

DESCUBRIENDO MÁS

Material de profundización para trabajar en clases 3° a 6° Básico

NAUFRAGIOS

© Benito Rojo

B e n i t o R o j o

1. Conceptos
2. Profundización: el mar en el imaginario chileno, pintura no figurativa, mapas y cartografía chilena
3. Conociendo al artista
4. Juegos en aula
5. Cruces interdisciplinarios
6. Fuentes de información

Estimado/a profesor/a:

Mediante el presente material, le invitamos a profundizar en las temáticas relacionadas a la exposición "Naufragios" del artista Benito Rojo, para así generar nuevas reflexiones y actividades en clases.

Las actividades de mediación cultural de Sala Gasco permiten desarrollar habilidades transversales en sus estudiantes y al mismo tiempo refuerzan con contenidos de los programas curriculares del MINEDUC, como por ejemplo **reflexionar con sus pares y con el profesor, imaginar y generar ideas, explorar y experimentar, presentar y compartir.**

Nuestra metodología de mediación Gesto se basa en cinco etapas principales: MIRAR, PENSAR, INTERPRETAR, COMPARAR, INVESTIGAR; con el objetivo de desarrollar el pensamiento crítico a través de las artes visuales.

Esperando que este material sea de utilidad para usted y sus alumnos, se despiden cordialmente.

Josefina Tocornal Court
Directora Ejecutiva Fundación Gasco

Angélica Gellona Vial
Directora Gesto Acción Cultural

1 CONCEPTOS

*“Lo interesante de la palabra **naufragio** es que es muy ambigua, permite trabajar desde distintos aspectos.”*

Benito Rojo

*“Chile es un **país matérico**, variado, va desde la arena del extremo norte al hielo del sur.”*

Benito Rojo

La pintura no figurativa. En el siglo XX los artistas se van liberando de la presión de representar la realidad y buscan nuevas formas expresivas.

*“Cuando uno viaja y está en otro lugar, lleva una especie de lente con el cual superpone **el paisaje que lleva en la memoria**. Puedes estar en París y es maravilloso, pero miras y tienes en la memoria a la Cordillera, la tienes incorporada.”*

Benito Rojo

El mar como fuente de inspiración y creación. Entre mitos y arte en el imaginario chileno.

*Marea baja,
de Benito Rojo*

2 PROFUNDIZACIÓN

EL MAR EN EL IMAGINARIO CHILENO: ENTRE MITOS Y ARTE

El Caleuche, ilustración de Zilewolf.

Con su situación geográfica y su longitud, casi 5000 km, Chile cuenta con el desierto más árido del mundo al norte y con las tierras más frías del planeta, en el sur. El Océano Pacífico que acompaña toda la costa chilena contrasta con la Cordillera de los Andes. Estos **elementos naturales** se manifiestan de distintas maneras en el imaginario del pueblo chileno y sin duda son **parte de su identidad**.

Sirena. Escultura en bronce sobre cuarzo. Victoria Luvecce.

La relación con esta naturaleza y especialmente con **el mar, muchas veces hostil y atormentado**, es **protagonista** de muchos de los **mitos** que se transmiten de generación en generación a lo largo de todo el territorio chileno. Claro ejemplo de esto son las **numerosas leyendas y mitos** que existen, **especialmente en el Sur de Chile**, para entender fenómenos climáticos y cambios meteorológicos, así como buscar consuelo y una explicación a las tragedias que ocurren en el mar. La leyenda de los **Payachatas**, el **tesoro de Guayacán, la Pincoya, el Caleuche**, o las leyendas de los **hombres delfines** acompañan de norte a sur esa relación con la naturaleza.

En Chiloé existe un barco fantasma, el **Caleuche**, que navega por las aguas del mar; su tripulación está compuesta por poderosos brujos que se dedican principalmente al contrabando. Nunca vaga por el archipiélago a la luz del día y en las noches oscuras ilumina el cielo con su velamen rojizo, apareciendo desde una densa neblina que él mismo crea. Cuando quiere esconderse de otras embarcaciones se hace invisible o se convierte en una roca. El **Caleuche**, además, recibe a los naufragos que no podrán volver a tierra, y tiene el poder de influir sobre el clima y las mareas.

En el norte de Chile, en la bahía de Guayacán, existe un lugar que fue punto de reunión de los famosos piratas que se aprovecharon de las riquezas trasladadas de América a Europa en el siglo XVII. La tradición cuenta que ahí se encuentran grandes tesoros. El objetivo de los buscadores ha sido encontrar el tesoro y descubrir una mina de oro que fue trabajada por los propios piratas. Pero nunca se ha encontrado.

Al extremo sur del país, en Tierra de Fuego, los pueblos nativos extinguidos como los *Selk'nam* convivían con el mar, sus tormentas, su fauna y flora. Cuando veían a lo lejos acercarse lentamente una ballena acampaban en la playa durante muchos días, porque esto les significaba comida y alegría por mucho tiempo. Esta vez vieron una silueta, pero no se trataba de una ballena sino de un barco. Los marineros conquistadores que daban vuelta por primera vez en esa tierra les hicieron prisioneros para llevarlos a la corte

en Europa. Pero en medio de una gran tempestad los *Selk'nam* lograron escapar, y mientras los marineros temblaban de miedo porque creían haber llegado al fin del mundo, los *Selk'nam* se arrojaron al mar para llegar nadando hasta sus playas. Pero como el mar es inmenso y por más que nadaran bien, nunca pudieron llegar a la costa y se transformaron. Así nacieron los primeros delfines.

Más allá del imaginario colectivo, **el mar es fuente de inspiración y creación para los artistas.**

Como género pictórico dentro del "paisaje", la "marina" llegó tardíamente a la escena artística si se la compara con los retratos y paisajes que datan desde los albores del arte. El paisaje marino tienen sus ancestros en un motivo profundamente vinculado a la costa, cuando la naturaleza le servía al artista como fundamento de un tema. **Las expresiones que tienen que ver con el mar comienzan a aparecer con los pintores holandeses y flamencos, quienes dieron vida a este género a fines del siglo XVII.** Luego fueron los ingleses Joseph William Turner (1775-1850) y John Constable (1776-1837) quienes se dedicaron con más énfasis a este tema, transformando el mar en protagonista de muchas de sus obras.

