



GRACIELA ITURBIDE

Fotografías Chile 2015

PROPUESTA EDUCATIVA

CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES



GRACIELA ITURBIDE

Fotografías Chile 2015

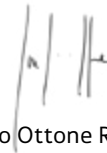
“Yo no fotografío la pobreza por la pobreza o la muerte por la muerte. Me interesan las costumbres de la gente, su dignidad, su historia y la de los pueblos”

Estimadas y estimados docentes:

Reciban este material educativo como una invitación. Queremos sumarnos a la tarea de fortalecer nuestra educación pública, asegurándonos que cuenten con más y mejores herramientas para otorgar una enseñanza de calidad para los niños, niñas y jóvenes de nuestro país. Nos sentimos parte de esta importante tarea, y nos comprometemos a acompañarlos en este vital proceso de transformación que Chile espera y merece.

Lo hacemos de la mano de Graciela Iturbide, artista mexicana cuya obra nos habla de nuestra América indígena, popular, doliente, multicultural, femenina y aguerrida. Nos ceñimos a su lente y nos apoderamos de su mirada para que, desde esa perspectiva, observemos nuestro mundo con una mirada crítica.

Esperamos que esta propuesta sea la primera de muchas para fortalecer el vínculo entre educación y cultura, que hoy más que nunca se vuelve necesario. Desde ya, cuenten con nosotros para llevar a cabo esta trascendente misión.



Ernesto Ottone Ramírez

MINISTRO PRESIDENTE

CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES



GRACIELA ITURBIDE

Fotografías

Chile 2015

PROPUESTA EDUCATIVA
CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES

BIOGRAFÍA

Graciela Iturbide nació en 1942 en Ciudad de México. En 1969 ingresa al Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la Universidad Autónoma de México para convertirse en directora de cine. Sin embargo, pronto fue atraída por el arte de la fotografía practicada por Manuel Álvarez Bravo, quien estaba enseñando en la misma universidad. Entre 1970 y 1971 trabajó como su asistente, acompañándolo en viajes a través de México. También en esta época la artista viajó a través de Latinoamérica, en particular a Cuba y Panamá.

En 1978 Iturbide fue comisionada por el Archivo Etnográfico del Instituto Nacional Indigenista de México para documentar la población indígena del país. Fue entonces cuando decidió fotografiar el pueblo Seri, un grupo de pescadores nómadas en el desierto de Sonora al noroeste de México y cercano a la frontera con Arizona.

En 1979 fue invitada por el artista Francisco Toledo a fotografiar el pueblo de Juchitán, el cual forma parte de la cultura zapoteca en Oaxaca, en el sureste mexicano.

La serie, iniciada en 1979 y continuada hasta 1988, tuvo como resultado la publicación del libro “Juchitán de las Mujeres”, en 1989.

Entre 1980 y 2000, Iturbide fue invitada a trabajar en Cuba, Alemania Oriental, India, Madagascar, Hungría, París y los Estados Unidos, produciendo un importante número de trabajos. Ha expuesto individualmente en diversos espacios, como el Centre Pompidou, el San Francisco Museum of Modern Art, la Fundación MAPFRE, Madrid, y la Barbican Art Gallery, entre otros.

Hoy trabaja en Ciudad de México.

Link de interés: www.gracielaityrbide.org



GRACIELA ITURBIDE

Fotografías

Chile 2015

PROPUESTA EDUCATIVA
CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES

SU OBRA

Graciela Iturbide aborda, principalmente, dos temáticas en su obra: el indigenismo mexicano y la mirada de género, representando prácticas culturales, sociales y territoriales. Su fotografía tiene una fuerte relación con su experiencia de vida, donde aborda la muerte, el paisaje y la vida cotidiana de mujeres, niños, travestis e indígenas; grupos sociales desplazados y vulnerados por los grandes discursos de la modernidad. Sus fotografías nos permiten reflexionar y ser críticos ante la realidad representada en la imagen. Por su cercanía a estas temáticas sociales y políticas se le ha denominado como una fotógrafa humanista.

