

EL ORIGEN

PRODUCCIÓN Y ANÁLISIS DE LA IMAGEN

4° AÑO ARTES VISUALES

INFORME

COLEGIO NUESTRAS RAÍCES

Feria de Educación, Artes, Ciencia y Tecnología

El Origen

▪ Alumnos:

Antonia Cordoni

Renata Peralta Martínez

Juana Ferrante

Malena Carabajal

Luz Chiotta

Camila Spadoni

Abril Vallejos

Belén Lloberas

Benjamín Ríos Antolini

Santiago Rosales

Bautista Amador

Juan Manuel Blaksley

Candela González

Kenya Simal Isolio

▪ Nivel, Modalidad, Ámbito y Área:

Secundaria 2

Educación Común

Urbano

Arte

▪ Asesor:

Chamorro, María Cecilia DNI: 20.493.135

▪ Institución Educativa:

Colegio Nuestras Raíces

J. C. Milberg 665, Tigre, Provincia de Buenos Aires

▪ Año: 2021

Resumen

El proyecto consiste en realizar, diseñar y confeccionar un libro de artista con obras originales realizadas con distintas técnicas y materiales, experimentando con distintos elementos naturales para la realización de las obras, con el fin de reflexionar, valorar y tomar conciencia de la importancia del cuidado del medio ambiente, dando a conocer la posibilidad del uso de elementos naturales para generar imágenes propias, expresando las ideas, los sentimientos y pensamientos de cada uno de los integrantes de 4° año con respecto al tema “Agua, aire, tierra, fuego, construyendo nuestra casa”.

El proyecto que comenzó en el espacio curricular Producción y Análisis de la imagen fue enriqueciéndose con conocimientos de otras áreas y se convirtió en un proyecto interdisciplinario, incorporando conocimiento del área de Física y de Literatura.

Esta experiencia nos permitió descubrir un nuevo modo de expresarnos.

Introducción

La enseñanza de Artes Visuales permite pensar el lenguaje visual desde un lugar distinto de otros lenguajes de los cuales se vale el hombre para conceptualizar y construir la realidad, con la especificidad que lo caracteriza: los componentes del orden de lo visual, distintos de los componentes de otros lenguajes artísticos y los procedimientos de los que se vale para materializarse.

Uno de los propósitos es que el estudiante aprenda a analizar y producir imágenes según criterios que los interpelen en la construcción de ideas propias. De este modo, las imágenes puestas en comparación y analizadas desde diferentes categorías permiten a los alumnos estudiar cómo ellos y otros resolvieron problemas y trabajar la idea de que las producciones visuales no se agotan en sí mismas, sino que entre ellas se reinventan, se marcan, se alejan o acercan.

Las imágenes se aprenden, tanto a producirlas como a analizarlas, cuando los conceptos se van apropiando, ampliando, construyendo. La producción en imagen es, entonces, una instancia de constitución y materialización de ideas, que habilita espacios para seguir investigando en conceptos, resoluciones técnicas y la lectura de otros discursos.

El proyecto surge con la necesidad de investigar distintos modos de utilizar elementos naturales y de desecho para expresar y comunicar las ideas, los sentimientos y pensamientos propios, poniendo de manifiesto la mirada personal y autónoma desde la reflexión, introspección y búsqueda para plasmar en imágenes lo que a veces cuesta decir de otro modo, con la libertad de expresión que nos permite el arte.

Desarrollo

A partir de la presentación del tema transversal anual propuesto por el colegio “Tierra, agua, aire, fuego. Construyendo Nuestra Casa” comienza a gestarse este proyecto realizado por los alumnos de 4° año de la modalidad Artes Visuales con el fin de reflexionar y comunicar la importancia del respeto y cuidado del medio ambiente a través de producciones artísticas.

El proyecto consiste en producciones artísticas sobre los cuatro elementos: tierra, agua, aire, fuego; que son el origen de todo lo que nos rodea.

Utilizaremos elementos y materiales que estén relacionados con los cuatro elementos de la naturaleza para la realización de las obras:

TIERRA → pensamos y nos propusimos trabajar el tema de la tierra con pigmentos naturales para teñir tela, hilo y papel También utilizar flores secas en nuestras obras y fabricar papel artesanal.

AGUA → trabajar con acuarelas

AIRE → estamos pensando...

FUEGO → también utilizando elementos naturales pensamos realizar nuestras obras con carbonillas (que son ramas quemadas, hechas carbón) fabricadas por nosotros mismos.

