plantea que el público, cuando mira, tiene que estar libre de deseo o de ideas propias. En la práctica, el acercamiento tradicional sí incluía, por ejemplo, el deseo sexual o la mirada masculina a los cuerpos de las mujeres, cosificados en la visualidad europea del siglo XVI al XIX. Además, las creaciones plásticas tradicionales siempre tuvieron un fuerte contenido temático lejos de la neutralidad, pensemos por ejemplo en las obras de Francisco de Goya, como *Los fusilamientos del 3 de mayo de 1808* (1814) o su serie de grabados *Los desastres de la guerra* (1810-1815).

Aun cuando en las décadas de 1940-1960 Clement Greenberg planteó una postura analítica sobre las artes visuales basada en la forma², ya en la década de 1970 la crítica y teórica del arte Lucy Lippard formuló otra aproximación que se adecuaba a la situación de la producción actual. Lippard se enfocó en el contenido y el comentario político y emocional de la obra, atendiendo también

* **Obra que pertenece a la colección permanente del Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico.**

¹ Utilizamos "le" o la -e como alternativa en los artículos, adjetivos y nombres para marcar la inclusión de las diversas identidades de modo igualitario y no excluyente. En este caso, implica tanto a personas cisgénero (cuyo sexo asignado al nacer coincide con su identidad de género) como a no binarias (no se identifica con las categorías tradicionales de masculino y femenino), incluyendo a las personas de experiencias trans o de género fluido, las cuales desafían las normas de nominación heteronormativa.

² Clement Greenberg centra sus planteamientos estéticos en la forma como punto del que parte la innovación modernista plástica. Para él, la obra de arte debía ser honesta desde el medio. Criticó el arte renacentista por querer imitar la tridimensionalidad en la pintura, cuando este medio es bidimensional y aplaudió a los artistas realistas e impresionistas, como Édouard Manet porque aplanó sus figuras y no tenía la intención de engañar creando un efecto ventana en el cuadro. Por esta razón, Greenberg propuso que la pintura debía abrazar su bidimensionalidad y crear imágenes planas y la escultura debía abrazar su tridimensionalidad.

los elementos formales y las propiedades materiales de las piezas que, además, posicionaba en su contexto histórico-artístico. En Puerto Rico, Vanessa Hernández Gracia³ propone una lectura similar a la acción *Río y Respiro* (2013) de la artista Dhara Rivera. Hernández Gracia inicia su artículo, publicado en la revista *Visión Doble*, estableciendo las condiciones en las que se produce el performance y su relación con la carrera reciente de Rivera. Luego, hace una descripción formal breve de la obra para pasar a un análisis de contenido en la parte final del ensayo. Así, vemos cómo ambas apreciaciones —de forma y contenido— se complementan, tanto en la propuesta de Lippard como en el texto de Hernández.

Por su parte, un modo de evidenciar la importancia del contenido en una pieza artística la ofrece *Recetario* (2018) de Gisela Rosario*. Este documental visibiliza a las mujeres más silenciadas de la sociedad puertorriqueña, quienes expresan sus historias e inquietudes, comparten sus saberes y brindan su legado para la posteridad. Aunque Rosario haya tenido en cuenta elementos de forma a la hora de filmar (como el ángulo de la cámara, quiénes y qué partes del cuerpo o de la cocina enseñar...) la fuerza de la pieza recae en su contenido. Si una mujer inmigrante —que ha experimentado una vida llena de violencia, pobreza y sacrificio— se sienta en una silla, en una sala fría, con dos cámaras apuntando a su rostro, un foco brillante y un micrófono, poco contará. Por el contrario, si está en su cocina enseñando a otra mujer a cocinar su platillo favorito se forjará una relación de sororidad y compañerismo que va más lejos que las confesiones de vida. Este último es el ángulo que usó Rosario con las participantes de la Casa de la Mujer Dominicana cuando creó su *Recetario*, proyecto comisionado por el programa MAC en el Barrio. En este caso, cuando estudiamos la obra, conviene fijarnos más en el contenido que en la técnica.

Sin embargo, al momento de evaluar una obra de arte por su contenido, también podemos interesarnos por saber si la pieza es

de calidad. El arte contemporáneo acepta una enorme diversidad de materiales, técnicas y métodos, pero ¿se considera que todo el arte contemporáneo es buen arte? Por supuesto que no. Desde el punto de vista del contenido, una obra es buena cuando hace un comentario novedoso o astuto, cambia la percepción que tenemos sobre un tema o presenta un asunto de forma provocadora. Una obra también se comunica con su audiencia cuando le permite expresar sus propios sentimientos y encontrarse en las imágenes creadas por otra persona. Igualmente, vemos la calidad de una obra de arte cuando cada quien puede descubrir distintas interpretaciones o a cada persona le habla de una forma distinta. ¡Qué aburrida es una obra que tiene una sola interpretación obvia y trillada!

2.2 ¿CÓMO COMPRENDEMOS EL CONTENIDO?

Aunque no nos demos cuenta, una obra comienza a comunicarse desde la primera vez que la observamos. Las propuestas estéticas clásicas europeas proponían que la belleza —y nada más— era lo que le otorgaba valor a una obra de arte. Mas cuando miramos el arte contemporáneo, la obra no tiene que considerarse hermosa para que sea apreciada. Lo que se valora es que sea atractiva, rara o simplemente interesante. Esa primera mirada estética que hacemos de la obra es la que nos lleva a acercarnos a ella si la encontramos llamativa o nos hace ignorarla si no captura nuestra atención.

Luego de ese paso, buscaremos los detalles que nos hablen del asunto que comenta la obra: ¿cuál es el tema de la pieza de arte a grandes rasgos? ¿Se trata ese tema igual que en otras piezas? ¿Qué distingue a esta obra en términos temáticos frente a otras producciones artísticas? ¿Cambiaría su significado si estuviera en otro tipo de espacio? Si está en un museo; ¿sería distinta la interpretación de la pieza si estuviese en un centro comercial? El arte contemporáneo está hecho para relacionarse con nuestras

³ Hernández, Vanessa. "En franca colaboración: notas acerca de Río y Respiro, de Dhara Rivera", *Visión Doble: Revista de Crítica e Historia del Arte*, 15 de enero de 2014, humanidades.uprrp.edu/visiondoble

propias experiencias, nos invita a acercarnos y establecer conexiones con la obra. Está diseñado para entrar en el contexto de sus espectadores y que quien la mira forme parte de la realidad de la obra. Nuestra existencia individual y colectiva aumenta los significados de la imagen.

El tercer paso para entender el contenido de la obra es buscar qué se pretende comunicar más allá del tema, qué comentario se intenta hacer con dicha temática o qué conversaciones o reflexiones nos provoca. En principio, podemos comenzar con esta lectura fijándonos solamente en la obra, pero si queremos profundizar, conviene apoyarnos en recursos adicionales: ¿esta obra es parte de una serie? ¿Qué hizo el artista antes y después de crearla? ¿Explora este tema por primera vez o ya lo había hecho? ¿Dónde vive o vivía el artista cuando la hizo? ¿Se relaciona el contenido con sucesos o condiciones sociales, políticas o económicas de su región? Aun cuando no estén presentes dichas situaciones en el tema directamente; ¿sirve la obra como documento que atestigua el contexto? Nos surgirán muchas otras preguntas que contestaremos con la obra o con documentos externos como: diarios que dejó el artista, artículos en revistas o periódicos, recursos guardados en archivos (invitaciones a exposiciones o folletos) y otras obras suyas o realizadas por otras personas del mismo periodo o zona geográfica con quienes haya tenido contacto. De otro modo, para comprender las distintas capas de contenido en una obra de arte, también conviene valernos de algunos acercamientos teóricos que nos ayudarán a realizar un análisis más completo. Introduciremos las perspectivas más relevantes al arte contemporáneo de Puerto Rico, el Caribe y América Latina en la siguiente sección.

3. METODOLOGÍAS PARA ENTENDER EL CONTENIDO

Como indicamos, una obra de arte se comunica con el público desde la primera vez que es observada. Quizás intentamos buscar

un significado profundo en lugar de enfocarnos en lo que la obra nos hace sentir la primera vez que la vemos. Puede traer un recuerdo grato, llevarnos a otra parte, provocarnos desagrado, incomodidad, placer o tranquilidad. Generalmente, son estas las primeras sensaciones cuando nos encontramos con una pieza artística. Esos primeros sentimientos son la comunicación inicial que establece la pieza con su audiencia.

No obstante, el diálogo entre el trabajo estético y su público no termina ahí. Le artista ha invertido tiempo en cuidar cada detalle para que encontremos simbolismo en la conexión entre signos presentes en la imagen. Para esa segunda etapa en la comunicación necesitamos herramientas que nos permitan llegar a otros niveles de entendimiento. Hay distintas metodologías que nos pueden servir para eso. Aquí se discutirán las principales, comenzando con las teorías que se acercan a la relación entre signos y continuaremos con distintos ángulos o perspectivas con las que podemos mirar la obra de arte.

3.1 TEORÍAS SOBRE EL CONTENIDO EN LA OBRA DE ARTE

a) Iconografía: La iconografía es, en términos literales, el estudio de las imágenes. La metodología sirve principalmente para identificar motivos, temas, personajes y escenas en obras de arte. No es la propuesta más útil para entender el arte contemporáneo, pero fue la primera desarrollada para observar el contenido en una obra de arte. La iconografía usa la cultura y los textos para encontrar personajes icónicos en una imagen. Se basa en la mitología, religión, literatura, cine, cultura popular y la historia del arte para reconocer una escena. Una persona que vive en Argentina y que nunca ha visto la obra *El pan nuestro* (1905), de Ramón Frade, no reconocerá a la figura icónica del jíbaro en la obra *Ella, la más artista de todos* (1999)⁴, de María de Mater O'Neill y, por lo tanto, no comprenderá el contenido de la

⁴ Colección privada.

obra de forma abarcadora. Igualmente, si una persona de Puerto Rico viaja a Tailandia y se encuentra con la escultura *Giant Twins* (2018), de Komkrit Tephthian quizás no entienda qué personajes ve, ya que están relacionados con la religión y la historia de Tailandia. La iconografía permite identificar a los personajes y analizar el contenido de la obra a partir de tal identificación. En la obra contemporánea, el análisis iconográfico es especialmente útil para reconocer personajes que han sido tomados de otras obras como una pintura renombrada, pieza literaria, película, fotografía reconocible popularmente, un superhéroe o un ser mitológico.

El análisis iconográfico se divide en tres partes:

1. Lo primero que hacemos es ver líneas, formas y colores que nuestro ojo interpreta como formas reconocidas. *Ella, la más artista de todos*, realmente no contiene un jíbaro, sino unas líneas y colores que O'Neill aplicó en un lienzo. Esas líneas y colores los reconfiguramos y vemos una figura humana.
2. Una vez hemos reconocido la figura humana en las manchas de color, pasamos al segundo paso que es intentar reconocer cuál es el personaje. En el caso del jíbaro, lo reconocemos por la vestimenta sencilla, camisa blanca y la pava amarillenta.
3. El tercer paso es lo que se conoce como la iconología. Aquí tomamos la imagen que ya hemos descifrado y buscamos los propósitos ulteriores del proceso creativo: lo que refleja la imagen sobre la cultura donde fue creada; la forma en que ha sido representado el jíbaro en otras ocasiones y los cambios que ha sufrido, entre otros aspectos.

b) Semiótica: La Semiótica es el estudio de los signos. Los signos son cualquier sonido, elemento visual o imaginario que representa un componente de nuestra realidad. Los símbolos son signos que no se relacionan directamente con lo que representan. Por ejemplo, la palabra “lobo” —ya sea hablada o escrita— es un símbolo para un animal cuadrúpedo del género canis que vive en

áreas boscosas. Un dibujo de un lobo es un signo que representa al mismo animal. A estos componentes de la teoría les llamamos “significante” y “significado.” El “significante” es el signo: el dibujo del lobo o la palabra “lobo”. El “significado” es la imagen mental que evoca al que hace referencia el símbolo: el animal. Sin embargo, puede variar según la persona que ve el símbolo, aspecto sobre el cual abundaremos más adelante.

La Semiótica estudia, además, la relación entre dichos símbolos y cómo se unen para crear significado. En la videoinstalación *Cada inmigrante contiene un secreto: la vida que dejaron atrás* (2015) de Mónica Ching*, observamos una mesa de acero inoxidable, cajas de comida para llevar, y un video con sonido que muestra el proceso de cocinar comida asiática del estilo que se vende en los restaurantes “chinos” de Puerto Rico. Si tomamos varios de los componentes y los analizamos por separado los interpretaremos de una forma: la imagen en movimiento de un wok donde se cocina arroz con vegetales y huevo puede significar placer, hambre, alimento, trabajo o esfuerzo. Por otra parte, el sonido de un wok en el que se cocina nos recuerda esas visitas al restaurante “chino”. No obstante, si ese establecimiento es propiedad de la familia de la artista y ella pasó gran parte de su vida allí, el mismo sonido alude a los recuerdos de su niñez, hogar y comunidad. Si unimos los símbolos, vemos que Ching intenta recrear un ambiente que nos habla de un choque cultural, el trabajo que se encuentra detrás del proceso de migración y la adaptación que tiene que vivir la familia que llega y que al mismo tiempo son una aportación al país que la acoge.

Cuando estudiamos una obra de arte usando la semiótica comenzamos con lo que se conoce como “**plano denotativo**” y continuamos con el “**plano connotativo**”. Dichos términos vienen del estudio de la Lingüística y la Literatura, pero se pueden aplicar a las artes visuales igualmente. El plano denotativo es

el significado convencional o mayoritariamente aceptado del significante (lo que muchas veces calificamos como “literal”). La palabra “lobo” significa un animal cuadrúpedo del género canis. En el plano connotativo se analizan los simbolismos que se infieren a nivel contextual o que no son directos. Por ejemplo, la palabra “lobo” en un poema puede llevarnos a pensar en lo salvaje, una bestia indomable, puede hacer aflorar nuestros miedos y esos también son significados de la palabra “lobo”.

El hecho de que el **significante** varíe sus **significados** dependiendo de la cultura de quien lo mira, aumenta las interpretaciones de la obra de Mónica Ching y la hace compleja e interesante. La capacidad de la pieza de tener tantas interpretaciones le brinda dimensiones simbólicas. Su significado se acerca al multiculturalismo, el choque cultural y la adaptación. Una persona de Puerto Rico interpretaría la relación entre los signos en esta obra de forma distinta a una que nunca ha vivido aquí. Del mismo modo, una persona que nació, se crió en China y nunca ha salido de allí también realizaría una lectura diferente.

Cuando analizamos la obra de Mónica Ching, el plano denotativo nos lleva de la mesa con las cajas y el video de un wok a pensar en un restaurante “chino” en Puerto Rico. Quizás, para alguien que nunca ha viajado o que no conoce la cultura y variedad gastronómica de China, le lleva a pensar en comida china en general. Sin embargo, es en el plano connotativo que empezamos a pensar: ¿qué intenciones estéticas y políticas tiene la artista? ¿Qué comentario hace Ching sobre su realidad como parte de una familia migrante? ¿Cómo se relaciona esta obra con SU vida diaria? ¿Cómo se relaciona con NUESTRA vida diaria? ¿Qué pensamos sobre la cultura de las personas chinas que viven en Puerto Rico? ¿Qué hacemos como comunidad puertorriqueña para aceptar y comunicar que son parte de nuestra sociedad? ¿Cómo se refleja el multiculturalismo y el choque cultural en esta obra?

3.2 HERRAMIENTAS QUE NOS PERMITEN ACERCARNOS A LA OBRA DE ARTE DESDE DISTINTOS ÁNGULOS TEÓRICOS

El arte contemporáneo parte de la idea de que existen múltiples interpretaciones para una obra. Descarta que una pieza de arte tenga un solo mensaje o haga un solo comentario, y que nuestro rol sea descifrarlo. Ya en el pasado las propuestas plásticas de calidad estaban compuestas de múltiples simbolismos a los que se sumaban las condiciones de vida e intenciones estéticas de quien las creó, y los requerimientos de la institución o individuo que comisionaba la obra más allá de su tema. Pero hoy en día, el arte contemporáneo, al centrarse en el contenido más que en la forma, requiere de una metodología que nos ayude a acercarnos desde múltiples ángulos.

Aquí se presentan las principales tendencias metodológicas para interpretar el contenido de un trabajo plástico. Veremos que todas nos sirven, incluso, para analizar obras cuyos temas no están directamente relacionados con dicha teoría y, sobre todo, que nos ayudan a interpretar el contenido de piezas que se asocian con dicha propuesta metodológica. Debemos enfatizar que las metodologías nos ayudan a entender los planteamientos implícitos en la obra. Mas, al mismo tiempo, nos sirven para observar otros temas subyacentes, de los cuales le artista no necesariamente estaba consciente, pero que son parte de la lectura que podemos hacer de la imagen. Esta interpretación puede resultar parte del contexto o de la situación desde la cual se creó la pieza.

a) Perspectiva social: La perspectiva social del arte se deriva de los textos de Karl Marx y de otras aportaciones relacionadas. Este ángulo propone mirar las tendencias ideológicas vinculadas con las condiciones económicas, ya sea en la obra de arte o en el contexto de esta. Tomemos como ejemplo la instalación *El grupo de los cien* (2011), de Quintín Rivera Toro*. La obra presenta cien cuerdas colgando del techo con un nudo dogal en su extremo

inferior. Nos recuerda a las cuerdas que se utilizan para ahorcar personas. Rivera Toro creó dicha pieza cuando el gobierno de Luis Fortuño eliminó la exención de matrícula al estudiantado con los mejores promedios de la Universidad de Puerto Rico. Así, este trabajo se presta para un análisis de la situación de la clase trabajadora en el país. Por una parte, si nos limitamos a la situación con la que la pieza lidia directamente, podemos comentar que las personas privilegiadas en Puerto Rico pueden pagar una matrícula cara sin ningún tipo de exención y no se afectan. Mientras, el alumnado de clase trabajadora tuvo que dejar sus estudios o buscar otras fuentes de ingresos, lo que les limita las posibilidades de poder salir de la pobreza. De este modo, si aplicamos la imagen metafórica creada por el artista a la situación de la Isla en general, surgen las siguientes preguntas: ¿cómo se refleja la situación de la clase obrera en Puerto Rico en la obra *El grupo de los cien*? ¿Además de a quienes se les que se les quitó la exención, quiénes están “en la horca” en Puerto Rico? ¿Quién ahorca? ¿Ha conservado relevancia la obra en nuestro contexto actual? Y si lo ha hecho; ¿qué condición de nuestro país refleja la obra que la hace capaz de continuar su relevancia?

La perspectiva social ha sido cuestionada, pues las teorías de Marx explican principalmente las condiciones obreras de Europa sin considerar la racialización de los cuerpos en las colonias u otras formas de crear clases sociales que, al igual que la clase obrera europea, fueron construidas durante el nacimiento del capitalismo y la modernidad (siglos XVI-XIX). Varias propuestas teóricas nos ayudan a ver el mundo en que vivimos desde la perspectiva de las personas que sufren y han sufrido invasiones, extracción de sus bienes y violencia imperialista: la **Poscolonial**, **Decolonial**, el **Multiculturalismo**, los **Estudios Culturales** y la **Cultura Visual**. Estas perspectivas funcionan para comprender, desde América, África, Asia o su diáspora, una obra que problematiza nuestras reacciones ante el imperialismo. Las distintas propuestas motivan las siguientes

interrogantes: ¿cómo una obra presenta valores impuestos por nuestros colonizadores?; ¿cómo reproduce la visión de cultura occidental, española, europea o estadounidense?; y ¿cómo contrarresta dicha visión o imposición estética? Estas preguntas, cuyas respuestas pueden variar en profundidad según el nivel del estudiantado, se pueden aplicar a obras de arte de cualquier tema hechas en cualquier periodo de la historia del arte de Puerto Rico.

b) Género y feminismo: A partir del marco social y su aplicación al análisis de la obra de arte, han surgido otras perspectivas que también nos permiten estudiar el contenido en la producción contemporánea. Una de las más relevantes es la perspectiva de género. Vivimos en una sociedad patriarcal y heteronormativa. Aun cuando las mujeres hayamos conquistado muchos derechos, se nos ve como seres inferiores a los hombres. Además, la sociedad patriarcal nos divide en hombres y mujeres, cuando cada persona es tan distinta a la otra que el hecho de vivir en un cuerpo feminizado o en uno masculinizado hombre no significa que tengamos cosas en común con otra persona de nuestra identidad sexual o de género. Las teorías que derivan de las luchas feministas de los siglos XX y XXI nos ayudan a mirar la obra de arte del pasado con nuevos ojos.

Dentro del arte contemporáneo, la perspectiva que hemos adquirido sobre los asuntos de género ha aportado temas que se centran en nuestras luchas, derechos, deseos y preocupaciones. También somos capaces de ver que los temas que atañen a los cuerpos feminizados son tan universales como los relativos a los cuerpos masculinizados, grupo social al que se le había dejado la exclusividad en lo universal. Por ejemplo, se consideraba que temas como el de *La Gran Odalisca* (1814) de Jean Auguste Dominique Ingres o *La rendición de Breda* (1635) de Diego Velázquez eran universales, pero si una mujer hacía una obra sobre la violencia de género, el embarazo o el parto —como *Rape Scene* (1973) de Ana Mendieta o *Autorretrato en sexto aniversario*

(1906) de Paula Modersohn-Becker— se consideraban temas “individuales” o “de mujeres” cuando son igual de relevantes para la humanidad.

Dos obras que pueden ser analizadas con esta perspectiva son *Aarón* y *Chemi*, ambas de la serie *Gen-tegumento* (2006) de Rabindranat Díaz Cardona*, aun cuando NO tratan un tema relacionado al género. Al observar los personajes podríamos decir que su forma de proyectarse (mirada, cabello, ropa, etc.) es masculina porque coincide con los roles de género asignados.⁵

Sin embargo, para comprender el contenido en un trabajo como *El silencio de Eros* (1995) de Zilia Sánchez* la mejor herramienta que tenemos para su análisis es la perspectiva de género o feminista. En este ejemplo, partiendo del título de la obra⁶, podemos mencionar que la artista proyecta la sexualidad femenina a través de la pieza. Observamos que Sánchez juega con las identidades sexuales y de género de los personajes que debemos imaginar pues no están representados figurativamente. El concepto de género en este trabajo es tan abstracto como la obra. La tela en la pieza de Sánchez la logramos ver como un símbolo para la piel; por lo tanto, la sensualidad no está solamente en las formas que sugieren genitales o pechos, sino en el lienzo mismo.

La metodología de género sirve para analizar nuestras identidades, nuestra relación con la corporeidad y cómo estas se relacionan con el arte. ¿Puede un niño bailar o llorar? ¿Puede una niña aprender de mecánica o ser musculosa? ¿Qué es lo que define lo femenino o masculino? La obra *Ella, la más artista de todos*, realizada por María de Mater O’Neill en 1999, proyecta a la protagonista del cuadro como una mujer de fuerza sobresaliente

y con vestimenta de superheroína. Se presenta la figura femenina con una rodilla sobre la figura del jíbaro y los puños levantados, victoriosa. Toma un plátano del racimo visible en la obra de Frade y lo levanta como trofeo o fuente de poder. En el fondo vemos la arquitectura del Museo de Arte de Puerto Rico. La obra nos hace reflexionar sobre la estética con la que son representadas las mujeres en el arte y el rol de las artistas en los museos y las colecciones tradicionales.

c) Estudios LGBTTIQA+: Los estudios LGBTTIQA+ son extremadamente complejos porque incluyen una diversidad de personas que sufren opresión por su orientación o identidad sexual, expresión o identidad de género. LGBTTIQA+ son las siglas para Lesbiana, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Intersexual, Queer, Asexual e incluye el símbolo “+” porque se entiende que existen identidades y orientaciones adicionales. Los estudios LGBTTIQA+ están relacionados con la entrada anterior (género y feminismo), pues también intentan analizar la situación de un grupo de personas que son afectadas violentamente por el heteropatriarcado. Igualmente, nos sirven para hablar de identidad y las capacidades de las niñas, los niños y les niñes⁷ sin importar género, sexo u orientación.

Aunque las personas LGBTTIQA+ han existido por siglos, las formas de autonombrarse y cómo son llamadas han cambiado. En el siglo XIX se impuso en occidente una ideología que les clasifica como si fuesen inhumanos o personas ajenas a la sociedad. Las teorías psicológicas, médicas y ligadas al Derecho en el mundo occidental, además de los postulados cristianos pasaron de considerar el sexo entre dos hombres como un acto “aberrante”, a categorizar a las personas que participaban de dichos actos como

⁵ Aun cuando parezca obvio por la forma en que está construida la sociedad heteropatriarcal, no debemos asumir el género o sexo de una persona solo por cómo se ve. Este ejemplo es simplista y esencialista en exceso con el propósito de mostrar un ejemplo. Según los estereotipos de género contemporáneos, los cuerpos masculinos deben llevar cabello corto y proyectarse como fuertes. Además, se asocia el cabello facial con la masculinidad.

⁶ Eros era una deidad promitente en la religión de la Grecia antigua que gobernaba sobre los sentimientos de amor, odio, obsesión y las relaciones sexuales.

⁷ Como indicamos, este ensayo utiliza la “e” para incluir a personas trans, no binarias, otras identidades sexuales y de género, mujeres y hombres.

una especie distinta. La revuelta en el Stonewall Inn, en Lower Manhattan, en 1969 —rebelión que rechazó el hostigamiento de la policía en un bar LGBTTIQA+— y las posteriores protestas en 1969 y 1970, inauguraron los movimientos por los derechos de las personas LGBTTIQA+ aunque en el pasado ya hubo tendencias que proponían una Europa más abierta a la diversidad de orientaciones e identidades, especialmente desde el mundo del arte. En Puerto Rico, estas luchas han logrado derechos universales como la eliminación de la sodomía del Código Penal, el uso de terminología inclusiva en los medios de comunicación y la equidad en el matrimonio entre otros.

En *La maja desnuda... Androginia* (1998), de Freddie Mercado, el artista alude a *La maja desnuda* (1795-1800), una famosa pintura al óleo de Francisco de Goya. A simple vista observamos una intención de jugar con la identidad o expresión de género. Partiendo de la idea de que la sociedad heteropatriarcal está construida con la heterosexualidad en el centro y las demás sexualidades en los márgenes, ¿cómo enfrenta Mercado las imposiciones heteronormativas que hace la sociedad sobre su cuerpo? Judith Butler estableció que tanto el género como el sexo son performativos; es decir, que los creamos con nuestra forma de vestir y nuestras acciones, y es como una especie de teatro que montamos para las personas a nuestro alrededor que funcionan como audiencia. Si pensamos en las propuestas de esta filósofa; ¿cómo podemos entender la forma en que Mercado “performea” alrededor del género? ¿Hay seducción? ¿A quién intenta seducir? ¿Por qué mira al público? ¿Cumple con una fantasía al crear esta imagen? Si me identifico como hombre; ¿me siento incómodo mirando esta obra? ¿Por qué?

d) Estudios de raza: En el siglo XVI, cuando España se estableció violentamente sobre nuestro territorio americano, los países

Europeos dividieron a la humanidad en lo que llamaron “razas”. Por lo tanto, la raza (dentro de los humanos) es una categoría política y mental y no tiene base científica. Es de ahí cuando surge el racismo, un sistema opresivo en el que se reducen ciertos grupos humanos a la categoría de “sub-humanos” partiendo de sus características físicas visibles, especialmente el color de la piel y la forma del cabello. Las razas se inventaron para justificar la esclavitud de las personas indígenas y luego de las personas traídas a América desde África. Los europeos construyeron un sistema en el que ellos, por tener la piel blanca, tenían derechos y características humanas “superiores” que les hacían civilizados e inteligentes y declararon que el resto de la población mundial no era civilizada, inteligente ni humana⁸ y, por lo tanto, se les podía maltratar, asesinar y obligar a trabajar. Desde el siglo XVI se ha establecido y asentado un sistema que discrimina contra dichos cuerpos para el beneficio económico y político de las personas de piel clara.

Dentro de la historia del arte, no solamente vemos que la producción visual de las personas que han sido racializadas se ha borrado o dejado de estudiar, también se han establecido categorías y definiciones para el concepto “arte” en las que su producción no cabe. Asimismo, las prácticas artísticas de afrodescendientes o pueblos indígenas, nativos y aborígenes muestran temas que no se han considerado universales porque el sistema supremacista blanco ha reproducido la idea de que solo el arte hecho por hombres blancos habla de las condiciones que afectan a toda la humanidad. Al igual que el arte realizado por personas feminizadas explora las condiciones en las que vive un componente esencial de la humanidad, la práctica artística de las personas afrodescendientes e indígenas debe verse como universal pues explora las condiciones de miles de millones de

⁸ Los imperios europeos construyeron un imaginario alrededor de la idea de que cualquier grupo humano no-blanco era inferior utilizando como base que tanto los idiomas como las religiones practicadas por las sociedades de nuestro continente, al igual que las civilizaciones africanas, no eran europeas. Denominaron las religiones originarias de ambos continentes como paganismo y brujería, y a sus habitantes, como personas no-cultas.

personas alrededor del mundo y dialoga con otras prácticas artísticas globales.

La obra *Ruptura* (2008), de Ramón Miranda Beltrán*, presenta un grupo de hombres masculinizados, blancos y vestidos de modo formal. Estos representan una imagen de poder. La pieza, aunque no se relaciona directamente con el tema de las políticas raciales, puede analizarse desde esta perspectiva. La razón por la que en la foto no hay personas evidentemente negras es porque en Puerto Rico son excluidas de los círculos de poder. De esa forma, la obra atestigua el racismo en la Isla.

De otro modo, *Vejigante decrepito* (2013), de Awilda Sterling Duprey, rescata la historia negra al estudiar temas que atañen a los cuerpos racializados y cuestiona la supremacía blanca. Fue una performance realizada en el patio interior del Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico. La artista danzó a través del espacio con una vestimenta diseñada por Freddie Mercado. El vestuario es llamativo y grandilocuente —lleva plumas sobre sus hombros, mientras su pecho está cubierto por lentejuelas que continúan rodeando su torso hacia atrás, terminando en una cola de pingüino similar a la de un tuxedo; la parte inferior son unos pantalones con vuelos abundantes a sus lados, simulando una falda de baile de salón—, pero está construido con basura. Según Marina Barys Janer, “la obra de Sterling-Duprey, en colaboración con Mercado, presenta un análisis sobre la decadencia y la mercantilización de la cultura —a través de la figura nacional del vejigante— y sobre la utilización del espectáculo para socavar el rol de la herencia africana en la historia y sociedad puertorriqueña”⁹. Barys menciona que al presentar una vestimenta de un vejigante feminizado —a través del cuerpo de Sterling—, tanto la artista como Mercado dan una vuelta al personaje tradicional que históricamente ha sido pensado como masculino.

e) Ambientalismo: El ambientalismo es también una teoría crítica que nos puede ayudar a comprender ciertas prácticas artísticas contemporáneas. Es una propuesta compleja, pues se ha intentado aplicar equitativamente a la humanidad completa. Sin embargo, estudiosos como David Roberts han demostrado que las personas empobrecidas, especialmente los cuerpos racializados, o que viven en comunidades sustentables aportan muy poco o nada a la huella de carbón. Mientras que los ricos que se dedican a amasar capital son responsables del 49% de la contaminación ambiental. Por esta razón, todo análisis ambientalista de una obra de arte debe venir acompañado de perspectivas raciales y sociales.

Los estudios ambientales se acercan a las problemáticas de nuestros entornos. Buscan cómo aprovechar los recursos sin explotarlos hasta la saciedad con el fin de que las generaciones futuras puedan habitar la Tierra sustentablemente. Indistinto a la influencia dañina que tiene el capitalismo sobre el planeta, los desastres naturales, como huracanes y terremotos, son fenómenos recurrentes en el Caribe. Mas, una planificación sustentable de los recursos naturales como el suelo, los bosques, ríos y costas, reduce el impacto que puedan tener en nuestras comunidades. De manera subyacente, *Femme Minotaur* (2021), de la artista Cristina Tufiño, explora la relación entre la naturaleza, los desastres ambientales, el hogar y la familia. “[La obra] consiste en una pequeña escultura de un minotauro femme hecha de arcilla roja sin cocer, tomada de un río cerca de la casa de la artista. La figura está posada sobre los restos pigmentados de un roble que cayó después del paso del huracán María.” Además, “la pieza está dedicada a su abuela, Pilar, en cuya casa se creó la escultura” (Reyes Franco). De esta forma, la artista provoca conversaciones sobre los recursos a nuestro alrededor, como el barro, el río y los árboles y cómo, a partir de ellos, podemos vivir

⁹ Traducción de la autora de la cita original: “Sterling-Duprey’s work in collaboration with Mercado presents an analysis on the decadence and commodification of culture—via the national figure of the vejigante—and the undermining through spectacle of the protagonist role of African heritage in Puerto Rican history and society.”

y construir comunidad. *Femme Minotaur* se relaciona, además, con las teorías de género, lo que demuestra que estas propuestas metodológicas no se tienen que utilizar aisladamente, sino que pueden vincularse para que nos ayuden a realizar lecturas más complejas de la obra de arte contemporánea.