La importancia y legado de su obra están en reflejar y retratar el cotidiano de sujetos silenciados, acercándonos a diferentes realidades latinoamericanas, generando un diálogo entre una visión del mundo local (México) y global (América Latina). Las fotografías de Iturbide nos enfrentan a la narración y experiencia sobre los desplazados.

Preguntas orientadoras: ¿Qué sabes de tu historia familiar? ¿Tienes fotografías de tu familia que ayuden a contar un relato sobre ella? ¿Quién suele tomar las fotografías en tu familia? ¿Qué conoces de México? ¿Qué tipo de música, literatura o arte conoces de México? ¿Cómo

podrías relacionar lo mexicano con lo chileno? ¿Quiénes son los desplazados en tu mundo de hoy? ¿Qué factores crees tú que provocan que sean desplazados? Así como Graciela Iturbide expresa esta temática en sus fotografías, ¿Cómo tú podrías expresarlo artísticamente?

Actividad sugerida 1: Utilizando la tecnología que tenga el/la estudiante a su alcance para hacer fotografías (cámaras análogas, digitales, desechables, celulares con cámaras), salir a caminar por la comuna y fotografiar entornos, situaciones, personas que se relacionen con el tema de los desplazados. Elegir un par de fotos, compartirlas y reflexionar al respecto.

Actividad sugerida 2: Compartir con el curso una selección de fotografías previamente escogidas por el/la estudiante desde su casa, que le permitan hacer un relato de sí mismo y su historia personal. Luego en conjunto comentar las presentaciones de todos, poniendo atención a los elementos comunes y diferenciadores de cada estudiante.

Links de interés: <http://cuartoscuro.com.mx/2014/07/graciela-iturbide-obsesion-por-la-fotografia/>
<http://webermartin.com>



LA FOTOGRAFÍA COMO LENGUAJE

La fotografía es una imagen. Las imágenes son una constante fuente de información donde pueden emerger diferentes significados e interpretaciones en el espectador. Diariamente estamos rodeados de fotografías. Nos encontramos con ellas en los medios de comunicación, internet y revistas, entre otros soportes. Éstas se pueden clasificar en diversos tipos como artísticas, publicitarias, de moda, documentales, etc.

Como objeto artístico, la fotografía enfrenta al espectador a una experiencia estética que involucra significados y percepciones propias, así como también, abre espacios de pensamiento crítico y reflexivo sobre la sociedad; invita a ampliar puntos de vista y propone nociones de lo que el artista piensa y siente.

Preguntas orientadoras: ¿Qué tipo de imágenes ves al día? ¿Qué tecnología utilizas para fotografiar tu entorno? ¿Qué géneros fotográficos conoces? ¿Qué imágenes te llaman la atención? ¿Qué entiendes del dicho “una imagen vale más que 100 palabras”? ¿Has usado imágenes para decir algo que no puedes expresarlo con palabras? Cuéntanos.

Actividad sugerida 1: Recolectar diarios, revistas e impresos de diverso tipo y, a partir de ellos, seleccionar imágenes para expresar una reflexión grupal sobre un tema de interés (por ejemplo: actualidad, vida cotidiana, consumo, etc). Crear un collage, compartirlo y generar un diálogo sobre el lenguaje fotográfico y temático creado en cada grupo.

Actividad sugerida 2: A partir de una fotografía de la artista Graciela Iturbide, redactar un texto respecto de la opinión que el/la estudiante cree que propone la artista sobre la imagen seleccionada. Aquellos estudiantes que hayan seleccionado la misma fotografía se juntan para dialogar sobre qué les sugiere la imagen y reflexionar sobre las similitudes y diferencias de las observaciones de cada uno.

