

EN BUSCA DE UN SUEÑO
REPRESENTACIONES DE LA INFANCIA EN EL TALLER "NUEVOS
PIONEROS" A TRAVÉS DEL ARTE CONTEMPORÁNEO

Seminario de Título para optar al Grado de Licenciatura en Arte

Alumna tesista: Mónica Peña Zamorano

Profesor Guía: Mg Mario Antonio Ibarra Catalán

Valparaíso, Chile 2024

DEDICATORIA

En mi niñez me tocó vivir el abandono, la ausencia, pude observar a través del cristal del tiempo como se alejaba ese ser que yo quería tanto, a esto quiero agregar el periodo dictatorial en el que crecí y me desarrollé, lleno de carencias e injusticias. Por este motivo mi sueño de seguir estudiando quedó postergado.

Hoy a mis más de cincuenta años he logrado transitar por estas calles que me conducen hacia el conocimiento, mezclada entre grandes amigas, amigos y profesores que han sido un pilar fundamental en mi desarrollo estudiantil, lo que ha logrado fortalecer mi capacidad y compromiso con lo social, por ello quiero agradecer profundamente a todos quienes estuvieron apoyándome constantemente.

El presente trabajo de investigación y practica artística se lo dedico a mi hermana, Francis Macarena por haber partido de este mundo a tan corta edad, agradezco haber alcanzado a vivir y convivir con ella como hija de una antigua pionera, en segundo lugar, se lo dedico al taller infantil Nuevos Pioneros por el rol y capacidad que tienen como sujetos en nuestra sociedad, trazando un camino de compañerismo, respeto y solidaridad.

¿Quién se organiza primero?, ¡Los Nuevos Pioneros!

Mónica Peña

AGRADECIMIENTOS

En busca de recuperar sueños perdidos, viejos anhelos y sentir que el deber está cumplido, quiero extender mis más sinceros agradecimientos a quienes fueron y serán un pilar fundamental en mi vida, quienes en cada momento me dieron la fuerza y la energía para seguir transitando por este camino, a quienes creyeron en mí, gracias infinita.

A mis hijos Abel y Octavio, quienes fueron mi inspiración en esta travesía tratando de apoyarme desde la distancia.

A mi hermano Nicolás, por brindarme su ayuda y apoyo incondicional para el traslado de mis obras, nunca lo olvidaré

A mi hermana Andrea, mis hermanos y mi padre, quienes siempre estuvieron y están a mi lado en cada momento difícil en mi vida.

A mi cuñada Consuelo y a su esposo Eugenio (Keno), personas que estuvieron a mi lado ayudándome y dándome la fuerza para terminar la carrera

A mis compañeros Carlos e Ignacia, a mi profesor guía de tesis Mario Ibarra y a la profesora Claudia Cataldo por el gran apoyo en este proceso de estudiante y tesista.

Quiero agradecer muy especialmente a mi compañero Eduardo por haberme acompañado durante estos cuatro años, haber aguantado mis momentos de frustraciones y haber vivido junto a mí las alegrías y satisfacciones.

Mónica Peña

TABLA DE CONTENIDOS

DEDICATORIA	2
AGRADECIMIENTOS	3
TABLA DE CONTENIDOS	4
ÍNDICE DE ILUSTRACIONES	5
RESUMEN	7
ABSTRACT	9
INTRODUCCIÓN	11
CAPÍTULO I MARCO TEÓRICO.	12
I.1 PERSPECTIVAS HISTÓRICAS Y CONTEMPORÁNEAS SOBRE LA INFANCIA	13
I.2 LA INFANCIA Y LA EDUCACIÓN: UNA MIRADA CONTEMPORÁNEA	16
I.3 EVOLUCIÓN DE LA REPRESENTACIÓN DE LA INFANCIA EN EL ARTE	17
I.4 HISTORIA TALLER DE NIÑOS "NUEVOS PIONEROS"	17
I.5 REVISIÓN DE REFERENTES ARTÍSTICOS	34
I.5.1 ANTONIO BERNI (1905-1981)	34
I.5.2 MAYKEL HERRERA (1979)	40
CAPÍTULO II CUERPO DE OBRA	44
II.1 CAMINATA POR EL RIEL	46
II.2 ANTONELLA	51
II.3 NAVIDAD POPULAR	56
II.4 LORA LORENZA	61
II.5 EL ÁRBOL FLORIDO	66
II.6 AMANDA	71
II.7 AYMÉ NEW TI ALIWEN	75
II.8 EN BUSCA DE PIONEROS	78
II.9 RELACIÓN DE LAS OBRAS CON LOS REFERENTES ARTÍSTICOS	83
CONCLUSIÓN	84
RECOMENDACIONES	85
BIBLIOGRAFÍA	86
ANEXOS	87

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

IMAGEN 1. CAMPAMENTO SALVADOR ALLENDE AÑO 1971, FAMILIAS DE ANTIGUOS PIONEROS Y LAS RAMADAS QUE FUERON SUS PRIMERAS VIVIENDAS.	18
IMAGEN 2. ENCUENTROS ARTÍSTICOS CULTURALES EN EL CAMPAMENTO SALVADOR ALLENDE, CON LA COLABORACIÓN SOLIDARIA DE ESTUDIANTES (UNIVERSIDAD DE CHILE), AÑO 1971.	19
IMAGEN 3. ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 1971. AYUDANDO EN LA CONSTRUCCIÓN DE LAS VIVIENDAS DEL CAMPAMENTO.	19
IMAGEN 4. ACTIVIDAD NAVIDEÑA DEL AÑO 1971, CAMPAMENTO SALVADOR ALLENDE.	20
IMAGEN 5. FOTOGRAFÍA UTILIZADA EN LA EXPOSICIÓN DEL 1º ANIVERSARIO DE LA POBLACIÓN, FACILITADA POR UN VECINO. EN ESTA FOTOGRAFÍA APARECE EN SEGUNDA FILA DE IZQUIERDA A DERECHA, ABEL VILCHES FIGUEROA, DETENIDO Y DESAPARECIDO EL 27 DE ENERO DE 1975.	21
IMAGEN 6. MURAL ESCUELA PRESIDENTE SALVADOR ALLENDE 1990	22
IMAGEN 7. MURAL ESCUELA PRESIDENTE SALVADOR ALLENDE 2024	23
IMAGEN 8. ESCUELA SALVADOR ALLENDE AÑO 1971 AULA- BUSES, EN ESTAS IMÁGENES APARECEN LOS HIJOS DE LOS ANTIGUOS PIONEROS JUNTO A SU PROFESOR. ESCUELA SALVADOR ALLENDE AÑO 1971 AULA- BUSES, EN ESTAS IMÁGENES APARECEN LOS HIJOS DE LOS ANTIGUOS PIONEROS JUNTO A SU PROFESOR.	24
IMAGEN 9. SEXTO AÑO BÁSICO, ESCUELA E 226 GLORIAS NAVALES 1981	25
IMAGEN 10. TALLERES INFANTILES EN ESCUELA E-226, HOY ESCUELA SALVADOR ALLENDE AÑO 1988. HIJOS Y NIETOS DE ANTIGUOS PIONEROS.	26
IMAGEN 11. “NUEVOS PIONEROS” EN ESCUELA PRESIDENTE SALVADOR ALLENDE AÑO 2023.	27
IMAGEN 12. CASA DEL POBLADOR 1986	28
IMAGEN 13. CASA DEL POBLADOR Y TALLERES INFANTILES CON ANTIGUOS PIONEROS	29
IMAGEN 14. FUNCIÓN DE TÍTERES EN CASA DEL POBLADOR AÑO 1986.	30
IMAGEN 15. TALLERES DE PRIMEROS AUXILIOS, GRUPO DE SALUD “POR LA VIDA” AÑO 1986.	31
IMAGEN 16. TALLER INFANTIL NUEVOS PIONEROS, AÑO 2022.	33
IMAGEN 17. “NUEVOS PIONEROS” EN TALLER INFANTIL AÑO 2023.	33
IMAGEN 18. ANTONIO BERNI, “EL MUNDO PROMETIDO A JUANITO LAGUNA”, 1962.	35
IMAGEN 19. ANTONIO BERNI “RAMONA ESPERA”, 1962 COLLAGE SOBRE MADERA.	36
IMAGEN 20. BERNI, ANTONIO “JUANITO LAGUNA APRENDE A LEER” (1961).	38
IMAGEN 21. “JUANITO LAGUNA”, CREADA POR EL ARTISTA ARGENTINO ANTONIO BERNI A PARTIR DE LA DÉCADA DE 1960.	39
IMAGEN 22. MAYKEL HERRERA “OLLA DE GRILLOS”, 2008.	40
IMAGEN 23. LARGA DISTANCIA (2011) MAYKEL HERRERA.	41
IMAGEN 24. REGISTRO EN DIARIO BITÁCORA DE LAS SESIONES ARTÍSTICAS, REFLEXIONES SOBRE LA INTERACCIÓN CON LOS PARTICIPANTES Y LA EVOLUCIÓN DEL PROYECTO ARTÍSTICO.	48
IMAGEN 25. DIBUJO PREVIO.	49

IMAGEN 26 . IMAGEN PROPIA OBTENIDA DURANTE DINÁMICA DEL TALLER DE PASCUA DE RESURRECCIÓN.	53
IMAGEN 27. REGISTRO EN DIARIO BITÁCORA, REFLEXIONES Y LA EVOLUCIÓN DEL PROYECTO ARTÍSTICO.	54
IMAGEN 28 . AUTOR; GUILLERMO CORREA, 1986, OBTENIDA A TRAVÉS DE UN PPT ENERO DEL 2022.	58
IMAGEN 29 . REGISTRO EN DIARIO BITÁCORA, REFLEXIONES Y LA EVOLUCIÓN DEL PROYECTO ARTÍSTICO.	59
IMAGEN 30 AUTORA; CAMILA SANHUEZA 2023, ESTA IMAGEN LA OBTUVE A TRAVÉS DE WHATSAPP POR LA TALLERISTA CAMILA.	63
IMAGEN 31 . REGISTRO EN DIARIO BITÁCORA, REFLEXIONES Y LA EVOLUCIÓN DEL PROYECTO ARTÍSTICO.	64
IMAGEN 32. TOMADA DESDE MI TELÉFONO EN FEBRERO DE 2023, DURANTE PASEO AL BOSQUE DE MANTAGUA.	68
IMAGEN 33. REGISTRO EN DIARIO BITÁCORA, REFLEXIONES Y LA EVOLUCIÓN DEL PROYECTO ARTÍSTICO.	69
IMAGEN 34 . BOCETO Y MAQUETA DE PLASTILINA PARA REGISTRAR LA EVOLUCIÓN DEL PROYECTO ARTÍSTICO.	72
IMAGEN 35. HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA LA PRODUCCIÓN DE OBRA.	73
IMAGEN 36. PROCESO DE OBRA EN PASTA CERÁMICA GRES.	73
IMAGEN 37. OBTENIDA A TRAVÉS DE MI TELÉFONO EN FEBRERO DE 2023, DURANTE PASEO AL BOSQUE DE MANTAGUA.	76
IMAGEN 38. BOCETO PREVIO Y PLANTILLA DE COBRE PARA LA PRODUCCIÓN DE LA OBRA.	77
IMAGEN 39. OBTENIDA A TRAVÉS DE MI TELÉFONO EN SEPTIEMBRE DEL 2022, DURANTE LA BÚSQUEDA DE NIÑOS PARA ASISTIR AL TALLER.	79
IMAGEN 40. BOCETO PARA REGISTRAR EL DESARROLLO DE LAS OBRAS Y LAS TÉCNICAS UTILIZADAS.	80
IMAGEN 41. PLANTILLA TALLADA EN TRUPAN PARA LA PRODUCCIÓN DE LA XILOGRAFÍA.	81

RESUMEN

El proyecto “Nuevos Pioneros” plantea una reflexión sobre el concepto de memoria colectiva y cómo los archivos fotográficos contribuyen a la construcción de nuestra percepción del pasado. Estos archivos, cargados de significados visuales, se convierten en un material creativo que permite recrear y reinterpretar narrativas históricas y emocionales, transformando esas imágenes en focos de reflexión crítica sobre los procesos de identidad, cultura y política.

La memoria está intrínsecamente ligada a la identidad. Recordar es también una forma de definir quiénes somos, tanto en términos individuales como colectivos. El arte, al abordar la memoria, ofrece una vía para explorar la construcción de la identidad a lo largo del tiempo. La memoria personal de los artistas se conecta con sus experiencias, pero también puede reflejar las luchas sociales, culturales o políticas de su tiempo. A lo largo de este trabajo, exploraré cómo las fotografías del taller “Nuevos Pioneros” ya sean propias o ajenas, pueden servir como disparadores para la reconfiguración y reinterpretación de recuerdos en el proceso artístico.

Siendo el objetivo de esta tesis presentar un cuerpo de obra que explora y pone en valor, “EL TALLER “NUEVOS PIONEROS” A TRAVÉS DEL ARTE CONTEMPORÁNEO”, utilizando los medios y técnicas empleados en la obra, como pintura, escultura y grabado.

La memoria es fundamental en la construcción de la identidad personal y colectiva. Recordar quiénes somos, de dónde venimos, y las experiencias que hemos vivido, afecta cómo nos percibimos a nosotros mismos y a los demás. El arte que aborda la memoria puede generar una profunda conexión emocional al permitir que el espectador reconozca aspectos de su propia identidad reflejados en la obra.

La fotografía posee la capacidad para congelar el instante, la fotografía ha adquirido un papel crucial en la construcción del recuerdo, permitiendo que las experiencias del pasado se revivan una y otra vez.

A través de esta reinterpretación, el arte contemporáneo ofrece una vía para explorar cómo los niños, en su capacidad de aprendizaje y adaptación, pueden convertirse en protagonistas de una mirada crítica y consciente sobre la sociedad actual. El taller "Nuevos Pioneros", un espacio que surge con la intención de fomentar la creatividad y la experimentación en el arte, se ha convertido en un punto de encuentro clave para la exploración de la infancia a través de la práctica artística y mi inspiración al producir obras de arte.

Esta tesis está estructurada en 2 capítulos.

El primer capítulo Marco Teórico ofrece un análisis teórico sobre la representación de la infancia en el arte contemporáneo, centrándose en las transformaciones conceptuales del concepto de niñez como también la historia del taller y su evolución emotiva memorial. Por otro lado, se hará una revisión de los referentes artísticos que ayudaron a estructurar el enfoque creativo, la técnica y el mensaje de cada obra presentada en esta tesis.