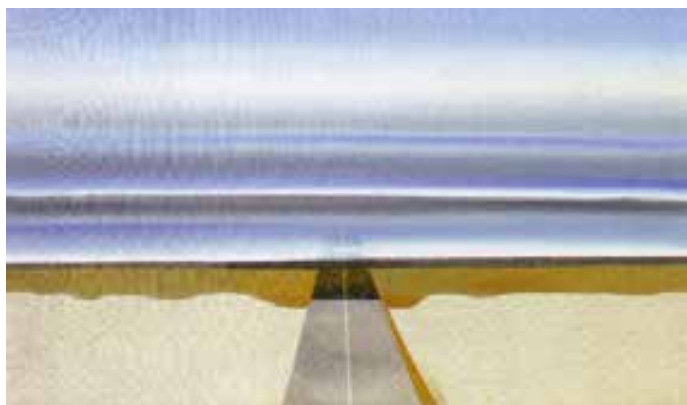
En *Tormenta de nieve sobre el mar* (1842) de William Turner, el mar se muestra en plena tormenta. Un diminuto barco a vapor, súbitamente inmerso en las olas, lucha por no hundirse. La nieve, el humo de las máquinas de la nave y el mar se mezclan en una masa agitada que el autor ha representado con la osadía creativa de un pintor adelantado a su tiempo. Cincuenta años más tarde, siguiendo su legado, una nueva generación de pintores ocupa las olas y luces del día que se reflejan sobre el mar para desarrollar de esta manera un lenguaje pictórico revolucionario: nace el **impresionismo.**

Con *La Balsa de la Medusa* (1819) Théodore Géricault cuenta un drama que acaba de pasar en la costa de su país y que impactó a toda Francia por la negligencia del Estado, en el que, por culpa de la incompetencia de un capitán, se hunde el navío "Méduse" (Medusa). Debido a ello 147 personas quedan

a la deriva en la tormenta, en una balsa construida apresuradamente. En esta obra se ven las olas y la oscuridad de un mar hostil, pero por sobre todo se plasman con realismo una gran variedad de sentimientos humanos, frente al desastre y al susto de morir.

La **pintura marina en Chile** nace con la influencia de artistas como **Charles Wood (1792-1856)** o Ernesto Chartón de Treville (1816-1877), aunque ya desde antes de la Independencia se pueden encontrar representaciones del Océano Pacífico en estampas europeas.

Este género en Chile tiene características distintas respecto a otros países y está influenciado por una parte por las características geográficas de Chile - a la orilla del océano más difícil del mundo con peñones, playas, caletas, puertos y de clima cambiante- y por otra parte por su historia repleta de naufragios, batallas o hazañas que han quedado en los anales de la historia de la navegación nacional y universal, como la Expedición Libertadora del Perú, la Primera Escuadra Nacional o la Guerra del Pacífico.

Viaje al mar (1972), Nemesio Antúnez

Cabo de Hornos, Alf Tutt Madsen

Tormenta de nieve sobre el mar (1842), William Turner

Barcos en agua, caída del sol (1868), Alfred Sisley

Desde lo figurativo y académico hasta lo expresionista e informalista **la presencia del paisaje y del mar son características importantes de la pintura chilena, y se transforman también en símbolo de identidad y pertenencia.** Lo podemos ver en las obras de grandes artistas como **Alf Tutt Madsen** (*Cabo de Hornos*), **Alberto Valenzuela Llanos** (*Valparaíso* en 1895) o más modernos como **Nemesio Antúnez** (*Viaje al mar*).

En *Viaje al mar* (1972) de Nemesio Antúnez, el maestro del grabado chileno representa un mar tan tranquilo que cuesta identificarlo con el agitado Océano Pacífico. Las líneas que pinta Nemesio Antúnez dentro de esta obra destacan el azul del mar, ocupando la mayor parte del cuadro. La línea que cruza la playa y que representa un camino hasta el agua parece ser un camino hasta la tranquilidad. Se destaca aquí una relación pacífica del artista con el mar, el mismo mar que se lleva a los marineros y en el que es difícil bañarse aquí se transforma en un elemento natural que inspira serenidad.

¿Y EN LAS OBRAS DE BENITO ROJO?

“El naufragio se extiende para nosotros desde el mar hacia el interior; desde la naturaleza a la historia. La catástrofe es aquí un evento periódico. Somos, pues, un país de náufragos sobrevivientes: en lo histórico, en lo social, en nuestras luchas políticas y también en nuestra pequeña individualidad.”

Benito Rojo

Para un artista la inspiración para crear es a veces repentina, pero otras veces tarda años en madurar. Es así como la exposición **“Naufragios”** tiene como punto de partida este trozo de madera atravesado por enormes clavos de bronce que Benito Rojo encontró hace 30 años en Papudo.

Al descubrir que fue parte de un velero inglés -el *Hércules*- que sucumbió a una inclemente marejada a mediados del siglo XIX (3 de febrero de 1879), Benito Rojo empieza a investigar sobre los naufragios en la costa de Chile.

Gracias a esto el artista comienza también a reflexionar sobre su propio país y la relación que tienen los chilenos con la naturaleza, su capacidad de resiliencia y de reconstruirse después de una catástrofe.

Ampliando el concepto de naufragio -básicamente un hundimiento, destrucción o pérdida de una embarca-

ción que se encontraba navegando- Benito Rojo propone obras inspiradas en varios tipos de naufragios.

