

**UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
FACULTAD DE ARTES Y EDUCACIÓN FÍSICA
DEPARTAMENTO DE ARTES VISUALES**

Reivindicación del bodegón en la enseñanza de las Artes visuales

Aplicado en el nivel de 5to año básico

**MEMORIA PARA OPTAR AL TÍTULO DE
PROFESORA DE ARTES VISUALES**

**Autoras: Ximena Callata Medina
Tabata Rivera Rivera**

Profesora guía: Karina Guerra Pinto

Santiago, 2021

2022, Ximena Callata Medina y Tabata Rivera Rivera

Autorizan la reproducción total o parcial de este material, con fines académicos, por cualquier medio o procedimiento, siempre que se haga la referencia bibliográfica que acredite el presente trabajo y sus autoras.

DEDICATORIA

Dedicamos el resultado de esta memoria al apoyo incondicional de nuestras familias. Siempre atentas, preocupadas y presentes en nuestro proceso, tanto en clases como en esta etapa final. Gracias por fomentar nuestro amor al arte, por creer en nosotras, por cobijarnos y transformar nuestros momentos fríos en días cálidos. Sin ustedes no estaríamos acá.

Además, también queremos agradecer a nuestras compañeras, amigas y colegas con quienes vivimos y disfrutamos toda la etapa universitaria, apoyándonos y aprendiendo mutuamente, dejando recuerdos y anécdotas inolvidables. Desde cualquier parte del mundo, las queremos mucho.

Imposible dejar de lado a nuestras parejas Gato y Jota, con quienes queremos compartir un jardín de girasoles, descansar los fines de semana, ver todos los capítulos de nuestra serie favorita y cocinar nuestros platos preferidos, gracias por su paciencia, compañía y amor.

Finalmente queremos dedicarles una mención especial a nuestros fieles y no menos importantes compañeros de vida, Chok, Canelunas y Gastón. Quienes consideramos seres llenos de amor y ternura, siempre incondicionales.

A todos, los amamos infinitamente.

AGRADECIMIENTOS

En el proceso de esta etapa hubo momentos de incertidumbre, pero para poder sacar adelante este proyecto nos dimos el suficiente apoyo entre nosotras mismas, aunque la persona fundamental por el cual sentimos el deber entrañable de agradecerle la infinita paciencia y apoyo es al profesor Miguel Zamorano, quien nos entregó las herramientas y motivación, con quien compartimos los últimos y más intensos meses de creación de esta memoria. Nunca olvidaremos su vocación y la generosidad de compartir su tiempo, que muy bien sabemos no le sobra, y de la que también aprendimos, porque sentimos que no solo cumplió con su deber como académico, sino que para nosotras se convirtió en un ejemplo de pedagogía. Gracias por guiarnos en esta última parte del camino, y así poder finalizar esta etapa de suma importancia para nosotras. Gracias por todo.

Ximena Callata M. y Tabata Rivera R.

ÍNDICE

Resumen	1
Objetivos de la investigación	3
1. Introducción	4
2. Marco referencial	5
2.1 El Bodegón	5
• Aspectos históricos del bodegón	5
• Bodegón en otras expresiones en el siglo XX	36
• El bodegón moderno, retratos contemporáneos de nuestra sociedad	48
• El uso del bodegón como tema en la educación de las artes visuales	56
2.2 Currículum	57
• Definición de currículum	57
• Artes visuales y como se da en el currículum nacional	60
• Currículum explícito y oculto en el programa de estudio del quinto año básico	65
• Necesidad de ampliar el campo normativo del currículum para ser coherente con las narrativas de posmodernidad.....	71
• Propuestas o puntos de vista innovadores	73
3. Propuestas de módulos para actividades en el 5to básico	77
4. Conclusiones	109
5. Bibliografía	113

Resumen

El bodegón corresponde a un tema común de realización en el marco de la producción artística que históricamente ha sido desarrollado para promover la representación del medio, y como tal, ha sido utilizado en la vocación artística como un recurso altamente valorado por el cuerpo docente en el proceso de enseñanza técnico y expresivo de las artes visuales.

Esta investigación realiza una breve panorámica histórica sobre el bodegón en diferentes épocas y estilos, donde se estudian algunos ejemplares de diversos artistas, desde importantes representantes del género, hasta inesperados referentes culturales de las artes más modernas, tomando en cuenta que muchos de ellos son parte de formas establecidas de enseñanza de las Artes visuales en las salas de clases nacionales.

A partir de este estudio se levantan algunas reflexiones en torno al currículum y la relación que el bodegón tiene con los programas de estudio de 5° de educación básica.

En relación con lo anterior, se propone el desarrollo de la unidad en torno al uso del tema del bodegón, reivindicando su papel educativo, a través de actividades que pueden ser consideradas como un trabajo en proceso para optimizar los aprendizajes tomando en cuenta aspectos fundamentales del bodegón visto como un recurso pedagógico que pese a su antigüedad puede aún contener vigencia, sobre todo considerando su presencia en el arte contemporáneo.

Palabras Clave: Bodegón - arte clásico - artes visuales - currículum - vanguardias - educación artística - módulos de actividades

Abstract

The still life corresponds to a common theme of realization within the framework of artistic production that has historically been developed to promote the representation of the medium, and as such, has been used in the artistic vocation as a resource highly valued by the teaching staff in the technical and expressive teaching process of the visual arts. This research makes a brief historical overview of the still life in different times and styles, where some examples of various artists are studied, from important representatives of the genre, to

unexpected cultural references of the most modern arts, taking into account that many of them are part of established ways of teaching visual arts in national classrooms. From this study, some reflections are raised about the curriculum and the relationship that the still life has with the study programs of 5th grade of basic education. In relation to the above, the development of the unit around the use of the theme of the still life is proposed, claiming its educational role, through activities that can be considered as a work in progress to optimize learning taking into account fundamental aspects of the still life seen as a pedagogical resource that despite its antiquity may still be valid, especially considering its presence in contemporary art.

Keywords: Still life - classical art - visual arts - curriculum - avant-garde - artistic education - activity modules

OBJETIVO GENERAL Y ESPECIFICOS

Objetivo general: Valorar el bodegón como un mecanismo adecuado para el aprendizaje de las artes visuales, tras una propuesta de trabajo en el contexto contemporáneo de aprendizaje en el 5to año básico.

Objetivos específicos:

- 1) Identificar manifestaciones o estilos artísticos vinculados con el bodegón y que han sido relevantes en la historia del arte.
- 2) Señalar características generales de cada una de las manifestaciones investigadas en el estudio con el fin de determinar sus tendencias principales.
- 3) Analizar comprensivamente obras de artistas relevantes vinculados a la temática del bodegón.
- 4) Diseñar propuestas de actividades basadas en los objetivos de aprendizajes esperados de las bases curriculares del 5to año básico implementando la temática del bodegón como eje principal.
- 5) Apreciar la versatilidad del uso de la temática del bodegón, tanto en técnica como en expresión, dentro de la sala de clases y la reflexión de dichas creaciones

INTRODUCCIÓN

Nuestra investigación se enmarca en dos grandes e importantes componentes, en primer lugar se haya el bodegón, como género y tema artístico, donde realizamos una breve pero enfática investigación histórica acerca de su papel y transformación en cada época mencionada; desde Caravaggio en el barroco hasta Andy Warhol con el pop art, el bodegón ha sido un referente artístico explícito para el desarrollo y exploración de diversas técnicas, lamentablemente su valor y peso en el mundo del arte no es suficiente y al parecer aparece desvanecidamente en el ámbito educacional, es por eso que nuestro marco referencial se enlaza con las propuestas que postulamos, donde tomamos el bodegón y en un intento de reivindicación lo vinculamos con el programa de estudio de un curso en específico, y aquí es donde entra la segunda parte de nuestro marco referencial, el programa de estudio del 5° año básico; como nivel formativo perteneciente a la educación básica, vinculamos los contenidos de dicho programa, concretamente la Unidad I y II, donde se proyecta y orientan los objetivos de aprendizajes tales como la creación de trabajos de arte y diseño a partir de ideas propias, aplicando y combinando elementos del lenguaje visual, logrando analizar e interpretar obras de arte y diseño relacionados, además de describir sus ideas y comparar sus trabajos con los de sus compañeros. Estas metas que propone el currículo son acompañadas de contenidos que aporten al cumplimiento de estos, contenidos que de acuerdo con el nivel van avanzando en complejidad de tema y expresión. En este caso el 5° básico trabaja las dos primeras unidades entre la forma y el color y la creación de obras de paisajes y costumbres nacionales. A partir de estas es que nos surgió la idea de implementar el bodegón, pero no solo como parte de los contenidos, sino como eje de ambas unidades y reproducción de actividades que lleven a cabo dichos objetivos. Para llevar esta idea del plano textual a la sala de clases creamos cuatro módulos con propuestas de actividades basadas en las unidades ya mencionadas, los Objetivos de aprendizajes del curso, las orientaciones didácticas que se mencionan en el programa de estudio, en el ordenamiento de los ejes que planteamos a partir de nuestra investigación histórica del bodegón, el contexto y ambiente educacional actual y por último nuestras propias experiencias y motivaciones a desarrollar como pedagogas de artes visuales. Esta propuesta que va de la mano con el actual formato de clases en el territorio nacional es en esencia fomentar la capacidad de formar nuevas habilidades con mayor intensidad en los objetivos de aprendizaje tradicionales, de manera más didáctica y preparada para contextos no homogéneos.

MARCO REFERENCIAL

2.1 EL BODEGÓN

ASPECTOS HISTÓRICOS DEL BODEGÓN

Es un género pictórico que nace en el siglo XVI y consiste en agrupar de manera armónica elementos de la vida cotidiana, para documentar de manera realista un momento, a través de técnicas de pintura y dibujo existentes en la época; también es conocido como “naturaleza muerta” y representa animales, flores y otros objetos, que pueden ser naturales o hechos por el hombre que se encontraban habitualmente en las casas o talleres de artista. Al ser un género realista y basado en lo habitual de cada localidad, se convierte en una fuente de información de primer orden para la época.

De acuerdo con Álzate Yepes, T. (2011) esta expresión de los objetos inanimados en el entorno cotidiano del artista refleja intimidad, vida doméstica de manera natural haciendo destacable lo cotidiano y visible lo inadvertido.

Aunque nunca ha sido el género más importante, sí que ha sido el más realista. En el siglo XVII junto con el retrato y el paisaje alcanzó una gran popularidad en los Países Bajos. Este adquirió importancia en muchos países a finales del siglo XX, que es cuando las nuevas clases medias consumidoras del arte comenzaron a comprar coloridas obras para sus hogares.

La recreación de bodegones según Torres Nuñez, N. (2018):

Es en esencia, el arte de la representación de las formas agrupadas de manera armónica. Estas obras reflejan imágenes que representan objetos inanimados, generalmente objetos cotidianos que pueden ser naturales o no en un espacio determinado. El bodegón con el tiempo se ha vuelto un tema de valor para las artes, pero es sobre todo en el mundo de la educación artística una de las materias más indicadas para iniciarse en la práctica del dibujo y la pintura en artes. Este tema artístico de primera magnitud es el que da la medida más cabal del ingenio y la imaginación plástica de un creador, ya que el bodegón cobra un sentido en la educación artística visual y plástica por la composición de sus formas,

contornos, volúmenes y perfiles. Esta práctica se convierte en algo repleto de vida, por la creatividad de saber convertir los más sencillos objetos en signos realmente expresivos y llenos de significado (pág. 31).

La elaboración de bodegones permite trabajar a los creadores al ritmo que sientan conveniente y así desarrollar innovadores experimentos con diversos materiales y herramientas, ampliándose en distintas disciplinas artísticas. Como lo hizo Cézanne comentando en una ocasión: “¡Impresionaré a París con una manzana!” (Hodges, 2017, pág. 175).

Los niños o estudiantes que realizan actividades relacionadas al arte desde la primera infancia obtienen diversos beneficios tanto físicos y emocionales, permitiendo desarrollar herramientas muy sanas a lo largo de toda su vida y además de aumentar la capacidad de expresar. Esta situación la podemos ejemplificar a través de un niño que puede empezar a plasmar sus pensamientos en un papel y luego verbalizar sus ideas o emociones; es decir, compartir y expresarlo con su entorno. Otro beneficio al desarrollar la habilidad artística es poder aumentar de manera más fácil la autoestima y confianza. Debido a esto es importante fomentar en la primera infancia el pensamiento creativo, reflexivo y crítico, el cual se puede impulsar a través de diversos materiales plásticos tales como tradicionales de esta etapa, lápices, marcadores, papeles, colores, pinceles, etc. (Sanchez & Rojas, 2021).

Con el bodegón no solo se abren infinitas posibilidades en cuanto a diseño de la escena, sino que se permite trabajar la composición de los objetos como parte de un todo, a través de los colores, formas, luces y sombras, haciendo hincapié en el movimiento Impresionista, tomando el bodegón como uno de sus sellos de identidad al centrar sus composiciones en armonías cromáticas y el tratamiento luminoso (Delgado, 2019).

Origen y definición

La palabra bodegón fue acuñada en España a finales del siglo XVI y comienzo del siglo XVII (Stoichita, V. I., 2000). y se refiere principalmente a la pintura de alimentos y objetos de cocina;

Por otra parte, la Real Academia de la lengua española (RAE, 2021) en su sitio web, define bodegón como “*composición pictórica que expone como tema principal frutas, verdura, caza, pesca, etc., y objetos domésticos diversos*”. Ambas definiciones no varían en sentido estricto, pero es la segunda la que agrega una ampliación del significado, de esta podemos rescatar que el bodegón como género pictórico en el siglo XVII se constituye no sólo como obra o representación de tales espacios, sino que es la composición de los objetos que se interpretan utilizando técnicas de realismo, claroscuro, valoración tonal, contraste y la importancia de la luz para así enaltecer texturas, colores y matices.

Se dice que la primera obra del género fue creada por Caravaggio en 1599 en su *Canasta con frutas*, pero historiográficamente hay indicios de que la pintura de naturaleza muerta ha existido desde antes de Cristo. Como ejemplo Stoichita, V. I. (2000) recuerda la leyenda de Plinio y el célebre concurso en el que Zeuxis y Parrasio se disputaron el título del más grande artista, está se desarrolla por allá en la Roma del siglo cuarto a.C., en donde se cuenta que Zeuxis convencido de que su obra era la mayor exponente de su talento ya que el realismo del bodegón era tal que hasta los propios pájaros se acercaban a querer picar del cuadro, le pidió a Parrasio quitar el manto que cubría su obra para poder reconocer su triunfo, lo que después percató era en sí la pintura y debió admitir y ceder el triunfo a Parrasio, acompañado con la frase “yo he engañado a los pájaros, pero Parrasio me ha engañado a mí”. Muchos de los registros de que el bodegón sin querer serlo ha sido utilizado de manera iconográfica por diversas culturas alrededor del mundo, pero no es hasta el siglo XVII que se desarrolla como una rama independiente de la pintura barroca.

Cestos con frutas, Caravaggio, Barroco, Óleo sobre lienzo, Bodegón, 1599, 46 cm × 64 cm, Actualmente en la Pinacoteca Ambrosiana de Milán, Italia.

Como se mencionó anteriormente, el bodegón como género aparece de forma más clara en la pintura a fines del s. XVI y principios del s. XVII, esta se convertirá en el siguiente siglo en una fórmula pictórica independiente, pero no será sino hasta el s. XVIII donde vivirá un periodo de apogeo que decaerá en el s. XIX. Ya en la primera etapa, los artistas aprovechaban y destacaban la geometría, disposición y volumen de las formas de los elementos, realizando estudios estructurales para recrear las imágenes, así mismo los continuadores de este estilo no solo mantenían las mismas técnicas, sino que empezaron a tratar a cada elemento de la obra con una delicadeza que producía vida en las pinturas además de documentar el momento.

Carretero, J. Á. C., & Barrero, J. D. C. (2015) en su libro *El bodegón y la alfarería tradicional*, describe que gracias al Barroco se logra una madurez en el género del bodegón resaltando la sensualidad y los símbolos que se pueden presentar en la obra como por ejemplo las frutas, flores y otros objetos que se presentan en nuestras vidas cotidianas, siendo rescatados de lo ordinario y obteniendo un valor digno ante los reyes del momento.

El bodegón, en consecuencia, recorre un amplio espectro de la historia y se presenta en las prácticas de las escuelas y academias artísticas europeas más reconocidas, como en Holanda, donde en el siglo XVII destaca Willem Glaesz Heda, en Italia iniciada por Caravaggio y continuada por los Recco, en Alemania podemos citar a Jan van Kessel, y, naturalmente, en España desde los primeros bodegones de Sánchez Cotán quien aprovechaba la geometría, disposición y volumen de las formas de los elementos para resaltar la objetividad de la obra por sobre otros estilos; pasando por las obras de Pereda, Tomás Yepes, Luis Meléndez, Francisco de Zurbarán y Velazquez, siendo estos dos últimos los que siguen no tan solo la famosísima técnica del trampantojo, sino que tratan cualquier objeto con un realismo tal que transmiten vida, movimiento y emoción. Comenzando así una nueva ola del bodegón donde no tan solo se retratan los objetos usados sino también los usuarios en espacios tradicionales, intimistas y cotidianos.

Bodegón de caza, hortalizas y frutas, Juan Sanchez Cotán, 1602, óleo sobre lienzo, 69 x 89 cm, Madrid, Museo del Prado.

Naturaleza muerta con copa dorada, Willem Claesz, 1635, óleo sobre tabla, Rijksmuseum, Ámsterdam.

Bodegón con cacharros, Francisco de Zurbarán, 1650, Óleo sobre lienzo, Barroco, 46 cm × 84 cm. Museo del Prado de Madrid.

Trampantojo: El vino o Alegoría del gusto, Bernardo Lorente Germán, óleo sobre lienzo, 69 x 50 cm, Museo del Louvre.

Dentro de los grandes referentes que se presentan en el género uno de los principales artistas ya mencionado es Caravaggio, porque como diversos estudios y especialistas afirman, históricamente se le reconoce como el primero en realizar una obra que contemplamos como “bodegón” con un estilo más constituido, tomando en cuenta las técnicas pictóricas, como el uso de la luz y la composición de los objetos como frutas, verduras y utensilios de la cocina de aquella época. Otro importante pintor que proporcionó grandes aportes a la pintura del bodegón fue Velazquez pues no se limitó a realizar bodegones con solo objetos, sino que recreó escenas intimistas dentro de tabernas y cocinas traspasando el bodegón de tan solo la representación de un objeto usado a la de una acción de los usuarios usando tales objetos, esto se evidencia en su obra conocida como *Vieja friendo huevos* (1618).

**Vieja friendo huevos, Diego Velázquez, 1618, Pintura al óleo, Barroco, 99 cm x 1.69 m.
Galería Nacional de Escocia, Edimburgo.**

Como se sabe, estos artistas obtuvieron grandes influencias de la época del Barroco, por lo que en sus obras se trabaja exageradamente la técnica del claroscuro, logrando increíbles efectos de luces y sombras en los elementos de la composición, realzando fuertes contrastes tonales, creando así un ambiente dramático, sensual, que se traduce en el Realismo menos romántico.

Por otra parte, el siglo XVIII tiene a Francisco de Goya (1746-1828), pintor y grabador español, con grandes influencias de Velázquez y la escuela clásica del barroco en los principios de su carrera al trabajar en la corte, aunque su obra se desarrolla en la época del Romanticismo, demostrando un sentimiento más trágico y opinión más crítica sobre lo que acontece en su contexto sociopolítico, pues vivió durante la Guerra de la Independencia; sus representaciones de bodegones al inicio de su carrera demuestran una gran maestría en técnicas heredadas de los grandes exponentes del siglo pasado, pero no es hasta fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX donde vemos un genuino e importante trabajo en sus bodegones, representando en ocasiones a tan solo animales muertos, dándole así un resignificado al género del bodegón, utilizando esta expresión como crítica social.

Bodegón con costillas, lomo y cabeza de cordero, Francisco Goya, 1808- 1812, pintura al óleo, 45 cm x 62 cm, Museo del Louvre, París.

Algunas décadas más tarde a la muerte de Goya aparece en el mapa artístico Edouard Manet (1832-1883), de origen francés, este artista proveniente de una familia de herencia acomodada es considerado por especialistas y pares artistas como un pionero de la vanguardia del Impresionismo; Manet se caracteriza por su iniciativa a experimentar en su pintura y pasa la mayor parte de su vida como artista buscando el éxito y el reconocimiento. Lo que más le interesaba desde siempre era el color, y sus maestros favoritos representaban la escuela del color, entre ellos, Tiziano, Rubens y Velázquez (Brods kaya, 2012). A este último pudo admirar presencialmente, en un viaje que realizó a España en el verano de 1865, donde también tuvo un acercamiento a la pintura barroca española que lo dejó inspirado. Al volver a su natal Francia, aplicó muchas referencias, rasgos del estilo y la cultura española en su obra, sobre todo en retratos (Belausteguigoitia, 2004).

**Bodegón con salmonete y anguila, Édouard Manet, 1864, Óleo sobre lienzo, 38x46 cm,
Impresionismo, Museo de Orsay**

Manet pintó algunos bodegones con temáticas de flores y jarrones de vidrios con los que a través de los colores jugaba para recrear la luz, el brillo y el reflejo. Pero no fue sino hasta 1864 cuando reemplazó sus hermosas flores en recipientes por pescados muertos, sin saber que se convertirían en sus más destacados bodegones, *Bodegón con pescado, ostras y recipiente de cobre* (1864) y *Bodegón con salmonete y anguila* (1864). Son obras que expresan con una rotundidad sin atenuantes esa simpatía por el naturalismo mencionado, por su moderna sencillez estética, y por el simbolismo de sus imágenes. Pues se distancian de sus anteriores creaciones de naturalezas muertas, siendo estas últimas más expresivas y dramáticas, reflejando una posible preocupación sobre la muerte, pues el conocido como padre del Impresionismo incluyó en ambos bodegones un afilado cuchillo incidiendo en la muerte de sus protagonistas. Tan impresionante conjunto de obras fue bien recibido por la crítica, incluso por los detractores del maestro (Serrano, 2018).

**Un bar del Folies-Bergère, Édouard Manet, 1882, Óleo sobre lienzo, 96 cm x 1,3m,
Courtauld Institute of Art, Londres.**

Un bar del Folies-Bergère (1882) fue la última pintura de Manet, convirtiéndose más adelante en una de las más reconocidas del artista. En ella se destacan y documenta todos los temas que trabajó durante su carrera, la vida cotidiana parisina en una época más moderna, se observan un par de bodegones en primera fila jugando con las botellas de licores, el jarrón de frutas y finalmente la mujer como protagonista, todo esto ambientado en un bar como el que solía frecuentar con los demás impresionistas. Se puede observar que todo el fondo detrás de la barra y la camarera con mirada triste es un reflejo con el que Manet crea un engaño óptico al mismo estilo de Velázquez en *Las Meninas* (1656).

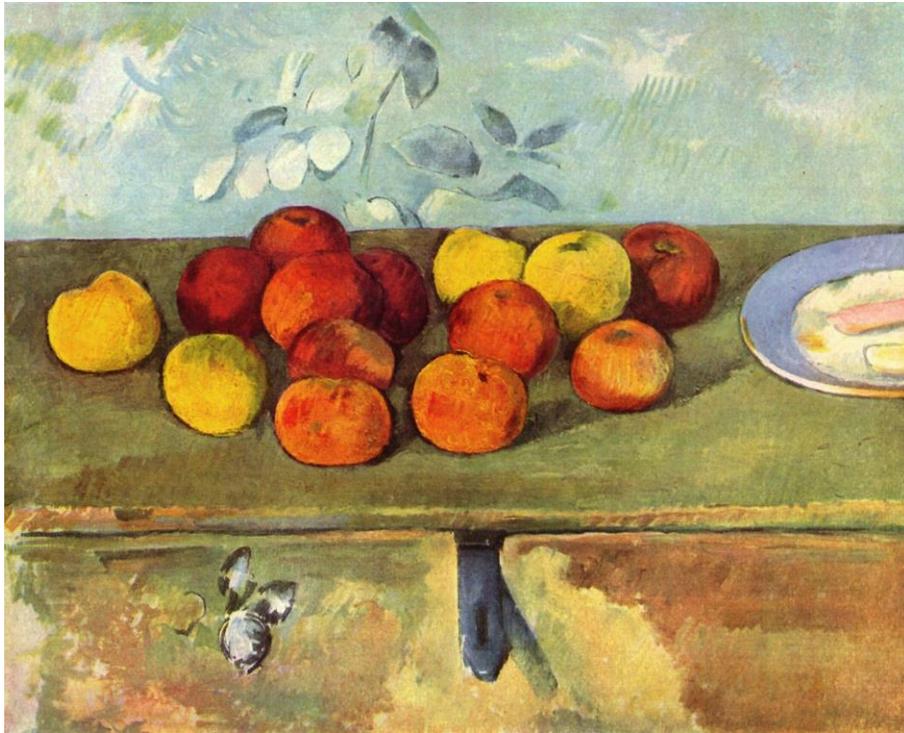
Su peculiar estilo y la original forma de representar la cotidianidad en ciertas escenas intimistas y eróticas para su época causó polémica, pues fue rechazado socialmente y sobre todo por la academia. Si bien algunos críticos definen su técnica como deficiente y con un carácter muy sencillo en temas urbanos, Édouard Manet acabaría siendo reconocido y destacado por sus obras,

convirtiéndose en un referente para muchos artistas y gran influencia en los siglos XIX y XX a los que mostraría el camino para desafiar las técnicas pictóricas más tradicionales.

