

Educación. Escuelas en el Centro Materiales didácticos para docentes de arte

Arte, te conjuro

D	1	_
Preser	ilacion	

- Arte, te conjuro 5
- Exhibiciones y actividades sugeridas
- Cucharada sopera de dulce de leche. Daniel Basso 7
- Series "SALAS TEMÁTICAS" Rituales/Relatos/Predicciones

 Daniel Toso
 - Acerca de la imposibilidad de coleccionar espíritus. Mariana Chiesa

^{*} Imagen de portada: detalle de *Acerca de la imposibilidad de coleccionar espíritus* (2023) de Maríana Chiesa

En esta nueva edición de Escuelas en el Centro, el área de educación del Centro de Arte de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) busca facilitar materiales didácticos a las y los docentes de arte para acompañar el trabajo previo o posterior a la visita de las diferentes exhibiciones.

Proponemos una mirada transversal de la muestra a partir de un eje conceptual común del cual se desprenden los siguientes recursos ya que creemos que trabajar desde una mirada integral logra enriquecer y ampliar las reflexiones.

Arte, te conjuro

En esta oportunidad proponemos pensar la siguiente exhibición a partir de la noción de ficción y de ritual. Como mencionamos en la entrega *Una ficción real* <<u>enlace al material</u>> la ficción se define como la invención o cosa inventada. Es así que se presenta como una herramienta que, basándose en la realidad y lo ya conocido, permite imaginar algo hasta ese momento inexistente.

Ahora bien, ¿qué sucede con el ritual? ¿Cómo podemos vincularlo con la ficción o con el arte?

El ritual, o rito, es un conjunto de acciones que poseen un carácter simbólico, asociadas a una tradición cultural y/o religiosa, que se realizan de manera reiterada o periódica. Es una ceremonia en la cual se relacionan elementos de un mundo espiritual con el terrenal.

En cierto modo, en toda obra de arte hay ficción si la entendemos como esa capacidad de crear algo que, hasta su materialización, era inexistente. Pero también podríamos considerarlo como un ritual si nos basamos en la confianza que implica el acto de construir algo concreto en el mundo terrenal a partir de un mundo desconocido, irreal. De la misma manera se puede pensar en la fe que el ser humano deposita en el arte y su potencia simbólica, creyendo en su capacidad transformadora sobre la realidad circundante.

El arte posibilita una manera diferente de ver al mundo y es nuestra responsabilidad imaginar el mundo que queremos, pero para eso resulta necesario creer en aquello que previamente a la obra no existía y, por lo tanto, no vivíamos, no experimentamos, así como en aquello que finalmente toma cuerpo en una obra.

Cucharada sopera de dulce de leche.

Daniel Basso

Vidriera Bicentenario Del 07.10.23 al 16.12.23

Fragmento de texto de sala

Las obras de Daniel Basso utilizan a la escultura como excusa para dar cuerpo a múltiples intereses, siendo el resultado de quien observa con atención, y sobre todo placer, los elementos que nos rodean. Desde fachadas, columnas, autos, indumentaria o bijouterie, de pronto todo se convierte en una sensual invitación que Daniel toma y transforma en deleite visual.

Cucharada sopera de dulce de leche reúne diversas obras producidas por el artista entre el 2013 al 2022 las cuales nos esperan dispuestas sobre el plano del piso. La escalera de barandas de metal brillante y los frentes de la sala, pintados para esta ocasión, funcionan de transición entre el mundo cotidiano a este espacio extraordinario, donde las cosas han cambiado de dimensión y no sólo en su escala física. Sus cualidades se han mezclado, exaltado, embellecido.

Lucia Delfino

Enlace al texto de sala

Observar y preguntarse

¿Hay algunas formas que les resulten familiares? ¿Cuáles?

¿Reconocen algunos elementos cotidianos? ¿Cuáles?

¿Qué diferencias hay entre ellos y las obras?

Supongamos que sucedió algo extraordinario que provocó que cambiaran de tamaño o incluso se mezclen las formas de distintos elementos de nuestro cotidiano:

¿Qué dirían qué fue lo que pasó?

Les proponemos que realicen un breve relato acerca de este suceso.

Series "SALAS TEMÁTICAS" Rituales / Relatos / Predicciones.

Daniel Toso

Sala A Del 07.10.23 al 16.12.23

Fragmento de texto de sala

De Argentina a México, de Dubai al Louvre, de Angola a Machu Picchu, de Bolivia a Benarés, de Barcelona a La Plata. Siempre en tránsito, de un lado para el otro, entre conexiones y escalas, recolectando mitos, leyendas, episodios cotidianos tan reales como imaginarios. Todos esos derroteros están presentes en sus telas.