Queremos armar cuatro libros, uno para cada elemento, que contengan nuestras obras, textos, canciones, reflexiones y pensamientos...

Teñir telas de forma natural

Teñir telas con pigmentos naturales es una opción ecológica para evitar utilizar tinturas químicas. La naturaleza nos ofrece alternativas para extraer colores de forma natural de vegetales, frutas, flores o especias.

Para teñir telas de forma natural hay que tener en cuenta que los colores se oxidan con el tiempo y cambian su tonalidad, se necesitan agregados llamados mordientes para fijar el color y algunas telas requieren de un proceso de preparación y conservación del color más complejo. Las telas más comunes para teñir son el algodón, lino, seda y lana.

El proceso para teñir telas tiene 3 pasos fundamentales:

Preparar la tela

El primer paso para preparar la tela es el lavado, a veces en los procesos de hilado, los fabricantes agregan ceras y sustancias químicas, esto puede hacer que el pigmento natural no se fije correctamente. Por eso es necesario el lavado de la tela previo a teñirla. El siguiente paso es tratar la tela, los tintes naturales necesitan un mordiente para fijar el color para que este sea duradero. Para mordentar telas lo más común es utilizar sal y vinagre blanco. Se sumerge la tela en una solución de $\frac{1}{2}$ taza de sal disuelta en 8 tazas de agua fría o 1 parte de vinagre en 4 partes de agua fría. La tela se remoja por una hora y se enjuaga.

Extraer el color

La naturaleza nos ofrece una amplia gama de colores. El proceso para extraer el color es simple, en una olla de acero inoxidable o vidrio se agrega el material natural cortado en trozos cubierto de agua y se hierve a fuego lento durante una hora o hasta que se obtenga el color deseado. El líquido se pasa por un colador para retirar el material.

Teñir

Se sumerge la tela húmeda, esta se deja hervir por una hora revolviendo de vez en cuando. Terminado el proceso se deja la tela en remojo por un día y se lava con agua fría, después se deja secar en la sombra.

Fabricar papel reciclado casero

- Para fabricar papel de manera artesanal se necesitan varios elementos:
- Bastidor de madera con malla fina tipo mosquitero.
- Recipiente para remojar papel
- Licuadora
- Recipiente para colocar pulpa de papel
- Trapos absorbentes
- Proceso de fabricación:
- Para fabricar papel necesitamos pulpa de papel, para obtener la pulpa de papel, hay que cortar el papel usado en trozos muy pequeños. Luego ponerlo en remojo durante un día para que el papel absorba el agua.
- Luego hay que pasarlo por la licuadora para conseguir una pasta fina.
- En un recipiente se mezcla esta pasta con mucha agua y se introduce un bastidor de malla fina y se extrae con una capa de pulpa, se escurre bien, se quita el exceso de agua con paño absorbente y se coloca sobre una tela hasta que se seca completamente.

El proyecto que comenzó en el espacio curricular Producción y Análisis de la imagen fue enriqueciéndose con conocimientos de otras áreas y se convirtió en un proyecto interdisciplinario. Con la profesora de Física aprendimos la técnica “Antotipia”

Antotipia

Aprovechando algunas propiedades de ciertos vegetales se pueden crear e imprimir imágenes coloridas. ¿Podremos imprimir fotografías utilizando sólo plantas?

La Antotipia es una técnica de fotografía que se vale de la casualidad fotosensible de algunos pigmentos vegetales que le otorgan el color a las plantas. ¿Fotosensibles? Sí, cuando se exponen al sol se degradan cambian de color o, mejor dicho, pierden el color. Esta característica y la posibilidad de utilizarla para imprimir fue descubierta hace mucho tiempo, a principios del siglo XIX. Les proponemos una manera muy sencilla de hacerla con elementos que seguro tienen en sus casas. La antotipia es una técnica que puede realizarse de diferentes maneras dependiendo de los colores que se quieran lograr en la imagen o de los atributos de las plantas que elijan para trabajar. Ahora les proponemos una variante, pero ¡No es la única!

- ¿Qué necesitamos para este experimento?
- El fondo natural que desees (hoja de color, tela)
- El elemento para la forma que te guste (flor, hoja, pétalos)
- Un marco que puede ser de portarretratos con su respectivo vidrio
- Un par de gancho para sujetarlo bien
- Sol

En el espacio curricular Literatura escribimos textos y realizamos nuestros propios poemas, inspirados en el tema transversal anual y también en las imágenes realizadas en Arte.