En su obra *Serpent River Book**, de 2017 la artista Carolina Caycedo expone ante su público los efectos de la alteración de los cauces de los ríos cuando se crean represas u otras estructuras que contienen las aguas de un afluente. Los ríos tienen una forma de moverse por la tierra que va variando con los años, ya que la erosión que causa el movimiento del agua desplaza la tierra y, asimismo, su cauce. Al contener los ríos, lagos y otros cuerpos de agua, se impide dicho movimiento y, por lo tanto, intervenimos con los procesos naturales esenciales para el desarrollo de la vegetación y los ciclos del suelo y sus sustratos. La obra está construida en forma de libro, con cinco capítulos que contienen imágenes por un lado y poemas, textos redactados por la artista y documentos de archivo por el otro. El libro abierto se mostró ante el público en la exhibición *El momento del yagrumo* sobre una mesa de madera en forma serpenteada. Por esta razón, al mezclar la forma con las imágenes de agua que se encuentran en una de las caras del libro, nos imaginamos que observamos un río.

El objetivo principal del ambientalismo es la sostenibilidad que permita a la humanidad seguir subsistiendo en la Tierra. Por esto, cuando pensamos en los procesos ambientales y el arte que explora dichos temas es muy importante considerar la humanidad que habita los espacios que observamos. Teniendo en cuenta esta idea, Caycedo plantea que la contención del río con cemento supone un problema para este recurso, así como para la tierra y las plantas. Asimismo, contempla cómo, con la construcción de represas y estructuras que establecen un cauce artificial, se afectan las vidas de las poblaciones que viven de dicho río.

f) Psicoanálisis: Desde finales del siglo XIX, el método del psicoanálisis —presentado por Sigmund Freud y desarrollado por sus seguidores— ha cuestionado cómo podemos explicar los distintos significados de una obra de arte y si, en efecto, tiene múltiples significados o solo uno. Para esta disciplina, la forma en que llegamos a conclusiones sobre estos asuntos es a través del estudio del subconsciente y de la niñez de quien la crea, así como de sus ideas, sentimientos y deseos.

El Psicoanálisis también analiza al público y la forma en que miramos la obra, manifestando nuestros deseos por lo que está representado. El psicoanalista Roland Barthes esbozó la **teoría de la recepción** que nos libera como público de las ataduras del análisis psicológico de autor de la obra para poder entenderla. Según la propuesta, la obra no tiene un significado anterior a nuestra mirada, sino que la audiencia se lo da. Esta debe establecer conexiones, llenar los huecos, inferir y hacer hipótesis mientras observa. Es decir, nuestras ideas cambian la forma en que miramos una obra y nos transformamos individual y colectivamente luego de verla. Además, el contexto de las personas que componen el público es diverso y su interpretación cambiará según sus experiencias y condiciones de vida, lugar donde habitan y su momento histórico, entre otros factores.

Estos postulados sirven para interpretar casi cualquier obra de arte, ya sea contemporánea o tradicional. Miremos, por ejemplo, *Resonancia II* (1986), de Susana Herrero Kunhardt*. Observamos una figura humana contorsionada, como es tradicional en la obra de Herrero a partir de 1984. Desde el punto de vista del Psicoanálisis, podemos inferir que a Susana Herrero le interesa la figura humana por un deseo de explorar el cuerpo que puede ser sexual o alimentado por la curiosidad intelectual. Igualmente, puede haber una atracción hacia la anatomía en un intento como mujer de controlar su propio cuerpo. Así, si entrevistamos a la artista y la conocemos mejor, podemos explorar su subconsciente y sus deseos.

Si analizamos la obra desde el punto de vista de la teoría de la recepción de Roland Barthes, a diferencia de hablar sobre las intenciones inconscientes o el subconsciente de Herrero, debemos plantear nuestra propia relación con lo que vemos. Podemos sentir incomodidad o atracción frente a una figura humana desnuda contorsionada. Los dobleces imposibles pueden causarnos molestia física al observar la obra. También podemos interpretar, desde nuestro punto de vista, elementos formales como las líneas de la figura que llegan hasta el borde del papel, lo que también puede llevarnos a pensar que la artista quería romper reglas tanto sociales como artísticas.

CONCLUSIONES

Aun cuando existen muchas otras perspectivas que nos ayudan a estudiar las artes visuales, estas son quizás las más básicas y relevantes para comprender el arte contemporáneo — especialmente en Puerto Rico y el Caribe. Siempre debemos recordar que antes de analizar una obra de arte contemporáneo la debemos disfrutar y absorber. Aun cuando nos sintamos en la obligación de leer o ver arte, el disfrute es parte esencial de la visita a un museo o del acto de detenernos frente a una pieza artística.

El entendimiento de la obra de arte debe venir acompañado de un atrevimiento a proponer lecturas que pensamos que se alejan de la intención de sus creadores. Todas las interpretaciones de una obra son legítimas, siempre y cuando presentemos evidencia sobre nuestros argumentos, incluso si le artista está en desacuerdo.

REFERENCIAS

Barys Janer, Marina. "Tricksters of the Spectatorial: The Decolonial Proposals of Performance Activism through the Encounters with La Pocha Nostra and Freddie Mercado." Tesis doctoral, University of Essex, 2018.

Butler, Judith. El género en disputa. Barcelona: Paidós, 2006.

Hernández Gracia, Vanessa. "En franca colaboración: notas acerca de Río y Respiro, de Dhara Rivera." Visión Doble: Revista de Crítica e Historia del Arte, 15 de enero de 2014. <http://humanidades.uprrp.edu/visiondoble/en-franca-colaboracion-notas-acerca-de-rio-y-respiro-de-dhara-rivera/>.

Reyes Franco, Marina. "El momento del yagrumo (Exposición en línea)." Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico. Google Arts and Culture. https://artsandculture.google.com/story/owVRR57Q_mfGKA?hl=es.

Roberts, David. "Wealthier People Produce More Carbon Pollution - Even the 'Green' Ones." Vox, 1 de diciembre de 2017. <https://www.vox.com/energy-and-environment/2017/12/1/16718844/green-consumers-climate-change>.

NIVEL P2 Y
SECUNDARIO

VARIACIÓN
NIVEL P1

VER
MATERIALES

VER
EJERCICIO
CONCEPTUAL

VER
EJERCICIO
PRÁCTICO

ANÁLISIS DE CONTENIDO EN LA OBRA DE ARTE CONTEMPORÁNEO

ACTIVIDAD I. BASADA EN LA OBRA DE ADA DEL PILAR, *TREINTA AÑOS EN UN DÍA* (instalación)

Conceptualizada por artista y educadora Bárbara Díaz Tapia

ESTÁNDARES GENERALES DE APRENDIZAJE DEL PROGRAMA DE BELLAS ARTES DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE PUERTO RICO APLICADOS A LA ACTIVIDAD

- Educación estética
- Investigación histórica, social y cultural
- Expresión artística
- Juicio artístico y estético

OBJETIVOS

En esta actividad, el estudiantado:

- apreciará el contenido de la obra;
- identificará las similitudes de la estructura que creó con las de un espacio casero;
- elaborará unas pieles de plástico texturizadas para representar su cuerpo.

CONCEPTOS

- arquitectura
- espacio tridimensional
- hogar
- instalación
- pieles
- textura

DESTREZAS

- observación atenta y detallada
- interpretación de símbolos
- apreciación de los elementos del arte que predominan en la obra
- otorgar significados personales a los elementos de la obra
- creación de pieles texturizadas

MATERIALES

- cinta adhesiva ancha transparente (para empacar cajas) y un rollo de plástico para envolver comida por cada grupo de 3 a 4 personas
- bandejas para mezclar colores
- brochas de 3”
- diario reflexivo (pueden ser hojas de papel, la libreta de clase o un zine preparado para tales efectos)
- hilo de pescar transparente
- marcadores de felpa
- paños para limpiar pinceles y brochas
- pinceles de acrílico
- pinturas acrílicas
- tijeras
- varias cajas de cartón corrugado grandes (cartones de empaques grandes)
- vaso de plástico

Para las otras opciones:

- cortina de baño transparente
- papeles de periódico
- pedazos de cartón corrugado fuerte o madera para crear los “pies de amigo”

Ada del Pilar Ortiz

Barranquitas, Puerto Rico, 1995

Treinta años en un día

2021

Látex, tela y madera

8' x 12' x 8' 4"

Colección Museo de Arte Contemporáneo
de Puerto Rico

Comisión del MAC en el Barrio, 2021

INTRODUCCIÓN

La obra *Treinta años en un día* (2021) de Ada del Pilar Ortiz dialoga con la representación táctil de un espacio casero. La pieza es una instalación que representa un hogar de la comunidad Juana Matos en Cataño, Puerto Rico. Contiene múltiples capas que fueron creadas aplicando látex sobre las paredes de varias casas, y, que, al secarse, formaron un tipo de piel moldeada por la textura y relieves de la madera. La casa es una metáfora, un cuerpo que condiciona la memoria, que carga un imaginario individual y a su vez colectivo. La casa se vuelve hogar cuando estamos dentro de ella. En esta actividad, exploraremos la manifestación del espacio vacío versus el espacio ocupado en relación con la corporeidad del estudiantado que le transita. Se creará la estructura, se dibujará y se realizarán los propios cuerpos para que la habiten.

EJERCICIO CONCEPTUAL

Mediante una discusión grupal e individual se le fomentará al estudiantado a que hablen acerca de su percepción de la sociedad, el lugar que ocupan en ella y los asuntos que les afectan o preocupan. Contestarán las siguientes preguntas en torno a la pieza:

- ¿A qué les recuerda la obra?
- ¿Esta obra tiene el mismo significado estando en la comunidad que en el museo?
- ¿Qué les parece el espacio?
- ¿Qué significa vivir en una casa?
- ¿Qué es lo que la hace un hogar?

EJERCICIO PRÁCTICO

En este primer ejercicio se deben crear en el centro del salón al menos 4 paredes (cuyo tamaño se determinará colectivamente). Si usan solo 4 paredes pueden colocarlas formando un cuadrado. Si tienen más paredes, pueden subdividir el cuadrado principal en habitaciones (sala, cuarto, baño, cocina, entre otros).

VER
CUADERNO

Opción 1: Se pueden erguir las paredes en el piso utilizando “pies de amigos”.

Opción 2: Utilizar cortinas de baño de plástico transparentes o de colores y colgarlas con hilos de pescar desde el techo.

Opción 3: Crear un papel grande juntando y pegando páginas de periódico hasta crear una pared mediana.

1. Una vez creada la estructura, el grupo entrará y saldrá de la misma. Deberán imaginar qué representa este espacio.
2. Van a empezar a dibujar qué parte de la casa es cada lugar. Dibujarán todas las paredes. Las pueden pintar con las brochas para rellenar los planos.
3. En un diario reflexivo pueden escribir las similitudes entre la estructura de la artista y la realizada en clase.
4. Luego generarán moldes de su piel para colocar en las paredes de la casa. Utilizarán envoltura de plástico premium Saran (utilizada para alimentos), cinta adhesiva transparente y una tijera.
5. En el próximo paso deberán escoger una o dos personas por grupo (3-4 personas) quienes servirán de modelos para tomar un molde de su brazo, mano o pierna. Procederán primero a envolver la parte del cuerpo seleccionada con una capa del plástico para proteger piel y ropa de la persona. Eso se hará con ayuda del grupo.
6. Luego aplicarán múltiples capas de cinta adhesiva. No la debe presionar mucho para no obstruir la circulación de sangre.
7. Luego de que haya cubierto entero, recortarán cuidadosamente de arriba hacia abajo en una línea recta. Entonces, desprenderá la capa creada como si fuera piel, protegiendo la forma tridimensional que ahora tiene.
8. Cuando ya tenga la piel sobre una mesa, empezarán a reforzarla añadiendo por encima otros pedazos de cinta adhesiva.

9. Para que la forma tridimensional no se pierda, puede hacer bolas de cinta e insertarlas por dentro de la piel para que no se aplasten.
10. Repetir el proceso hasta que la forma esté definida y no sea frágil.
11. De ser necesario, puede hacer sus dos manos con sus brazos y otras partes del cuerpo.
12. Las pieles se pueden pintar, dibujar o escribir con pintura o marcadores de felpa.
13. Finalmente, se colocarán todas las pieles colgando dentro de la estructura que hicieron con las paredes.

VARIACIONES DE LA ACTIVIDAD

- Si es un grupo P1 puede dibujar siluetas de sus brazos o cuerpos en cortinas de baño transparente. Luego, sus integrantes pueden recortarlas y pintarlas. También, como símbolos de sus propios hogares, pueden pintar objetos o personajes que tengan en sus casas. Entonces pueden pegar los objetos a las paredes y las siluetas colgarlas del techo o paredes con hilo de pescar.
- Para todos los grados se puede crear una presentación que repase los conceptos de espacio arquitectónico, objeto tridimensional e incluir ejemplos de instalaciones artísticas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Creación de paredes- colabora activamente durante toda la clase en el recorte e instalación de las paredes en el espacio del salón.
- Dibujo y pintura de las paredes- colabora activamente durante todo el tiempo de la clase, en el dibujo y la pintura de las paredes en el espacio del salón.
- Participación en las preguntas- participa activamente en las contestaciones de las preguntas, durante todo el tiempo de la clase.

- Elaboración del cuerpo con cinta adhesiva- sigue las instrucciones para la elaboración de las pieles de cinta adhesiva.
- Limpieza de los trabajos- crea y elabora sus paredes y pieles en forma cuidadosa. Cuida el espacio del salón y de sus colegas.
- Montaje de las pieles- participa cuidadosa y activamente en el manejo e instalación de las pieles en el espacio dado.

*Para medir la apreciación y obtener insumo, se puede añadir una reflexión de una página de cómo fue la experiencia de este proyecto.

CONCLUSIÓN

Treinta años en un día representa un espacio casero que integra paredes de diferentes hogares de una comunidad. La exploración del espacio vacío versus el espacio lleno, nos lleva a vernos como entidades que habitamos los espacios como individuos, pero también como colectivo.

REFERENCIAS

Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico. “Fertilización Cruzada. Arte-Ambiente-Ciencia.”

Medium, 18 de febrero de 2022. <https://museomac.medium.com/fertilizaci%C3%B3n-cruzada-arte-ambiente-ciencia-398532a6397c>.

Programa de Bellas Artes, Departamento de Educación de Puerto Rico. Estándares de Contenido y Expectativas por Niveles de Bellas Artes (2022). https://dedigital.dde.pr/pluginfile.php/145415/mod_resource/content/2/Est%C3%A1ndares%20y%20Expectativas%20Programa%20de%20Bellas%20Artes.pdf

NIVEL SECUNDARIO

VER MATERIALES

VER EJERCICIO CONCEPTUAL

VER EJERCICIO PRÁCTICO

ANÁLISIS DE CONTENIDO EN LA OBRA DE ARTE CONTEMPORÁNEO

ACTIVIDAD II. BASADA EN LA OBRA DE MARINA BARSY JANER, *(DE) COLONIAL RECONQUISTA* (performance)

Conceptualizada por artista y educadora Vanessa Hernández Gracia

ESTÁNDARES GENERALES DE APRENDIZAJE DEL PROGRAMA DE BELLAS ARTES DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE PUERTO RICO APLICADOS A LA ACTIVIDAD

- Educación estética
- Investigación histórica, social y cultural
- Expresión artística
- Juicio artístico

OBJETIVOS

En esta actividad, el estudiantado

- aprenderá sobre las manifestaciones artísticas contemporáneas mediante ejercicios que combinen la teoría y la práctica artística;
- adquirirá destrezas de pensamiento crítico a través de discusiones grupales en las que se produzcan vínculos entre las manifestaciones artísticas contemporáneas y la cotidianidad de manera que puedan identificarse en ellas;
- practicará cómo organizar sus ideas mediante la preparación de una propuesta para su pieza final.

CONCEPTOS

- colonialismo
- discurso político
- feminismo
- feminismo decolonial
- género¹⁰
- sexismo¹¹
- *performance art*

DESTREZAS

- solución de problemas mediante el manejo de materiales y técnicas en la práctica artística
- solución de problemas estéticos adecuados al nivel académico
- apreciación e interpretación de diversas manifestaciones artísticas dentro de un marco histórico, social y cultural
- manejo de las nuevas tecnologías
- pensamiento crítico para analizar una obra de arte

MATERIALES

Los materiales dependerán del medio artístico elegido.

Dibujo:

- lápices de dibujo
- libreta de bocetos (*sketch book*)
- goma de borrar

¹⁰ La Real Academia Española define el género como “el grupo al que pertenecen los seres humanos de cada sexo, entendido este desde un punto de vista sociocultural en lugar de exclusivamente biológico”. Mientras que, la filósofa y teórica feminista Judith Butler lo define como “el sentido social que el sexo asume en una vida”, ya que “no hay nada físico o natural en la identidad de género que socialmente se nos asigna en el momento de nacer”. (Refiérase al artículo “Judith Butler anima a jóvenes a pensar en el género como espacio de libertad”, 2018.)

¹¹ La Real Academia Española define “sexismo” como la discriminación de las personas por razón de sexo. Eulalia Pérez Saldaña (2014) lo define como un comportamiento que desprecia un sexo en virtud de su biología, perpetua la dominación de los varones y la subordinación de las mujeres.

Pintura:

- libreta de medio mixto
- paleta pequeña para mezclar colores
- pinceles redondos y planos de diversos tamaños
- pintura acrílica o tempera (amarilla, azul, blanca y roja)

Fotografía o video:

- cámara del celular

Sonido:

- grabadora de audio del celular

Arte digital:

- tableta de dibujo

Performance:

- cualquier material que se considere necesario
- el cuerpo o cuerpos
- un espacio
- un medio para documentar el performance (dibujo, relato, cámara fotográfica, cámara de video, grabadora de voz, entre otras posibilidades) de la persona. Eso se hará con ayuda del grupo, asignando las personas a cargo de la documentación.

Marina Barsy Janer

San Juan, Puerto Rico, 1988

(De) Colonial Reconquista

2014

Dimensiones variables

Documentación de performance

Video, 24:12 min.

Colección Museo de Arte Contemporáneo
de Puerto Rico

Donación de la artista, 2016

Video: Arnaldo Rodríguez Bagué

Comunidad de mujeres: Rosa Janer Aponte, Olga
Orraca Paredes, Yma Ríos Orlandi, Marisel Robles
Gutiérrez, Soraya Serra Collazo, Awilda Sterling-
Duprey y Angelí Vélez

Artista de tatuaje: Lidiette Del Valle

VER VIDEO
DE OBRA

INTRODUCCIÓN

La obra *(De) Colonial Reconquista* de Marina Barys Janer es una instalación que documenta el performance realizado por la artista en el 2014. Consiste en fotografías a color que documentan una caminata que realizó por las calles de San Juan; siete documentos legales de “copyright”; la falda con imágenes estampadas del perfume *Colonia* que la artista utilizó durante la acción, las siete letras de la palabra “colonia” dibujadas en papel de transferencia para tatuajes y un vídeo que documenta el performance que realizó en el Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico el 19 de noviembre de 2014. En esta, Barys Janer se deja tatuar en su espalda la palabra “colonia”. Previamente, cada letra había sido dibujada por siete mujeres: Marisel Robles Gutiérrez, Rosa Janer Aponte, Soraya Serra Collazo, Yma Ríos Orlandi, Olga Orraca Paredes, Angelí Vélez y Awilda Sterling-Duprey, figuras destacadas en su disciplina, y colaboradoras de la obra. Ellas firmaron un documento legal que las convertía en propietarias de cada letra; por tanto, de un fragmento de la espalda de la artista. El performance estuvo acompañado de otros elementos y acciones simbólicas que incluyeron la rotura de un espejo, el uso de pañuelos rojos por parte de las mujeres colaboradoras, la escritura de la palabra colonia en la cabeza rapada de la artista y la incorporación de sonidos ambientales que contenían discursos políticos.

Barys Janer utiliza su cuerpo como medio de expresión en primera persona, lo que le permite comunicar un discurso anticolonialista y feminista de manera concisa, clara e incluso radical. De este modo, asume un posicionamiento político y crítico. En esta actividad, se utilizará la expresión artística para reflexionar y reaccionar ante un momento sociohistórico de relevancia personal.

EJERCICIO CONCEPTUAL

En sus prácticas artísticas, las personas tienen la capacidad de asumir posturas políticas que, a su vez, invitan al público a reflexionar sobre su papel en la sociedad. Mediante una discusión grupal e individual se les fomentará al estudiantado a que hablen acerca de su percepción de la

sociedad, el lugar que ocupan en ella y los asuntos que les afectan o preocupan a través de las siguientes preguntas:

- Observa la documentación del performance y piensa: ¿cuál es el tema de la obra a grandes rasgos?
- ¿Qué acciones de la pieza te llamaron más la atención y por qué?
- Identifica objetos o elementos que consideres simbólicos y explica qué mensaje comunican.
- ¿Cómo vinculas la pieza a lo que conoces de la historia de Puerto Rico?

EJERCICIO PRÁCTICO

Marina Barys Janer utiliza su cuerpo para comunicar su experiencia como ciudadana de una colonia y lo hace desde un punto de vista feminista decolonial¹². Piensa en algún momento en que sentiste que tus ideas no fueron escuchadas simplemente porque no eran compartidas por el resto de las personas o porque una persona imponía sus ideas sobre las demás. Elige un medio artístico (dibujo, pintura, fotografía, escultura, sonido, performance) e intenta representar ese acontecimiento histórico. ¿Con qué símbolos lo asociarías? ¿Hay alguna acción que realizó la artista que puedas relacionar con el acontecimiento que escogiste?

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Aplicación de los conceptos: feminismo decolonial, género, sexismo y performance en el análisis.
- En la ejecución se evaluarán los criterios formales: concepto, forma, diseño, textura, color, vibración, etc., acordes con el medio artístico elegido.
- Se enfatizará la relación entre el concepto (feminismo decolonial) y el producto de la

¹² Entiéndase lo decolonial como la búsqueda intencionada de cuestionar las teorías y conceptos occidentales para centralizar y promover los saberes que han sido históricamente renegados, como las experiencias, ideologías y prácticas de los pueblos oprimidos por el coloniaje y las construcciones de poder que le resultan.

actividad realizada (ejercicio práctico).

- Para todos los grados se puede crear una presentación que repase los conceptos de espacio arquitectónico, objeto tridimensional e incluir ejemplos de instalaciones artísticas.

CONCLUSIÓN

Las manifestaciones artísticas comprenden una gran variedad de posibilidades. A ciertos artistas les interesa explorar en su trabajo asuntos relacionados con los mecanismos de opresión (colonialismo, sexismo) dentro de la sociedad y en ocasiones lo hacen mediante planteamientos políticos y sociales plasmados en sus obras. En el caso de artistas del performance utilizan su cuerpo por lo que el mensaje se transmite en primera persona hacia la audiencia.

REFERENCIAS

Barroso Tristán, José María. “Feminismo decolonial una ruptura con la visión hegemónica, eurocéntrica, racista y burguesa. Entrevista con Yuderkys Espinosa Miñoso.” *Iberoamérica Social: Revista-red de estudios sociales* 2, no. 3 (2014): 22–33.

<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6624988>.

Barsy Janer, Marina. “(De) Colonial Reconquista.” Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico, 19 de noviembre de 2014.

Gómez Valdez, Shirley. “De la Academia a la calle: bell hooks y ‘El feminismo es para todo el mundo.’” *Ciencia del Sur*, 20 de junio de 2022. <https://cienciasdelsur.com/2019/03/08/de-la-academia-a-la-calle-bell-hooks-y-el-feminismo-es-para-todo-el-mundo/>.

Quijano, Aníbal. “Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina” en Lander, Edgardo (comp.) *La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas*. Buenos Aires: CLACSO, 2000: p. 246. En: <[http:// bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/ lander/quijano.rtf](http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/lander/quijano.rtf)>.

Redacción. “Judith Butler anima a jóvenes a pensar en el género como espacio de libertad.” *La Vanguardia*, 18 de abril de 2018. <https://www.lavanguardia.com/vida/20180418/442700701845/judith-butler-anima-a-jovenes-a-pensar-en-el-genero-como-espacio-de-libertad.html>.

Toro, Ana Teresa. “Marina Barys: grita la piel.” *Lapicero Verde*, 1 de noviembre de 2015.

<https://lapicerverde.com/marina-barys-grita-la-piel/>.

NIVEL P2 Y SECUNDARIO

VER MATERIALES

VER EJERCICIO CONCEPTUAL

VER EJERCICIO PRÁCTICO

ANÁLISIS DE CONTENIDO EN LA OBRA DE ARTE CONTEMPORÁNEO

ACTIVIDAD III. BASADA EN LA OBRA DE RAMÓN BULERÍN, *TRES AMIGOS* (pintura)

Conceptualizada por profesor Carlos Díaz Amaro

ESTÁNDARES GENERALES DE APRENDIZAJE DEL PROGRAMA DE BELLAS ARTES DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE PUERTO RICO APLICADOS A LA ACTIVIDAD

- Investigación histórica, social y cultural
- Expresión artística
- Juicio artístico y estético

OBJETIVOS

En esta actividad, el estudiantado:

- analizará la obra a partir del lenguaje visual contemporáneo de la fotografía;
- demostrará sus argumentos, correlaciones, interpretaciones y apreciaciones del tema central o de alguno secundario a través de imágenes capturadas;
- reconocerá elementos del arte y diseño como: balance, espacio y valores.

CONCEPTOS

- balance
- casulla
- corrupción
- deformación
- economía
- espacio

- instituciones sociales
- medios de comunicación
- mitra
- patriarcado
- política
- prensa
- religión
- servicio público
- sociedad
- valores

DESTREZAS

- creatividad
- comunicación: explicar fenómenos sociales y culturales
- pensamiento crítico y lógico
- análisis, evaluación y extrapolación de un tema
- integración de la tecnología: uso y manejo del lenguaje visual a través del lente (de cámara fotográfica, celular o tableta)

MATERIALES

- cámara fotográfica, celular o tableta
- fotos impresas o montaje digital para ser proyectado (computadora, proyector)

Ramón Bulerín

Canóvanas, Puerto Rico, 1952

Tres amigos

1996

Acrílico sobre lienzo

59" x 62"

Colección Museo de Arte Contemporáneo
de Puerto Rico

Donación de UBS, 2017

INTRODUCCIÓN

Tres amigos (1996) de Ramón Bulerín es una pintura en acrílico sobre lienzo que presenta tres figuras masculinas simbólicas en representación de la banca, el clero y la política. Estas se ven enlazadas con una soga. La pieza se inclina a la crítica social de lo que pasa en nuestro país, Latinoamérica y en el mundo. Se trata de la corrupción y sus implicados. Al esos cargos de servicio público ser ocupados por los “amigos” o al “hacerse amigos” estas distintas entidades se corrompen. En esta actividad, se realizará un foto-ensayo que atienda temas sociales.

EJERCICIO CONCEPTUAL

La sociedad mundial se construye desde la economía, religión y política. Estos son los ejes que dirigen las normas públicas y que impactan de modo individual a las personas. *Tres amigos* plasman una serie de íconos que se pueden destacar para guiar al alumnado al tema central de la pieza (por ejemplo, una soga que enlaza a tres figuras icónicas y las coloca por encima de una multitud de manos). Se pudieran presentar noticias del 1994-1996 en las que se presenten asuntos vinculados a la banca, Iglesia y política de Puerto Rico para contextualizar. Se debe brindar aproximadamente 5 minutos para observar la obra y atender estas preguntas:

- Haz una lista de 10 elementos que han llamado tu atención.
- ¿Cuál crees que sea el tema principal de la obra?
- ¿A quiénes representan las figuras que aparecen en la obra? ¿Qué objetos o piezas de su vestimenta relacionas?
- ¿Puedes identificar algún símbolo en la obra? ¿Cuál será su significado?
- ¿Crees que la obra expresa o comunica alguna crítica social? ¿Cuál?

Las respuestas a esas preguntas pueden ser compartidas en una discusión socializada, primero en pequeños grupos de 3 a 5 estudiantes y después presentadas al pleno o grupo completo, para ello se pueden añadir al ejercicio unos minutos adicionales. Pueden ser presentadas por

medio de listas, carteles, en exposición oral o creando un organizador gráfico en una pared, pizarra o en el suelo.

EJERCICIO PRÁCTICO

La corrupción en el servicio público mantiene detenido el progreso de los pueblos y afecta todas las posibilidades de desarrollo social: educación, deportes, artes, manifestaciones culturales, presupuesto del país, infraestructura; así como a la situación de las minorías, de las mujeres, inmigrantes, entre otros. El foto-ensayo o ensayo fotográfico es un recurso en el cual, mediante una serie de imágenes, se pretenden provocar ideas, significados y emociones en el público. Estas imágenes se relacionan entre sí por medio de elementos temáticos y simbólicos que las interconectan con la propuesta o crítica de la pieza.

1. Basándose en una interpretación y actualización del contenido de la obra estudiada, cada estudiante creará individualmente un foto-ensayo.
2. El foto-ensayo incluirá un máximo de 5 fotos.
3. Su foto-ensayo será expuesto en el salón a través de un montaje que puede ser impreso o digital.

VARIACIONES DE LA ACTIVIDAD

- Puede incluir una reacción crítica (escrita) sobre el contenido del foto-ensayo o de la obra estudiada.
- Puede llevarse a cabo un conversatorio, una discusión socializada sobre el foto-ensayo o sobre los conceptos trabajados a través del ejercicio. La destreza de argumentación ya sea oral (oratoria) o escrita (redacción) es muy importante trabajarla en este nivel.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Uso y manejo del tiempo.
- Aplicación de diversidad de enfoques (conceptuales y formales) para atender el problema o tema estudiado.
- Nivel (si profundiza y demuestra al menos una correlación del tema central o de alguno secundario a través de imágenes capturadas) de la conceptualización en el escrito que resulta de la investigación.
- Utilización del lenguaje visual contemporáneo de la fotografía.
- Identificación de algunos elementos del arte y diseño como: balance, espacio y valores.
- Otros criterios de evaluación que pueden incluirse a partir de las materias integradas; por ejemplo, en Español o Inglés: gramática, ortografía, coherencia en el escrito, manejo de las fuentes de información, extrapolación del conocimiento adquirido en clase.

CONCLUSIÓN

Acercarse a una obra de arte, observarla e iniciar con ella un “diálogo” emocional y racional es una experiencia enriquecedora de integración de saberes. No obstante, interpretar el contenido de una pieza desde la propia realidad es un gran reto. *Tres amigos* nos permite eso: emitirle un juicio valorativo que la vincula con el fenómeno de la corrupción, realidad que vive Puerto Rico y muchos otros países. Precisamente, desde su lenguaje expresivo, y mediante el cuestionamiento y la denuncia, el arte busca enfrentar los males sociales. Por esto, a través de la apreciación del arte, el alumnado puede investigar para argumentar y emitir juicios valorativos sobre el contenido, la estética y los fenómenos que nos vinculan como sociedad. Así, el objetivo principal de la formación humanística debe ser lograr tales indagaciones en la juventud para promover cambios que beneficien la vida de los pueblos.

REFERENCIAS:

Berger, John. *Modos de ver*. Barcelona: Gustavo Gili, 2007.

Caja, Jordi. *La educación visual y plástica hoy: educar la mirada, la mano y el pensamiento*. Barcelona: Graó, 2003.

“Educación.” Departamento de Educación de Puerto Rico. <https://de.pr.gov/>.

Eisner, Elliot W. y Sánchez Genis Barberán. *El arte y la creación de la mente: el papel de las artes visuales en la transformación de la conciencia*. Barcelona: Editorial Planeta, 2020.

González, Antonio Manuel. *Las claves del arte. Últimas tendencias: cómo identificarlas*. Barcelona: Planeta, 1991.