Los impresionistas inspirados por las obras de Manet evolucionaron en parte, del Realismo y de los paisajistas neerlandeses y los británicos, mezclando ambos estilos querían alejarse de la dominación y la rigidez de las academias de artes oficiales. La manera de pintar impresionista aparece claramente como un patrimonio común de un pequeño grupo de jóvenes artistas franceses (Walther, 2016a, pág. 16).

Mediante el empleo de técnicas pictóricas imprecisas y el aprovechamiento de las tecnologías modernas, entre ellas la fotografía, las pinturas portátiles y los nuevos colores sintéticos, produjeron lo que parecían imágenes espontáneas con colores brillantes. Sus principales modelos fueron paisajes y escenas cotidianas con personas corrientes, situaciones comunes como encuentros en bares o parques, captando escenas intimistas y casuales, aunque lo que realmente les interesaba era, en esencia, los efectos lumínicos momentáneos. Las pinceladas rápidas e intermitentes con toques de color enfatizaban los cambios climáticos y lumínicos, muchos integrantes de este grupo artístico solían pintar al aire libre, adoptando la técnica de *allá prima* (a la primera), mediante la cual aplicaban la pintura delante de los propios motivos en lugar de en el estudio. La designación del estilo tuvo en un principio una resonancia despectiva por sus cánones lejanos al estilo artístico institucional de la época (Hodge, 2017, pág. 28) (Walther, 2016a, pág. 16).

Contemporáneo a Manet nos encontramos con Paul Cézanne (1839-1906), gran exponente de la pintura moderna, de estilo pictórico más relacionado con el Impresionismo y Postimpresionismo, fue un gran influyente para la formación del bodegón moderno, pues él al ser tan estudioso, estructurado y observador de los objetos, compuso grandes obras, basado en la sensibilidad, disposición de los objetos, colores, haciendo todo un estudio estructural de las frutas, verduras, destacando sus geometrías y dejando de lado la importancia de la luz, pues utiliza el color para la representación de ésta, dando así mayor énfasis al volumen y las formas. Para Cézanne el arte no pasaba por copiar la naturaleza sino en expresar las emociones que la naturaleza motiva en el ser humano, develar la real esencia de la naturaleza (Miranda, M.,2017).

Bodegón con manzanas y galletas, Paul Cézanne, 1879-1880, óleo sobre lienzo, 45 x 55 cm, Musée de l'Orangerie, Paris.

Miranda M. (2017) nos comenta (como se citó en el Taschen de H. Düchting, 2003) que Cézanne expresó que no existe ninguna línea, no existe ningún modelado, sólo existen los contrastes. Cuando el color alcanza su mayor riqueza, entonces la forma alcanza su plenitud. Esta reflexión nos acerca un poco más a las obras de esta temática del artista y sus íntimos motivos de manifestación en ellas, ya que mayormente sus bodegones eran modelados por frutas, las cuales él prefería por sobre otros objetos, Sadurní (2021) expone cómo el artista expresa su primacía al poeta Gasquet a través de una carta:

He renunciado a las flores. Se marchitan rápidamente. Las frutas son más fieles. Es como si quisiera pedirte perdón por perder color. Su idea se exhala con su perfume. Llegan a ti en todos sus aromas, te cuentan de los campos que abandonaron, de la lluvia que las nutrió, de la aurora que las contempló. Cuando con toques pulposos de pincel se reproduce la piel de un hermoso melocotón, la melancolía de una manzana vieja se puede entrever en los

reflejos que ellos intercambian la misma sombra tenue de renunciación, el mismo amor del sol, el mismo recuerdo del rocío (Párra, pág. 6).

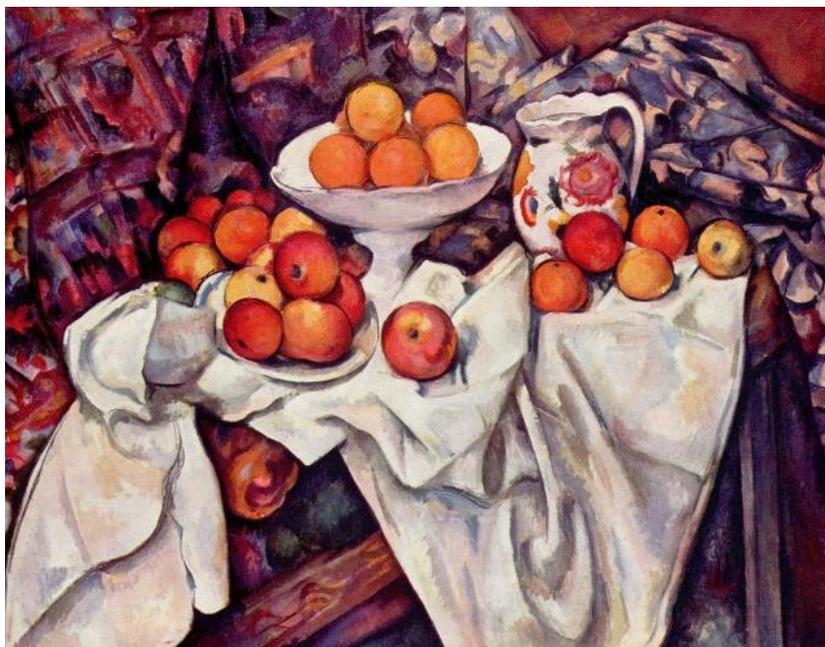
Cézanne denominado como el padre del Arte Moderno, es reconocido así por sus revolucionarias formas de expresión en la pintura, Miranda M. (2017) comenta:

Cézanne fue en búsqueda, no de la luz como lo muestra la superficie de los objetos que fue la motivación de los impresionistas, sino de la geometría como se vislumbra más allá de esa superficie. A través de variaciones del color objetiva, los planos geométricos que él esperaba le permitirían mostrar la estructura de los objetos dando una masa y solidez que aumentaría su realidad (pág. 509).

A través de esta observación podemos apreciar que para Cézanne los cuadros debían construirse en base al estudio detallado de la configuración de los elementos representados, donde el artista utiliza el tema del bodegón para recrear y mejorar su técnica de pintura, la cual no se queda solo en la documentación de un momento, más bien trasciende y llega a expresar a través de dichos objetos una inmensurable sensibilidad que solo él mismo sabe trabajar, pues se describe al artista como un obsesivo en búsqueda de su propia perfección. De los motivos habituales de los cuadros de Cézanne, sus bañistas, las montañas, los jugadores de cartas, su propia esposa Hortensia, quizás ninguna es tan familiar como sus naturalezas muertas, especialmente sus manzanas, las que siempre estas acompañadas de jarros, botellas, manteles que se repiten una y otra vez. En estos bodegones, los objetos podían rozarse y mezclarse, disolverse en la armonía del color y representar situaciones, de alguna manera como sustitución de la vida misma, a la que Cézanne no era capaz de enfrentarse, por lo que pinta estas cosas sencillas con mucho amor y sentimiento, con una inimitable sensualidad y con una intensidad que solo él podía producir y expresar a través de su obra. Al final de su carrera llegó a alcanzar una síntesis formal tal que sus representaciones se reducían a las meras configuraciones geométricas de los elementos, con lo cual abrió una vía de experimentación que luego sería reanudada por la pintura del siglo XX y por lo cual se le considera el padre de la pintura moderna (Miranda M., 2017).

La obra *Bodegón con manzanas y naranjas* pintada en 1895, la cual fue retocada en varias

ocasiones posteriores por el artista, demuestra el gran gusto de Cézanne por la representación sintética y angulosa de los objetos. Aunque la luminosidad del colorido es lo primero que nos llama la atención de la obra gracias a sus armoniosas combinaciones cromáticas, cuando lo observamos con más detención podemos darnos cuenta de que lo verdaderamente importante en esta es la construcción de las figuras mediante el empleo de los componentes geométricos que determinan sus cualidades formales, por lo que la luz se vuelve un elemento secundario, solo el ingrediente que apoya la propia arquitectura del cuadro y no su definidor (González J., 2008). En la obra el color del tapiz del fondo parece establecer una composición bidimensional que el artista rompe con el mantel blanco de grandes pliegues que logra dar profundidad a la escena. En esta ocasión podemos apreciar como esa simplificación de formas se ha llevado hasta el extremo con las naranjas que están sobre el frutero, éstas son tan solo formas redondeadas que reconocemos precisamente gracias al color y no a la forma.

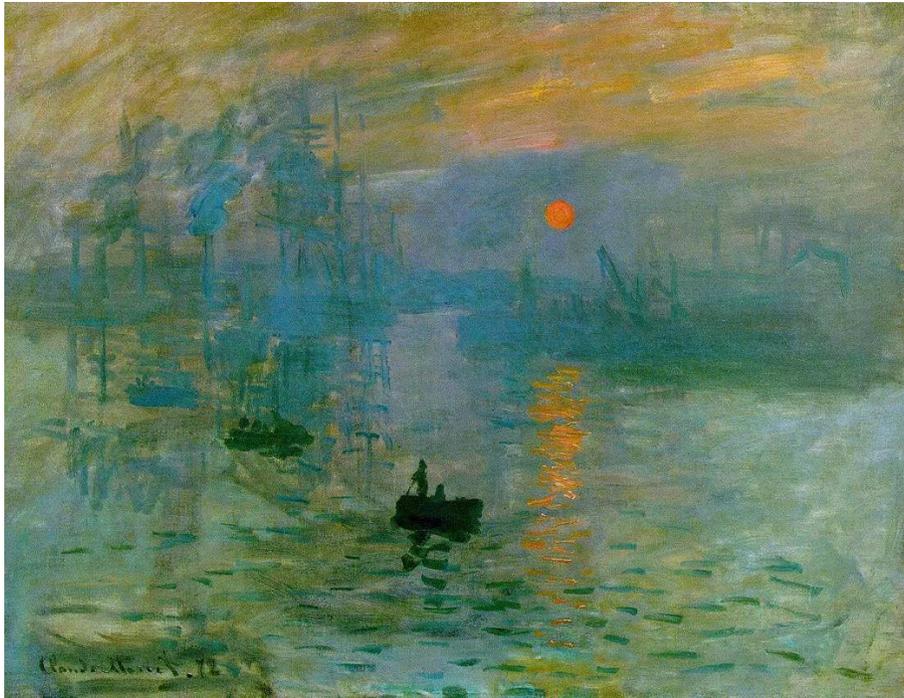
Bodegón con manzanas y naranjas, Paul Cézanne, 1895, óleo sobre tela, 74 x 93 cm. Museo d'Orsay

Paralelo a Cezanne se encuentra Claude Monet, quien nace en 1840 en Francia. Monet se caracterizó por ser muy experimental y durante su proceso de encontrar su carácter artístico de una manera espontánea se transformó en una figura clave del movimiento impresionista. Durante su

estadía en Inglaterra, conoció a Pissarro y al retornar a París se acercó al estudio de Glyre en donde conoció a jóvenes artistas como Renoir, Sisley y Bazille, luego se contactó con Degas, Cézanne, Manet entre otros artistas y obtuvo el conocimiento e inspiración de las obras de Turner, las cuales influyeron en la percepción de la luz y color conformando el sello de Monet. Durante 1890 sus obras se transforman a ser más complejas acentuando la melancolía, conciliando una técnica fresca y expresiva.

El artista Cézanne comentó que Monet tenía un talento para percibir de manera objetiva e inmediata la realidad, pues cabe recalcar que su proceso creativo iba mucho más allá de la observación instantánea de la naturaleza, sino que ocupaba la memoria visual como un recurso necesario para la creación de sus composiciones, resaltando una nueva concepción de imagen pictórica de la realidad. Se puede apreciar en sus últimas obras del artista como técnicamente la mancha de color es disuelta, lo que de algún modo anticipa lo que más tarde sería el arte abstracto (Fernández T., Tamaro E., 2004).

Desafiando una tradición de siglos, el pintor no intentó plasmar solo la realidad, sino también el acto de la misma percepción. Trabajando al aire libre con pinceladas rápidas e impetuosas que lo caracterizaron, a lo largo de su trayectoria se replanteó el juego de la luz en los tonos, dibujos y contornos, y cómo estas impresiones visuales llegan al ojo. Las innovaciones de Monet en el estudio del color y la luz causaron bastante controversia, pero es innegable observar que se adelantó a su tiempo, ya que enfatiza en las luces de los distintos momentos del día, tratando de captar el momento y las variaciones de color, plasmándolo a través de las manchas. Un ejemplo de esta particular forma de pintar y crear paisajes es una de sus primeras grandes obras *Impresión, sol naciente* (1872) (Heinrich, 2017) (Calvo Santos, M., 2016).

Impresión, sol naciente, Claude Monet, 1872, Óleo sobre tela, 48 cm x 63 cm, Museo Marmottan Monet.

Al ser pintor en Francia, era muy valorado poder exponer en el salón de París y así también de manera paralela se conformó el salón de los rechazados, donde el arte podía seguir su curso lejos de los estereotipos clásicos impuestos por la academia. En 1874 acudieron muchas personas a la primera exposición impresionista, donde el artista Monet expuso *Impresión, sol naciente* (1872) de la que los espectadores quedaron bastante sorprendidos pues todo era muy moderno y distinto. Heinrich C. (2017) cita como él crítico Louis Leroy escribió en su revista satírica *Le Charivari* una destructiva crítica de la exposición valiéndose para ello del título de la pieza de Monet “*Impresión, ¡debi suponerlo! Acabo de decirme a mí mismo que cuando estoy impresionado, tiene que haber una impresión. ¡Y qué libertad, qué ligereza de pincel! un tapiz en estado virgen está más elaborado que esta marina*” (pág. 32)

Los artistas tomaron prestada esta crítica para bautizar así al movimiento. Monet expresa en sus pinceladas cubiertas de libertad plasmando lo fugaz y directo, así esta composición espontánea otorga a las formas desaparecer casi por completo.

Si bien Monet es reconocido por ser un pintor de paisajes, las naturalezas muertas desempeñaron un papel importante en su carrera únicamente en los años en torno a 1880. Aun cuando sus piezas de frutas y flores encontraron muchos admiradores, Monet no pintó muchas obras sobre este motivo, pero sí fue uno de los primeros artistas que rompió con la tradición de la antigua época barroca del fondo oscuro. Este artista se caracterizaba por pintar al aire libre, sin embargo, no siempre el buen tiempo se lo permitía, pues en invierno las lluvias y vientos descontrolados lo imposibilitaba, teniendo que quedarse a pintar bodegones en el interior de su casa (Heinrich, 2017).

Bodegón con melón, Claudio Monet, 1872, Óleo sobre lienzo, 53 x 73 cm.

En esta naturaleza muerta *Bodegón con melón* (1872) tan cuidadosamente arreglada, Monet nos hace desear probar estas frutas veraniegas, el melón cortado en rodajas, los racimos de uvas y la pila de duraznos, todo expuesto en una vajilla de porcelana china. Esta composición tan equilibrada está basada en la repetición de diferentes formas circulares, el plato puesto de pie, el melón, los

duraznos, las uvas, siendo el único elemento discordante y que sirve para romper con tanta armonía es el durazno torcido que está en la punta de la torre.

Pero la historia del Impresionismo estaría incompleta sin su obstinada continuación con el postimpresionismo, con exponentes como Georges Seurat (1859-1891), Paul Signac (1863-1935), Paul Gauguin (1848-1903), Henri Toulouse-Lautrec (1867-1901) y la participación, entre otros artistas, de Vincent Van Gogh (1853-1890). El término de este movimiento Postimpresionista es empleado por primera vez en una exposición en 1910 que el artista y crítico Roger Fry organiza y titula 'Manet y los postimpresionistas'. Abarcando varios estilos asumidos por artistas que siguieron el Impresionismo y explotaron nuevos y coloridos enfoques. Este nuevo grupo de artistas reaccionan contra la preocupación del Impresionismo con participaciones directas, aunque basando las exploraciones del movimiento sobre efectos ópticos, los artistas agrupados por Fry contaban con estilos propios que expresaban menos lo que veían y más lo que sentían. Estos artistas nunca emplearon el término postimpresionista para referirse a sí mismos y la mayoría desarrolló su obra de forma independiente. Algunos ya se habían relacionado con el Impresionismo, y otros no, aun así, siguieron usando la línea de los colores vividos, más no retrataron el mundo directamente como sí lo habían hecho los impresionistas (Walther, 2016a, pág. 16) (Hodge, 2017, pág. 28).

Paralelamente al sur de Francia, se encuentra Vincent Van Gogh, quien también retrataba acciones cotidianas alrededor de la alimentación con excelente perspectiva, por ejemplo una de sus primeras grandes obras *Los comedores de patatas* (1885) realizada mientras residía en Nuen, se caracteriza por la compleja composición y cantidad de figuras que utiliza, estudiando de tal manera la escena que no es solo la técnica lo que quiere transmitir sino la realidad de esos campesinos y todo lo que se vio implicado en sus vidas para que llegaran a comer esos tubérculos, pintando así el momento en su misma tosquedad sin utilizar la dulzura convencional de la época. El tema y la formulación de dicha obra donde una vez más se retrata a los usuarios de estos objetos como personajes protagonistas de la historia detrás de la obra, además de su obscuro fondo oscuro y la lúgubre con la que trata la luz nos remonta en parte a la *Vieja friendo huevos* (1618) de Velázquez. Posterior a *Los comedores de patatas*, Vincent llega a su punto culmine produciendo a finales del siglo XIX su más famoso bodegón, *Girasoles o Vaso con quince girasoles* (1888), Estas flores están trazadas con meticulosa precisión, sin embargo la pastosa aplicación de colores, la caótica disposición de

las hojas, la fuerza luminosa que surge de su interior ante el fondo celeste dotan de un significado que va mucho más allá de la simple reproducción de unas flores, estos “girasoles son para Van Gogh un símbolo de la alegría de vivir, eran algo así como un motivo que utilizaba a menudo con diversas variantes” (Konemann, 2018, pág.145). Para expresar sus estados de ánimo. Sin embargo, no solo se dedicó a pintar flores, sino que durante su estadía en Arlés se inspiró en expresar las acciones cotidianas del pueblo, pintando así parques, callejones, plazas, jardines y sus habitantes, por supuesto. Van gogh trabajaba dentro y fuera, a la luz del sol durante el día y por la noche con velas en el sombrero. Pintó tanto la ajetreada vida cotidiana como el tiempo detenido en sus girasoles amarillos (Walther, 2016b) (Alzate Yepes, T. (2011) (Mextorf, 2018).

En Arlés, Van Gogh encontró finalmente su propia expresión pictórica. Es objeto de gran reconocimiento el manejo de la luz que crea esa sorprendente perspectiva en bodegones tan famosos como *Naturaleza muerta con uvas, manzanas, limones y pera* (1887), *Naturaleza muerta con peras* (1887-88), *Naturaleza muerta con cesto de verdura* (1885) y *Naturaleza muerta con verdura y frutas* (1885), entre muchas de sus obras. Sus concentradas y apasionadas pinceladas formaron motivos de brillante intensidad cromática describiendo con ellas una realidad recién vista, de escenas y objetos ignorados por la monotoneidad que el espectador quería recordar, donde irónicamente lo que para muchos de entonces era una impertinencia, para los amantes del arte de hoy en día son puro placer.

Van Gogh nació en Zundert una pequeña localidad al sur de los Países Bajos, su vida personal fue un continuo infortunio, pues fracasó en todo lo que la sociedad de su época consideraba importante, no fue capaz de formar una familia, tampoco de ganarse la vida e incluso se le hacía imposible entrar en contacto con sus semejantes. “Pero como pintor encontró un sistema de introducir un orden, el suyo propio, frente al caos de la realidad. Su arte fue el instrumento regulador en un mundo, contra un mundo, en el que él evidentemente no encajaba” (Walther, 2016b, pág.7). Se presencia en la obra de Van Gogh un recorrido de varios estilos, en primera instancia tuvo un cambio gradual de colores más sombríos a un enfoque mucho más variado, colorido, brillante y expresivo. Experimentó con distintas técnicas que visualizaba de artistas modernos, resaltando los colores complementarios, contrastes y el uso de la luz. El artista retomó varias veces la naturaleza muerta. Por una parte, al ser tan vulnerable económicamente, utilizó la variedad de flores como

modelos, dando la posibilidad de experimentar con colores y aplicar pintura densa aportando textura a sus obras. Por otra parte, también utilizaba esta temática para explorar nuevos medios y posibilidades pictóricas de este género, la gran cantidad de obras de bodegones realizadas hizo notar lo importante que eran para su desarrollo artístico, y así trabajar la autorreflexión y estilo propio. Tomó como referentes a maestros holandeses del siglo XVII, principalmente a Rembrandt. Su elección de objetos que visualizaba en su cotidianidad alrededor de 1884 marca una ruptura con la tradición de la pintura de naturaleza muerta holandesa (La galería de Van Gogh, 2015).

Naturaleza muerta con verdura y frutas. Vicent Van Gogh. 1885. Óleo sobre lienzo de papel, 43x32.5 cm. Museo Nacional Van Gogh.

Los girasoles, Vicent Van Gogh, Óleo sobre lienzo, Bodegón, 93x72 cm, Neue Pinakothek, Múnich, Alemania

Contemporáneo a la época de Van Gogh e influenciado fuertemente por las obras de Cézanne y el Impresionismo, Henri Matisse crea y lidera a principios del siglo XX en Francia un grupo artístico llamado Fovismo, inspirados en la ruptura academicista del uso del color y las formas que expresa el Impresionismo y el Posimpresionismo donde se concibe la modernidad de la pintura en relación con la exaltación del color, los fauvistas prolongan esta corriente desarrollándolas desde planteamientos radicales. Aunque el movimiento en sí no tenía una organización ni programa, si tenía un objetivo que era renovar la pintura a través del color, al desarrollar su arte de a poco Matisse va alejándose de estos principios no de manera opuesta o marginal, más bien de forma complementaria, sin abandonar su valoración del color, introduciendo una atención hacia la forma como recurso clásico de equilibrio en sintonía con la exaltación cromática. Estos nuevos rasgos artísticos se ven reflejados en obras como *La danza* (1909) y *Bodegón con la danza* (1909) donde

mejor puede apreciarse su síntesis. Como Nieto V., Tusell G., (2012) expresan sobre las anteriores obras mencionadas:

En ellas el escenario es un espacio casi plano basado en una uniformidad del color que convierte los objetos en componentes de una superficie cromática uniforme: el cuadro dentro del cuadro, el ornamento del mantel y del papel pintado de la pared, la figura, el frutero, el bol, las frutas caídas en la mesa, las pequeñas bombonas o la silla. El cuadro se aleja de la idea de una representación desentendida de los efectos producidos por las sensaciones que le transmite la realidad y que el artista capta y traduce en pintura. Muy al contrario, es un cuadro en el que lo conceptual impera sobre la captación inmediata o instantánea de lo real. Se trata de una ordenación del color y de la expresividad que sustituye el impacto de la sensación inmediata por una imagen en la que se concentra una acumulación de sensaciones circunscritas a un sentido del orden. Para Matisse la pasión debe circunscribirse al orden (pág.26-27).