Link de interés: <http://www.exposicionsergiolarrain.cl/>



Fotografia ©Graciela Iturbide

GRACIELA ITURBIDE

Fotografías

Chile 2015

PROPUESTA EDUCATIVA
CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES

LA FOTOGRAFÍA DOCUMENTAL

La fotografía documental refleja situaciones y momentos propios ya sea de la contingencia político social o de la historia de un país, de un personaje o de una cultura. En ese sentido, se pretende provocar reflexiones y preguntas en torno a las diversas realidades, problemáticas o testimonios a través de la imagen.

Ésta puede transmitir diversas sensaciones, reflexiones y representaciones al espectador, generando nuevos modos de ver la cultura y la humanidad. La fotografía actúa como un dispositivo receptor de la realidad, el cual muchas veces solo se conoce mediante la motivación del/la artista. En el caso de Graciela Iturbide, se suscribe a la fotografía documental social y biográfica abordando mundos invisibilizados. En el caso de esta imagen en particular, presenta un espacio íntimo de la reconocida pintora mexicana Frida Kahlo.

Preguntas orientadoras: ¿Cómo podrías caracterizar el contexto político, educativo y cultural en el que te desarrollas? ¿Qué manifestaciones culturales (música, cine, literatura, entre otros) conoces que reflejen el aconte-

cer de nuestro país? ¿Qué fotografías recuerdas de algún momento de la historia de nuestro país? En el caso de Chile, ¿Qué artista crees es un referente importante? ¿Qué conoces de la pintora mexicana Frida Kahlo?

Actividad sugerida 1: Identificar un problema que afecte a tu entorno más cercano (puede ser tu comunidad escolar, tu barrio u otro espacio en el que te desarrolles). Con la temática escogida, crear un guión para contar una historia en torno a ella y, finalmente, fotografiar las escenas que componen tu historia, para confeccionar un fotograma.

Actividad sugerida 2: Indagar cuáles son las fotografías que componen la serie “El baño de Frida” (una de ellas corresponde a la de esta lámina) y relatar una historia, creando un personaje imaginario que se relacione con la pintora mexicana. Luego generar una reflexión grupal sobre el cruce que se produce cuando un/a artista cita y representa la vida de otro/a artista en su obra, como en este caso.

Link de interés: <http://www.worldpressphoto.org/>



Fotografía ©Graciela Iturbide

GRACIELA ITURBIDE

Fotografías

Chile 2015

PROPUESTA EDUCATIVA
CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES

IDENTIDAD LATINOAMERICANA E INTERCULTURALIDAD

La obra de Graciela Iturbide al ser fotografía documental aborda dos temas centrales, la identidad latinoamericana y la interculturalidad.

La identidad es un proceso social y cultural que se encuentra en constante construcción, donde el sujeto se define a sí mismo según cómo se identifique con aspectos como la religión, el género, la cultura, la clase, una etnia o profesión. En este sentido, la identidad latinoamericana se puede comprender desde experiencias, vivencias, geografías y raíces culturales comunes, tales como el idioma, la colonización española, las dictaduras, el folcklore, las costumbres de los pueblos, y prácticas culturales compartidas, el indigenismo, la literatura y el arte en general.

La interculturalidad se define como una relación fluida y constructiva entre comunidades, las cuales conviven en un determinado espacio territorial o físico, sin que exista una dominación de una sobre la otra. Tanto la identidad como la interculturalidad dialogan y son complementarias entre sí, en la medida que existe el reconocimiento del otro y el sentido de pertenencia.

Preguntas orientadoras: ¿Qué entiendes por identidad cultural? ¿Qué elementos crees que componen la identidad

cultural? ¿Qué sabes de la identidad cultural latinoamericana? ¿Cuáles son, a tu juicio, los principales elementos que nos identifican culturalmente a los chilenos? ¿Qué elementos culturales compartimos con los demás países de Latinoamérica? ¿Qué significa para ti el concepto de interculturalidad?