Yus, Rafael. *Temas transversales: hacia una nueva escuela*. Barcelona: Editorial Graó, 2001.

5-18
años

NIVEL P1, P2 Y
SECUNDARIO

VARIACIÓN
NIVEL P1

VER
MATERIALES

VER
EJERCICIO
CONCEPTUAL

VER
EJERCICIO
PRÁCTICO

ICONOGRAFÍA

ACTIVIDAD IV. BASADA EN LA OBRA DE YOLANDA FUNDORA, *REPORTES CONFIRMADOS* (gráfica digital)

Conceptualizada por artista y educadora Vanessa Hernández Gracia

ESTÁNDARES GENERALES DE APRENDIZAJE DEL PROGRAMA DE BELLAS ARTES DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE PUERTO RICO APLICADOS A LA ACTIVIDAD

- Educación estética
- Investigación histórica, social y cultural
- Expresión artística
- Juicio artístico y estético

OBJETIVOS

En esta actividad, el estudiantado:

- aprenderá sobre las manifestaciones artísticas contemporáneas mediante ejercicios que combinen teoría y práctica artística;
- adquirirá destrezas de pensamiento crítico a través de discusiones grupales;
- vinculará las manifestaciones artísticas contemporáneas con la cotidianidad, de modo que se puedan reflejar en las piezas;
- entenderá que el arte es una actividad que cualquier persona puede realizar;
- aplicará los conceptos de iconografía en el análisis y producción de una pieza artística.

CONCEPTOS

- absurdo
- arte digital
- collage

- collage colectivo
- cotidianidad
- Cuba
- “fake news”¹³
- fantasía
- iconografía
- medios de comunicación
- mural

DESTREZAS

- solución de problemas mediante el manejo de técnicas y materiales
- solución de problemas estéticos según su nivel escolar
- apreciación, valoración e interpretación de diversas manifestaciones artísticas dentro de un marco histórico, social y cultural
- uso de las nuevas tecnologías y el uso del pensamiento crítico para analizar una obra de arte desde la comunicación, la tolerancia y el respeto

MATERIALES

- agua (para diluir la pega)
- libros
- papeles de medio mixto (para que soporte la pega)
- pega blanca
- periódicos
- pincel (para aplicar la pega)
- revistas
- tijera

¹³ Las “fake news”, noticias falsas o noticias falseadas son un tipo de bulo que consiste en un contenido seudoperiodístico difundido a través de portales de noticias, prensa escrita, radio, televisión y redes sociales y cuyo objetivo es la desinformación. “Fake news”. Diccionario de Cambridge (traducción nuestra) <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/fake-news>.

Yolanda V. Fundora

La Habana, Cuba, 1953

Informes confirmados

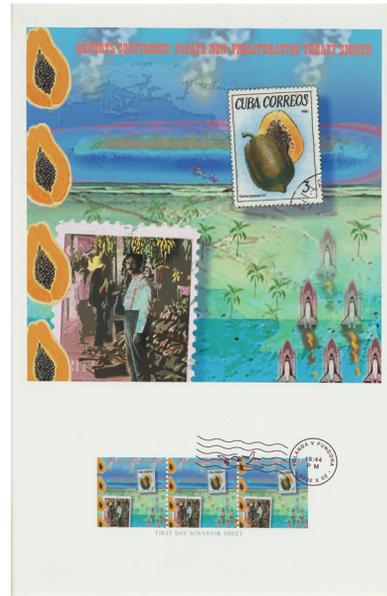
2003

Impresión digital (portafolio: 5 piezas)

16 5/8" x 12 15/16" c/u

Colección Museo de Arte Contemporáneo
de Puerto Rico

Donación de Yolanda V. Fundora, 2005

INTRODUCCIÓN

La obra *Reportes confirmados* de Yolanda Fundora consiste de cinco impresiones digitales exhibidas como sellos de colección que muestran titulares de periódicos cubanos o estadounidenses con artículos ficticios o “fake news” de hechos absurdos o sobrenaturales. La primera imagen muestra cohetes espías con suministros médicos que salen de una base militar. La segunda conmemora la firma de un tratado para la propagación de la papaya. La tercera, una celebración de la Virgen de la Caridad del Cobre para salvar una cosecha de piña. La cuarta muestra un OVNI sobrevolando la Isla. Finalmente, en la quinta, un anuncio afirma que fumar cigarrillos cubanos es símbolo de buen gusto.¹⁴ Así, Fundora reflexiona acerca de cómo los medios de comunicación (prensa, televisión, internet) muestran una imagen de la Cuba actual absurda, contradictoria y hasta irracional. En este ejercicio se utilizarán conceptos iconográficos para atender algún asunto de la cotidianidad o del país.

EJERCICIO CONCEPTUAL

La iconografía, como método, estudia las imágenes para identificar motivos, temas, personajes y escenas en obras de arte. Se basa en la mitología, religión, literatura, cine, cultura popular y la historia del arte para reconocer una escena. El análisis iconográfico es especialmente útil para reconocer temas, personajes, símbolos que han sido tomados de otros textos o piezas para construir un significado. Este ejercicio guiará al estudiante a entender el concepto de la obra en relación con la teoría sobre el contenido que se le haya asignado a la obra. Se le guiará a identificar el conjunto de elementos que reconocen para definir iconografía. Es muy probable que hayan coincidido en muchos, ya que comparten el mismo entorno.

¹⁴ Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico. “Informes confirmados. Una mirada a fondo en las imágenes caribeñas de ciencia ficción de la Cuba de Yolanda Fundora”. Web. s/f. La imagen que muestra cohetes espías con suministros médicos que salen de una base militar puede aludir a la crisis de los misiles en Cuba. Esto fue un conflicto militar diplomático entre Cuba, Estados Unidos de América y la Unión Soviética. Ocurrió en 1962, cuando el gobierno de Estados Unidos de América descubrió que la Unión Soviética controlaba bases de misiles nucleares en la isla caribeña. De otro modo, el tratado para la difusión de la papaya es una referencia a la importancia de los cultivos en Cuba y probablemente, a la carencia de ellos. Mientras que el uso de la imagen de la Virgen de la Caridad del Cobre es una referencia religiosa (a la devoción hacia esta figura), ya que es la patrona del catolicismo en Cuba. Valga destacar que la integración de elementos de corte religioso es doblemente compleja puesto que, durante el tiempo inicial de la revolución cubana, se denunció la intolerancia religiosa en el nuevo régimen. Por su parte, el uso de ilustraciones de OVNI responde al interés de Fundora de utilizar elementos de la ciencia ficción en conjunto con datos históricos, quizás para intentar explicar fenómenos culturales complejos. Precisamente, de las islas del Gran Caribe, Cuba se destaca como la mayor productora de textos de ciencia ficción. En cuanto a los cigarrillos, Cuba es el productor de uno de los mejores tabacos del mundo.

- Observa, ¿cuáles de los elementos (papaya, cohetes, OVNI, imagen religiosa, etc.) que utiliza la artista reconoces?
- ¿Cuáles de ellos forman parte de tu cotidianidad?
- Habla con tu grupo y compara los elementos que reconocen.
- ¿Por qué hay personas de otros países que no reconocen los mismos elementos? Consúltalo en clase.

EJERCICIO PRÁCTICO

Fundora utiliza una iconografía sacada de los medios de comunicación para subrayar ideas equivocadas que circulan acerca de su tierra natal, Cuba.

1. Elige una serie de revistas, periódicos y libros que puedas recortar.
2. Identifica imágenes que te parezcan iconográficas, que quienes viven a tu alrededor puedan reconocer y signifiquen algo para ti.
3. Haz un collage con ellas, una imagen nueva, que sea absurda; por ejemplo, seres mágicos cortando la grama, pero que se relacione con algún acontecimiento reciente en Puerto Rico, como los apagones.
4. Una vez terminada, la pieza se colocará junto a los trabajos del grupo de manera que conformen un collage colectivo y pueda ser ubicado en la pared como un mural.

VARIACIONES DE LA ACTIVIDAD

- Para el nivel P1 pueden utilizar el Cuaderno de estudiantes.
- Puede variar el tamaño del soporte de acuerdo con el nivel y el tiempo que dispone para realizar el ejercicio.
- Presentar opciones de situaciones actuales para que se escoja colectiva o individualmente el tema a trabajar.

- Tener variedad de imágenes previamente seleccionadas, parcialmente cortadas, para que escojan sus imágenes, corten, organicen y peguen.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Aplicación de los conceptos de iconografía en el análisis
- Ejecución de una pieza artística que considera la forma, diseño, textura y colores del collage, según discutido en clase.
- Se enfatizará la relación entre el concepto (iconografía) y el producto de la actividad realizada (ejercicio práctico).

CONCLUSIÓN

Las manifestaciones artísticas comprenden una gran variedad de posibilidades. Hay artistas a quienes les interesa explorar en su trabajo cómo los medios de comunicación ofrecen una versión del mundo que muchas veces no es real y, como resultado, crean mundos alternos utilizando elementos existentes. Esta acción nos permite apreciar la pieza y su contenido para darle nuestra propia interpretación.

REFERENCIAS

Fundora, Yolanda. "Toward a Digital Aesthetic: The Art of Yolanda Victoria Fundora". Reports Confirmed Series. 2016.

<https://www.towardadigitalaesthetic.com/reports-confirmed-series>.

Sánchez Arsenal, Mario. "Álbum Ilustrado." Culturamas, 23 de abril de 2012.

<https://www.culturamas.es/2012/04/23/album-ilustrado/>.

Valle Corpas, Irene y Elisa Cabrera García. "Nada qué decir, sólo mostrar. Género y colonialismo en el fotomontaje de Hannah Höch." Boletín de Arte, no. 38 (2017): 179–88. <https://doi.org/10.24310/bolarte.2017.v0i38.3289>.

NIVEL SECUNDARIO

VER MATERIALES

VER EJERCICIO CONCEPTUAL

VER EJERCICIO PRÁCTICO

ICONOGRAFÍA

ACTIVIDAD V. BASADA EN LA OBRA DE RAFAEL TRELLES, *EL ARPA IMAGINARIA* (pintura)

Conceptualizada por profesor Carlos Díaz Amaro

ESTÁNDARES GENERALES DE APRENDIZAJE DEL PROGRAMA DE BELLAS ARTES DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE PUERTO RICO APLICADOS A LA ACTIVIDAD

- Educación estética
- Investigación histórica, social y cultural
- Expresión artística
- Juicio artístico y estético

OBJETIVOS

En esta actividad, el estudiantado:

- explicará conceptualmente los elementos que integran la obra mediante el análisis iconográfico;
- investigará la relación entre la obra literaria que inspira la obra de arte visual;
- discriminará la información relevante para construir la argumentación iconográfica que nos acerca al juicio artístico y estético;
- construirá un argumento propio.

CONCEPTOS

- acera y encintado
- alcantarilla
- arpa
- callejón

- ciudad
- colores: verde, azul y violeta
- halo
- imaginaria
- inframundo
- llamas de fuego
- locura
- máscaras y sus gestos
- muerte
- niebla
- noche
- pájaros
- paria
- perro
- tonos ocres
- ventana
- vida

DESTREZAS

- analizar, comparar, discriminar, formular nuevas ideas (elaboración mental)
- visualizar y correlacionar, producir o construir y crear
- argumentación
- solución de problemas
- conceptualización
- evaluación – juicio crítico

MATERIALES

- Poemario *Arpa Imaginaria* de Edwin Reyes Berríos
- computadora, tableta o celular con un programa de dibujo básico
- lápiz o estilete para dibujo digital
- papel

Rafael Trelles

San Juan, Puerto Rico, 1957

El arpa imaginaria

1995

Óleo sobre roble

32" x 24 5/16"

Colección Museo de Arte Contemporáneo
de Puerto Rico

Donación de Rafael Trelles, 1996

INTRODUCCIÓN

La obra del artista Rafael Trelles es rica en elementos de índole filosófico, literario, psicológico, mágico-religioso, mitológico y esotérico (planteamientos misteriosos). Su pintura *El arpa imaginaria* está inspirada en el poemario de Edwin Reyes Berríos (1944-2001), sobre su tío abuelo Zacarías Berríos titulado Charías. El texto figura en el poemario *El arpa Imaginaria* (Editorial UPR, 1998) que lleva la obra de Trelles en su portada. A través de un análisis iconográfico podemos identificar una serie de imágenes en la obra que establecen una relación entre el poemario y la obra original de Trelles (la pintura no recrea el poemario). En esta actividad la clase hará un dibujo digital que integre elementos de *El arpa imaginaria*.

LEER
POEMAS

EJERCICIO CONCEPTUAL

Reconocer los elementos, imágenes y símbolos comunes en los poemas y la pintura de Rafael Trelles estimula la apreciación y análisis de la estética de la obra, al tiempo que integra otras destrezas como el análisis poético. Utilizar el poemario, ver tanto la pintura como leer los poemas que mencionan a Charías, puede servir para que luego el estudiantado identifique los elementos que tienen en común o aquellos que pueden asociar. Una vez lean los poemas *Charías* y *El arpa imaginaria* y se haya contemplado la pintura se puede preguntar:

- ¿Qué te llamó la atención de los poemas?
- ¿Qué te llamó la atención de la pintura?
- Los poemas insisten en la locura; ¿qué elementos de la pintura te sugieren locura?
- También los poemas insisten en el amor; ¿qué elementos de la pintura relacionas con el amor?
- ¿Qué otros elementos se mencionan en los poemas y son representados en la pintura?
- ¿Dónde está Charías y qué o quienes lo acompañan?
- ¿Cómo se relacionan esas figuras con lo que proponen los poemas?

- ¿Qué elementos de la obra pictórica te ayudan a identificar al personaje?

EJERCICIO PRÁCTICO

Después de analizar iconográficamente la obra, los estudiantes realizarán individualmente un dibujo, que presente un argumento propio.

(Posible integración con otras materias: Inglés, Español y Estudios Sociales)

1. Crea un dibujo que integre 5 elementos de los que aparecen en la obra de Rafael Trelles, pero reinterpretados, que narren otro punto de vista de la obra.
2. Dispondrán de 1 semana, lo realizarán en clase. Será expuesto y sometido a una discusión socializada de su contenido.

VARIACIONES DE LA ACTIVIDAD

- Se puede optar porque los estudiantes creen una tirilla cómica que integre y reinterprete la pieza de Trelles.
- Alternativamente los estudiantes pueden redactar un guion gráfico (story board) de modo individual o colectivo que exprese una narrativa con los símbolos seleccionados, en papel o formato digital.
- Pueden diseñar un boceto para un grabado.
- Las variaciones pueden estar acompañadas de explicaciones escritas para fomentar la redacción.
- Se puede solicitar explicaciones orales para mejorar las destrezas de hablar en público (argumentación, contenido, secuencia lógica, coherencia, entre otros).

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Uso y manejo del tiempo.
- Aplicación de análisis iconográfico para atender el problema o temas estudiados.
- Cantidad de referencias iconográficas que lograron identificar los estudiantes.
- Desarrollo y exposición de las argumentaciones iconográficas, cuán asertivos son al relacionar la obra literaria con la obra de arte visual.
- Si construye un argumento propio en su pieza.
- Otros criterios de evaluación pueden incluirse a partir de las materias integradas: por ejemplo, gramática, ortografía, coherencia, manejo de las fuentes de información, aplicación del conocimiento adquirido en clase.

CONCLUSIÓN

La pintura de Rafael Trelles, *El arpa imaginaria*, muestra claramente la relación que se da entre las diferentes artes y la relación de estas con la experiencia vivida o imaginada. El ejercicio de integrar elementos de una pieza para generar otra nueva es una de las muchas maneras de crear el arte contemporáneo.

REFERENCIAS

Berger, John. *Modos de ver*. Barcelona: Gustavo Gili, 2007.

Caja, Jordi. *La educación visual y plástica hoy: educar la mirada, la mano y el pensamiento*. Barcelona: Graó, 2003.

“Educación.” Departamento de Educación de Puerto Rico. <https://de.pr.gov/>.

Eisner, Elliot W., y Sánchez Genis Barberán. *El arte y la creación de la mente: el papel de las artes visuales en la transformación de la conciencia*. Barcelona: Editorial Planeta, 2020.

González, Antonio Manuel. *Las claves del arte. Últimas tendencias: cómo identificarlas*. Barcelona: Planeta, 1991.

Yus, Rafael. *Temas transversales: hacia una nueva escuela*. Barcelona: Editorial Graó, 2001.

NIVEL
SECUNDARIO

VARIACIÓN
MATERIALES

VER
MATERIALES

VER
EJERCICIO
CONCEPTUAL

VER
EJERCICIO
PRÁCTICO

SEMIÓTICA

ACTIVIDAD VI. BASADA EN LA OBRA DE DHARA RIVERA, *MINUFLÍ AHORA* (instalación)

Conceptualizada por artista y educadora Anna Parker Ramírez

ESTÁNDARES GENERALES DE APRENDIZAJE DEL PROGRAMA DE BELLAS ARTES DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE PUERTO RICO APLICADOS A LA ACTIVIDAD:

- Educación estética
- Investigación histórica, social y cultural
- Expresión artística
- Juicio artístico

OBJETIVOS

En esta actividad, el estudiantado

- conocerá la obra de la artista Dhara Rivera;
- analizará cómo utiliza la semiótica mediante observación, discusión crítica y proceso creativo;
- identificará elementos del arte y diseño predominantes en la obra, así como el proceso creativo y materiales que la artista utilizó al crearla;
- aprenderá sobre las manifestaciones artísticas contemporáneas.

CONCEPTOS

- arte contemporáneo
- instalación artística
- semiótica¹⁵

¹⁵ En el ensayo teórico que inicia esta guía se establece: “La Semiótica es el estudio de los signos. Los signos son cualquier sonido, elemento visual o imaginario que representa un componente de nuestra realidad. Los símbolos son signos que no se relacionan directamente con lo que representan.”

DESTREZAS

- habilidades motor-finas
- pensamiento crítico al analizar el contenido en la obra de arte
- crear una obra de arte con contenido
- comunicación a través del arte

MATERIALES

- caja de cartón (como de zapato)
- cartulina
- cinta adhesiva
- marcadores o lápices de colores
- papel de dibujo y lápiz
- papel toalla
- pegamento líquido blanco
- tijeras

Dhara Rivera

Vega Baja, Puerto Rico, 1952

Minuflí ahora

2021

Medio mixto

24" x 240" x 60"

Colección Museo de Arte Contemporáneo
de Puerto Rico

Comisión de MAC en el Barrio, 2021

INTRODUCCIÓN

Minuflí ahora de Dhara Rivera es una obra multimedios cuya capacidad simbólica permite el análisis desde una perspectiva semiótica. La instalación se basa en las experiencias del huracán San Felipe que vivieron los abuelos de la artista. La pieza contiene: la estructura en madera de una casa, un sillón que mece horizontalmente, tela, bordados en crochet, metal, alfombra impresa, cartón embreado, video de una superficie de agua, una grabación de voz y sonidos ambientales. Estos elementos son signos que en su conjunto simbolizan el duelo y la pérdida. Para esta actividad el estudiantado elegirá algún tema que identifique a la sociedad puertorriqueña para diseñar una pequeña instalación que lo represente.

EJERCICIO CONCEPTUAL

Los objetos son elementos que cargan con un significado simbólico que bien puede ser común o general, mientras que a veces el significado que le damos a un objeto es muy personal y está estrechamente ligado a los recuerdos o experiencias vividas. *Minuflí ahora* alude a la memoria (Minuflí está relacionado con un juego infantil “Miruflita, dónde va la cojita”), pero atiende lo que se recuerda en el presente (ahora). Observa la pieza y responde:

- ¿Qué te hacen sentir o imaginar los colores y tonos de luz de la obra?
- De los diferentes objetos que hay en la pieza, ¿hay alguno que asocies con la memoria?
- ¿Hay algún objeto que te recuerde algún familiar o experiencia con tu familia?
- Elige tres elementos de la pieza y ofréceles un valor simbólico.
- Si tuvieras que hacer una pieza así; ¿qué le colocarías -ya sean objetos, video, música, entre otros? ¿Por qué?

EJERCICIO PRÁCTICO

Después de analizar la obra, el grupo debe señalar algún tema que identifique a la sociedad puertorriqueña. Debe hacer una lista de objetos/elementos, sonidos, entre otras posibilidades

(el sonido es opcional y podría ser con el celular) con las que puedan comunicar el tema seleccionado. Seguirá los siguientes pasos:

1. El estudiantado elegirá un tema con el cual la sociedad puertorriqueña pueda sentirse identificada.
2. Escribirá una lista de elementos/objetos, colores, texturas... que sean signos que representen ese tema. Deben tener accesibles todos los materiales necesarios antes de comenzar.
3. Cada estudiante diseñará una pequeña instalación dentro de una caja, que supondrá un cuarto o habitación. La caja debe ir posicionada hacia el frente, la base de adentro sería la pared trasera del cuarto.
4. Escogerá de la lista los elementos, objetos, colores, texturas, entre otros, que van a utilizar para crear la instalación.
5. Pintará paredes, techo, piso de la caja (es importante recordarles que deben suponer que es un cuarto).
6. Dibujará y pintará en cartulina o papel los objetos/elementos y los recortará con una tijera.
7. Deberá analizar dónde colocará cada elemento antes de pegarlo.
8. Una vez haya terminado, preparará el área para hacer una presentación.
9. Cada estudiante presentará en 3 a 5 minutos lo que están representando en su pieza, qué simbolizan los elementos y cómo se relacionan con el tema seleccionado.

VARIACIONES DE LA ACTIVIDAD

- Una variante podría ser utilizar una caja más grande, pinturas acrílicas e incluir algunos objetos reales.
- También podrían hacer el trabajo en equipo de 2 o 3 personas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Identificación asertiva del tema que se relaciona con la identidad o realidad puertorriqueña.
- Uso adecuado del espacio en su representación.
- Uso adecuado de la forma, diseño, textura, color y espacio, según fue discutido en clase.
- Representación de los asuntos de la sociedad puertorriqueña en la pieza.
- Explicación de cómo la pieza se relaciona con el tema seleccionado mediante la identificación de los elementos simbólicos que eligió.

CONCLUSIÓN

Es importante reconocer el arte como parte del desarrollo y formación del ser humano. Tiene valor histórico, social y cultural. Además, es un medio de expresión que fomenta la creatividad y el desarrollo del pensamiento crítico.

En la obra *Minuflí ahora*, la artista utiliza la semiología para comunicarnos a través de un conjunto de signos que hacen referencia a la pérdida y al duelo por el que pasaron sus abuelos después del huracán San Felipe. Por ejemplo, el sillón es un símbolo que se asocia con personas mayores, pero que se mece de modo atípico, como si fuera sacado de un sueño o de la memoria misma. Estos símbolos podemos asociar con la misma pérdida y el duelo que hemos vivido después de los huracanes Fiona y María en 2017. El agua, el viento, los sonidos, la oscuridad, la incertidumbre entre otros signos nos hacen recordar esas etapas de nuestra historia. Debemos acercarnos al arte contemporáneo para entender la historia, sociedad y cultura en la que vivimos hoy día.

REFERENCIAS

Galban, Laura. Dhara Rivera "Minuflí Ahora". Vimeo. Museo de Arte Contemporáneo, 2021.

<https://vimeo.com/739227484>.

RAE. "Semiótico, Semiótica: Diccionario de la Lengua Española." "Diccionario de la lengua española" - Edición del Tricentenario.

<https://dle.rae.es/semi%C3%B3tico#XY80twH>.

Rivera, Dhara. "Minuflí Ahora." Dhara Rivera. Accessed August 23, 2023.

<https://www.dhararivera.com/minufl%C3%AD-ahora>.

NIVEL P2 Y
SECUNDARIO

VARIACIÓN
NIVEL P1

VER
MATERIALES

VER
EJERCICIO
CONCEPTUAL

VER
EJERCICIO
PRÁCTICO

PERSPECTIVA SOCIAL

ACTIVIDAD VII. BASADA EN LA OBRA DE ELÍAS ADASME, *A CHILE* (fotografía)

Conceptualizada por artista y educadora Vanessa Hernández Gracia

ESTÁNDARES GENERALES DE APRENDIZAJE DEL PROGRAMA DE BELLAS ARTES DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE PUERTO RICO APLICADOS A LA ACTIVIDAD

- Educación estética
- Investigación histórica, social y cultural
- Expresión artística
- Juicio artístico

OBJETIVOS

En esta actividad, el estudiantado:

- identificará diferentes manifestaciones artísticas contemporáneas mediante ejercicios que combinen la teoría y la práctica artística;
- adquirirá destrezas de pensamiento crítico a través de discusiones grupales en las que se produzcan vínculos entre las manifestaciones artísticas contemporáneas y la cotidianidad de manera que se relacione con la pieza;
- entenderá que el arte es una actividad que cualquier persona puede realizar.

CONCEPTOS

- artes de acción / acciones artística¹⁶
- cuerpo

¹⁶ “El término “Artes de acción” comprende manifestaciones de muy distinto orden y disciplina, pero que tienen en común relevar el proceso y los procedimientos artísticos por sobre el producto final, hasta el punto de considerar la acción como la obra misma. Estas propuestas se alejan de los postulados del arte como objeto y mercancía, ya que, más bien, se trata de acciones de carácter efímero e irrepetible.” (Museo de Bellas Artes, Chile).

- desapariciones
- dictadura militar
- espacio público
- exilio¹⁷
- fotografía documental¹⁸
- persecución política
- perspectiva social

DESTREZAS

- solución de problemas mediante el manejo de materiales, técnicas y equipo
- solución de problemas estéticos según su nivel
- apreciación e interpretación de diversas manifestaciones artísticas dentro de un marco histórico, social y cultural
- uso de las nuevas tecnologías y el uso del pensamiento crítico para analizar una obra de arte

MATERIALES

Dependerán del medio artístico elegido.

Dibujo:

- goma
- lápices de dibujo
- libreta de bocetos (*sketch book*)

Pintura:

- libreta de medio mixto
- paleta pequeña para mezclar colores
- pinceles redondos y planos de diversos tamaños
- pintura acrílica o tempera (roja, amarilla, azul y blanca)

¹⁷ Separación de una persona de la tierra en que vive. "Exilio". Real Academia Española. Web. 2021.

¹⁸ La fotografía documental puede o no ser estética, su intención es comunicar y preservar ese registro para el futuro. Este estilo de fotografía proporciona una representación directa y precisa de personas, lugares, objetos y eventos. A la par intenta concientizar dado que presenta una serie de imágenes. (Ramírez, Antonio. "¿Para qué sirve la fotografía documental?" Difusión Cultural UPN - México, 29 de junio de 2023. <https://cultura.upnvirtual.edu.mx/index.php/promocion-cultural/blog/857-para-que-sirve-la-fotografia-documental>.

Escultura:

- base de madera o PVC (policloruro de vinilo)
- juego de palitos de madera para modelar
- plastilina, plasticina o barro

Fotografía o vídeo:

- cámara en el celular
- Sonido:
- grabadora de audio en el celular

Acciones de arte:

- el cuerpo
- elegir uno o varios medios para documentar la acción (dibujo, relato, cámara fotográfica, cámara de vídeo, grabadora de voz, etc.)

Elías Adasme

Illapel, Chile, 1955

Reside en Puerto Rico desde 1983

A CHILE (Registros fotográficos de acciones de arte 1979 -1980)

2011

Impresión de pigmento perdurable

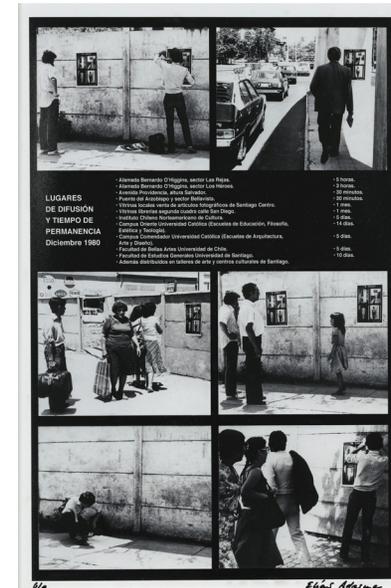
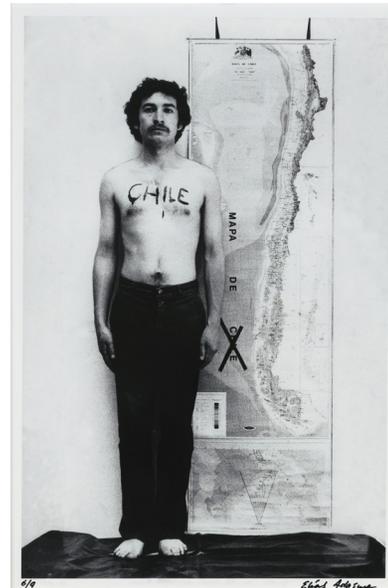
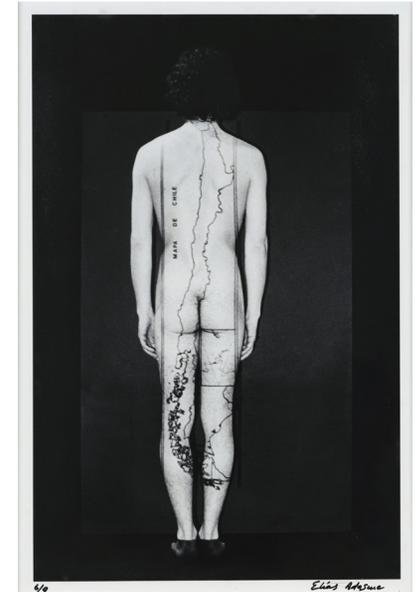
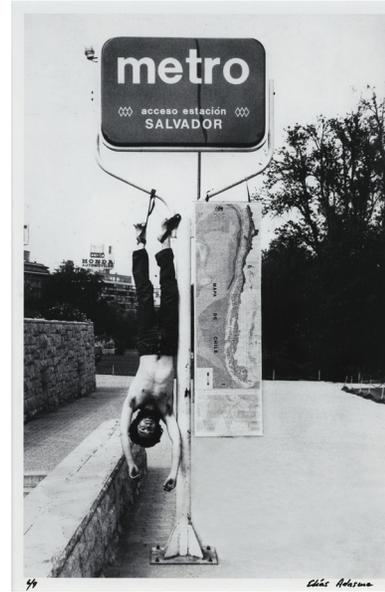
19 3/4 x 13 1/2" c/u

Portafolio de 5 fotografías

Edición: 6/9

Colección Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico

Donación de Elías Adasme Apablaza, 2014

INTRODUCCIÓN

La obra A Chile (Registros fotográficos de acciones de arte 1979-1980) de Elías Adasme es un políptico de cinco fotografías en blanco y negro. Cuatro de ellas documentan las acciones (performances) realizadas por el artista entre diciembre de 1979 y diciembre de 1980 en Santiago de Chile durante la dictadura militar de Augusto Pinochet. La quinta describe los espacios públicos de la ciudad, lugares de difusión, donde se colocaron las imágenes (foto-performance) y especifica el tiempo que cada imagen estuvo pegada en la calle. Durante el régimen militar de Pinochet, entre 1973 y 1990, las calles de Santiago eran testigos de continuas manifestaciones en contra de la dictadura y las personas que no apoyaban el régimen eran perseguidas, y en ocasiones, desaparecían. Adasme fue expulsado de la universidad del estado y perseguido por el régimen, ya que sus manifestaciones artísticas reflejaban su postura política en contra de la dictadura lo que provocó su exilio a Puerto Rico en 1983.

En esta actividad el cuerpo representado mediante un medio artístico (dibujo, pintura, fotografía, escultura, arte sonoro) será la vía para reflexionar sobre las inquietudes sociales.

EJERCICIO CONCEPTUAL

Las piezas de Elías Adasme resultan de una larga gestión de activismo político. La insistencia de colocarse en un primer plano parte de su búsqueda personal. En algunas fotos se relaciona su cuerpo con el mapa de Chile. El ejercicio conceptual será una discusión grupal e individual con la clase en la que se le fomentará a que hable sobre su percepción de la sociedad, el lugar que ocupa en ella y los asuntos que le afecta o preocupa.

- ¿A qué crees que se deba la insistencia de comparar su cuerpo con Chile?
- ¿Qué puede implicar el título en relación con la pieza?
- ¿Qué te sugiere que no tenga camisa ni zapatos?
- Piensa, ¿por qué el arte tiene la capacidad de asumir posturas críticas acerca de la sociedad? y ¿cómo asume esas posturas?