Están en los pliegues que se imprimieron al doblarlas para que, como él y junto a él, viajen en una valija de una orilla a otra, pasen fronteras, aduanas y tramiteríos. Aunque son de una escala importante, tal vez demasiado para tanta travesía, se las ingenió para transportarlas sin costear exceso de equipaje. Pero ese no era su objetivo, sino compendiar esos recortes de mundo que esbozó, memorizó y, luego, pintó sobre superficies elásticas y ligeras.

Natalia Giglietti

Enlace al texto de sala

Acerca de la imposibilidad de coleccionar espíritus.

Mariana Chiesa

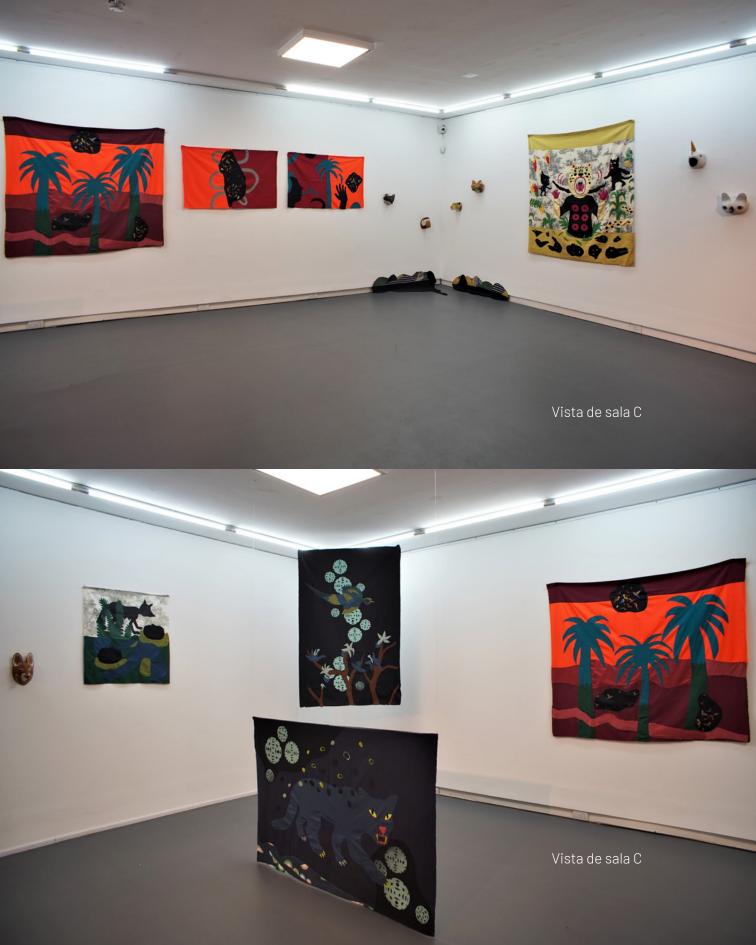
En diálogo con la colección Palavecino de máscaras del pueblo Chané del Museo de La Plata y piezas de la comunidad Chané Tuitati de Aguaray, Salta.

Sala C y D Del 25.11.23 al 16.12.23

Mariana decide viajar hacia los pueblos chané en Salta en búsqueda de quienes actualmente realizan piezas artesanales comerciales derivadas de la tradición ancestral de Areté Guasú. Su decisión es impulsada por la invitación a realizar una exhibición en el Centro de Arte de su producción en diálogo con algunas piezas de la colección del Museo de La Plata de máscaras rituales del grupo chané (acopiadas por el investigador Enrique Palavecino entre los años 1947 y 1949).

Es a partir de esta experiencia que la artista decide exhibir algunas de aquellas máscaras comerciales, junto a sus propias obras gráficas y textiles, así como con la colección original de máscaras rituales del Museo de La Plata.

Enlace al texto de sala

Fragmentos de los distintos textos curatoriales

Sobre la posibilidad de imaginarnos y crear nuevos futuros

En este diálogo con máscaras de madera, barro, piedras molidas y plumas del pueblo Chané realizadas en diferentes tiempos y desde distintas razones y sentidos, Mariana presenta una serie de piezas textiles que realizó en los últimos años, la mayoría de las cuales fueron realizadas con aplicaciones, o trozos de tela. La estampa en su obra es un resto, un vestigio. Ella se deja llevar por el tacto. Dibuja con tijeras, recortando, creando siluetas para luego continuar los dibujos cosiendo a mano libre. Dispone formas en el espacio, las pincha con alfileres. Compone. Se abstrae del tiempo veloz para coser lentamente, remendando la propia imaginación, dando formas nuevas a la vida, a su vida. Después dobla cuidadosamente las telas, repite la operación de calcular el peso que es capaz de cargar. Toma conciencia de su fuerza.