Estos conceptos no sólo se pueden asociar a momentos históricos y de la vida social, sino también de una manera más personal e íntima. El artista a través de esta exposición nos invita a pensar sobre los distintos significados que puede tener el término “naufragio”, y a reflexionar sobre nosotros mismos y nuestra identidad.

Te invitamos a observar esta imagen y a responder las siguientes preguntas, como base para una reflexión conjunta.

Estás caminando por la playa y, de repente, encuentras en la arena un misterioso pedazo de madera

¿Qué es?

¿De dónde viene?

¿Quién le habrá puesto los clavos?

Madero a la deriva de Benito Rojo

EN EL AULA: INVESTIGA CON TUS ALUMNOS

Ilustración de la *Pincoya* por Leticia Patrizi

Actividad para realizar entre 4 y 6 sesiones.

1. Los alumnos investigan sobre los cuentos chilenos que toman inspiración en el mar. Como punto de partida el profesor puede realizar estas preguntas:

- ¿Qué cuentos o leyendas chilenas conoces?
- ¿Cuáles están relacionados con el mar?
- ¿Cómo aparece el mar en estos cuentos?
- ¿Quién te contó estas leyendas?
- Para ti, ¿son parte de tu cultura?
- ¿Por qué?

Trabajando en equipo, presentan sus investigaciones al resto del curso en una presentación que puede tomar la forma de una presentación con imagen (PowerPoint), de una actuación (en que los alumnos toman los roles de los personajes de la leyenda) o de un cuento contado por ellos. Dar un tiempo de 10 minutos de presentación para cada grupo de trabajo.

2. Los alumnos observan las obras de la exposición “**Naufragios**” (ver anexo 1), y a partir de las preguntas propuestas empiezan una reflexión conjunta, buscando relacionar la obra con una de las leyendas que acaban de conocer. Luego pueden comparar las obras de Benito Rojo con su propia representación del cuento.

- ¿Cuántos colores percibes al observar esta obra?
- ¿Con qué **elementos de la naturaleza** puedes asociarlos?
- ¿Qué **formas** distingues en las pinceladas?
- ¿Qué **está pasando**?
- ¿Cómo **calificarías al mar en esta obra**?

Tsunami, de Benito Rojo

LA PINTURA NO FIGURATIVA

En la historia de arte es muy común hablar de dos conceptos opuestos, el **arte figurativo** y el **arte abstracto**, aunque esta dicotomía involucra un debate mucho más amplio que abarca distintos aspectos del conocimiento humano como literatura, estética, filosofía e historia, entre otros. En este contexto se usará el término **“abstracto” para referirse a obras de arte carentes de figuración**. Se trata de una forma de expresión artística donde es el concepto o emoción del artista el que condiciona su representación final, y no al revés.

Desde su aparición esta idea se pone en oposición a la “pintura figurativa”, que el pintor Gustav Courbet define en el siglo XIX como “una pintura que no puede consistir más que en la representación de las cosas reales y existentes”. **La pintura figurativa domina siglos de historia de arte, porque es la única forma de representar una imagen antes de la invención de la fotografía**. Por lo tanto la responsabilidad de los artistas durante siglos es, gracias a su arte, obtener un testimonio de la época en que viven, pintando escenas que den cuenta de una cultura a través de mitos y fábulas, o dejando retratos de personajes de la historia. A finales del siglo XIX la invención de la fotografía y sus avances técnicos liberan a los pintores de la carga de representar la realidad de su tiempo y dejar huellas de las imágenes del pasado.

En el siglo XX los cambios y eventos que afectan al mundo también marcan un quiebre en el arte, donde todo está permitido, y los artistas gradualmente se van liberando de la presión de representar la realidad y buscan nuevas formas expresivas. De esta manera se desarrollan nuevos y distintos lenguajes visuales, más autónomos, que dan vida a corrientes y escuelas de artistas que revolucionaron la historia del arte, como por ejemplo el Cubismo, Dadaísmo o Surrealismo, por nombrar algunos.

La forma – figurativa o no – y la técnica son ahora los instrumentos para dar voz al artista y su obra, la que está sujeta a varias interpretaciones que involucran cada vez más al espectador y su experiencia.

¿Y EN LAS OBRAS DE BENITO ROJO?

Benito Rojo no se posiciona como artista figurativo o abstracto, aunque, como él mismo afirma, está influenciado por el informalismo o expresionismo abstracto norteamericano de postguerra. *“Fueron los primeros pintores que logré entender más allá de lo puramente literal”*, comenta. La libertad con que este movimiento abordaba la pintura, en cuanto a la preponderancia de la gestualidad, a los grandes formatos, a la posibilidad de incorporar nuevas propuestas, suponía un gran espacio para la experimentación. (“Sueño y vigilia”, Revista Aisthesis, Pontificia Universidad Católica de Chile, 2001.)

La obra de Benito Rojo se caracteriza así por sus texturas y colores, los materiales que resultan del uso de técnicas mixtas, las referencias a otras disciplinas y la investigación que siempre acompaña la realización de sus exposiciones. En su forma de mostrar ideas, conceptos y emociones no busca la representación figurativa de los elementos involucrados, sino que una invitación a reflexionar y a viajar por los distintos conceptos que aborda.

En la exhibición **“Naufragios”** las obras evocan el lenguaje del mar y permiten dar varias interpretaciones, con el título de la exposición como inicio de un viaje íntimo que conecta al espectador con su propia vida y experiencia personal. A Benito Rojo le gusta la reflexión que puede surgir del mismo espectador al ver sus obras, pero no busca representar algo preciso o dar un mensaje unívoco. El arte principalmente no figurativo de Benito Rojo nos permite viajar con nuestra imaginación en esta temática particular del naufragio.

© Benito Rojo

Fuego a bordo, de Benito Rojo

EN EL AULA: INVESTIGA CON TUS ALUMNOS

1. Los alumnos investigan sobre la obra *Fuego a bordo* (ver anexo 2) de Benito Rojo, buscando reconocer un elemento figurativo, sea cual sea, a partir de su imaginación, dentro de la obra. Escriben en su cuaderno de manera personal lo que ven dentro de la obra. Preguntar:

¿Qué está pasando?