- Habla con tu clase sobre tus experiencias caminando por las calles de la ciudad, ¿cuántas manifestaciones artísticas has observado durante esas caminatas?, ¿has visto algún grafiti o mural que denuncie alguna injusticia social?

EJERCICIO PRÁCTICO

Adasme utiliza su cuerpo para subrayar que la situación política y social que estaba sufriendo su país en ese momento le afectaba personalmente. Sigue estas indicaciones.

1. Piensa en alguna situación social que te preocupe o que te afecte y relaciona esa inquietud con una parte de tu cuerpo. Por ejemplo, quizás te preocupe que alguna persona de tu familia esté desempleada y lo asocias con las piernas y la falta de actividad física.
2. Elige un medio artístico (dibujo, pintura, fotografía, escultura, arte sonoro) y representa esa parte de tu cuerpo. Por ejemplo, puedes hacer con el celular una serie de fotografías de tus piernas en movimiento y otras en las que alguna barrera les impide moverse.
3. Piensa en cómo este ejercicio motivó que relacionaras tus inquietudes sociales a través del arte.

VARIACIONES DE LA ACTIVIDAD

Una variante para el nivel elemental consiste en especificarle al grupo el medio artístico, por ejemplo, se puede emplear el dibujo basado en la observación o el modelado con barro o plastilina para representar la parte de su cuerpo.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Concepto, forma, diseño, textura, color, vibración, etc. acordes al medio artístico elegido.
- Se enfatizará la relación entre el concepto (perspectiva social) y el producto de la actividad realizada (ejercicio práctico).

CONCLUSIÓN

Es importante reconocer que la comunidad artística es parte de nuestra sociedad y que tiene la capacidad de reflexionar de manera crítica mediante imágenes, sonidos, música, vídeo, performance, manifestaciones artísticas en el espacio público, entre otros medios. Las manifestaciones artísticas comprenden una gran variedad de posibilidades. Hay personas a quienes les interesa explorar asuntos relacionados con su papel dentro de la sociedad en su trabajo mediante planteamientos políticos y sociales plasmados en sus obras. Mientras, hay quienes realizan activismo político. En cualquier caso, se posicionan como seres activos y críticos de la sociedad en que viven.

REFERENCIAS

Del Fierro, Claudia. "El presente ineludible. Elías Adasme y el MSSA." Artishock: Revista de arte contemporáneo,

<https://artishockrevista.com/2016/04/25/el-presente-ineludible-elias-adasme-y-el-mssa/>.

Medina, Búho. "Chile en dictadura." Chile Para Niños. Biblioteca Nacional. Chile. 2017.

<http://www.chileparaninos.gob.cl/639/w3-article-340849.html>.

Museo Nacional de Bellas Artes. "Artistas Visuales Chilenos (Avch)." Artes de acción/ Acción de arte - Artistas Visuales Chilenos, AVCh, MNBA. Accessed December 17, 2023.

<https://www.artistasvisualeschilenos.cl/658/w3-article-85898.html#:~:text=El%20t%C3%A9rmino%20%E2%80%9CArtes%20de%20acci%C3%B3n,acci%C3%B3n%20como%20la%20obra%20misma.>

NIVEL
SECUNDARIO

VARIACIÓN
MATERIALES

VER
MATERIALES

VER
EJERCICIO
CONCEPTUAL

VER
EJERCICIO
PRÁCTICO

GÉNERO Y FEMINISMO

ACTIVIDAD VIII. BASADA EN LA OBRA DE ZILIA SÁNCHEZ, *LAS AMAZONAS Y EL SILENCIO DE EROS IV* (pintura)

Conceptualizada por artista y educadora Anna Parker Ramírez

ESTÁNDARES GENERALES DE APRENDIZAJE DEL PROGRAMA DE BELLAS ARTES DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE PUERTO RICO APLICADOS A LA ACTIVIDAD

- Educación estética
- Investigación histórica, social y cultural
- Expresión artística
- Juicio artístico

OBJETIVOS

En esta actividad el estudiantado:

- conocerá la obra de la artista Zilia Sánchez y cómo esta representa el género y el feminismo mediante la observación, discusión crítica y el proceso creativo;
- identificará elementos del arte y diseño predominantes en las dos obras a ser estudiadas; así como el proceso creativo y los materiales que la artista utilizó al crear sus obras;
- aprenderá sobre las manifestaciones artísticas contemporáneas.

CONCEPTOS

- arte abstracto
- estudios de género¹⁹
- feminismo
- tridimensionalidad

¹⁹ Estudios de género: un campo académico interdisciplinario dedicado al análisis de la identidad de género y su representación.

DESTREZAS

- pensamiento crítico para analizar el contenido en la obra de arte
- creación de una obra de arte con contenido
- fortalecimiento de habilidades motor-finas
- percepción del relieve y la tridimensionalidad
- comunicación a través del arte

MATERIALES

- contenedor para agua con apertura amplia para introducir las manos con facilidad
- delantal
- gasas con yeso
- palitos de madera circulares o cuadrados para manualidades
- papel toalla
- papel y lápiz para bocetos
- pega caliente y pistola
- pinceles y bandejas para mezclar pintura
- pinturas acrílicas
- tabla/base de madera 6"x 9"
- tijeras

Zilia Sánchez

La Habana, Cuba, 1926

Reside en Puerto Rico desde 1970

Las Amazonas

1991

Acrílico sobre tela tensada en armazón de madera

76" x 46" x 11"

Colección Museo de Arte Contemporáneo

de Puerto Rico

Compra y donación parcial de Zilia Sánchez, 2003

El silencio de Eros IV

(de la serie *Tatuajes*)

1995

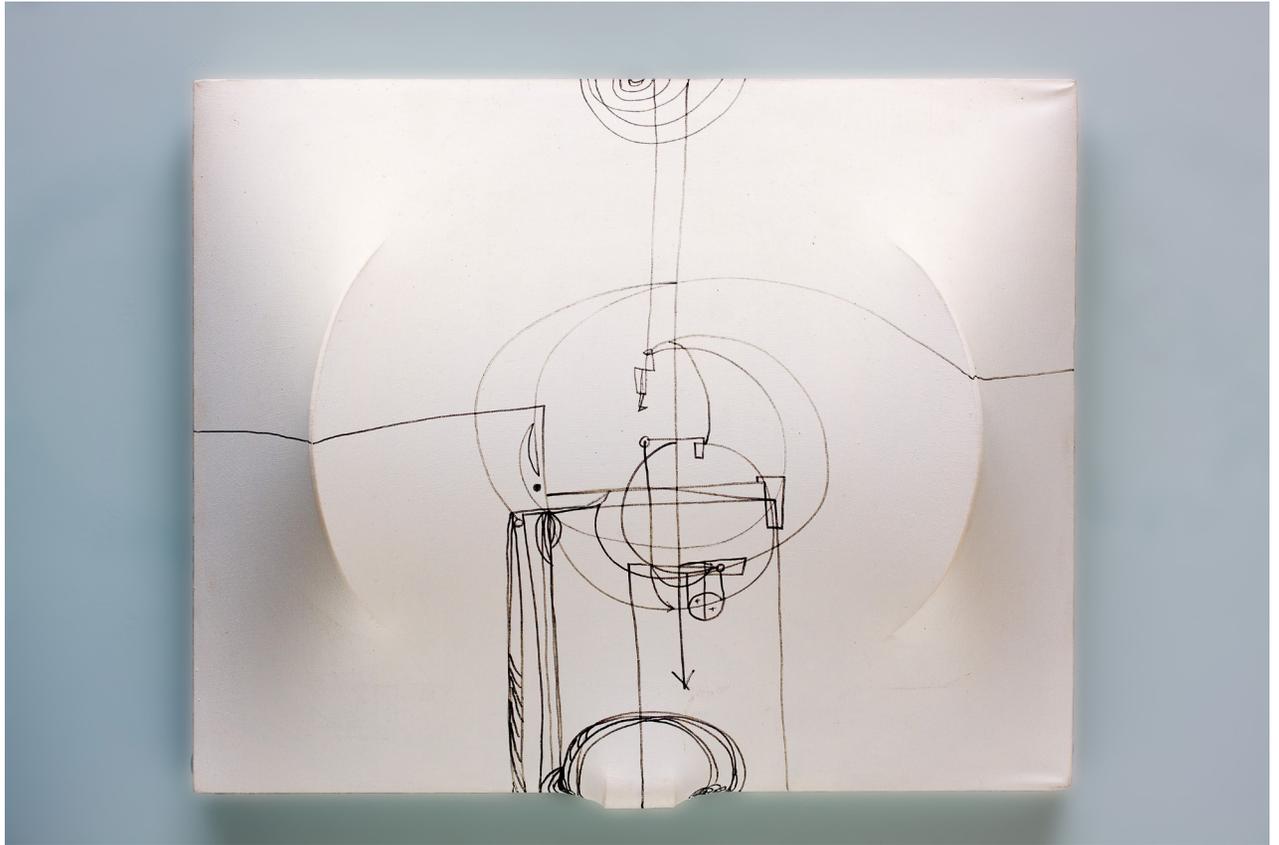
Acrílico, yeso, tinta sobre tela tensada

en armazón de madera

15 15/16" x 19 3/4" x 5 3/4"

Colección Museo de Arte Contemporáneo
de Puerto Rico

Donación de Luisa M. Fournier en memoria de
Jan Paul Antonmattei Fournier, 2010

INTRODUCCIÓN

Las Amazonas y *El silencio de Eros IV* (de la serie *Tatuajes*), ambas de la artista Zilia Sánchez, pueden analizarse partiendo de los conceptos del feminismo y la perspectiva de género. Las obras son lienzos estirados sobre un marco de madera que crean formas abstractas tridimensionales saliendo de lo bidimensional. Son figuras sensuales y elegantes que se complementan y tienen equilibrio, con colores neutrales que crean armonía y que podemos traducir en partes del cuerpo humano.

En la mitología griega, Eros (Cupido) era el dios griego del amor, de la sensualidad, del deseo pasional y físico. Estos temas los podemos interpretar al observar las obras. La suavidad de la textura, los colores pasteles... que haya puntas y sugiera concavidades... Por otro lado, en la mitología griega, las amazonas eran un grupo de mujeres guerreras. De este modo, la artista presenta otra visión de la mujer al representarla heroica y fuerte. En esta actividad se espera que después de analizar las obras, el grupo identificará cómo puede representar el feminismo o perspectiva de género de forma abstracta.

EJERCICIO CONCEPTUAL

Mientras se observan las obras *Las Amazonas* y *El silencio de Eros IV*, se desarrollará una discusión grupal guiada por las siguientes preguntas:

- ¿Qué simbolizan las formas en las piezas?
- ¿Qué sensaciones te provocan las piezas que observas?
- Considera tus 5 sentidos y trata de describir o imaginar la pieza desde cada uno de ellos; ¿qué formas puedes distinguir? ¿cómo pudiera sentirse...?
- ¿Podieras atribuirle un género a la pieza (femenina, masculina)? ¿Cuál sería y por qué?
- ¿Qué nombres tienen las obras y por qué crees que los haya llamado así?

- ¿Qué elementos o principios del arte utiliza la artista para crear un mensaje visual?
- ¿Qué representan o qué mensaje expresan las obras?
- ¿Cómo representa la artista el género y la feminidad en sus obras? ¿Se relaciona con cómo se representa en la sociedad?
- ¿Alguna vez has sentido desigualdad? Explica.
- ¿Crees que debe haber igualdad sin importar el sexo o preferencia sexual de la persona?
¿Por qué?
- ¿Te identificas con alguno de los temas discutidos? ¿Cómo?

EJERCICIO PRÁCTICO

Después de analizar las obras, el grupo deberá identificar cómo puede representar el feminismo o perspectiva de género de forma abstracta. Al final, presentará su trabajo y explicará el concepto seleccionado. Comenzará con un boceto en lápiz sobre papel, teniendo en cuenta que el trabajo se hará en relieve, luego seguirá con creación de figuras tridimensionales utilizando palitos de madera y gasas con yeso sobre una base de madera. Deberá tener accesible todos sus materiales antes de comenzar. Seguirá los siguientes pasos para hacer el trabajo práctico:

1. Sobre la tabla/base de madera creará distintos relieves o formas tridimensionales. Esto lo hará cortando y pegando los palitos de madera sobre la base de madera.
2. Cortará pedazos de gaza con yeso a la medida de lo que vayan a utilizar.
3. Sumergirá la gasa en el contenedor de agua por 3 a 5 segundos.
4. Estirará y colocará la gasa sobre los palitos. Así comenzará a crear formas y relieves (las gasas deben cubrir los bordes y un poco la parte posterior de la tabla/base).
5. Una vez haya cubierto todo con las gasas, se debe esperar 30 minutos para que el yeso esté completamente sólido.

6. Durante este proceso, cada cual preparará la paleta de colores que utilizará para pintar sus obras.
7. Pintará la pieza y preparará el área para la presentación.
8. Cada estudiante dará una presentación de 3 a 5 minutos en la cual explicará qué están representando en su pieza y cómo se relaciona con los temas discutidos.

VARIACIONES DE LA ACTIVIDAD

Una variante para el nivel superior (para poder crear algo más grande o con mayor estructura) podría ser que en lugar de utilizar la tabla/base de madera 6"x 9", palitos de madera para manualidades y pega caliente, se utilicen los siguientes materiales:

- destornillador
- segueta de mano pequeña para contar los tarugos
- tabla/base 11" x 17" (medidas pueden variar)
- tarugos de madera
- tornillos (deben ser un poco más largos que la base de madera)

Sustituir los pasos 1 y 2 por los siguientes:

- Cortar con la segueta los tarugos a las medidas que vaya a utilizar,
- Marcar en la tabla con un lápiz dónde va a colocar los tarugos,
- Atravesar la tabla con los tornillos por las áreas marcadas (las partes de tornillos que sobresalen se retiraran para atornillar los tarugos).

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Participación activa en la discusión grupal.
- Explicación de la pieza integrando los conceptos teóricos- el acercamiento es cónsono con lo discutido y la propuesta de la artista.
- Representación asertiva del feminismo o perspectiva de género en la pieza creada.
- Creación de un boceto que atiende lo solicitado en el ejercicio.
- Uso adecuado de la forma, diseño, textura y color en la pieza final.
- Uso adecuado del espacio en la pieza final.
- Presentación verbal y explicación del concepto del trabajo relacionándolo con los temas discutidos.

CONCLUSIÓN

En las obras de Zilia Sánchez vemos formas abstractas, sensuales y que podemos traducir a partes del cuerpo humano. En la obra *Las Amazonas*, las formas representan la sensualidad femenina, pero al mismo tiempo, estas formas presentes y firmes representan a una mujer fuerte y guerrera. Por otra parte, en la obra *El silencio de Eros IV*, las formas representan la sensualidad del hombre, el amor y el deseo. Sánchez representa la igualdad entre géneros: seres sensuales, deseosos, fuertes, guerreros y pasionales. Es importante reconocer el arte como parte del desarrollo y formación del ser humano, así como comprender su valor histórico, social y cultural.

REFERENCIAS

Barral, Alberto. "Zilia Sánchez." *Artnexus*, 104, marzo- mayo 2017.

<https://www.artnexus.com/es/magazines/article-magazine-artnexus/5e73a5cd601c902182ecd7bd/104/zilia-sanchez>.

Cartwright, Mark. "Eros." *Enciclopedia de la Historia del Mundo*, 18 de abril de 2019.

<https://www.worldhistory.org/trans/es/1-10328/eros/>.

Cartwright, Mark. "Las Amazonas." *Enciclopedia de la Historia del Mundo*, 14 de noviembre de 2019.

<https://www.worldhistory.org/trans/es/1-10355/las-amazonas/>.

Damián, Carol. "Zilia Sánchez. Formas Sensuales." *Arte Al Día*, enero 2022.

https://www.artealdia.com/Printed-Edition/89/Zilia_Sanchez.

NIVEL SECUNDARIO

VER MATERIALES

VER EJERCICIO CONCEPTUAL

VER EJERCICIO PRÁCTICO

GÉNERO Y FEMINISMO

ACTIVIDAD IX. BASADA EN LA OBRA DE GLORIMAR MARRERO SÁNCHEZ, *JUANA(S) MATOS* (video)

Conceptualizada por cineasta y educadora Margaret Mair

ESTÁNDARES GENERALES DE APRENDIZAJE DEL PROGRAMA DE BELLAS ARTES DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE PUERTO RICO APLICADOS A LA ACTIVIDAD

- Educación estética

OBJETIVOS

En esta actividad, el estudiantado:

- aprenderá sobre el cine documental y el retrato audiovisual;
- desarrollará la observación, indagación, sensibilidad y el pensamiento crítico;
- investigará sobre el arte objetual y la instalación como expresiones artísticas contemporáneas;
- descubrirá su capacidad creativa para expresarse a través del uso de objetos en una obra artística;
- escribirá un texto para describir y expresar experiencias y sentimientos con detalles seleccionados cuidadosamente y mediante el uso del lenguaje sensorial preciso;
- trabajará de forma colaborativa en el diseño y montaje de una exposición colectiva sencilla o una instalación como obra colectiva.

CONCEPTOS

- arte objetual²⁰
- cine documental²¹
- expresión de género²²
- gabinete de curiosidades/ cuartos de maravillas (*wunderkammer*)²³
- instalación
- objeto y memoria²⁴
- retrato audiovisual

DESTREZAS

- interpretar una obra audiovisual
- relacionar la obra audiovisual con sus experiencias de vida
- responder a la obra audiovisual con un trabajo creativo

²⁰ Se trata de objetos que pueden haber sido encontrados o adquiridos y que cobran un carácter de objeto artístico por medio de su modificación, intervención o interacción con otros elementos. Refiérase a la sección de Recursos para que acceda a enlaces para más información e imágenes que le pueden servir de ejemplo.

²¹ El cine documental o cine de no ficción es un filme realizado sobre la base de materiales tomados de la realidad, aunque existen documentales, los conocidos docudramas, que son recreaciones de la realidad. Existen diferentes tipos de documentales y, según el teórico Bill Nichols, estos pueden agruparse en seis categorías (sub-géneros): documental expositivo, poético, reflexivo, performativo, observacional y participativo. Estas seis categorías han sido debatidas porque el cine documental resulta en muchos casos difícil de categorizar, pero la propuesta de Nichols continúa siendo utilizada. Lo importante es saber que la variedad de tipos de documentales surge de las diferentes construcciones que se utilizan al momento de su creación. La secuencia cronológica de los materiales, el tratamiento de la figura del narrador, la naturaleza de los materiales, el punto de vista y el acercamiento estético dan lugar a una multiplicidad de tipos de documental. El objetivo final de un documental es presentar un punto de vista subjetivo de la realidad social que compartimos.

²² "La expresión de género es la manifestación externa de los rasgos culturales que permiten identificar a una persona como masculina o femenina conforme a los patrones considerados propios de cada género por una determinada sociedad en un momento histórico determinado. Por un lado, la expresión de género se refiere a la forma en la que las personas interpretan el género de una persona en particular, sin importar cómo ella misma se identifique. Por otro lado, la identidad de género alude a la manera en que una persona se asume a sí misma, independientemente de cómo la perciben los demás. Comúnmente se considera que la expresión de género es un espectro en donde un lado está ocupado por lo femenino, tradicionalmente atribuido a las mujeres, y del otro lado se encuentra lo masculino, habitualmente relacionado con los hombres. Debemos recordar que la expresión de género es independiente del sexo biológico, la identidad de género y la orientación sexual." (Gobierno de México)

²³ Son colecciones de objetos que en su momento fueron considerados objetos exóticos y valiosos. Estas colecciones pertenecieron a la nobleza, aristócratas y científicos europeos. Surgen a raíz de la colonización en los siglos XVI y XVII y comprenden objetos extraídos de los territorios invadidos y colonizados. Estos objetos fueron exotizados por la mirada eurocéntrica de los coleccionistas. Los gabinetes de curiosidades no servían no solo para entretener o mostrar los intereses de sus dueños, si no que los objetos exhibidos eran una representación del poder socioeconómico del coleccionista. Se le nombra gabinete de curiosidades porque, en efecto, era un mueble con múltiples compartimientos y cajoncitos. Estos gabinetes serán los antecedentes de los museos como los conocemos hoy. Refiérase a la sección de Recursos para enlaces a más información e imágenes que le pueden servir para mostrar a los participantes.

²⁴ "Los objetos que le dan sentido a un lugar y una carga afectiva adquieren otro estatus desde el orden simbólico; se convierten en autobiografías y señalamientos de lugares habitados y de enunciación de la memoria; es decir, los objetos terminan siendo representaciones de la historia personal y colectiva y vehículos para volver a ver y recorrer el territorio. Son la brújula y la guía de regreso para encontrar el camino hacia lo ya habitado." "Los objetos no son solo contenedores de memorias individuales, fragmentadas y unitarias, sino que también traen consigo memorias colectivas, sociales, que recuerdan episodios de toda una población." (Marta Arroyave Ruiz, Objetos de la Memoria en el destierro. El presente en el pasado).

MATERIALES

- cajas de cartón o plástico, maletas, carteras, bolsos, tablones, manteles, telas, etc.
- crayones, tizas, marcadores, lápices o impresora
- documental: *Juana(s) Matos* (2018): <https://vimeo.com/398358806?share=copy>
- objetos personales de cada participante (retratos familiares, figuras de cerámica, peluches, tarjetas, caracoles, piedras, joyería, etc.)
- papel, cartulina o cartón

Opcional: Cámara digital de fotografía o video, grabadora de sonido o teléfono celular (para fotografía, grabación audiovisual o grabación sonora). Para la exposición final pueden usar los mismos teléfonos como mini monitores para presentar los videos, las fotografías o las obras sonoras. Esto para quienes opten por usar el medio audiovisual para crear el trabajo. De optar por crear instalaciones, las mismas pueden exhibirse sobre mesas, pupitres o en el suelo. También pueden optar por hacer una exposición al aire libre, fuera del salón.

Glorimar Marrero Sánchez

Barranquitas, Puerto Rico, 1978

Juana(s) Matos

2018

Video

45:49 min

Colección Museo de Arte Contemporáneo
de Puerto Rico

Comisión artística MAC en el Barrio, 2018

VER VIDEO
DE OBRA

INTRODUCCIÓN

Juana(s) Matos es un documental que retrata la historia de la comunidad de Juana Matos en Cataño a través de las historias de tres mujeres residentes del barrio y el relato oral de las nietas de Juana Matos. La obra permite conocer y reconocer el valor del trabajo reproductivo como lo es la alimentación, crianza y el cuidado comunitario en nuestra cultura. “Las Juanas” de esta obra documental nos muestran la complejidad entre la feminidad, el espacio doméstico y el poder de agencia, ya que se presentan como mujeres empoderadas, apreciadas y reconocidas por sus familias y comunidad; y no como víctimas, a pesar de vivir en una situación de vulnerabilidad económica y ecológica. Esta apreciación y reconocimiento se nos revela a través de los objetos que forman parte del espacio doméstico, los cuales sirven como contenedores de memorias individuales y colectivas de las Juanas Matos. Además, guardan una carga afectiva que nos conecta al pasado y el presente, no solo en las historias del documental, sino en nuestras propias historias. *Juana(s) Matos* es un ejemplo del cuestionamiento al llamado “feminismo blanco”, ya que las mujeres en este documental han ejercido agencia sobre el ámbito hogareño y comunitario, y presenta las interseccionalidades que este movimiento no contempló desde sus privilegios de clase y raza. El documental es, pues, una mirada llena de sensibilidad, respeto y admiración hacia sus protagonistas. Esta actividad pretende que el estudiantado haga una pieza de arte objetual, instalación, fotografía, video o una pieza sonora a partir de objetos escogidos.

EJERCICIO CONCEPTUAL

La obra se puede abordar desde las historias de los personajes que, a través de sus objetos personales, nos cuentan su vida. Mediante un espacio de diálogo, se puede reflexionar sobre el contenido del filme. Se busca como objetivo que se reconozca el valor del trabajo reproductivo que mencionamos, la alimentación, crianza y el cuidado comunitario que han realizado las mujeres, propuesta central del documental, *Juana(s) Matos*. Esta labor ha sido históricamente devaluada en muchas culturas, incluyendo la nuestra. De otro modo, el ejercicio conceptual también sirve para preparar al estudiantado para el ejercicio práctico puesto que se inicia el

diálogo con los objetos como contenedores de memoria. Las siguientes preguntas pueden realizarse antes de proyectar el documental para que sirvan de guía. Se discuten una vez hayan visto la obra.

- ¿Qué nos dice el título del documental? ¿Por qué se titula *Juana(s) Matos*? ¿Qué podría significar la letra “s” escrita entre paréntesis?
- ¿Cuál es la primera imagen del documental? ¿Qué nos hace entender esta primera imagen?
- ¿Cómo se construye la historia de Juana Matos? ¿Quiénes son las voces del documental? ¿Qué tipo de material audiovisual se utiliza en el documental? ¿Qué imágenes predominan en la obra?
- ¿Qué te hace sentir la obra?
- ¿Las mujeres que aparecen en este documental les recuerdan a personas que conocen? ¿De qué manera se parecen? Con esta pregunta se busca que conecten tanto con sus experiencias de vida, como a nivel sensible con la pieza.
- ¿Qué crees que aportan los objetos personales de Luz a la historia? ¿Qué información nos proveen los objetos? Se pueden leer las dos citas en la sección de conceptos bajo la categoría de Objeto y Memoria.
- ¿Qué objeto te llamó más la atención? ¿Por qué?
- Pensando en cómo se construye la historia del documental y quienes son las voces, ¿por qué la artista habrá decidido contar la historia de Juana Matos de esta forma? ¿Por qué enfocarse en los objetos personales de cada personaje? ¿Qué nos dicen estos objetos del trabajo realizado por las mujeres de esta comunidad?
- ¿Por qué son importantes estas historias?

EJERCICIO PRÁCTICO

El ejercicio práctico está diseñado para realizarse en el hogar, en el salón de clases o en una combinación de ambos espacios. Esto dependerá del tiempo asignado a esta actividad. Se le puede pedir al grupo que realice la totalidad del ejercicio práctico en el hogar y que la obra artística sea traída a clase para discutirse y exponerse. Otra opción es que luego de ver y discutir el documental, se seleccionen los objetos y se traigan al salón para trabajar el resto del ejercicio en clase. Recomendamos que la facultad también realice una obra artística junto a su grupo.

Tomando en cuenta la discusión de la obra, piensa en 5-10 objetos que guardan un significado para ti y cómo se relacionan con tu historia de vida. Utiliza estas preguntas guías como punto de partida para tu selección:

1. ¿Por qué escoges este objeto?
2. ¿Qué tipo de objeto es?
3. ¿Cómo llegó a ti y cuándo?
4. ¿Quién te lo obsequió y por qué?
5. ¿Lo encontraste? ¿Dónde?
6. ¿Cuándo y dónde se fabricó?
7. ¿Cómo se ve?
8. ¿Tiene alguna parte rota o despintada?
9. ¿Tiene marcas o manchas?
10. ¿Se relaciona este objeto con una expresión de género en particular?
11. ¿Expresa este objeto tu expresión de género?
12. ¿Cómo sería no identificar este objeto con el binario femenino o masculino?
13. ¿Qué harías para que no sea identificado de esta forma?

14. ¿Qué emociones despierta el objeto en tí? No todos los objetos seleccionados necesitan evocar sentimientos de felicidad.

Una vez seleccionados los objetos, es importante comenzar a pensar las relaciones que existen o pudiesen existir entre estos. Por ejemplo, ¿Cómo pueden interactuar estos objetos? Tienes la libertad de inventar cómo se relacionan estos objetos. Incluso, puedes modificar o inventar otros usos para esos objetos.

Escribe un texto que establezca una narrativa entre tus objetos. El texto puede ser: prosa poética, poesía, cuento, ensayo, monólogo o un diálogo. El texto puede ser una historia fantástica o de ficción.

Escoge la voz narrativa. Puedes escoger escribir en primera persona o puedes imaginar que el narrador no eres tú. Por ejemplo, puedes narrar desde el punto de vista de los objetos. Dicho de otra forma, son los objetos los que hablan en primera persona. O bien, podrías narrar en segunda persona plural como si los narradores fueran aquellas personas que te regalaron esos objetos.

Recuerda usar adjetivos y verbos. Explora sinónimos que puedas utilizar en lugar de los de uso “común”.

Crea una obra artística a partir de los objetos escogidos.

La obra puede ser una pieza de arte objetual, instalación, una fotografía, un video o incluso, puedes hacer una pieza sonora.

Piensa en los siguientes criterios:

- ¿Incluirás todos los objetos?
- ¿Cuáles quedarán fuera?
- ¿Cómo los organizarás?
- ¿Incluirás texto en tu obra: frases o palabras sueltas?
- ¿Con qué medio escribirías el texto escrito a mano (con marcador, tiza o crayón)?

- ¿Dónde los colocarás: en una caja²⁵, maleta, bolsa...?
- ¿El texto será impreso?
- ¿Aparecerá cortado tipo collage? Recuerda pensar en las relaciones entre los objetos.
- Si es una pieza sonora, ¿cómo la imaginas si no vas a utilizar imágenes?
- ¿Te interesa hacer una instalación acompañada de una grabación en vez de texto escrito?

Discusión colectiva sobre las obras

La discusión colectiva sobre las obras artísticas es un momento para observar, sentir, reflexionar y compartir reacciones sobre las obras, pero también sobre el proceso de realizarlas.

Preguntas guías para dirigir la discusión en torno a las obras artísticas:

- ¿Qué te hace sentir la obra?
- ¿Con qué elementos te conectas?
- ¿Qué preguntas o inquietudes te produce?
- ¿De los objetos en la exposición prevalecen los objetos relacionados a alguien en particular? ¿Objetos relacionados a abuelas, madres o hermanas?
- ¿Se relacionan algunas obras con otras? ¿Qué relaciones puedes encontrar?
- Si observamos las obras en conjunto, ¿qué nos cuentan los objetos de nuestro entorno? ¿De nuestro momento histórico? ¿De nuestra cultura?
- ¿Cuál sería un posible título para la exhibición?
- ¿Qué preguntas tienen para la creadora de la obra?

²⁵ Pueden investigar imágenes de diferentes gabinetes de curiosidades. Es importante recordar que estos gabinetes no pueden desligarse del proceso de colonización y exotificación por parte de los europeos. Teniendo esto presente, ¿qué ideas le surgen de esta manera de organizar y mostrar objetos? ¿Cómo podríamos romper con esa tradición que sirvió de antecedente a los museos de la actualidad?

Creación colectiva de una exhibición o instalación artística:

Opción 1

Investiguen en Internet cómo se ve una exposición de arte objetual o de objetos²⁶. Realicen un diseño colectivo para exponer sus obras artísticas.

Opción 2

Investiguen sobre la instalación artística²⁷. Diseñen una instalación artística colectiva utilizando los objetos y textos de todo el grupo.

VARIACIONES DE LA ACTIVIDAD

- El ejercicio práctico se puede modificar para convertirse en un ejercicio de historia oral. En este caso, no realizan una obra artística utilizando los objetos, sino una presentación oral.
- Se ofrece un pie forzado al ejercicio. Se proveen algunos ejemplos, pero les invitamos a crear los suyos propios.²⁸

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Discusión en clase del ejercicio conceptual (en este caso del documental)
- Selección de objetos personales
- Redacción del texto (prosa poética, poema, cuento, ensayo o un diálogo)
- Conceptualización y creación de la obra

²⁶ Pueden referirse a los ejemplos de trabajos creativos utilizando objetos en la sección de Recursos. También pueden investigar imágenes sobre exposiciones de arte objetual.

²⁷ https://artsandculture.google.com/entity/m012z_m?hl=es-419

²⁸ Ejemplo 1: Imagina que practicas arqueología en el año 2500. Encuentras los objetos seleccionados en una excavación. Debes pensar en posibles nombres, usos y relaciones entre estos. Redacta un escrito descriptivo sobre tus hallazgos.

Ejemplo 2: Una vez seleccionados los objetos debes subvertir el significado otorgado a los objetos para despojarlos de cualquier idea de lo femenino o masculino relacionada al objeto.

Ejemplo 3: Cada participante trae al salón sus objetos personales. Se intercambian los conjuntos de objetos para que cada cual tenga que realizar una obra utilizando los objetos de otra persona.

Es importante enfatizar el cuidado de los objetos como parte del ejercicio.

No es necesario realizar un ejercicio colectivo de diseño de una exposición. Este criterio de evaluación puede ser eliminado y la exhibición puede ser creada por la facultad.