Las obras de Mariana se despliegan, se acercan a las figuras con huecos para ojos hoy ausentes, con pelajes y plumajes pintados con pinceles hechos con pelitos de acuti. Se abren como un artefacto para manifestar. Son obras blandas que pueden salir a la calle, protestar. Pueden ser parte de una acción, de un gesto artístico, de una lectura, de la evocación de un mito, ser parte de la representación de una escena que insiste en no ser olvidada. Una tela amarilla se vuelve un chaleco para una fiesta improbable, otra tela naranja fosforescente es parte de un cielo donde se apoyan palmeras azules que sostienen a un mundo soñado y posible. Un vestido de bailarina flamenca crece en altura, se abre para que entre el cuerpo de una niña y aparece una serpiente, que podría ser la gran Mboi Guasú, capaz de llevarnos rapidísimo a donde deseamos, si supiéramos a dónde.

Andrei Fernández (en diálogo con Mariana Chiesa Mateos) Salta, noviembre 2023

Conjuro de almas

En el noroeste argentino, en las selvas de Salta y de Jujuy, dicen que una flor de un amarillo intenso y de liviano dulzor anuncia el momento del encuentro: la temporada del Taperigua, la venida de las almas para el carnaval. Curiosa combinación entre una flor que en su nombre conjuga todos los tiempos y el Areté que señala el verdadero tiempo.

Esta exhibición es el derrotero de un tiempo fracturado, es una síntesis de la experiencia colectiva donde la potencia estética y simbólica del arte chané habilita su presente y actualiza su vitalidad en las telas, los disfraces, las texturas y los bordados de Mariana Chiesa.

Un conjunto de piezas sugerentes de una belleza buscada, producciones artísticas para una función sagrada.

Natalia Giglietti y Elena Sedán

Máscaras etnográficas

La máscara constituye una de las producciones escultóricas más difundidas entre los pueblos, en tiempo y espacio. Personajes, seres sobrenaturales o fantasmagóricos, espíritus, guerreros invencibles, rostros mortuorios, son algunas de las tantas e infinitas posibilidades de representación que las máscaras adquieren en diversos contextos de uso.

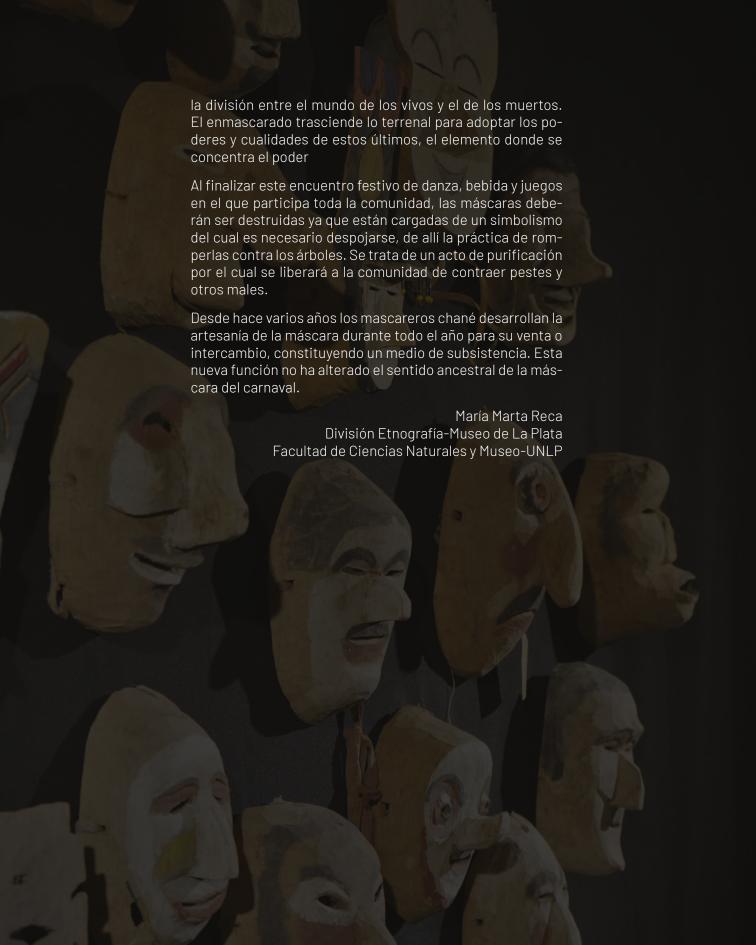
Generalmente, la máscara etnográfica es un elemento cuya manifestación artística se integra a la vida mágico-religiosa, económica, política y social fortaleciendo así una identidad y un sentimiento de pertenencia que atraviesa generaciones