Actividad sugerida 1: Analizar y compartir con tus compañeros qué culturas cohabitan en tu entorno más próximo y qué las caracteriza. Luego, en grupos, escoger la que más les llame la atención y diseñar con su curso una muestra o exposición intercultural que exprese una reflexión sobre el cohabitar un mismo lugar con personas diferentes, escogiendo elementos claves tales como vestimenta, música, objetos, frases, nacionalidades, etc. para mostrar al resto de la comunidad escolar.

Actividad sugerida 2: Seleccionar en grupo una fotografía que se vincule con los temas mencionados en esta ficha (identidad cultural/interculturalidad). Posteriormente, realizar una dramatización sobre el tema de la fotografía escogida, que relate un historia sobre la realidad del/los personajes.

Link de interés: <http://www.worldpressphoto.org/>



Fotografía ©Graciela Iturbide

FEMENINO Y MASCULINO EN LA OBRA DE LA ARTISTA

La artista retrata la realidad social y cultural, un ejemplo claro de esto, es la representación de una localidad particular, Juchitán, donde las tradiciones ancestrales se enfrentan con la modernidad. En esta pequeña isla dentro del territorio mexicano, las familias tienen una arraigada tradición indígena, se practica el matriarcado o la administración del hogar por parte de las mujeres.

El origen de dicha costumbre proviene de la división del trabajo entre el hombre y la mujer. El hombre era, y sigue siendo en algunos casos, el encargado de conseguir las materias primas o de cazar el alimento, que la mujer transformaría en artesanías o en comida para su venta en mercado público. Por lo tanto, la mujer no es solo la encargada del proceso de transformación sino también de la comercialización de dichos productos, controlando la economía del hogar.

Es así como las mujeres en la obra de Iturbide se erigen como figuras de poder, dejando en un segundo plano a los hombres y su estatus en la sociedad de Juchitán.

Preguntas orientadoras: ¿Qué tareas hacen tanto hombres como mujeres en el día a día? ¿Han cambiado en el tiempo? ¿Quién realiza las actividades en el hogar? ¿Quién trabaja fuera de casa? ¿Crees que existe división de los puestos de

trabajo por géneros? ¿Qué ocurre en tu comunidad escolar? ¿Existen diferentes tareas asignadas a hombres y mujeres?

Actividad sugerida 1: Realizar una lluvia de ideas en torno a los roles femenino y masculino de la siguiente manera: hacer dos columnas, una asignada a la palabra mujer y otra a la de hombre. Con ayuda de las preguntas como guía, escribir en cada columna lo que cada estudiante piensa del rol que tienen ambos géneros en la sociedad. Separar el curso en 2 grupos y cada uno creará un texto libre (cuento, poesía, letra de canción, noticia) que incorpore las palabras o conceptos recogidas en la lluvia de ideas, luego compartirlo con el curso.

Actividad sugerida 2: Elegir una fotografía de algún diario o revista de circulación nacional (ya sea de prensa o publicitaria) y reflexionar de manera crítica en torno a la imagen que se presenta y de la valoración que se hace en ella del hombre o mujer, según corresponda. Luego en grupos, crear un desenlace distinto para cada noticia, de acuerdo a las opiniones y miradas de los/las estudiantes sobre lo femenino y masculino. Se relata frente al resto de los/las compañeros/as.

Links de interés:

<https://www.youtube.com/watch?v=LenJLXC5QYQ>

<https://www.youtube.com/watch?v=YtZzHUW13-s>



Fotografía ©Graciela Iturbide

GRACIELA ITURBIDE

Fotografías

Chile 2015

PROPUESTA EDUCATIVA
CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES

RESIGNIFICACIÓN DE ROLES DE GÉNERO

La obra de Graciela Iturbide se caracteriza por reflejar de manera particular los diferentes roles de género, realizando en algunos casos una reasignación de estos. Ejemplo de ello es el trabajo realizado en Juchitán.