- Discusión colectiva sobre las obra

CONCLUSIÓN

Juana(s) Matos nos llama a reconocer a las Juana(s) Matos de nuestros entornos personales. Además, denuncia la necesidad de justicia climática, económica y social para esta comunidad y tantas otras establecidas en geografías vulnerables por motivos de desigualdades socioeconómicas y discriminación racial; situación que se ha perpetuado en nuestro archipiélago hasta la actualidad.

REFERENCIAS

“ADOCPR.” ADocPR. <https://www.adocpr.org/>.

Arroyave Ruíz, Marta. Objetos de la memoria en el destierro: el presente del pasado. Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín Facultad de Arquitectura Escuela de Hábitat. 2013 “Arte objetual: qué es, origen, características, representantes y obras.” Liferder, 26 de julio de 2023. <https://www.liferder.com/arte-objetual/>.

“Artistas Visuales Chilenos (Avch).” Arte objetual - Artistas Visuales Chilenos, AVCh, MNBA. <https://www.artistasvisualeschilenos.cl/658/w3-article-54884.html>.

Bahntje, Myrian, Laura Biadiu y Silvina Lischinsky. “Despertadores de la memoria. Los objetos como soportes de la memoria.” UNS, 1 de enero de 1970. <https://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/3516>.

“Cabinet of Curiosities.” Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Cabinet_of_curiosities.

Cabrinety, Olga. “Los gabinetes de curiosidades de Madeline von Foerster.” 1 de enero de 1970. <https://olga-totumrevolutum.blogspot.com/2013/12/los-gabinetes-de-curiosidades-de.html>. (En este blog pueden encontrar imágenes de los gabinetes de curiosidades y las pinturas de Madeleine von Foerster que están inspirados en dichos gabinetes.)

“Cuartos de maravillas.” Wikipedia. https://es.wikipedia.org/wiki/Cuartos_de_maravillas#:~:text=Los%20cuartos%20de%20maravillas%2C%20tambi%C3%A9n,los%20rincones%20del%20mundo%20conocido.

“El objeto de la memoria.” Centro de Estudios Locales de Andorra (CELAN), 8 de octubre de 2018.

<http://www.celandigital.com/actualidad/6199-el-objeto-de-la-memoria.29>

González González, Gabriela. 2016. El objeto y la memoria: un punto de partida para la construcción de narrativas visuales ... El Théâtre du Soleil como su lugar de encuentro. Santiago, Chile: Universidad de Chile - Facultad de Artes. <https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/141473>

Green, Penelope. “He Takes Stuff Seriously.” The New York Times, 11 de julio de 2012.

<https://www.nytimes.com/2012/07/12/garden/at-home-with-joshua-glenn-of-the-significant-objects-project.html>.

Howarth, Lynne, and Lisa Quirke. “Objects, Identity, Storytelling, and Finding Common Ground.” Proceedings of the Annual Conference of CAIS / Actes du congrès annuel de l’ACSI, 2016. <https://doi.org/10.29173/cais948>.

Linnenkoper, Kirstin. “Vik Muiz Proves the True Power of ‘Trash’ Recycling International.” Recycling International, 18 de julio de 2019.

<https://recyclinginternational.com/latest-articles/editors-top-picks/vik-muniz-proves-the-true-power-of-trash/26958/>.

“¿Qué es la identidad de género?”. Gobierno de México. <https://www.gob.mx/segob/articulos/que-es-la-identidad-de-genero>

“The Museum of Innocence - Google Arts & Culture.” Google.

<https://artsandculture.google.com/story/the-museum-of-innocence-museum-of-innocence/KAVxlqBekvaEKw?hl=en.30>

Pink, Sarah. Home truths: Gender, domestic objects and everyday life. Abingdon, Oxon: Routledge, Taylor & Francis Group, 2020.

Radulescum, Mihaela. “Del arte objetual: una aproximación.” Seminario de Arte, 16 de junio de 2020.

<https://seminarioarte.wordpress.com/2020/06/16/del-arte-objetual-una-aproximacion/>.

Sellés-Quintana, Magdalena. “El Documental.” Repositori Institucional (O2): Página de inicio, September 1, 2008.

<https://openaccess.uoc.edu/handle/10609/111366?locale=es>.

²⁹ La exposición El objeto de la memoria del Centro de Estudios de Andorra presenta el archivo de objetos que vertebra el taller de Vicente García Plana, quien entiende el taller, con su plástica y ordenación, como una obra de arte en sí mismo. El taller se convierte en un enorme contenedor formado, a su vez, por otros contenedores de menor tamaño y que caracterizan también el conjunto de su obra.

³⁰ Este proyecto es una novela y también un museo que exhibe los objetos que los personajes de la novela usaron, vieron y soñaron en la ciudad de Estambul en Turquía.

NIVEL
SECUNDARIO

VARIACIÓN
MATERIALES

VER
MATERIALES

VER
EJERCICIO
CONCEPTUAL

VER
EJERCICIO
PRÁCTICO

ESTUDIOS LGBTIQ+

ACTIVIDAD X. BASADA EN LA OBRA DE NÉSTOR MILLÁN, *REYES Y NEW YORK SELF PORTRAIT* (fotografía)

Conceptualizada por artista y educador Héctor Rafael Rodríguez

ESTÁNDARES GENERALES DE APRENDIZAJE DEL PROGRAMA DE BELLAS ARTES DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE PUERTO RICO APLICADOS A LA ACTIVIDAD

- Educación estética
- Investigación histórica, social y cultural
- Expresión artística
- Juicios artísticos y estéticos

OBJETIVOS

En esta actividad, el estudiantado:

- relacionará la obra de Néstor Millán con los Estudios LGBTIQ+;
- contemplará su identidad fuera de los parámetros heteronormales³¹;
- expresará su punto de vista a través de las artes visuales;
- analizará el proceso creativo del artista;
- identificará elementos del arte y diseño predominantes en la obra de Néstor Millán;
- aplicará lo aprendido en su propia obra.

CONCEPTOS

- contraste
- estudios LGBTIQ+
- fragmentación

³¹ La heteronormatividad se refiere al régimen social, político y económico impuesto que abarca extendiéndose el ámbito público y el privado. Este establece la heterosexualidad como la única forma aceptable y normal de expresión de los deseos sexuales y afectivos, así como de la propia identidad.

DESTREZAS

- pensamiento crítico
- expresión y ejecución creativa
- comunicación verbal y no verbal
- habilidades motor-finas
- percepción de contornos y bordes
- percepción de espacio positivo y espacio negativo
- percepción de contraste en blanco y negro

MATERIALES

- creyones conté negros
- ejemplo de ejercicio práctico hecho por la persona a cargo del taller
- imágenes de fotos del artista Néstor Millán tituladas *Reyes* (de la serie *Con otros hombres*), 1987 y *New York Self-Portrait*, 1989
- impresión en papel o fotocopia (8"x 11") de una foto en blanco y negro del rostro del estudiante (no debe ser una foto original)
- papel (14"x 17")
- pega blanca
- tijera

Néstor Millán Álvarez

San Germán, Puerto Rico 1960

Reyes

(de la serie *Con otros hombres*)

1987

Gelatina de plata manipulada

8 5/8" x 12 1/4"

Colección Museo de Arte Contemporáneo
de Puerto Rico

Donación de Néstor Millán, 2003

Néstor Millán Álvarez

San Germán, Puerto Rico 1960

New York Self-Portrait

1989

Gelatina de plata manipulada

9" x 11 1/2"

Colección Museo de Arte Contemporáneo
de Puerto Rico

Donación de Néstor Millán, 2003

INTRODUCCIÓN

Reyes (de la serie *Con otros hombres*) y *New York Self-Portrait* son dos piezas que presentan un espacio doméstico en el que se muestra una silueta no muy definida que pudiera considerarse masculina desde la tipificación de género. Se trata de un ejercicio de representación y autorretrato desde una marcada conciencia de género. El caso de *New York Self-Portrait* no es un autorretrato convencional, en tanto que el sujeto en la imagen no está bien definido y llama la atención la serie de cubiertos que le acompañan y que subrayan lo doméstico. Ambas piezas provocan la reflexión ante la identidad de las personas y sus títulos ofrecen guiños para el análisis. Así, este taller propone analizar la obra de Néstor Millán partiendo de temas pertinentes a los estudios LGBTTIQA+. El ejercicio brindará un espacio de discusión en el cual podrán relacionar su realidad individual con la obra del artista y los temas discutidos. También acercará a nuestra población estudiantil a la colección permanente del Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico.

EJERCICIO CONCEPTUAL

Los estudios LGBTTIQA+ incluyen a un grupo diverso de personas que tienen en común el hecho de que sufren opresión por su orientación o identidad sexual, expresión o identidad de género. En esta actividad se pretende que tras la observación de las fotos del artista tituladas *Reyes* y *New York Self Portrait* se reflexione al respecto mediante estas preguntas:

A. En *Reyes*:

- ¿A quién estamos mirando en la foto?
- ¿Te identificas con la persona?
- ¿Nos devuelve la mirada? ¿De qué manera lo hace?
- ¿Cómo contrastan los ojos con el cuerpo?

- ¿Qué evoca el fruto en su mano?
- ¿Existe violencia en la imagen?

B. En *New York Self-Portrait*:

- ¿Qué elementos o principios del arte utiliza el artista para crear un mensaje visual?
- ¿Cómo te hace sentir la imagen?

EJERCICIO PRÁCTICO

1. Cortar con tijera la foto de su rostro en cuatro partes. Los fragmentos pueden ser irregulares y de distintos tamaños.
2. Pegar los fragmentos de la foto en un papel 14"x 17". Se deben pegar arbitrariamente dejando espacio entre cada pedazo y considerando los espacios negativos que se formen.
3. Hacer dibujos que evoquen situaciones que el grupo entienda que superaron, algún tipo de burla, desprecio o persecución que atentara con el desarrollo de su identidad.
4. Se dibujará con crayones Conté negros en los espacios negativos entre los pedazos de fotografía y sobre la imagen. Los dibujos se harán tomando en consideración el efecto visual creado por el contraste de blanco y negro en la imagen.

VARIACIONES DE LA ACTIVIDAD

Este ejercicio se puede llevar a cabo sustituyendo los crayones Conté negros por pasteles al óleo, carboncillo o marcadores negros.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Seguir instrucciones- lleva a cabo los pasos establecidos para la ejecución del ejercicio.
- Uso adecuado del espacio.
- Uso adecuado del contraste.

- Relación entre la imagen creada y la discusión que inició la actividad- aplicación de los conceptos en la representación.
- Presenta un análisis o representación que muestra disidencia o cuestionamiento a los parámetros heteronormales.
- Participación activa en clase.
- Aplicación de destrezas de limpieza en la presentación y en el área de trabajo.
- Puntualidad.

CONCLUSIÓN

El pensamiento crítico, la introspección y la manifestación creativa son fundamentales en la formación de cada individuo. Es importante expandir la visión de la juventud de manera que puedan exteriorizar su realidad y entender la de los demás. La obra de Néstor Millán nos permite abarcar temas que usualmente no son discutidos en la sala de clases y a través de este ejercicio se les provee a los estudiantes una manera de utilizar las artes visuales como medio de expresión.

REFERENCIAS

Abelove, Henry, Michèle Aina Barale y David M. Halperin. *The Lesbian and Gay Studies Reader*. London: Routledge, 1993.

Berger, John. *Ways of Seeing*. New York: Penguin Books, 1987.

Berger, Maurice, Brian Wallis y Simon Watson. *Constructing Masculinity*. New York: Routledge, 1995.

Coll-Planas, Gerard. *La voluntad y el deseo: la construcción social del género y la sexualidad: el caso de lesbianas, gays y trans*. Barcelona: Egales Editorial, 2011.

Departamento de Educación. *Estándares de Excelencia: Programa de Bellas Artes*. Hato Rey: Departamento de Educación, Puerto Rico, 2022.

NIVEL SECUNDARIO

VARIACIÓN MATERIALES

VER MATERIALES

VER EJERCICIO CONCEPTUAL

VER EJERCICIO PRÁCTICO

RACIALIDAD

ACTIVIDAD XI. BASADA EN LA OBRA DE MARTÍN GARCÍA RIVERA, *ANIMINCHÍN* (grabado)

Conceptualizada por diseñadora y educadora Álida M. León Rodríguez

ESTÁNDARES GENERALES DE APRENDIZAJE DEL PROGRAMA DE BELLAS ARTES DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE PUERTO RICO APLICADOS A LA ACTIVIDAD

- Educación estética
- Investigación histórica, social y cultural
- Expresión artística
- Juicio artístico y estético

OBJETIVOS

En esta actividad, el estudiantado:

- investigará sobre artes y herencia afrocaribeña a través de las observaciones en los detalles de la obra *Animinchín*;
- abordará desde enfoques críticos e interseccionales el estudio de la racialización, por medio de elementos conceptuales e históricos;
- atenderá el tema de la racialización y las relaciones raciales en Puerto Rico;
- entenderá la diferencia entre los términos racial y ancestral;
- empleará líneas y la textura, elementos del arte en los ejercicios prácticos creativos.

CONCEPTOS

- afrodescendencia
- ancestralidad
- línea

- textura
- tribu

DESTREZAS

- análisis y comprensión de nuestro entorno
- configuraciones de raza, nación y etnia
- visuales y motoras

MATERIALES

- esponjas
- marcadores de punta fina
- marcadores de punta gruesa
- objetos ricos en texturas
- papel blanco
- pega blanca
- pinceles
- rolos
- témpera
- trapos para limpiar

Martín García Rivera

Arecibo, Puerto Rico 1960

Animinchín

1990

Xilografía

196 ¼" x 60"

Colección Museo de Arte Contemporáneo
de Puerto Rico

Compra y donación parcial de Martín García Rivera
y Rubén Alejandro Moreira, 2017

INTRODUCCIÓN

Los estudios biológicos y sociales coinciden en que la raza es una construcción social. En específico, los estudios genéticos evidencian la conexión entre las variaciones humanas, así como los vínculos entre los orígenes geográficos de nuestros antepasados. No obstante, en las Américas y el Caribe, la imposición a la población de una clasificación étnico-racial fue y sigue siendo uno de los elementos constitutivos del patrón de poder colonial. El propósito de este ejercicio consiste en deconstruir el racionalismo mediante una investigación de nuestra herencia ancestral africana para transmitirla mediante el arte.

Animinchín de García Rivera es una xilografía. En ella se muestra una figura afro que porta una corona y sus manos gesticulan una reverencia o rezo. Así, esta pieza afirma la ancestralidad y la identidad afrocaribeña. Aunque cotidianamente estamos reinterpretando nuestras raíces y batallando contra los sistemas racistas, entender y disfrutar de nuestra herencia cultural como afrodescendientes es fundamental en la definición de nuestra identidad. Con esta finalidad, el estudiantado observará la obra *Animinchín* de Martín García Rivera e identificará rasgos e influencias afro para, consecuentemente, representar su propia identidad racial.

EJERCICIO CONCEPTUAL

Martín García Rivera plantea: “Las figuras que empleo son metáforas visuales de mis pensamientos acerca de la identidad racial, política, religiosa y diferentes estados psicológicos que adoptamos durante nuestra vida.”³² Tomando esa cita como punto de partida, inicialmente se investigará y responderá las siguientes preguntas:

- Describe en breves palabras y explica tus observaciones sobre la obra *Animinchín*.
- ¿Qué nos dice el artista con el tamaño de la pieza?
- ¿Qué elementos de diseño, tales como línea, color, forma, textura, espacio, entre otros, utiliza el artista en cada parte de la obra (corona, pelo, manos, vestido y piernas)?

³² “Martín García Rivera”. Directorio de Artistas del Museo de Arte de Puerto Rico.

- ¿Qué sugieren las líneas utilizadas en las manos y las piernas?
- ¿Cómo se refleja la cita del artista en la obra?

EJERCICIO PRÁCTICO

Tras observar cómo el artista utiliza los elementos de diseño en su obra (líneas, texturas, colores) y considerando sus íconos (la corona, la cara, el pelo, las manos, el vestido, las piernas), crearemos un collage que describa nuestra identidad ancestral. Antes de comenzar el ejercicio práctico, en un papel describe cada parte de la obra (la corona, la cara, el pelo, las manos, el vestido, las piernas) como está presentada y cómo la harías para que te represente a ti.

1. Comenzamos trabajando con 5 hojas de papel. Cada parte tendrá su propio papel.
2. Crearás tu identidad ancestral utilizando líneas, texturas y colores. Por ejemplo, en la corona de *Animinchín* el artista coloca 2 letras, M y T, las primeras letras de los nombres de su madre y su esposa. También encontramos la representación de las conchas Cauri, las cuales tienen variedad de significados en la historia africana.
3. Para trazar las líneas puedes crear patrones en las áreas o espacios por medio de la repetición de las líneas. Puedes crear estados de ánimo a través de estas.
4. Para trabajar las texturas, busca superficies sobre las cuales puedas colocar el papel y frotar para crearlas. Por ejemplo, puedes usar hojas de árboles.
5. Luego de tener todas las piezas terminadas, córtalas, pégalas formando tu collage. (Este tamaño de collage puede ser tu boceto para crear una obra de tu tamaño).
6. Cuando termines con tu collage escribe un párrafo describiendo tu proceso de observación, investigación y conclusión para compartirlo con tus compañeros.

VARIACIONES DE LA ACTIVIDAD

Se pueden utilizar los mismos elementos de diseño con variación de materiales. El collage se

puede crear con imágenes, papel de construcción en colores, variedad de telas o diferentes papeles con texturas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Investigación asertiva de fuentes y temas vinculados con la historia afrocaribeña.
- Documentación de los conceptos trabajados- claridad y profundidad en la redacción del párrafo que narra la observación, investigación y conclusión.
- Calidad de líneas, formas y texturas en la representación de la identidad- uniformidad en los patrones, uso de materiales adecuados para crear las texturas.
- Presentación y discusión oral que integra los conceptos discutidos en clase y los hallazgos de la investigación.

CONCLUSIÓN

La obra *Animinchín* demuestra que el arte contemporáneo nos educa en el tema racial desde un reclamo de nuestra herencia ancestral. A través de la investigación y de estos ejercicios, el estudiantado reflexiona sobre su identidad. ¿Cuál es nuestra perspectiva ante el legado ancestral africano que nos compone? Decolonizar y ver la afrodescendencia desde su riqueza nos permite acercarnos a la historia de un modo más justo y construir así un mejor mundo.

REFERENCIA

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). “Estudios afrolatinoamericanos y caribeños.” CLACSO, 3 de agosto de 2022. <https://www.clacso.org/estudios-afrolatinoamericanos-y-caribenos/>.

NIVEL P2 Y
SECUNDARIO

VARIACIÓN
MEDIO

VER
MATERIALES

VER
EJERCICIO
CONCEPTUAL

VER
EJERCICIO
PRÁCTICO

ANTICOLONIALISMO

ACTIVIDAD XII. BASADA EN LA OBRA DE PABLO DELANO, *THE MUSEUM OF THE OLD COLONY* (instalación)

Conceptualizada por artista y educadora Vanessa Hernández Gracia

ESTÁNDARES GENERALES DE APRENDIZAJE DEL PROGRAMA DE BELLAS ARTES DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE PUERTO RICO APLICADOS A LA ACTIVIDAD

- Educación estética
- Investigación histórica, social y cultural
- Expresión artística
- Juicio artístico y estético

OBJETIVOS

En esta actividad, el estudiantado:

- aprenderá sobre las manifestaciones artísticas contemporáneas mediante ejercicios que combinen la teoría y la práctica artística;
- adquirirá destrezas de pensamiento crítico a través de discusiones grupales en las que se produzcan vínculos entre las manifestaciones artísticas contemporáneas y la cotidianidad de manera que se pueda identificar con la pieza;
- entenderá que el arte es una actividad que cualquier persona puede realizar;
- analizará el contenido de la obra desde el anticolonialismo.

CONCEPTOS

- anticolonialismo
- archivo³³

³³ Conjunto ordenado de documentos que una persona, una sociedad, una institución, etc., producen en el ejercicio de sus funciones o actividades. ("Archivo". Real Academia Española. Web. 2021.)

- colonialismo
- dominación
- Estados Unidos de América
- explotación
- fotografía
- instalación
- Puerto Rico
- videoarte

DESTREZAS

- solución de problemas mediante el manejo de materiales, técnicas y equipo
- solución de problemas estéticos según el nivel escolar
- apreciación e interpretación de diversas manifestaciones artísticas dentro de un marco histórico, social y cultural
- uso de las nuevas tecnologías
- uso del pensamiento crítico para analizar una obra de arte

MATERIALES

Los materiales dependerán del medio artístico elegido.

Dibujo:

- crayolas
- goma para borrar
- lápices de colores
- lápices de dibujo
- libreta de bocetos (*sketch notebook*)

Pintura:

- envase con agua
- libreta de medio mixto
- paleta pequeña para mezclar colores
- pinceles redondos y planos de diversos tamaños
- pintura acrílica (roja, amarilla, azul y blanca)

Escultura:

- base de madera o PVC
- juego de palitos de madera para modelar
- plasticina o barro

Fotografía:

- cámara en el celular

Pablo Delano

San Juan, Puerto Rico 1954

Museum of the Old Colony

2015-2017

Instalación de 67 impresiones con pigmento perdurable

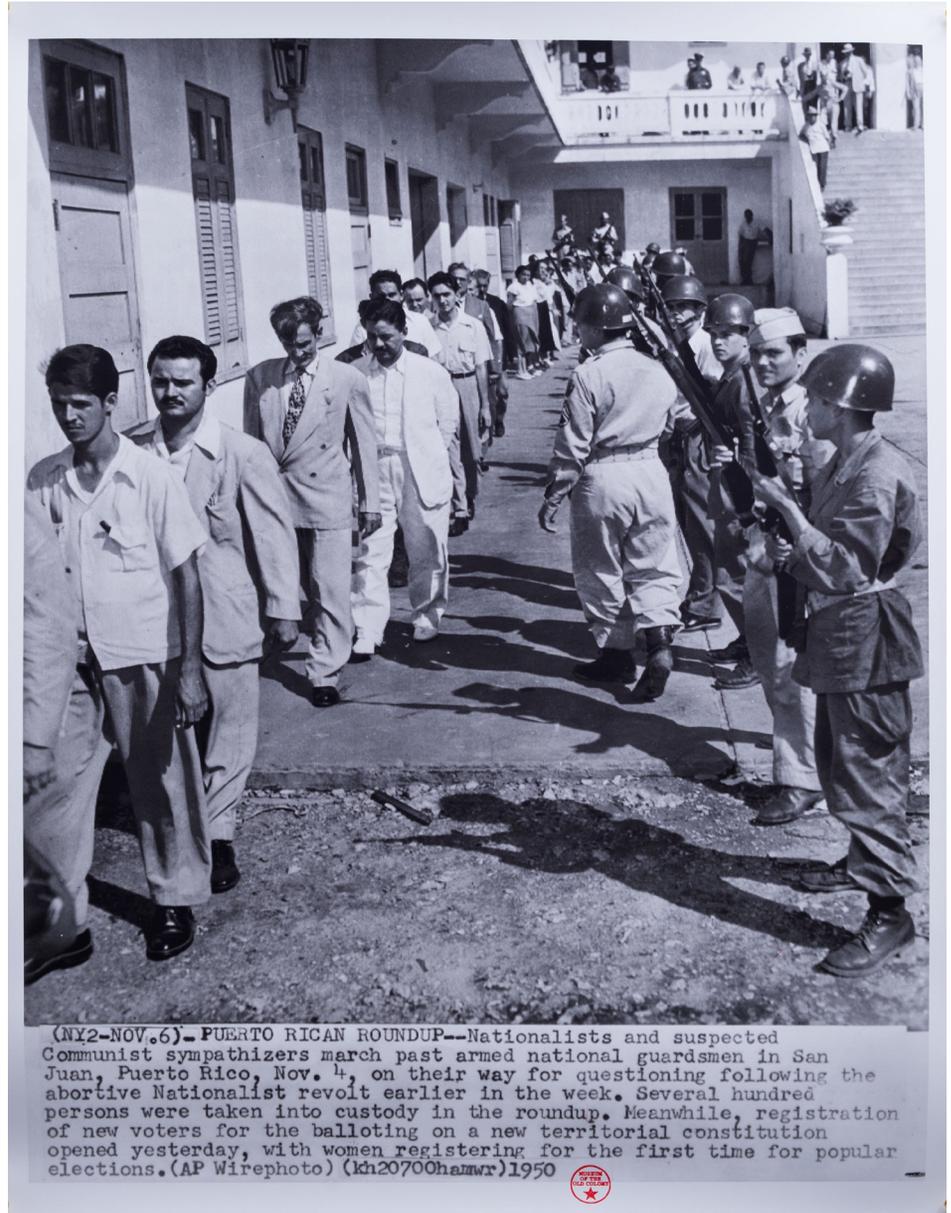
Dimensiones variables

Colección Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico

Donación de Pablo Delano, 2017

Fotos por Raquel Pérez Puig

(NY2-NOV.6)- PUERTO RICAN ROUNDUP--Nationalists and suspected Communist sympathizers march past armed national guardsmen in San Juan, Puerto Rico, Nov. 4, on their way for questioning following the abortive Nationalist revolt earlier in the week. Several hundred persons were taken into custody in the roundup. Meanwhile, registration of new voters for the balloting on a new territorial constitution opened yesterday, with women registering for the first time for popular elections. (AP Wirephoto) (kh20700hamwr)1950

INTRODUCCIÓN

The Museum of the Old Colony de Pablo Delano es una instalación compuesta de una selección de fotografías tomadas en Puerto Rico, a partir de 1898, mayormente por artistas de la fotografía estadounidenses. Estas fotos originalmente estaban destinadas para el consumo del público general en los Estados Unidos de América durante los primeros años de la colonización. La obra de Pablo Delano, que se define como arte conceptual, obtiene su nombre de un popular fresco estadounidense que se consumía en Puerto Rico llamado *Old Colony*. En esta actividad se propone que la clase construya una instalación con dibujos para entender el concepto del colonialismo.

EJERCICIO CONCEPTUAL

El colonialismo es una forma de dominación y explotación en la que un país asume el control político de otro. El anticolonialismo busca herramientas para erradicar ese fenómeno. Pablo Delano expone en su obra que Puerto Rico es un territorio colonizado. Primero, por España y luego, por los Estados Unidos de América. Para sostener su opinión recopila material histórico, a modo de archivo, y lo muestra al público mediante una instalación artística. El ejercicio conceptual será evaluado mediante una discusión grupal en el que se fomentará el diálogo sobre cómo ve el colonialismo en la vida cotidiana. Estas preguntas servirán de guía:

- ¿Qué te provocan las fotos en la pieza?
- ¿Qué puedes inferir de lo que se trata de representar en las imágenes?
- ¿Qué planteamiento te ofrece la unión de las fotografías en la instalación?
- Analiza, ¿cómo un país puede dominar a otro?
- Investiga, ¿qué es el colonialismo y cómo se manifiesta en el día a día? Busca ejemplos de cómo un país oprime a otro en alguna película o en un juego de video.

EJERCICIO PRÁCTICO

Delano utiliza la instalación artística para presentar fotografías que son ejemplos del colonialismo. Al tratar de una instalación, se puede integrar cualquier material o medio artístico (dibujo, escultura, vídeo, objetos encontrados, entre otros) para llevar el mensaje de forma clara y precisa. Elige imágenes fijas “screenshots” de las escenas de películas y juegos de vídeo que identificaste. Haz dibujos en cualquier medio (lápiz, tinta, crayolas, lápices de colores, entre otros) en el que reproduzcas las imágenes fijas. Crea, junto a tu clase, una instalación con todos los dibujos, uno sobre el otro, como si uno quisiera tapar el otro. Piensa en cómo este ejercicio te ayudó a entender el concepto del colonialismo.

VARIACIONES DE LA ACTIVIDAD

Una variación para estudiantes de nivel superior consiste en ampliar las posibilidades de disciplinas artísticas para realizar el ejercicio. Por ejemplo, en vez de emplear el dibujo, se puede utilizar el video arte. Para ello se edita un video con todas las imágenes fijas de películas y juegos de video elegidas por el grupo de estudiantes. En este se pueden montar una imagen sobre la otra mediante capas transparentes.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Aplicación del concepto, forma, diseño, textura, color, vibración, entre otros, acordes con el medio artístico elegido.
- Relación entre el concepto (colonialismo/anticolonialismo) y el producto de la actividad realizada.

CONCLUSIÓN

Las manifestaciones artísticas contemporáneas comprenden una gran variedad de posibilidades. A ciertos artistas les interesa explorar en su trabajo asuntos políticos que les afectan como seres que forman parte de la sociedad, entre ellos se encuentra el colonialismo.

Quienes deciden hacerlo de forma clara y directa utilizan el archivo histórico como parte de su obra. En cualquier caso, se posicionan como seres activos y críticos de la sociedad en que viven.

REFERENCIAS

Barnes, Leonard J. "Derechos de los pueblos colonizados." *El Correo de la UNESCO* 2018, no. 4 (2019): 32–33.

<https://doi.org/10.18356/57195b5f-es>.

"Pablo Delano: The Museum of the Old Colony." JMU, March 29, 2023. <https://www.jmu.edu/dukehallgallery/exhibitions-21-22/pablo-delano.shtml>.

11-18
años

NIVEL Y P2
SECUNDARIO

VARIACIÓN
NIVEL P1

VER
MATERIALES

VER
EJERCICIO
CONCEPTUAL

VER
EJERCICIO
PRÁCTICO

AMBIENTALISMO

ACTIVIDAD XIII. BASADA EN LA OBRA DE CAROLINA CAYCEDO, *SERPENT RIVER BOOK* (libro/instalación)

Conceptualizada por artista y educadora Natalia M. Centeno López

ESTÁNDARES GENERALES DE APRENDIZAJE DEL PROGRAMA DE BELLAS ARTES DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE PUERTO RICO APLICADOS A LA ACTIVIDAD

- Educación estética
- Investigación histórica, social y cultural
- Expresión artística
- Juicio artístico y estético

OBJETIVOS

En esta actividad, el estudiantado:

- conocerá y analizará conceptualmente la obra *Serpent River Book* de Carolina Caycedo a partir de los estudios relacionados con el ambientalismo;
- ejecutará lo aprendido a través de un ejercicio práctico;
- promoverá la protección, el conocimiento y el interés hacia el medio ambiente, así como una actitud de integración con este (sentirse parte del medio ambiente);
- fomentará la autocritica frente a las relaciones que establecemos diariamente con el medio ambiente, especialmente ante aquellas que afectan la calidad de vida individual y colectiva.

CONCEPTOS

- ambientalismo
- ecología
- industrialización

- líneas orgánicas
- recursos naturales

DESTREZAS

- Expresar sensibilidad ante experiencias estéticas al observar obras artísticas, manifestando las percepciones, los sentimientos y la valoración de la experiencia.
- Investigar, reconocer y dialogar sobre la importancia de preservar el medio ambiente.
- Aplicar y explorar la función de los principios del arte durante un proceso creativo.