El mismo Matisse detalla en sus *Notas de un pintor* en La Grande Revue (1908) (que se encuentra publicado en el libro Sobre el arte de 1978) que para él la expresividad se encontraba:

En toda la distribución del cuadro; el lugar que ocupan los cuerpos, los vacíos a su alrededor, las proporciones, todas esas cosas tienen un significado. La composición es el arte de combinar de manera decorativa los diversos elementos con los que el pintor cuenta para expresar sus sentimientos. En un cuadro, cada parte será visible y jugará el papel que le corresponda, principal o secundario. Todo lo que no tenga utilidad en el cuadro será, por eso mismo, nocivo. Una obra comporta una armonía de conjunto, todo detalle superfluo ocupará, en el espíritu contemplador, el lugar de otro detalle esencial (pág.23-24).

La obra *Mesa servida* (1908) es un ejemplo de lo que él llamó una obra que expresa acumulación de sensaciones. En la que podemos observar como la pared y la mesa son rojas y ambas tienen la misma decoración, de manera que el espacio se articula como un plano de color en el que la particularidad de cada elemento que constituye el escenario de la obra se cofunde en la representación de diversas sensaciones acumuladas. “A esto se debe el efecto y la idea de

permanencia que se desprende de las obras de Matisse como pinturas de vanguardia en las que subyace un intenso trasfondo de la idea de perpetuidad clásica” (Nieto V., Tusell G., 2012, pág.26). En estas pinturas Matisse renuncia a la tradición impresionista y postimpresionista de sus primeras pinturas fauvistas, a la captación de la sensación fugaz y su traducción en una superficie fragmentada de colores a la manera de un mosaico, que es como madura la vanguardia en si. Y acomete una pintura en la que la sensación es traducida a un concepto y el cuadro a la plasmación de una acumulación de sensaciones.

Mesa servida. Henri Matisse, Pintura al Óleo. 1,8m x 2,2m. 1908. Museo del Hermitage, San Petersburgo.

Bodegón con la danza. Henri Matisse, 1909. Museo del Hermitage, San Petersburgo.

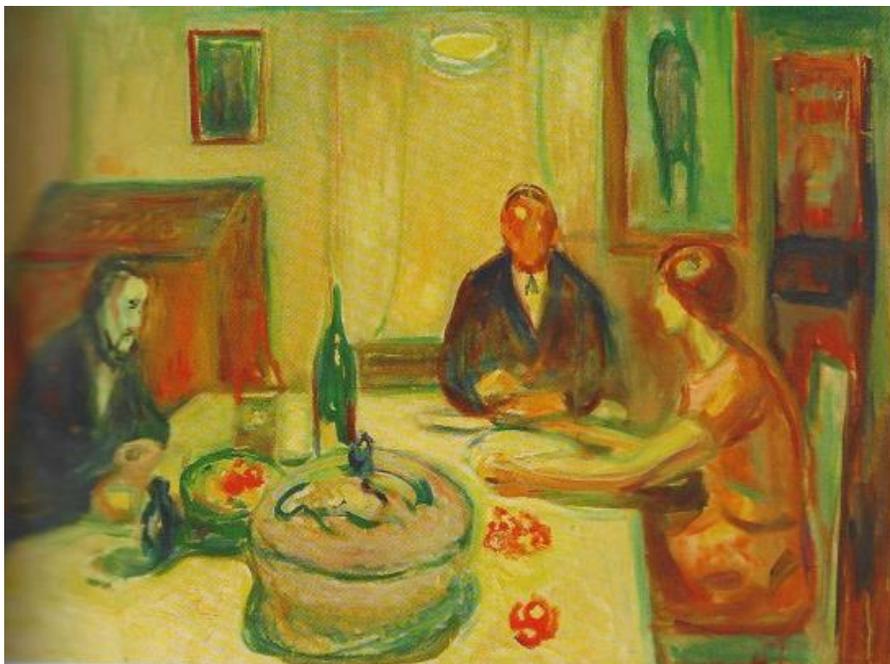
Edvar Munch (1863-1944) de origen noruego, es el artista escandinavo más importante de todos los tiempos y uno de los impulsores del Expresionismo. Con él se apodera del arte un nuevo tema: el miedo existencial, la soledad del ser humano y la impredecibilidad de sus sentimientos. El motivo por el que Munch da la espalda al optimismo del Impresionismo, habría que buscarlo en su trágica historia familiar. Tras sus inicios naturalistas, Munch se concentra en la intensificación pictórica de los estados del alma y las cuestiones trascendentales. El mismo artista comentó “No voy a pintar más interiores con hombres leyendo y mujeres tejiendo. Voy a pintar la vida de personas que respiran, sienten, sufren y aman”.

Los suaves contornos trazados por Munch, que parecen fluir en forma de esbozos y las grandes superficies llenas de colores se deben a un Jugendstil (Modernismo), que sin embargo se aleja de los elementos decorativos. Si a su temprana edad no hubiese conocido el sufrimiento y la muerte, probablemente no se hubiese convertido en el artista que fue, según palabras del propio Edvard. El padre de Munch fue un médico militar muy religioso, su madre, veinte años menor que su esposo, murió con tan solo 33 años de tuberculosis. En ese momento Edvard acababa de cumplir 5 años y

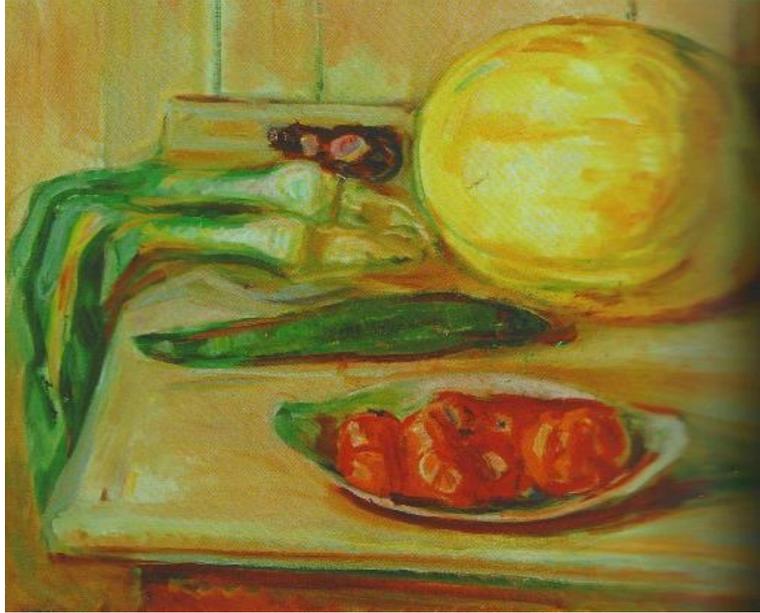
posteriormente su hermana mayor Sophie también fallecería por una enfermedad la cual Munch plasmará en el cuadro *La niña enferma* (1885-86). La salud mental de Munch era muy frágil y se veía debilitada por los trastornos y vicios que sufría (Düchting, 2016).

Después del cambio de siglo, Munch por fin obtiene el éxito decisivo en Alemania, donde por aquel entonces entre los grupos de artistas *Der blaue Reiter* (El Jinete Azul) y *Die Brücke* (El Puente) se forjaba el desarrollo del Expresionismo.

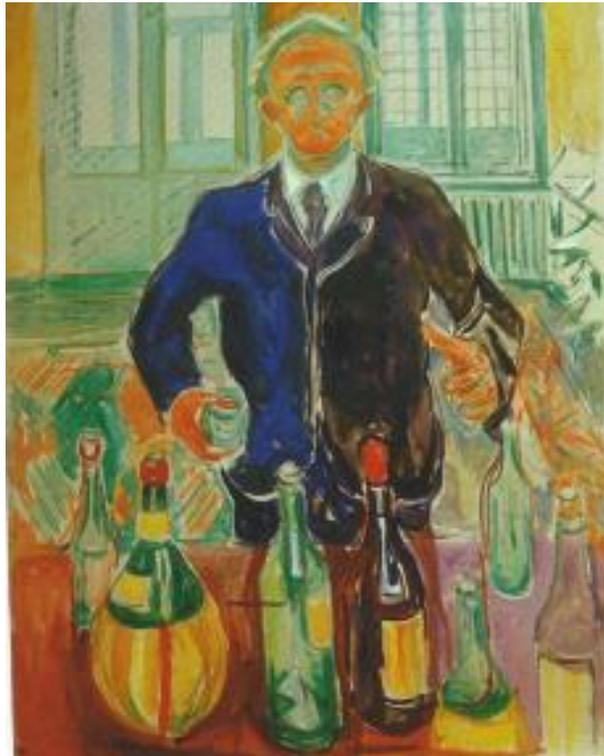
La exposición del *Sonderbund* en 1912 en Colonia ponía a Munch, con 32 obras mostradas, al mismo nivel que Van Gogh, Cézanne, Gauguin y Picasso, fomentando con ello su reconocimiento a nivel internacional. Pronto coleccionistas privados le pedirán encargos para sus colecciones propias. Asimismo, cobra también importancia el proceso que Munch enfrentó ante su envejecimiento y creciente autodestrucción motivada por el alcohol. Debido a estos problemas Munch decide ingresar en 1908 durante medio año a una clínica de Copenhague. Tras este periodo, Munch vivió desde 1909 hasta su muerte en Noruega (Hajo Düchting, 2016).

Bohemia en Oslo II, Edvard Munch, 1925-1926, óleo sobre tela, 72 cm x 100 cm, Munch-Museet, Oslo

Bodegón con calabaza, Edvard Munch, 1926, Óleo sobre tela, 68,5 cm x 79 cm, Munch Museet, Oslo

Autorretrato con botellas, Edvard Munch, 1938, óleo sobre tela, 118cm x 93 cm, Munch Museet, Oslo.

Como impartidor del movimiento expresionista, el bodegón no era una fuente temática llamativa para Munch, existen muy pocos registros de dichas obras a su nombre, pero los rasgos de la sociedad que él enmarca en su obras, sobre todo los encuentros en bares, cantinas, salones o escenas domésticas que retrataba como *Bohemia en Oslo II* (1926-1927), *Alrededor de la mesa de beber* (1927-1930), *Autorretrato con botellas* (1938), entre otras obras, demuestra la gran influencia de artistas del retrato y bodegón renacentista y barroco del siglo XVII. El pintor decía de sí mismo que, del mismo modo que Leonardo da Vinci había estudiado la anatomía humana y diseccionados cuerpos, él intentaba diseccionar almas. Por ello, los temas más frecuentes en su obra fueron los relacionados con los sentimientos y las tragedias humanas, como la soledad (*Melancolía*, 1891-1893), la angustia (*El grito*, 1893), la muerte (*Muerte de un bohemio*, 1895) y el erotismo (*El beso*, 1897). Se le considera precursor del expresionismo, por la fuerte expresividad de los rostros y las actitudes de sus figuras.

Alrededor de la mesa de beber, Edvard Munch, 1927-1930

A pesar de que sus primeras pinturas recibieron la influencia de los impresionistas, pues al conocer bien la obra de Gauguin y Van Gogh, en seguida se inclinó por la idea de plasmar los sentimientos, pero no sentimientos típicos de felicidad y prosperidad, más bien sentimientos que suelen ser ocultados. Su arte fue el resultado de una necesidad compulsiva de abrir su corazón, por ello su obra no pudo escapar de los avatares de su propia experiencia vital. Él se alejaba de la mirada realista de un paisaje, no les toma importancia a las perspectivas, ya que prefería darles un enfoque a los contrastes entre la luz y sombras, creando en conjunto texturas a las obras, utilizando mucho material para formar densidad en las sombras y prácticamente dejar limpias las partes luminosas. El artista usa principalmente una pincelada libre, para transmitir sensación de movimiento en casi todo el espacio pictórico.

Los artistas expresionistas al tener de referente a Munch, adaptaron la paleta de colores claros y pinceladas pastosas y gruesas, con un trazo corto. A pesar de trabajar con frecuencia al aire libre, no aplicaban la perspectiva y de esta manera gradualmente dejaron de imitar a la naturaleza. A partir de 1908 los pintores empezaron a diluir la pintura con gasolina y hacer las pinceladas más largas y finas, acelerando el proceso de secado (Farthing, 2019).

El expresionismo como tal fue un movimiento que surgió simultáneo al fauvismo, es parte de la corriente vanguardista de la época, pero su nacimiento tiene lugar en Alemania a principios del siglo XX, alejado del fauvismo, sus principales objetivos son los de privilegiar la expresión de los sentimientos y las emociones del artista por sobre la representación de la realidad objetiva. Esta noción había sido defendida anteriormente por el Impresionismo, pero se diferencian con que los expresionistas tenían como fin último potenciar el impacto emocional en el espectador, distorsionando y exagerando los temas, “siendo esta la primera vez en que los artistas, en lugar de representar el mundo exterior, expresaron sus propios sentimientos” (Hodge, 2017, pág.32). Este movimiento no solo se produjo en el arte, también se caracterizó por haberse plasmado en una gran cantidad de campos artísticos y manifestaciones de la cultura, basándose en el sentimiento revolucionario del momento. La fuerza psicológica y expresiva de la obra se proyecta mediante el uso de colores fuertes e intensos, formas distorsionadas y líneas en forma de vértices puntiagudos, los que llevaron a cabo el desarrollo de una composición agresiva, utilizando de este modo la pintura como elemento de la liberación del propio «Yo» (García, C., 2000). Este movimiento artístico presenta un enfoque realista dadas las condiciones históricas de los países europeos de

aquel período, marcado por el terror de la Primera Guerra Mundial entre 1914 a 1918, y el período de entreguerras que surge en 1918 a 1939. “El término expresionismo, tal y como lo entendemos hoy en día, fue usado por primera vez en 1912 por Herwath Walden, fundador de la revista alemana *Der Sturm* (La tormenta) especializada en arte” (Farthing, 2019, pág. 378).

“Los expresionistas demostraron su aversión por la belleza y la estética, la exaltación de la brutalidad, la miseria o la fealdad, fueron representadas con tanta deliberación que a veces lo grotesco se entremezcló con lo trágico” (García, C., 2000, pág.8). Los artistas, muchos de los cuales trabajaban en Alemania, querían crear un tipo de arte que enfrentará al observador con una representación intensa, directa y personal del estado de ánimo del artista, pensaban que, si había mal en el mundo, debía ser retratado.

El movimiento expresionista se asociaba con dos grupos de artistas, primero *Die Brücke* (El puente) con base en Dresde fue conformado por Kirchner, Heckel, Schmidt-Rotluff y Bleyl, el cual se caracterizó por su juvenil soberbia intelectual, su espíritu agitador y revolucionario y su rechazo hacia toda imposición proveniente de la generación anterior (García, C., 2000, pág.7). El segundo *Der Blaue Reiter* (El Jinete Azul) en Múnich, fundado por Kandinsky y Marc, desarrollaron un manifiesto sobre sus ideas estéticas llamado ‘Almanaque’ en 1912, intentando conseguir una síntesis de las diversas artes, la que influyó mucho en la cultura del momento ampliando las fronteras del expresionismo hacia otras disciplinas. Ambos grupos tenían objetivos e influencias en común, querían diferenciarse de la sociedad urbana aburguesada en la que muchos de ellos crecieron.

Kirchner (1880- 1938) uno de los fundadores del grupo expresionista alemán *Die Brücke* (El Puente), fue principal referente en este radical cambio de expresión en el arte, en alusión a su voluntad de ruptura con el arte académico. Su aspiración a una síntesis entre el mundo exterior y la propia psique del artista, entre el arte y la vida, explican un movimiento realmente relevante en el siglo XX. Podemos apreciar el espíritu de renovación y cambio en la cultura artística alemana en *Cocina Alpina* (1918), una de sus más llamativas obras.

Con fe en el desarrollo, en una generación creativa y capaz de disfrutar de la vida, convocamos a toda la juventud; y nosotros, como juventud portadora del futuro, queremos procurarnos vida y brazos libres frente a las viejas fuerzas establecidas. Todo aquel que exprese directamente y sin falsías lo que le mueve a crear, pertenece a nuestro grupo. Considera el manifiesto del grupo.

Los expresionistas que tenían como objetivo común alejarse de las bases académicas del arte, no realizaron bodegones como tal en el sentido tradicional, pero si bien no hay bodegones hay manifestaciones que pueden enlazarse y que recurren a las mismas habilidades, como, la observación, la perspectiva, el análisis de un momento cotidiano y/o doméstico. Ya sea que la temática del bodegón era muy simple para las emociones que querían expresar sus almas, existen obras que se asemejan a la misma, por ejemplo *Cocina Alpina* (1918), nos muestra una estancia que no está vacía, en el centro derecho del cuadro se observa una figura que se inclina sobre la mesa mientras realiza un movimiento enérgico con las manos, según el administrador de los bienes de Kirchner, Roman Norbert Ketterer, la figura que aparece representada junto a la mesa sería el propio artista preparando una piedra litográfica en la cocina de su chalet suizo con vistas al monte Tinsenhorn. En la cocina de Kirchner encontramos las formas de una salamandra, repisas, mesa y sobre la mesa un frutero y un vino, esta descripción escenografía del lugar donde preparaba sus piedras litográficas, retornado a ciertas temáticas ya antes vistas, en donde los usuarios se apoderan del espacio y transitan por él, protagonizando el momento, dejando rastro de espacios cotidianos y objetos sin importancia que cobran un sentido a través de la pintura.

Cocina alpina, Ernst Ludwing Kirchner, 1918, Óleo sobre tela 121,5 cm x 121,5 cm, Museo Thyssen- Bornemisza, Madrid.

BODEGÓN EN OTRAS EXPRESIONES EN EL SIGLO XX

Grabado

El origen del grabado contemporáneo hay que buscarlo tiempo atrás, a finales del siglo XVIII y es asociado a la figura de Goya, quien ya hemos mencionado como un gran artista pictórico que pasó del estudio de la pintura clásica renacentista de la academia a una técnica mucho más barroca y modernista, dando una nueva interpretación al bodegón. Pero además de pintar el artista también se instruyó en la técnica del grabado. Con Goya el grabado se convierte en un arma de creación. En sus primeras incursiones de la técnica reproduce temas velazqueños, como el de *Los Borrachos* (1778), desvelando un estilo personal. Sin embargo, son sus series de estampas las que dan el paso de salida al grabado contemporáneo español. De la serie de *Los Caprichos* (1796-1798), se enlaza en cierta medida con la tradición satírica europea, a su serie *Los Disparates* (1815-1824), abre un

camino cada vez más personal marcado por el contexto histórico. Su influencia se deja sentir entrado el siglo XX que se refleja en diversos artistas posteriores, tales como Picasso. En algunas de estas obras predominan las representaciones de naturalezas muertas, de paisaje o de la cotidianeidad costumbrista. Pero algo propio del siglo XX y del arte actual es la incorporación de la abstracción (Escuín, 2011).

Le repas frugales, Pablo Picasso, 1904, aguafuerte.

Los comienzos de Picasso como grabador se retratan con la serie *La suite de los saltimbanquis* (1904-1906), donde *Le repas frugales* (1904) es la gran obra maestra de su primera etapa en esta técnica. Este aguafuerte fue realizado bajo el asesoramiento técnico y la supervisión de su amigo el pintor francés Ricardo Canals, en un taller de la calle Rue Ravignan de París, conocido como Bateau-Lavoir, al que acudían constantemente los miembros más destacados de la vanguardia parisiense. En esta obra Picasso recurre con sorprendente realismo a la temática de la pobreza y la desesperanza, tan características de su período azul. Se trata de una obra muy melancólica, que

marca, justamente, el final de su época azul y el comienzo de su periodo rosa. En ella aparecen dos personas, un hombre ciego con la cabeza girada hacia la izquierda y una mujer que aparece de manera frontal, los dos personajes muestran facciones angulosas y hundidas, cuerpos consumidos y frágiles y manos alargadas, que enfatizan su aspecto decaído, pero lo curioso de cuadro es el primer plano y lo que se encuentra ahí, la representación de una cena escasa ya servida, con simples elementos como una botella, dos vasos y un solo plato vacío sobre un pequeño mantel que cubre apenas la superficie de la mesa dan cuenta también de la carencia y el hambre. El aguafuerte y la punta seca fueron las técnicas gráficas predominantes en esta primera etapa (Bernal, 2009).

Picasso además de convertirse en uno de los más grandes grabadores de la época contemporánea, llegando a realizar más de dos mil obras de este tipo, experimenta con variadas técnicas gráficas. En su época cubista, a principios del siglo XXI, realiza un grabado sobre papel con la técnica del pochoir, que consiste en un grabado coloreado a mano con gouache, *La bouteille de vin* (1922), el cual se convierte en un importante ejemplo de lo que denominamos bodegones de naturaleza muerta, donde podemos observar cómo se representa una mesa en la que se encuentra un racimo de uvas, una botella de vino y su vaso. Este bodegón fue realizado en París a comienzos de los años veinte. Como es típico del estilo cubista sintético, el objeto de la representación (una naturaleza muerta con una botella de vino y una copa) resulta claramente reconocible, aunque los planos de la composición se superponen entre sí desafiando las leyes del espacio. Los objetos están reducidos a formas geométricas elementales y se aprecian distintas áreas cromáticas.

La bouteille de vin, Pablo Picasso, 1922, Pochoir (grabado coloreado a mano con gouche) 48 cm x 57 cm, Museo Vivanco de la cultura del vino, La Rioja, España

Collage

La Real Academia Española de la Lengua define *collage* como una “técnica pictórica que consiste en componer una obra plástica uniendo imágenes, fragmentos, objetos y materiales de procedencias diversas” (RAE, 2021).

Pero también hallamos en el Diccionario del Arte Moderno de 1986, obra de Vicente Aguilera Cerni, una definición más amplia que le da importancia a su influencia en distintas corrientes artísticas y su extensión hacia nuevos horizontes y a su reflejo en el arte actual del cual Martín Itziar C. (2018), subraya:

El recurso inicialmente utilizado por los artistas del Cubismo y del Dadaísmo, que introdujeron en sus obras elementos heterogéneos, particularmente papier-collés. Desbordando los límites de un mero procedimiento, el *collage* ha dado origen a una ampliación de los medios expresivos, abriendo horizontes y posibilidades que han contribuido a la transformación de amplios sectores del arte moderno (pág. 9).

El *collage* surge con los cubistas que pasan de imitar con medios pictóricos letras, números, periódicos, etc. a recortarlos y pegarlos para introducirlos directamente en la obra. Como fue en el caso del artista Georges Braque (1882-1963) quien estaba introduciendo poco antes de mediados del siglo XX, cifras y letras en sus obras no como expresión de carácter material, sino más bien como campos de color, distanciando la forma y el color, agregando textura al color y convirtiéndolos en dos elementos separados en la manifestación artística. Su obra *Bodegón con frutero y vaso* (1912), se considera hoy como la ópera prima de los *papiers-collés*. Picasso influenciado por esta nueva corriente empieza casi al mismo tiempo a experimentar con distintos materiales. Ambos consiguen ilusiones ópticas en sus obras e irán añadiendo papeles de colores más variados y vivos, utilizando diversos insumos como cartas, letras, periódicos, etc. Estos *papiers-collés* constituirán la base del *collage* (Itziar, 2018).

