

La visibilización de los inmigrantes a través del arte

Introducción a la figura de David Hockney y el movimiento artístico del arte pop.

Actividad 1.

a. Vamos a conocer la obra de un artista destacado como David Hockney, ¿han visto antes este cuadro?

Compartan lo que saben y describan lo que más les llama la atención de la imagen.

b. Ahora lean la descripción sobre este cuadro que aparece publicada en una revista en línea sobre arte para ver si coincide con los puntos que observaron previamente.

David Hockney es uno de los mitos vivos de la pintura pop. Británico de nacimiento, se traslada pronto a California, donde enseguida se siente identificado con la luz, la cultura y el paisaje urbano de la región. "A bigger splash" es posiblemente su obra más conocida, y –aunque la sencillez de la composición pudiese hacer creer lo contrario– más valientes en cuanto a la dificultad de plasmar en una composición de tal tamaño un evento de vida tan corta como un zambullido. El propio Hockney lo explicó así: "Me llevó dos semanas pintar un evento que dura dos segundos".

"A bigger splash" nos traslada a un tranquilo día soleado en California, con un soberbio manejo de la luz que parece hacer recomendable ver la pintura con unas buenas gafas de sol. Hockney nos sitúa al borde de una piscina, en medio de una serena composición conseguida mediante líneas únicamente horizontales y verticales, a excepción de la diagonal formada por el trampolín. El artista ha captado el momento exacto en el que un personaje al que no podemos ver se lanza al agua, formando un gran *splash* que rompe momentáneamente la calma casi sagrada de la escena y crea movimiento. Casi podemos escuchar el exuberante sonido del chapuzón mientras la suave y fresca brisa marina corre por nuestra espalda.

Texto: G. Fernández, www.theartwolf.com
http://www.theartwolf.com/masterworks/hockney_es.htm

The whole text was taken from the website with no changes.

Texto: G. Fernández, www.theartwolf.com

© theartwolf.com

Creative Commons: No license found

c. A la hora de empezar a describir un cuadro resulta útil prestar atención a elementos como la *composición*, la *luz*, el *color* y el *movimiento*. Fíjense en qué información se incluye en el texto anterior sobre estos aspectos y en el vocabulario que se emplea para describir el cuadro de Hockney. Luego elaboren una pequeña lista de palabras útiles. ¿Qué otras palabras o elementos les parece que deberían incluirse para describir un cuadro?

Actividad 2.

a. Hockney fue un importante contribuyente del movimiento conocido como *Arte pop* en la década de 1960 y se le considera uno de los británicos más influyentes del siglo XX. Pongan en común qué saben sobre este movimiento artístico. Pueden hacer también una búsqueda rápida de imágenes representativas para compartir con la clase.

b. Ahora en parejas lean el siguiente texto sobre *Arte pop* para aprender un poco más sobre este movimiento artístico. Después completen la ficha abajo.

Qué es el Arte pop:

El arte pop, también conocido por su nombre en inglés *pop art*, fue un movimiento artístico del siglo XX. Se caracterizó por emplear imágenes y objetos de la cultura popular, tomados de los medios de comunicación de masas (anuncios publicitarios, revistas, cómics, cine) o de la realidad cotidiana.

El arte pop surgió como movimiento a finales de la década de 1950 en Inglaterra, y mientras que en Estados Unidos empezó a despuntar con la década de 1960.

La intervención del arte pop consistía en sacar estas imágenes u objetos de su contexto habitual para así, al aislarlas o combinarlas con otros elementos, lograr resaltar o iluminar algún aspecto banal o *kitsch*, o destacar algún sentido o rasgo cultural concreto.

Se valía de materiales industriales, carteles, publicidad, artículos de consumo, ilustraciones de revistas, muebles en serie, vestidos, latas de conservas, botellas de gaseosas, etc.

En este sentido, el arte pop podía también considerarse un síntoma de la sociedad de la época, caracterizada por el consumismo, el materialismo, el culto a la imagen y a la moda.

De allí que la ironía y la sátira de sus intervenciones artísticas fueran utilizadas como instrumento de crítica y cuestionamiento de los valores y las ideas arraigadas en la sociedad de consumo.