MATERIALES

- imágenes impresas de los cuerpos de agua o espacios naturales
- marcador
- papel de construcción
- pega blanca

Carolina Caycedo

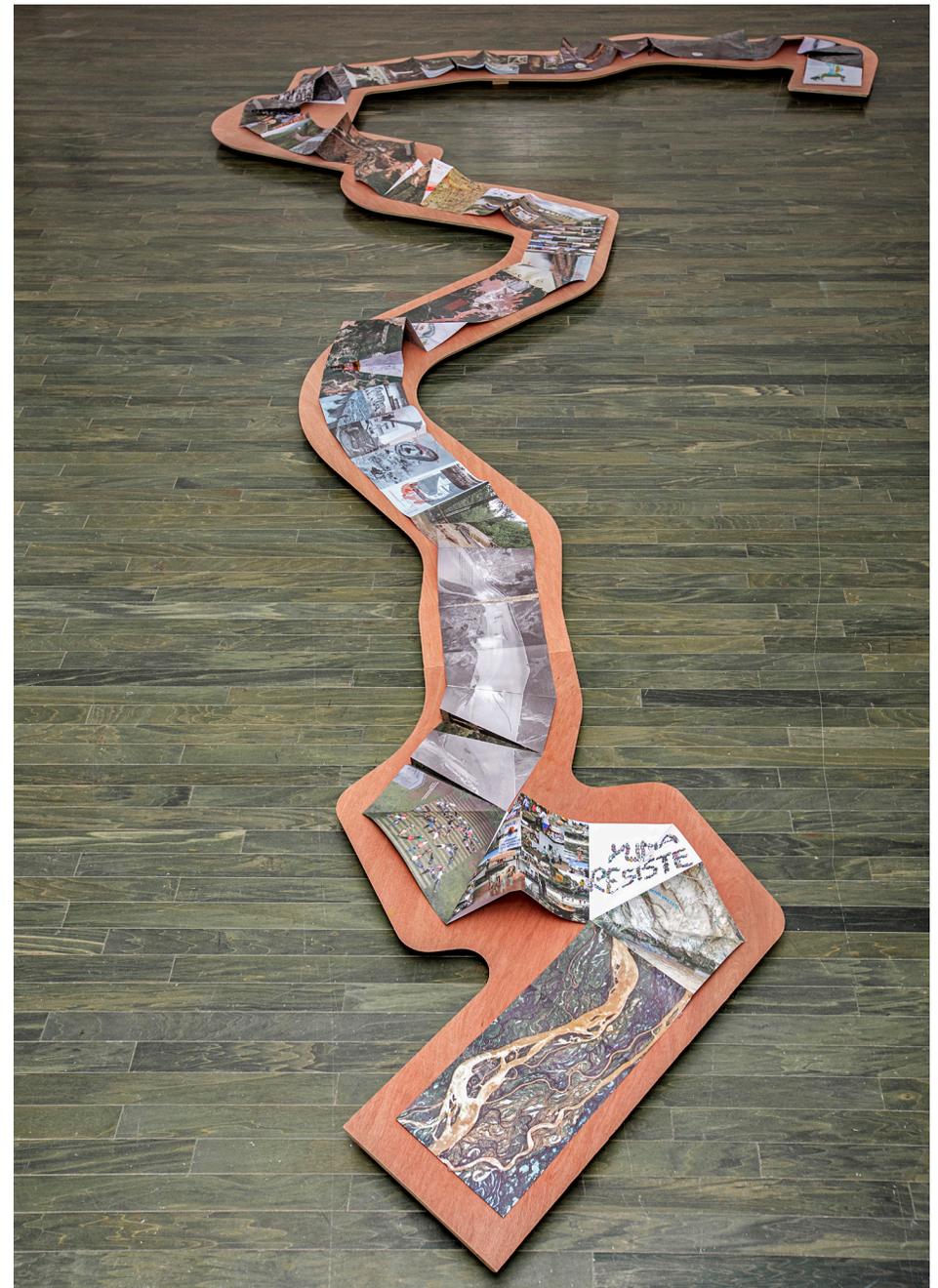
Colombia, 1978. Nace en Londres
Reside en Los Ángeles, California

Serpent River Book & Serpent Table
2017

Libro de artista
Dimensiones variables

Foto: Cortesía de la artista, Cortesía de
Instituto de Visión

VER DETALLES
DE OBRA

Serpent River Book
2017
Libro de artista
Dimensiones variables

Colección Museo de Arte Contemporáneo
de Puerto Rico
Compra, 2021

VER DETALLES
DE OBRA

INTRODUCCIÓN

En esta parte de la guía introduciremos uno de los temas más relevantes en la actualidad, el ambientalismo. En el siglo XVIII, la llegada de la revolución industrial trajo consigo la implementación y extracción de los recursos naturales desmedidamente. A partir de esta emergencia ecológica, un gran grupo de artistas comenzó a notar la urgencia por mostrar los daños que le estamos haciendo al ambiente. En la obra *Serpent River Book*³⁴ de Carolina Caycedo, se reúne material visual y escrito que recopiló la artista sobre comunidades afectadas por la industrialización y privatización de sistemas de ríos en México, Colombia y Brasil. Mediante un diagrama, en esta actividad el estudiantado hará una instalación que represente varios cuerpos de agua.

EJERCICIO CONCEPTUAL

Observemos las imágenes de la pieza de Carolina Caycedo y dialoguemos sobre las siguientes preguntas:

- ¿Qué forma tiene el libro cuando se presentó en la exhibición *El momento del yagrumo* en el Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico? ¿A qué animal nos recuerda? ¿Cómo se relaciona este animal con el río? Ver imagen de la página 121.
- ¿Qué elementos utiliza Carolina Caycedo para mostrarnos las comunidades afectadas por la industrialización y la privatización?
- En el manual de navegación de *Serpent River Book* nos encontramos con la siguiente oración: “¿Cómo hacer de manera efectiva un río que no sea ni mi río ni su río, sino el río de todos, el río de nadie?” A partir de esta pregunta que plantea Carolina Caycedo reflexionemos: ¿de quiénes son los ríos?
- Investiguen sobre un espacio natural de Puerto Rico, aprendan sus características y escriban un pequeño párrafo como si fueran ese río o espacio natural. Escojan 4 imágenes

³⁴ Esta obra trata de un libro de artista que se abre en forma de acordeón de 72 páginas, que contienen archivos de imágenes, mapas, poemas, líricas, fotos satelitales y narrativas sobre la bio-cultural de los ríos. Carolina Caycedo. “Serpent River Book”. 2017. Referencia: <http://carolinacaycedo.com/serpent-river-book>

del mismo de diferentes perspectivas e imprímanlas en un tamaño carta o un poco más grande. Las utilizaremos en la siguiente parte.

EJERCICIO PRÁCTICO

Puedes realizar este ejercicio dejándote llevar por el diagrama del Cuaderno de Estudiantes que se encuentra en la página 22.

1. Escoge un papel de construcción, colócalo horizontalmente en la mesa y dóblalo de derecha a izquierda. Ver imagen A del diagrama.
2. Estando el papel doblado a la mitad, dobla la esquina inferior izquierda hacia la derecha, de forma que la parte de abajo del papel quede paralela con la parte del lado derecho, creando un triángulo. Ver imagen B del diagrama.
3. Después, dirige la parte del doblez que quedó diagonal paralelo con el lado derecho. Ver imagen C del diagrama.
4. Dejándote llevar por los dobleces que ya tiene el papel, repite lo mismo en el lado opuesto. Ver imagen D y E del diagrama.
5. Cuando abras tu papel te habrán quedado 6 triángulos y dos cuadriláteros. Ver imagen F del diagrama.
6. Si doblas los dos triángulos del centro, te darás cuenta de que las formas cuadriláteras se pegan y si unes esas formas cuadriláteras, los triángulos que le siguen también se juntan y así sucesivamente. Ver imagen G del diagrama.
7. Dejándote llevar por las plantillas que se encuentran en el Cuaderno de Estudiantes en la página 23, cógeras las 4 imágenes diferentes de espacios naturales de Puerto Rico y pega cada una de ellas en un patrón.
8. Luego pega las piezas recortadas en el papel de construcción según la forma que corresponda. Quedarán pegadas de tal forma que cuando unas los diversos dobleces, se creen imágenes continuas, pero cuando abras el papel entero queden separadas y todos

VER
CUADERNO

los cortes en forma de triángulo vayan en la misma dirección.

9. Una vez hayas pegado todas las imágenes y se haya secado la pega, escribirás el párrafo que redactaste de forma lineal y orgánica. Puedes ir creando la línea escrita dejándote llevar por las formas de las imágenes.
10. Al finalizar, pondrán los trabajos en el suelo uno al lado de otro creando líneas curvas, verán que parecerá una cuenca.
11. Cada cual compartirá su investigación sobre el cuerpo de agua o espacio natural que escogió.

VARIACIONES DE LA ACTIVIDAD

Para adaptación de nivel P1 pueden ver el Cuaderno de Estudiantes en la página 15. Dependiendo de las propiedades y elementos del arte que hayan discutido, pueden introducir otras técnicas. En vez de que todos los pedazos tengan imágenes impresas, pueden dibujar, pintar o estampar. Las actividades tienen la posibilidad de trabajarse en diferentes materias como: Ciencias Sociales, Ciencias Ambientales, Español y Bellas Artes. Este ejercicio también se puede realizar en equipo o individualmente.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- participación en clase
- puntualidad
- limpieza del área de trabajo

- calidad de línea³⁵ y forma³⁶
- equilibrio³⁷
- aplicación de conceptos en la discusión oral
- limpieza del trabajo
- selección de imágenes

CONCLUSIÓN

Serpent River Book nos invita a conocer el impacto que ha tenido la industrialización en los cuerpos de agua en Latinoamérica y cómo esto afecta a las comunidades que dependen de ellos para subsistir. Estos ejercicios nos brindan la oportunidad de que el estudiantado conozca la obra y a través de ella, reconozca y profundice sobre su relación con el medio ambiente para que ponga en práctica lo aprendido a través de la expresión visual.

REFERENCIAS

Artishock. “El momento del yagrumo.” Artishock Revista, 24 de junio de 2021.

<https://artishockrevista.com/2021/06/24/el-momento-del-yagrumo/>.

Centeno López, Natalia María. “Transformación del Río Santiago a vertedero clandestino: reflexiones sobre arte ecológico y exploraciones visuales de los efectos de la contaminación a través de la pintura y la instalación,” 2020. Universidad Autónoma de México.

“El momento del yagrumo - Google Arts & Culture.” Google. https://artsandculture.google.com/story/owVRR57Q_mfGKA?hl=es.

³⁵ <<Calidad de línea: el carácter único de una línea dibujada como cambia la luminosidad/oscuridad, dirección, curvatura o ancho.>> Estándares y Expectativas de Bellas Artes 2015. “Glosario Artes Visuales”. Pág. 42.

³⁶ <<Forma: Un área de dos dimensiones o plano que puede ser abierto o cerrado, forma libre o geométrica. Se puede encontrar en la naturaleza o es hecho por los seres humanos.>> Estándares y Expectativas de Bellas Artes 2015. “Glosario Artes Visuales”. Pág. 48.

³⁷ <<Equilibrio: La manera en que los elementos de las artes visuales se organizan para crear una sensación de equilibrio en una obra de arte. Los tres tipos de equilibrio son la simetría, asimetría y radial.>> Estándares y Expectativas de Bellas Artes 2015. “Glosario Artes Visuales”. Pág. 47.

5-18
años

NIVEL P1, P2 Y
SECUNDARIO

VER
MATERIALES

VER
EJERCICIO
CONCEPTUAL

VER
EJERCICIO
PRÁCTICO

PSICOANÁLISIS

ACTIVIDAD XIV. BASADA EN LA OBRA DE MARÍA DE MATER O'NEILL, *AUTORRETRATO VIII: DESNUDO FRENTE AL ESPEJO* (pintura)

Conceptualizada por artista y educadora Bárbara Díaz Tapia

ESTÁNDARES GENERALES DE APRENDIZAJE DEL PROGRAMA DE BELLAS ARTES DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE PUERTO RICO APLICADOS A LA ACTIVIDAD

- Educación estética

OBJETIVOS

En esta actividad, el estudiantado:

- interpretará la obra *Autorretrato VII: Desnudo frente al espejo* de María de Mater O'Neill;
- ilustrará con pintura sobre un papel un autorretrato que demuestre cómo se siente al mirarse en un espejo;
- mostrará y discutirá su trabajo con el grupo.

CONCEPTOS

- autorretrato
- colores primarios
- estados de ánimo

DESTREZAS

- observación atenta y detallada
- interpretación de símbolos
- aplicación de significados personales a los elementos de la obra

MATERIALES

- espejo mediano 11" x 8" o más grande
- goma de borrar
- lápiz de grafito HB
- paleta para mezclar colores
- papel de dibujo 14" x 24"
- papel para boceto 8 ½" x 11"
- pinceles de acrílico
- pintura de acrílico (azul, roja, amarilla, negra y blanca) o pintura de tempera para nivel P1
- vaso de plástico

María de Mater O'Neill

San Juan, Puerto Rico 1960

Autorretrato VIII: Desnudo frente al espejo

1987-1988

Acrílico, óleo, gouache y collage sobre tela

75 1/2" x 62 2/8"

Colección Museo de Arte Contemporáneo
de Puerto Rico

Donación de Odette and León Wadestrandt, 1991

INTRODUCCIÓN

La obra *Autorretrato VII: Desnudo frente al espejo* de María de Mater O'Neill, dialoga con la representación visual imaginaria de la propia artista. Los elementos en la pieza son claves en la construcción de la imagen: un cuerpo desnudo de espaldas al espectador, un espejo de gran tamaño, una silla, un reflejo danzante y otros pequeños detalles. Cada uno de esos elementos pueden ser identificados e interpretados por las experiencias del grupo. El propósito de la artista queda en un segundo plano para darle espacio a quienes observan a que formulen sus propias ideas sobre lo que leen de la obra desde el psicoanálisis. En esta actividad se experimentará con el autorretrato.

EJERCICIO CONCEPTUAL

Los autorretratos son una exploración al yo desde la representación. Los colores, formas y elementos que se usan en la obra son importantes en esa construcción de la propia subjetividad. Ante esto podemos preguntarnos:

- ¿Cómo se ven los colores?
- ¿Qué sentimientos o estados de ánimo pueden ver en el autorretrato?
- ¿Hay alguna emoción que sientas al ver la pieza?
- ¿Qué elementos te hacen sentir así?
- ¿Qué te hacen pensar, imaginar o sentir los colores y formas de la pintura?
- ¿Por qué crees que la artista se pintó de espaldas frente a un espejo?
- ¿Qué puede simbolizar el espejo en esta pintura?

EJERCICIO PRÁCTICO

1. Dividir los grupos en parejas sentadas frente a frente.
2. Una persona en cada pareja debe hacer muecas, movimientos del cuerpo y la otra debe

imitarla. Luego se intercambia.

3. Después, se les entrega a cada cual un papel y un lápiz. Con estos materiales deben dibujar a su pareja como la ve. Debe, a su vez, dibujar elementos, palabras u otras ideas que piense que le representa sin hacerle ninguna pregunta.
4. Luego debe preguntarle a su pareja: *¿Cómo te sientes cuando te dibujan? ¿Cuál es tu estado de ánimo? ¿Hay algún color que represente este estado de ánimo? ¿Qué elementos le añadirías al dibujo que hicieron de ti? ¿La representación que hicieron de ti es parecida a cómo te imaginas?* Pueden contestar las preguntas detrás de su dibujo.
5. Entonces, cada cual utilizará los retratos que les hicieron como mapa para hacer su propia representación. Con los materiales de pintura, se sentarán frente a un espejo, deben mirarse por un minuto. A partir de la obra *Autorretrato VII: Desnudo frente al espejo*, deben pintarse según se ven así añadiendo elementos de cómo les representaron.
6. Pueden concluir discutiendo: *¿Cómo es nuestro reflejo? ¿Cómo nos ven? ¿Cómo nos vemos? ¿Cómo quiero que respondan a mi pintura?*

VARIACIONES DE LA ACTIVIDAD

Para grados elementales se puede añadir un repaso de los colores primarios, colores fríos y calientes. Explicar los términos: estado de ánimo y autorretrato. En el ejercicio conceptual, se puede añadir más tiempo para que jueguen con las imitaciones.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Uso de colores: utiliza colores primarios y sus mezclas, utiliza los colores secundarios y blanco y negro para crear su pintura.
- Ilustración de su autorretrato: utiliza un espejo para dibujarse y pintarse. Se representa con su cuerpo, su rostro y añade al menos 5 elementos que le caracterizan.
- Elementos que les caracterizan: utiliza los elementos propios que le caracterizan.

- Se puede añadir una reflexión de una página de cómo fue la experiencia de este proyecto.
- Se puede crear una lista de cotejo de la actividad en conjunto con su pareja según los siguientes criterios: la imita; hace muecas y movimientos corporales frente a ella; la dibuja tratando de representarle; le muestra el trabajo y comparte lo que piensa al respecto; discuten las preguntas y las contesta en su trabajo y considera las observaciones de su pareja.

CONCLUSIÓN

Al final de las dos actividades se pueden exhibir las pinturas junto a los dibujos que les hicieron primero. A modo de reflexión cada quien puede explicar su creación con sus pares. Se puede dirigir la conversación para que profundicen en lo que aprendieron de sí.

La forma como miramos una obra nos refleja como un espejo. La pintura *Autorretrato VII: Desnudo frente al espejo* de María de Mater O'Neill nos permite establecer conexiones y transformarnos individual y colectivamente luego de verla. Además, la formación y contexto de la audiencia (como sus conocimientos previos o la falta de estos) afecta la recepción. Asimismo, el ejercicio de dibujarnos como comunidad de aprendizaje genera vínculos que nos permiten plantear nuestra propia relación con lo que vemos.

REFERENCIA

Departamento de Educación de Puerto Rico. Estándares de Contenido y Expectativas por Niveles en Bellas Artes, 2022.

<https://dedigital.dde.pr/mod/resource/view.php?id=3057>”<https://dedigital.dde.pr/mod/resource/view.php?id=3057>.

NIVEL
SECUNDARIO

VARIACIÓN
NIVEL P1 Y P2

VER
MATERIALES

VER
EJERCICIO
CONCEPTUAL

VER
EJERCICIO
PRÁCTICO

PSICOANÁLISIS

ACTIVIDAD XV. BASADA EN LA OBRA DE NORA RODRÍGUEZ VALLÉS, *DOMINEICHON MILENIUM EDICHION* (pintura)

Conceptualizada por artista y educadora Bárbara Díaz Tapia

ESTÁNDARES GENERALES DE APRENDIZAJE DEL PROGRAMA DE BELLAS ARTES DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE PUERTO RICO APLICADOS A LA ACTIVIDAD

- Educación estética
- Expresión artística

OBJETIVOS

En esta actividad, el estudiantado:

- interpretará la utilización del texto en oposición a la imagen de paisaje en la obra *Domineichon Milenium Edichion* de Nora Rodríguez Vallés;
- reconocerá los elementos del arte y diseño que se utilizan en la obra;
- pintará basándose en un tema social que incluya imagen y texto, creando así una oposición o contraste con su manejo correcto de los materiales.

CONCEPTOS

- color monocromático
- contraste
- dominación
- dualidad
- elementos del arte (línea, color, valor, figuras, forma, espacio y textura)
- escritura
- lenguaje

- oposición
- paisaje
- política colonial
- sátira
- tipografía

DESTREZAS

- observación atenta y detallada
- escritura
- interpretación de la escritura
- aplicación de significados personales a los elementos de la obra
- uso del diccionario
- manejo de materiales de arte (pintura)
- manejo de la composición
- creación de un caligrama

MATERIALES

- diccionario de español
- diccionario inglés - español
- pintura acrílica
- imagen impresa
- papel

Nora Rodríguez Vallés

San Juan, Puerto Rico, 1957

Domineichon Milenium Edichion

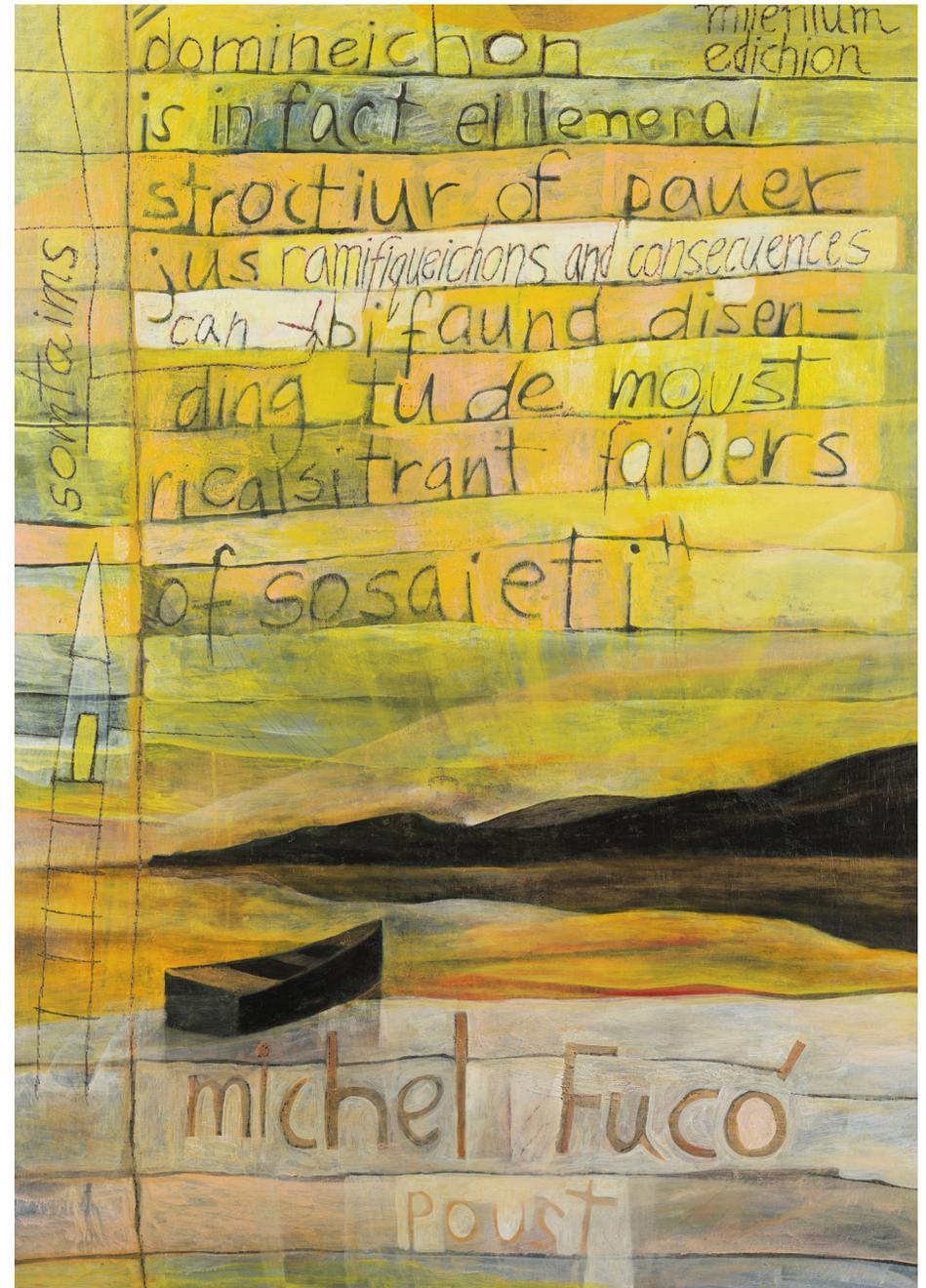
2000

Acrílico sobre madera (caoba)

59 5/8" x 41 15/16"

Colección Museo de Arte Contemporáneo
de Puerto Rico

Donación de Nora Rodríguez Vallés en memoria
de Paquita Vallés, 2005

INTRODUCCIÓN

Domineichon Milenium Edichion de la artista Nora Rodríguez Vallés recrea una carta con un texto que no se rige por las reglas gramaticales a propósito. Es una obra que dialoga sobre las oposiciones de la imagen y el texto, desde las políticas del lenguaje y los problemas sociales de la educación del idioma inglés en nuestro país. Un paisaje apacible se ve trastocado por una escritura en letra de molde de un texto de difícil lectura. La pieza crea un contraste entre la imagen del paisaje y la imagen de las palabras con errores ortográficos. Para entender esta obra se deben estudiar cada elemento por separado (el texto y la imagen) y luego unirlos para comprender la totalidad de la imagen. El texto habla sobre la dominación cultural norteamericana que sufrimos en Puerto Rico. Para este ejercicio cada estudiante escogerá un tema social para crear postales que lo representen de modo estético.

EJERCICIO CONCEPTUAL

Mostrar la pieza *Domineichon Milenium Edichion* y permitir al grupo un tiempo para que puedan escribir en sus libretas el texto completo original. Luego de que lo arreglen colectivamente utilizando los diccionarios, pueden empezar a describir el paisaje. Asimismo, pueden escribir en la pizarra todas las palabras descriptivas que digan en voz alta. Preguntar entonces:

- ¿Observan alguna oposición, dualidad o contraste en la pintura?
- ¿Qué te molesta del texto? ¿Es caótico?
- Desde lo psicoanalítico el texto produce fatiga visual, puesto que no se puede leer tan rápido, interrumpe la imagen.

Paisaje- apacible- tranquilidad

Texto- caos- dificultad al leer

Luego, pueden crear un caligrama utilizando palabras sacadas de la obra y palabras añadidas por cada estudiante.

EJERCICIO PRÁCTICO

Para este ejercicio cada estudiante escogerá un tema social que le interese. Por ejemplo: contaminación ambiental, corrupción gubernamental, violencia hacia los animales, entre otros. Primero, escribirán un párrafo de tres a cinco oraciones que hable sobre el tema. Luego, buscarán una imagen que de alguna manera sea opuesta a ese texto, que cree un contraste marcado. Harán un boceto pintando la imagen y añadiendo el texto. Deben trabajar los colores de las letras, el tamaño de estas en relación con la imagen. Entonces, procederán a trabajarlo como si fueran postales, utilizando pintura acrílica y sobre esta escribirle el texto con un pincel fino. Pueden escoger un solo color, más blanco y negro.

VARIACIONES DE LA ACTIVIDAD

Variación para P1 y P2:

Se pueden crear afiches con errores ortográficos comunes que hayan estudiado en la clase de Español. Esto funcionará como repaso y ayudará al alumnado a que se den cuenta de los errores que verán en la obra de arte. Pueden crear una postal que trabaje un tema que les moleste de su cotidiano (núcleo familiar, comunidad, comunidad escolar, amistades) y añadirle en contraste una oración que hable de lo contrario.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Escritura y corrección del texto en la pieza *Domineichon Milenium Edichion* (identifica todos los errores ortográficos que se encuentran en la obra y los analiza).
- Escritura del párrafo para su propio trabajo en oraciones completas y con sentido gramatical (escribe un párrafo completo: cinco oraciones, que hablan sobre un tema social).
- Composición de un boceto con texto e imagen (compone en un boceto una pintura que incluye un párrafo y una imagen creando una oposición).

- Creación y elaboración de su boceto y pintura cuidando la limpieza.

*Se pueden añadir una reflexión de una página de cómo fue la experiencia de este proyecto.

CONCLUSIÓN

Estos trabajos se pueden exhibir en la biblioteca de la escuela para la Semana del Español. Cada estudiante puede expresar las intenciones de su trabajo y puede hacerse una crítica constructiva sobre estos. Mediante este ejercicio se explora cómo la escritura se vuelve reflejo de tensiones políticas y de clase social más allá de la normativa.

REFERENCIA

Departamento de Educación de Puerto Rico. Estándares de Contenido y Expectativas por Niveles en Bellas Artes. 2022.

<https://dedigital.dde.pr/mod/resource/view.php?id=3057>.

GLOSARIO

ARTISTAS, MOVIMIENTOS Y TÉRMINOS

ABRAMOVIC, MARINA (N. 1946)

Artista serbia. Nació y creció en lo que fue Yugoslavia. Comenzó a practicar el *performance art* cuando el medio ya estaba relativamente establecido, pero aún se consideraba una forma experimental de hacer arte. Sus trabajos rompieron barreras en cuanto a la relación de artistas-cuerpo y público. Uno de sus trabajos más destacables es *Rhythm 0*, de 1974, en el que pasó seis horas de pie en una sala, con un público invitado y dio las instrucciones de que podían hacerle lo que quisieran y ella no se defendería por las horas que estaría allí. Además del público, en el espacio había una mesa con objetos y herramientas, incluyendo plumas, sogas, cuchillos y una pistola cargada.

AFRODESCENDIENTE (AFRODESCENDENCIA)

Concepto que alude a personas pertenecientes a culturas diversas, que descienden de poblaciones africanas y de sobrevivientes de la esclavitud en la época colonial.

AMBIENTALISMO

Movimiento social que busca preservar las características físicas que permiten la vida humana en el planeta, luchando contra los efectos adversos de la industrialización.

ANTONELLI, JUAN BAUTISTA (1547-1616)

Arquitecto militar italiano que fue contratado por la corona española para diseñar muchas de las fortalezas de defensa de las ciudades coloniales en el Caribe. Fue el arquitecto del Castillo San Felipe del Morro, entre otras fortificaciones.

ARTE ABSTRACTO

Manifestaciones artísticas que, o se separan completamente de la representación, o convierten formas observables en patrones que son interpretadas por el público independientemente y no como asociadas a un objeto original.

ARTE CONCEPTUAL

Tendencia artística en la que la técnica tiene poco o ningún valor y descansa sobre las ideas generadas a través y alrededor de la obra de arte. En la obra de arte conceptual el planteamiento teórico que hace la pieza es el medio. En un principio surgió como un cuestionamiento al dominio del formalismo en el arte modernista y luego creció para convertirse en una de las fuerzas más importantes del arte del siglo XX.

ARTE CONTEMPORÁNEO

Se refiere al arte realizado en el presente y, también, para designar el arte experimental o vanguardista.

ARTE DEL REINO DE BENÍN

Manifestaciones artísticas desarrolladas en lo que hoy en día es el sur-este de Nigeria en el oeste del continente africano. El reino predominó en la zona desde el siglo XI hasta el final del XIX, cuando el territorio fue invadido por el Imperio Británico. Cerca del siglo XV y XVI, el Reino de Benín vio un florecimiento de las artes visuales en las que se representaban principalmente gobernantes u “Obas” en relieves en placas de bronce, junto a sus sirvientes o ayudantes, o a través de cabezas de bronce con formas idealizadas. Las placas son especialmente interesantes por la jerarquía que presentan las figuras humanas en donde las clases superiores tienen un tamaño mayor y se continúa reduciendo el tamaño de la figura según su clase.

ARTE DIGITAL

Obras de arte producidas a través de programas de computadora o aplicaciones móviles capaces de recibir y manipular imágenes y gráficos.

ARTE FIGURATIVO

Arte que presenta objetos o sujetos que se pueden percibir en el mundo, aun cuando se presenten de manera alterada o distorsionada.

ARTE MAYA

Manifestaciones artísticas desarrolladas por la civilización maya precolombina que se estableció en la Península del Yucatán cerca del año 2000 antes de la Era Común. El término es problemático pues el arte maya aún existe y

es el que practican las distintas poblaciones indígenas del suroeste y centro de Guatemala y del sur de México. El arte maya clásico (precolombino) se destacó por el uso de la piedra en esculturas y relieves recargados, y la pintura de grandes murales. En el arte maya convivían las figuras sobrenaturales con la imitación de los rituales de su vida cotidiana.

ARTE NO-REPRESENTATIVO O NO-OBJETIVO

Manifestaciones artísticas que no contienen representación o alusión a un objeto o figura reconocible.

AUTORRETRATO

Imagen en donde se presenta la figura o rostro de la misma persona que creó la obra. Puede contener elementos metafóricos que representen a le artista en lugar de recrear aspectos anatómicos de su creadore.

BALANCE

La impresión de equilibrio en una composición pictórica o escultórica. Las formas en la obra de arte son organizadas alrededor de un eje. El balance se puede crear con formas altas o bajas o con colores más claros y oscuros. El balance puede ser simétrico (ambos lados del eje tienen el mismo peso visual) o asimétrico (hay más peso visual a un lado del eje que al otro).

BALL, HUGO (1886-1927)

Artista, escritor y poeta alemán. Junto a Emmy Hennings fundó el Cabaret Voltaire en Zurich, que sirvió para las primeras experimentaciones dadá a partir de 1916. Publicó el Manifiesto Dadá de 1916 y se le atribuye haber seleccionado la palabra al azar en un diccionario, aunque no existe evidencia de ello.

BARTHES, ROLAND (1915-1980)

Teórico francés que se dedicó al estudio de la Filosofía, la crítica y análisis literario. Desarrolló numerosas teorías que derivan del Psicoanálisis y la Semiótica.

BUONARROTI, MIGUEL ÁNGEL (1475-1564)

Artista italiano del Alto Renacimiento. Aunque su medio de predilección era la escultura en piedra, se dedicó también a la pintura al fresco y la arquitectura. En el primer medio destacan *La Piedad* (1500), *David* (1504) y *La tumba de*

Julio II (1564). Aunque realizó varias pinturas, las obras más destacables son sus frescos en el techo y retablo de la Capilla Sixtina en el Vaticano (1508-1541). En cuanto a la arquitectura, Miguel Ángel se dedicó al rediseño del plano para la Basílica de San Pedro (que luego fue alterado nuevamente) y la finalización de la cúpula para la misma estructura (1546-1564).