¿Qué puedes reconocer?

¿Qué más puedes encontrar?

2. Los alumnos comparten sus distintas interpretaciones de la obra en el aula, se dan cuenta de la subjetividad y de la **libertad de interpretaciones** que priman en el arte no figurativo. Salen a veces temáticas y ele-

mentos que no tienen ninguna relación con el mar; esto permite confrontar las distintas opiniones y la visión que tiene cada uno de una **obra no figurativa**.

3. Los alumnos miran el **título de la obra** y buscan relacionar este título con lo que investigaron antes de conocerlo.

¿Qué colores puedes observar en la pintura?

¿Qué te recuerdan las texturas y materiales usados por Benito Rojo?

¿Qué puedes ver en esta pintura?

¿Cómo es el mar en la obra de Benito Rojo?

¿Es así el mar en la realidad?

¿Por qué?

LOS MAPAS Y LA CARTOGRAFÍA CHILENA

Desde los orígenes el hombre ha tenido la necesidad de explicar el mundo. Y a esa tarea, la de ubicarse en el planeta, sin duda los mapas han contribuido notablemente.

Decía el cartógrafo Gerardus Mercator que “los mapas son los ojos de la historia”. Concretamente los *mapamundis* son un reflejo de los territorios conocidos. Pero yendo más allá son en sí mismos la prueba gráfica del interés del hombre por conocer -y dominar- el planeta.

El mapa más antiguo conocido es una tablilla babilónica del siglo VI a C. Técnicamente se trata de un diagrama que combina el mapa esquemático central con la descripción de siete islas míticas en medio del océano, conectando la tierra con el cielo. El mapa muestra así la conexión entre el mundo mítico tal y como lo conocían los antiguos babilonios, expresado en escritura cuneiforme. En la época de los griegos, en torno al 520 A.C., el *Mapamundi* de Anaximandro puede considerarse el primer mapa en escala del mundo.

En la cartografía chilena y sudamericana los viajes desde Europa al nuevo mundo y las distintas etapas de descubrimientos marcaron la evolución de la cartografía. El más antiguo de los mapas del continente americano encontrado ha sido

realizado por Juan de la Cosa, quien participó a la segunda expedición de Cristóbal Colón para descubrir el nuevo continente, el año 1500.

Junto a las distintas expediciones de los españoles y portugueses en esta parte del mundo, **Vasco Núñez de Balboa** descubre el Mar del Sur en 1513, a la altura de Panamá. Gracias a la ayuda de los pueblos indígenas de la región el conquistador español realiza una larga exploración por tierra, desde Santa María a través del istmo de Panamá, que lo llevará a descubrir la abertura hacia este nuevo mar, que hoy llamamos **Océano Pacífico**.

Los hallazgos de Balboa abren nuevos horizontes a los españoles, que envían nuevas expediciones para conocer toda esta parte del continente.

En 1520 la expedición de **Hernando de Magallanes** encuentra paso al Mar del Sur, por la extremidad austral del continente. El descubrimiento llevado a cabo por este viaje de exploración da acceso a los españoles a un nuevo territorio. Además de confirmar la **teoría de la redondez de la tierra**, le entrega a España el dominio de las tierras de las especias y le ayuda a afirmar políticamente su imperio europeo, a la vez que cubrir de gloria a la Corona española.

Mapa de América, 1592

¿Y EN LAS OBRAS DE BENITO ROJO?

A partir de este momento el modelo occidental y europeo de comercio y desarrollo económico intercontinental necesita el **uso de mapas** y de una **cartografía** cada vez menos empírica, para contribuir a la expansión del imperio español.

La primera representación cartográfica del territorio de la Capitanía General de Chile - Mapa de Chile desde Copiapó a Chiloé, de Ambrosio O'Higgins - se hizo en el año 1768. Los pocos mapas que se conservaban hacia comienzos de la República constituían simples esbozos, croquis o esquicios cartográficos sin rigurosidad científica, exceptuando las ejecutadas por expediciones ilustradas de finales del siglo XVIII -como la de Alejandro Malaspina-, aunque estas apuntaron principalmente a trabajos hidrográficos dirigidos a la línea costera. En esta época la cartografía referente al territorio chileno es casi inexistente, remitiéndose sólo a ciertas localidades como puertos y ciudades de importancia. Los mapas, que en general son imprecisos, de precario desarrollo gráfico y de poca exactitud, están destinados a resolver problemas concretos como litigios judiciales, denuncios mineros o fundación de villas.

Es a partir de la década de 1830 cuando surgen las empresas oficiales de iniciativa estatal, y se desarrollan mapas más precisos que dan a conocer el Chile en que hoy vivimos.

Hoy en día la cartografía está codificada para ser interpretada y entendida a nivel internacional. La escala y el diseño, tal como las formas y colores usados por los cartógrafos, han hecho de la cartografía una ciencia que nos ayuda a recoger la información geográfica y transmitirla de manera visual, respetando referencias básicas accesibles para todos. Gracias a las nuevas tecnologías y a códigos internacionales - por ejemplo, el mar siempre se representa con el color azul - tenemos representaciones cada vez más reales de los territorios.

“En el suelo de la costa interminable de Chile descansan los cadáveres de cientos de embarcaciones y sus tripulantes. En sus puertos persisten los relatos de quienes salvaron la vida.”

Benito Rojo

En el tríptico *Mar de Chile* (ver anexo 3), Benito Rojo busca hacer un vínculo directo entre los naufragios y su distribución en la geografía chilena. Es el reflejo por una parte de la atracción del artista por los mapas y, por otra, de la investigación realizada para preparar esta exposición.

Aunque podemos reconocer elementos comunes a la cartografía académica, Benito Rojo nos da una visión artística de los naufragios y de la geografía de la costa chilena.