El segundo capítulo se enfoca en el análisis del cuerpo de obra, ofreciendo una interpretación crítica sobre las formas técnicas y el análisis simbólico y conceptual de cada obra. La obra de arte puede activar recuerdos personales en el espectador o hacerle cuestionar cómo percibe el paso del tiempo y la realidad de lo que recuerda.

Para concluir puedo decir que, a través de la práctica artística, se busca generar obras de valor estético y cultural, que sirvan como medio para investigar y comprender cómo el arte influye y refleja procesos sociales y educativos.

ABSTRACT

The project "Nuevos Pioneros" proposes a reflection on the concept of collective memory and how photographic archives contribute to shaping our perception of the past. These archives, full of visual meanings, become a creative material that allows for the recreation and reinterpretation of historical and emotional narratives, transforming these images into focal points for critical reflection on processes of identity, culture, and politics.

Memory is deeply linked to identity. To remember is also to define who we are, whether on an individual or collective level. Art, when addressing memory, offers a pathway to explore the construction of identity over time. The personal memory of artists connects with their experiences but can also reflect the social, cultural, or political struggles of their era. Throughout this work, I will explore how the photographs from the "Nuevos Pioneros" workshop, whether my own or others', can serve as a motivation for reconfiguring and reinterpreting memories within the artistic process.

The goal of this thesis is to present a body of work that explores the "Nuevos Pioneros" workshop through contemporary art, involving the use of techniques such as painting, sculpture, and engraving.

Memory is fundamental to the construction of personal and collective identity. Remembering who we are, where we come from, and the experiences we've lived shapes how we perceive ourselves and others. Art, by involving memory, can generate a deep emotional connection, allowing the viewer to recognize aspects of their own identity.

Through this reinterpretation, contemporary art offers a pathway to explore how children can become protagonists in developing a critical and conscious perspective on today's society. The "Nuevos Pioneros" workshop is a space created to foster creativity and experimentation in art. It has also become a meeting point for exploring childhood through artistic practice and personal inspiration in producing artworks.

This thesis is structured into two chapters.

The first chapter is the theoretical framework, presenting an analysis of the representation of childhood in contemporary art. It focuses on the conceptual transformations of the notion of childhood, as well as the history and evolution of the workshop. It also reviews the artistic references that helped structure the creative approach, technique, and message of each piece presented in this thesis.

The second chapter focuses on analyzing the artworks, offering a critical interpretation of their techniques and a conceptual analysis of each piece. Artwork can activate personal memories in the viewer and/or prompt them to question how they perceive the passage of time and the reality of their memories.

In conclusion, I can say that through artistic practice, this work aims to generate pieces of aesthetic and cultural value, serving as a medium to investigate and understand how art influences and reflects social and educational processes.

INTRODUCCIÓN

En el contexto del arte contemporáneo, la práctica de utilizar archivos fotográficos como base para la creación artística se ha convertido en una forma poderosa de rescatar y reconstruir memorias perdidas o reprimidas. Las imágenes, muchas veces descontextualizadas, se convierten en puntos de partida para una reflexión crítica sobre el pasado y su relación con el presente. Esta tesis se centra en el uso de un archivo fotográfico, cuya selección de imágenes será el eje de una investigación artística que tiene como objetivo rescatar y reconfigurar memorias, no solo a través de la contemplación de las fotografías originales, sino también mediante su intervención artística. La investigación-creación artística surge de mi participación en el taller infantil "Nuevos Pioneros", un espacio vital para explorar el arte como medio de comunicación social que ha ofrecido a los niños, incluyéndome, un lugar donde desarrollar nuestras capacidades creativas y fortalecer nuestra identidad en un entorno de vulnerabilidad social.

Mi experiencia en "Nuevos Pioneros" me ha mostrado el arte como una herramienta efectiva para comunicar y promover el cambio social. El presente trabajo pretende aportar al diálogo sobre la importancia de integrar el arte en la educación y en la vida comunitaria, subrayando su capacidad para generar inclusión y empoderamiento. El olvido y el recuerdo son dos caras de la misma moneda, y el arte tiene la capacidad de hacer que lo olvidado se convierta en algo significativo.

Las obras creadas poseen en sí un valor simbólico y el arte se convierte en una herramienta fundamental para preservar, interpretar y dar significado a eventos del pasado, ayudando a las sociedades a reflexionar sobre su historia, sus heridas, sus triunfos y sus luchas.

CAPÍTULO I MARCO TEÓRICO.

Este análisis se centrará en cómo el arte contemporáneo ha reformulado la niñez, explorando tanto las representaciones clásicas como sus revisiones actuales, y cómo estos cambios conceptuales se integran en los enfoques creativos del taller artístico “Pioneros” y su evolución emotiva y memorial.

El arte actúa como un medio para capturar, transmitir y preservar la memoria colectiva e individual, ofreciendo a las futuras generaciones una vía para recordar, reflexionar y comprender el pasado. La relación entre la memoria individual y la memoria colectiva es fundamental para entender cómo se lleva a cabo este proceso de relectura en el taller. La infancia, como un registro emocional y cognitivo, se vuelve un medio para explorar el pasado de una manera no lineal. Esto puede llevar al artista a reconfigurar los recuerdos de la niñez, utilizando diferentes medios y técnicas que permitan expresar, preservar y transformar esos recuerdos en una forma visualmente poderosa.

De igual forma se investigará sobre los artistas que han utilizado la niñez como tema central para transmitir mensajes profundos sobre la condición humana, las estructuras de poder y la naturaleza del individuo en relación con la sociedad. Algunos artistas contemporáneos clave han sido fundamentales para estructurar enfoques creativos, técnicas y mensajes en torno a la representación de la infancia.

Dentro de este capítulo se incluirá los referentes artísticos que utilicé para desarrollar este cuerpo de obra. La obra de Antonio Berni, quien desarrolló una de las representaciones más poderosas de las luchas sociales y las tensiones de la vida urbana. Otro artista que será mi referente es la obra de Maykel Herrera es su exploración constante de la identidad y la memoria, dos temas centrales que permiten una conexión directa con el espectador.

I.1 PERSPECTIVAS HISTÓRICAS Y CONTEMPORÁNEAS SOBRE LA INFANCIA

El historiador Philippe Ariès (1960) analiza la representación de la infancia en la sociedad tradicional antigua, un periodo en el que la infancia apenas era reconocida. Ariès describe cómo la presencia del niño en la familia y en la sociedad era tan breve e insignificante que rara vez se grababa en la memoria y en la sensibilidad de las personas. En consecuencia, el artista de esa época a menudo distorsionaba la representación de los niños, presentándolos como miniaturas de adultos.

La mezcla de edades en los entornos educativos se ha vuelto común, encontrando a menudo adultos y niños juntos. Esta situación refleja la percepción de que los niños no están listos para enfrentar la vida solos y que es necesario un periodo de preparación para integrarse plenamente a la vida adulta.

A fines de la Edad Moderna e inicios de la Edad Contemporánea, se inició en Europa una serie de transformaciones científicas, sociales, económicas, políticas y culturales. Estas transformaciones, que se produjeron durante los siglos XVIII y XIX, tienen sus orígenes en el siglo XVIII europeo y el movimiento político e intelectual conocido como Ilustración, que estaba influido por las ideas humanistas y el desarrollo científico del siglo XVII. Esta corriente de pensamiento vinculada a la razón se caracterizó por cuestionar las bases del pensamiento tradicional y los fundamentos políticos que regían hasta ese entonces. A partir de las ideas ilustradas, conceptos como libertad, nación, igualdad y soberanía cobraron especial importancia en las discusiones filosóficas e influyeron en las transformaciones políticas que se produjeron en Europa y América.

La importancia de los niños era tan reducida que llevó a la Ilustración como corriente de pensamiento basada en la razón a prestarle atención, motivada por las altas tasas de mortalidad infantil, lo que generó un impacto tanto moral como económico.

“La Ilustración conectó las ciencias y les dio un sentido práctico con repercusiones sociales, marcando un camino de avances para la infancia y la sociedad en general.”
(Caballed, 2020).

La Ilustración no sólo transformó Europa, sino que también ejerció un profundo impacto a nivel global. Este período revolucionario redefinió aspectos fundamentales de la Ilustración, ampliamente reconocida como la "Era de la Razón", que impactó no solo la política, sino también la ciencia y la filosofía, además de jugar un rol crítico en la crítica al absolutismo y en la promoción de los ideales republicanos.

Durante los turbulentos finales del siglo XVIII e inicios del XIX, la Ilustración estuvo en el corazón de los procesos revolucionarios que sacudieron a Francia, Estados Unidos, Hispanoamérica y Chile. Estos movimientos no sólo alteraron el orden político, sino que también impulsaron el reconocimiento y la promoción de los derechos humanos, principios que continúan siendo relevantes en nuestros días.

La Ilustración no fue simplemente un fenómeno histórico; fue una transformación de las estructuras de pensamiento y gobierno que estableció las bases para la sociedad moderna. Al cuestionar las bases del pensamiento tradicional y promover un marco basado en la razón y los derechos individuales, la Ilustración dejó un legado que aún hoy seguimos explorando y valorando. Este legado no solo se refleja en los sistemas políticos y educativos contemporáneos, sino también en nuestro enfoque continuo hacia el respeto y la promoción de los derechos humanos y la dignidad.

Además de sus amplios impactos políticos y filosóficos, la Ilustración transformó radicalmente la percepción de la infancia en la sociedad. A lo largo del siglo XVIII, este movimiento filosófico y cultural desafió las tradiciones arraigadas y promovió un enfoque renovado basado en la razón, la ciencia y el humanismo. Estos elementos influyeron profundamente en cómo se entendía y trataba a los niños, marcando un cambio significativo hacia una visión más humanista y centrada en el desarrollo del potencial infantil.

La perspectiva sobre la infancia cambió. Antes de la Ilustración, no se consideraba una etapa del desarrollo humano con características y necesidades particulares. Los niños eran vistos como pequeños adultos, y se esperaba que se integraran en

la vida adulta y sus responsabilidades tan pronto como fuera físicamente posible. Sin embargo, con la llegada de la Ilustración, los pensadores comenzaron a valorar la infancia como una fase distinta y crucial en el desarrollo de un ser humano.

El impacto de la Ilustración en la percepción de la infancia tuvo repercusiones duraderas. Las ideas introducidas durante este periodo sentaron las bases para reformas educativas y legales que continuarían evolucionando hasta dar forma a las políticas modernas sobre derechos del niño y educación infantil. Además, la Ilustración instauró un marco de pensamiento que aún hoy influencia las prácticas educativas y el enfoque hacia la infancia en muchas partes del mundo.

La Ilustración no solo fue un cambio en el orden social y cultural de la época, sino que también transformó la manera en que la sociedad ve a los niños, tratándolos no como miniaturas de adultos, sino como individuos con sus propias etapas de desarrollo que merecen atención y cuidado especializado. Este cambio de perspectiva ha tenido un impacto duradero en cómo concebimos la educación y el cuidado infantil en la actualidad

Ahora bien, en mi propuesta , si nos referimos concretamente a la teoría y práctica artística, nos encontraremos con este periodo de la Ilustración en donde ya se podía observar una relación con la investigación y la producción de mi obra, para sacar a la infancia del rincón del tiempo y el anonimato, vinculando el impacto histórico de la Ilustración con los objetivos contemporáneos del proyecto de arte, y enfatizando el deseo de fomentar un diálogo continuo sobre la representación de la infancia.

I.2 LA INFANCIA Y LA EDUCACIÓN: UNA MIRADA CONTEMPORÁNEA

“En la sociedad moderna, pedagogos y educadores como Comenius, Rousseau, Pestalozzi, Fröbel y, más recientemente, María Montessori, Dewey y Korczak, han destacado la importancia de prestar atención a los niños para el futuro de la humanidad y el proceso educativo que permite que cada persona se exprese plenamente.” (Benetton, Callegari, 2020).

El método Montessori fue introducido en Chile en 1932, destacando el arte como una herramienta pedagógica clave. Este enfoque promueve el desarrollo integral del niño, profundizando en su capacidad creativa y estética, lo cual facilita su crecimiento personal y emocional. La enseñanza artística en Montessori se centra en el desarrollo de la apreciación visual y las destrezas motoras finas, a través de la práctica artística y la observación de obras de otros artistas.

“Mientras los niños trabajan en sus proyectos artísticos, desarrollan habilidades como la concentración, la coordinación ojo-mano, la paciencia y la perseverancia. También aprenden a desarrollar su propia voz creativa y a expresarse de manera única e individual” (Gaspar Amparo, 2024).

Las escuelas Montessori, aunque son principalmente accesibles para un estrato social alto, proporcionan un modelo educativo que podría inspirar cambios en todo el sistema educativo para potenciar las capacidades creativas de todos los niños y niñas. De esta manera, podríamos esperar que todos los niños y niñas, independientemente de su condición social, tengan la oportunidad de desarrollarse plenamente y contribuir a la sociedad.

A pesar de que, existen instituciones que trabajan enfocados en la niñez y la defensa de sus derechos, tema que se ha tornado complejo, el avance es muy lento y poco efectivo.” *No se trata de proteger a los niños, con una “mirada adulta”, sino también de promover su autonomía y activación, incluso con la ambigüedad que presentan, para que crezcan como auténticos actores sociales o ciudadanos, capaces de proteger sus intereses”* (Benetton, Callegari, 2020).

I.3 EVOLUCIÓN DE LA REPRESENTACIÓN DE LA INFANCIA EN EL ARTE

En las últimas décadas, el arte contemporáneo ha evolucionado significativamente en la forma de representar la infancia. Se ha desarrollado una imagen con identidad propia, que visibiliza al niño en todas sus etapas como un sujeto activo en la sociedad. De esta manera, el artista comunica y contextualiza sus ideas de forma coherente.

En contraste, en épocas pasadas existió una ausencia total de representar la infancia en forma real, solo aparecen niños representados como figuras de tamaño pequeño con formas adultas, a diferencia del arte griego y egipcio que en el siglo XII hacía referencia a una sensibilidad acerca de la infancia, lo que se podría interpretar como moderno pensando en la poca importancia que en ese momento se le daba a la infancia en Europa.

Como señala Philippe Ariès en su obra, *"Parece que, no sólo en el terreno de la imagen sino en el de la vida cotidiana, la niñez constituía una etapa de transición sin realidad propia, un pequeño espacio de tiempo hacia la vida adulta"* (Ariès. P. 1987).