En muchas culturas, el enmascaramiento constituye un "puente" entre la vida y la muerte, lo natural y lo sobrenatural, el mundo conocido y el mundo desconocido y poseen un fuerte poder para invocar y provocar la asistencia de los antepasados. Al cubrirse parcial o totalmente el rostro, el enmascarado adquiere los atributos de los seres que representa y desempeña roles cuya performance se complementa con movimientos del cuerpo, cantos y danzas.

La máscaras chané

Confeccionadas en madera Smóu, nombre genérico del yuchán o palo borracho, presentan una gran diversidad estilística y reciben distintos nombres según sus características morfológicas y significado. La variedad de cada tipo hace que cada una de ellas constituya una pieza única. La decoración incluye incrustaciones de plumas, pelo, aplicación de pinturas naturales que delinean los ojos y otras zonas del rostro, figuras geométricas que representan flores, lunas, lunares en general en los pómulos, mentón y frente. Algunas de ellas, denominadas aña hanti, o máscaras de jóvenes, presentan una prolongación vertical, el hanti, en el que se calan y/o pintan figuras humanas, geométricas, astros, animales, flores y otros elementos de la naturaleza. Otras, aña ndechi, representan el espíritu de los ancianos.

Esta máscara ritual es utilizada en ocasión del Arete Guasú, época del carnaval que comienza cuando aparecen las flores amarillas del taperigua, entre enero y febrero y se extiende por más de un mes, cuando comienzan a marchitarse. Esta es la única circunstancia en que los chané recurren al enmascaramiento, el cual permite diluir la barrera que separa

Actividad

Máscaras Mágicas

Para esta actividad les proponemos a les estudiantes realizar sus propias máscaras rituales.

Antes de esto, aconsejamos leer en su totalidad y de manera colectiva los textos curatoriales de las muestras de Daniel Toso y Mariana Chiesa.

Una vez realizada la lectura, compartimos algunas preguntas a modo de sugerencia para profundizar la reflexión:

¿Qué es un ritual? ¿Conocen alguno? ¿Por qué es que se usan accesorios, ya sean determinadas prendas, maquillajes o máscaras?

¿Podrían considerar los cumpleaños un ritual? ¿Las fiestas de fin de año? ¿Qué otros rituales conocen? ¿Hay algún hábito repetitivo que ustedes realicen en su cotidianeidad que podrían considerar ritual? ¿Cuál?

También les dejamos el siguiente capítulo de Zamba, La asombrosa excursion de Zamba con los pueblos originarios, <enlace al material> en el cual, hasta el minuto 4:56, se explica acerca del Areté Guasú, el ritual que, como se aborda en los textos de la exhibición Acerca de la imposibilidad de coleccionar espíritus, el pueblo Chané realiza en época de carnaval.

Una vez realizada esta reflexión se les propondrá a les estudiantes que piensen en un ritual, ya sea real o inventado, en el cual se utilicen máscaras y que brevemente lo expliquen por escrito. Se deberá hacer hincapié en que la máscara se presenta como un elemento transformador, mágico, en donde quien la usa se transforma en aquel ser, tanto para sí mismo como para quien lo ve.

Algunas preguntas de guía:

¿En qué consiste ese ritual? ¿Cuál es su finalidad? ¿Qué acciones implica? ¿Cómo hay que vestirse? ¿Qué máscaras hay que usar? Las máscaras ¿Son de personas conocidas, animales autóctonos, o seres fantásticos inventados? ¿Por qué?

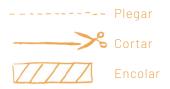
Finalmente, deberán realizar las máscaras en papel. Dejamos los siguientes modelos realizados por la artista Mariana Chiesa, que pueden utilizar como base y adaptarlos al animal o ser que les estudiantes quieran.

Les aconsejamos utilizar algún papel grueso, cartulina o cartón fino, que permita cierta rigidez para realizar los pliegues y volúmenes.