El artista usa códigos visuales muy personales que no tienen la voluntad de entregar un sentido único y una información exhaustiva: los círculos que se reparten en el espacio recuerdan las ondas expansivas en la sismología, pero también pueden representar una zona de peligro o una ciudad en guerra. Al contrario, los puntos negros en forma de barco son una evocación muy clara de las navegaciones. Los colores usados en la obra no tienen un significado en la cartografía internacional y algunas de las texturas podrían indicar relieves y fenómenos geográficos que no corresponden a la realidad.

De esta manera Benito Rojo nos invita a contemplar los barcos naufragados y, al mismo tiempo, a detenernos en la memoria de sus sobrevivientes a través de sus relatos y capacidad de resiliencia.

3 CONOCIENDO AL ARTISTA: BENITO ROJO

“Me gusta la poética que se desprende de esta exposición, humor dentro de la tragedia, hay una manera de vernos a nosotros mismo que muchas veces ignoramos.”

Benito Rojo

Benito Rojo nace en Iquique, Chile, en 1950. Estudia Derecho en la Universidad de Chile, de donde egresa en 1974. Sus intereses artísticos lo llevan a Estados Unidos y a España, donde permanece cuatro años visitando museos y talleres, como complemento a su educación autodidacta. Desde 1976 se radica en Santiago de Chile y ejerce como profesor de pintura y dibujo en diversas universidades e institutos.

En la década del 90 inicia una serie de exposiciones en Japón, obteniendo el Premio Suntory de la Trienal de Osaka. En 1998 es designado Miembro de Número de la Academia de Bellas Artes del Instituto de Chile.

Desde 1971 ha realizado numerosas exposiciones individuales y colectivas, no sólo en Chile sino también en prestigiosas galerías y museos internacionales, como la Galería Voutat (Ginebra, Suiza), el Museo Bryggens (Bergen, Noruega) o Museo de Arte Latinoamericano (Washington DC, EE.UU).

Benito Rojo es uno de los exponentes más representativos del arte contemporáneo chileno, que ha marcado una época y una generación de artistas junto a Gonzalo Cienfuegos, Benjamín Lira y Paz Lira.

Su proceso creativo

Su producción artística se caracteriza por la creación de obras de gran formato y el uso de técnicas mixtas, y sin duda está influenciada por su infancia en el desierto del norte, moviéndose entre la creatividad intuitiva y la racionalidad. En sus cuadros podemos observar cómo se evocan distintos aspectos topográficos del paisaje: formas, texturas y materias que conforman la representación de un espacio geográfico, como por ejemplo en este caso la costa chilena y el mar. Son elementos que usa el artista para que reflexionemos sobre nuestra identidad y memoria personal y colectiva.

Su inspiración nace así de la observación, la naturaleza, los paisajes y objetos encontrados en distintos lugares, del estudio - muchas veces relacionado a la literatura, - así como de la voluntad de contactarse a través del arte con las personas, atribuyéndole por tanto una función social.

Su relación con el mundo y el espectador

La exposición **“Naufragios”** es una forma de rescate, nociones políticas y sociales se desprenden de este trabajo. A la manera de una investigación sensorial, Benito Rojo hace de intérprete de una memoria colectiva nacional que tiene dificultades para hacerse consciente. El artista espera que el público pueda cuestionarse sobre su propia relación con el entorno natural y las catástrofes que pueblan su historia. Los espectadores pueden tener una lectura histórica, social o personal de la noción de naufragios y de la adaptación visual que el artista hace de ella.

A Benito Rojo le llama la atención la resiliencia y capacidad de los chilenos para rehacerse a sí mismos. El artista invita al público a ver cómo somos los chilenos, en relación a este entorno natural y a nuestra historia en general.

4 JUEGOS Y ACTIVIDADES EN EL AULA

1. ¿QUÉ ES UN MAPA?

Actividad: A partir de un mapa de Chile y de la obra de Benito Rojo titulada *Mar de Chile*, observar, comparar e investigar el concepto de mapa.

Objetivo pedagógico: Distinguir un mapa académico de un mapa artístico. Establecer las características de un mapa. Crear una leyenda a partir de un mapa real. Ubicar distintos lugares de Chile en un mapa. Sensibilizar respecto a los códigos internacionales de la cartografía.

Los alumnos toman como referencia el tríptico *Mar de Chile* de Benito Rojo, para compararlo con un mapa de Chile (ver anexo 3).

1. Los alumnos observan la imagen de la obra de Benito Rojo, respondiendo a las siguientes preguntas:

- ¿Qué representa esta obra de Benito Rojo?
- ¿Cuántos colores puedes distinguir?
- ¿A qué te recuerdan? ¿Por qué?
- ¿Qué representan los círculos?
- ¿Qué representan las líneas negras?
- ¿Cuáles son los elementos que lo diferencian a los otros mapas de Chile que has estudiado?
- ¿Por qué el artista pinta un mapa de su país?

2. Los alumnos identifican los elementos comunes a la cartografía académica en la obra de Benito Rojo (dibujo de la forma del país, escala).

3. Los alumnos intentan crear una leyenda al mapa para evidenciar los distintos elementos que muestra la obra (los círculos, los pequeños barcos negros).

4. Comparando con el mapa de Chile que tienen en su libro de geografía, los alumnos ubican lugares/ciudades chilenas que corresponden a puntos de naufragios en la obra del artista.

2. CREACIÓN DE UN RELATO COLECTIVO A PARTIR DE UNA OBRA

Actividad: Los alumnos, en grupos de 3 o 4, eligen una obra de la exposición y leen su título. A partir de ese título imaginan un cuento o historia con una pauta de narración que tienen que seguir. El profesor pasa entre los grupos para ayudarlos a identificar elementos claves de la narración y escribirlos: situación inicial del relato, personajes y lugar, evento clave para desarrollar la narración, elemento clave para resolver la situación, fin de la historia. Los alumnos deben lograr ponerse de acuerdo para desarrollar juntos una narración. Uno de ellos anota la pauta encontrada juntos. Para incentivar la participación de todos los miembros del grupo se pueden poner en círculo e ir avanzando gracias a turnos de palabra: X nombra al héroe de la historia, XX inventa otros personajes, XXX decide donde se encuentran al momento de la historia y XXXX lo que está pasando al inicio...X resume estos 4 elementos y agrega un elemento: elemento clave que complica la historia, XX desarrolla lo que está pasando etc.