I.4 HISTORIA TALLER DE NIÑOS "NUEVOS PIONEROS"

En respuesta a la escasez de espacios sociales para el desarrollo creativo de niños y niñas, surgen los talleres infantiles en distintos sectores de la región. Estas organizaciones forman parte de una estructura mayor conocida como "la Fuerza Pobladora de Chile". Estos talleres proporcionan un refugio que fortalece la identidad de los jóvenes, que les permite construir las condiciones necesarias para alcanzar sus sueños.

En 1971, se estableció el campamento "Salvador Allende" en un área boscosa del fundo Santa Clara, cerca de Reñaca Alto, Viña del Mar, entonces propiedad del empresario maderero Dionisio Hernández. Este lugar, que albergó a hombres, mujeres y niños, se convirtió en un espacio fundamental que marcó profundamente mis años formativos como estudiante, los autobuses fueron mi primera sala de clases. Este campamento se caracterizaba por su excelente organización y un

fuerte sentido de compañerismo, el compromiso y el respeto mutuo. Los pobladores y estudiantes compartían el sueño común de construir una sociedad diferente, en la que el arte y la cultura jugaban un papel crucial en la mejora de las condiciones de vida.

Imagen 1. Campamento Salvador Allende año 1971, familias de antiguos Pioneros y las ramadas que fueron sus primeras viviendas.

Imagen 2. Encuentros artísticos culturales en el campamento Salvador Allende, con la colaboración solidaria de estudiantes (Universidad de Chile), año 1971.

Imagen 3. Estudiantes Universitarios 1971. Ayudando en la construcción de las viviendas del campamento.

Imagen 4. Actividad navideña del año 1971, Campamento Salvador Allende.

I.4.1 GOLPE DE ESTADO CÍVICO-MILITAR 1973

En 1973, tras el golpe de Estado cívico-militar, el campamento fue severamente intervenido, y se realizaron allanamientos sucesivos, tres días después fue renombrado como "Glorias Navales", nombre que persiste hasta hoy. Esta intervención marcó el inicio de una era de desolación y desesperanza, durante la cual el arte y la cultura fueron completamente erradicados del campamento.

A partir de la década de 1980, surgieron iniciativas como las ollas comunes financiadas por la Vicaría de la Solidaridad y la Primera Peña Folclórica, espacio que se utilizó para denunciar las duras condiciones de vida a través del arte.

De esta forma, se levanta nuevamente la población para reorganizarse y terminar con ese periodo negro de nuestra historia, al calor de la lucha nacen distintas estrategias para enfrentar el hambre, la miseria y la opresión. En ese periodo se crea la casa del poblador, espacio en el que se organizan talleres infantiles, juveniles y un grupo de salud.

Por otra parte, lentamente se fue rearmando el tejido social para mejorar las condiciones de vida, las protestas en contra de la dictadura fueron endureciendo su

postura. Volvieron los estudiantes a la población con actividades como talleres de títeres y primeros auxilios.

Alrededor del año 1985 en el mes de febrero se conmemora el primer aniversario de la población, con una exposición fotográfica que representaba el nacimiento y organización de la población como campamento Salvador Allende, recorrimos la población recopilando fotografías que lograron sobrevivir a la destrucción durante la dictadura.

Imagen 5. Fotografía utilizada en la exposición del 1º aniversario de la población, facilitada por un vecino. En esta fotografía aparece en segunda fila de izquierda a derecha, Abel Vilches Figueroa, detenido y desaparecido el 27 de enero de 1975.

Al calor de esta exposición fotográfica nace el primer acto artístico cultural, con un escenario improvisado construido por los pobladores, sobrecogidos por esta exposición fotográfica histórica.

En ese mismo año, la población fue nuevamente allanada y duramente golpeada, pero eso no impidió que los pobladores siguieran organizados exigiendo cambiar sus condiciones de vida. Niños, jóvenes y adultos todos unidos por una misma causa, fortaleció más aún la organización.

El arte, la cultura y la salud serian un rol fundamental en el crecimiento de la población en los años venideros. Actualmente la población no ha logrado recuperar su nombre, solo la escuela logró recuperar su nombre oficial “Escuela presidente Salvador Allende”.

Imagen 6. Mural escuela presidente Salvador Allende 1990

Imagen 7. Mural escuela presidente Salvador Allende 2024

I.4.2 ESCUELA PRESIDENTE SALVADOR ALLENDE Y SU RELACIÓN CON ANTIGUOS PIONEROS.

En el año 1971 los pobladores ya establecidos en el campamento Salvador Allende, ven la necesidad de un espacio para la educación de sus hijos e hijas, por esta razón se consiguen unos “buses Pegaso” que son utilizados como salas de clase.

Imagen 8. Escuela Salvador Allende año 1971 Aula- Buses, en estas imágenes aparecen los hijos de los Antiguos Pioneros junto a su profesor. Escuela Salvador Allende año 1971 Aula- Buses, en estas imágenes aparecen los hijos de los Antiguos Pioneros junto a su profesor.

Las clases en sus inicios se impartieron por pobladoras del campamento y estudiantes universitarios que venían a cooperar con la educación de niños y niñas, esta forma de enseñanza finalizó en el año 1973. Con el comienzo de la dictadura llegaron nuevos docentes y las clases se siguieron impartiendo en estos buses hasta el año 1977, en el año siguiente fue habilitado el nuevo establecimiento “Escuela E 226 Glorias Navales”, puedo decir que cursé desde el tercer hasta octavo año básico en esta nueva escuela, como hija de uno de los antiguos Pioneros.

Imagen 9. Sexto año básico, Escuela E 226 Glorias Navales 1981

A partir del año 1978 la escuela estaba intervenida por militares, quienes se retiraron paulatinamente, la relación de la escuela con la infancia se volvió indispensable ya que era el lugar en donde podíamos aprender y alimentarnos debido a las duras condiciones económicas y políticas por las que atravesaba el país.

Alrededor del año 1980, en un gran temporal de viento y lluvia dos niños que se dirigían a la escuela en busca de almuerzo fueron arrastrados por las aguas y encontrados muertos en una especie de poza, que se formaba por aguas de alcantarillas.

La escuela E-226 hoy escuela presidente Salvador Allende, durante los años ochenta se convirtió en un espacio para actividades de recreación y cultura con el objetivo de albergar los sueños de niños, jóvenes y adultos.

Imagen 10. Talleres infantiles en escuela E-226, hoy escuela Salvador Allende año 1988. Hijos y nietos de Antiguos Pioneros.

En 1993, con la participación de la comunidad escolar, la escuela recuperó su nombre en honor al presidente Salvador Allende como reconocimiento a su legado en la historia y el sentido que dio a la educación y al desarrollo de la sociedad.

Imagen 11. “Nuevos Pioneros” en Escuela presidente Salvador Allende año 2023.

I.4.3 “CASA DEL POBLADOR”, UN ESPACIO PARA LA CREACIÓN.

Con el establecimiento del régimen militar las instituciones representativas de los pobladores como las juntas de vecinos fueron intervenidas y ocupadas por administraciones afines a la dictadura militar.

La Junta de Vecinos de la población “Glorias Navales” no se vio ajena a esta intervención, pocas veces los pobladores gozaron del derecho a ocupar ese espacio, por lo que buscaron un lugar donde reunirse y reorganizar el tejido social.

Así surge la “Casa del Poblador”, un símbolo de resistencia y autogestión, ubicado en un sector estratégico de la población, una vivienda adquirida por un grupo de pobladores, que se convirtió en un espacio autogestionado para distintos talleres y un comité de vivienda. Desde ese momento nacen los talleres infantiles y juveniles,

el arte y la cultura se convirtieron en pilares fundamentales en la lucha contra la dictadura.

Hoy este mismo espacio es el hogar de los Nuevos Pioneros, lugar en el que se conjugan el arte, la creatividad y la diversión.

Imagen 13. Casa del Poblador y talleres Infantiles con antiguos Pioneros 1986.

Imagen 14. Función de títeres en Casa del Poblador año 1986.

I.4.4 GRUPO DE SALUD “POR LA VIDA”

El grupo de salud “Por la Vida”, nace alrededor del año 1985 con el objetivo de brindar los primeros auxilios a todos los pobladores que resultaban heridos por las fuerzas represivas producto de las masivas protestas en contra del régimen. Esta organización estaba compuesta por un grupo de mujeres, algunas de ellas antiguas pioneras y otras hijas de antiguos pioneros.

Imagen 15. Talleres de primeros auxilios, grupo de salud “Por la Vida” año 1986.

I.4.5 NUEVOS PIONEROS

A finales de los años noventa, emergió una nueva organización infantil amparada por la Unión Comunal de Allegados de Viña del Mar (UCA), motivada por la creciente preocupación por la vivienda entre las familias de Glorias Navales. Con el tiempo, esta organización ha ido ganando fuerza y desarrollándose, aprendiendo de la experiencia de otros talleres infantiles, que juntos conformaron "La Patota" de la Fuerza Pobladora.

Mediante el juego y el arte, los niños exploran la historia y los problemas de su comunidad, fortaleciendo la reflexión y la acción organizada. Se realizan actividades conmemorativas y proyectos destinados a mejorar su entorno o financiar los materiales necesarios para el taller. El taller aboga por fomentar la alegría, la valentía, la creatividad, el compañerismo y la curiosidad, valores que contribuyen a mejorar las relaciones sociales y a expresar estos principios a otros miembros de la comunidad.

En nuestro país, los niños son uno de los grupos más desfavorecidos y con mayor vulnerabilidad en términos de derechos. A pesar de las diversas políticas sociales propuestas por académicos e instituciones para mejorar su bienestar, en la práctica, estos esfuerzos suelen tener poco impacto. Por ello, los talleres de niños buscan crear un espacio donde todos los niños tengan voz, sin distinción, facilitando que enfrenten desafíos, reconstruyan relaciones sociales y fortalezcan una identidad basada valores sólidos.

Al expandir nuestros sueños hacia un horizonte más inclusivo se puede decir que los talleres de niños aspiran a construir una sociedad basada en la igualdad, la justicia y la felicidad. Valoran la participación de cada niño y niña, promoviendo su crecimiento en conjunto con la organización, para formar ciudadanos más sociables, reflexivos y activos, contribuyendo así a una mejor comunidad y sentando las bases para una transformación social profunda.

Imagen 16. Taller infantil Nuevos Pioneros, Año 2022.

Imagen 17. "Nuevos Pioneros" en Taller infantil año 2023.

I.5 REVISIÓN DE REFERENTES ARTÍSTICOS

Análisis de referentes artísticos relacionados con el tema del proyecto y el arte como herramienta de desarrollo social.

I.5.1 ANTONIO BERNI (1905-1981)

La obra de Antonio Berni proporciona un marco metodológico y estético valioso para la experimentación con técnicas artísticas en la representación de las interacciones infantiles. Su enfoque innovador y su habilidad para fusionar técnica y contenido social ofrecen un punto de partida significativo para la creación de nuevas obras que buscan capturar la complejidad de las experiencias infantiles a través de la textura y el movimiento. Este marco referencial no solo enriquece la comprensión del arte de Berni, sino que también invita a la experimentación continua y la adaptación de sus técnicas a nuevos contextos y temas artísticos.

Antonio Berni (Argentina) Creador del personaje Juanito Laguna, cuya obra se caracterizó por reflejar la realidad social y política de la época, obras que producía usando texturas de diferentes materiales que recogía de los basurales.

El análisis de la obra de Antonio Berni, uno de los artistas más significativos de Argentina, ofrece una base conceptual y técnica invaluable para explorar la representación de las interacciones infantiles mediante la experimentación con nuevas técnicas artísticas. Su enfoque innovador hacia el arte visual y su capacidad para capturar la esencia de la vida cotidiana y social permiten una reflexión profunda sobre la manera en que las técnicas artísticas pueden ser adaptadas y evolucionadas para expresar texturas y movimientos específicos en la representación infantil.

Imagen 18. Antonio Berni, "El mundo prometido a Juanito Laguna", 1962.

Antonio Berni es reconocido por su habilidad para fusionar el realismo con el simbolismo, y su obra, que abarca desde el realismo social hasta el surrealismo, ofrece una perspectiva única sobre la interacción humana y social. Su serie más emblemática, "Juanito Laguna" y "Ramona Montiel", demuestra un uso creativo de materiales y técnicas que transforman la representación visual en un comentario sobre la realidad social de su tiempo. La obra de Berni se caracteriza por su enfoque multidimensional en la textura y el movimiento, elementos cruciales para una representación más vívida y auténtica de la experiencia infantil.

Berni empleó una variedad de técnicas mixtas y materiales no convencionales en sus collages, creando texturas que no solo capturaban la realidad física, sino también las complejidades emocionales de sus sujetos. Este enfoque es particularmente relevante para el estudio de las interacciones infantiles, donde la textura y el movimiento juegan un papel fundamental en la expresión de la vivacidad y la dinámica de las experiencias de los niños.

La experimentación técnica en la obra de Berni ofrece un modelo para abordar las representaciones de interacciones infantiles mediante la incorporación de elementos texturales y de movimiento en la obra de arte. Por ejemplo, su uso de materiales reciclados y elementos tridimensionales en los collages puede ser adaptado para explorar cómo las texturas pueden simbolizar las emociones y las dinámicas en las interacciones entre niños. Además, la manera en que Berni captura el movimiento a través de la composición y el uso de la técnica del collage puede inspirar nuevas formas de representación que capturen la fluidez y la energía de las interacciones infantiles.

Imagen 19. Antonio Berni "Ramona espera", 1962 Collage sobre madera.

En la obra de Antonio Berni, juega un papel crucial en la representación y percepción social de la infancia. A través de la innovación técnica y una visión crítica de la realidad social, Berni no sólo representa la vida infantil, sino que también influye en cómo se percibe y se entiende la infancia en el contexto cultural más amplio.

La obra de Antonio Berni ofrece un campo fértil para explorar cómo el arte contemporáneo puede influir en la representación y percepción social de la infancia.

Su enfoque innovador y comprometido con los problemas sociales le permitió abordar temas de gran relevancia, incluyendo la vida y las condiciones de los niños en contextos de marginalidad y pobreza. Este análisis explora cómo la práctica artística de Berni contribuye a una comprensión más profunda de la infancia y su representación en el arte contemporáneo.

Berni, a través de sus series "Juanito Laguna" y "Ramona Montiel", presenta una visión cruda y realista de la infancia en contextos de marginalidad. Utilizando un enfoque de realismo social, Berni no solo documenta la vida cotidiana de los niños de clases desfavorecidas en Argentina, sino que también critica las estructuras sociales que perpetúan la desigualdad. Esta representación no es meramente descriptiva; es una forma de interpelación crítica que invita al espectador a reflexionar sobre la condición social y económica de la infancia.