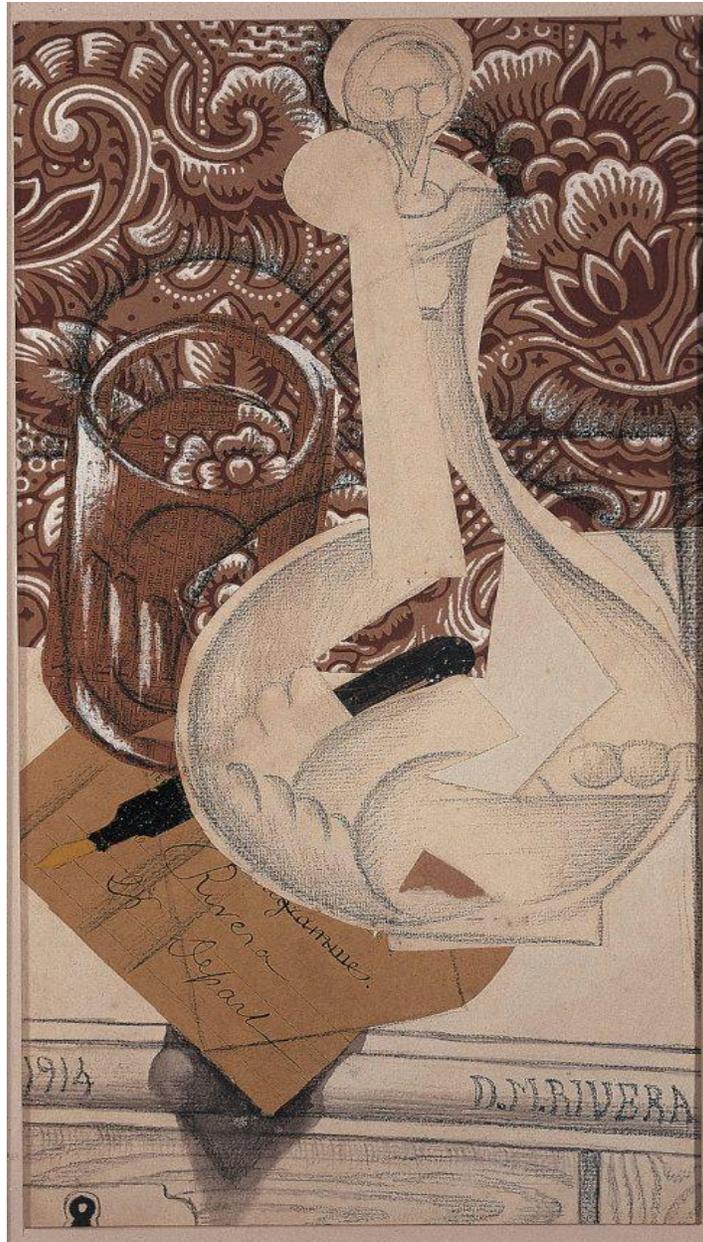

Bodegón con frutero y vaso, George Braque, 1912, papier-collés.

Picasso quien realizó muchas obras a lo largo de su trayecto como artista se dedicó a intervenir en diversas y nuevas técnicas y manifestaciones de composición, lo cual no es diferente con los papier-collés, donde amplía su habilidad de expresión, llevando a desarrollar la técnica del *collage*, experimentando sus enormes posibilidades. La obra *Bodegón con caña de silla* (1912), se considera el primer *collage* (Itziar, 2018).

La obra Bodegón con caña de silla, Pablo Piasso, 1912, Collage.

Naturaleza muerta con botella, Diego Rivera, 1914, dibujo, lápiz, gouche y collage.

Otro artista del entorno parisino que crea sus propios *collages* fue el mexicano Diego Rivera que realizó *Naturaleza muerta con botella* (1914).

A través de un proceso creativo que surge en el arte popular, se logra desarrollar una técnica moderna que se expande y abre camino entre las diversas vanguardias de la época, siendo practicada desde la primera mitad del siglo XX hasta hoy.

La libertad que el papier-collés y su sucesor el *collage* ofrecen al poder utilizar gran variedad de materiales, conlleva una ampliación del desarrollo y mezcla de otros tipos de obras, estas nuevas expresiones surgidas de las combinaciones de ambas técnicas son reconocidas en los fotomontajes de Hausmann o Höch, el Ready-made de Duchamp, El assemblage de Schwintters o La combine painting de los años '50 y '60 del americano Rauschenberg. El *collage* ha sido un motor que ha generado un fuerte impacto en la expansión del arte moderno (Itziar, 2018).

Fotografía

La fotografía es el arte de obtener imágenes y hacerlas permanecer a través del tiempo por la acción de la luz. En el proceso de la fotografía digital las imágenes son capturadas por un sensor de imagen que dispone de múltiples unidades fotosensibles, las cuales aprovechan el efecto fotoeléctrico para convertir la luz en una señal eléctrica, la cual es digitalizada y almacenada en una memoria, de tal forma que el tamaño de la imagen queda reducido para después en caso de querer reproducirlas físicamente se puedan fijar en un medio material sensible a la luz, revelándose o imprimiéndolas. La fotografía a través del tiempo se ha vuelto una de las artes más populares y recurrentes para las personas por la accesibilidad e inmediatez con la que se puede capturar momentos importantes, guardar testimonios, documentar información, crear obras de arte, entre otros, pues la funcionalidad de la fotografía se ha diversificado. Morales y Paredes (2013) expresa así que la fotografía:

“Es capaz de ir mucho más allá del registro plano de la realidad, y es en ese punto donde el instinto creativo y el espíritu comunicador del fotógrafo imprimen arte en una imagen, pues es entonces cuando el fotógrafo consigue su cometido, comunicar la excelencia aislada de una idea, de un sentimiento, de una situación”. (pág. 11).

Michael Crichton, 2016

La fotografía se puede considerar como un descendiente directo del campo de la pintura, por lo que los géneros adoptados en fotografía fueron también los tradicionales del arte pictórico, que poco a poco fueron teniendo ciertos cambios en base a la época y conforme evoluciona la tecnología de la fotografía. Los temas usualmente tratados en la pintura son el retrato, el paisaje y la naturaleza muerta o bodegón, los que también se encuentran en el campo de la fotografía (Langford, 1979). Es sabido que el bodegón es utilizado como medio de investigación formal, a partir de finales del siglo XIX después del Impresionismo, como pretexto para indagar en un lenguaje plástico. Generalmente para alcanzar el ideal de un bodegón se utilizan formas bellas, plásticas o sugerentes (Morales & Paredes, 2013).

Los bodegones desde su esencia son imágenes fotográficas que están llenas de signos y significados, más allá de lo que se busque reflejar en la estética de su composición. Pues la imagen a veces puede ser denotativa, ósea es parte de un nivel natural del lenguaje, mientras que la connotativa sugiere un producto cultural. La búsqueda de dar significado a las representaciones de los objetos cotidianos y la profunda voluntad de darle discurso a las obras dentro del mundo del arte, han extinto la práctica del bodegón en algunos períodos históricos, y en la actualidad los han hecho desaparecer del mapa de las grandes colecciones de fotografía contemporánea. Pero existe evidencia de cómo las variaciones del tema son las que han revitalizado a este género a través del medio fotográfico, dándole un resignificado. En los que a diferencia de los bodegones renacentistas y barrocos aparece reflejada la basura en muchas sus extensiones (Legido-García, 2016). La reproducción de los bodegones contemporáneos toma otros signos que representan una interpretación que se distancia de lo convencional, hay algo en los bodegones contemporáneos que nos habla de la actualidad y como este tema responde a necesidades simbólicas, constituyendo una manera de establecer la relación entre el hombre y su entorno, sus costumbres, su cultura. Las imágenes son símbolos, pueden actuar como representantes de las cosas del mundo y eso es lo que se quiere mostrar, el mundo de ahora (Morales & Paredes, 2013).

En la pintura, la iconografía asociada al género del objeto posee un significado simbólico familiar para quienes conocen la historia del arte. La fotografía artística contemporánea tiende a evitar el peso de esa historia para volcarse en los objetos ordinarios y cotidianos que muchas veces pasan desapercibidos; en los que se ignoran y en los que se consideran indignos de ser convertidos en tema de una obra de arte (Bright, 2005, pág. 109).

Las fotografías de Laura Letinsky son una buena muestra de estos bodegones contemporáneos, ella nos presenta la toma en picado de una mesa después de comer, en ellas aparecen restos de comida, vajillas de usar y tirar, cosas abandonadas, sobras, migajas, manchas y arrugas. Con claras influencias del bodegón clásico por los colores y la estética de su composición, su bodegón sugiere la intimidad y sencillez de la vida doméstica, con acertados elementos que reflejan los estilos de vida modernos, nos habla del espacio privado como lugar de exhibición personal y del gusto por los objetos banales (Legido-García, 2016).

Laura Letinsky. Untitled, Morning and Melancholia series, 2001.

Daniel Spoerri, Acción “Restaurant Spoerri” en Düsseldorf, 16 de noviembre de 1972, colección Ahlers.

Joachim Lapotre, McDo, 2008

Pero hay algo en los bodegones de Letinsky y de Lapotre que nos habla de la actualidad, del consumo y del derroche, como Legido M. (2016) en su artículo ‘Del bodegón a la basura’ comenta sobre las representaciones de alimentos en la historia del arte desde la perspectiva de la fotografía contemporánea “Los bodegones contemporáneos ya no son las naturalezas muertas del pasado, pues no queda ni atisbo de naturaleza en ellos” (pág. 13). Con esto podemos entender que lo que nos presentan los artistas son los desperdicios de nuestra cotidianidad, lo desechable, en sus imágenes no hallamos rastros de las barrocas representaciones de grandes banquetes, sino restos o basura del día a día, y junto a estas la representación de objetos de un solo uso, tales como, servilletas de papel, vasos de plástico, latas y platos de cartón que conviven con los restos de nuestra comida.

EL BODEGÓN MODERNO, RETRATO CONTEMPORÁNEO DE NUESTRA SOCIEDAD

El bodegón ha trascendido la barrera de la época, posicionándose como un tema que todos los artistas tarde o temprano deben incursionar para llegar a su propio estilo, por lo que también alcanza

a dejar su rastro en el Pop-Art, un movimiento artístico que surgió a mediados del siglo XX en ciertas partes de Europa pero principalmente en Estados Unidos, consistiendo en reflejar la sociedad capitalista, pues se inspira en la vida cotidiana y en productos de consumo de la época, influenciada por anuncios publicitarios y cómics que representaban a dicha sociedad. Este movimiento enmarca la estética del objeto de usar y desechar, apropiado a la conformación de una sociedad consumista, cautivada por la llegada del televisor. La comida al igual que en otras épocas tiene un rol importante, viéndose reflejada la prosperidad y abundancia de diversas sociedades a través de sus bodegones.

Andy Warhol uno de los más grandes exponentes de este movimiento, sino el creador, hacía comentarios que sacudían el mundo del arte por su perspectiva excéntrica de la estética, él mismo comentó que “lo más bonito de Tokio era el McDonalds” poniendo en evidencia su fascinación por el capitalismo, exponiendo algunos ideales que encierra la belleza pop (Legido-García, 2016)

Latas de sopa Campbell, Andy Warhol, 1962, MoMA, Pintura de polímero sintético sobre lienzo. 50,80 cm x 40,60 cm.

La obra “Latas de sopa Campbell” (1962), es una de las más conocidas de Andy, pues consiste en 32 lienzos, donde utiliza la técnica de serigrafía y muestra la variedad de sabores que existe del producto. Se puede percibir el talento del artista en convertir un elemento de lo más cotidiano en arte, reafirmando las características del movimiento pop art, ósea, explorar las relaciones entre el arte y la cultura de masas, la cultura popular, exaltando la cotidianidad y la banalidad. Para elaborar estos bodegones modernos, Warhol pasó de la armoniosa colocación tridimensional de los objetos, y prefirió mostrarlas como el resultado de una producción mecanizada de la ilustración comercial, rozando más lo publicitario que lo artístico. Al mostrar esta serie de serigrafías las convirtió casi en una descontextualización cuyas individualidades quizás eran menos importantes que el conjunto que recreaban.

Además, la técnica de grabado serigráfico le permitía a Warhol aplicar los principios de la cultura de masas a su procedimiento artístico, fundamentando más todavía el objetivo último de su producción artística, dinamitar el concepto de obra de arte única, exclusiva y reservada. El propio artista declaró en una entrevista que Gene Swenson le hizo en 1963, que se consideraba a sí mismo como “una máquina”, alguien que hacía productos artísticos industriales capaces de satisfacer las necesidades artísticas del público. Aludiendo así que su proceso artístico era similar a la producción de un objeto proveniente de una fábrica, más que al taller asociado a los artistas. Hasta el mismo estudio de Warhol llevaba consigo los conceptos del Pop art que él mismo había entablado, titulándose ‘The Factory’, recalcando así esta idea del arte sistemático.

Andy Warhol comiendo una Whooper de Burguer King, 66 Scenes From America, Jorgen Leth, 1962.

En el filme *'Andy Warhol eating a hamburger'*, perteneciente a una serie de grabaciones llamadas *66 scenes from America* dirigido por el director Jorgen Leth vemos a Warhol comerse una hamburguesa de la reconocida cadena de comida rápida Burger King, durante casi 5 minutos. Lo interesante del filme en sí, es el traspaso de usuario y los elementos típicos de un bodegón a una técnica artística mucho más moderna y contemporánea como el video, dándole movimiento y dinamismo, acercándonos al realismo y ya no solo vemos una interpretación en la performance, sino que vemos un acto documentado a través del lente. Si bien al igual que en expresionismo, no hay bodegones en el sentido literal, sí hay un rescate de lo objetual como referencia, el bodegón se “cuela” entre las imágenes de reproducciones del cotidiano. El artista Warhol de cierta forma se mimetiza con la revolución tecnológica, logrando traducir un bodegón de características tradicionales y traspasarlo a un lienzo contemporáneo como la fotografía o el video.

En la actualidad el concepto de bodegón se ha abstraído del reconocido estilo clásico que siempre vemos en los libros de arte, pues ahora se representa a través de diversas técnicas artísticas, donde se sigue documentando y transmitiendo elementos de la cultura contemporánea en la que se desarrolla la obra, esto puede ser a través de videos, fotografías, fotomontaje o de formas clásicas tales como la pintura o el dibujo. Las imágenes de objetos son uno de los recursos temáticos más utilizados en la historia del arte y conforman un sistema de representación y significado en continua evolución que es el reflejo de cada cultura y momento específico en el que se trabajaba. Por esto es importante recalcar el uso de estas y las nuevas formas de exponerse.

La fotografía es una de las artes que ha renovado este género, y no solo hablando de la técnica sino de la estética y composición con que se diseñan también. Aunque cabe señalar que la forma de utilización de los recursos influye mucho en el discurso que la obra quiere transmitir, por ejemplo, esta técnica del mundo moderno ya no se encierra exclusivamente en el retrato de la “naturaleza muerta”, con objetos y alimentos inertes y bellos como modelos, sino que más bien una gran cantidad de estas nuevas obras contienen un alegato de nuestra forma de vida rápida y desechable, retratando elementos típicos de nuestra cotidianidad y deshechos que nosotros y nuestro estilo de vida moderno produce.

Bodegón contemporáneo, Alex Stax, 2016

La fotografía Still Life o fotografía de bodegón ha evolucionado muchísimo. El arte de fotografiar objetos se ha adaptado a la sociedad, a las nuevas reglas creativas y las ha roto. Volviéndose un arma creativa muy potente, para la que no hay imposibilidades de retratar. Es una de las herramientas publicitarias más frecuentes y efectivas en las publicaciones y gran aliada de las marcas. Cuando se crean estos bodegones, ya no sólo buscamos la belleza estética y la armonía. Ahora buscamos innovar, romper, provocar.

Still Life contemporáneo, Begoña Simón, 2020

Plastic Food, Jason Hindley, 2009

El trabajo *Plastic Food, Still life* (2009) de Jason Hindley es uno de los exponentes más gráficos del arte pop, y de lo que es y significa la *fast food*, un símbolo para dicho movimiento. Sus bodegones, muy similares a los que podemos encontrar en un restaurante de comida rápida, se sitúan entre la realidad y la ficción, ya que cada foto está hecha con una maqueta, aunque las muestras que observamos pudieran parecer orgánicas están literalmente hechas de plástico. Utilizando estos modelos (que en realidad en ciertas sociedades suelen usarse como muestrarios de los menús) Hindley desarrolla una crítica indiscreta hacia este estilo de alimentación y su trascendencia cultural.

Los bodegones, hoy como siempre, son un reflejo de la sociedad que vivimos y en ellos se encuentran un sistema de representación y significado en continua evolución. El tema del comer, no sólo nos confronta con nuestra propia razón de ser, sino que conforma la base de nuestra cultura. Los bodegones hoy nos hablan del medioambiente, de política, de la distribución económica, etc. Es un género que ha salido de los cómodos márgenes de la estética y técnica para dar un paso hacia la fuente de inspiración como gran tema del arte.

Fruit and Vegetable Decomposition, webiocosm, 2009, Time-lapse, YouTube

EL USO DEL BODEGÓN COMO TEMA EN LA EDUCACIÓN DE LAS ARTES VISUALES

Como podemos afirmar hasta este punto de la investigación, el bodegón es un género pictórico asociado a la representación de elementos tales como verduras, alimentos, utensilios de cocina entre otros objetos reconocibles, pero a través del estudio de otros autores, se interpreta que además documenta ciertas emociones, costumbres, historia y detalles de cada época que se registran en las obras, agregando en ocasiones una acción e incluso a más de un personaje que interfiera en su uso, transmitiéndonos la sensibilidad y simbología de un momento intocable, teniendo la capacidad de convertir los más sencillos objetos en símbolos llenos de significado. Es también de conocimiento popular que este motivo no es considerado un gran tema para una obra de arte, esta creencia es resultado de los ideales artísticos y presumidos del medio artístico que han tomado al bodegón como un espejo aburrido e intrascendente de un personaje (el autor) y su realidad.

El bodegón es la unión permanente entre el objeto en su alienada ordinalidad y los mismos objetos en su extraordinariedad, entre su realidad como objeto pragmático y su realidad como objeto estético. Por tanto, lo que importa no es si el tema de la obra es nuevo o redundante, el bodegón es siempre un “transformador estético” en la medida en que va duplicando las cosas que recibe y las va situando en el ámbito de lo extraordinario, volviéndolas admirables (Morales & Paredes, 2013, pág. 63)

Creemos que lo que hace al bodegón un tema importante no solo en las expresiones visuales o plásticas del arte, es su profundo estudio y aplicación en el aprendizaje de las Bellas Artes, es un eslabón práctico que ayuda a elevar las técnicas clásicas para poder experimentar posteriormente, realizando un nuevo giro a dichas técnicas como la pintura, dibujo, serigrafía, entre otros, para desarrollarse en el campo de las nuevas y modernas técnicas artísticas que se abren camino a diario.

Tras esta breve investigación histórica, pudimos armar un recorrido donde se observa la versatilidad técnica que se puede lograr con los bodegones, la adaptabilidad de este género a través del tiempo se puede ver registrado hasta en las vanguardias más contemporáneas. Caracterizado por ser un tema que se ofrece como un gran recurso para aplicarlo en el aprendizaje de las artes

visuales, nos interesa presentar una reivindicación del género para así utilizar todos sus componentes en beneficio a una enseñanza más personal y dinámica en la segunda etapa de la infancia, siendo además un tema de carácter sencillo, accesible y con facilidad para explicar vemos en el bodegón un medio muy útil.

2.2 CURRICULUM

DEFINICIÓN DE CURRÍCULUM

El desarrollo de este marco referencial nos hace aludir un tema central para nuestra investigación: El currículum, ¿qué es?, el contexto de su creación, ¿cómo se aplican sobre las artes visuales?, en un inicio, el currículum significó en el plano educacional global el territorio delimitado y regulado del conocimiento que representa los contenidos que el profesorado y los centros educativos tendrán que desarrollar, es decir:

“el *plan de estudio* propuesto e impuesto en la escolaridad a profesores (para que lo enseñen) y a estudiantes (para que lo aprendan). De todo lo que sabemos y es potencialmente enseñable y posible de aprender, el currículum es una selección regulada de los contenidos a enseñar y aprender que, a su vez, regulará la práctica didáctica que se desarrolla durante la escolaridad (Gimeno, 2010, pág. 22).

“El concepto currículum y la utilización que se hace de él aparecen ligados desde sus comienzos a la idea de selección de contenidos y de orden en la clasificación de los saberes a los que representan, que será la selección que se considerará en la enseñanza” (Gimeno, 2010, pág.23). Esta desempeña una doble función, organizadora y unificadora a la vez, en la enseñanza y el aprendizaje, produciendo la paradoja de que en él se refuerzan los bordes que delimitan sus componentes, como, por ejemplo, la separación entre las asignaturas o disciplinas que forman su contenido. Determinando de esta manera los contenidos que se abordan en cada asignatura, además de establecer los niveles y tipos de requerimientos para la sucesión de cada grado académico, ordenando el tiempo de la vida escolar, que en Chile se cronograma en 12 años de educación

obligatoria, organizando los elementos de lo que será lo que conocemos como progresión escolar. Entre muchas otras atribuciones acerca del papel fundamental que tiene el currículum en el cumplimiento de la formación educativa de los niños, niñas y jóvenes adjuntamos la definición que un especialista en la materia ha descrito:

El currículum es una selección cultural con propósitos formativos, que organiza la trayectoria de alumnos y alumnas en el tiempo y que, en los contenidos, esquemas mentales, habilidades y valores que contribuye a comunicar, es un regulador mayor de su experiencia futura (Bernstein, 1977). El tema esencial sobre el currículum y su reforma hoy en día, tanto en el sistema escolar como en la educación superior, con independencia de historias y de geografías, es el cambio marcado y rápido de la cultura de la cuál selecciona sus orientaciones y contenidos (Cox, 2003, pág. 1).

Podemos decir entonces que el currículum es una pasarela entre la cultura y la sociedad exterior a la institución educativa y la cultura de los sujetos, entre la sociedad de hoy y la que habrá mañana, entre las posibilidades de conocer, de saber comunicar y expresarse en contraposición a la obstinación y a la ignorancia (Gimeno, 2010). El currículum en Chile se define operativamente como una articulación de diferentes contenidos, actitudes, actividades, experiencias que determinan en gran medida lo que aprenden otras personas en variados centros educativos y de la cuál existen diferentes formas de entenderlo. En el contexto nacional de las últimas décadas, se han llevado a cabo dos procesos de reformas al currículum, la primera puesta en marcha del nuevo currículum escolar para la Educación Básica inició en 1997, mientras que para la Educación Media el proceso culminó el año 2002, cuando el cambio de programas de estudio alcanzó a los octavos y cuartos años medios (Cox, 2003). Esta construcción curricular amparada en la Ley Orgánica Constitucional de Educación (LOCE), significó la descentralización curricular de la educación escolar chilena, y al mismo tiempo implicó un período de adaptación tanto para los establecimientos educacionales, como para el MINEDUC ya que debieron elaborarse planes y programas de estudio antes de su implementación. Lo que más tarde, en 2006, bajo un contexto de alta movilización y tensión social, donde miles de estudiantes marcharon exigiendo mejorar la calidad de la educación pública, llevó al Gobierno y a las organizaciones adyacentes al plano educacional a acordar la reforma de la Ley Orgánica Constitucional de Educación. Con esto se publica, entonces, la actual Ley General de la Educación (LGE) procedente de las recomendaciones

del Consejo Asesor Presidencial de la Educación. Desde su aprobación en el 2009, la LGE regula la educación en Chile hasta la fecha, lo que facultó el establecimiento de Bases Curriculares para cada área de conocimiento, entre ellas la de artes visuales. Esto nos lleva al segundo proceso de reforma curricular en Chile, que comienza en 2012 y tiene fin el 2020, aprobando así el cambio curricular en Artes Visuales, de forma que se elaboraron los programas de 1° a 6° Básico. Luego, de manera intermitente, se aprueban en 2016 los programas de 7° y 8° Básico, así como los de I° y II° Medio, culminando este proceso tres años más tarde, después del rechazo y las observaciones realizadas por el Consejo Nacional de Educación (CNED) a las Bases Curriculares de todas las asignaturas correspondientes a III° y IV° Medio (Silva, A., Raquimán, P., & Zamorano, M., 2020). Según las mismas bases curriculares de educación básica, se define la asignatura de Artes Visuales como:

Un espacio especialmente favorable para establecer relaciones con los otros lenguajes y medios de expresión artística (musical, corporal, dramático y literario). Para los niños de los primeros niveles, la integración de los métodos y las formas de expresión artística resulta un acto casi natural, que debe aprovecharse como fuente de motivación y creatividad. Tanto para la inspiración y la exploración de sus propias ideas y sentimientos como para el enriquecimiento del manejo de procedimientos técnicos, la integración entre distintos lenguajes es Introducción a una actividad fundamental y constructiva para los estudiantes, que potenciará sus creaciones y les permitirá explorar sus gustos y preferencias (MINEDUC, 2013).