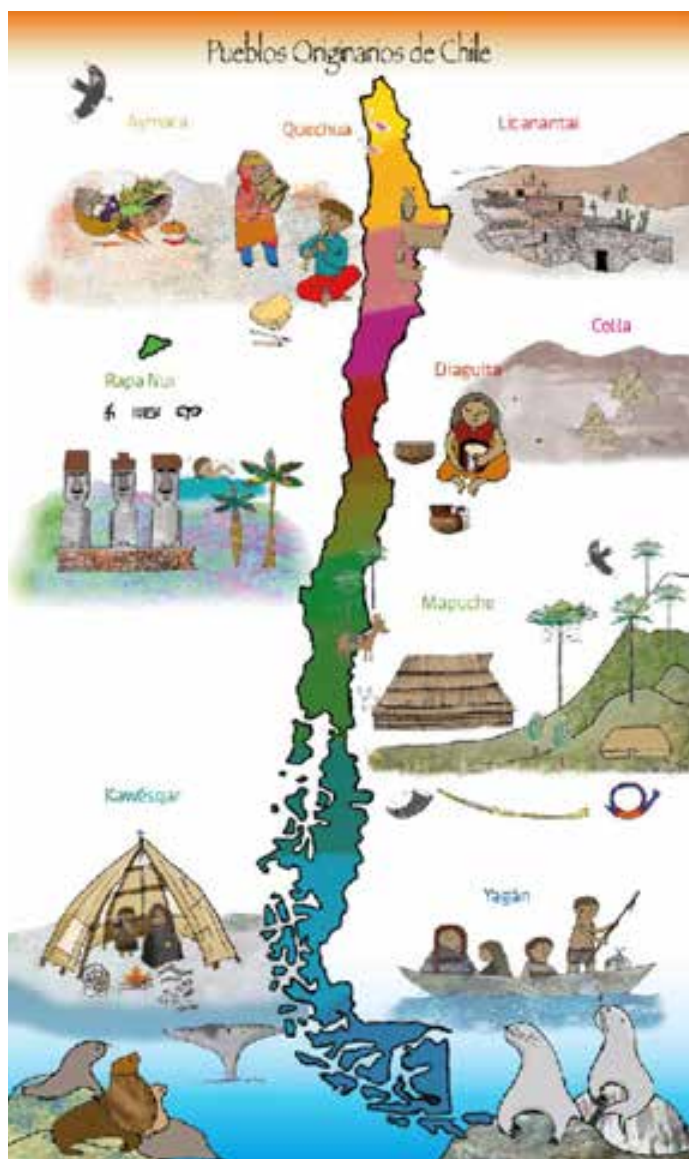
La construcción de la historia se hace con una imagen de la obra al frente del grupo y con conocimiento del título para ayudarlos a crear la narración.

Objetivo pedagógico: Tener una pauta para desarrollar una narración. Trabajar en equipo para crear un relato colectivo. Organizar un relato lógico a partir de una imagen y una palabra.

- ¿Qué está pasando dentro de la obra?
- ¿Qué más pueden encontrar?
- ¿Quién se encuentra dentro de este barco?
- ¿Qué le va a pasar?

5 CRUCES INTERDISCIPLINARIOS

Es posible relacionar la exposición “**Naufragios**” de Benito Rojo con las siguientes temáticas abordadas en el programa del MINEDUC para la Enseñanza Básica.

Mapa de los pueblos originarios de Chile.

HISTORIA

Analizando el tríptico de Benito Rojo titulado *Mar de Chile* y los naufragios que se produjeron en la costa chilena, los estudiantes se fijan en la geografía del país y en los principales rasgos del proceso de descubrimiento y conquista de América.

El *Mar de Chile* con sus distintas zonas de naufragios permite abordar los viajes de descubrimiento y conquista del continente sudamericano. Las obras de Benito Rojo en la exposición **Naufragios** (ej: *Naufragio I*, *Tsunami*...) dan una idea de la difícil empresa que era para los marineros viajar y descubrir nuevos territorios. Apoyándose en las representaciones del mar del pintor, los alumnos entienden los viajes de descubrimiento de exploradores como Hernando de Magallanes o Vasco Núñez de Balboa. Con la obra *Mar de Chile* consideran las rutas recorridas, los avances tecnológicos que facilitaron la navegación, las dificultades y los desafíos que enfrentaron las tripulaciones.

Ejemplo de actividad: Leer juntos en clases un testimonio de Magallanes u otro explorador que cuenta las peripecias de la navegación en el nuevo mundo. Cada alumno relaciona el texto con una de las obras de Benito Rojo, justificando su opinión con la descripción e interpretación que hace de la obra elegida.

GEOGRAFÍA

La temática de la geografía de Chile está muy presente en la exposición de Benito Rojo. Tomando la excusa del naufragio y los viajes de los marineros, se aborda la naturaleza característica del país y la evolución de la cartografía en la historia para definir el territorio. Partiendo de las obras del artista los alumnos destacan las características geográficas de nuestro territorio, como el mar, el desierto o la Cordillera de los Andes.

Ejemplo de actividad. Tomando sus propias referencias, los alumnos eligen algo significativo para ellos de su país y establecen su propio mapa de Chile, no con naufragios como Benito Rojo, sino con otro elemento característico.