Tierra

Nuestra preciada tierra,
Tan diversa y tan bella
Su variedad incentiva a
Conocerte cada vez más.
Luz Morena Chiotta

Agua

Y entonces, Moises separo las aguas
Para aquellos con ferviente fé.
Podrán llegar a la tierra prometida.
Luz Morena Chiotta

Tierra

La confianza es el lazo más fuerte que las personas pueden construir.
Rocío Malena Carabajal

Agua

Estoy en un metro, pero no uno cualquiera
El agua cubre las vías, dejándome impactado al ver criaturas nadando en él
Todo es confuso
Pero antes de reaccionar un destello de luz ilumina todo el lugar
Dejándome desconcertado al notar que estoy en mi cuarto.
Rocío Malena Carabajal

Silfos y sílfides

También llamados “hadas del aire” los silfos (o sílfides, en el caso de las hembras) viven entre el aire y, debido a su capacidad de ocultarse entre los vientos, rara vez son vistos por humanos. Más atléticos que el hada corriente, los silfos tienen grandes alas casi transparentes y un vuelo ágil y veloz, aunque algunos prefieren montar pájaros o dejarse llevar por las corrientes aéreas antes que batir las alas. En esta imagen puedes ver una competición de vuelo amistosa, pasatiempo habitual de todas las familias sílfides. Cuando no están volando, los silfos pasan un largo tiempo cuidando de su largo cabello y alas, que son muy delicados y tienden a arruinarse con tanto viento.

Juana Ferrante

Salamandras

Cuando se deja un fuego arder durante demasiado tiempo, nace una salamandra o “hada del fuego”. Estos seres tienen formas corporales muy variadas, desde la forma humanoide similar a las hadas hasta bestias parecidas a anfibios o reptiles. Cuanto más tiempo lleve ardiendo el fuego, más poderosa es la salamandra. Si la llama natal de una salamandra se apaga, esta se debilitará y morirá si no recibe calor suficiente cada cierto tiempo. Por esto mismo, su hábitat suelen ser los volcanes y los lugares con incendios frecuentes, como este que ves ahora. La salamandra del centro de esta imagen indica, por su gran tamaño y su gorro, que se trata de un ejemplar viejo y poderoso.

Juana Ferrante

ONDINAS

Las ondinas o “hadas del agua” son una subespecie de ninfas de los ríos, y la personificación de estos y el agua en general. Antiguamente se distribuían por toda Europa y el norte de África, pero ahora, debido a la contaminación del agua y la explotación de los bosques (sus hábitats naturales), solo se encuentran en escasos lagos vírgenes de Grecia. Este que estás viendo ahora en Alsacia, Francia. Bellas y tímidas, estas ondinas que estás viendo, sin embargo, no parecen temer al humano espectador (algo muy inusual) y la mayoría lo ignoran, pero otras deciden echarle un vistazo con sus temibles y a la vez hermosos y enigmáticos ojos de agua.

Juana Ferrante

Duendes

Bajo la superficie existen mundos ocultos: pasadizos secretos cavados por garras amarillas y vagones de minería del tamaño de un ratón. Todas estas pequeñas hazañas son obras de los laboriosos duendes (también llamadas “hadas de tierra”), unas diminutas gentes verdes, traviesas y narigonas que habitan las profundidades subterráneas de todo el mundo. Los duendes, como todas las demás hadas, son tímidos y sensibles a la contaminación, por lo que huyen de los humanos, que en su mayoría, desconocen de su existencia. Esta imagen es uno de los pocos primeros planos que verás de sus sociedades, mostrando sus complicados sistemas de túneles y su afinidad a la minería.

Juana Ferrante

Agua

Ella fría por detrás

hace despertar cada rincón de la piel.

presente y necesaria en nosotros y ellos,

naciendo en la tragedia por las ventanas del alma

y urgiendo su presencia a cada hora,

a cada hora.

Habitada por sirenas,

arrojándose sin dudar de cielo a tierra,

para aquí quedarse.

deshacerse en ardiente vapor

para allí volver.

Antonia Cordoni

Agua

Río río, navegándote

te siento bajo mío,

bajo mi suave piel

piel a piel con tu rocío

me da frío pero sigo

dejame entrar a tu camino

porque allí quiero volver.

Antonia Cordoni

Aire

Te siento y no te veo,

Te necesito dentro mío

Para sentirte si hace frío

Sin vos no puedo seguir.

Moviendo cosas como alma

muerta

Las olas, las hojas y cerrando la

puerta.