I.5.1.1 INNOVACIÓN TÉCNICA Y EXPRESIÓN

El arte de Berni es notable por su uso innovador de materiales y técnicas. En sus collages, por ejemplo, combina elementos de la vida cotidiana con técnicas tradicionales de pintura, creando una textura y una dimensión que no solo representan la realidad física, sino también el impacto emocional de las condiciones de vida de los niños. Esta técnica permite una representación más rica y compleja, capturando la tensión entre la apariencia externa y las experiencias internas de los sujetos representados.

Imagen 20. Berni, Antonio "Juanito Laguna aprende a leer" (1961).

I.5.1.2 ANÁLISIS DE LA OBRA "JUANITO LAGUNA" DE ANTONIO BERNI

La serie de obras titulada "Juanito Laguna", creada por el artista argentino Antonio Berni a partir de la década de 1960, representa una de las contribuciones más significativas y conmovedoras al arte contemporáneo en términos de la representación social y la crítica cultural. A través de esta serie, Berni ofrece una visión profunda y multifacética de la vida de un niño que crece en un entorno de marginalidad y pobreza en Buenos Aires. Este análisis explora la profundidad y el impacto de "Juanito Laguna" desde varias perspectivas, incluyendo el contexto histórico, la técnica artística y el mensaje social.

Imagen 21. "Juanito Laguna", creada por el artista argentino Antonio Berni a partir de la década de 1960.

La serie "Juanito Laguna" surge en un momento de gran agitación social y política en Argentina. Durante los años 60 y 70, el país atravesaba un período de inestabilidad económica y política, caracterizado por la creciente desigualdad y la lucha de las clases trabajadoras. Berni, comprometido con el realismo social, utiliza a Juanito Laguna como un vehículo para explorar y criticar estas condiciones.

Juanito Laguna es presentado como un niño que vive en una villa miseria, un tipo de asentamiento informal caracterizado por la pobreza extrema y la falta de servicios básicos. La obra de Berni refleja no solo la situación material de Juanito, sino también la resiliencia y el carácter del niño frente a su entorno desafiante. Esta representación ofrece un contraste poderoso con las narrativas dominantes que a menudo invisibilizan a los habitantes de estos contextos marginales.

I.5.2 MAYKEL HERRERA (1979)

La poética de obra de Maykel Herrera está inspirada en la infancia como una etapa especial, si se trata de movimientos y expresiones que no poseen los adultos.

“El pintor de los niños”, como popularmente se le conoce, logró trascender las fronteras del arte contemporáneo con una propuesta novedosa donde mezcla la jocosidad, la ironía, el dolor o la sátira con un denominador común, la figura del infante.

Imagen 22. Maykel Herrera “Olla de grillos”, 2008.

La pintura como manifestación artística de Maykel Herrera (Cuba), nos entrega un marco metodológico a través de códigos con una mirada onírica para contextualizar temas y asuntos de la actualidad social. Su capacidad y técnica para captar la esencia y la psicología del modelo es algo mágico que invita al espectador a reflexionar sobre el contexto de su obra.

Por otra parte, Maykel Herrera como referente nos proporciona una forma distinta de resistir en los procesos de producción en artes visuales, entregando un mensaje político social desde una propuesta artística relacionada con la infancia.

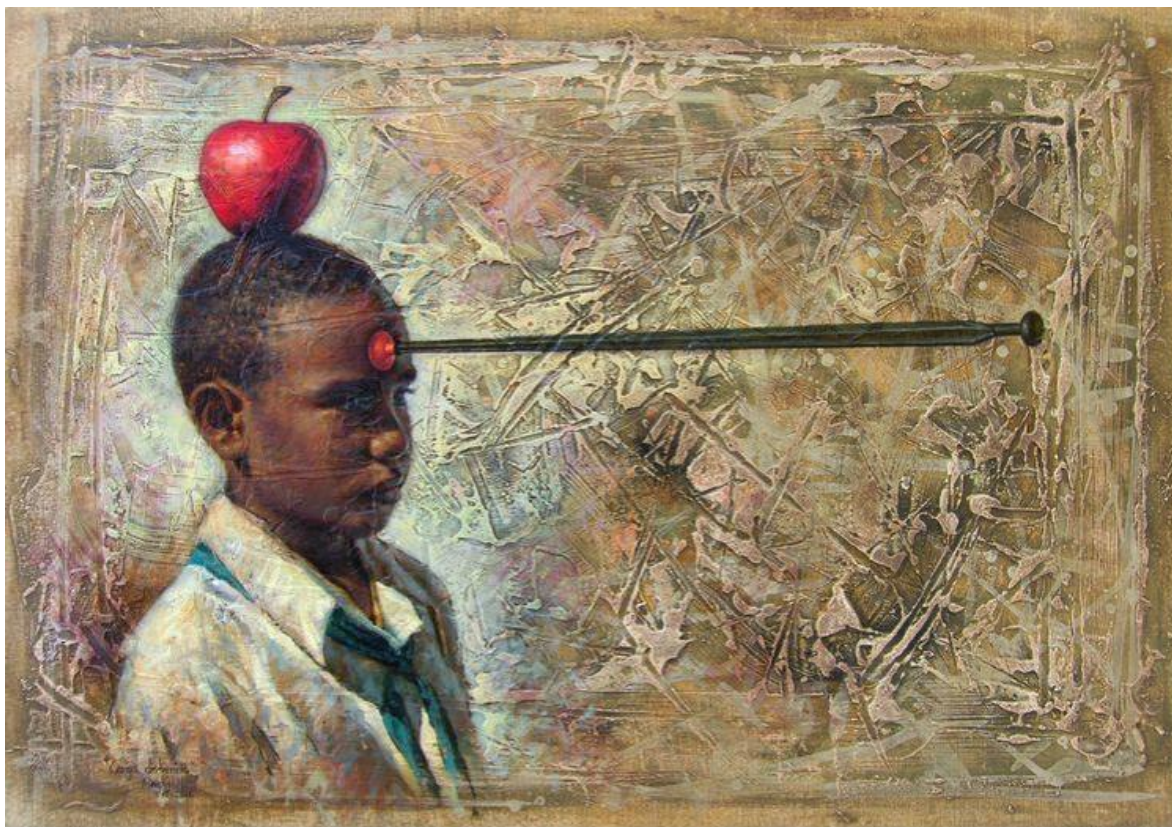

Imagen 23. Larga distancia (2011) Maykel Herrera.

I.5.2.1 ANÁLISIS DEL ROL DEL ARTE CONTEMPORÁNEO EN LA REPRESENTACIÓN Y PERCEPCIÓN SOCIAL DE LA INFANCIA EN LA OBRA DE MAYKEL HERRERA

En la representación y la percepción social de la infancia, la obra de Maykel Herrera toca argumentos significativos alusivo al comportamiento del ser humano y el contexto social, el artista además de representar la infancia la percibe como un vehículo para escudriñar en las conciencias de las personas y convertirlas en un aliento de futuro.

La relevancia que entrega la obra de Maykel Herrera en el arte contemporáneo, acercándonos a los problemas más acuciantes del ser humano, nos da la posibilidad

de pensar la infancia desde una mirada más alegórica y onírica, obras cargadas de simbolismo y referencias para ahondar en las problemáticas sociales, entregando un discurso con múltiples lecturas.

I.5.2.2 SIMBOLISMO Y REFERENCIAS

El simbolismo y referencias utilizados como la sátira, la ironía o el sentido lúdico Maykel Herrera nos aproxima a los problemas más apremiantes del ser humano.

La representación de la infancia en sus pinturas está cargada de simbolismos y referencias, en ellas se produce una mezcla de componentes visuales con rasgos psicológicos y un actuar bien particular que brinda una dinámica particular.

En la serie “Príncipes Enanos”, Maykel Herrera representa a través de la infancia hechos trascendentales, con respecto al comportamiento del hombre y el ámbito social.

En las obras de la serie, aparecen niños dóciles e ingenuos acompañados de cualquier objeto o elemento que pueda hacer imaginar y pensar las contradicciones de un mundo globalizado, en un tiempo de mucha agitación social.

La serie “Príncipes Enanos”, nace en Cuba en el año 2007, con el objetivo de hacerle un merecido homenaje a la figura de José Martí y en especial a su obra. José Martí “El apóstol de la independencia”, en Cuba es un héroe nacional, revolucionario y escritor, es una inspiración para muchos.

De esta forma Maykel Herrera produce la serie “Príncipes Enanos”, inspirado en el libro de versos llamado “Ismaelillo”, obra que dedicó José Martí a su hijo José Martí Zayas Bazán.

“Quiere el príncipe enano que a luchar vuelva. ¡El para mí es corona, Almohada y espuela!” (José Martí, 1882).

La obra de Herrera trata de demostrar a través de la infancia algunas realidades y problemáticas acuciantes del ser humano, esta representación agudiza las contradicciones de un mundo globalizado que ha dejado dormidos los sentimientos más nobles de los seres humanos.

Maykel Herrera en la serie “Príncipes Enanos”, nos ofrece en su propuesta de arte figurativo, elementos de abstracción y técnicas mixtas, creando una representación visual con niños, objetos de uso doméstico, armas, catalejos, en soportes bidimensionales.

“Los vínculos entre lo bueno y lo malo, lo bello y lo feo, lo alto y lo bajo, la luz y la oscuridad le imprimen a su creación una dualidad que no solo refuerza la idea motriz de cada pieza, sino que también respalda la serie en la cual se inserta la misma” (José Martínez, 2017).

La producción de Herrera se caracteriza por el uso de una paleta de colores que ronda en la gama de colores vinos, ocre, rojo, azul y blanco. A simple vista se nota el colorido y la agradable manera en la que resuelve la estética de sus pinturas.

De esta forma su obra es muy expresiva en luminosidad no solo en el caso de las figuraciones, sino que también en las abstracciones.

CAPÍTULO II CUERPO DE OBRA

El cuerpo de obra del proyecto “Pioneros” está compuesto por cinco pinturas, una escultura y dos grabados, donde se identifican los elementos que reflejan la temática de la infancia y se examina cómo el uso de diferentes medios contribuye a comunicar esta visión de manera efectiva y evocadora, permitiendo que el espectador se conecte emocionalmente con las obras y reflexione sobre la importancia de esta etapa.

Este cuerpo de obras está inspirado en la vida del taller infantil Nuevos Pioneros, organización que funciona en un pequeño espacio en la población Glorias Navales en Viña del Mar. Por otra parte, la investigación y práctica artística influenciadas por la ilustración como movimiento intelectual de pensamiento crítico, forma relación con los objetivos del taller infantil para la inspiración de mis obras.

La experiencia de haber sido participe de este espacio “Taller infantil Nuevos Pioneros”, me da la oportunidad de hablar a través de mis obras sobre los procesos de la infancia y el gran sentido que cobra ella en nuestra sociedad, un espacio de tiempo tal vez un poco olvidado.

Cada obra es el resultado de una profunda experimentación en técnicas y medios, lo cual permite materializar las ideas y conceptos que fundamentan la investigación. Se reafirma el papel del arte como un medio transformador capaz de cuestionar y redefinir nuestras percepciones colectivas.

El proceso artístico contemporáneo no solo se caracteriza por la creación de imágenes, sino por la exploración constante de nuevas formas y materiales que expanden los límites de la expresión visual.

La serie incluye piezas en técnicas mixtas, donde se combinan óleo y materiales reciclados como géneros, lana, esponja y cartón. Además, se incorporan grabados y cerámica, lo que enriquece el proyecto con una variedad de medios y texturas, permitiendo una expresión más completa y multidimensional.

La integración de diversas técnicas y materiales en esta serie no solo refleja una búsqueda constante de nuevos lenguajes visuales, sino que también responde a la intención de expandir los límites tradicionales de la pintura y la escultura. El uso del óleo como base pictórica se combina con la incorporación de materiales reciclados, lo que no solo aporta una dimensión táctil y visual única, sino que también establece un diálogo con el entorno social y ambiental, al recuperar objetos y materiales que de otro modo podrían haber sido desechados.

II.1 CAMINATA POR EL RIEL

Título: Caminata por el riel

Autor: Mónica Peña Zamorano

Fecha de creación: 2024

Tamaño: 74 X 50 cm (vertical)

Técnica mixta: Óleo, esponja, acrílico, restos de tela, cordón, sobre tela

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

La obra representa una tarde de verano, desde un primer plano se puede observar a dos niños que caminan por un riel de tren, ambos cargan bolsos. El niño más alto viste un jean, una polera del mismo color que el jeans y zapatillas blancas, lleva un perro en una mochila oscura, solo se distingue la cabeza de un cocker spaniel. Por otra parte, el niño pequeño viste un pantalón oscuro, una polera calipso y zapatillas blancas con texturas negras. En segundo plano se observan las dunas, vegetación y una estrella alizarina que parece tener un significado simbólico.

La producción de la obra Caminata por el riel forma parte de la serie “Nuevos Pioneros”. Es una obra inspirada en el taller de niños Nuevos Pioneros e influenciada por la ilustración.

La imagen que utilicé para producir la obra, la obtuve en un paseo de verano (2023, Mantagua) con los niños y niñas del taller, la elección de esta imagen me llevó a reflexionar sobre la búsqueda constante de un sueño, una aspiración universal presente a lo largo de la historia de la humanidad.

Para comenzar la obra recopilé la información y materiales necesarios, luego hice algunos bocetos, lo que me llevó a considerar el uso de diversas materialidades en la obra.

Imagen 24. Registro en diario bitácora de las sesiones artísticas, reflexiones sobre la interacción con los participantes y la evolución del proyecto artístico.

Imagen 25. Dibujo previo.

Caminata por el riel es una obra realista y simbólica está basada en un hecho real, dos niños caminando por un riel de tren, lo simbólico es la estrella que guía, su caminata y el perro que uno de ellos carga.

Si bien la obra está producida desde un contexto, también está fundamentada con las condiciones de vida de cada niño del taller, la realidad político social de cada uno de ellos.

Caminata por el riel es una obra tridimensional intervenida con texturas creadas mediante materiales reciclados, las piedras entre los durmientes fueron elaboradas con trozos de esponja y pintadas con acrílicos, las mochilas las confeccioné con restos de tela, el perro lo esculpí en esponja y pinté con acrílicos.