A partir de un mapa mudo de Chile (ver portal educativo del MINEDUC), representan un mapa de los animales de Chile, de sus lugares preferidos o de los lugares de nacimiento de los futbolistas chilenos... Gracias a datos que han recolectado investigando en la biblioteca, completan su mapa y crean la leyenda o la ilustran directamente.

<https://www.curriculumnacional.cl/614/w3-article-30929.html>

<https://mappin.cl/collections/chile-a-mano/>

MÚSICA

Relacionando las artes visuales y la música se trabaja la interacción entre varias disciplinas artísticas. Ampliando el campo de sus referencias los alumnos pueden hacer el vínculo entre la obra NO figurativa de Benito Rojo y la música. De la música popular chilena a la música sinfónica, son numerosas las evocaciones del mar y los distintos lenguajes que se utilizan en la música y permiten que el alumno se acerque desde otro tipo de obras, expresando sus emociones al escuchar y comparar un extracto de música. Gracias a la temática del mar el alumno puede apoyarse en su imaginación y experiencia personal para establecer puentes entre un lenguaje artístico visual y otro sonoro.

El compositor Claude Debussy

El conjunto chileno Mazapán

Ejemplo de actividad: Los alumnos toman su postal de Benito Rojo y escuchan un extracto de la sinfonía “El mar” de Claude Debussy. Aconsejamos el segundo movimiento titulado *Juegos de olas*. También pueden escuchar la canción *Navegando* de Mazapán. Luego se comparan las obras visuales con la obra musical.

<https://www.youtube.com/watch?v=GhM3R-SZyKo>

<https://www.youtube.com/watch?v=o2R-sdiDYmk>

ARTES VISUALES

Figurativo/Abstracto

La exploración y ampliación de la expresión creativa de los alumnos es parte importante del programa curricular de enseñanza básica. En las obras de Benito Rojo la presencia de una temática de reflexión concreta como el mar y el naufragio, que se expresa de manera NO figurativa, permite ampliar la visión de los niños, familiarizándolos con el arte contemporáneo. Los alumnos pueden buscar distintas interpretaciones a las obras y explorar cómo diferentes materiales orgánicos o de uso cotidiano sirven a la creación plástica.

Ejemplo de actividad: A partir de la exposición el profesor puede proponer una temática relacionada al entorno cotidiano (ej: mi jardín, mi plaza), y pedir a los alumnos que recojan materiales que tienen en su camino a la escuela (ej: tierra, plástico, residuos) y mezclar estos materiales con pintura, como lo hace el pintor, para crear un ambiente con texturas que expresan su experiencia sin tener que representar un paisaje de manera figurativa.

6

FUENTES DE INFORMACIÓN

Este material ha sido realizado con información recopilada a través de una entrevista personal al artista, el texto curatorial y el catálogo de la exposición **“Naufragios”** editado por Fundación Gasco, así como investigaciones sobre los distintos conceptos presentados en el documento.

SOBRE EL ARTISTA

- * www.benitorojo.cl
- * [La desigualdad también afecta los talentos](#), entrevista en The Clinic (julio 2018)
- * [Video entrevista a Benito Rojo](#) en Rauschen Berg Chile (2018)
- * [“En el taller de Benito Rojo”](#) Arte al Límite (2014)
- * [“La ruta de un valiente”](#), entrevista en revista digital El Ciudadano (noviembre 2009)
- * [Sueño y vigilia](#), Revista Aisthesis - Pontificia Universidad Católica de Chile (2001)

EL MAR EN EL IMAGINARIO CHILENO

- * [Mitos y leyendas chilenas](#), Revista Digital This is Chile, de Imagen de Chile
- * [Leyenda del norte de Chile](#), Página web Folcklore chileno
- * [Mitos y leyendas chilenas](#), Página web Icarito.cl
- * [La leyenda de los hombres delfines Selknam](#), página web La Isla de los Delfines

EL MAR EN EL ARTE CHILENO

- * [El mar como fuente de inspiración en el arte chileno del siglo XIX](#), de Jorge Salomo Flores, publicado por la Academia de Historia Naval y Marítima de Chile
- * [El mar en la pintura chilena](#), de Carlos Lastarria H, Museo Baburizza de Valparaíso
- * [Descripción de la obra “Valparaíso en 1895” de Alberto Valenzuela Llanos](#) en página web Portal del Arte
- * [Descripción de la obra “Viaje al mar”](#) de Nemesio Antúnez en el sitio web Latinamericanart

EL ARTE FIGURATIVO Y EL ARTE ABSTRACTO

- * [Arte Abstracto y Arte Figurativo](#), sitio web Historia del Diseño, Universidad Nacional de la Plata, Argentina
- * [Arte Abstracto y Arte Figurativo](#), de Juan Avellano, sobre el Arte abstracto y Figurativo:
- * [El arte abstracto y el arte figurativo](#), de Hernán Montecinos

- * Material pedagógico del programa infantil de CNTV sobre el figurativo y abstracto: <https://infantil.cntv.cl/sites/default/files/videos/material/55478/figurativoyabstracto.pdf>
- * Glosario de la Academia Carlos 10: <https://www.academiac10.com/glosario/glosario-tecnicas-mixtas/>

LOS MAPAS Y LA CARTOGRAFÍA

- * [La evolución de la cartografía a través de 15 mapas](#), de Gonzalo Prieto:
- * [La imagen de América en la cartografía europea de los siglos XVI y XVII. Cosmografías americanas](#), Memoria Chilena, Biblioteca Nacional de Chile
- * [Cartografía Chilena 1768-1929](#), Memoria Chilena, Biblioteca Nacional de Chile
- * [Vasco Núñez de Balboa, Biografía y Vida](#) en la enciclopedia biográfica on-line
- * [Núñez de Balboa y la primera globalización: 500 años de un hito](#), de José Melendez, El País
- * [Cartografía histórica de Chile](#), Biblioteca Fundamentos de la Construcción de Chile
- * [Mapas y planos históricos de Chile](#), Biblioteca Digital, Plataforma de la Universidad de Chile
- * [Mapas y Planos](#), Portal Educativo
- * [Sociedad Geográfica Española](#)
- * [Museo Nao Victoria](#), Barco de Fernando Magallanes
- * [El mapa y la comunicación cartográfica](#), Sistemas de Información Geográfica, de Víctor Olaya

