

INSULAR

Cuadernillo Pedagógico

SOBRE EL ARTISTA

“Mi práctica visual se ha desarrollado a partir de un **imaginario relacionado a la ciudad** (espacio urbano), principalmente en torno a Santiago y otras ciudades Latinoamericanas, y a **los diferentes fenómenos que ocurren al interior de ellas**. El crecimiento acelerado de las grandes urbes, la representación del poder histórico en el espacio público y el excesivo bombardeo de publicidad en la calle son algunos de los tópicos que me ha interesado abordar desde mi práctica.”

-Andrés Durán

Andrés Durán Dávila (1974) es Artista Visual y docente. Es Magíster en Prácticas Artísticas Contemporáneas de la Universidad Finis Terrae y Licenciado en Bellas Artes de la Universidad ARCIS.

Su trabajo se ha expuesto tanto en Chile como en el extranjero, destacando: Monumento Editado: Chile-Perú-Bolivia-Argentina, Museo de Bellas Artes, Santiago (2019); Avenue of the Americas, Y Gallery NYC (2016); Festival Guatephoto, Guatemala (2015); Voces, Latin American Photography 1980-2015, Michael Hoppen Gallery, Londres (2015); Monumento Editado, Galería Gabriela Mistral, Santiago (2014); Ejercicios para distraer la Mirada, MNBA, Santiago (2012) y Ménsulas, IV Bienal de Mercosur Brasil, (2003).

PRESENTACIÓN

Con el fin de apoyar el aprendizaje de los y las estudiantes y poner en valor la apreciación y experiencia que entrega una muestra de artes visuales; es que Matucana Cien, en torno al trabajo artístico de Andrés Durán, hace entrega de este instrumento de mediación a los profesores y alumnos.

La finalidad primordial de este cuadernillo es que sea trabajado con las infancias y adolescencias, invitándolas a la reflexión y el pensamiento crítico para así poder imaginar y experimentar la muestra artística. Del mismo modo, se plantea como complemento a la práctica de arte que cada estudiante pueda estar desarrollando.

Equipo de Educación y Mediación
Centro Cultural Matucana 100

DONDE NACEN LAS IDEAS

Texto por Sebastián Vial, curador de la muestra.

Hace 21 años, el artista Andrés Durán Dávila instalaba en distintos espacios públicos de Santiago una carpa, del tipo canadiense, en cuyas caras exteriores estaba impresa la imagen de una vivienda de emergencia, conocida en Chile popularmente como mediagua.

La obra era parte de su primera exposición individual, realizada en Galería Gabriela Mistral llamada “Terreno baldío” y abordaba una mirada crítica a la precariedad de las políticas habitacionales, la condición de invisibilidad social de dicho problema, así como la transitoriedad y lo efímero de los elementos que componen el paisaje.

LA MUESTRA

En el 2022, Durán retoma este problema con “Insular”. Esta exposición consiste en la instalación de numerosas carpas de diferentes formas y tamaños -todas modeladas y construidas especialmente por el artista- que tienen impresas imágenes de vegetación que cotidianamente se desborda en aceras y el pavimento.

“Insular” se propone desafiar el ejercicio cotidiano de la mirada al paisaje por medio de levantamiento de un campamento que realza la figura actual de la carpa como un símbolo que evidencia la dura realidad de miles de personas en situación de calle en todo el país.

La vegetación que contienen las telas de las carpas evoca poderosamente el efecto incontrolado de una naturaleza que pese al esfuerzo humano, se escapa del control urbano. Las carpas de insular, se despliegan a través de toda la sala permitiendo que el espectador pueda recorrerlas y reconocer en cada una de ellas diferencias y contrastes entre la realidad constructiva y el artificio artístico.

La instalación es acompañada también con la proyección a gran escala de un video que expone el registro real del levantamiento de algunas de las mismas carpas en distintos intersticios específicos del barrio alto. Se trata principalmente de áreas verdes que quedan a merced de autopistas en las cuales resulta muy complejo acceder físicamente, siendo estas solo un espacio decorativo entre el cemento y el paso frenético de vehículos.

La acción de Durán, al igual que en gran parte de sus trabajos, aborda **la noción de invisibilidad de elementos permanentes de la calle**, localizando esta acción en lugares sociales de privilegio de la ciudad (barrio alto), donde este fenómeno es prácticamente inexistente o neutralizado. “Insular” nos invita a explorar críticamente lo que no vemos, lo que nos incomoda o no queremos ver de un problema humano y político que lamentablemente, así como hace 21 años, ha seguido agudizándose a través del tiempo.

Texto por Sebastián Vial, curador de la muestra.

OPERACIÓN ARTÍSTICA

La operación que ejecuta Durán nos recuerda a trabajos anteriores, donde la fotografía y la *sublimación* se usan para expresar una idea. Por ejemplo, *Casa cartel* (2001), es la primera obra que realizó el artista y consistió en instalar la fotografía de una vivienda que se encuentra bajo un cartel publicitario. La invitación es a reflexionar en torno al habitar, el paisaje y los elementos del espacio público.

En *Insular* la operación es similar, Durán trabaja con imágenes de plantas fotografiadas en la calle y las sublima en carpas diseñadas por él. La exposición es una instalación artística que se conforma por catorce carpas y una proyección horizontal a modo de paisaje.

¿Por qué crees que el artista estampa plantas en las carpas?

Casa cartel
Andres Duran
Registro fotografico
2001

La carpa es un objeto ya existente que se interviene tanto en forma, como en color convirtiéndose en un objeto artístico y escultórico.

Esto con el fin de materializar un concepto y problemática que gira en torno a la crisis de la vivienda y el espacio, así como la naturaleza y las relaciones humanas.