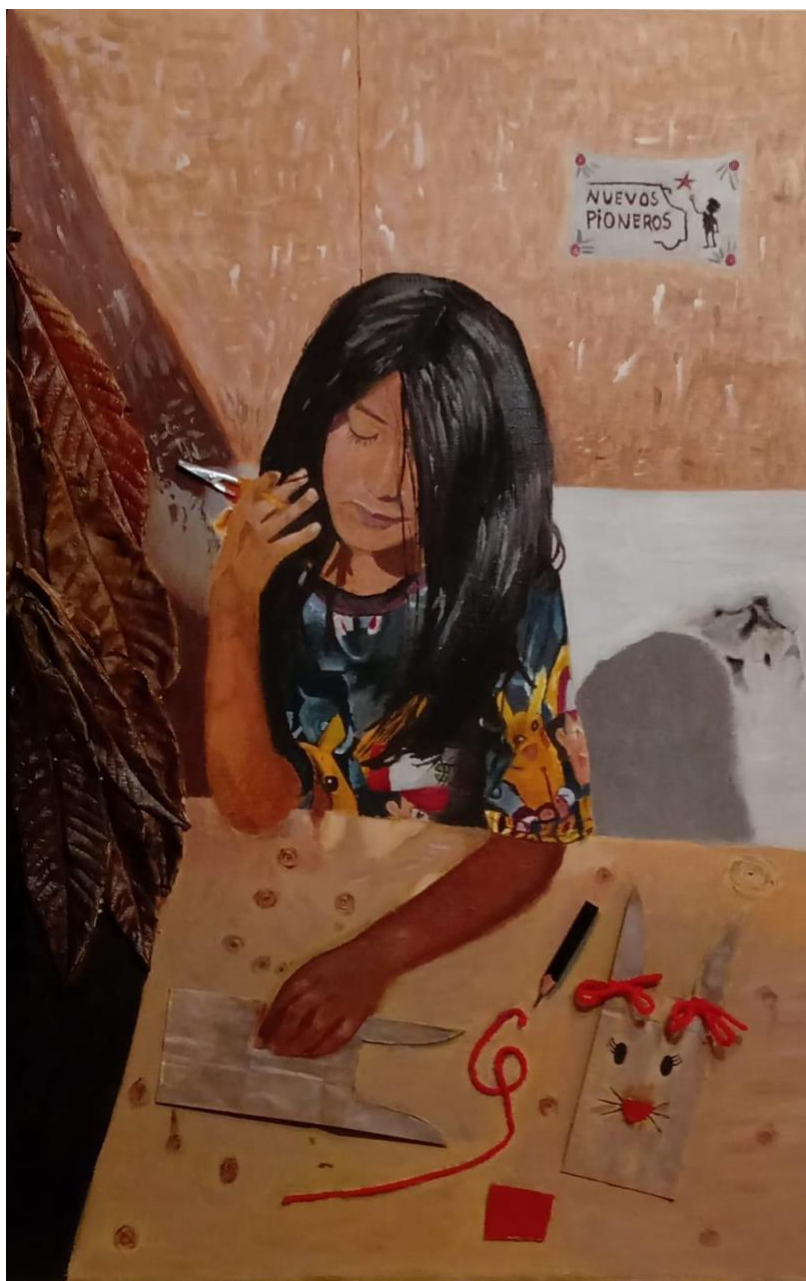
La paleta de óleos que utilicé incluye los siguientes colores: blanco titanio, azul de Prusia, azul ultramar, sombra tostada, azul cerúleo, amarillo cadmio medio, rojo alizarin, verde viridian.

Por otra parte, el uso de la textura le da la tridimensionalidad y profundidad a la obra, aunque la tridimensionalidad parece limitada debido al tamaño reducido del soporte.

Con la investigación y producción artística de la obra Caminata por el riel, busco plantear una problemática político social que ocurre con la infancia en las poblaciones de nuestro país, enfrentar al espectador a esta realidad que muchas veces está oculta, frecuentemente ignorada o postergada por las instituciones responsables. Niños y niñas que desafían esta forma de vida y tratan de mejorar en forma creativa su condición social, compartiendo y solidarizando con sus iguales.

Esta obra busca también contribuir al desarrollo del arte contemporáneo mediante un enfoque centrado en el contexto social.

II.2 ANTONELLA

Título: Antonella

Autor: Mónica Peña Z.

Fecha de creación: 2024

Tamaño: 40 X 60 cm (vertical)

Técnica mixta: papel, lana, tela, lápiz, metal, hojas secas, óleo, sobre tela

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

La obra es una representación de una dinámica del taller infantil Nuevos Pioneros, en un sábado, día de funcionamiento del taller.

De izquierda a derecha se observan hojas secas y, a continuación, la niña Antonella, quien está sentada y viste una polera de Pokémon. Tiene el cabello negro y piel morena, sostiene una tijera en la mano derecha y, con la izquierda aplasta un cartucho de papel sobre la cubierta de la mesa, siguiendo el orden hay un lápiz, un trozo de lana roja, un pedazo de tela roja, luego se observa un cartucho transformado en un conejo.

En el fondo, se distingue una pared de madera prensada, el logo del taller en la esquina derecha y las sombras proyectadas por la figura.

La obra Antonella forma parte de la serie “Nuevos Pioneros”. Está inspirada en la dinámica del taller infantil y en la influencia de la ilustración, un período que marcó un gran cambio social en la infancia.

La imagen fue capturada un sábado de abril de 2023, mientras los niños y niñas producían de forma colectiva conejos de Pascua para otros niños de la población Glorias Navales.

Imagen 26 . Imagen propia obtenida durante dinámica del taller de pascua de resurrección.

Comencé por hacer un boceto con la imagen, luego reuní la información y materiales necesarios para la producción de la obra.

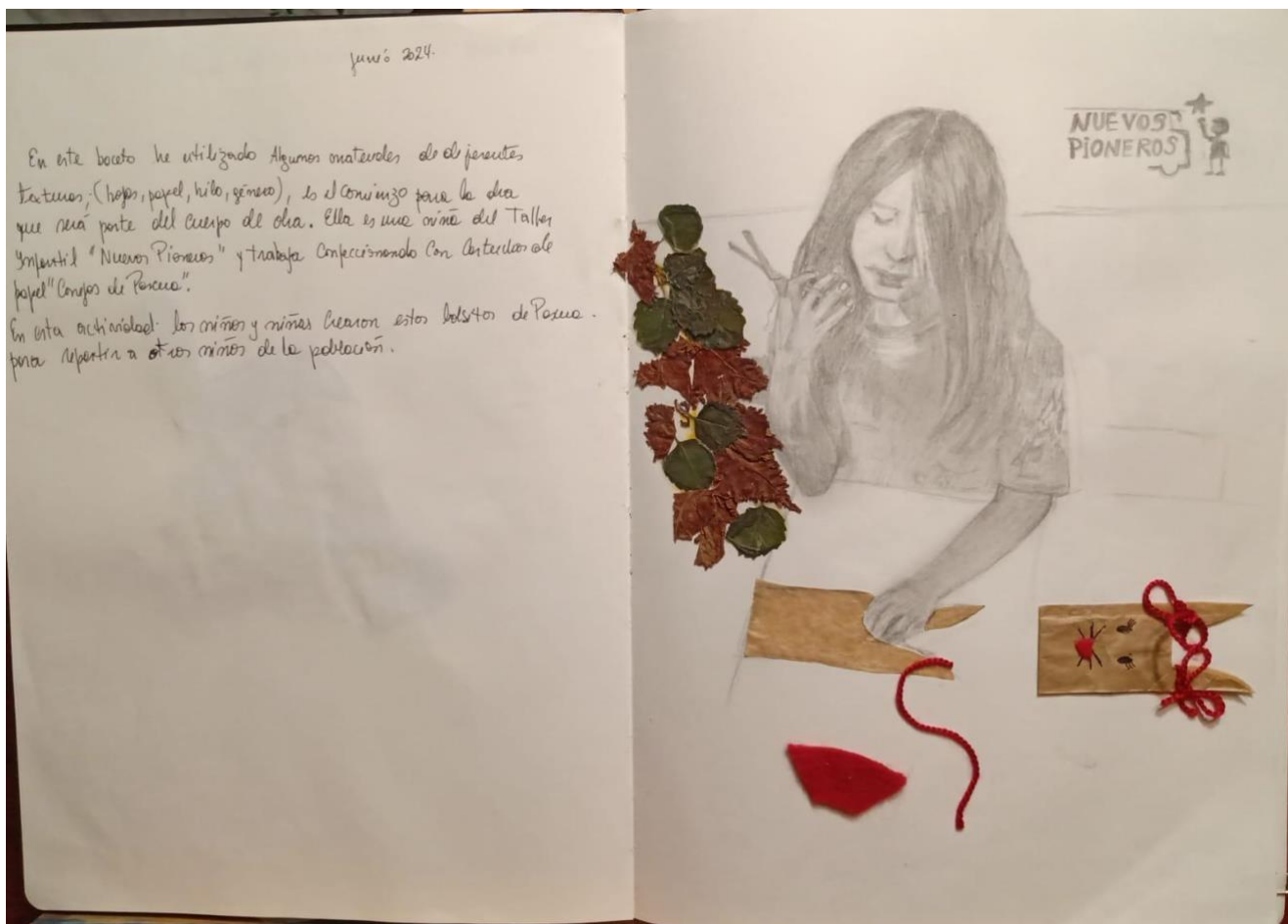

Imagen 27. Registro en diario bitácora, reflexiones y la evolución del proyecto artístico.

Elegir esta imagen para mi proyecto artístico, me hizo reflexionar sobre el mensaje que podría transmitir, una niña que representa la capacidad creativa y la realidad social de la infancia en las poblaciones.

Antonella es una obra realista con elementos simbólicos, realista porque es una dinámica que ocurre en ese instante y puede ser observada como una acción real, el simbolismo está dado por el logo del taller infantil Nuevos Pioneros, ubicado en la esquina derecha de la obra.

La obra está producida desde un contexto que puede fundamentar el potencial creativo de niños y niñas, que buscan demostrar en forma organizada la importancia de su desarrollo como sujetos de esta sociedad.

Antonella es una obra tridimensional realizada con técnica mixta, utilizando texturas recicladas.

Las hojas del lado izquierdo de la obra son hojas secas de níspero pintadas, la tijera de su mano derecha es reciclada y real, el lápiz que está sobre la mesa es de mina reciclado, el papel para los conejos de pascua los elaboré con papel reciclado, la lana y el pedazo de tela también forman parte de la textura.

Por otra parte, utilicé una paleta de colores con: rojo alizarin, azul de Prusia, azul ultramar, amarillo cadmio medio, amarillo limón, verde vejiga, sombra tostada y blanco titanio. La obra destaca por el uso predominante de colores cálidos, con realce en la vestimenta y el brillo del cabello. La proyección de las sombras aporta profundidad a la composición.

Con la investigación y producción artística de la obra “Antonella”, busco mostrar al espectador cómo la organización de niños y niñas Nuevos Pioneros desarrolla una dinámica de trabajo creativo y exploratorio que persiste a pesar de la adversidad en el territorio.

Esto evidencia que, con pocos recursos y fuera de la institucionalidad, los niños y niñas del taller pueden crear y compartir con sus pares de forma solidaria y organizada.

Con esta obra, aumenta la importancia de trabajar desde el contexto político y social, utilizando el arte contemporáneo para visibilizar las condiciones de la infancia en los territorios de nuestro país.

II.3 NAVIDAD POPULAR

Título: Navidad Popular

Autora: Mónica Peña Z.

Fecha de creación: año 2024

Tamaño: 50 X 50 cm

Técnica mixta: madera, pasto seco, restos de telas, plásticos y óleo sobre tela

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

La obra representa una actividad navideña de 1986, dos niños sentados en el patio de la Casa del Poblador. De izquierda a derecha, se observa un balde de playa y un niño pequeño sentado en el suelo mientras come un chocolate, en la mano izquierda tiene una bolsa con golosinas, a su lado hay una niña unos años más grande, en su mano izquierda sostiene un balde de playa dentro de una malla, en su mano derecha sostiene una bolsa con golosinas y más abajo se distingue un trozo de madera. A los pies del niño y la niña se puede ver un camión de juguete.

En el fondo de la obra se distingue un muro de ladrillos y pasto seco.

La obra Navidad Popular pertenece a la Serie Nuevos Pioneros y está inspirada en los niños y niñas que alguna vez transitaban por la Casa Del Poblador, hoy espacio del taller de niños Nuevos Pioneros, la influencia que produce la ilustración en mi obra, me lleva a resistir e insistir en la importancia de la infancia en mis procesos creativos.

La imagen para producir la obra la obtuve de Guillermo Correa, enviada a través de un PPT, fotografía tomada el año 1986 en una actividad de navidad para niños y niñas, organizada en la Casa del Poblador en la población Glorias Navales.

Imagen 28. Autor; Guillermo Correa, 1986, obtenida a través de un PPT enero del 2022.

Con la elección de la imagen, sentí una conexión con mi infancia, lo que me llevó a pensar que esta imagen podría convertirse en una obra cargada de simbolismo, sumando algunos elementos que no aparecen en la imagen.