Pero el arte pop y toda su controversial estética y postura ante la realidad, además, suponía una reacción frente a los cánones de las bellas artes tradicionales, del mismo modo en que la música pop constituyó en su momento un gesto de ruptura a los preceptos tradicionales de la música.

Suele colocarse al arte pop en la frontera entre el final del arte moderno y el comienzo del arte postmoderno.

En este sentido, algunos lo consideran una manifestación artística crepuscular de la modernidad, mientras que otros lo ven como una de las más tempranas expresiones de la posmodernidad en el arte.

Uno de los más famosos representantes del arte pop es el estadounidense Andy Warhol, autor de la obra *Lata de sopa Campbell*, una de las más reconocidas.

Sin embargo, entre los representantes de este movimiento, también destacan artistas como Richard Hamilton, creador del collage *¿Qué es lo que hace de los hogares de hoy en día tan diferentes, tan divertidos?*; Roy Lichtenstein, autor de *Good Morning, Darling*, o Tom Wesselmann, creador de la serie *Gran desnudo americano*.

"Arte pop". En: *Significados.com*. Disponible en: <https://www.significados.com/arte-pop>

Belío-Apaolaza, H., Gómez García, E., Siegel, C., y Sobral, S. (2020). Obra de Ramiro Gómez. Hojas de trabajo. In Parra, M.L. (Coord.). Initiative on the Teaching of Spanish as Heritage Language. Observatorio Cervantes. Harvard University.

"Arte pop". En: Significados.com. Disponible en: <https://www.significados.com/arte-pop/> Consultado: 23 de marzo de 2019, 07:58 pm. © 2013-2019 · 7Graus. Creative Commons: No license found

Ficha para movimientos artísticos

- Estilo de arte: *arte pop*
- Características:
- Periodo:
- Objetivo:
- Artistas destacados:
- Obras representativas:

c. ¿Qué otros movimientos artísticos conocen? Compartan con la clase y después en parejas utilicen la ficha anterior para recopilar información sobre otros movimientos artísticos destacados.

Actividad 3.

a. Aquí pueden ver otras obras de David Hockney de la misma época durante su estancia en California. Piensen en las siguientes preguntas: ¿Qué tienen en común, por ejemplo, los personajes, la composición, los colores, el uso de la luz, la representación del espacio y el movimiento? ¿Qué historia nos cuentan estas obras?

American Collectors, Fred and Marcia Weisman (1968) © David Hockney	A Lawn Being Sprinkled (1967). © David Hockney	A Lawn Sprinkler (1967) © David Hockney
Man Taking a Shower in Beverly Hills (1964). © David Hockney	Peter Getting out of Nick's Pool (1966). © David Hockney	Portrait of Nick Wilder (1966). © David Hockney
Beverly Hills Housewife (1966). © David Hockney		

b. **Crítica de arte.** En la actividad 1c, empezamos simplemente por describir lo que vemos en el cuadro a partir de elementos como la *composición*, el *color*, la *luz* y el *movimiento*. Ahora vamos a intentar profundizar en el análisis para emitir nuestro juicio personal sobre una obra. Analicen uno de los cuadros de Hockney siguiendo los siguientes pasos (*descripción*, *análisis*, *interpretación* y *evaluación/opinión*) y respondiendo a algunas de las preguntas sugeridas para escribir una crítica de una obra.

Ficha Crítica de Arte

1. **Descripción:** consiste en describir objetivamente lo que sabemos del artista y lo que vemos en el cuadro.

Belío-Apaolaza, H., Gómez García, E., Siegel, C., y Sobral, S. (2020). Obra de Ramiro Gómez. Hojas de trabajo. In Parra, M.L. (Coord.). Initiative on the Teaching of Spanish as Heritage Language. Observatorio Cervantes. Harvard University.