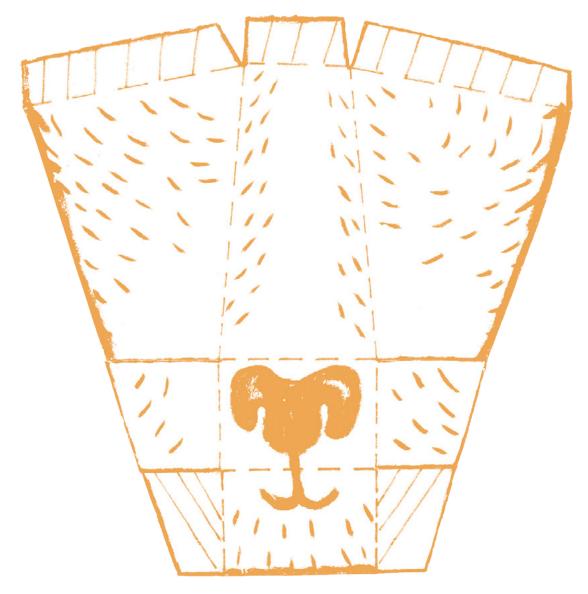
Podrán pintarlas e intervenirlas como deseen con distintos materiales (papeles, pintura, vegetación, plumas, etc) según su propio ritual.

Luego de esto, se les propondrá a les estudiantes que las utilicen y lleven a cabo la acción del ritual.

CORZO (parte 2)

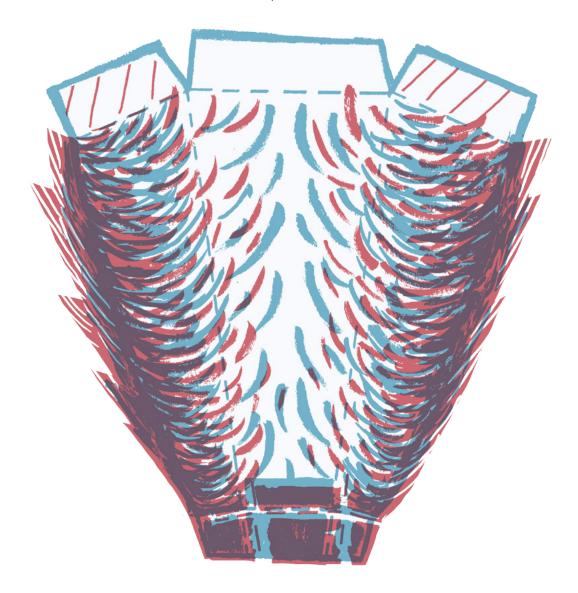

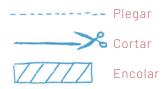

LOBA . LOBO (parte 2)

AUTORIDADES UNLP

Presidente

Mag. Martín López Armengol

Vicepresidente Área académica

Dr. Fernando Tauber

Vicepresidenta Área institucional

Dra. Andrea Varela

Secretaria de Arte y Cultura

Prof. Mariel Ciafardo

Prosecretaria de Cultura

Lic. Elena Larregle

Director de Cultura

Dr. Pablo Tesone

CENTRO DE ARTE

Prosecretaria de Arte

Dra. Natalia Giglietti

Director de Administración

Prof. Pablo Toledo

Directora de Arte

Lic. Lisa Solomin

Diseño, comunicación y estrategias digitales

Prof. DCV Diego Ibañez Roka

Diseño y comunicación

Prof. DCV Inés Ward Dr. Pablo Tesone

Guadalupe Russo

Fotografía

Amparo Fernández

Producción y montaje

Lic. Florencia Murace Santiago Régulo Martínez

lluminación

Eliana Cuervo

Música/Sonido

Catalina Chontasi Santiago Torres

Florencia Urrutia

Artes Audiovisuales

Luis Migliavacca

Literatura

Martín de Souza

Archivo

Prof. Flena Sedan

Educación y programas públicos

Lic. Lucía Delfino

Visitas guiadas

Vanina Policano

Julián Savegnano

Tienda

Juliana Rojas

Lic. Mariana Domínguez

Mar Bonaglia

Tienda virtual

Juan Killian

 CENTRO
 DE ARTE
UNLP

Calle 48 nº 575 e/ 6 y 7, La Plata centrodearte.unlp.edu.ar

educacion centro de arte un lp@gmail.com

- @ @centrodearteunlp
- **♠** @centrodearteunlp
- **9** @centroarteUNLP
- /centrodearteunlp
- Centro de Arte UNLP