Bajo las características de lo que el curriculum enmarca en su definición y la descripción de la asignatura de las Artes Visuales, se entiende que el objetivo de estas bases son limitar las arbitrariedades que puedan surgir a partir de ciertas interpretaciones de la enseñanza de los contenidos, ya que desde la fase en la que se discute y se dispone de un plan de currículum hasta el momento en el que se puedan apreciar los efectos educativos en sus destinatarios, el plan original será traducido, interpretado, realizado de una manera u otra, por una metodología concreta, enriquecido o empobrecido las intenciones educativas de enseñanza y aprendizaje, pero en cualquier caso los contenidos serán transformado por las prácticas de las instancias políticas y administrativas, por los materiales curriculares, por los centros escolares, por el profesorado y por

los procedimientos de evaluación. De esto se puede interpelar que el currículum se nos presenta como una invención reguladora del contenido y de las prácticas implicadas en los procesos de enseñanza–aprendizaje. Pero a pesar de sus rígidos orígenes e intenciones en la educación, el currículum no es cualquier escalafón en el área educativa, es la estructura principal con que la educación se desenvuelve, por lo que es importante entender que la formulación del currículum “no puede dejar de ser una construcción progresivamente más interdisciplinar que sirve de núcleo para integrar conocimientos y aportaciones de y en las ciencias de la educación” (Gimeno, 2010, pág. 13).

ARTES VISUALES Y COMO SE DA EN EL CURRÍCULUM NACIONAL

Actualmente en el sistema escolar es esencial fomentar las capacidades de formar nuevas habilidades con mayor intensidad en los objetivos de aprendizaje tradicionales, los cuales se encuentran enmarcados dentro de las bases curriculares de cada especialidad. Entre estas se destacan algunas como: la capacidad de abstracción, el pensamiento sistémico, la experimentación y aprender a aprender, la comunicación, el trabajo colaborativo, la resolución de problemas, el manejo de la incertidumbre y la adaptación al cambio. Además, se exige paralelamente el desarrollo de habilidades y actitudes ciudadanas basadas en la valoración de la democracia y de los derechos humanos. Respecto al último punto, en la base del nuevo currículum se menciona que se debe educar desde diferentes puntos de vista sobre los valores como, por ejemplo: derechos y deberes, responsabilidades, solidaridad, competencia, lealtad, escepticismo, orden, crítica, apertura a la globalidad y valoración de la identidad y cultura propias. (Cox, 2003)

Las bases curriculares definen a los Objetivos de Aprendizaje (OA) como integradores de los conocimientos, las habilidades y las actitudes. Por tanto, los OA definen para cada asignatura los aprendizajes terminales esperables para cada año escolar:

Se refieren a conocimientos, habilidades y actitudes que entregan a los estudiantes las herramientas cognitivas y no cognitivas necesarias para su desarrollo integral, para la comprensión de su entorno y para despertar en ellos el interés por continuar aprendiendo.

En la formulación de los Objetivos de Aprendizaje se relacionan habilidades, conocimientos y actitudes, y por medio de ellos se pretende plasmar de manera clara y precisa cuáles son los aprendizajes que el estudiante debe lograr. Se conforma así un currículum centrado en el aprendizaje, que declara explícitamente cuál es el foco del quehacer educativo. Se busca que los alumnos pongan en juego estos conocimientos, habilidades y actitudes para enfrentar diversos desafíos, tanto en el contexto de la asignatura en la sala de clases como al desenvolverse en su vida cotidiana (MINEDUC, 2013).

Según el programa de estudio que incluye las bases curriculares, estas tres características se definen de la siguiente forma, para mayor entendimiento de la orientación investigativa:

Las habilidades son capacidades para realizar tareas y solucionar problemas con precisión y adaptabilidad. Una habilidad se puede desarrollar en el ámbito intelectual, psicomotriz, afectivo y/o social. En el plano educativo estas son importantes porque el aprendizaje involucra no solo el saber, sino también el saber hacer y la capacidad de integrar, transferir y complementar los diversos aprendizajes en nuevos contextos. (...) Así, las habilidades son fundamentales para construir un pensamiento de calidad (...) Las asignaturas de la presente propuesta incluyen habilidades que pertenecen al dominio psicomotor, es decir, incluyen las destrezas físicas que coordinan el cerebro con la actividad muscular. Habilidades relacionadas con el movimiento, la coordinación, la precisión, la imitación y la articulación son parte central de los Objetivos de Aprendizaje, y su desarrollo es una condición indispensable para el logro de habilidades como la expresión, la creatividad, la resolución de problemas, entre otras (MINEDUC, 2013, pág. 10-11).

Los conocimientos corresponden a conceptos, redes de conceptos e información sobre hechos, procesos, procedimientos y operaciones. La definición contempla el conocimiento como información (sobre objetos, eventos, fenómenos, procesos, símbolos) y como comprensión; es decir, información (...) que dan base para desarrollar la capacidad de discernimiento y de argumentación. Los conceptos propios de cada asignatura ayudan a enriquecer la comprensión de los estudiantes sobre el mundo que los rodea y los fenómenos que les toca enfrentar. (...) El logro de los Objetivos de Aprendizaje de las Bases

Curriculares implica necesariamente que el alumno conozca, explique, relacione, aplique y analice determinados conocimientos y conceptos en cada disciplina, de forma que estos sirvan de base para el desarrollo de las habilidades de pensamiento y así construyan nuevos aprendizajes a partir de ellos (MINEDUC, 2013, pág. 11).

Las actitudes son disposiciones aprendidas para responder, de un modo favorable o no favorable, frente a objetos, ideas o personas. Incluyen componentes afectivos, cognitivos y valorativos, que inclinan a las personas hacia determinados tipos de conductas o acciones. Las actitudes cobran gran importancia en el ámbito educativo, porque trascienden la dimensión cognitiva y se relacionan con lo afectivo. (...) Se espera que, desde los primeros niveles, los alumnos hagan propias estas actitudes, que se aprenden e interiorizan mediante un proceso permanente e intencionado, en el cual es indispensable la reiteración de experiencias similares en el tiempo. El aprendizaje de actitudes no debe limitarse solo a la enseñanza en el aula, sino que debe proyectarse en los ámbitos familiar y social (MINEDUC, 2013, pág. 11-12).

Los Objetivos de Aprendizaje Transversales (OAT), se complementan con los OA, las bases curriculares las describen de la siguiente forma:

Son aprendizajes que tienen un carácter comprensivo y general, y apuntan al desarrollo personal, ético, social e intelectual de los estudiantes. Forman parte constitutiva del currículum nacional y, por lo tanto, los establecimientos deben asumir la tarea de promover su logro. Los OAT no se logran con una asignatura en particular; conseguirlos depende del conjunto del currículum y de las distintas experiencias escolares. Por esto, es fundamental que sean promovidas en las diversas disciplinas y en las distintas dimensiones del quehacer educativo. (...) Estos Objetivos involucran, en el ciclo de la Educación Básica, las distintas dimensiones del desarrollo –físico, afectivo, cognitivo, sociocultural, moral y espiritual–, además de las actitudes frente al trabajo y al dominio de las tecnologías de la información y la comunicación.

La intención que el programa de estudio expone, es que no solo se trabajen u obtengan desarrollos de habilidades, conocimiento y/o actitudes de forma individual y condicionada a cada asignatura, que es lo que se induce a través de los Objetivos de Aprendizaje, sino que para hacer un ambiente más interdisciplinar se realicen y lleven a cabo objetivos en conjuntos que involucren a parte de la comunidad educacional ya sea por medio de un proyecto educativo institucional, la práctica docente, el clima organizacional, la disciplina, las ceremonias escolares y el ejemplo de los adultos. Estos pueden ser llevados a cabo a través de los Objetivos de Aprendizaje Transversales. “No se trata de objetivos que incluyan únicamente actitudes y valores. Supone integrar esos aspectos con el desarrollo de conocimientos y habilidades” (MINEDUC, 2013, pág. 12).

El nuevo currículum no solo expone los contenidos que cada asignatura debiese ver durante el año escolar, también busca que la experiencia formativa de los estudiantes sea prioridad, preparándoles e informándoles respecto a sus derechos y sus responsabilidades, buscando el afianzamiento de su identidad, a la vez procurando organizar una formación pluralista de aceptación y cooperación con los otros. El currículum debe cuidar los equilibrios, que se plasman en los valores para que todos se puedan reconocer, de manera que ningún sector o grupo o persona pueda considerarse marginado o ignorado.

Las artes y todo lo que abarca como tal, son una forma poderosa y de carácter único que posee el ser humano para manifestar sus ideas, pensamientos y emociones. Uno de sus importantes beneficios es que nos permite comunicar y comprender lo que pensamos y sentimos sobre nosotros mismos, mostrando también los temas universales que a lo largo de la historia han ocupado nuestra atención, y que trascienden las diferencias culturales y temporales. El arte en todas sus variedades siempre ha estado presente en la humanidad, evidenciando su realidad, sus creencias, su imaginación, entre otras cosas. Otro maravilloso beneficio que nos proporciona es la documentación de información a través de testimonios y evidencias, ya sea personal o colectiva (MINEDUC, 2018).

Por lo que el estudio de las artes, en específico de la educación de las artes visuales, tiene gran relevancia en la etapa de la enseñanza básica, pues se espera que mediante ella los estudiantes

comprendan el legado que la humanidad ha dejado, y que al lograr apreciarlo amplíen sus posibilidades de imaginar, expresar, simbolizar, crear, entre otras.

La educación en artes visuales se centra, por una parte, en el conocimiento y la apreciación de distintas manifestaciones artísticas, tanto del pasado como del presente, y por otra, en el desarrollo de la capacidad creativa y expresiva de los estudiantes por medio del lenguaje visual (MINEDUC, 2018, pág. 36).

En las artes visuales el lenguaje se constituye por diversos elementos y conceptos, que son necesarios de comprender y así aplicarlos para desarrollar una mejor expresión y creación visual. La educación artística da las herramientas necesarias a los estudiantes para que se apropien de este lenguaje y así tener mayor facilidad de comprender su interior y entorno. Por lo tanto, el arte aplicado educacionalmente se entiende como conocimiento, pues es capaz de ampliar y desarrollar la mente del ser humano, fortaleciendo las capacidades creativas, simbólicas e imaginativas del creador o espectador. Como finalidad de la asignatura es que los alumnos puedan desarrollar la sensibilidad, así reflexionar, empatizar e ir logrando crear un pensamiento crítico, fortaleciendo las expresiones y posibilidades de formar una identidad personal (MINEDUC, 2018).

Para los niños de los primeros niveles, la integración de los métodos y las formas de expresión artística resulta un acto casi natural, que debe aprovecharse como fuente de motivación y creatividad. Tanto para la inspiración y la exploración de sus propias ideas y sentimientos como para el enriquecimiento del manejo de procedimientos técnicos (MINEDUC, 2018, pág. 36).

Por los mismos objetivos y el carácter que expresan el programa de estudio de artes visuales de 5° básico y las bases curriculares de la educación básica es que tenemos la creencia de la importancia de la educación artística integral y transversal, que reconozca las comunicaciones digitales, los nuevos signos y los nuevos aparatos visuales en la contemporaneidad, para así tener una educación artística y una manera de trabajar los diversos contenidos del arte y la cultura unidos, por lo que reiteramos que de “los seis años es necesario que el niño desarrolle la capacidad creativa a través de la práctica de técnicas y conceptos de cada disciplina artística, entendiendo que cada una de

ellas tiene procesos diferentes y como tal es importante la distinción y la diversidad” (Águila, D., Núñez, M., & Raquimán, P. 2011).

CURRÍCULUM EXPLÍCITO Y OCULTO EN EL PROGRAMA DE ESTUDIO DEL QUINTO AÑO BÁSICO

El currículum es un texto que representa y presenta aspiraciones, intereses, ideales y formas de entender su misión en un contexto histórico muy concreto. Es evidente que no existe la neutralidad en los contextos y los orígenes de los individuos participantes de la educación. Entre las condiciones culturales, el género y la economía familiar “importantes fuentes de desigualdad que exigen intervenciones adecuadas para que el currículum se oriente por criterios de justicia que favorezca la inclusión, más allá o previamente a su consideración como problema y propuesta de carácter cultural y pedagógico” (Gimeno, 2010, pág. 15), pues la política educativa no puede ser comprendida de manera aislada y/o descontextualizada del marco socio-histórico concreto en el que cobra auténtico significado (Jurjo, 1991). Existen ciertas preocupaciones que centran básicamente hoy la atención en los estudios, las políticas y las prácticas del currículum, Gimeno (2010) comenta de esto:

Por un lado, la importancia de considerar la condición evidente de la pluralidad cultural de las sociedades actuales que choca con la uniformidad del currículo. Por otro lado, la condición de las sociedades denominadas *de la información*, que desestabilizan las formas de pensar y de actuar a las que hemos estado acostumbrados, reclaman una revisión de las instituciones educativas, sus contenidos y metodologías (pág. 15).

El sistema educativo y las instituciones educativas mantienen siempre una relación estrecha con otras esferas de la sociedad, lo que pueda suceder en cualquiera de ellas repercute, con mayor o menor intensidad, en las personas que constituyen estas áreas (estudiantes, profesores, apoderados, etc.) y la sociedad contextual. De este hecho surge que, a la hora de reflexionar sobre políticas educativas, las instituciones escolares y las currícula que planifican y desarrollan, sea necesario contemplar la trascendencia de estos más allá de los estrechos límites de las salas de clase. Los

elementos que componen el currículum y el programa de estudio tales como, los contenidos de la enseñanza, los materiales didácticos, las ejemplificaciones de actividades, las orientaciones, los objetivos de aprendizajes, las conductas del estudiante, entre otros, son cosas que podemos contemplar más no definir y suponer que serán tal cual se describen en los libros, de esto que “gran parte de las decisiones que se toman en el ámbito educativo y de los comportamientos que aquí se producen están condicionados o mediados por acontecimientos y peculiaridades de esas otras esferas de la sociedad y alcanzan su significado desde una perspectiva de análisis que tenga en cuenta esa intercomunicación” (Jurjo, 1991, pág. 13).

Según Silva, A., Raquimán, P., & Zamorano, M. (2020) “un primer análisis de las actuales Bases Curriculares de 1º Básico a IIº Medio da cuenta de que, en el caso de las Artes Visuales, la última reforma cambia su mirada sobre contenidos constitutivos del área eliminando sus contenidos disciplinares” (pág. 12). Pero entonces ¿qué consecuencias conllevan estos cambios? Según los mismos autores estas medidas en la práctica docente se reflejan “en que los contenidos no están explicitados, en cuanto cuerpo de conocimiento, sino subsumidos en los Objetivos de aprendizaje” (pág. 12), “esta manera de formular un currículum contribuye, además, a asegurar la calidad de la enseñanza, por ser fácilmente comprensible para las y los docentes y porque no se presta a interpretaciones diferentes” (Mineduc, 2015, pág. 17).

Aquello que el texto curricular designa como fácilmente comprensible, busca guiar el quehacer procedimental de la enseñanza, en tanto que especifica la habilidad que se busca desarrollar. Sin embargo, la operacionalización mencionada, para simplificar la comprensión de los contenidos, reduce la acción pedagógica a una dimensión meramente técnica y acotada a la elaboración de un producto, proceso en el que se prescinde de contenidos disciplinares, entendidos estos como redes de conceptos articulados con marcos interpretativos y procedimientos de carácter específico y centrales en las áreas que componen la asignatura (Silva, A., Raquimán, P., & Zamorano, M., 2020, pág. 12).

En el caso de esta investigación, analizaremos las unidades I y II y sus correspondiente Objetivos de Aprendizajes, rescatados de las bases curriculares del 5º año básico, curso donde transitan niños de la tercera infancia (entre 7 y 11 años), etapa en la que generalmente el desarrollo de la creatividad

ya está fortalecido. Por lo que nos parece imprescindible aprovechar, por un lado, el proceso creativo que los niños y niñas están desarrollando en este nivel educativo, y por otro, lo que el programa de estudio proyecta sobre sus aprendizajes en las artes visuales en los contenidos que a continuación mencionaremos.

Tabla n°1

Unidad I del 5° año básico y sus respectivos Objetivos de Aprendizajes

Unidad 1: Uso de formas y color	
Realizar trabajos centrados en el uso de las formas y el color, utilizando medios de expresión como la pintura, escultura y fotografía.	
Nivel 1: Observación del entorno cultural y artístico AR05 OA 01	Crear trabajos de arte y diseños a partir de sus propias ideas y de la observación del: entorno cultural: Chile, su paisaje y sus costumbres en el pasado y en el presente; entorno artístico: Impresionismo y Postimpresionismo; diseño en Chile, Latinoamérica y del resto del mundo.
Nivel 2: Uso de materiales, herramientas y procedimientos AR05 OA 03	Crear trabajos de arte y diseños a partir de diferentes desafíos y temas del entorno cultural y artístico, demostrando dominio en el uso de: materiales de modelado, de reciclaje, naturales, papeles, cartones, pegamentos, lápices, pinturas, textiles e imágenes digitales; herramientas para dibujar, pintar, cortar, unir, modelar y tecnológicas (brocha, sierra de calar, esteca, cámara de video y proyector multimedia, entre otros); procedimientos de pintura, escultura, construcción, fotografía, video, diseño gráfico digital, entre otros.
Nivel 2: Analizar obras aplicando lenguaje visual	Analizar e interpretar obras de arte y diseño en relación con la aplicación del lenguaje visual,

AR05 OA 04	contextos, materiales, estilos u otros. (Observar anualmente al menos 50 obras de arte y diseño chileno, latinoamericano y universal).
No priorizados: Aplicar elementos del lenguaje visual AR05 OA 02	Aplicar y combinar elementos del lenguaje visual (incluidos los de niveles anteriores) en trabajos de arte y diseño con diferentes propósitos expresivos y creativos: color (complementario); formas (abiertas y cerradas); luz y sombra.
No priorizados: Describir y comparar trabajos de arte y diseño AR05 OA 05	Describir y comparar trabajos de arte y diseño personales y de sus pares, considerando: fortalezas y aspectos a mejorar; uso de materiales y procedimientos; aplicación de elementos del lenguaje visual; propósitos expresivos.

Nota: La tabla n°1 nos muestra el título y la descripción de la Unidad I más los objetivos de aprendizajes correspondientes en orden de priorización, de autoría propia basadas en información rescatada del Programa de estudios del quinto año básico (MINEDUC, 2013)

En la tabla 1 podemos observar en primera instancia el título de la Unidad 1 del 5° año básico, ‘Uso de forma y color’, el propósito de la unidad es que los estudiantes “progresen en el desarrollo de sus habilidades de creación, por medio de la realización de trabajos de arte centrados en el uso de las formas y el color, utilizando diferentes medios de expresión visual como pintura, escultura y fotografía” (MINEDUC, 2013). En base a sus aprendizajes previos, se espera que logren describir e interpretar obras de arte de acuerdo al contenido de la unidad, buscando y presentando información de diferentes medios acerca de artistas y obras de arte de los estilos vanguardistas, analizando su sentido estético, observando imágenes, usando fuentes bibliográficas y otros medios para sus referencias artísticas, y así lograr utilizar la información recopilada como base para la creación visual en forma individual y/o colectiva tanto en plano como en volumen. Y con no solo justificar sus quehaceres artísticos también deben analizar estéticamente la obra de sus compañeros,

lo que en este nivel debe orientarse a comparar sus creaciones y describir fortalezas y aspectos a mejorar, en el uso de materiales y procedimientos, la aplicación de elementos de lenguaje visual y la relación entre trabajo de arte y propósito expresivo (MINEDUC, 2013).

Tabla n°2

Unidad II del 5° año básico y sus respectivos Objetivos de Aprendizajes

Unidad 2: Obras de paisajes y costumbres chilenas	
Realizar trabajos basados en la observación de obras de arte de diversos tipos de paisajes y costumbres de nuestro país, en diferentes épocas y lugares.	
Nivel 1: Observación del entorno cultural y artístico AR05 OA 01	Crear trabajos de arte y diseños a partir de sus propias ideas y de la observación del: entorno cultural: Chile, su paisaje y sus costumbres en el pasado y en el presente; entorno artístico: Impresionismo y Postimpresionismo; diseño en Chile, Latinoamérica y del resto del mundo.
Nivel 2: Uso de materiales, herramientas y procedimientos AR05 OA 03	Crear trabajos de arte y diseños a partir de diferentes desafíos y temas del entorno cultural y artístico, demostrando dominio en el uso de: materiales de modelado, de reciclaje, naturales, papeles, cartones, pegamentos, lápices, pinturas, textiles e imágenes digitales; herramientas para dibujar, pintar, cortar, unir, modelar y tecnológicas (brocha, sierra de calar, esteca, cámara de video y proyector multimedia, entre otros); procedimientos de pintura, escultura, construcción, fotografía, video, diseño gráfico digital, entre otros.
Nivel 2: Analizar obras aplicando lenguaje visual	Analizar e interpretar obras de arte y diseño en relación con la aplicación del lenguaje visual,

AR05 OA 04	contextos, materiales, estilos u otros. (Observar anualmente al menos 50 obras de arte y diseño chileno, latinoamericano y universal).
No priorizados: Aplicar elementos del lenguaje visual AR05 OA 02	Aplicar y combinar elementos del lenguaje visual (incluidos los de niveles anteriores) en trabajos de arte y diseño con diferentes propósitos expresivos y creativos: color (complementario); formas (abiertas y cerradas); luz y sombra.

Nota: La tabla n°2 nos muestra el título y la descripción de la Unidad II más los objetivos de aprendizajes correspondientes en orden de priorización, de autoría propia basadas en información rescatada del Programa de estudios del quinto año básico (MINEDUC, 2013).

Por otra parte, vemos en la tabla 2 la Unidad II que tiene como título ‘obra de paisaje y costumbres chilenas’ del 5° año básico, la cual a diferencia de la Unidad 1, en ésta se objetiviza y “pretende principalmente que los estudiantes creen trabajos de arte basados en la observación directa y por medio de obras de arte de diversos tipos de paisajes y costumbres de nuestro país en diferentes épocas y lugares, usando distintos materiales, herramientas y procedimientos” (MINEDUC, 2013, pág. 75). Parte del propósito de esta unidad también es que los estudiantes profundicen su conocimiento previo, tales como, los efectos de luz y sombra, experimentando con ellas, observándolas en forma directa en sus procesos de creación y en obras de arte que les llamen la atención. Pero algo en lo que esta unidad y su precedente se igualan es en la intención que se busca de que los estudiantes sean capaces de justificar la creación personal y analizar estéticamente la obra de sus compañeros, orientándose nuevamente a describir fortalezas y aspectos a mejorar, el uso de materiales y procedimientos, la aplicación de elementos de lenguaje visual y la relación entre trabajo de arte y su propósito expresivo (MINEDUC, 2013).

De los procedimientos que sugieren las bases podemos entender y analizar que la ejecución de estos no interactúa con el continuo de experiencias sociales, las formas y expresiones visuales de los estudiantes, estas características:

“no tienen como caja de resonancia los problemas estéticos o las temáticas culturales de la historia del arte ni circunstancias del lenguaje en la semiótica de la imagen, sino más bien (...) una experiencia individual aislada, circunscrita a un procedimiento y una respuesta espontánea sin articulación de redes de conceptos ni marcos interpretativos que propongan una didáctica informada y articulada en marcos conceptuales coherentes” (Silva, A., Raquimán, P., & Zamorano, M., 2020, pág. 14).

Olvidarse de reflexionar el presente desde los antecedentes que nos preceden es un peligro que transporta de un modo oculto el mensaje de la inevitabilidad y la imposibilidad de transformar la realidad (Jurjo, 1991). Que quiere decir esto, pues que para nosotras, futuras profesoras de Artes Visuales, las bases curriculares y los ejemplos de planificaciones muestran un debilitamiento respecto a la forma de hacer entender y enseñar ciertos conocimientos, y en cómo se entrega el material para las actividades, como comentaba ciertos autores al inicio de este punto, el curriculum se empeña en enfocarse en los contenidos constitutivos y deja de lado los disciplinares respectivos de la asignatura que deja “al área como una zona inespecífica del contenido disciplinar necesario para distinguir entre componentes del área, así como acrítica en su posibilidad de proveer el espacio de pensamiento reflexivo hacia sí mismo y su entorno” (Silva, A., Raquimán, P., & Zamorano, M., 2020, pág. 14).

NECESIDAD DE AMPLIAR EL CAMPO NORMATIVO DEL CURRÍCULUM PARA SER COHERENTE CON LAS NARRATIVAS DE POSMODERNIDAD.