NATURALEZA E IDENTIDAD CHILENA

- * [Chile y una historia marcada por los desastres naturales](#), periódico EL Observador (Uruguay),
- * [Estos fueron los terremotos más fuertes en la historia de Chile](#), de José Morgado, 24 horas Chile
- * [Los últimos 3 grandes tsunamis que han afectado a Chile](#), de José Morgado, 24 horas Chile

Cualquier duda o consulta sobre este documento puedes hacerla a contacto@gestocultura.cl

Le esperamos junto a tus alumnas y alumnos con nuevas Visitas Mediadas, educativas y lúdicas para la próxima exposición en Sala Gasco.

ANEXO 1

© Benito Rojo

Tsunami, Benito Rojo (2018/2019)
130 x 150 cm
Acrílico sobre papel
Fotografía: Patricia Novoa

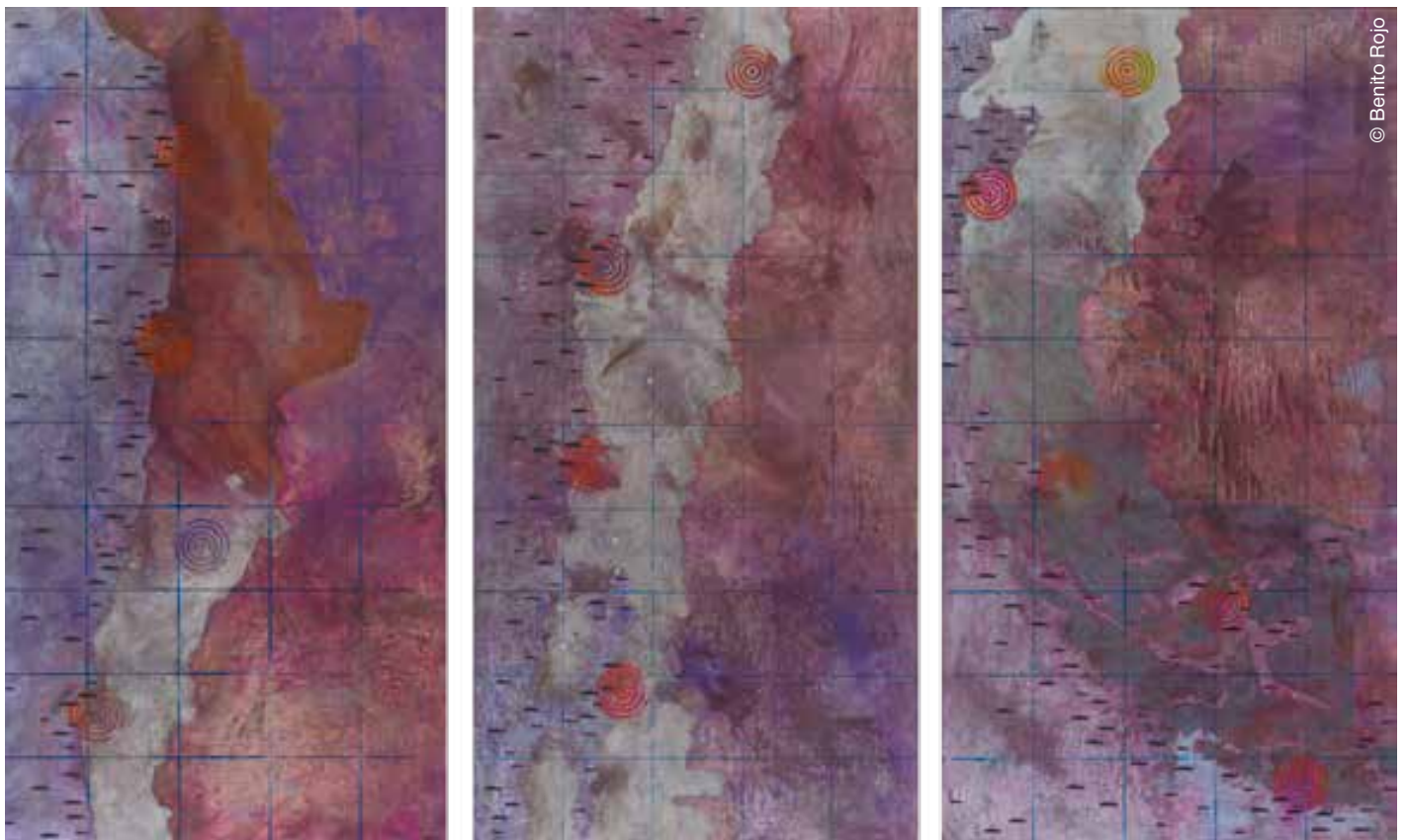
ANEXO 2

© Benito Rojo

Fuego a bordo, Benito Rojo
(2018/2019)
130 x 150 cm
Acrílico sobre papel
Fotografía: Patricia Novoa

ANEX03

Mar de Chile, Benito Rojo
(2019)
Tríptico de 280 x 150 cm c/u
Acrílico sobre papel
Fotografía: Patricia Novoa

Este material ha sido creado por
Gesto Acción Cultural® para **Fundación Gasco**,
como parte del programa de mediación de
Sala Gasco Arte Contemporáneo.

Las imágenes de las obras incluidas en este material
están sujetas a derechos de autor, y sólo se pueden
usar con fines educativos.

Participa en las próximas visitas mediadas gratuitas en Sala Gasco
dirigidas a público escolar y general.

contacto@gestocultura.cl

+56 22 2479297 +56 9 65966080

www.salagasco.cl

Santo Domingo 1061 - Santiago Lunes a viernes de 9:00 a 17:00 hrs.