BUTLER, JUDITH (N. 1956)

Es una filósofa y académica de los estudios de género estadounidense. Es docente en la Universidad de California, Berkeley. Es mejor conocida por su libro *El género en disputa: feminismo y la subversión de la identidad* (1990). Con esta publicación, y otras que le siguieron, cuestionó las nociones convencionales sobre género y desarrolló teorías que han influido en el desarrollo del feminismo y los estudios LGTTIQ+ de los últimos 34 años. Sus propuestas apuntan a que el género es una pantomima o una teatralidad que se proyecta y se construye con la crianza, la sociedad y los gustos personales y que es vigilado por otras personas para mantenerse dentro de unas líneas aceptables socialmente para cada persona según los genitales con los que nació.

CAPITALISMO

Sistema socioeconómico en el cual las relaciones sociales se basan en mercancías para el intercambio, en particular la propiedad privada de los medios de producción y en la explotación del trabajo asalariado.

CARO LEY (N. 1984)

Artista alemana del tatuaje.

CHING, MÓNICA (N. 1990)

Artista puertorriqueña, nació en Colombia y es de herencia asiática. Se ha dedicado principalmente al arte multidisciplinario, su obra incorpora el video, sonido, la instalación y el ensamblaje. Explora temas relacionados con su herencia china y su identidad como mujer de rasgos asociados a lo asiático viviendo en Puerto Rico. Establece relaciones entre el choque cultural y la perspectiva local sobre su propia cultura.

CLASE SOCIAL

Grupo asignado bajo una jerarquía social. En el capitalismo, a diferencia de sistemas sociales anteriores, una persona puede moverse entre clases sociales sin importar la clase social en la que haya nacido; sin embargo, es un proceso

muy difícil de lograr y estadísticamente improbable, especialmente entre personas empobrecidas.

COLLAGE

Técnica artística atribuida a Pablo Picasso, que fue inventada por artistas mujeres inglesas en el siglo XVIII, como Mary Delany. Existen otros precedentes en la literatura china y japonesa desde el siglo III de la Era Común. La técnica consiste en pegar objetos, usualmente planos, sobre superficies bidimensionales, integrándolos como parte de las formas de una obra de arte. Generalmente se pegan objetos planos, como papeles o pedazos de mantel.

COLONIALISMO

Práctica mediante la cual un grupo de personas, una sociedad o un estado nacional controla, dirige o impone impuestos o tributos a otras personas o áreas, a menudo mediante el establecimiento de colonias, generalmente para el avance estratégico y económico del grupo o nación colonizadora.

COLOR PRIMARIO

Azul, amarillo y rojo. Los colores de los que derivan todos los demás colores y que no pueden dividirse o descomponerse en otros colores.

CONTENIDO

El tema que explora una obra de arte. Se opone a la forma o los elementos físicos y técnicos de la obra.

COTIDIANIDAD

Característica de lo que es normal porque pasa todos los días.

CULTURA VISUAL

Campo de investigación que estudia la producción de imágenes en todos sus ámbitos, desde las obras de arte, pasando por los anuncios y llegando hasta las fotografías, videos y otros gráficos publicados en las redes sociales.

DADÁ

Grupo variado de artistas que surgió en Zurich en 1916. Provenientes de distintas ciudades europeas, se encontraron allí huyendo de la Primera Guerra Mundial. Unieron poesía, danza, música, teatro y movimientos corporales para

crear manifestaciones absurdistas. Sentían que, si su mundo se derrumbaba alrededor de ellos, el arte tradicional debía morir también. El nombre Dadá se difundió por Europa y surgieron focos del grupo en Berlín, París y Nueva York, cada uno con sus características particulares.

DE GOYA, FRANCISCO (1746-1828)

Artista español que se dedicó al dibujo, la pintura y el grabado. Su obra se encuentra en el borde entre clasicismo y romanticismo. Exploró diversos temas relacionados a la razón y propuestas filosóficas de la modernidad europea.

DE SAINT PHALLE, NIKI (1930-2002)

Artista francesa que fue una de las primeras en experimentar con la pintura de acción, inspirada en el Expresionismo Abstracto y en la instalación. Una de sus piezas más destacables es *Ella, una catedral*, una instalación de grandes dimensiones que realizó en 1966. Consistía de una figura de mujer que ocupaba una sala completa de arte. El público podía entrar dentro del cuerpo a través de la vagina de la mujer y allí les esperaba un bar, un cine, una exposición de arte y otros espacios.

DECOLONIAL

Teorías críticas que analizan la situación de los territorios que fueron colonias europeas, especialmente en América, pero también extendiéndose a África, desde el siglo XV en adelante. Propone una nueva mirada a las relaciones de clase que cuestiona el análisis de Karl Marx, que se limitó a la producción en fábricas, para incluir también a las personas esclavizadas —y cómo fueron clasificadas como menos que humanos tomando como base el color de su piel— como figuras imprescindibles en la producción capitalista y la construcción de la modernidad. Plantea también que —a diferencia de lo que postula el feminismo blanco— en territorios como América y África no existía el concepto de género; por lo tanto, este no es intrínseco a la sociedad humana, sino que es producto del proceso colonial.

DELANY, MARY (1700-1788)

Artista inglesa que se dedicó a la creación bidimensional de flores. La singularidad de su trabajo es que las hacía con papel blanco o de color, que iba superponiendo sobre un fondo negro para formar los pétalos, tallos y hojas. Ella les llamaba “mosaicos de papel”. El “collage” se le atribuye a Pablo Picasso porque la historia del arte modernista no aceptaba el trabajo de Delany y otras mujeres como “Bellas Artes”, sino como manualidades y pasatiempos. La

palabra “collage” como medio artístico la usó por primera vez Georges Braque (1882-1963) para referirse a lo que hizo Pablo Picasso en *Naturaleza muerta con rejilla de silla* (1912), pero ambos desconocían que el medio se había inventado dos siglos antes, o quizás más.

DÍAZ CARDONA, RABINDRANAT (N. 1972)

Artista puertorriqueño que se ha destacado en el medio de la pintura, aunque también trabaja la instalación y otros medios tridimensionales. Su obra explora temas asociados a la narración y sus piezas más comentadas y exhibidas se relacionan con el retrato.

DICTADURA MILITAR

Gobierno en el que una persona de la alta jerarquía militar de un país o una junta militar gobiernan un país unilateralmente, sin el consenso ni voto del pueblo.

DUCHAMP, MARCEL (1887-1968)

Artista y escritor francés. Vivió gran parte de su vida en Estados Unidos y Argentina. Aunque se ha asociado al Dadá por el tipo de arte que realizaba y su relación con el artista Francis Picabia, nunca perteneció oficialmente a este movimiento. Duchamp ha sido uno de los artistas más influyentes en el arte contemporáneo. Sus primeros trabajos modernistas fueron del impresionismo al cubismo y futurismo, donde destaca su obra *Desnudo bajando una escalera* (1912) que exhibió en el *Armory Show* en Nueva York. A partir de ese mismo año se desencantó con la pintura, pues su interés era buscar el movimiento y encontraba el medio tradicional muy estático. En 1913 encajó una rueda de bicicleta a un taburete y creó *Rueda de bicicleta* que fue el primer paso hacia el *ready-made*. Al año siguiente creó *Secabotellas*, una pieza completamente libre de técnica en la que compró un secabotellas producido en masa en una fábrica y lo declaró una obra de arte. A partir de estas manifestaciones nació lo que se conoce como arte conceptual.

ECOLOGÍA

Es la ciencia que estudia la relación entre organismos vivos.

EROS

Deidad de la antigüedad griega que se asociaba con el amor, el deseo y la sexualidad.

ESTÉTICA

Rama de la filosofía que estudia la belleza. Es también la disciplina filosófica que estudia el arte desde un punto de vista de la modernidad europea. El término fue utilizado por primera vez en el siglo XVIII por los filósofos alemanes Alexander Gottlieb Baumgarten e Immanuel Kant.

ESTUDIOS CULTURALES

Teoría crítica que cuestiona la división entre “base” y “superestructura” que propuso Karl Marx. Plantea que la cultura es intrínseca a la supervivencia humana y, por lo tanto, no se puede separar como campo de estudios, lo que a su vez promueve un análisis no-eurocéntrico de la cultura humana.

EXENCIÓN DE MATRÍCULA

Proceso en el cual se exime a una persona de pagar los gastos de matrícula en una escuela o universidad. Usualmente se eximen estudiantes con notas sobresalientes o que proveen un servicio al organismo, ya sea trabajando en alguna oficina, como docentes o representando a la institución atléticamente.

EXPRESIÓN DE GÉNERO

Manifestación física del género en una persona. Atributos relacionados a la forma de vestir, adornarse, actuar y presentarse a sí que realiza una persona para coincidir con su género. La expresión de género puede dirigirse más en una dirección que en otra —masculino/femenino— o quedarse en un punto medio —no binario—, pero cualquier manifestación de género pertenece a un gran espectro.

FEMINISMO

Perspectiva política que propone la equidad entre sexos y géneros. Tiene distintas variables, ya que el sujeto que lucha desde el feminismo puede ser clasificado desde distintas perspectivas: mujer, persona menstruante, mujer cisgénero, mujer trans (género, sexual), travesti, mujer negra, mujer blanca, mujer indígena, mujer colonizada, mujer asiática, mujer imperialista, etc. Dependiendo de la perspectiva del sujeto que lucha, el feminismo puede presentar propuestas distintas según lo que concibe como equidad.

FEMINIZAR (FEMINIZADO)

Acto de asociar a una persona, objeto o acción con un comportamiento construido por la sociedad como perteneciente al género femenino o a “lo femenino”.

FERRER, RAFAEL (N. 1933)

Artista puertorriqueño que ha desarrollado su carrera entre Puerto Rico y Estados Unidos. Es pintor, escultor, grabador y artista del performance. Su obra se enfoca en el proceso de producción y es uno de los primeros artistas de vanguardia de Puerto Rico.

FERRER, SUZI (1940-2006)

Artista estadounidense que desarrolló parte de su carrera en Puerto Rico desde mediados de la década de 1960 hasta la mitad de la de 1970. Se dedicó al dibujo, grabado, instalaciones en plexiglás y otros medios poco convencionales. Según la historiadora del arte Melissa Ramos Borges, fue la primera artista feminista de Puerto Rico.

FORMA

Elementos técnicos en una obra de arte. Va desde el medio y los materiales utilizados para crear una pieza de arte, pasando por los elementos básicos de la construcción de una imagen (punto, línea, color, textura, medidas, etc.), hasta los fundamentos de la composición (unión, punto focal, balance, etc.). Se opone al contenido o los elementos temáticos de la obra.

FRADE, RAMÓN (1875-1954)

Artista puertorriqueño que se dedicó al dibujo y la pintura. Exploró escenas del campo puertorriqueño utilizando técnicas formales clásicas que combinaba con las impresionistas (luz blanca y brillante y pincelada suelta). Es conocido por ser uno de los proponentes visuales de una identidad puertorriqueña asociada al jíbaro blanco.

FRESCOS ROMÁNICOS

Tendencia artística asociada a los templos cristianos y claustros de la Edad Media Europea. Surgió de la mano de la arquitectura de los siglos XI y XII. Se caracterizó por un rechazo a las formas de arte “paganas,” lo que hoy en día llamamos “clásicas”, y por figuras planas, en las cuales no se intentaba imitar el volumen ni la perspectiva. Por siglos,

la historia del arte europea y moderna había rechazado el arte románico como una práctica de personas que habían perdido el conocimiento en arte luego de la caída del Imperio Romano de Occidente o que se consideraban menos inteligentes en términos creativos. Hoy día se entiende que el arte medieval no intentaba imitar la realidad fielmente ni representar el efecto de la tridimensionalidad idealizada, sino que buscaba reflejar los símbolos cristianos que promovieran el miedo a Dios, el arrepentimiento y la imitación de las vidas de Jesús, María y demás santidades.

FREUD, SIGMUND (1856-1939)

Neurólogo austriaco que fue fundador del movimiento psicoanalista. Desarrolló las ideas básicas que sostienen lo que se conoce como psicoanálisis con todas sus variantes. Su influencia en la psicología moderna es inmensa, pero indirecta.

GOFRADO

Técnica utilizada para destacar un relieve. En Puerto Rico se utiliza para hablar del relieve en papel que se hace moldeando el material sobre madera u otro medio que ha sido tallado, modelado o esculpido previamente o aprovechando la presión que se ejerce sobre el papel durante el proceso de la técnica del intaglio.

GONZÁLEZ TORRES, FÉLIX (1957-1996)

Artista que nació en Cuba y creció en Puerto Rico. En 1979 se mudó a la ciudad de Nueva York. Se dedicó principalmente a la escultura minimalista y otros medios que empleaba de manera conceptual. Su trabajo requería poca o ninguna técnica; sin embargo, exploraba temas profundos que se asocian con su orientación sexual abiertamente gay. En los primeros años de la década de 1990 creó un sinnúmero de instalaciones que exploraban el amor y la pérdida, y se asociaban con posturas políticas de rechazo a las actitudes conservadoras al tratamiento y disponibilidad de servicios para personas que vivían con VIH o que sufrían padecimientos asociados al SIDA.

GREENBERG, CLEMENT (1909-1994)

Crítico de arte estadounidense que se destacó en el ambiente neoyorkino de los años siguientes a la Segunda Guerra Mundial y fue clave para el desarrollo de un estilo formalista único en Nueva York. Sus teorías críticas se basaron en la honestidad del medio. Profesaba que la pintura debe apuntar a su bidimensionalidad, pues es lo que la caracteriza y debe dejar de intentar recrear una tridimensionalidad falsa. Igualmente, argumentó que la escultura debía dirigirse hacia la tridimensionalidad, sin intentar efectos visuales.

HENNINGS, EMMY (1885-1948)

Poeta y artista del escenario alemana. Fundó el Cabaret Voltaire y el movimiento Dadá junto a Hugo Ball, en Zurich, en 1916. Hennings declamaba poesía, cantaba, manejaba marionetas y bailaba.

HERNÁNDEZ GRACIA, VANESSA (N. 1975)

Artista, crítica y curadora de arte puertorriqueña. Se ha dedicado a realizar, principalmente, performances duracionales que exploran el espacio en el que se encuentra el cuerpo. Es cofundadora y codirectora del espacio de arte independiente El Lobi en Santurce.

HERRERO KUNHARDT, SUSANA (N. 1945)

Artista puertorriqueña especializada en el dibujo y las artes gráficas. Su obra explora temas relacionados al estudio del cuerpo desde un punto de vista formalista y filosófico.

HETERONORMATIVIDAD

Concepción social que asume que la heterosexualidad es la orientación sexual natural o regular del ser humano. Establece una jerarquía en la que las personas con orientaciones sexuales que difieren de la heterosexual son considerados de una categoría inferior o incluso inmoral.

HETEROPATRIARCADO

Ver Sociedad heteropatriarcal.

HETEROSEXUALIDAD

Orientación sexual en la cual la persona se siente atraída romántica o sexualmente hacia personas de otro sexo o género.

IDENTIDAD DE GÉNERO

Manifestación interna del género —masculino/femenino/no-binario— que una persona siente profundamente y que no necesariamente manifiesta a través de su vestimenta, objetos que utiliza o forma de actuar.

IDENTIDAD RACIAL

Forma en que una persona se mira a sí misma dentro del espectro racial construido socialmente. Partiendo de la premisa de que la “raza” es un concepto social y no biológico, la identidad racial puede cambiar según la ubicación geográfica o el grupo social al que pertenezca una persona. Incluso, una misma persona puede cambiar su identidad racial durante su vida según su contexto.

IDENTIDAD SEXUAL

Sexo con el que se identifica una persona. Percepción de un individuo en relación con su propia anatomía y el sexo que entiende que le corresponde. La mayor parte de la población asocia su identidad sexual con la genitalia de nacimiento: personas con vulva se identifican como mujeres, personas con pene se identifican como varones. Sin embargo, un segmento importante de la población no asocia sus genitales de nacimiento con su sexo y, por lo tanto, una persona con pene puede ser mujer o persona no binaria o una persona con vulva puede ser hombre o persona no binaria. Igualmente, las personas que nacen con genética que no corresponde al binario hombre-mujer (XY o XX) —humanos que nacen con un cromosoma número 23 XYY, XXX, XXY, entre otros— pueden identificarse con uno de los dos sexos binarios o con un espectro tanto biológico como social del sexo.

INGRES, JEAN AUGUSTE DOMINIQUE (1780-1867)

Artista francés que se dedicó al dibujo y la pintura. Su estilo era clásico y defendió dicha tendencia sobre el Romanticismo que se apoderaba rápidamente de las academias de arte en Europa y América. Exploró temas históricos de la Antigüedad Europea y relacionados con la sensualidad de los cuerpos de las mujeres, creando objetos de placer para los hombres de clases altas que atendían las exposiciones académicas.

INSTALACIÓN

Objeto artístico tridimensional que interviene un espacio. El lugar en el que se encuentra la instalación se convierte en parte de la obra de arte. La naturaleza inmersiva de una instalación a menudo invita a los espectadores a entrar al trabajo y explorarlo con otros sentidos, además de la vista.

IRIZARRY, CARLOS (1938-2017)

Artista puertorriqueño que se dedicó al grabado, la pintura, los medios mixtos y el performance. Su obra explora temas radicales dentro de la política puertorriqueña, acercándose especialmente a la relación de dominio entre

Estados Unidos y Puerto Rico.

IRIZARRY, MARCOS (1936-1995)

Artista puertorriqueño que desarrolló parte de su carrera en España (1957-1986) y parte en Puerto Rico (1986-1995). Su obra emerge de la abstracción formalista para crear formas que no se asocian a elementos de la realidad. Su estilo utiliza lo estético como base para experimentar con la geometría y la línea orgánica. Hasta 1986 se destacó en el grabado y, a partir de entonces, su medio predilecto fue la pintura.

KAPROW, ALLAN (1927-2006)

Artista estadounidense pionero en las experimentaciones con el performance e instalación. Fue el primero en utilizar la palabra “happening,” en 1959, para referirse a *performance art*. Su trabajo en los años 50 y 60 del siglo XX fue una importante influencia para el desarrollo del arte contemporáneo y los nuevos medios en Estados Unidos.

KUBOTA, SHIGEKO (1937-2015)

Escultora, artista de acción y video-artista japonesa. Perteneció a la corriente Fluxus. Se dedicó a crear esculturas con objetos encontrados y ensamblados a las que añadía televisores donde mostraba los videos que tomaba con su Sony Portapak. Fue pionera en el video-arte.

LIND RAMOS, DANIEL (N. 1953)

Artista puertorriqueño. En los inicios de su carrera se dedicó a la pintura y el dibujo. Más adelante se movió a experimentar con otros medios, como el video. Desde la década de 1990 utiliza el ensamblaje para confrontar a su público con temas de raza, exclusión y herencia histórica, asociados principalmente con la población afrodescendiente de Puerto Rico y de su pueblo Loíza.

LINGÜÍSTICA

Estudio científico de las lenguas.

LIPPARD, LUCY (N. 1937)

Crítica y curadora de arte estadounidense que se destacó por proponer miradas conceptuales y políticas de la obra de arte. Fue una de las promotoras teóricas del arte feminista.

LITERATURA

Arte de la expresión verbal.

MALEVICH, KAZIMIR (1879-1935)

Artista ruso que desarrolló su propio movimiento al que llamó Suprematismo. Opuso el mismo al Constructivismo, tendencia rusa de arte de vanguardia. Con el Suprematismo, mezcló la abstracción con el cubismo, llevando a ambos a una simpleza que llegó a verse como “el fin de la pintura.” Para Malevich, el error del arte abstracto hasta entonces fue el de plasmar representatividad, principalmente la de los sentimientos y emociones. Con el Suprematismo aspiraba a crear una obra de arte que no representara nada, que fuese una abstracción simple y pura. Sus piezas más famosas en ese sentido son *Cuadrado negro*, de 1915 y *Blanco sobre blanco*, de 1918.

MARX, KARL (1818-1883)

Filósofo, teórico economista y revolucionario alemán. Trabajó en Francia, Bélgica e Inglaterra. En sus ensayos exploró la relación entre seres humanos y los medios de producción en el contexto capitalista europeo. Generó una crítica teórica y práctica del capitalismo proponiendo que la clase obrera de fábricas y grandes fincas tomaran los medios de producción con el interés de lograr una sociedad sin clases sociales.

MASCULINIZAR (MASCULINIZADO)

Acto de asociar a una persona, objeto o acción con un comportamiento construido por la sociedad como varonil o perteneciente a los hombres o a “lo masculino”.

MEDIO

Sustancia física que sirve de vehículo de expresión del arte visual.

MEDIOS DE PRODUCCIÓN

Materiales utilizados para crear, producir, distribuir y comercializar los bienes que consumimos los humanos, ya sean materiales (alimento, vivienda, ropa, tecnología, objetos para el descanso, decoración, ocio, etc.) o inmateriales (educación, salud, etc.). Van desde la planta física de una fábrica o edificio de oficinas, pasando por la maquinaria y la tecnología, hasta llegar a los materiales básicos como el algodón, la carne, el cobre, etc.

MENDIETA, ANA (1948-1985)

Artista cubano-estadounidense que se dedicó al trabajo con su cuerpo que presentaba en forma de video, escultura o fotografía y a el performance. Su obra ha sido vinculada al movimiento de arte feminista estadounidense porque coincide en tiempo y temáticas; sin embargo, ella no se consideraba feminista. El trabajo de la artista explora temas relacionados con el desplazamiento y la migración forzada, la racialización de los cuerpos latinoamericanos en Estados Unidos, el vínculo con la tierra de los pueblos originarios y preocupaciones de las mujeres, como la violación y otros tipos de violencia.

MERCADO, FREDDIE (N. 1967)

Artista puertorriqueño que se ha dedicado a el performance y confección de utilería relacionada con sus acciones artísticas. Su obra explora con humor temas de género e identidad puertorriqueña.

METODOLOGÍA

Ventana teórica a través de la que se estudia un objeto, tendencia o, en este caso, una obra de arte o conjunto de obras de arte.

MINUJÍN, MARTA (N. 1943)

Es una artista argentina que fue una de las primeras del mundo en experimentar con el *happening*. En 1960 viajó a París y a su regreso a Argentina realizó acciones performáticas en los primeros años de la década de 1960. En 1965, junto al famoso Instituto Torcuato di Tella, realizó la instalación-*happening* *La Menesunda*. Se trató de una especie de estructura laberíntica en la que el público iba pasando de habitación en habitación. Cada uno de los cuartos tenía un tema e incluía al público de manera participativa.

MIRANDA BELTRÁN, RAMÓN (N. 1982)

Artista puertorriqueño que se ha dedicado a la fotografía y a la exploración con materiales relacionándolos con el primer medio. Temáticamente, su obra explora asuntos de relaciones sociales, humanas y políticas.

MODERNIDAD

Término utilizado en las Ciencias Sociales y las Humanidades para definir un periodo de tiempo en las relaciones

sociales humanas. Este periodo está delimitado por las primeras ideas que formaron el capitalismo y las teorías de la razón desarrolladas por René Descartes como parte de la Revolución Científica. Se argumentaba que la modernidad había nacido en Europa y de ahí se había “llevado” como estrategia de “civilización” a otras culturas y territorios. Sin embargo, desde la década de 1990, otras teorías proponen que la modernidad tuvo un nacimiento complejo que parte de la Revolución Científica para justificar la racialización y división de grupos humanos en clases sociales, según su color de piel —proceso que comenzó con la invasión del continente que hoy conocemos como América—. El posterior proceso de “Ilustración” y la Revolución Industrial —tan importantes para la modernidad europea— no hubiesen sido posibles sin la esclavización de personas africanas y de los pueblos originarios de América, así como de la extracción tanto de materia prima, como de labor de nuestro continente. Por lo tanto, la invasión europea es uno de los primeros pasos para el desarrollo de la modernidad logrando dos modernidades: la europea, de riqueza y desarrollo industrial, y la colonial (América y luego África, Asia y Oceanía) de esclavitud, extracción de riquezas y empobrecimiento.

MODERSOHN-BECKER, PAULA (1876-1907)

Artista alemana que se dedicó principalmente a la pintura de corte expresionista. Fue una de las primeras artistas expresionistas, incluso antecediendo a los famosos movimientos Die Brücke y Der Blaue Reiter. Su obra explora temas relacionados con su propia identidad como mujer. Rompió barreras sobre el cuerpo feminizado al ser la primera artista en pintar un autorretrato al desnudo del que se tiene evidencia.

MORRIS, ROBERT (1931-2018)

Artista estadounidense que experimentó y fue pionero en varios medios novedosos entre las décadas de 1960 y 70. En la década de los 60 del siglo XX abordó la técnica del *performance art* y, más adelante, perteneció a la tendencia del Minimalismo, creando con el grupo algunas de las primeras instalaciones de la historia del arte.

MOTIVO

Elemento separable en el diseño de una obra de arte. También se refiere al tema de una obra.

MULTICULTURALISMO

Programa —social o humanístico— que promueve la diversidad cultural y étnica y la relevancia política de dichos grupos.

MURAL

Pintura realizada directamente sobre una pared o muro o fijada permanentemente a uno de estos.

NUDO DOGAL

Nudo realizado con soga cuya parte amarrada se puede mover hacia los lados o hacia arriba y abajo. Es utilizado para ahorcar o salvar humanos y caballos al atarlo en el torso.

ONO, YOKO (N. 1933)

Es una artista japonesa que se ha dedicado a múltiples medios. Actualmente es cantante y se dedica a la música, pero en la década de 1960 fue una de las artistas más destacadas en el *performance art*, especialmente asociada al movimiento Fluxus. Experimentó con la acción que daba instrucciones al público, lo llamaba “scores.”

OPPENHEIM, MERET (1913-1985)

Artista suiza-alemana que se dedicó a la creación de objetos surrealistas. Su obra más distinguida es *Object*, de 1936, que consiste en una taza de té, con su plato y cuchara, todos cubiertos con piel y pelo de animal.

ORIENTACIÓN SEXUAL

Patrón de atracción romántica o sexual duradera hacia un grupo de personas que generalmente se clasifican en: personas de otro sexo o género (heterosexual), personas del mismo sexo o género (lesbiana o gay), personas de dos o más sexos o géneros (bisexual), personas de cualquier sexo o género (pansexual) o falta de atracción sexual (asexual).

PAIK, NAM JUNE (1932-2006)

Artista del video-arte de Corea del Sur. Perteneció al movimiento internacional Fluxus. En 1963 comenzó a experimentar con la imagen y la televisión como medio. Más adelante, se dedicó a construir esculturas con materiales no-tradicionales a las que añadía televisores con imágenes en movimiento que había grabado.

PERFORMANCE ART

Medio de las artes visuales en el que el cuerpo de le artista es el material principal.

PICASSO, PABLO (1881-1973)

Artista español que vivió casi toda su vida en Francia. De niño mostró habilidad para el dibujo y la pintura clásica. A los 16 años ya había sido admitido en la Academia de Bellas Artes de San Fernando en Madrid. Las enseñanzas tradicionalistas de la academia no se amoldaron a lo que Picasso buscaba en las artes, así que dejó los estudios y se mudó a Barcelona y luego a París, donde nacía un movimiento de jóvenes artistas que buscaban innovar en las técnicas de las artes plásticas. Entre 1907 y 1914 inventó y desarrolló el Cubismo junto con su amigo Georges Braques (1882-1963). Toda su vida continuó innovando en técnicas y temas.

POSCOLONIAL

Teorías críticas que cuestionan y analizan la situación de los territorios que fueron colonias europeas, especialmente de Inglaterra y Francia, durante los siglos XIX y XX.

PSICOANÁLISIS

El psicoanálisis es un conjunto de teorías y técnicas terapéuticas que tratan en parte de la mente inconsciente y que, en conjunto, forman un método de tratamiento para los trastornos mentales. La disciplina fue establecida a principios de la década de 1890 por Sigmund Freud. Del psicoanálisis han derivado complejas teorías para el entendimiento del comportamiento humano, siempre asociado con el subconsciente.

RACIALIZACIÓN

Proceso de asignar “razas” a ciertos cuerpos humanos para clasificarlos como menos que humanos, o para simplemente estigmatizarlos de modo que se justifique su marginación. La racialización fue un proceso ideado por los europeos en el inicio de la Edad Moderna con el propósito de asignar clases sociales, según el color de piel de cada humano. Las personas con piel más oscura fueron esclavizadas y las que tenían la piel más clara se convirtieron en amos y se beneficiaron económicamente del trabajo de las personas de piel oscura.

RACISMO

Discrimen que se basa en la categorización de humanos según su color de piel, catalogando a las personas de piel no-blanca en una escala inferior a la humana.

READY MADE

Forma de hacer arte en la que se toma un objeto hecho en masa y se declara elemento artístico. La intención del artista francés Marcel Duchamp cuando propuso el término *Ready Made* es el cuestionamiento del peso de la técnica en la obra de arte. Para Duchamp, el producto no podía ser seleccionado por su belleza y no podía haber sido hecho a mano, pues ello hace dudar al público si es una obra de arte por sus atributos o, en el caso de un trabajo artesanal, si se dejó a un lado la técnica realmente. Más adelante, artistas de diversos trasfondos, utilizaron objetos ya creados para construir sus propias obras de arte con significados complejos (Ver: Félix González-Torres).

RIVERA TORO, QUINTÍN (N. 1978)

Artista puertorriqueño multidisciplinario que se ha dedicado al dibujo, fotografía, video, instalación y performance. Su obra explora una diversidad de temas sociales y humanos que se relacionan con su propia realidad como puertorriqueño.

ROSARIO, GISELA (N. 1967)

Artista del escenario, cineasta, cantante, escritora y actriz puertorriqueña. A través de su obra cinematográfica ha explorado las realidades de las mujeres en Puerto Rico. A través de sus presentaciones en el escenario se ha centrado en la presentación de una imagen humorística y sexualizada de una mujer gorda y afropuertorriqueña para reconocer las condiciones materiales alrededor del deseo del espectro de cuerpos que pueden componer las mujeres en Puerto Rico.

SALABARIAS, AARÓN (N. 1964)

Es un artista contemporáneo puertorriqueño que se ha destacado en diversos métodos. Además de trabajar la pintura, las artes gráficas y el dibujo sus producciones más destacables incluyen los ensamblajes y las instalaciones que tienen características kitsch e influencias del *Ready Made*.

SIGNO

Palabra, morfema, dibujo, objeto o acto que tiene significado.

SÍMBOLO

Signos que tienen una relación convencional con el objeto que representan. Por ejemplo, la bandera blanca para indicar paz; es decir, que el símbolo es aquello que representa y encarna determinados valores.

SISTEMA SUPREMACISTA BLANCO

Sistema social en el que las personas blancas predominan políticamente y su cultura se establece como la base para el análisis e interpretación de las culturas del resto de los seres humanos del planeta.

SITE-SPECIFIC

Una obra de arte que fue creada para un lugar en específico. Guarda relación con la instalación.

SOCIEDAD HETEROPATRIARCAL (HETERO-PATRIARCADO)

Sistema político y social en el que tanto el hombre (varón o macho de la especie) como la orientación sexual hacia el sexo o género opuesto —ya que al ser un sistema binario solo se reconocen dos sexos o géneros: hombre y mujer— tiene supremacía en la toma de decisiones y forma de organización de la sociedad sobre otras orientaciones sexuales u otros sexos o géneros. En esta forma de organización social todo lo masculino tiene primacía sobre lo femenino.

STERLING DUPREY, AWILDA (N. 1947)

Artista puertorriqueña que se ha dedicado al baile moderno, el performance, la pintura y el dibujo. Su obra explora temas relacionados con la corporalidad racializada afro-puertorriqueña y los ritmos de herencia africana, con especial énfasis en la salsa. También se ha destacado por sus acciones en las que examina el encierro y la cárcel, entre otros temas políticos.

SUSTENTABLE (DESARROLLO SUSTENTABLE)

Desarrollo que cumple con las necesidades del presente sin comprometer la habilidad de las generaciones futuras de cumplir con sus propias necesidades.

TATLIN, VLADIMIR (1885-1953)

Artista ruso-ucraniano. Perteneció a la corriente del Constructivismo, aunque no se asoció con ningún grupo ni movimiento directamente. Practicaba la pintura y la escultura. En 1913 visitó París, Francia y conoció a Pablo Picasso. Llegó a ver su estudio y allí encontró las experimentaciones del artista español con el “collage tridimensional” que realizaba luego de su primer “collage bidimensional” en 1912. Picasso solo logró hacer una escultura cubista utilizando materiales tradicionales de forma no-habitual. Vladimir Tatlin se llevó la idea a Rusia y logró incluir materiales diversos y no-clásicos en su obra tridimensional. Uno de sus trabajos más famosos es la maqueta para el Monumento a la Tercera Internacional (1919) que diseñó para un magno edificio que nunca se construyó.