UN POCO DE HISTORIA DEL ARTE

En 1917 la forma de hacer arte se revoluciona con “La fuente” considerada como la primera obra de **arte conceptual**. Se abre una categoría llamada "objeto encontrado", que consiste en la **incorporación de objetos ya existentes y que no se consideran artísticos, dotándolos de un nuevo significado**. Aunque al principio la obra fue duramente criticada, luego se valoró y hoy se considera una de las creaciones más importantes de la historia del arte.

¿Por qué?

La explicación de esto, tiene que ver con que el arte abrió sus posibilidades y se convierte en un medio para trabajar ideas, temas filosóficos y políticos, liberándose de la imposición de ser “bello”.

Podemos relacionar la categoría de *objeto encontrado* con las carpas de Durán y reflexionar que para hacer arte contemporáneo podemos usar diferentes medios, objetos y materiales. Todo dependerá de cómo se ordenan en el espacio, las acciones que se ejercen y la intención detrás del gesto artístico.

Sabías que...

La obra se le atribuye a Marcel Duchamp, sin embargo, hoy en día se discute su autoría apareciendo Elsa Von Freytag, artista femenina, como posible creadora. Esta situación ha abierto un debate en torno a la visualización de la mujer en la historia del arte así como las actitudes patriarcales que existen en la cultura.

REFLEXIONES/MEDIACIÓN

El arteficio público – privado

Cuando vemos detenidamente los estampados de las carpas, podemos observar especies botánicas que emergen del cemento y otros terrenos poco esperables. Es curioso cómo la naturaleza reclama su espacio y contra todo pronóstico, logra encontrar la manera de crecer y establecerse en la calle. Pareciera que la vegetación nos enseñara que el espacio es eso: espacio, visibilizando que los límites entre lo privado y lo público son un invento humano y como toda creación puede ser repensada, cuestionada y cambiada.

Cómo imaginamos las ciudades

Dentro de la exposición encontrarás un paisaje que muestra diferentes situaciones del espacio público actual. Podemos observar grandes construcciones de cemento, islas de pastos cortados, naturaleza no intervenida entre otros. A partir de la muestra te invitamos a reflexionar en torno a los posibles diseños que puede tener una ciudad y cómo te gustaría que fuera. Por ejemplo, podemos pensar en que todas las calles podrían contar con rampas para facilitar el desplazamiento de personas con dificultades; o crear más espacios verdes donde se hagan actividades para vecinos.

MEDIACIÓN

Ahora invitamos a cada estudiante a reflexionar en torno a las diferentes temáticas planteadas anteriormente, pueden guiarse por la siguiente pregunta o escoger algún concepto mencionado.

¿Cómo te imaginas la ciudad que habitas?

SALA DE ACTIVIDADES

Después de haber recorrido la muestra te proponemos la siguiente acción.

Actividad 1:

Para relajar el cuerpo, cierra los ojos y conecta con los sonidos del entorno urbano en el que te encuentras. **¿Que es lo más lejano que logras identificar?**

Ahora, y a partir de diversos materiales como: lápices de colores, tijeras, papel lustre, pegamento, rodillo de papel etc, expresa cómo imaginas el espacio público ideal. Considera: viviendas, espacios culturales, espacios educativos, recreativos, naturales etc.

Sube tu creación con un pequeño texto que relate tu experiencia e ideas. Nos puedes etiquetar en @educaciónm100 a través de Instagram.

SALA DE ACTIVIDADES

Actividad 2:

En la sala de clases, reflexiona sobre las carpas como un lugar habitable y precario que forma parte de la ciudad actual, así cómo de la falta de iniciativas que logren responder a los derechos fundamentales en relación a la vivienda.

Diseña y construye una vivienda en formato tridimensional, a escala pequeña, utilizando diversos materiales a elección. (Pueden ser materiales reciclados).

Debe ser una vivienda que pueda responder a las necesidades básicas de una familia, como cocina, baño, espacio para descanso entre otros. Este trabajo puede realizarse de forma colaborativa, en modalidad grupal o individual.

¿Crees que el derecho a la vivienda digna se cumple en este país? ¿Faltan iniciativas públicas para afrontar la crisis de vivienda?

GLOSARIO

A lo largo del cuadernillo podrás encontrar diferentes términos específicos de las artes visuales. Te compartimos algunos conceptos que te ayudarán a profundizar en los contenidos vistos.

1. **Artificio artístico:** 1.Arte, primor, ingenio o habilidad con que está hecho algo. 2.Predominio de la elaboración artística sobre la naturalidad. 3.Artefacto (objeto construido para un determinado fin).
2. **Insular:** Perteneiente o relativo a una isla o a los insulares.
3. **Sublimación:** La sublimación en artes gráficas es una técnica de impresión digital que ha posibilitado la impresión de gran calidad de toda clase de imágenes, fotografías y diseños sobre materiales como el metal, el aluminio, el plástico o la madera.
4. **Instalación artística:** Una instalación artística es un género de arte contemporáneo que surge en la década de los sesenta como un movimiento artístico donde propician experiencias en relación con el espacio, la percepción y los significados y pueden estar constituidas por objetos de cualquier materia y forma, llegando a ser incluso inmateriales o mixtas.

BIBLIOGRAFÍA

Artgia 2018, <https://artgia.com/instalaciones-artisticas/>

Arrieta Gutiérrez, P. (2020). Nuevas perspectivas sobre la autoría de "La fuente": una revisión actualizada de la discusión. *Arte e Investigación*.

Dianelys Ondarse Álvarez. 15 de julio de 2021. Sublimación. Concepto.de <https://concepto.de/sublimacion/#ixzz87NuivhTM>

Real Academia Española, RAE, 2022, <https://dle.rae.es>

**CENTRO
CULTURAL
MATUCANA
100**