En mi pelo siento tus dedos

Siento que vuelo

Puedo flotar.

Como un ave

Una mariposa

I believe I can fly

Antonia Cordoni

El agua

Olor a tierra mojada,
Las raíces beben su agua,
Un ramillete de plantas,
Que se nutren con su sabia.

Belén Lloberas

El aire

Me ahogo entre sus sombras...
Mientras el viento captura mis rayos,
Susurrando calidez de alma soñadora
Navegante de soledades azules.

Belén Lloberas

Aire:

Las luces flotan en el viento
Iluminando los cielos
Dando vida y luz
En la oscura noche.

Renata Peralta Martínez

Fuego:

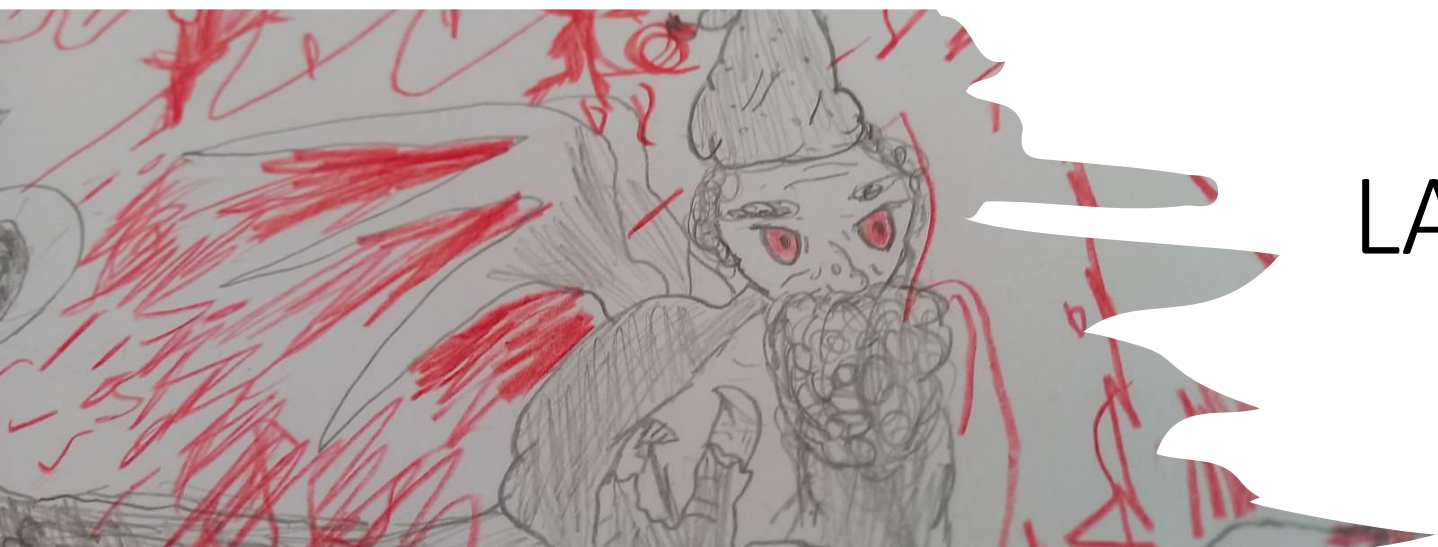
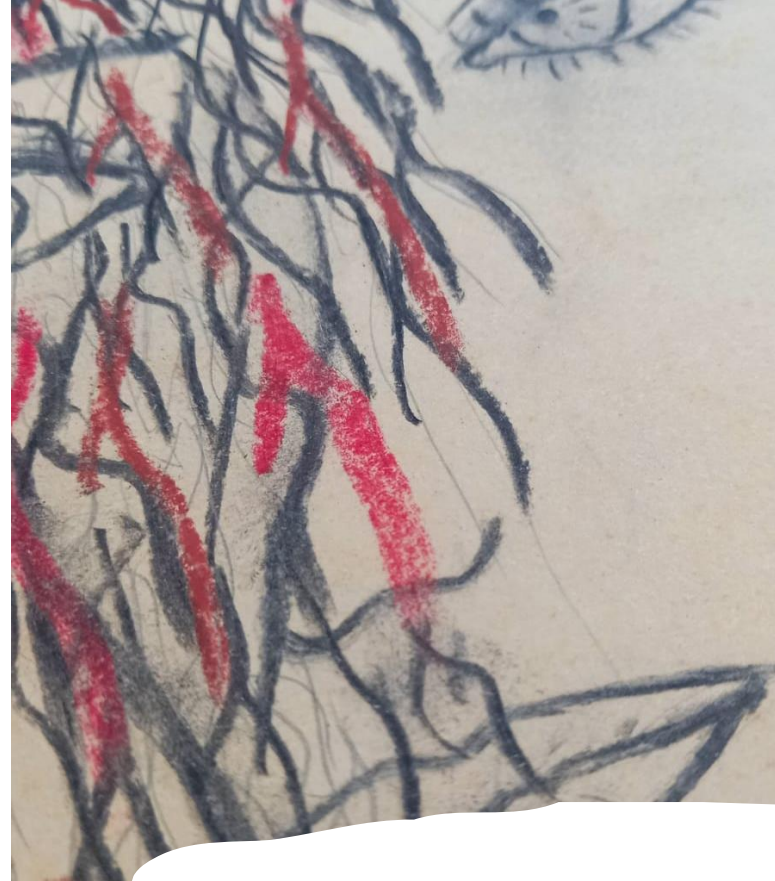
Los sentimientos de un
adolescente
No se ven ni se demuestran
Pero se sienten como
Llamas en el rostro.