TAUBER, SOPHIE (1889-1943)

Artista suiza que se dedicó a numerosos medios durante su vida. Destacan sus esculturas de cabezas que combinan el medio tridimensional con la pintura abstracta y geométrica. También se destacó por sus tapetes abstractos de colores brillantes, que demuestran interés por rescatar los medios tradicionales de las mujeres para las prácticas modernistas y contemporáneas. Estuvo cercana al movimiento Dadá y al Constructivismo. Fabricó también vestuarios para performances Dadá.

TEORÍA CRÍTICA

Tendencia filosófica y social que se opone al positivismo. El positivismo propone la investigación y explicación de temas de manera objetiva, la teoría crítica propone que las contradicciones surgen y desaparecen constantemente en cada contexto, lográndose nuevas síntesis.

TEPTHIAN, KOMKRIT (N. 1985)

Artista tailandés que se ha dedicado principalmente a la escultura. Su obra explora temas relacionados con las religiones del este asiático, especialmente el budismo, y la asociación entre la espiritualidad y los objetos que nos rodean en la vida diaria.

TUFIÑO, CRISTINA (N. 1982)

Artista puertorriqueña que ha desarrollado su carrera entre Puerto Rico y Estados Unidos. Se ha dedicado a diversos medios asociados a lo tridimensional uniendo en conjunto materiales como la fotografía, el video y la impresión.

Explora temas relacionados con la estética y asuntos LGBTTIQA+, entre otros.

VEJIGANTE

Personaje afro-caribeño que se presenta principalmente en carnavales y festivales, aunque puede aparecer en otros escenarios. Lleva una máscara, que puede ser construida con papel maché, cartón o cáscara de coco y madera. También se caracteriza por tener un atuendo colorido con telas anchas que le permiten el vuelo.

VELÁZQUEZ, DIEGO (1599-1660)

Artista español que se dedicó a la pintura. Fue uno de los artistas clave de la Edad de Oro del arte español y pintor principal de la corte española durante el reinado de Felipe IV. Exploró temas relacionados con la corte y los miembros de la jerarquía real, además de crear pinturas de género.

VELÁZQUEZ, OMAR (N. 1984)

Artista puertorriqueño. Se ha dedicado principalmente a la pintura, escultura y la instalación, las cuales combina con impresión y dibujo. Su obra tiene contenido social, aborda temas de pobreza y colonialismo en el Caribe y América Latina.

VIDEOARTE

Obra de arte que utiliza televisiones o tecnología del video para grabar y presentar imágenes.

VON FREYTAG, ELSA (1874-1927)

Poeta y artista alemana que trabajó principalmente en Nueva York. Dentro de las artes visuales se dedicó al performance, ensamblaje y collage, técnicas que se relacionaban con el movimiento Dadá, del que ella era parte. Fue una de las primeras artistas en trabajar con el *Ready Made*, realizando obras con objetos encontrados. Recientemente ha surgido un debate sobre la autoría de la famosa obra *Fuente* (1917), que ha sido por años atribuida a Marcel Duchamp. Se alega que hay evidencia que apunta a que Von Freytag es la autora de la obra. Por una parte, Duchamp nunca mencionó que él era el autor hasta luego de la muerte de Elsa. Además, Marcel hacía sus *Ready Mades* con objetos comprados y no se ha encontrado el urinal en los catálogos de ese año de la empresa que lo fabricó. Se piensa por ello que esto puede ser evidencia a favor de la artista, ya que ella generaba sus proyectos con

material recogido y no comprado.

WINCKELMANN, JOHANN JOACHIM (1717-1768)

Arqueólogo alemán que se considera el primer historiador del arte moderno. Estudió principalmente el arte de la Grecia antigua y lo comparó con el de la Roma antigua para encontrar diferencias en estilo. Desarrolló teorías que asentaron el estudio del arte desde un punto de vista del método técnico.

BIOGRAFÍAS DE ARTISTAS

(EN ORDEN ALFABÉTICO)

ADASME, ELÍAS

Nació en Illapel, Chile en 1955. Es artista visual multimedios, diseñador gráfico, teórico del arte y educador. Reside en Puerto Rico desde 1983. Se ha destacado por el arte conceptual y de influencia Dadá como acto político. Realizó estudios de bachillerato en Bellas Artes en la Universidad de Chile entre 1974-1979, participó del Taller de Artistas Visuales Bellavista en Santiago de Chile entre 1978 y 1983 y tomó seminarios de Arte en el Instituto Chileno-Francés de Cultura y el Instituto Chileno-Norteamericano de Cultura en Santiago, Chile entre 1979 y 1980. Desde 1990 trabajó como docente en la Liga Estudiantes de Arte de San Juan. Ha tenido numerosas exposiciones individuales, tanto en Puerto Rico como en Chile, entre las que se destacan: *Cronos: reflexiones sobre una trayectoria artística*, en la Liga Estudiantes de Arte de San Juan (2017); *Correspondencias*, en el Museo Dr. Pío López Martínez de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Cayey (2001); *Imágenes desde la pared*, un proyecto de arte público de un año de duración realizado en San Juan (1990); y *Nueva Gráfica* en la Galería CAL en Santiago, Chile (1978). También ha participado de exposiciones colectivas a nivel internacional en África del Sur, Argentina, Bélgica, Chile, Cuba, Ecuador, España, Estados Unidos, Francia, Grecia, Inglaterra, Italia, México, Perú, República Dominicana, Suecia, Suiza, Uruguay y Venezuela entre las que se destaca la exposición permanente del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Entre los premios que ha recibido por su obra y su carrera sobresalen la Beca del Fondo Puertorriqueño para el Financiamiento del Quehacer Cultural del Instituto de Cultura Puertorriqueña (1994 y 1996); la Gran Distinción del Público y la Crítica en el Festival Internacional de Fotografía “Fin de Milenio”, Museo de Arte Moderno, Santo Domingo, República Dominicana (1993); una beca de la National Endowment for the Arts; y una de la Rockefeller Foundation, ambas recibidas en 1992. Su obra es parte de importantes colecciones de arte tanto en Puerto Rico como internacionalmente, incluyendo la del Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico.

BARSY JANER, MARINA

Nació en San Juan, Puerto Rico en 1988. Es artista, investigadora, pedagoga y curadora independiente. Tiene un Doctorado en Historia y Teoría del Arte del Departamento de Historia del Arte y Filosofía de la Universidad de Essex (Inglaterra). Es directora del espacio de creación y pedagogía radical materic.org y de *Mar de islas: encuentro*

de performance del Caribe. Es docente de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, como también de La Escola Massana, Centro de Arte y Diseño de Barcelona (España). Ha formado parte del comité curatorial u organizador de numerosos encuentros académicos y de performance, tanto en América Latina como en Europa, entre los que se destaca: *Latidoamérica Extendida: Europa y Empremta*, festival internacional de performance en Barcelona (España). Sus investigaciones han sido publicadas en revistas especializadas como *Performance Research* y *SPACE art actuel*. Comparte la autoría del capítulo “Border Movement” en *American Cultures as Transnational Performance* (2021, Routledge). Su obra artística explora la soma-política del encuentro mediante la orquestación de espacios alternativos de tensión y negociación. Desde el 2015 vive un proyecto de arte-vida junto al artista Isil Sol Vil basado en una filosofía de AmOr Subversivo x Cuidados eXtremos. La obra de Barys Janer se ha presentado en diversos festivales, simposios, universidades y museos como: Universidade Federal do Espírito Santo (Brasil), Universität Rostock (Alemania), Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico, Museo Colonial (Colombia), CASA VIVA Live Art (México), El Galpón espacio (Perú), CELL63 Artplatform (Alemania), Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (España) y F.I.A.P. Festival International d’Art Performance (Martinica), entre otros. Su obra es parte de importantes colecciones tanto en Puerto Rico como internacionalmente, incluyendo la del Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico.

BULERÍN, RAMÓN

Nació en Canóvanas, Puerto Rico en 1952. Es artista plástico y educador. Su obra explora las formas en relación con el ambiente cotidiano y la condición humana partiendo de la observación, reflexión y contemplación. Trabaja su obra y, a la vez, investiga sobre la condición humana y sobre los últimos acontecimientos de la actualidad. Se ha dedicado principalmente a la pintura, pero también ha trabajado el dibujo y la construcción de objetos. En el 1985 obtuvo un Bachillerato en Pintura de la Escuela de Artes Plásticas de Puerto Rico y en el 2000 una Maestría en Administración de las Artes, de la Universidad del Turabo en Gurabo, Puerto Rico. Desde 1994 ha trabajado como técnico y asistente de conservación en obras de pintura alrededor de Puerto Rico y, a partir del 2011, practica la docencia en la Liga Estudiantes de Arte de San Juan, donde enseña dibujo. Ha tenido exposiciones individuales en el Arsenal de la Marina Española del Instituto de Cultura Puertorriqueña (2007), Museo de las Américas (2002), Compañía de Turismo de Puerto Rico (1998) y Casa Blanca (1983) –todos en San Juan, Puerto Rico– entre otros espacios. Su obra se ha exhibido en exposiciones colectivas a nivel internacional en San Juan, Guaynabo, Caguas y Carolina, Puerto Rico; Orlando y Miami, Florida; Santo Domingo, República Dominicana; Ciudad de México, Córcega, Francia y la Ciudad de Nueva York. Además, su trabajo es parte de importantes colecciones de arte del país, incluyendo la del Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico.

CAYCEDO, CAROLINA

Nació en Londres, Inglaterra en 1978, pero es de origen colombiano. Es una artista multidisciplinaria conocida por sus acciones performáticas, videoarte, libros de artista, esculturas e instalaciones que examinan problemáticas ambientales y sociales. Su trabajo contribuye a la construcción de una memoria histórica ambiental, como elemento fundamental para la no-repetición de la violencia contra personas y entidades no humanas. Caycedo ha desarrollado proyectos públicamente involucrados en grandes ciudades alrededor del globo. También ha participado de residencias en DAAD, Berlín y The Huntington Libraries, Art Museum and Botanical Gardens in San Marino, California. Su obra ha sido exhibida en numerosas bienales internacionales como la de Sydney, Chicago Architecture, São Paulo, Estambul, Berlín, La Habana y la Bienal del Whitney Museum. Sus proyectos han sido financiados por Creative Capital y Prince Claus Fund, entre otras instituciones. Algunas de sus exposiciones individuales son: *Projects: Carolina Caycedo and David de Rozas* en el Museum of Modern Art (MoMA) (2022-2023); *Land of Friends* en el Baltic Centre for Contemporary Art, Newcastle, Reino Unido (2022-2023); *From the Bottom of the River* en el Museum of Contemporary Art, Chicago (2020-2021); *Cosmotarrayas* en el Institute of Contemporary Art, Boston (2020); *Wanaawna, Rio Hondo, and Other Spirits* en el Orange County Museum of Art (2019-2020); y *Care Report* en el Muzeum Sztuki, Łódź, Polonia (2019-2020). En 2022 Caycedo fue nominada para el premio Artes Mundi 10 en Gales, Reino Unido. Fue una de las artistas becadas en el año inaugural del proyecto U.S. Latinx Artist Fellow de la Mellon Foundation (2021-2022), participante inaugural del programa Borderlands del Center for Imagination in the Borderlands en la Arizona State University (ASU) y el Vera List Center for Art and Politics de The New School (2020-2022). Su obra forma parte de importantes colecciones de arte tanto internacionales como en nuestro país, incluyendo la del Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico.

DELANO, PABLO

Nació en San Juan, Puerto Rico en 1954. Es artista plástico y educador. Ha dedicado su carrera artística a la fotografía desde un punto de vista etnográfico, archivístico y político estudiando principalmente las poblaciones latinas en Estados Unidos. Obtuvo un Bachillerato en Bellas Artes de Temple University en 1976 y una Maestría en Bellas Artes (M.F.A.) de Yale University en 1978. Entre 1979 y 1996 vivió en Nueva York, donde trabajó como fotógrafo y docente. Actualmente vive en Hartford, Connecticut y es docente en Trinity College desde 1996. Sus trabajos han sido exhibidos en muestras individuales y colectivas en Estados Unidos, América Latina, Europa y Australia. Su fotografía ha sido publicada en numerosos libros, a saber: *Museum of the Old Colony: An Art Installation by Pablo Delano*, publicado por James Madison University (2022); *Hartford Seen*, publicado por Wesleyan University Press

(2020); *In Trinidad: Photographs by Pablo Delano*, publicado por I. Randle (2008); y *Faces of America*, publicado por Smithsonian Institution Press (1992). Como docente, recibió el Trustee Award for Faculty Excellence en 2009 y el Charles A. Dana Research Professorship entre 2019 y 2021. Su instalación conceptual *Museum of the Old Colony* (1992-2023) forma parte de la colección del Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico.

DE MATER O'NEILL, MARÍA

Nació en San Juan, Puerto Rico en 1960. Es artista plástica, diseñadora gráfica y educadora. Su obra temprana abordaba temas relacionados al género en congruencia con orientaciones sexuales y de género LGBTTIQ+. Actualmente se interesa por la exploración de la relación entre Arquitectura y Pintura. En 2022 comenzó sus estudios de posgrado en Design Futurism en el Centro de Diseño, Cine y Televisión en Ciudad de México. Tiene un Doctorado en Design Practice (DDP) de la School of Design, Northumbria University, Newcastle Upon Tyne, Reino Unido, que completó en 2014 y un Bachillerato en Bellas Artes (BFA) de The Cooper Union School of Art and Design, Ciudad de Nueva York, que obtuvo en 1984. Ha practicado la docencia en numerosas universidades en Puerto Rico: Universidad Politécnica (1999-2013), Escuela de Artes Plásticas y Diseño (2004-2009), Universidad Ana G. Méndez (2009-2010; 2020-2022), Universidad Interamericana (2016-2020) y Universidad de Puerto Rico (diversos recintos) (2010-2022). Entre sus exposiciones individuales se encuentran *Artista interrumpida*, retrospectiva organizada por el Museo de Arte de Puerto Rico (2007) y *Mapas* en el Museo de Arte Contemporáneo de Panamá (1994), entre otras. Participó de la exposición colectiva *Latin American Women Artists 1915-1995* (1995-1996) que viajó al Milwaukee Art Museum, Phoenix Art Museum y The Denver Art Museum, entre otras instituciones. Como parte de una residencia artística en Coliumo, Chile, publicó el libro *Pintura para un Piso Específico* (2009) en colaboración con el artista Andrés Mignucci. Fue galardonada con el Gran Premio de la III Bienal Internacional de Pintura en Cuenca, Ecuador en 1991 y fue receptora de una “Segunda Mención Honorífica” de la 34ème International of the Peinture en el Chateau-Musee de Cagnes-sur-Mer en Cote d’Azur, Francia en 2002. En el campo del diseño gráfico ha desarrollado proyectos que se centran en el diseño colaborativo comunitario. Entre los más recientes se encuentran el Proyecto de archivo comunitario de la historia del diseño (2022) y la exposición *Escuchando las voces: Diseño comunitario y participativo en Puerto Rico* (2017). Fue miembro destacado de la Asociación de Mujeres Artistas de Puerto Rico.

DEL PILAR ORTIZ, ADA

Nació en Barranquitas, Puerto Rico en 1995. Es artista plástica y educadora. Se dedica principalmente a la creación de obra escultórica e instalaciones que parten de la pintura en látex y se centran en el estudio de la casa, hogar o

vivienda como espacio abandonado o elemento de protección o identidad. Obtuvo su bachillerato con concentración en Pintura de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico en 2018. Su trabajo se ha presentado de manera individual y colectiva en espacios como el Arsenal de la Marina Española del Instituto de Cultura Puertorriqueña, como parte de la Muestra Nacional de Arte (2018); la Liga Estudiantes de Arte de San Juan, Área: Lugar de Proyectos (2019); KM 0.2 (2019, 2020, 2022 y 2023); el Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico (2020-2021 y 2023-2024); el Clemente Soto Vélez Cultural & Educational Center en Nueva York (2021). Ha participado en múltiples residencias artísticas incluyendo: Área: Programa de Residencias (2019); “La Práctica” en Beta Local (2019); y fue aceptada para participar de la residencia The Studios at MASS MoCA (2023), Puerto Rico Artist Fellowship (2023). El programa “MAC en el Barrio” del Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico le comisionó en 2021 la obra *Treinta años en un día*, que hoy pertenece a la colección del museo. Su trabajo ha sido apoyado por Foundation for Contemporary Arts y CATAPULT: “A Caribbean Arts Grant” programme. Desde 2022 reside y trabaja como artista residente en el Proyecto Casitas Artistas Residentes del municipio de Bayamón, Puerto Rico.

FUNDORA, YOLANDA

Nació en La Habana, Cuba en 1953 y creció en la Ciudad de Nueva York. Vivió en Puerto Rico por 10 años, entre 1981 y 1991, luego regresó a vivir en la Ciudad de Nueva York. Es artista plástica, diseñadora e ilustradora. Ha dedicado su carrera a la pintura, el dibujo, la creación de arte digital, el diseño gráfico y de textiles y la ilustración, enfocándose en las estéticas digitales y la justicia social. Estudió en el College of Visual and Performing Arts de Syracuse University. Ha sido partícipe de varias exposiciones colectivas a nivel nacional e internacional en instituciones como la School of Fine Arts Gallery, Indiana; el Museo de Arte Moderno de América Latina, Washington, D.C.; El Museo del Barrio, Nueva York; el Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico; las muestras II Harvard Club Biennial and Auction of Contemporary Puerto Rican Art; y la VIII Bienal de San Juan del Grabado Latinoamericano y el Caribe. Entre sus exposiciones individuales se encuentran *Hacia una estética digital*, presentada en 2004 en el Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico y *Los colores del tiempo*, que inauguró en 1983 en la Liga de Estudiantes de Arte de San Juan. Su obra ha sido publicada en los libros *Toward a Digital Aesthetic: the Art of Yolanda Victoria Fundora* y *The Heart Imagining Itself (and Other Tropical Dreams): A Journal for the Imagining Heart*, ambos de 2014. Fue la diseñadora del primer logo del Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico. Formó parte de la Asociación de Mujeres Artistas de Puerto Rico. Su obra es parte de las colecciones de arte más importantes del país, incluyendo la del Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico.

GARCÍA RIVERA, MARTÍN

Nació en Arecibo, Puerto Rico en 1960. Es artista plástico y educador. Su obra plástica se ha centrado en el grabado, especialmente la xilografía. Sus técnicas retan los límites del medio e incluyen la representación de la figura humana en gran formato. Tiene un Bachillerato en Educación en Arte de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras que completó en 1983 y una Maestría en Bellas Artes del Pratt Institute, que terminó en 1988. Ha recibido numerosos premios locales e internacionales por su labor artística, especialmente en el medio del grabado. Entre ellos destacan el Primer Premio de la XIII Bienal del Grabado Latinoamericano y del Caribe de San Juan, Puerto Rico (2001); el Gran Premio, 1ra Bienal de Miniarte Vasby Konsthall, Suecia (1998); y el Gran Premio de la X Bienal del Grabado Latinoamericano y del Caribe de San Juan, P.R. (1993). En Puerto Rico ha exhibido de manera individual en el Arsenal de la Marina Española del Instituto de Cultura Puertorriqueña, la Galería de Arte del Recinto Universitario de Mayagüez, la Galería Senatorial del Senado de Puerto Rico, la Liga Estudiantes de Arte de San Juan, el Museo Casa Roig, la Galería Francisco Oller de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras y la Casa Ulanga en Arecibo, entre otros espacios. En el exterior ha exhibido individualmente en Quebec, Ciudad de Nueva York, Kretsen, Pärnu y Petrozavodsk. Su obra es parte de colecciones de arte en museos en China, Cuba, Egipto, Estados Unidos de América, Estonia, Italia, Polonia, Puerto Rico, República de Macedonia, Rusia y Ucrania y de más de seis colecciones privadas. Es docente en la Universidad de Puerto Rico desde 1988.

MARRERO SÁNCHEZ, GLORIMAR

Nació en Barranquitas, Puerto Rico en 1978. Es cineasta y artista interdisciplinaria. Su cuerpo de trabajo incluye obra como directora y guionista, fotografía fija, vídeo e instalación. Los ejes temáticos de su trabajo abordan la enfermedad, el duelo, la violencia, el colonialismo, entre otros temas. En el año 2000 obtuvo un Bachillerato en Sociología del Recinto Universitario de Mayagüez, de la Universidad de Puerto Rico y en 2002, una Maestría en Comunicaciones con concentración en Periodismo de la Universidad Internacional de Florida. También ha realizado estudios en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños en Cuba. En 2022 culminó la posproducción de *La Pecera*, su primer largometraje de ficción. Como cineasta, ha ganado numerosos premios y becas tanto en Puerto Rico, como de manera internacional, por mencionar algunos: la dirección de un documental de larga duración sobre el 50 aniversario de Mujeres Latinas en Acción, organización feminista en Chicago; tres comisiones del Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico (*Cotía*, 2021, *Alto del Cabro*, 2021 y *Juana (s) Matos*, 2019); la comisión de la pieza de video *La Josca* (2020) por el Instituto de Cultura Puertorriqueña; la National Endowment for the Arts; dos becas del Fondo de Desarrollo del Programa IBERMEDIA para la producción de documentales y largometrajes como *El Fenómeno* (2020) y *La Pecera* (2019); una beca del Fondo Latinoamericano del Tribeca Film Institute (2018); el Primer Premio del European Audiovisual Entrepreneurs en el Festival de Cine de Málaga (2018); y el Premio al Mejor

Guion (2017) en la Competencia de Guiones Inéditos del Festival del Nuevo Cine Latinoamericano en La Habana, Cuba. Marrero Sánchez ha sido artista residente en la Universidad de Chicago, el MASS MoCA y el Programa de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Princeton. Su trabajo ha sido presentado en Puerto Rico, Cuba, México, Guatemala, Colombia, Estados Unidos y Europa. Su obra forma parte de importantes colecciones de arte, incluyendo la del Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico.

MILLÁN, NÉSTOR

Nació en San Germán, Puerto Rico en 1960. Es pintor, fotógrafo, creador de construcciones en medios mixtos y educador. Su trabajo se ha centrado en el desnudo masculino como forma y metáfora. También ha explorado los temas de “las edades de los hombres”, paisajes imaginativos, los sueños y la memoria. Tiene un bachillerato en Pintura y Grabado de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras (1982), realizó estudios independientes en Danza Moderna, Performance y Video en Pratt Institute entre 1984 y 1985 y una Maestría en Bellas Artes (M.F.A.) en Fotografía y Grabado en la misma universidad (1987). Desde 1988 es docente de la Universidad de Puerto Rico. También fue profesor en la Universidad del Sagrado Corazón, Casa Candina y South Eastern College en Atenas, Grecia, entre otras instituciones educativas. Su obra ha sido merecedora de numerosos premios, como la Beca de Reconocimiento Profesional del Programa de Subvención Básica para las Artes del Instituto de Cultura Puertorriqueña (1993), el Premio de Adquisición del Primer Certamen Nacional de Artes Plásticas del Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico (1991) y el Premio Único de Dibujo del Certamen de la Fundación Alfonso Arana (1991). Entre sus exposiciones individuales se destacan *Speculum*, en la Galería Francisco Oller de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras (2013) que fue nominada a los premios de AICA en la categoría de Mejor Exposición Individual en una Institución Educativa; *Reunión de ecos*, en el Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico (2006-2007); y *Origin, Truth & Myth* como parte de la Photo Synkyria Biennial en Thessaloniki, Grecia (1998). Su obra pertenece a las colecciones de los principales museos de Puerto Rico, además de formar parte de colecciones en museos e instituciones culturales internacionales.

RODRÍGUEZ VALLÉS, NORA

Nació en San Juan, Puerto Rico en 1957. Es pintora y educadora. Su obra lidia con temas de la condición humana, especialmente en el Caribe y América Latina, asuntos de género, y el lenguaje y colonialismo en Puerto Rico. Tiene un Bachillerato en Bellas Artes de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras (1980), una Maestría en Estudios de Género y Arte del Vermont College de Norwich University (1988) y un Doctorado en Historia de Puerto

Rico y el Caribe de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras (2012). También estudió grabado en metal en el Taller de Fraçoise Bricaut en París, Francia y obtuvo un Diplomado en Arte Terapia del Aula Virtual, Taller Multinacional de México (2015). Es docente en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Bayamón, desde el año 2000 y ha impartido cursos en otras instituciones educativas como la Escuela de Artes Plásticas (1983-1987), la Universidad del Sagrado Corazón (1993-2000), entre otras y en instituciones culturales como el Museo de Arte de Ponce y Casa Candina. Ha sido galardonada con la Medalla de Oro de la Bienal de Pintura de Centroamérica y el Caribe, en Santo Domingo (1994); el Premio Spadem de la Galería Espace Latinoamericaine en París, Francia (1991); el Primer Premio de Dibujo y Primer Premio de Pintura del Ateneo Puertorriqueño (1987 y 1989); el Primer Premio del Certamen de Arte Joven del Royal Bank of Canada (1979); entre otros. Su obra es parte de las colecciones de arte más importantes del país, incluyendo la del Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico. Fue integrante y cofundadora de la Asociación de Mujeres Artistas de Puerto Rico en 1983.

RIVERA, DHARA

Nació en Vega Baja, Puerto Rico en 1952. Es artista multimedia y educadora. Su obra de las últimas décadas parte de una plataforma ecológica desde perspectivas que fluyen entre lo social, lo político y lo poético, con especial énfasis en el espacio natural que rodea su hogar y los cuerpos de agua. En 1973 obtuvo un Bachillerato en Humanidades de la Universidad de Puerto Rico, Río Piedras. En 1980 culminó un segundo bachillerato en Artes Visuales con concentración en Escultura (BFA), del Pratt Institute en Nueva York. En 1981 participó del Programa para jóvenes artistas auspiciado por el *Whitney Museum* de Nueva York. En 1983 completó su Maestría en Artes Visuales, con concentración en Escultura (M.F.A.) en Hunter College, Nueva York. Entre 2001 y 2002 realizó estudios doctorales en Espacio Público y Regeneración Urbana en la Universidad de Barcelona, España. Entre 1986 y 2019 ha sido docente en la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico de manera intermitente. Sus proyectos recientes incluyen *Minuflí ahora* (2021), instalación multimedia exhibida en el Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico (2021-2022) y en el Festival Photoimagen, Museo Fernando Peña Defilló, Santo Domingo, República Dominicana (2022); *Aves y agüeros*, exhibición multimedia en la Galería de Arte de la Universidad del Sagrado Corazón (2019); *Altamar*, Instalación en la Muestra Nacional de Escultura en el Museo del Arsenal de la Puntilla, San Juan, Puerto Rico (2018), donde Rivera fue la artista homenajeada; *MiraMira*, proyecto multidisciplinario comisionado por El MAC en el barrio del Museo de Arte Contemporáneo y la Comunidad de Alto del Cabro, Santurce, Puerto Rico (2014); y *Río y respiro*, proyecto acción-performática multimedia sobre el Río Grande de Loíza, Canóvanas-Loíza, Puerto Rico (2012).

SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ, ZILIA

Nació en La Habana, Cuba en 1928. Desde 1971 vive y trabaja en Puerto Rico. Es pintora, escultora, grabadora, creadora de construcciones escenográficas y educadora. Su obra es abstracta y explora conceptos como el desequilibrio, la piel, la sexualidad, el cuerpo y el género. Tiene un Bachillerato de la Academia Nacional de Bellas Artes San Alejandro, La Habana, Cuba (1957) y continuó sus estudios en el Instituto Central de Conservación y Restauración de Madrid (1966-1968) y el Pratt Institute, NY (1969-1970). Fungió como docente en la Liga Estudiantes de Arte de San Juan desde 1971. Es una artista contemporánea destacada internacionalmente, lo que se demuestra con su inclusión en el libro *Great Women Artists*, publicado por Phaidon en 2019 y su segunda edición en 2022. Ha participado de exposiciones colectivas importantes como la *57ª Bienal de Venecia* y *Radical Women: Latin American Art*, 1960-1985, que inauguró en el Hammer Museum en Los Ángeles (ambas de 2017); la *5ª Bienal de São Paulo* (1959) y *Homenaje a José Martí*, mejor conocida como la *Antibienal* (1954). Entre sus exposiciones individuales se pueden destacar *Soy isla*, retrospectiva itinerante que inauguró en la Phillips Collection en Washington D.C y viajó a Nueva York y a Ponce (2019); *Zilia Sánchez: Heróicas eróticas* en Galerie Lelong en Nueva York (2014); y una muestra en el Lyceum and Lawn Tennis Club, espacio de arte moderno en La Habana (1953). Ha recibido numerosos premios locales e internacionales, como el Primer Premio de la 4ta Bienal de Arte de Medellín (1981); el Primer Premio del Cuarto Salón de la Amigos de la UNESCO de San Juan (1978); el Premio por Mejor Expediente de la Escuela de Bellas Artes, San Alejandro (1950); entre otros. Fue miembro co-fundadora de la Asociación de Mujeres Artistas de Puerto Rico en 1983.

TRELLES, RAFAEL

Nació en Santurce, Puerto Rico en 1957. Es artista plástico, diseñador y escritor. Ha dedicado su carrera a la pintura y otros medios bidimensionales, como el grabado en concreto a través de medios contemporáneos y naturales, aunque ha trabajado también la instalación y otros medios plásticos. Sus imágenes crean una conexión entre la pintura, literatura, surrealismo y lo real maravilloso desde el Caribe y Puerto Rico. Comenzó sus estudios en pintura con siete años bajo la tutela del maestro y artista Julio Yort. En 1980 obtuvo su bachillerato en Bellas Artes de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. A partir de 1983 curso estudios de posgrado en la Universidad Autónoma de México (UNAM). Su obra ha sido exhibida alrededor del mundo. Su exposición individual reciente *La palabra imaginada* (2021) itineró por Puerto Rico y varios estados de Estados Unidos de América. Ese mismo año fue protagonista de una exposición individual de pintura en October Gallery en Londres. Su proyecto *En concreto* que intervenía aceras y paredes del espacio público con agua lo llevó a Buenos Aires, Vieques, Ponce, Mayagüez y varios

barrios de San Juan. En Puerto Rico, su obra ha sido exhibida en –y es parte de las colecciones de– los principales museos como el Instituto de Cultura Puertorriqueña, el Museo de Arte de Puerto Rico, el Museo de Arte de Ponce, Museo de Historia Antropología y Arte (UPR-RP) y el Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico, entre otros. Es miembro de número de la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española y ha recibido numerosos premios por la Asociación Puertorriqueña de Críticos de Arte (2007, 2004 y 1991), Asociación Puertorriqueña de Artistas Plásticos y el Fondo Nacional para el Financiamiento del Quehacer Cultural de Puerto Rico.

CREDITOS

Copyright © Museo de Arte Contemporáneo
de Puerto Rico, 2024

Marianne Ramírez Aponte
Directora Ejecutiva y Curadora en Jefe MAC

Dirección del Proyecto

Evita Busa, Subdirectora

Coordinación del Proyecto

Natalia María Centeno López, Gerente de Educación

Asesora del Proyecto

Ensayo introductorio, glosario y biografías de artistas
Emilia Quiñones Otal, PhD

Desarrollo y diseño de actividades

Álida León
Anna Parker Ramírez
Bárbara Díaz Tapia
Carlos Díaz Amaro
Margaret Mair Héctor Rafael Rodríguez
Natalia M. Centeno López
Vanessa Hernández Gracia

Evaluación curricular y de métodos educativos

Lourdes Rosa

Revisión de contenidos

Evita Busa
Natalia María Centeno López

Editora

Alexandra Pagán Vélez

Fotografía de las obras

Antonio Ramírez
Google Arts & Culture
Luis Alcalá del Olmo / ©2022 GFR Media
Raquel Pérez Puig

Diseño gráfico del prototipo

Josué E. Oquendo Natal

Diseño gráfico

Charlotte Danois Perales

Subvencionada por el Institute of Museum and Library Services (IMLS), ARPA funds (American Rescue Plan Act) – Culture Recovery y Comisión Especial Conjunta de Fondos Legislativos para Impacto Comunitario.

Contacto:
educacion@museomac.org
Tel: 787.977.4030

1220 Av. Juan Ponce de León,
Esq. Av. Roberto H. Todd
Parada 18, San Juan, PR-00907

MAC

MUSEO DE ARTE
CONTEMPORÁNEO
DE PUERTO RICO