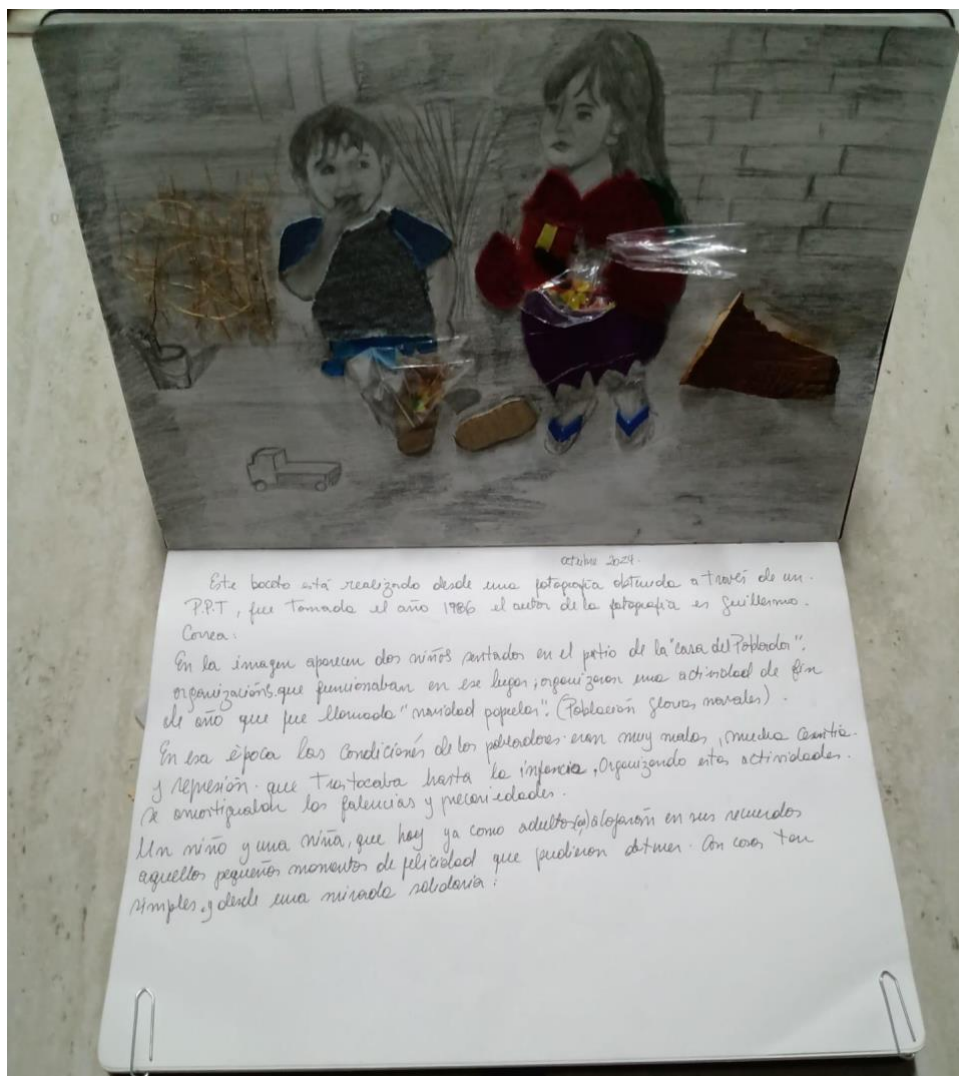

Imagen 29 . Registro en diario bitácora, reflexiones y la evolución del proyecto artístico.

El realismo y simbolismo de la obra Navidad Popular, se puede evidenciar al observar su contenido, golosinas y juguetes que producen alegría a dos niños, lo simbólico es el camión que está a sus pies, es un camión confeccionado con material reciclado (lata de calefón), lo simbólico de este elemento en la obra es para recordar y dar un lugar significativo en la serie a un antiguo pionero que dejó un legado en el arte de la hojalatería en nuestras vidas.

El contexto de la obra está marcado por el periodo en que fue tomada la imagen: 1986, un momento de convulsión política en el país. Dos niños nacidos en dictadura,

hijos de antiguos pioneros, participando de un momento de alegría, alegría que en ese periodo de la historia estaba casi negada para la infancia.

Navidad Popular es una obra tridimensional, con aplicación de diferentes texturas en material reciclado.

En el uso de material reciclado podemos encontrar en la obra, pasto seco que corté del jardín, bolsas plásticas recicladas y otros tipos de plásticos que utilicé para las golosinas de las bolsas, la vestimenta la confeccioné de ropa en desuso, el pedazo de madera que aparece en el lado derecho de la niña es un trozo de árbol de ciruela de mi jardín.

La paleta de oleos utilizados para la producción de la obra es: rojo alizarin, rojo cadmio claro, azul de Prusia, azul cerúleo, azul ultramar, sombra tostada, amarillo de cadmio, verde vejiga, blanco titanio. De este modo, la obra combina colores cálidos y fríos, mientras que las sombras aportan profundidad a las imágenes.

Con la obra Navidad Popular, desde la investigación y la producción artística, busco trasladar al espectador a un pasado histórico, evidenciando la importancia de representar la infancia a través del arte contemporáneo, independientemente del contexto.

Niños y niñas que en algunos momentos pudieron compartir la alegría con sus pares para olvidar las precariedades que rondaban sus vidas.

II.4 LORA LORENZA

Título; Lora Lorenza

Autora: Mónica Peña Zamorano

Fecha de creación: año 2024

Tamaño: 40 X 40 cm

Técnica mixta: Tela, esponja, goma Eva, lana, óleo, sobre tela

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

La obra está representando una dinámica de arte del taller infantil Nuevos Pioneros.

De izquierda a derecha, se observan unas bancas, en el centro una niña con una polera blanca manchada de pintura y en su mano izquierda sostiene un títere de esponja y tela, en la mano derecha tiene un lápiz rojo que pinta la boca del títere, ambas manos las tiene con restos de pintura.

Siguiendo el orden, después de la niña aparece una banca que está tapada por la espalda de ella, como fondo se observa una pared de latas pintadas en marrón oscuro con algunas luces que dan claridad al fondo, dejando observar en la esquina derecha el logo del taller.

La obra Lora Lorenza está inspirada en una dinámica de arte del taller infantil Nuevos Pioneros, siempre buscando cómo influencia la ilustración desde su forma de representar la infancia para sacarla del rincón del tiempo.

La imagen para producir la obra la obtuve de la tallerista Camila Sanhueza, enviada a través de WhatsApp, es una fotografía tomada en octubre del 2023 desde el patio del taller infantil, lugar que es ocupado constantemente para las dinámicas del taller.

Al elegir esta imagen, sentí que en ella está representada a través del arte, la libertad para crear y aplicar colores con total autonomía probablemente con el objetivo de poder comunicar emociones.

Por otra parte, Amanda que es la niña que aparece en la imagen, tiene un apego muy fuerte con esta organización infantil, motivo que también me inspiró para trabajar con la imagen.

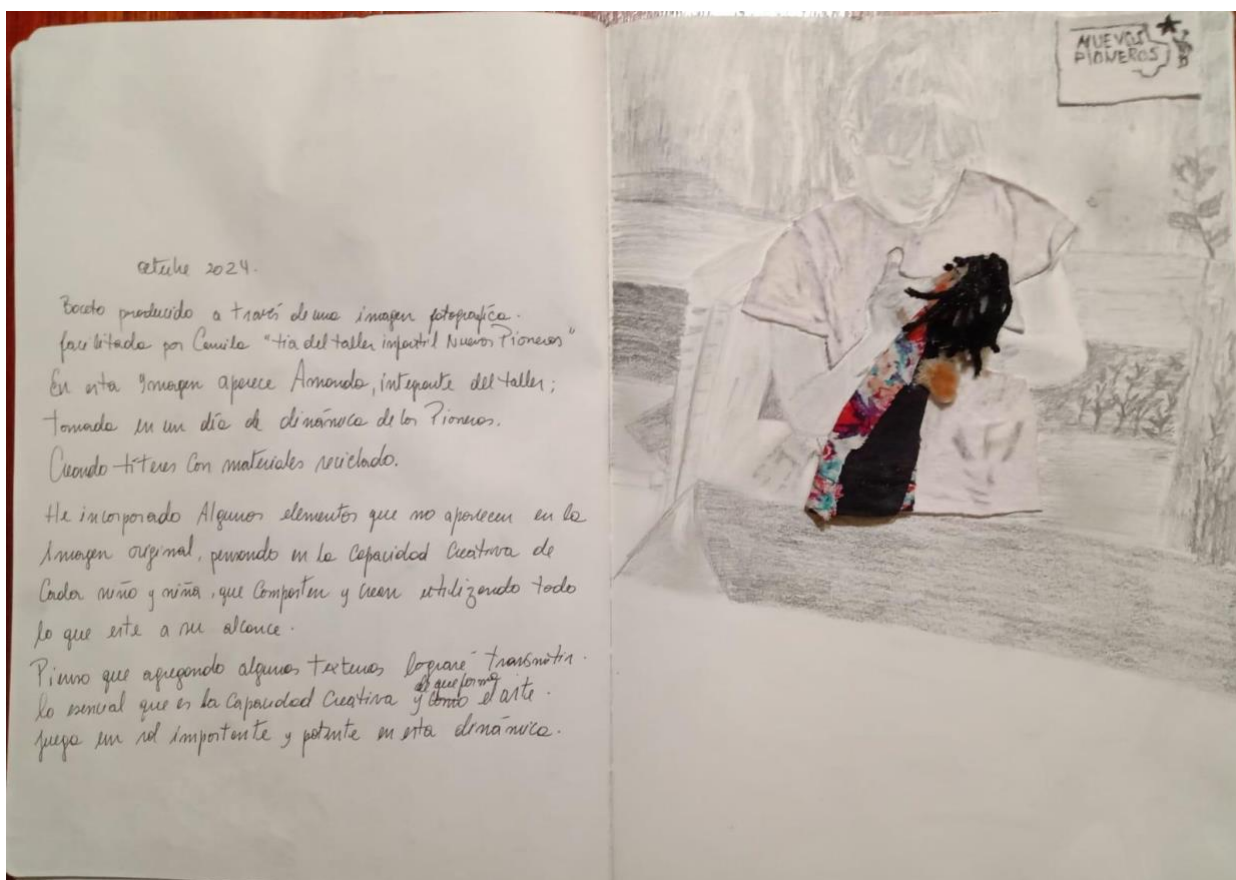

Imagen 31 . Registro en diario bitácora, reflexiones y la evolución del proyecto artístico.

Lora Lorenza es una obra realista con algo de simbolismo, lo real es la acción de la niña en ese momento, resultado de una dinámica de arte para dar rienda suelta a la creatividad y de esta forma dejar en evidencia la gran importancia que puede alcanzar la infancia en nuestra sociedad.

Lo simbólico radica en lo que identifica a esta organización infantil “Nuevos Pioneros”, creo que es importante incluirlo en la serie como parte de la identidad del taller para que quede en la memoria de todos los espectadores.

La investigación y producción artística de la obra la trabajé desde un contexto de desarrollo libre de creatividad y uso de los colores desde una perspectiva artística.

Lora Lorenza es una obra tridimensional producida en técnica mixta con algunas texturas de materiales reciclados.

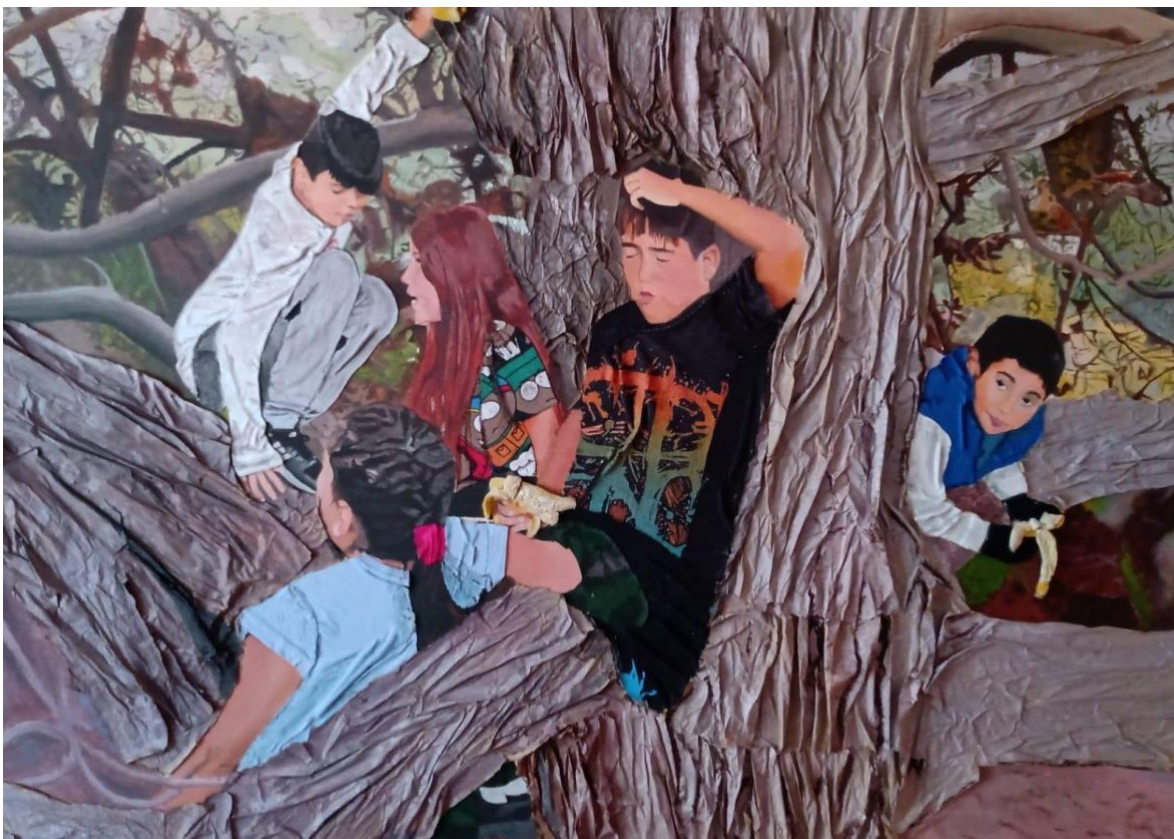
La tridimensionalidad de la obra se logra a través del uso de materiales reciclados, como la tela de la polera de la niña, la cinta en su cabello, la esponja, la tela del títere que sostiene en sus manos y la tela en el logo del taller.

La obra está producida con una paleta de colores que va desde, el rojo alizarin, azul de Prusia, azul ultramar, azul cerúleo, sombra tostada, amarillo cadmio medio hasta el blanco titanio, matices que proporcionan las sombras y luminosidad a la obra, una mezcla de colores fríos y cálidos que dan la sensación de equilibrio a mi trabajo.

Puedo agregar que tal vez el formato es pequeño y sería más apreciada desde un soporte más amplio.

La obra Lora Lorenza tiene como objetivo demostrar al espectador que, a través del arte, la infancia logra ser un canal de comunicación con plena libertad para crear y utilizar los recursos que estén a su alcance, en un entorno de compañerismo que potencia el desarrollo entre sus pares y al mismo tiempo proyecta emociones. De este modo, busco que el espectador legitime estos espacios sociales y los reconozca como fundamentales para el desarrollo de una sociedad.

II.5 EL ÁRBOL FLORIDO

Título: El árbol florido

Autora: Mónica Peña Z.

Fecha de creación: año 2024

Tamaño: 1m, 10cm X 78 cm (horizontal)

Técnica mixta: Papel Kraft, tela reciclada, esponja y óleo sobre cartón piedra

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

La obra El árbol florido representa un día exploratorio e integración con el medio ambiente.