Renata Peralta Martínez

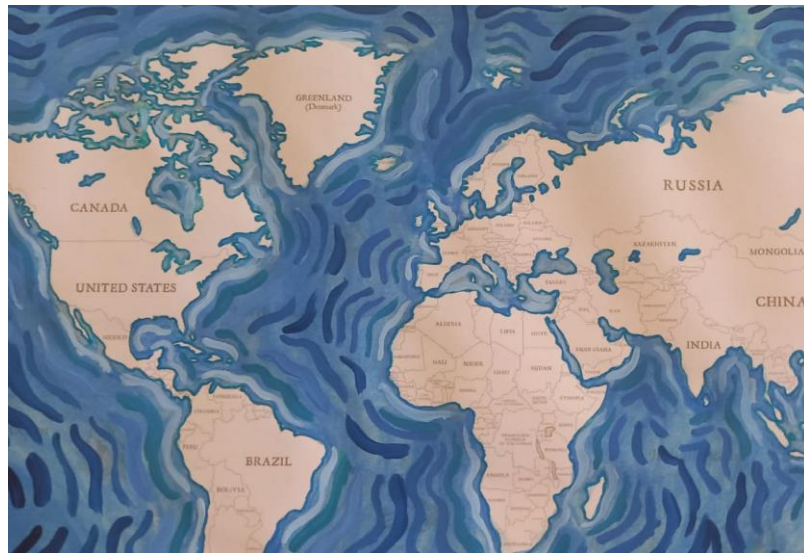
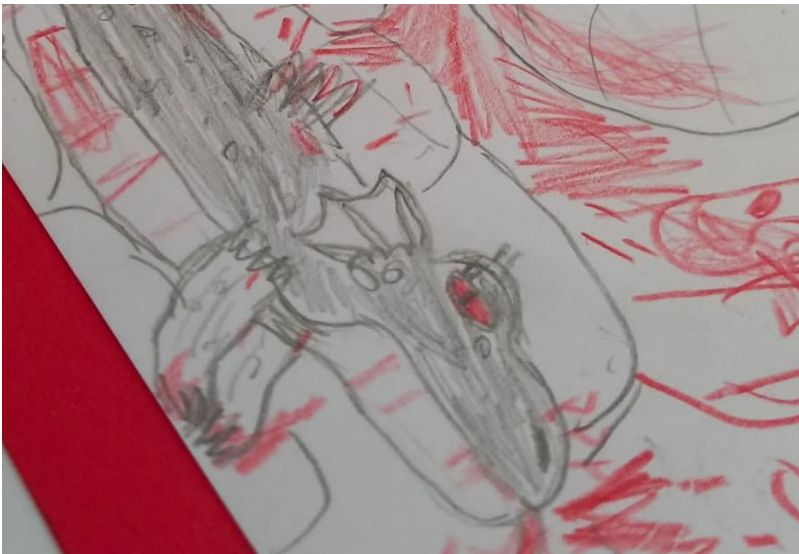
Agua:

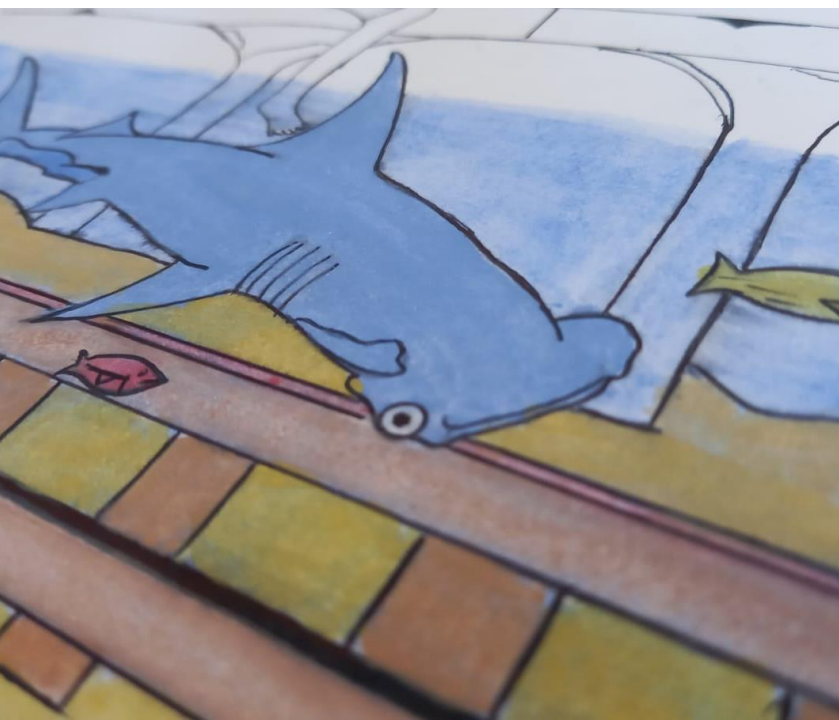
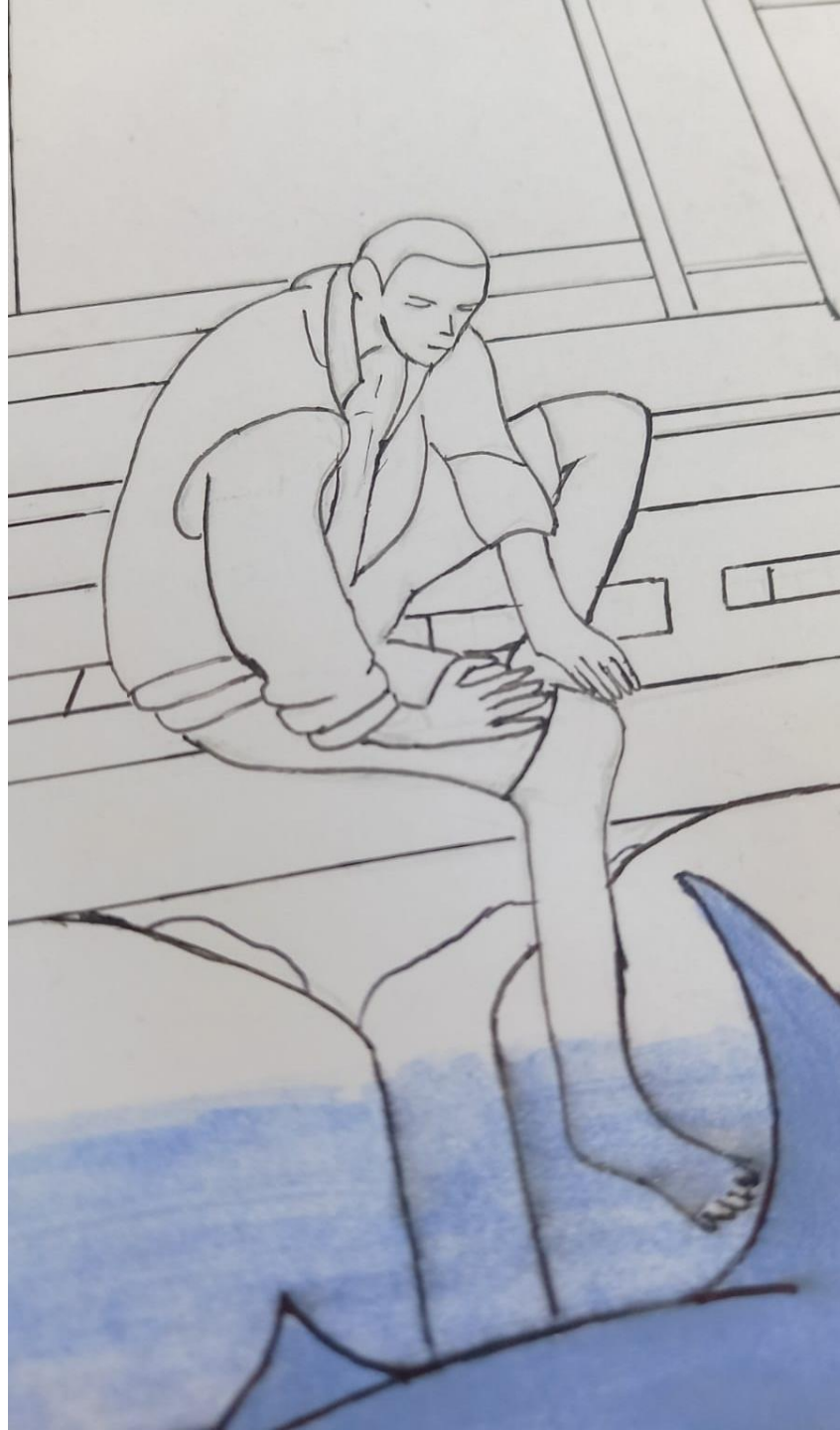
Tan cercano
Y tan difícil de comprender
Así es el océano
Ese del que creemos saber todo
Pero conocemos tan poco.