- a. ¿Quién es el artista?, ¿título de la obra?, ¿año de creación?, ¿movimiento artístico en el que se inserta?, ¿tema?, etc.
 - b. ¿Qué objetos aparecen en el cuadro (personas, animales, objetos, espacios, etc.)?
 - c. ¿Qué colores se emplean?
 - d. ¿Qué formas se observan?
 - e. ¿Ante qué momento del día nos encontramos? ¿Cómo se emplea la luz?
 - f. ¿Hay movimiento? ¿Cómo se crea la sensación de movimiento?
2. **Análisis:** nos permite fijarnos en cómo los elementos observados en la descripción se organizan, complementan o entran en conflicto.
 - a. ¿Cómo se emplea el color/la forma/las líneas/la luz/el movimiento?
 - b. ¿Qué efecto visual o sensación se consigue?
3. **Interpretación:** se intenta explicar el significado de la obra a partir de lo que se ha observado previamente.
 - a. ¿Qué intentó transmitir el artista? ¿Qué ideas o emociones son expresadas?
 - b. ¿Qué piensas que significa?
 - c. ¿Qué conexión se establece entre la obra y tu propia vida? ¿Cómo te hace sentir?
 - d. ¿Identificas elementos que puedan tener un valor simbólico?
4. **Evaluación/opinión:** después de haber descrito, analizado e interpretado la obra, resulta más fácil poder dar tu opinión o realizar una evaluación.
 - a. ¿Por qué consideras que la obra tiene valor? (transmite un mensaje social, tiene un impacto en la forma de ver el mundo, establece conexiones relevantes, etc.).
 - b. ¿Te parece que beneficia a determinadas personas por las ideas, sentimientos o principios que transmite?
 - c. ¿Te parece efectivo e inspirador? ¿Por qué?
 - En esta última parte puedes explorar libremente otros aspectos que consideres relevantes según tu propia opinión.

Adaptado y traducido de Luz Arroyo y María Eugenia Sánchez, “Art Criticism”

Arroyo Vázquez, M., & Sánchez Suárez, M. (2018). “Appendix: Art Criticism.” *Expanding Your English and Creative Skills Through Art and the Humanities*. Madrid: UNED - Universidad Nacional de Educación a Distancia.

Introducción de la obra de Ramiro Gómez

Actividad 4.

- a. A continuación se presenta de nuevo la obra de Hockney “A Bigger Splash” y una reinterpretación reciente de este cuadro “No Splash” (2013) de Ramiro Gómez. Busquen las diferencias con respecto a la obra original.

Belío-Apaolaza, H., Gómez García, E., Siegel, C., y Sobral, S. (2020). Obra de Ramiro Gómez. Hojas de trabajo. In Parra, M.L. (Coord.). Initiative on the Teaching of Spanish as Heritage Language. Observatorio Cervantes. Harvard University.

A Bigger Splash by David Hockney © David Hockney	No Splash (after David Hockney's A Bigger Splash, 1967), Acrylic on canvas 96 x 96 inches. 2013. Photo: Osceola Refetoff © Ramiro Gomez
---	--

b. Abajo se incluyen más obras de Ramiro Gómez inspiradas en Hockney. Piensen en las siguientes preguntas:

- ¿Qué diferencias identificas con respecto a la obra de Hockney (Actividad 1g)?
- ¿Quiénes son los nuevos personajes?
- ¿Qué hacen en los cuadros?
- ¿Qué título le pondrían a los cuadros de Ramiro Gómez?
- ¿Cómo describirías la reinterpretación de la obra original? ¿Te gusta?
- ¿Cuál es el objetivo del artista con esta serie de cuadros?

American Gardeners (after David Hockney's American Collectors (Fred and Marcia Weisman) 1968)), Acrylic on canvas, 84 x 120 inches, 2014. © Ramiro Gomez	A Lawn Being Mowed (after David Hockney's A Lawn Being Sprinkled, 1967), Acrylic on canvas. 36 x 36 inches. 2013. Photo: Osceola Refetoff © Ramiro Gomez	The Lawn Maintenance (after David Hockney's A Lawn Sprinkler, 1967). Acrylic on canvas. 48 x 48 inches. 2014 © Ramiro Gomez
Woman cleaning shower in Beverly Hills (after David Hockney's Man taking shower in Beverly Hills 1964). © Ramiro Gomez	Nick's pool being cleaned (after David Hockney's Peter getting out of Nick's pool 1966). © Ramiro Gomez	Portrait of a Pool Cleaner (after David Hockney's Portrait of Nick Wilder, 1966), Acrylic on canvas, 72 x 72 inches, 2014 on canvas. 48 x 48 inches. 2014. © Ramiro Gomez
	Ramiro Gomez, Beverly Hills Housekeeper, 2014, Acrylic on canvas, 6 x 12 ft. © Ramiro Gomez	