En la obra se puede observar un gran árbol, sobre él hay trepados dos niñas y tres niños, algunos de ellos están sentados en las ramas y otros están colgados de las ramas.

En el centro del árbol, en primer plano, una niña con una trenza está de espaldas apoyada en una rama, a su lado derecho hay un niño sentado en la misma rama comiendo un plátano y rascándose la cabeza, luego en un segundo plano de izquierda a derecha aparece un niño trepado en otra rama del árbol un poco más elevada, tiene una cáscara de plátano en la mano izquierda que a la vez está apoyada en la rama de más arriba, siguiendo el orden al otro lado del árbol hay un niño asomando medio cuerpo apoyado en la rama y en sus manos sostiene un plátano mordido.

En el fondo se distinguen ramas que se extienden desde el árbol y vegetación que crece detrás de ellas.

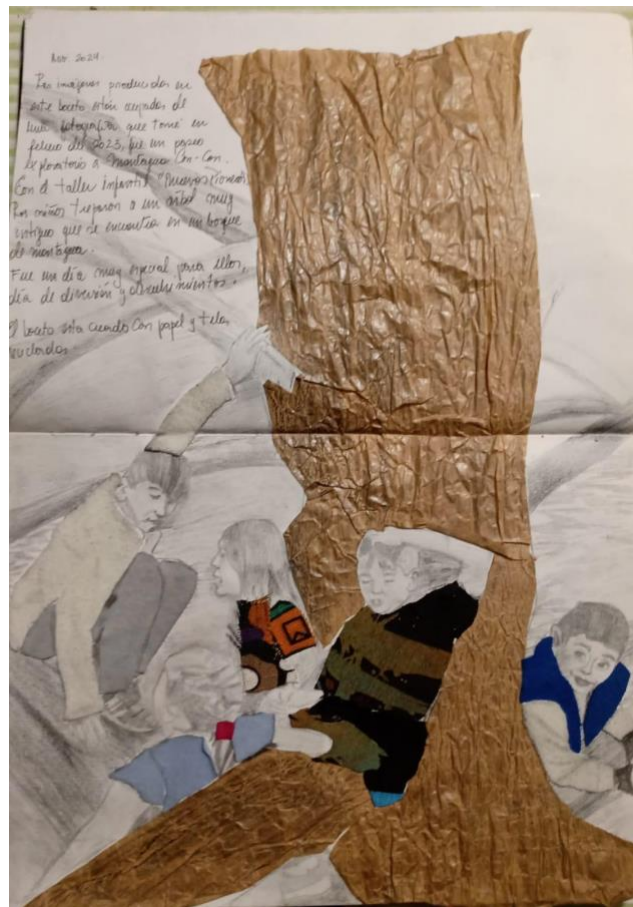
La obra El árbol florido forma parte de la serie Nuevos Pioneros y está inspirada en un día de exploración y recreación del taller infantil en un bosque de Mantagua, comuna de Concón.

Con la imagen que obtuve en ese momento recreativo trabajé en la producción de la obra, me pareció una imagen que proyecta esparcimiento, alegría, relajación, inclusión y exploración del entorno.

La imagen es de mi autoría, la tomé en febrero del 2023 mientras los niños y niñas del taller infantil subieron al árbol comiendo bananas, jugando a ser monos.

Por otra parte, ese árbol y el bosque traen a mi memoria exploraciones pasadas con otros talleres que formaron parte de mi vida, motivo que también me inspira para la producción de la obra.

El árbol florido es una obra realista, porque refleja un momento de gran alegría y libertad para desplazarse explorando el entorno, inventando juegos mientras exploraban.

Dejando en evidencia la importancia de lugares de recreación y esparcimiento que reclama la infancia para su desarrollo como sujetos de nuestra sociedad, sin distinción de clase.

De esta forma, la obra está producida desde un contexto recreativo y exploratorio con niños que buscan espacios para ser reconocidos como sujetos con derecho a ser felices.

El árbol florido es una obra tridimensional de técnica mixta en donde se conjugan distintas texturas con materiales reciclados y pinturas.

El árbol lo rellené con papel Kraft arrugado, las vestimentas de los niños y niñas las confeccioné con telas recicladas, los plátanos que están en las manos de los niños los realicé con esponja reciclada.

La paleta de colores en óleo que utilicé para la producción de la obra fue: rojo alizarin, azul de Prusia, azul ultramar, sombra tostada, amarillo cadmio, blanco titanio, para los plátanos de esponja utilicé acrílicos como amarillo medio, amarillo limón, blanco titanio y siena tostada.

El uso de un formato más amplio permitió experimentar con texturas adicionales, aportando tridimensionalidad, profundidad, movimiento y equilibrio a la obra, es un trabajo en proceso que aún puede desarrollarse y experimentar avances.

A través de la investigación y la práctica artística de mi obra El árbol florido, pretendo poner como tema frente al espectador, la necesidad de espacios de esparcimiento y recreación para la infancia en los territorios de nuestro país.

De esta forma puedo argumentar con propiedad que es una necesidad existente en las poblaciones porque lo he presenciado durante muchos años de trabajo con talleres infantiles y juveniles en estos lugares. Además, he producido esta obra con la intención de influir en el desarrollo del arte contemporáneo como un acto de resistencia frente a las problemáticas de la infancia. También busco que la obra quede abierta a la interpretación, permitiendo al espectador reflexionar y actuar.

II.6 AMANDA

Título: Amanda

Autora: Mónica Peña Z.

Fecha de creación: Año 2024

Tamaño: 49 alto X 35 ancho

Técnica: Escultura cerámica de pequeño formato en pasta gres

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

“Amanda” es una obra escultórica de pequeño formato, que representa a una integrante del taller infantil Nuevos Pioneros.

Es una obra de medio cuerpo, mirando hacia su lado izquierdo, con el brazo inclinado en ángulo hacia su rostro, en la mano del mismo brazo sostiene una estrella y su brazo derecho apunta hacia el piso.

La niña viste una chaqueta corta sobre un vestido, lleva el pelo trenzado.

La obra “Amanda” pertenece a la serie “Nuevos Pioneros”, la produjo inspirada en la infancia y en la vida organizativa del taller infantil Nuevos Pioneros, sin dejar de mencionar la influencia de la ilustración como periodo que originó un gran cambio social para la infancia.

En el proceso creativo de esta obra comencé con un boceto y una maqueta de plastilina, y luego reuní los materiales y herramientas necesarias para producir la obra.

Imagen 34 . Boceto y maqueta de plastilina para registrar la evolución del proyecto artístico.

Imagen 35. Herramientas y materiales para la producción de obra.

Imagen 36. Proceso de obra en pasta cerámica gres.

“Amanda”, es una obra figurativa y simbólica, la figura de la niña representa a una integrante del taller infantil, la estrella en su mano izquierda es parte del símbolo de esta organización infantil.

La obra está creada a partir de un contexto de representación de la infancia en todas las formas y técnicas artísticas, como un reconocimiento a su trayectoria organizativa.

La obra “Amanda”, es una obra escultórica de cerámica en pequeño formato en pasta gres, dividida en dos partes con ensamble.

Para la producción de la pieza, utilicé la técnica de volumen lleno, el modelado en colombin y, finalmente el ahuecado.

Una vez seca la pieza se procede al bizcochado en el horno a alta temperatura.

Para la producción de la pieza ocupé: pasta gres tostada oscura de alta temperatura, estecas, barbotina, esponja, agua.

“Amanda” es una obra no acabada, aplicaré cera de abeja para realzar el color tostado de la pasta gres.

Mediante la investigación y producción artística de la obra “Amanda”, busco mostrar al espectador que la infancia puede representarse en todas las disciplinas del arte contemporáneo, reconociendo su importancia como sujetos activos de nuestra sociedad.

II.7 AYMÉ NEW TI ALIWEN

Título: Aymé New ti Aliwen

Autora: Mónica Peña Z.

Fecha de creación: Año 2023

Tamaño: 20cm X 25cm

Técnica: Grabado en puntaseca

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

La obra representa a una integrante del taller infantil Nuevos Pioneros en un día exploratorio y recreativo en un bosque de Mantagua.

De izquierda a derecha se puede observar una niña arrodillada y apoyada con las dos manos sobre el tronco de un árbol, tratando de llegar al otro extremo del tronco, ella lleva una gorra con visera, y su cabello cubre todo su rostro, viste un buzo y zapatillas.

Como fondo se observa un tronco que pasa cerca de su cabeza con un poco más de ramas.

“Aymé New ti Aliwen” pertenece a la serie “Nuevos Pioneros” y es una obra inspirada en la naturaleza como lo indica su nombre en Mapudungun.

La imagen para producir la obra la capturé con mi teléfono en febrero de 2023, en un momento exploratorio sobre un árbol en un bosque de Mantagua.

Imagen 37. Obtenida a través de mi teléfono en febrero de 2023, durante paseo al bosque de Mantagua.

Elegí esta imagen para trabajar en este grabado porque la niña, además de ser una integrante del taller, siempre se le puede encontrar sobre los árboles.

De esta forma, la niña en contacto con la naturaleza aporta realismo a la obra, mientras que el árbol simboliza su conexión con la recreación.

Imagen 38. Boceto previo y plantilla de cobre para la producción de la obra.

“Aymé New ti Aliwen” es un grabado en puntaseca que produce en una técnica de incisión de la imagen en una lámina de cobre con un lápiz de metal.

La rebarba que va quedando en la plancha le da la textura a la obra, las rebarbas y pruebas de estado fueron definiendo la imagen.

Los materiales que utilicé para este grabado fueron: una lámina de cobre, un lápiz de metal, bruñidores, raspador, brazo para pulir, tinta tipográfica negra y como soporte papel Hahnemühle.

Siento que faltó dar un poco más de luminosidad al rostro.

Por medio de la producción de esta obra, intento demostrar al espectador, las emociones que puede provocar un árbol en una niña de manera espontánea y libre.

Por otra parte, la obra la produje sobre el contexto de la exploración y cuidado con la naturaleza que niños y niñas necesitan para desarrollarse en un medio ambiente sano.

II.8 EN BUSCA DE PIONEROS

Título: En busca de Pioneros

Autora: Mónica Peña Z.

Fecha de creación: Año 2022

Tamaño: 40cm X 50cm

Técnica: grabado Xilografía

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

La obra de xilografía es una representación de la monitora e integrantes del taller infantil Nuevos Pioneros.

En primer plano, de izquierda a derecha, un niño pequeño con un objeto bajo el brazo izquierdo camina de la mano de una persona adulta, detrás de la persona adulta, dos niñas pequeñas caminan tomadas de la mano, todos visten ropa de invierno.

En un segundo plano se observa un cerco de metal y en último plano se vislumbran viviendas empinadas.

La obra En busca de Pioneros, pertenece a la serie “Nuevos Pioneros”, la produjo inspirada en la búsqueda de un sueño distante: una sociedad diferente.

La imagen la capturé en un sábado de taller infantil año 2022, monitora y niños en busca de los integrantes del taller en la población Glorias Navales.

Imagen 39. Obtenida a través de mi teléfono en septiembre del 2022, durante la búsqueda de niños para asistir al taller.

Comencé por hacer una investigación con la búsqueda de distintas imágenes, y luego reuní la información y los materiales necesarios para producir la obra.

Imagen 40. Boceto para registrar el desarrollo de las obras y las técnicas utilizadas.

Imagen 41. Plantilla tallada en trupan para la producción de la xilografía.

Seleccionar esta imagen para mi propuesta de xilografía, dio inicio al trabajo artístico con los Nuevos Pioneros.

En busca de Pioneros es una obra realista con una pincelada de simbología.

El realismo se lo dan los Pioneros caminando por el territorio en un día de taller y la simbología es pensar que caminan buscando llegar a un lugar soñado.

La obra surge de un contexto de búsqueda y esperanza hacia un futuro mejor.

La obra “En busca de Pioneros” es un grabado xilográfico que lo trabajé desde una plantilla de trupan de 30X40 tallado con gubia para madera, esta técnica le da la textura, las sombras y las luces a la obra.

Para el grabado de la obra utilicé tinta tipográfica negra y como soporte papel acuarela de 40x50.

Puedo agregar que la obra tiene un exceso de luminosidad, lo cual se debe al tallado del Trupán, con líneas muy profundas.

La xilografía En busca de Pioneros, busca mostrar al espectador, desde el arte contemporáneo, el compromiso de talleristas e integrantes del taller con esta organización infantil que ha persistido en el tiempo fuera del marco institucional, en una autogestión constante brindando un espacio de integración, participación, compañerismo y respeto por sus pares.

II.9 RELACIÓN DE LAS OBRAS CON LOS REFERENTES ARTÍSTICOS

Los referentes visuales que inspiran las formas de producción de mis obras son el artista argentino Antonio Berni y el pintor cubano Maykel Herrera. La técnica visual de ambos artistas enriquece mi trabajo de maneras distintas. Por un lado, Antonio Berni, con su serie Juanito Laguna, conecta con mi obra mediante el uso de materiales reciclados de diversas texturas. Su compromiso con el realismo social, representando la infancia en toda su crudeza en los barrios marginales de Argentina, resuena profundamente con mi enfoque.

Por otra parte, la serie Príncipes enanos del artista cubano Maykel Herrera establece un vínculo con mi trabajo a través de la utilización de la infancia como poética. Aunque sus obras, oníricas y llenas de códigos, transmiten emociones, también abordan una dimensión político-social. Herrera confronta al espectador mediante la sátira y la ironía, rescatando problemáticas actuales. Esta visión conecta profundamente con mi propia obra, estableciendo un diálogo entre nuestras propuestas artísticas.

CONCLUSIÓN

A lo largo de este trabajo se ha producido un cuerpo de obra interdisciplinario que incluye pintura, grabado y cerámica, desarrollado a través de la investigación y la práctica artística.

Este proyecto ha permitido evidenciar la importancia del taller de niños “Nuevos Pioneros” como un espacio comunitario donde el arte y la creatividad actúan como herramientas fundamentales para la construcción de identidad.

Mediante la serie “Nuevos Pioneros”, se han plasmado las vivencias y dinámicas del taller infantil, conectando las experiencias históricas de los “Antiguos Pioneros” con un presente de resistencia y lucha por espacios de expresión artística. La incorporación de técnicas mixtas, junto con materiales reciclados, ha permitido dar dimensionalidad al discurso, evocando emociones y creatividad asociadas a la infancia.