La escuela hoy en día, exige del profesorado, de la sociedad y del Ministerio de Educación, una transformación de las metodologías de aprendizaje que permitan, en primera instancia estar preparados para cualquier situación extrema como la que vivimos a partir del año 2020 debido a la pandemia, en la cual rápidamente tuvo que desarrollarse una adaptabilidad de parte de las escuelas a las tecnologías, que con el tiempo se fue puliendo y entregando una mejor experiencia al estudiantado, incluso descubriendo excelentes beneficios de estas nuevas herramientas. Por otro lado, se debe preparar a los estudiantes para enfrentar la vida laboral, social y su propio desarrollo

personal, de manera que logren obtener mejores opciones para desenvolverse en el mundo, con una actitud crítica y una ponderada alfabetización socio cultural y educativa, que le posibilite enfrentar los cambios con mayor innovación y creatividad ante un mundo globalizado (Cárdenas-Pérez, R. E., & Troncoso-Ávila, A., 2014). En la educación artística, cultural y ciudadana, el papel de la educación artística en este mundo contemporáneo y moderno toma un rol fundamental en la formación ciudadana de los actores sociales, por lo que es elemental que los docentes propongan y planifiquen los programas educacionales artísticos a través de una experiencia más personal y profunda que pueda vincularse con sus contextos y así desarrollar “el fortalecimiento de la sensibilidad de niños, niñas y jóvenes, al desarrollo de su capacidad creativa y al refuerzo de una visión estética de la vida que, junto con la dimensión ética de la existencia, contribuirá a la formación de ciudadanos cultos, solidarios y libres” (Jiménez, L., Aguirre, I., & Pimentel, L. G., 2009, pág. 9). Las nuevas modalidades educacionales han llevado a que el profesorado se adapte al ambiente y contexto de los estudiantes, planteando nuevos métodos de aprendizaje y reformulando las actividades que solían llevarse a cabo hace un par de años. En el programa educacional de cada nivel se presentan ejemplos de actividades como propuesta que faciliten el “quehacer y la planificación” docente. En el caso del Programa de Estudios del 5° año básico dichos ejemplos de actividades puntualmente y como antecedente, en la Unidad 1, sección *pintura*, se describen como un “paso a paso “de cómo hay que llevar a cabo los objetivos, dejando muy por la superficie la materia de la disciplina en sí, que es la pintura, resumiéndose a la observación de imágenes y reproducción de las técnicas del Impresionismo y Posimpresionismo para que los estudiantes diferencien sus características. Mientras que en el caso de la Unidad 2, sección *Chile y su paisaje*, los pasos de las actividades se resumen en visitar lugares patrimoniales, exposiciones de museos o parques para tomar registros fotográficos de los cuales puedan seleccionar elementos y posteriormente reproducirlos de manera pictórica poniendo en práctica sus conocimientos sobre pintura, para después agregar piezas en relieve con otros materiales, estos también basados en las fotografías tomadas, cumpliendo así con los elementos pictóricos y escultóricos de la unidad. De estos “ejemplos” sólo podemos deducir su simplicidad, enfocándose en el logro de prácticas y diferencias más no en las disciplinas artísticas y la profundidad que conllevan; el análisis, la comprensión y el proceso de crear algo original se pierde, por este mismo caso proponemos unificar estas dos unidades (Unidad I y II), que creemos se complementan muy bien entre sí, desarrollando módulos de actividades que cubran los conocimientos que debieran entender y practicar los niños

y niñas en este nivel basados en el entendimiento, apreciación y creación de un bodegón. Si bien existen tendencias convencionales y anticuadas tales como el bodegón, estas podrían servir como mecanismos para, desde ahí, propiciar el desarrollo de miradas más plurales en términos técnicos, de significado, de inclusión hacia otras culturas, entre otras convergencias. Tras esta investigación se evidenció que el bodegón es una gran herramienta, que contribuye un sin fin de información, ya sea conocimiento técnico como expresivo, siendo muy útil y versátil al momento de emplearse educativamente. El bodegón, desde el ámbito artístico solía ocupar un lugar secundario en la jerarquía de los géneros académicos. Los maestros clásicos pintaban muchos de ellos, pero en la mayoría de los casos eran obras de práctica para modificar sus propios estilos y técnicas pictóricas. Por esta razón apenas se conservan bodegones dentro de los museos y algunos hasta el día de hoy consideran el bodegón un género menor comparado con el paisaje y, sobre todo, con la figura. Sin embargo, basta recordar los nombres de Velazquez, Sanchez Cotán, Caravaggio, Cézanne, Van Gogh (artistas reconocidos), para comprender que no es así. El bodegón es un tema artístico que reúne en su composición preferentemente objetos de uso cotidiano que puedan expresar o transmitir el contexto de su creador. La historia del arte está repleta de vivos ejemplos sobre esta temática, prácticamente todos los artistas han experimentado con las variadas y sugestivas probabilidades que presentan las composiciones realizadas a partir de estas, pero es justamente en la creación de la composición donde existe la gran diferencia entre los bodegones y otros temas (Torres Nuñez, N., 2018). Por supuesto, estas actividades tendrán un enfoque en el que pueda evidenciarse la diversidad existente en cada estudiante y en el contexto cultural que se reúne en una sala de clase, sin nombrar el mundo institucional de cada escuela, “es muy importante tener en cuenta que hay que mirar el otro lado o cara de la moneda, no se puede centrar en un conocimiento lineal, tiene que ser mucho más amplio. Con esto se quiere decir que los métodos, la educación y la pedagogía deben ser diversos. (Gomezjurado Zamora, D. 2017, pág. 11).

PROPUESTAS O PUNTOS DE VISTA INNOVADORES.

Según una investigación realizada por varios profesionales del área del diseño y comunicación en la XXIV jornada de Reflexión Académica en Diseño & Comunicación (2016), se afirma que desde niños estamos acostumbrados a métodos de enseñanza tradicionales, pero que como docentes y

profesionales dedicados al área educativa, en este caso de las artes visuales, se debe ser consciente que los métodos de enseñanza y aprendizaje cambian, también agrega que a partir de la planificación “los docentes abocan sus esfuerzos para promover el desarrollo de los conocimientos fundamentales de su respectiva asignatura, diseñando estrategias de enseñanzas que despierten el interés y motiven a los alumnos, planteando conflictos sociocognitivos que les permitan cambiar sus esquemas mentales y lograr un aprendizaje significativo” (Sarcinella, 2016, pág. 11). En el mismo artículo Sarcinella comparte una cita del estudio de Litwin ”*La evaluación: campo de controversias y paradojas o un nuevo lugar para la buena enseñanza*” (1998) en donde menciona que la evaluación en el campo de la didáctica, se define como la teoría acerca de las prácticas de la enseñanza, donde el contenido ha sido el objetivo principal restándole importancia al proceso de aprendizaje, de esta última es acertado entender que los alumnos debieran obtener los conocimiento “desde una perspectiva didáctica, es decir, no plana porque el aprendizaje debe ser interactivo e innovador, es importante que se considere enfocar la educación artística a la observación, así como la atención del alumno para desarrollar su capacidad de análisis y creatividad” (Gomezjurado Zamora, D. 2017, pág. 10). Por lo mismo creemos que es el profesorado quien debe materializar las nuevas formas de enseñanza, integrando y complementando los contenidos con el contexto social y tecnológico que viven los estudiantes, la identificación de los alumnos es su educación desarrolla un aprendizaje de calidad y significativo para ellos.

Esta construcción de experiencias formativas repercute en los aprendizajes desde la perspectiva de las artes visuales (Marín, 2005) y el desarrollo de la creatividad como herramientas transformadoras del profesorado (Tribe y Jana, 2006), porque proponen la ampliación de las prácticas de enseñanza para garantizar, en los estudiantes y en las estudiantes, estilos y experiencias de aprendizajes que permiten promover del desarrollo de la sensibilidad, la identidad cultural, el desarrollo intelectual, el trabajo creativo, la expresión personal y la cooperación social (Errázuriz, 2002). Asimismo, entrega a los profesores herramientas pedagógicas para identificar, en los grupos de sus alumnos, los rasgos de la personalidad creativa, comprender la creatividad como proceso y valorar la creatividad como producto (Solar, 1999). De esta manera, se plantea que la capacidad creativa de las personas implica una evolución a partir de la estimulación temprana (Cárdenas-Pérez, R. E., & Troncoso-Ávila, A., 2014, pág. 193)

Parte de estas nuevas formas de enseñanza y aprendizaje en las artes visuales tienen mucho que ver con las nuevas tecnologías, como es el caso de los ordenadores, las cámaras digitales, los secuenciadores, los programas de edición de audio y vídeo o el mismo internet, las cuales merecen una atención especial por parte de la educación y sus actores en esta área, ya que en la medida en que se convierten en un instrumento para pensar el arte, también “posibilitan nuevas modalidades de participación y creación artística que forman parte de la cultura no escolarizada de los estudiantes, lo que permite salvar la brecha entre el arte que se enseña en las aulas y el que existe en el mundo real” (Cárdenas-Pérez, R. E., & Troncoso-Ávila, A., 2014, pág. 194). A partir de la experiencia de la pandemia y la implicación del confinamiento que nos llevó a tomar acciones pedagógicas a través del uso de las tecnologías a la mano, es que podemos reflexionar sobre algunas importantes particularidades que caben destacar en el actual plano de “normalidad” en la sala de clases, para así ver el vaso medio lleno. Debido al alto nivel de vacunación alcanzado tanto por los profesores como por los estudiantes, “donde más del 80% de los escolares ya cuentan con su esquema de vacunación completo, se eliminan las restricciones de aforo en todos los espacios dentro de los establecimientos educacionales, y en la medida de lo posible de cada recinto educativo se insta a propiciar distanciamiento en las actividades cotidianas” (MINEDUC, 2022), volviendo así al tradicional formato de clase.

Ya desde mediados del 2021, en el plano nacional, específicamente la región metropolitana, las escuelas procuraban mantener un sistema “híbrido”, donde con un aforo limitado por sala de clases los profesores debían arreglárselas para llevar a cabo sus actividades, intentando entregar los contenidos de manera igualitaria para los estudiantes que asistieron presencialmente como para aquellos que se conectaran de forma online. Este primer paso hacia una normalidad más rígida y con más trabas nos dejó la clara necesidad de componer recursos, actividades, programas pedagógicos que pudieran adaptarse a diversas modalidades y circunstancias, “las estrategias de enseñanza deben orientarse a privilegiar un procesamiento de la información que permanezca en el alumno como un conocimiento ligado a su vida” (Castillo, 2020). Hoy en día podemos evidenciar el gran recurso que son las tecnologías y sus derivados y cómo estas nos ayudan a complementar el aprendizaje de los estudiantes, despertando el interés de innovar, sin que sea un impedimento para cualquier modalidad de estudio que se nos presente (virtual, híbrido y/o presencial). Si bien las actividades y el enfoque que proponemos están más ligados a la educación presencial, es inevitable planificar algo que pueda adaptarse a experiencias con factores emergentes.

Por estas mismas razones, los módulos que queremos realizar y proponemos en el siguiente ítem son en base a los contenidos de la Unidad I y II del programa de estudio del 5° año básico, que además de trabajar contenidos como técnicas, obras y referentes clásicos del mundo del arte, también nos abre camino al uso de la fotografía, el escáner, los programas de edición de fotos y/o videos, entre otros recursos que los estudiantes pueden manejar desde sus dispositivos inteligentes, los celulares. Por lo mismo creemos en la importancia de la educación artística integral y transversal, donde logremos reconocer las comunicaciones digitales, los nuevos signos de la cultura estudiantil y los nuevos aparatos visuales en la contemporaneidad, para así obtener una educación artística donde trabajemos los diversos contenidos del arte y la cultura unidos. La propuesta de los módulos es llevar a cabo los contenidos de dichas unidades a través del uso del Bodegón, siendo este un tema que se toca en las artes plásticas muy frecuentemente, pocas veces tiene la oportunidad de usarse como un medio que transmita algo y sirva de reflexión o identificación, a través de la contextualización y el breve análisis histórico que realizamos en la primera parte de nuestro marco referencial, es que logramos entender la variedad de herramientas y versatilidad que nos puede entregar este género, siendo importante destacar su tecnicismo para el cual suele ser usado y a la vez descubrir la expresividad que pueden llegar a tener el resultado de estas obras.

PROPUESTAS DE MÓDULOS PARA ACTIVIDADES EN EL 5TO BÁSICO

¿Cómo serán los módulos?

Nuestra propuesta de módulos es unificar los contenidos de la Unidad I y II del 5° año básico. La interpretación tomará en cuenta contenidos y orientaciones de dichas unidades para formular propuesta de actividades basadas e inspiradas en el tema del bodegón. De forma resumida y tomando nuestra interpretación del currículo, las unidades se centran en el aprendizaje de técnicas clásicas del Impresionismo y Posimpresionismo para *realizar trabajos centrados en el uso de las formas y el color, utilizando medios de expresión como la pintura, escultura y fotografía*, dando pie a que se pongan en práctica estos conocimientos para así posteriormente elaborar *trabajos basados en la observación de obras de arte de diversos tipos de paisajes y costumbres de nuestro país, en diferentes épocas y lugares*. Dichas orientaciones de las unidades van de la mano con los Objetivos de Aprendizajes que ambas comparten, por lo cual los módulos no solo contarán con los títulos de las unidades, sino que también con sus respectivos y principales Objetivos de Aprendizajes, que además tendrán una relación implícita con los indicadores de cada OA.

Nuestro objetivo es que los módulos, que serán cuatro, estén ligados al tema del bodegón, por lo que nuestra investigación de la primera parte del marco referencial, el bodegón, tendrá un despliegue del cual se mencionaran tres ejes constitutivos, desde donde se construirá el ordenamiento de los módulos.

En defensa del género, el bodegón nos parece un tema en las artes visuales que no se ha valorado lo suficiente en las salas de clase, siendo un recurso artístico muy variable y adaptable que puede trascender en la expresión de los diversos contextos de cada estudiante.

Para introducirnos en el objetivo de este punto, adjuntaremos diversos cuadros con información curricular sobre la Unidad I y II del 5° año básico. Dicha información irá de la mano con la construcción, desarrollo, ejecución y el entendimiento de las propuestas modulares.

Tabla n°3

Objetivos de Aprendizajes y sus respectivos indicadores de evaluación

Objetivos de Aprendizaje	Indicadores

<p>OA 1</p> <p>Crear trabajos de arte y diseños a partir de sus propias ideas y de la observación del:</p> <p>- Entorno cultural: Chile, su paisaje y sus costumbres en el pasado y en el presente</p> <p>- Entorno artístico: Impresionismo y Postimpresionismo; y diseño en Chile, Latinoamérica y del resto del mundo</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Registran sus propias ideas y aquellas de las observaciones del entorno cultural, usando diversos métodos para sus trabajos de arte (por ejemplo: toman fotografías, recolectan imágenes, realizan bocetos, escriben, otros). • Pintan creativamente, usando diferentes procedimientos, basados en la observación de obras de arte de la corriente impresionista y postimpresionista. • Realizan esculturas creativas, usando diferentes procedimientos, basados en la observación de obras de arte.
<p>OA 2</p> <p>Aplicar y combinar elementos del lenguaje visual (incluidos los de niveles anteriores) en trabajos de arte y diseño con diferentes propósitos expresivos y creativos:</p> <p>- Color (complementario)</p> <p>- Formas (abiertas y cerradas)</p> <p>- Luz y sombra</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Reconocen formas abiertas y cerradas y colores complementarios en obras de arte del Impresionismo y Postimpresionismo. • Pintan aplicando los colores complementarios con fines expresivos y creativos. • Pintan usando formas abiertas o cerradas

OA 3

Crear trabajos de arte y diseños a partir de diferentes desafíos y temas del entorno cultural y artístico, demostrando dominio en el uso de:

- Materiales de modelado, de reciclaje, naturales, papeles, cartones, pegamentos, lápices, pinturas, textiles e imágenes digitales

- Herramientas para dibujar, pintar, cortar unir, modelar y tecnológicas (brocha, sierra de calar, esteca, cámara de video y proyector multimedia, entre otros)

- Procedimientos de pintura, escultura, construcción, fotografía, video, diseño gráfico digital, entre otros

témpera, tintas, acrílico, anilina, greda, papel maché, entre otros), herramientas y procedimientos de pintura y escultura (pintura con diversas pinceladas, modelado en greda o papel maché, tallado en yeso, entre otros).

- Aplican los diferentes procedimientos técnicos en forma innovadora.
- Buscan soluciones frente a dificultades al aplicar los diferentes procedimientos técnicos.
- Crean pinturas y esculturas, utilizando diversos procedimientos de pintura en sus trabajos de arte, basados en la observación de pinturas impresionistas y postimpresionistas.
- Explican el uso de luces y sombras por medio de fotografías.
- Demuestran dominio en el manejo de materiales (por ejemplo:

<p>OA 4*</p> <p>Analizar e interpretar obras de arte y diseño en relación con la aplicación del lenguaje visual, contextos, materiales, estilos u otros.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Buscan y seleccionan información relevante sobre los elementos del contexto (históricos y sociales) y los artistas y obras de arte del Impresionismo y Postimpresionismo y la presentan usando diferentes medios (informes, PowerPoint, entrevistas virtuales, otros). • Observan y analizan obras artísticas de los estilos impresionista y postimpresionista en relación con características visuales, temas, materiales y expresividad. • Observan e interpretan obras de arte de los estilos impresionista y postimpresionista (su color, volumen, expresión, significado, etc.) y explican sus apreciaciones personales.
<p>OA 5</p> <p>Describir y comparar trabajos de arte y diseño personales y de sus pares considerando:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fortalezas y aspectos a mejorar - Uso de materiales y procedimientos - Aplicación de elementos de lenguaje visual - Propósitos expresivos 	<ul style="list-style-type: none"> • Comparan trabajos de arte y obras de arte de los estilos impresionista y postimpresionista en relación con características visuales, temas, materiales, uso de procedimientos, aplicación de elementos del lenguaje visual y expresividad. • Describen las fortalezas y aspectos a mejorar en los trabajos personales y de sus pares en relación con la selección de

<p>personales y de sus compañeros, utilizando el vocabulario aprendido en forma adecuada (tipos de líneas, color, forma y textura).</p>	<p>temas, ideas, manejo de los materiales y procedimientos, la aplicación de elementos del lenguaje visual y el propósito expresivo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Justifican las apreciaciones personales acerca de trabajos
--	---

Nota: La tabla n°3 nos muestra los Objetivos de Aprendizaje del nivel académico del 5° año básico más sus correspondientes indicadores de evaluación, de autoría propia basadas en información rescatada del Programa de estudios del quinto año básico (MINEDUC, 2013).

En la primera parte de nuestro marco referencial, donde realizamos una breve investigación histórica del bodegón, nos pudimos dar cuenta de que la estructura de este punto tenía tres ejes que se tornaron indispensables para la formulación de los módulos.

- I. En una primera etapa, pudimos aprender que el bodegón era un género un poco desconocido para el mundo de las artes, pero que era bastante practicado, hasta por los grandes maestros, por ser un tema que conlleva ciertas características, tales como, la observación, la percepción, la estructura, entre otros, en su construcción. El bodegón en sus inicios como genero implicó un trabajo de perfeccionamiento de la recreación de los objetos a través de la pintura, y los artistas se esforzaron mucho en representar lo más cercano a la realidad las imágenes, trabajando con el equilibrio visual, los valores tomables, la luz y la sombra pero, por sobre todo, el volumen y las dimensiones de los objetos.

- II. Durante un par de siglos, el género del bodegón se mantuvo bajo estos estatus de confeccionamiento, sin perfeccionar ni cambiar en su mayoría, pero al llegar la mitad del siglo XIX, el tema del bodegón resurgió en otras expresiones artísticas caracterizadas como el Posimpresionismo, con una técnica menos academicista y mucho más personal de los artistas, ya la formulación de una réplica de realidad no era un objetivo en sí, más bien se comenzó a utilizar el tema del bodegón como una

estructura de experimentación para transmitir las emociones, jugando con su configuración, espacialidad, técnicas y sobre todo el interés de transmitir contextos y realidades a través de sus obras y las pinceladas, aun así, se siguieron manteniendo ciertos estándares referidos a los objetivos artísticos del bodegón, por lo que el Posimpresionismo queda enmarcado como una transición entre la academia y las vanguardias.

- III. Pero no es hasta la culminación de las vanguardias a principios del siglo XX, donde el bodegón toma un nuevo sentido en su interpretación, siendo una de las manifestaciones de la época el expresionismo, desde donde analizamos el papel del género. Si es sabido que muchas de estas vanguardias intentaban romper con los clasicismos de la academia, y que el uso del tema del bodegón no era algo popular en el ambiente, aun así, existieron rasgos referenciales que se inspiraban en estas, como las mostradas en el marco referencial sobre el bodegón, trascendiendo así el tema a una variante adaptable de las épocas.

Estos tres ejes se reforzarán en el desarrollo de cada módulo y sus correspondientes objetivos, claro, desde una visión educacional de las artes visuales. El orden de estos módulos no está llevado ni por horas o semanas de trabajo, sino por los logros del objetivo/propósito. Este material guía está dirigido a los profesores de la asignatura; los ejercicios y contenidos propuestos serán aplicables y adaptables tanto en tiempo como en nivel, ósea, se podrá trabajar específicamente en un 5° básico los módulos, pero también pueden tomar las referencias para ejercer actividades basadas en los módulos en otros niveles educativos, pudiendo ocupar estos tanto en un semestre entero, como adecuarlos a tan solo un par de semanas de clases, dependiendo de la conveniencia y el programa educacional que se tenga en cada curso. Recordamos que el material es una propuesta teórica basada en las diferentes experiencias de prácticas profesionales llevadas a cabo durante el desarrollo de la carrera de pregrado de ambas autoras, la intención es que el material (aunque focalizado en un curso específico) sea un recurso flexible que se acomode a los contenidos de las unidades del currículo como de los contextos que se recrean dentro de las salas de clase, teniendo en cuenta la realidad profesional con la que se trabaja en el área educativa y sus imprevistos.

Tabla n°4

Organización Curricular: Ejes y Habilidades y Orientaciones didácticas del 5° año básico

Organización Curricular		Orientaciones Didácticas
Expresar y crear visualmente	Expresión	Integración de los objetivos de aprendizaje
		Experiencia y conocimientos previos
	Creación	Aprender haciendo
		Desarrollo de la expresión y la creatividad
	Manejo de materiales herramientas y procedimientos	Las obras de arte y los objetos estéticos
		Materiales herramientas y procedimientos técnicos
Apreciar y responder frente al arte	Análisis crítico	Material Visual
		Aprendizaje del lenguaje visual
	Comunicación	Exposición de los trabajos de los alumnos
		La reflexión

Nota: La tabla n°4 muestra dos organizaciones curriculares, los ejes y las habilidades, las cuales se interrelacionan con las orientaciones didácticas del Programa de estudio del quinto año básico (MINEDUC, 2013) a juicio de las autoras (autoría propia).

A partir de la organización curricular y las orientación didácticas que el programa de estudio del 5° año básico propone es que decidimos hacer el cuadro 4, que estima los ejes principales en los que se enmarca el curriculum, para diseccionarse en cinco grandes aspectos que deben apreciarse en las planificaciones y posteriormente diez orientaciones didácticas (de un total de catorce) que se plantean a la hora de implementar el programa y que están estrechamente ligados a los logro de los Objetivos de Aprendizaje (MINEDUC, 2013), y que personalmente hemos tomado en cuenta e identificado que son, en esencia, rasgos característicos de los módulos que formulamos.

Módulos:

MODULO 1	
PERCEPCIÓN Y FORMALISMOS	
<p>Unidad 1: Uso de formas y color Realizar trabajos centrados en el uso de las formas y el color, utilizando medios de expresión como la pintura, escultura y fotografía.</p>	<p>Nivel 2: Analizar obras aplicando lenguaje visual</p> <p>AR05 OA 04: Analizar e interpretar obras de arte y diseño en relación con la aplicación del lenguaje visual, contextos, materiales, estilos u otros.</p> <p>Nivel 2: Uso de materiales, herramientas y procedimientos</p> <p>AR05 OA 03: Crear trabajos de arte y diseños a partir de diferentes desafíos y temas del entorno cultural y artístico, demostrando dominio en el uso de: materiales de modelado, de reciclaje, naturales, papeles, cartones, pegamentos, lápices, pinturas, textiles e imágenes digitales; herramientas para dibujar, pintar, cortar, unir, modelar y tecnológicas, procedimientos de pintura, escultura,</p>

construcción, fotografía, video, diseño gráfico digital, entre otros.