Debemos resaltar la figura de los “muxes”, varones travestidos que asumen roles femeninos en su comunidad. Desde la época precolombina, los muxes han sido considerados parte de un “tercer sexo”. Tradicionalmente tenían el rol de iniciar sexualmente a los muchachos adolescentes, ya que no era socialmente aceptado que las jovencitas perdieran la virginidad antes del matrimonio.

En muchas poblaciones de Zapotecas de Oaxaca (México), aún se pueden encontrar vestigios de la tolerancia y aceptación que las muxes disfrutaban antes de la conquista española.

Preguntas orientadoras: ¿Cómo se relaciona nuestro cuerpo con nuestra identidad sexual? ¿De qué manera se vincula nuestra identidad sexual con nuestra cultura?

¿Qué entiendes tú por diversidad sexual? ¿Qué opinión tienes sobre la discriminación sexual?

Actividad sugerida 1: Generar un debate entre compañeros en torno a la relación entre cuerpo, sexualidad y cultura y cómo esta última determina lo que es y no es aceptado en la sociedad. Crear una obra visual o plástica colectiva que exprese una reflexión en torno a las normas culturales, religiosos, morales y la sexualidad.

Links de interés:

http://www.pazerrazuriz.cl/obra_manzana.php

www.bcn.cl/leyfacil/recurso/ley-de-no-discriminacion

www.iguales.cl/wp-content/uploads/2012/08/Glosario-Diversidad-Sexual.pdf



Fotografía ©Graciela Iturbide

INDIGENISMO

El indigenismo es un fenómeno latinoamericano, el cual se ha manifestado como un movimiento político y cultural que se ha expandido a lo largo de la historia republicana de América Latina. Su principal eje es la constante lucha por ejercer sus derechos humanos donde reivindican sus posiciones sociales y culturales ante las discriminaciones y al racismo, como una manera de posicionar y valorar al indígena en sí mismo. Además, el Estado tiene un rol importante en gestionar estos lineamientos en la sociedad.

No solo en lo sociopolítico se expresa el indigenismo, sino también se revela en las artes como por ejemplo en la fotografía latinoamericana, donde la problemática indígena ha sido una constante plataforma de diálogo y discusión entre artistas indígenas, teóricos y curadores que ahondan en el tema. Un ejemplo se encuentra en la obra del fotógrafo peruano Martin Chambi, (mirada desde el indígena) y en la obra de Graciela Iturbide (una mirada externa al indígena).

Preguntas orientadoras: ¿Qué entiendes por indigenismo? ¿Qué se busca rescatar con este concepto? ¿Es para ti un concepto que integra o que segrega? ¿Por qué? ¿Dónde vemos el indigenismo en la foto de Graciela Iturbide? ¿Cuántas culturas indígenas de México y Latinoamérica conoces?

¿Conoces los pueblos originarios de nuestro país? ¿Tienen elementos en común? ¿Compartes con representantes de esas culturas en tu cotidiano? ¿Se sienten identificados con alguna(s) cultura(s) indígena(s)? ¿Cómo ha sido la relación de Chile con sus pueblos originarios?

Actividad sugerida 1: Realizar una investigación sobre comunidades indígenas actuales que habiten en más de un país latinoamericano (como por ejemplo, los aymaras, mapuches o guaraníes) y confeccionar un mural con imágenes y elementos que las identifiquen. Reflexionar sobre si existe o no una identificación de los/las estudiantes con esas culturas y en qué.

Actividad sugerida 2: Realizar una investigación en grupo sobre los pueblos originarios de Latinoamérica, escoger palabras que sean representativas de cada una de sus lenguas y realizar una composición con las propuestas de cada grupo, tipo poesía, canción o creación libre a partir de lo que sugieren las palabras, que después pueda ser llevado a la creación una imagen colectiva.

Link de interés: <http://martinchambi.org/>

GRACIELA ITURBIDE

Fotografías Chile 2015

PROPUESTA EDUCATIVA DESARROLLADA POR EL
CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES
REGIÓN METROPOLITANA

Auspician



EMBAJADA DE MÉXICO
EN CHILE