En este proceso, el arte contemporáneo ha demostrado su capacidad de funcionar como un acto de identidad y resistencia, documentando y transformando las condiciones sociales de los niños y las niñas en contextos marginales. Así, este proyecto no solo reconoce la relevancia del taller “Nuevos Pioneros”, sino que también resalta la necesidad de seguir representando la infancia en sus múltiples facetas a través del arte, como un medio para la reflexión y el cambio social.

RECOMENDACIONES

Se recomienda a los futuros artistas contribuir al arte contemporáneo explorando temáticas relevantes y poco abordadas, como las trabajadas en este proyecto.

Se recomienda a los futuros artistas aplicar las técnicas exploradas en este trabajo, buscando siempre innovar nuevas para fomentar el crecimiento personal y social.

Se recomienda a los futuros artistas y educadores considerar el arte como un medio vital para la educación y el desarrollo social. Este trabajo puede servir como inspiración a través de las obras producidas y la investigación asociada.

Se recomienda a los futuros artistas involucrarse en espacios organizativos como talleres comunitarios y no ser indiferentes ante el contexto, ya que esto constituye un acto de resistencia.

BIBLIOGRAFÍA

- Alfonso, D. G. (19 de 10 de 2017). *Maykel Herrera, La pintura una obsesión*.
Obtenido de Maykel Herrera, La pintura una obsesión:
<https://www.maykelherrera.com/la-pintura-una-obsesion/>
- Aries, P. (1960). *El niño y la vida familiar en el antiguo régimen*. Taurus.
- Benetton, M., & Callegari, C. (2020). *La identidad de la infancia desde el siglo XX hasta hoy. Ideología, holocausto judío (Shoa) y nuevos derechos*.
- Berni, A. (1961). *Juanita Laguna aprende a leer*. Buenos aires.
- Berni, A. (1962). El mundo prometido a Juanito Laguna. *Antonio Berni: El mundo prometido a Juanito Laguna*. Buenos Aires.
- Berni, A. (1962). Ramona espera. *Antonio Berni "Ramona espera". Collage sobre madera*. Buenos Aires.
- Buccellato, L. (1978). *Antonio Berni "Ramona vive su vida"*. Buenos Aires: MAMBA.
- Caballed, J. (2020). *La representación artística de la infancia en la Francia del siglo XIX*. Imprime: Litocian.
- Calvo, M. (02 de 01 de 2023). *Radiohc*. Obtenido de Radiohc:
<https://www.radiohc.cu/index.php/especiales/exclusivas/309419-maykel-herrera-el-pintor-cubano-de-los-ninos-fotos>
- Delgado, A. (10 de 04 de 2023). *Radio Enciclopedia*. Obtenido de Radio Enciclopedia: <https://www.radioenciclopedia.cu/el-universo-de-maykel-herrera-10042023/>
- Herrera, M. (1989). Olla de grillos. *Maykel Herrera "Olla de gritos"*.
- Martí, J. (1882). *Ismaelillo*. Nueva York.

ANEXOS

Documentación Artística taller de niños "Nuevos Pioneros"

ANEXO N°1: COMPETENCIA DE CARRETONES

Fecha: Febrero, 2022
Autora: Mónica Peña
Descripción: Competencia de
carretones, creados por ellos
mismos.

ANEXO N°2: MOVILIZACIÓN POR JARDÍN INFANTIL

Fecha: junio, 2023
Autora: Mónica Peña
Descripción: Llamado a
movilización desde el taller
infantil "Nuevos Pioneros", por la
recuperación y reconstrucción
del jardín infantil "Melodía"

Fecha: Agosto, 2022
 Autora: Mónica Peña
 Descripción: Dinámica del taller infantil “Nuevos Pioneros”, fabricación de cámaras de cartón para entrevista a los vecinos de la población

ANEXO N°4: TALLER DE OCEANOGRAFÍA

Fecha: Junio, 2023
 Autora: Mónica Peña
 Descripción: Taller de oceanografía en taller infantil “Nuevos Pioneros”, El taller es realizado por el oceanógrafo Octavio Mercado

ANEXO N°5: DINÁMICA DE TALLER

Fecha: Marzo, 2022
Autora: Mónica Peña
Descripción: Dinámica de taller
“Nuevos Pioneros”, en sede social
n°118 de Glorias Navales

ANEXO N°6: DINÁMICA DE TALLER

Fecha: Julio, 2022
Autora: Mónica Peña
Descripción: Dinámica de taller
en sede social n°118 de Glorias
Navales

ANEXO N°7: EXPLORACIÓN BOSQUE DE MANTAGUA

Fecha: Febrero, 2023
Autora: Mónica Peña
Descripción: Exploración por el bosque de Mantagua, nombre del taller infantil escrito por los integrantes con piñas de árboles sobre la duna

ANEXO N°8: DINAMICA DE TALLER

Fecha: Agosto, 2022
Autora: Mónica Peña
Descripción: Dinámica de taller, elaborando cámaras con cajas para entrevistas a vecinos en la población Glorias Navales

ANEXO N°9: JUDAS SEMANA SANTA

Fecha: Abril, 2023
Autora: Mónica Peña
Descripción: paseo del Judas en semana santa, construido por niños y niñas del taller infantil, en Población Glorias Navales.

ANEXO N°10: TALLARINATA POST LIMPIEZA

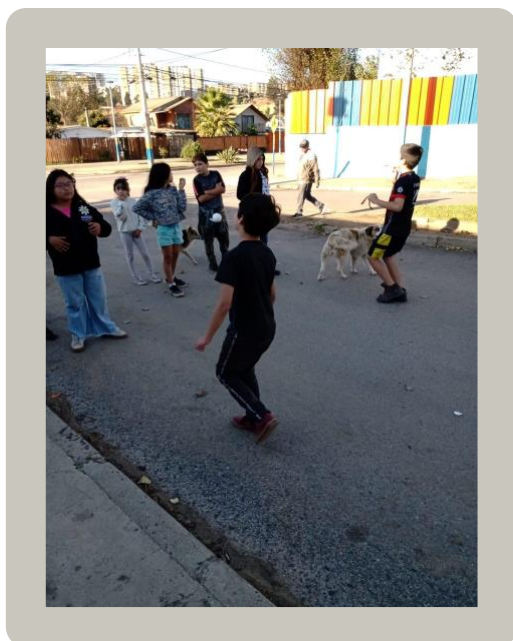
Fecha: Octubre, 2022
Autora: Mónica Peña
Descripción: Tallarinata en taller "Nuevos Pioneros", después de un día de limpieza.

ANEXO N°11: PASEO NAVIDEÑO POR GLORIAS NAVALES

Fecha: Diciembre, 2022
Autora: Mónica Peña
Descripción: Navidad Popular organizada por el taller infantil "Nuevos Pioneros", paseo navideño por la población Glorias Navales.

ANEXO N°12: ACTIVIDAD DEL DIA DEL TRABAJADOR

Fecha: Mayo, 2023
Autora: Mónica Peña
Descripción: competencia del huevo y la cuchara, conmemorando el día del trabajador, actividad organizada por el taller infantil "Nuevos Pioneros"

ANEXO N°13: PASEO BOSQUE DE MANTAGUA

Fecha: Febrero, 2023
Autora: Mónica Peña
Descripción: exploración sobre un árbol en el bosque de Mantagua en un día recreativo.

ANEXO N°14: ACTIVIDADES DIA DEL TRABAJADOR

Fecha: Mayo, 2023
Autora: Mónica Peña
Descripción: silla musical, en conmemoración del día del trabajador, organizado por el taller infantil.

ANEXO N°15: CELEBRACION DIA DEL NIÑO

Fecha: Agosto, 2024
Autora: Mónica Peña
Descripción: Celebración Día del niño, actividad organiza por el taller infantil "Nuevos Pioneros".

ANEXO N°16: GUERRA DE AGUA

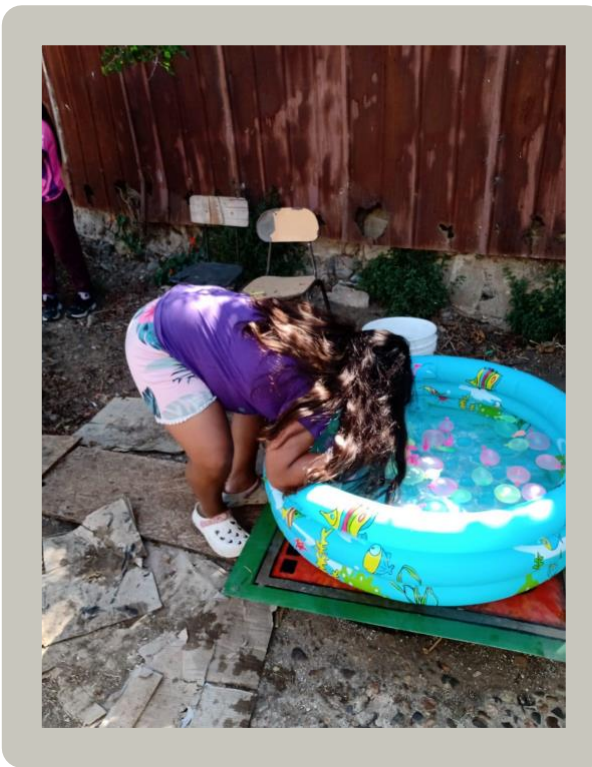
Fecha: Enero, 2023
Autora: Mónica Peña
Descripción: Dinámica de verano en el taller infantil, sacando bombas de agua desde la piscina.

ANEXO°17: PREPARACION ACTIVIDAD DE SEMANA SANTA

Fecha: Abril, 2023
Autora: Mónica Peña
Descripción: Fabricando conejos de pascua para entregar a los niños de la población Glorias Navales, actividad organizada por el taller.

ANEXO N°18: GUERRA DE AGUA

Fecha: Enero, 2023
Autora: Mónica Peña
Descripción: Dinámica de taller en verano, rescatando bombitas de agua desde la piscina.

ANEXO N°19: TALLER PIEZAS DE ARCILLA

Fecha: Junio, 2022
Autora: Mónica Peña
Descripción: Taller de producción de piezas en arcilla, elaboradas por los integrantes del taller infantil, la monitora del taller fue Mónica Peña.

ANEXO N°20: TALLER DE DONAS

Fecha: Junio, 2023
Autora: Mónica Peña
Descripción: Taller de elaboración de Donas, elaboradas por los integrantes del taller.

ANEXO N°21: PASEO A MANTAGUA

Fecha: Febrero, 2023
Autora: Mónica Peña
Descripción: Descansando y comiendo después de una mañana exploratoria por el bosque de Mantagua, adultos colaborando con el cuidado de los integrantes del taller infantil.

ANEXO N°22: ACTIVIDAD DE TALLER

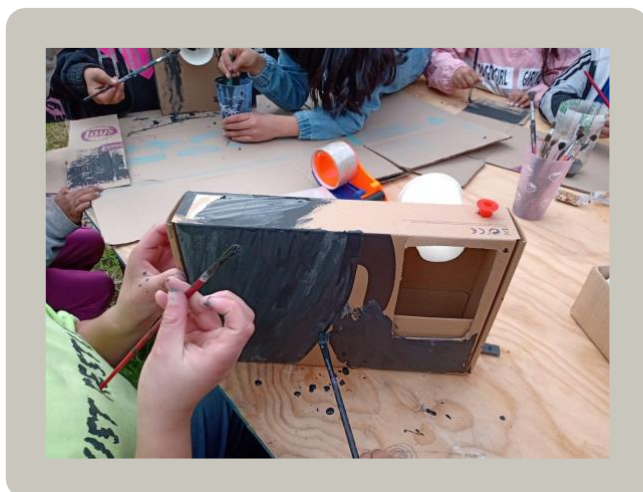
Fecha: Julio, 2022
Autora: Mónica Peña
Descripción: Dinámica de taller en sede social n°118 de Glorias Navales.

ANEXO N°23: TALLER DE DONAS

Fecha: Julio, 2023
Autora: Mónica Peña
Descripción: Confección de Donas en día de taller infantil.

ANEXO N°24: TALLER DE PERIODISMO

Fecha: Agosto, 2022
Autora: Mónica Peña
Descripción: Producción de cámaras de video para entrevistas a vecinos de la población Glorias Navales, actividad taller “Nuevos Pioneros”.

ANEXO N°25: TALLER DE AUTORRETRATOS

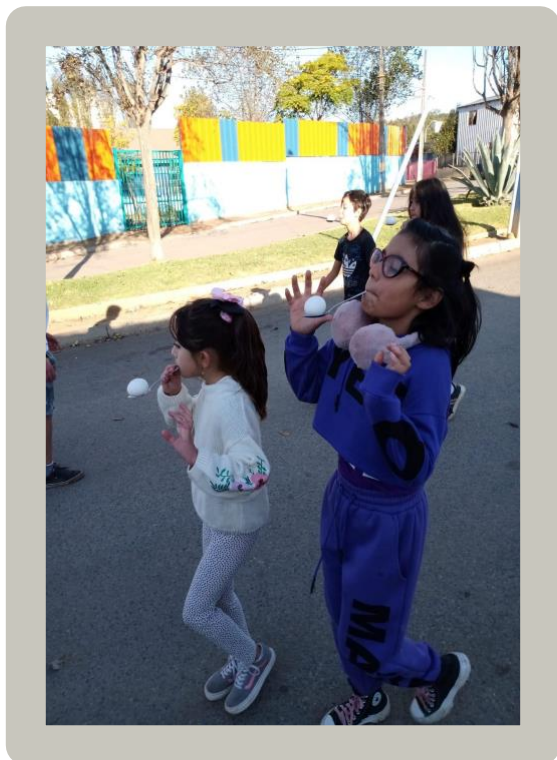
Fecha: Junio, 2022
Autora: Mónica Peña
Descripción: Taller de autorretratos, producidos por integrantes del taller infantil, la tallerista fue Mónica Peña

ANEXO N°26: TALLER DE AUTORRETRATOS

Fecha: Junio, 2022
Autora: Mónica Peña
Descripción: Taller de autorretrato

ANEXO N°27: COMPETENCIAS DE TALLER

Fecha: Mayo, 2023
Autora: Mónica Peña
Descripción: Competencia del huevo en la cuchara, dinámica del taller infantil.

ANEXO N°28: TALLER DE OCEANOGRAFÍA

Fecha: Junio, 2023
Autora: Mónica Peña
Descripción: Taller de oceanografía en taller infantil, realizado por el oceanógrafo Octavio Mercado

ANEXO N°29: TALLER DE PIEZAS DE ARCILLA

Fecha: Junio, 2022
Autora: Mónica Peña
Descripción: Pieza de arcilla,
producida por un integrante del
taller infantil.