RED DE CONTENIDOS: Bodegón – cuadrícula – dibujo – formas geométricas – luz y sombra – colores primarios y secundarios — pintura

MICROUNIDAD: ¿Qué es el bodegón? ¿cómo se realiza un bodegón?

¿Qué aprenderán los estudiantes en este módulo?

Mauricio Ramos para UNICEF México, recuperado de:

<https://www.unicef.org/mexico/educaci%C3%B3n-y-aprendizaje>

Para conocer o crear una obra es necesario conocer los elementos de lenguaje y combinarlos de manera coherente y unitaria: línea, color, textura, espacio y su disposición u organización en una composición mediante una serie de principios: armonía, variedad, equilibrio, proporción, movimiento. En este caso el bodegón es un tema y un género que se adecua bastante a los tecnicismos de las artes clásicas y uno de sus grandes beneficios es la facilidad de entender su composición ya que no tiene interpretaciones en su primera etapa como género

y es más bien utilizado para el perfeccionamiento de la técnica pictórica de la época. La intención es que con este módulo los y/o las estudiantes logren identificar y representar las características del bodegón en los planos lineales y pictóricos para que logren entender la construcción y configuración de los elementos de una obra, además de aplicar y practicar, el dibujo y la pintura que son conocimientos previos.

¿Qué es el Bodegón?

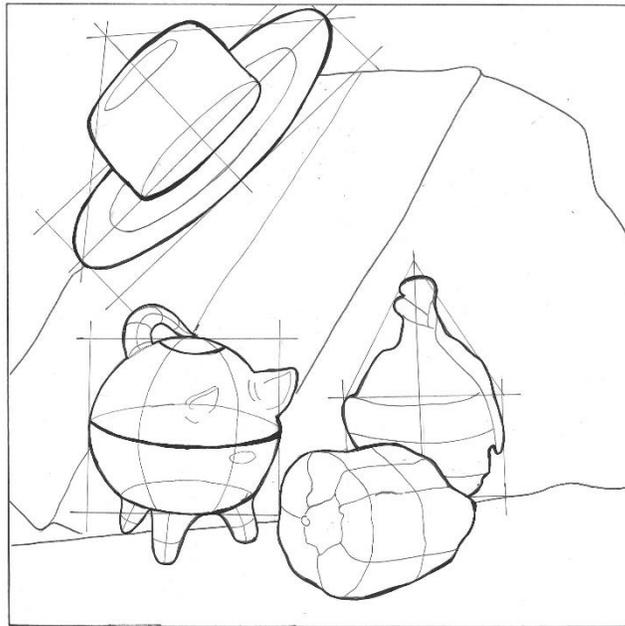
Tabata Rivera, Bodegón personal, 2021

El bodegón o también conocido como “naturaleza muerta” es un género pictórico que consiste en componer de manera armónica elementos cotidianos que rodean al ser humano como, por ejemplo: animales, flores, utensilios, entre otros objetos y así documentar a través del realismo un instante, utilizando técnicas clásicas como la pintura y el dibujo, es muy utilizado para enseñar las técnicas y expresividad de las artes visuales.

¿Cómo se realiza un bodegón?

Para realizar un bodegón es sumamente importante el diseño de la escena, la composición de los objetos seleccionados como parte de un todo, tomando en cuenta los colores, armonía cromática, formas, contraste, textura, luces y sombras.

ESTRUCTURA Y DIBUJO

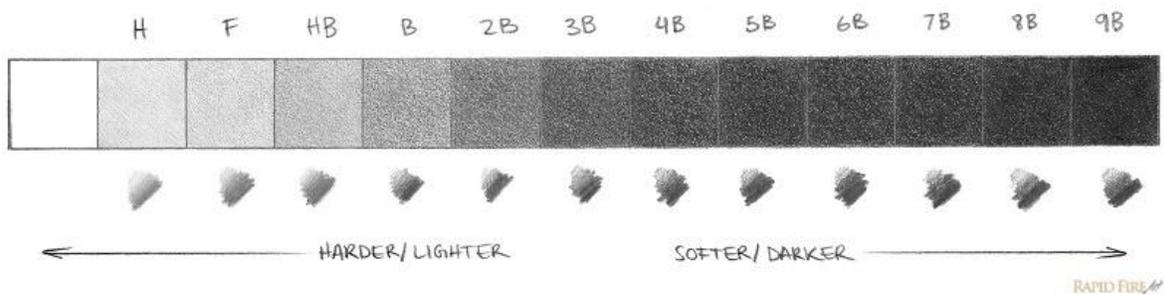

Tabata Rivera, Estructura esquemática de Bodegón personal, 2021

- En este primer módulo se trabajará con el primer eje de la investigación sobre el Bodegón. Para que los y/o las estudiantes puedan entender la importancia de este género en el ambiente educacional artístico es importante que conozcan sus características técnicas y ejemplos del tema.
- Para esto el profesor o profesora a cargo deberán **mostrar uno o más referentes** artístico tales como: Juan Sánchez Cotán, Willem Glaesz, Francisco de Zurbarán, Bernardo Lorente Germán, Diego Velázquez, Francisco Goya, entre otros. Los cuales son nombrados en nuestro recorrido histórico en el marco referencial.

- Para partir, cada estudiante deberá tener un **ejemplar impreso de alguna referencia** de las que haya mostrado el profesor.
- Posteriormente con una regla los y/o las estudiantes crearan una **cuadrícula** sobre la imagen, la idea de este primer ejercicio es que cada estudiante pueda visualizar el **equilibrio en la composición** de la obra, notando que los objetos representados no están al azar.
- Utilizando esta misma referencia cuadrículada, se plantea que en el siguiente ejercicio se sinteticen los elementos que se observan en la referencia a través de **formas geométricas** en una hoja nueva
- A partir de este nuevo ejemplar, los estudiantes podrán analizar y observar las formas básicas de los elementos que conforman el bodegón

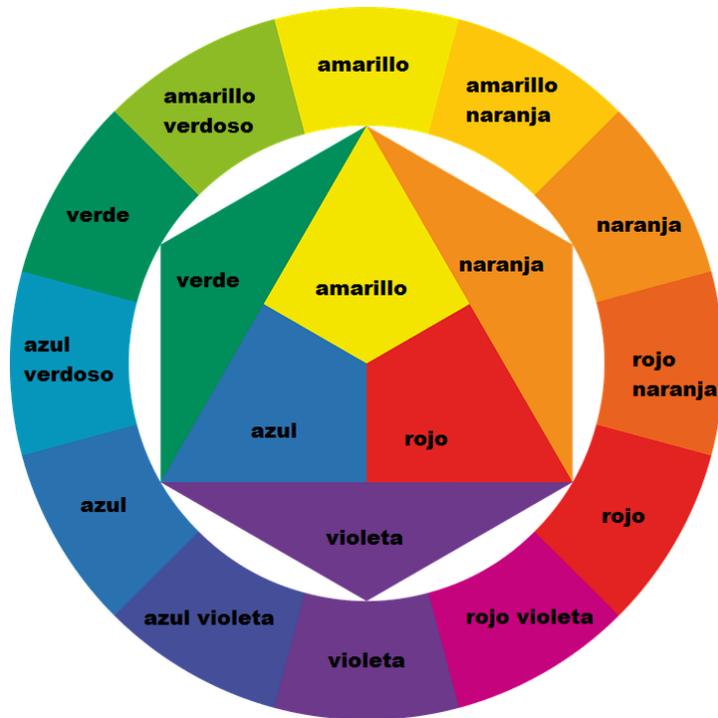
VALORACIÓN TONAL

Darlene Nguyen, recuperado de: <https://rapidfireart.com/2016/07/19/how-to-shade-the-ultimate-tutorial/>

- Con la representación geométrica de la referencia, se solicitará a los estudiantes observar la referencia original e **identificar las zonas de luz y de sombra**, este ejercicio puede realizarse con aplicaciones que superpongan un filtro de contraste en la imagen, facilitando la visualización de estas características.
- Con la identificación de la luz y la sombra en la imagen de la referencia original, los estudiantes procederán a **aplicar dichas zonas de luz y sombra en el ejemplar** de representación geométrica, aplicando así la observación y representación del ejercicio.

COLOR Y PINTURA

Yoly Desquiciada, recuperado de: <https://es.scribd.com/document/402785390/rosa-cromatica-docx>

- Retomando el ejemplar de la referencia entregada por el profesor o profesora y cuadrículado por los y/o las estudiantes procedemos a **calcar la imagen sobre un lienzo para pintar**, esta vez además de la cuadrícula los y/o las estudiantes deberán también **dibujar el contorno del bodegón y sus elementos**.
- Una vez lista la nueva representación sobre el lienzo, los estudiantes **observarán el ejemplar de la referencia original e identificarán los colores** de cada elemento del bodegón, los cuales traspasarán de forma simplificada a través de los colores primarios y secundarios al lienzo.
- Posteriormente y observando el ejercicio de las formas geométricas, nuevamente identificarán las **zonas de luz y sombras** para aplicarlas esta vez sobre el lienzo, dándole así **volumen, profundidad y valor** a la pintura.

MODULO 2

IMPRESIONISMO, POSIMPRESIONISMO E INTERPRETATIVIDAD

Unidad 1: Uso de formas y color

Realizar trabajos centrados en el uso de las formas y el color, utilizando medios de expresión como la pintura, escultura y fotografía.

Nivel 2: Analizar obras aplicando lenguaje visual

AR05 OA 04: Analizar e interpretar obras de arte y diseño en relación con la aplicación del lenguaje visual, contextos, materiales, estilos u otros.

Nivel 1: Observación del entorno cultural y artístico

AR05 OA 01: Crear trabajos de arte y diseños a partir de sus propias ideas y de la observación del: entorno cultural: Chile, su paisaje y sus costumbres en el pasado y en el presente; entorno artístico: Impresionismo y Postimpresionismo; diseño en Chile, Latinoamérica y del resto del mundo.

RED DE CONTENIDOS: Pintura y textura – movimiento impresionista y posimpresionista – bodegón – colores primarios y secundarios – valoración tonal

**MICROUNIDAD: ¿Qué es el movimiento impresionista y posimpresionista?
¿cómo se desarrolla una pintura impresionista?**

¿Qué aprenderán los estudiantes en este módulo?

Cristian Garavito, del archivo de El espectador, recuperado de:

<https://www.elespectador.com/colombia/mas-regiones/mas-de-mil-ninos-venezolanos-estudian-en-instituciones-publicas-en-bucaramanga-article-839135/>

Este módulo introduce a los y/o las estudiantes en las vanguardias del Impresionismo y el Postimpresionismo en la historia del arte, para conocer los elementos que las caracterizan, como: teoría del color, tipos de color, síntesis de la forma, luz y sombra, técnica, tipos de pinceladas, pintura al aire libre, además de saber qué obras y artistas reconocen. El bodegón en ambas vanguardias es un tema muy utilizado sobre todo para aplicar las nuevas variaciones técnicas que se desarrollan en esta época, ya que los artistas se caracterizaron por pintar a la luz del día y visualizando sus modelos de referencia. La intención es que a partir de las referencias de obras, artistas y técnicas los estudiantes se desliguen de la idealización de una obra realista y tomen como ejemplos pictóricos más interpretativos las fórmulas de esta época para desarrollar y practicar su propio estilo de pintura.

¿Qué es el movimiento impresionista y posimpresionista?

Impresión, sol naciente, Claude Monet, 1872, Óleo sobre tela, 48 cm x 63 cm, Museo Marmottan Monet.

El Impresionismo es un movimiento artístico definido por la pintura impresionista, término proveniente del comentario despectivo hacia la obra *Impresión, sol naciente* de Claude Monet. El movimiento fue desarrollado a partir de la segunda mitad del siglo XIX y es caracterizado a grandes rasgos por el intento de plasmar la luz y el instante sin reparar en las formas figurativas que estuvieran involucradas, este movimiento fue clave para el desarrollo del arte posterior, a través del Postimpresionismo que reaccionaba contra la preocupación del Impresionismo con participaciones directas, aunque basando las exploraciones del movimiento sobre efectos ópticos, expresaban menos lo que veían y más lo que sentían. aun así, siguieron usando la línea de los colores vivos. Nuestro recorrido histórico en el marco referencial refleja la evolución del bodegón, en una primera instancia se denota el carácter clásico con el que surge el género, pero más tarde aparece en el movimiento impresionista alejándose de sus componentes típicos y enfocándose en la luz y los colores para así dar mayor énfasis al volumen y las formas.

¿Cómo se desarrolla una pintura impresionista?

El Impresionismo se caracteriza por tener una pincelada mucho más experimental y expresiva, el artista Claude Monet, referente del género, introdujo una percepción de la luz y color totalmente natural, alejada del estilo clásico, conciliando una técnica más fresca y dinámica, aplicando manchas de color más disueltas, rápidas e imprudentes. La importancia era captar el momento, la variación pastosa de los colores tanto primarios como complementarios, formando una brillante intensidad cromática, de contrastes y el uso de la luz.

PINTURA AL AIRE LIBRE

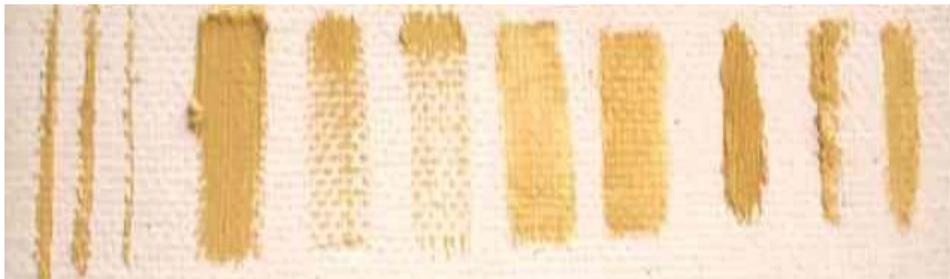

Claude Monet painting by the edge of a wood, John Singer Sargent, 1885, óleo sobre lienzo, 54 × 64.8 cm, The Metropolitan Museum of Art, Nueva York

- Para el desarrollo de este módulo trabajaremos entre el primer y segundo eje, tomando en cuenta el uso de la temática del bodegón en los movimientos impresionista y posimpresionista, además de estudiar sus características para lograr entender la transición del arte de esa época.

- A partir del punto anterior sugerimos al profesor realizar una introducción con **imágenes de artistas y obras de estos movimientos**, pero por, sobre todo, la **muestra en detalle de las técnicas, pinceladas y temáticas** (ya sean de paisajes o bodegones) retratadas en dichas obras para concientizar a los y/o las estudiantes acerca de las nuevas emocionalidades e intenciones que el artista intenta expresar en su obra. La temática del bodegón en estos movimientos es abundante y muy favorables para el uso de ejemplificaciones, sobre todo porque los espectadores logran un entendimiento visual con los elementos que diferencian en las pinturas.
- Para que los estudiantes puedan aprender y entender estos detalles que caracterizan a estos movimientos invitamos a los o las profesoras a que compartan **materia de apoyo** que los y/o las estudiantes puedan revisar constantemente, ya sea una guía, capsula, video, ppt, entre otros. Se espera que este material sea acompañado de **ejemplos detallados**.
- Posterior a la introducción y entrega de material, se propone realizar un ejercicio basado en la reproducción de un bodegón al aire libre. Lo ideal es que los estudiantes influenciados por las muestras de bodegones y paisajes que él o la profesora hayan mostrado, logren **recrear un bodegón simple con elementos básicos** y típicos que encuentren en su casa, o de otra forma, que él o la profesora, si tiene los medios, **realice una muestra ojala en un espacio abierto** (ya sea un taller o patio) para que los y/o las estudiantes realicen una reproducción de este con materiales típicos y teniendo en cuenta los elementos que han aprendido hasta ahora de los movimientos y del módulo I. Este ejercicio no tiene por qué realizarse únicamente con pintura, los lápices a colores, pasteles, la acuarela entre otros medios pueden trabajarse sin alterar el objetivo de la actividad.
- La idea es que estas creaciones que pueden, muy probablemente, tomar más de una clase, tengan un cierre a través de una muestra donde los estudiantes puedan presentar sus trabajos y explicar la configuración de sus obras, demostrando los aprendizajes obtenidos de la Unidad. Dejando espacio al intercambio de opiniones constructivas y observaciones de sus trabajos y el de sus compañeros y/o compañeras

TIPOS DE PINCELADAS

Codicé Cotingón, Pinceladas con pintura al óleo muy espesa; pincel avellanado flor recortada, recuperada de:

<http://www.geocities.ws/codicecatingon/tecnicas/pintar/pinmedio.html>

- Para desarrollar esta etapa, recomendamos que el profesor y/o profesora **entregue una hoja de una referencia de bodegón**, en la que solo se observe el dibujo del contorno y se encuentre cuadriculada, la idea es que el o la profesor pueda exponer la obra original a través de un proyector o por medios de una guía que lleve el procedimiento completo de la actividad.
- El siguiente paso es clave, esperando que los estudiantes puedan pegar el ejemplo sobre una superficie más rígida o traspasarlo a un lienzo apto para pintar, se procedería a **practicar las pinceladas** (ya sea con acrílico u oleo por su textura pastosa) que más les hayan interesado entre los referentes que él o la profesora hayan expuesto de os movimientos artísticos vistos.
- Tal vez la recreación de este trabajo en diseño sea igual para los estudiantes, pero es la **experimentación de las pinceladas** y la **búsqueda de un estilo propio** el objetivo, mas que el hecho de reproducir una obra tal cual como la de los referentes.

MODULO 3

LAS VANGUARDIAS Y LA EXPRESIVIDAD

<p>Unidad 1: Uso de formas y color</p> <p>Realizar trabajos centrados en el uso de las formas y el color, utilizando medios de expresión como la pintura, escultura y fotografía.</p>	<p>Nivel 2: Analizar obras aplicando lenguaje visual</p> <p>AR05 OA 04: Analizar e interpretar obras de arte y diseño en relación con la aplicación del lenguaje visual, contextos, materiales, estilos u otros.</p> <p>Nivel 1: Observación del entorno cultural y artístico</p> <p>AR05 OA 01: Crear trabajos de arte y diseños a partir de sus propias ideas y de la observación del: entorno cultural: Chile, su paisaje y sus costumbres en el pasado y en el presente; entorno artístico: Impresionismo y Postimpresionismo; diseño en Chile, Latinoamérica y del resto del mundo.</p> <p>No priorizados: Describir y comparar trabajos de arte y diseño</p> <p>AR05 OA 05: Describir y comparar trabajos de arte y diseño personales y de sus pares, considerando: fortalezas y aspectos a mejorar; uso de materiales y procedimientos; aplicación de elementos del lenguaje visual; propósitos expresivos.</p>
--	---

RED DE CONTENIDOS: Rosa cromática – psicología del color – bodegón – pintura – desarrollo de la expresión y la creatividad – técnicas pictóricas – vanguardias

MICROUNIDAD: ¿Qué son las vanguardias? ¿cómo se representa la expresividad en una obra?

¿Qué aprenderán los estudiantes en este módulo?

Mauricio Ramos para Unicef México, recuperado de:

<https://twitter.com/unicefmexico/status/965970368379826176?lang=zh-Hant>

Este módulo introduce a los y/o las estudiantes en las vanguardias del fovismo, proveniente de Francia y al expresionismo, proveniente de Alemania, en la historia del arte, para conocer los elementos que las caracterizan, como: la expresión del alma, pinceladas libres, colores dinámicos, siendo el principal objetivo a desarrollar la expresión de sentimientos y emociones de los estudiantes a través del uso del color.

¿Qué son las vanguardias?

Las vanguardias provienen del vanguardismo, que en Francia es avant-garde, término que se refiere a aquello que abre el camino de la tradición, prometiendo renovación y ruptura de lo clásico. Las vanguardias artísticas surgen a principios del siglo XX. Son movimientos que revolucionan las artes clásicas (como la pintura, escultura y el dibujo). Esto se refiere a obras y artistas que experimentan, rompen esquemas e innovan en el arte, ampliando los límites de lo aceptable dentro de la norma, tanto en lo artístico como cultural.

¿Cómo se representa la expresividad en una obra?

A principios del siglo XX un grupo en Francia llamados Fauvistas y liderado por Henri Matisse crean obras inspirados en la ruptura academicista del uso del color y las formas que expresa el Impresionismo y el Posimpresionismo donde se concibe la modernidad de la pintura en relación con la exaltación del color, los fauvistas prolongan esta corriente desarrollándolas desde planteamientos radicales. Mientras que Edvard Munch, contemporáneo a esa misma época, impulsa el movimiento Expresionista, que consiste en la concentración e intensificación pictórica de los estados del alma, sentimientos que suelen ser ocultados, a través de pinceladas libres para así transmitir sensación de movimiento en el espacio. El expresionismo adoptó una paleta de color claro, con pinceladas pastosas y gruesas, de trazos cortos y libres. A diferencia del fovismo el principal objetivo es dar énfasis a la expresión de sentimientos y emociones del artista por sobre la representación del realismo, exagerando y distorsionando los temas.

VANGUARDIAS Y ESPECIFICACIONES

- Este módulo tiene como objetivo presentar dos famosas vanguardias de inicios del siglo XX con sus características y representaciones a los y/o las estudiantes, con la intención de trabajar más allá de la técnica en la composición de una obra, y **aprender a analizar, canalizar y expresar las emociones** e intención de los creadores en sus trabajos artísticos.
- A partir del planteamiento anterior, sugerimos al profesor presentar a los estudiantes un contenido (según el currículo) ya antes tratado, que es el de la **rosa cromática**,

repasando los **colores primarios, secundarios y terciarios**, pero además sumándole un contenido importantísimo para las siguientes propuestas de actividades, que es el de la **psicología del color**.

- Con los contenidos y especificaciones acerca de las características mencionadas en el anterior punto, procedemos a presentar a los y/o las estudiantes los movimientos a tratar en este módulo, que serán **el Fauvismo y el Expresionismo**, el material de formato teórico puede ser presentado a través del medio que le parezca mejor, ya sea una guía, ppt, video, capsula, website, etc. Obviamente, el material debe **presentar ejemplos de obras, artistas y el estilo de técnicas** que caracterizan a dichos movimientos, para un mejor entendimiento del tema. Estas referencias pueden ser encontradas la última parte de nuestro marco referencial.
- Para poder medir el logro y avances en conocimientos de esta unidad, proponemos que los docentes realicen una **prueba diagnóstica** o breve cuestionario de carácter formativo a cerca de los contenidos mencionados en los puntos anteriores.

IDENTIFICACION DE EMOCIONES Y EXPRESIVIDAD

Intensamente, 2015, Disney

- La intención de esta sección del módulo es que los estudiantes logren **reflexionar acerca de sus emociones y cómo las expresan** en su día a día, en este caso por ser

la asignatura de Arte Visuales, traspasaremos estas emociones al plano bidimensional, utilizando y complementando el ejercicio de este módulo con los contenidos vistos en los módulos anteriores.

- La actividad consistirá en que los y/o las estudiantes deberán elegir 3 objetos que les causen 3 emociones diferentes (alegría, tristeza, miedo, disgusto o ira) con el objetivo de que armen algo así como un **bodegón** y aplicando los conocimientos de la **rosa cromática** y la **psicología del color** (más los otros vistos en los módulos anteriores), puedan retratarlos pictóricamente a través del material que estimen mejor (acrílico, óleo, lápices de colores, lápices pastel, acuarelas, etc.).
- Nosotras sugerimos utilizar la acuarela como medio ya que es más manejable, genera degradados más fácilmente, es de secado rápido, es un material accesible además de que no ensucia tanto, etc.
- Para el cierre de esta actividad nosotras proponemos que de ser posible se realice una **exposición** (ya sea presencial o virtual) de los trabajos donde los estudiantes puedan describir el como compusieron sus obras, el significado de cada elemento, la configuración espacial, entre otros rasgos de su pintura. Además de tener la oportunidad de **compartir opiniones y observaciones entre su trabajo y el de sus compañeros**

MODULO 4

BODEGÓN Y CONTEMPORANEIDAD

Unidad 1: Uso de formas y color

Realizar trabajos centrados en el uso de las formas y el color, utilizando medios de

Nivel 2: Analizar obras aplicando lenguaje visual

AR05 OA 04: Analizar e interpretar obras de arte y diseño en relación con la

<p>expresión como la pintura, escultura y fotografía.</p> <p>Unidad 2: Obras de paisajes y costumbres chilenas</p> <p>Realizar trabajos basados en la observación de obras de arte de diversos tipos de paisajes y costumbres de nuestro país, en diferentes épocas y lugares.</p>	<p>aplicación del lenguaje visual, contextos, materiales, estilos u otros.</p> <p>Nivel 2: Uso de materiales, herramientas y procedimientos</p> <p>AR05 OA 03: Crear trabajos de arte y diseños a partir de diferentes desafíos y temas del entorno cultural y artístico, demostrando dominio en el uso de: materiales de modelado, de reciclaje, naturales, papeles, cartones, pegamentos, lápices, pinturas, textiles e imágenes digitales; herramientas para dibujar, pintar, cortar, unir, modelar y tecnológicas, procedimientos de pintura, escultura, construcción, fotografía, video, diseño gráfico digital, entre otros.</p> <p>No priorizados: Describir y comparar trabajos de arte y diseño</p> <p>AR05 OA 05: Describir y comparar trabajos de arte y diseño personales y de sus pares, considerando: fortalezas y aspectos a mejorar; uso de materiales y procedimientos; aplicación de elementos del lenguaje visual; propósitos expresivos.</p>
<p>RED DE CONTENIDOS: Fotografía – collage – grabado – dibujo – rosa cromática – bodegón contemporáneo – composición</p>	

MICROUNIDAD: ¿Qué es un bodegón contemporáneo? ¿Cómo podemos realizar un bodegón contemporáneo?