Actividad 5.

a. Lean la siguiente noticia para confirmar si su interpretación se acerca al objetivo original que persigue Ramiro Gómez con su obra.

NOTICIAS

Belío-Apaolaza, H., Gómez García, E., Siegel, C., y Sobral, S. (2020). Obra de Ramiro Gómez. Hojas de trabajo. In Parra, M.L. (Coord.). Initiative on the Teaching of Spanish as Heritage Language. Observatorio Cervantes. Harvard University.

El arte de Ramiro Gómez: Confrontando la explotación de los invisibles

Jardineros, niñeras y empleadas de limpieza son algunos de los trabajadores en el arte callejero de un joven artista angelino. Conoce su historia.

MEDIO TIEMPO

16 JUL 2012

LOS ÁNGELES, California - Cuando uno piensa en Los Ángeles, usualmente imágenes de lugares pomposos y caros de Hollywood o Beverly Hills vienen a la mente. Y es totalmente comprensible, no por nada esta ciudad es considerada la capital del entretenimiento en el mundo.

Pero más allá de las estrellas, el glamour y la belleza de la ciudad se esconde una paradoja que explica claramente el cinismo del ‘país de inmigrantes’ en relación al tema migratorio: una subclase de trabajadores mal pagados que son mantenidos ‘invisibles’ lo más que se pueda para no arruinar el paisaje, pero que son en verdad el motor de la economía.

Dentro de ese contexto nada igualitario, es democratizador una corriente de arte que hace visible lo invisible y que nos haga recordar que todos somos alguien en Los Ángeles. Por eso, el arte de Ramiro Gómez Jr, un joven artista mexicoamericano de LA, es sumamente importante.

“Vivo y trabajo cuidando niños en las áreas del Oeste de Hollywood, Beverly Hills y Laurel Canyon”, escribió Ramiro en la descripción de su blog. “Happy Hills es mi trabajo documentando la mano de obra predominantemente hispana que trabaja incansablemente tras bambalinas para presentar las bellas imágenes de las casas ideales de las montañas de Hollywood”.

Ramiro lleva buen tiempo creando estas figuras sin rostro que viven en un espacio real. Cartones cortados y coloreados de empleos de baja remuneración son preparados desde su departamento en el Oeste de LA para luego ser firmados y colocados estratégicamente en lugares del área.

“Tienen sus metas, sus sueños, sus valores, y esas son cosas que quiero reconocer con el trabajo y las obras de cartón que estoy pintando”, le contó Ramiro a Francisco Ugalde de Univision Los Ángeles. “Son gente real, que existe y están trabajando y con mis obras de arte quiero darles el reconocimiento”.

Para el profesor George Lipsitz de UC Santa Barbara, según explicó en el Chicano Symposium, el trabajo artístico de Ramiro es importante por dos motivos principales: porque le recuerda de la presencia y el trabajo necesario de empleados de baja remuneración, y también porque nos recuerdan que estos trabajadores son testigos de primera mano de realidades como salarios explotativos, hostigamiento sexual, criminalización y discriminación por el idioma.

El arte de Ramiro Gómez: Confrontando la explotación de los invisibles, 16 JUL 2012, univision.com/noticias/top. Accessed 30 March. 2019.