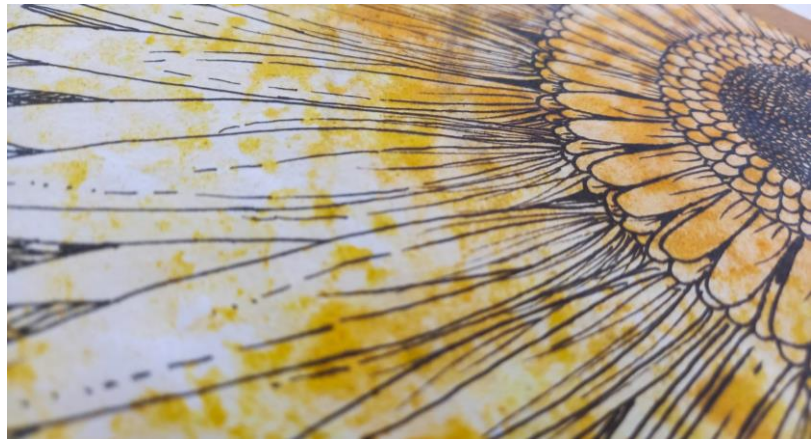
Renata Peralta Martínez

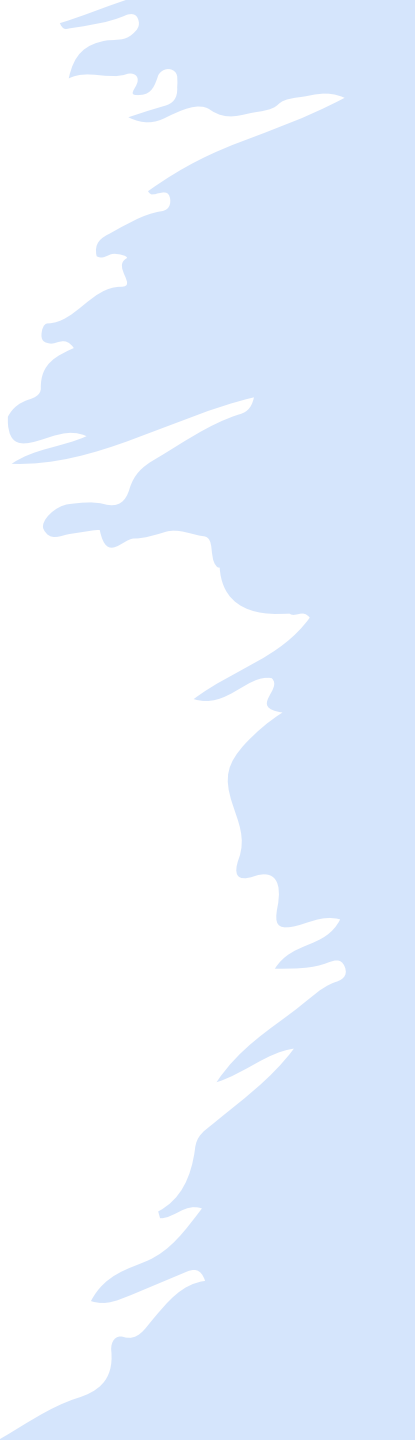
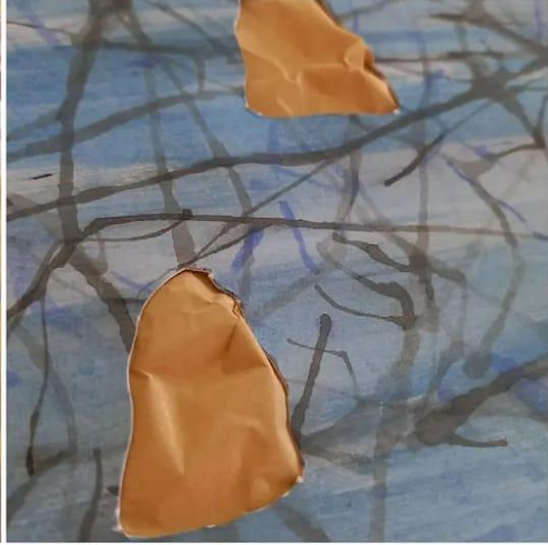
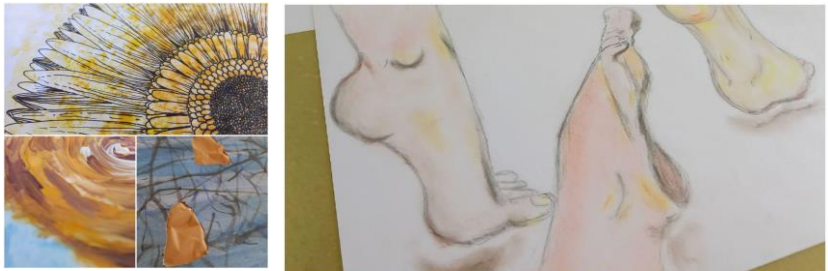