¿Qué aprenderán los estudiantes en este módulo?

Mauricio Ramos para Unicef México, recuperado de:

<https://www.unicef.org/mexico/asistencia-la-escuela>

El objetivo de este módulo es que los estudiantes conozcan, aprendan y exploren con tres técnicas artísticas: el grabado, el *collage* y la fotografía. Claramente existen miles de ejemplos sobre estas técnicas, pero lo que nosotras proponemos es la construcción de una tríada entre el programa de estudio, el tema del bodegón y la contextualización de los y/o las estudiantes. En este módulo queremos enfocarnos en dichas técnicas porque nos parecen formas de expresión adaptables y modificables según el contexto de cada sala de clases y/o estudiante, ya que tienen variaciones que pueden utilizarse para el mejor aprendizaje de la educación artística. Con ello los y/o las estudiantes aprenderán a componer un bodegón en base a elementos que los identifiquen tanto a ellos como a su contexto cultural y/o social, además de utilizar objetos de su cotidianidad para armar obras de arte.

¿Qué es un bodegón contemporáneo?

El bodegón ha trascendido a través de la historia del arte, siendo un tema en el que generalmente todo artista incursiona para llegar a su propio estilo. Desde Caravaggio hasta Picasso hemos visto ejemplares de bodegones que retratan elementos puntuales de cada época y que con el tiempo han tomado un camino más expresivo hacia ciertas realidades de la sociedad. En algún punto de la historia el bodegón se perdió como tema, ya que no lograba enmarcar lo que los artistas querían expresar, aun así, siguieron viéndose rasgos influenciadores de este potente pero minimizado género. El artista Andy Warhol, referente del pop art, tenía como lema conceptualizar todo su arte hacia el formato de una industria, por lo que solo logramos observar en algunas de sus obras ápices de lo que es el bodegón, traspasándolo del lienzo a técnicas más modernas como: la fotografía o el video. Actualmente el concepto bodegón se modificó con respecto al típico estilo clásico y realista, presentándose actualmente en diversas técnicas artísticas, manteniendo el fin de documentar y transmitir elementos de la cultura, en este caso contemporánea.

¿Cómo podemos realizar un bodegón contemporáneo?

Para realizar un bodegón es importante saber que no solo a través del dibujo y la pintura podemos recrear una obra de este tipo, actualmente existen muchas técnicas y formatos artísticos (ya sean análogas o digitales) que nos pueden ayudar a experimentar la formulación de un bodegón que identifique nuestra época contemporánea. Cuando hablamos de la composición de un bodegón contemporáneo, nos referimos a crear una obra bajo los paradigmas del bodegón clásico, que lleve elementos cotidianos y/o domésticos que nos recreen una época puntual; en el caso del bodegón contemporáneo es importante enfatizar que estos elementos identifiquen el estilo de vida que llevamos actualmente, tecnológico, rápido, diverso, multicultural, etc.

GRABADO

Grabado verde De José Soler, recuperado de: <https://grabadoverde.cl/alternativas3.php>

- La intención de esta sección del módulo es que los estudiantes logren crear un bodegón a través de la técnica del **grabado verde**, con elementos influenciadores de los referentes propuestos por los profesores y además con la utilización de materiales que se encuentren en las casas de los y/o las estudiantes.
- En base al primer punto, lo ideal siempre es iniciar estas secciones con una introducción acerca del tema, contexto histórico, artístico, referentes y obras, sugerimos como siempre que se les entregue material visual o físico a los estudiantes, en este caso, si es posible, mostrar ejemplos reales de grabados tales como **xilografías, serigrafía u otros**, mejorara el índice de interés del estudiante.
- La actividad consistirá en que los y/o las estudiantes deberán **dibujar un bodegón**, basados en los ejemplos que el y/o la docente hayan expuesto, con el objetivo de que lo plasmen en el soporte que estimen conveniente, tales como: goma eva, cartón treta-pack, linóleo, bandejas de plumavit, entre otros. Para así **experimentar con diferentes tintas y colores** y así obtener diversos resultados.
- Si se tiene acceso a una sala de artes visuales el proceso será más didáctico y no tan engorroso, de no ser así el caso, sugerimos tomar todas las medidas necesarias a la hora de implementar una actividad con este tipo de técnicas, sobre todo porque es un proceso de constante error y aprendizaje, teniendo en cuenta el uso de tintas no

toxicas y solubles al agua para la facilitación de su uso, siempre manteniendo el orden y la limpieza de la sala antes y después de la actividad.

- La técnica de grabado sea cual sea los materiales con los que se trabaje lleva un proceso en el que ningún resultado es igual al anterior o el siguiente, por lo que el trabajo de perfeccionar y lograr desarrollar una reproducción tal y como la queremos solo será posible a través de nuestra observación y la de nuestros compañeros.
- La idea es que el resultado de estas creaciones pueda ser expuestas entre sus compañeros, en donde **se arme la instancia de explicar la configuración de sus obras, el por qué utilizaron ciertos colores, que cosas les dificultó, que les acomodó, etc.** Demostrando los aprendizajes obtenidos de la Unidad. Dejando espacio al intercambio de opiniones constructivas y observaciones de sus trabajos y el de sus compañeros y/o compañeras.

COLLAGE

Still life Bodegón, Martin Brown, 2020, paper collage mosaic

- En esta sección del módulo proponemos que los y/o las estudiantes logren componer un **collage digital** sobre el bodegón, **mezclando lo análogo y elementos**

tecnológicos como aplicaciones y/o programas para trabajar con fotogramas, recreando un gif.

- El primer paso de la actividad es que los y/o las estudiantes **recorten objetos de revistas o periódicos** que les sirva para armar su bodegón. Además, para recrear el fondo también podrán jugar con retazos de papeles de diferentes texturas, como, cartulina, goma eva, papel celofán, cartón, etc.
- Una vez terminado y logrado el bodegón, nosotras proponemos dos formas de realizar el *collage*, la primera es que los y/o las estudiantes escaneen cada elemento de su bodegón y lo traspasen a un programa donde puedan jugar con el tamaño de las imágenes, formas, colores, entre otras herramientas que loes haga obtener un resultado original. Mientras que la segunda es sacar fotografías al bodegón y/o sus elementos, introduciendo una dinámica característica para obtener el movimiento del gif.
- Para esta última propuesta sugerimos utilizar una plataforma que el o la docente estime conveniente y sea del manejo y cercanía de los y/o las estudiantes, como, por ejemplo: Tiktok, Instagram, Inshot, entre otros. Esto hará que el *collage* digital logre un mejor resultado.
- Para el cierre de esta actividad, sugerimos como siempre, que de ser posible se realice una **exposición de los trabajos** donde los estudiantes puedan describir la composición de su bodegón, comenten los aprendizajes de la unidad, las herramientas con que lo realizaron y visualicen los resultados de sus compañeros abriendo un espacio de **observación y comentarios hacia la variedad de resultados.**

FOTOGRAFIA

Michael Crichton, 2016

- Esta sección del módulo tiene como intención que los estudiantes logren componer un bodegón a través de la selección de elementos que caractericen sus **costumbres culturales, familiares, sociales, etc.** Con el objetivo de que se hallen en su representación, sintiéndose **identificados a través de la fotografía.**
- Para que los y/o las estudiantes reconozcan que el bodegón se encuentra en técnicas más allá del dibujo y la pintura, sugerimos al profesor insertarlos en las expresiones modernas del bodegón, exponiendo artistas, referentes y obras que los inspiren y con los que los y/o las estudiantes logren visualizar el mundo, espacio, país, ciudad, en el que conviven. Este material visual también debe ser acompañado de una introducción básica de las herramientas de la fotografía y su composición.
- La primera parte de la actividad consistirá en que los y/o las estudiantes deberán **elegir objetos con los que se sientan identificados cultural, familiar y/o socialmente**, con el objetivo de que compongan un bodegón, aplicando los

conocimientos del **diseño de la escena** tomando en cuenta los contenidos vistos en otros módulos o la unidad, como: **estructura, armonía cromática, valoración total, etc.**

- Para que los estudiantes logren el objetivo, esperamos que hayan podido visualizar ejemplos de cómo tener un buen **encuadre** para tomar la foto, en ese caso, sugerimos utilizar un espacio cómodo en donde llegue **luz natural** y así crear el **montaje** de este bodegón, aprovechando de captar con mejor calidad la fotografía.
- Para el correcto cierre de esta actividad sería ideal la realización de una exposición (ya sea presencial o virtual) donde los y/o las estudiantes puedan **describir la composición de su bodegón**, el significado de cada elemento, porque los identifica como parte de su cultura y **como ellos se encuentran en su composición**, compartiendo opiniones y observaciones entre su trabajo y el de sus compañeros.

CONCLUSIONES

Nuestra búsqueda hacia una materia con la cual poder realizar esta memoria de título nos llevó de entre todos los temas existentes en el mundo de la educación y las artes visuales a iniciar nuestra investigación en el gran género del bodegón, las lecturas acerca de su proveniencia y su trascendencia como tema artístico en cada siglo, época y artista, nos hizo cuestionar la posición educativa que se le da, pero no la apreciación que merece. El bodegón es un tema de gran importancia, que no solo se observa en las expresiones visuales o plásticas del arte, es su profundo estudio y aplicación en el mundo del arte y la educación lo que lo vuelve un eslabón práctico que ayuda a elevar las técnicas clásicas para poder experimentar posteriormente. La investigación que realizamos sobre el género nos llevó a poder replicar una breve línea histórica, de la cual logramos observar y entender la versatilidad técnica que se puede lograr con los bodegones, la adaptabilidad y sencillez de este género se puede ver registrado hasta en las vanguardias más contemporáneas. Pero una de las características más destacables es que es un tema que se ofrece como un gran recurso para aplicarlo en el aprendizaje de las artes visuales, por lo que desde un principio planteamos la reivindicación del género en la educación, utilizando sus componentes en beneficio a una enseñanza más personal y dinámica, orientada específicamente, en este caso, hacia las bases curriculares de Artes Visuales del 5to año básico.

Tras la primera parte de la investigación que nos llevó a examinar variados ejemplos del bodegón retratados en diferentes épocas de la historia, pudimos dar cuenta y evidenciar la diversificación expresiva que contiene el bodegón, ya que en sus inicios este tema surge como un género donde se trabaja lo técnico formalista, fijándose en la realidad óptica, usando el trampantojo y el claroscuro como principales características para la obra, lo curioso es que de esta misma época existen cientos sino miles de pinturas que contienen o retratan tan solo frutas, verduras, utensilios de cocina, adornos, flores, en resumen, objetos categorizados como domésticos, elegantes y perfectos, traspasados con tal detalle que podríamos confundirlos con una foto, tomando estas obras como un registro, la documentación de la época para dejar evidencia de la refinada y ostentosa vida de la nobleza, quienes eran los que podían costear estas obra. Mientras que, al pasar los siglos, las generaciones y con el campo de las artes visuales más ampliado, el género del bodegón ya no se toma en cuenta como un género en sí, sino que es utilizado como tema para la práctica de diversas nuevas técnicas, lo interesante es que estas nuevas representaciones del bodegón se transforman,

ya no es el principal objetivo de los artistas retratar tan solo objetos inertes y costosos, sino que comienzan a retratar la vida doméstica, los espacios íntimos y momentos más apegados a la realidad común, también vemos que se empiezan a sumar personajes en estas obras por lo que la temática del bodegón ahora tiene un contexto, aunque el verdadero detalle de estas nuevas expresiones es que concentran lo expresivo emocional del artista, acercándonos más a su realidad. En la última parte de la línea histórica de la pintura del bodegón, notamos que el tema se torna ambiguo, los artistas del siglo pasado comienzan a explorar nuevas formas de expresión mucho más personales y emocionales, donde el bodegón no tiene espacio, aunque si se rescatan algunas influencias y variaciones. El bodegón no se renueva hasta finales de siglo XX con técnicas mucho más contemporáneas como la fotografía, donde con mucha más rapidez los retratos del bodegón en diversos tiempos y lugares del mundo se vuelven alcanzables y perceptibles. En base a la investigación realizada nosotras creemos que el bodegón no es tan solo un tema o género pictórico, el bodegón es un tema de producción muy versátil que al final siempre retrata el momento en el que se realiza, mostrando históricamente su contexto además de lo que ocurre promoviendo así la comprensión y evidencia cultural.

Siendo un tema de carácter sencillo, accesible y con facilidad para explicar, vemos en el bodegón un medio útil, una forma técnica y artística, que puede demostrar en qué medida los marcos culturales de cada estudiante son importantes para comprender los procesos de construcción, creación y expresión en la asignatura de artes visuales, además es un modo original de relacionar el campo del aprendizaje escolar con la experiencia personal, creando aprendizajes significativos para los estudiantes. El resultado de nuestra investigación enmarcada en la primera parte de esta memoria, nos hizo llegar al resultado de la propuesta de módulos, desde donde la intención no es promover actividades concretas a través de dichos módulos, sino más bien propiciar nuevas formas de aprendizaje para que los profesores y profesoras de artes visuales (personal educativo a quien va dirigido este material) tomen una perspectiva distinta y particular respecto de los enfoques que mostramos desde la temática del bodegón, recalcando que el énfasis de las actividades propuestas yacen en la forma en que se obtienen cada bodegón o estilo investigado. Tenemos presente que el desarrollo de esta investigación se basa en el análisis y estudio de las bases curriculares de Artes Visuales del 5to año básico, este nivel fue escogido personalmente por las coautoras ya que en las Unidades I y II (presentes en la investigación) abarcan ciertos temas como el bodegón, autores, técnicas y movimientos como parte de sus contenidos, lo cual coincidentemente nos permitía lograr

el objetivo de crear y plantear la unificación de la investigación y el ejemplo de una malla educaciones nacional en el resultado de los módulos. Por otra parte, creemos que las actividades y ejercicios propuestos no tienen por que ser exclusivamente de este nivel, ya que fácilmente la temática puede adaptarse a otros objetivos de aprendizajes dentro de diferentes niveles. Además, otro de los motivos por los que elegimos dichas bases curriculares como parte de nuestro estudio, fue que tuvimos experiencias cercanas a este nivel dentro de nuestra práctica profesional, la que nos dejó ejemplos e ideas que sugerir en pos del mejoramiento de ciertos enfoques de aprendizajes. Nosotras como futuras docentes detrás de esta investigación llegamos a la conclusión personal de que el bodegón, aunque nos llame mucho la atención, es solo una herramienta entre todas las temáticas existentes en las artes visuales, a la cual le pudimos dar una relectura para poder obtener los resultados ya aludidos. De estos resultados pudimos sacar un aprendizaje muy significativo para nosotras y nuestra labor pedagógica, rescatando que es el ingenio y la disposición de descubrir la multiplicidad adyacente en un solo tema lo que puede ayudarnos a desarrollar instrumentos para el aprendizaje de los estudiantes a través de medios accesibles y contextualizantes. Por lo mismo al proponer los módulos no desarrollamos algo concreto en tiempo y materialidad, sino que planteamos la revisión de estos temas artísticos clásicos como instrumentos renovadores para la utilización en el aula.

Referido a la misma investigación y propuesta, algo que nos parece importante remarcar es la experiencia y el contexto en el que realizamos este trabajo de memoria y nuestras últimas dos prácticas profesionales, el formato de estudio “online” no solo abarco lo que fueron las clases a través de la pantalla durante todo el penúltimo año de universidad, sino que también se traspasó a esta última etapa, el desarrollo de la memoria, lo cual en un principio no creímos que fuera un problema para avanzarla, pero meses más tarde entenderíamos que siempre fue un desafío agregado al hecho de hacer la memoria. Mientras buscamos referencias y bibliografías sobre el bodegón, que es parte central de este trabajo, nos encontramos con el hecho de que, aunque es un tema muy recurrente en la práctica y apreciación de las artes visuales no existe una investigación profunda o completa sobre su relevancia en la línea histórica, lo que claramente obstaculizó ciertas direcciones que queríamos darle a esta investigación. Aún así no nos rendimos y creímos firmemente que el bodegón era un tema que podía ayudarnos a sopesar ciertos contenidos de aprendizajes en nuestra labor pedagógica, con el cual obtuvimos satisfactoriamente este resultado.

Otra dificultad fue relacionar las artes visuales desde un contexto online o híbrido, por lo que las propuestas que planteamos son de carácter más reflexivo y flexible al medio del estudiante, no queremos decir con esto que la información que aquí planteamos sea la respuesta a dicho déficit en el área educacional, pero volvemos a repetir que es una idea, ya que por más que pase el tiempo siempre existirán temáticas que son referentes importantes para la construcción de aprendizajes, y en la creación de un bodegón parece ser uno de sus aspectos principales, ya que este permite llevar a cabo actividades referidas con la percepción, la expresión personal, la conciencia cultural, la apropiación de la experiencia propia, entre otros.

Finalmente, esta investigación nos permitió realizar una propuesta pedagógica desde sus bases, tras el análisis histórico del bodegón, los movimientos y los artistas, la selección de un nivel específico y la propuesta de los módulos, llegamos a la conclusión de que es el aprovechamiento y conocimiento completo de un recurso tan común lo que puede marcar un cambio en la aplicación de nuestras clases, según nuestro enfoque e intención pedagógica siempre obtendremos resultados diferentes. Dejándonos un profundo cuestionamiento y reflexión en nuestro futuro como pedagogas.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- Águila, D., Núñez, M., & Raquimán, P. (2011). Las artes en el currículo escolar. Educación artística, cultura y ciudadanía, 21.
- Alzate Yepes, T. (2011). El bodegón: comida hecha pintura Parte I. Perspectivas en Nutrición Humana, 13(1), 95-99.
- Alcaide, V. N., & García, G. T. (2016). El siglo XX: la vanguardia fragmentada. Editorial Centro de Estudios Ramón Areces SA.
- Bernal, M. (14 de diciembre de 2009). 2.200 GRABADOS DE PICASSO. Técnicas de grabado. Obtenido de <https://tecnicasdegrabado.es/2009/2200-grabados-de-picasso>
- Bernstein, Brasil (1977) On the classification and framing of educational knowledge, en Class, Codes and Control, Vol. 3, Second edition, Routledge and Kegan Paul, Londres.
- Bright, S. (2005). Fotografía Hoy. San Sebastián: Nerea.
- Cárdenas-Pérez, R. E., & Troncoso-Ávila, A. (2014). Importancia de las artes visuales en la educación: Un desafío para la formación docente. Revista Electrónica Educare, 18(3), 191-202.
- Carretero, J. Á. C., & Barrero, J. D. C. (2015). El bodegón y la alfarería tradicional. In XV Jornada de Historia de Fuente de Cantos: Zurbarán, 1598-1664. 350 aniversario de su muerte (pp. 245-273). Asociación Cultural Lucerna.
- Castillo, L. M. (2020). Lo que la pandemia nos enseñó sobre la educación a distancia. Revista Latinoamericana de Estudios Educativos (México), 50, 343-352.
- Conoce los protocolos de prevención para la vuelta a clases 2022, MINEDUC, 2022. website: <https://www.mineduc.cl/protocolos-de-prevencion-para-la-vuelta-a-clases-2022/#:~:text=EL%202%20de%20marzo%20de,en%20la%20que%20se%20encuentren>
- Cox, C. (2003). El nuevo currículum del sistema escolar. La Educación en Chile. Santiago: Ediciones UDP..
- Fernández, Tomás y Tamaro, Elena. «Biografía de Claude Monet». En Biografías y Vidas. La enciclopedia biográfica en línea [Internet]. Barcelona, España, 2004. Disponible en <https://www.biografiasyvidas.com/biografia/m/monet.htm>
- Gimeno Sacristán, J. (2010). ¿Qué significa el currículum?. Sinéctica, (34), 11-43.

- Gomezjurado Zamora, D. (2017). Manual de Técnicas de Ilustración para el desarrollo del dibujo artístico en la Universidad Israel (Bachelor's thesis, Quito).
- González Gómez, J. (2008). Paul Cézanne, “Bodegón con manzanas y naranjas”. Óleo sobre tela, 1895. Obtenido de <https://educacion.ufm.edu/paul-cezanne-bodegon-con-manzanas-y-naranjas-oleo-sobre-tela-1895/>
- Hajo Düchting, Könnemann (2016). Edvard Munch.
- Heinrich C. (2017). Impresionismo, el nacimiento de la luz en la pintura. Taschen
- Hodge S. (2017). Breve Historia del Arte. Blume
- Jiménez, L., Aguirre, I., & Pimentel, L. G. (2009). Educación artística, cultura y ciudadanía. Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
- La galería de Van Gogh. (2015). Obtenido de: www.vangoghgallery.com/es/pinturas/florales.html
- Legido-García, M. V. (2016). Del bodegón a la basura. Representaciones de alimentos en la historia del arte desde la perspectiva de la fotografía contemporánea. *Arte, Individuo y Sociedad*, 28(3), 415-427.
- Litwin E., y otros. La evaluación de los aprendizajes en el debate didáctico contemporáneo. Paidós Educador. Argentina, 1998.
- Martín, I. C., & Martínez, A. H. (2018). ORIGEN Y EVOLUCIÓN DEL COLLAGE HASTA 1945 ORIGIN AND EVOLUTION OF THE COLLAGE UNTIL 1945.
- Martínez, J. (2011). Las artes visuales y la educación de la cultura visual. *Cátedra de Artes*, 9, 13-28. Recuperado de <http://catedradeartes.uc.cl/pdf/catedra9/martinez%20catedra9.pdf>
- Miguel Calvo Santos, Monet. La percepción de la cara siempre cambiante de la realidad. (2016). Disponible en <https://historia-arte.com/artistas/claude-monet>.
- Ministerio de Educación, (2013), Artes Visuales Programa de estudio Quinto año básico, Gobierno de Chile.
- Ministerio de Educación (2018), Bases curriculares Primero a Sexto básico, Gobierno de Chile.
- Miranda M. (abril 2017) *Scielo, Revista Médica de Chile. Paul Cézanne, el solitario padre de la pintura moderna.*
- Morales Tacuri, A. A., & Paredes Carrillo, D. A. (2013). Edición de un libro sobre el proceso artístico para la producción de bodegones fotográficos (Bachelor's thesis).

- Real Academia Española. (2021). Definición de bodegón.
- Sánchez López, A. (2004). La pintura de bodegones y floreros en España en el siglo XVIII. Universidad Complutense de Madrid, Servicio de Publicaciones.
- Santomé, J. T. (1991). El curriculum oculto. Ediciones Morata.
- Sarcinella A.V. (2016) Reflexión Académica en Diseño y Comunicación N°XXVII, 11-13
- Silva, A., Raquimán, P., & Zamorano, M. (2020). Experiencia inerte de las artes visuales: revisión crítica al currículum chileno. Pensamiento palabra y obra, (24), 6-25.
- Stephen Farthing, Blume (2019). Arte toda la historia.
- Torres Nuñez, N. (2018). Interpretación del claroscuro a lápiz en dibujo de bodegones para el desarrollo de percepción y expresión visual en el nivel secundario.
- Walther, I. F. (Ed.). (2016). La pintura del impresionismo 1860-1920. Taschen.
- Walther, I. F. (Ed.). (2016). Vincent van Gogh. Taschen.