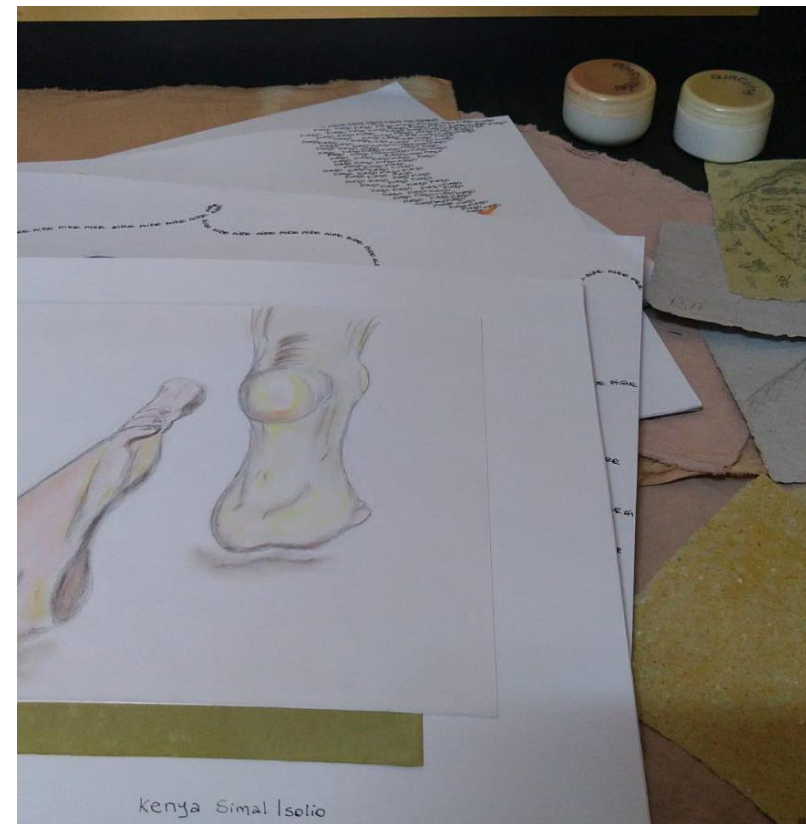
LAS OBRAS

EL LIBRO

“Fue una buena oportunidad para experimentar con elementos naturales y hacer obras originales con distintos materiales.”

“Pudimos aprender a hacer obras artísticas con elementos de la naturaleza.”

“No fue fácil ponernos de acuerdo”

“Me gustó trabajar en este proyecto”

“A veces no entendía para qué hacíamos algunas cosas, pero después cerró todo.”

Agradecimientos

Agradecemos a María Alejandra Chamorro, directora de Nivel Secundario del Colegio Nuestras Raíces, a la Profesora Karina Viegas, al Profesor Carlos González.

El Origen
4° año Artes Visuales
Colegio Nuestras Raíces