Pueden visitar el blog de Ramiro Gómez [aquí](http://ramirogomezjr.blogspot.com/). <http://ramirogomezjr.blogspot.com/> Accessed March 30, 2019.

b. Después de leer el texto anterior, ahora intenten responder las siguientes preguntas relacionadas con su contenido:

Belío-Apaolaza, H., Gómez García, E., Siegel, C., y Sobral, S. (2020). Obra de Ramiro Gómez. Hojas de trabajo. In Parra, M.L. (Coord.). Initiative on the Teaching of Spanish as Heritage Language. Observatorio Cervantes. Harvard University.

- Según Ramiro Gómez, ¿cuál es el objetivo de su proyecto artístico? Describanlo con sus propias palabras.
- Imaginen un futuro proyecto que a través del arte persiga la misma meta, ¿qué características tendría?
- ¿Conocen otros artistas con una obra similar? Compartan.

c. Elijan uno de los cuadros de Ramiro Gómez (actividad 4b) y escriban una crítica de arte a partir de los pasos que vimos anteriormente (actividad 3b). Siguiendo estos mismos pasos, pueden también realizar un contraste de uno de los cuadros de Gómez respecto al cuadro original de Hockney en el que se inspiró.

Actividad 6.

a. Muchos artistas contemporáneos, al igual que Ramiro Gómez, han realizado obras de arte mediante el uso de la apropiación como Andy Warhol, Roy Lichtenstein, los artistas urbanos Banksy y ABOVE, etc. En esta imagen Ramiro Gómez se apropia de la obra de Velázquez “Las Meninas” (1656).

¿Con qué objetivo se apropia Ramiro Gómez de la obra de Hockney?

b. Después de compartir sus respuestas, busquen en internet la reinterpretación de una obra clásica y presenten lo que hayan encontrado brevemente en clase.

“Las Meninas” de Velázquez (1656)	Las Meninas, Bel Air, 2013 Artwork © Ramiro Gomez Photo © David Feldman/Abrams
-----------------------------------	--

Introducción de la obra de otros artistas como Daniela Ortiz

Actividad 7.

a. ¿Conocen el término “arte post-internet”? ¿Qué les sugiere este concepto? Las siguientes imágenes de obras post-internet les puede ayudar.

Ryan Trecartin, <i>History Enhancement (Re'Search Wait'S)</i> (2009-10)	Artie Vierkant, <i>Similar Objectes III</i> (2011)
---	--

b. Después de fijarse en las imágenes anteriores, contesten las siguientes preguntas:

- ¿Podrías poner algún ejemplo de “arte post-internet” que conozcas?
- ¿Te parece que lo entiendes? ¿Crees que hay que entenderlo?
- ¿Crees que es mejor o peor que el arte de otras épocas? ¿Por qué?
- ¿Qué diferencia ves entre artistas “post-internet” y los de otras épocas?
- ¿Qué críticas podría recibir este tipo de arte? ¿Estás de acuerdo con ellas?

Belío-Apaolaza, H., Gómez García, E., Siegel, C., y Sobral, S. (2020). Obra de Ramiro Gómez. Hojas de trabajo. In Parra, M.L. (Coord.). Initiative on the Teaching of Spanish as Heritage Language. Observatorio Cervantes. Harvard University.

En este [enlace](#) pueden leer más sobre este término y conocer a más artistas considerados post-internet.

¿Qué es el arte postinternet? 10 artistas. <https://revistacodigo.com/arte/que-es-el-arte-postinternet-10-artistas/>. Accessed 30 Mar. 2019.

Actividad 8.

a. El proyecto de Daniela Ortiz de 2010 es un ejemplo de obra post-internet que consiste en la recopilación de fotografías compartidas por diferentes usuarios a través de la red social Facebook. Fíjense en algunas de sus imágenes. ¿Qué les parece que quiere transmitir esta autora con su trabajo? ¿Tiene algo en común con la obra de Ramiro Gómez?

Explora el proyecto: Daniela Ortiz, "97 Empleadas Domésticas", 2010.

<http://www.daniela-ortiz.com/index.php?/projects/97-empleadas-domesticas/>

b. A continuación encontrarán una noticia sobre el impacto que causó el proyecto “97 empleadas domésticas” de Daniela Ortiz y algunas de las opiniones publicadas en Twitter.

Artista causa polémica con fotos de Facebook para representar racismo contra empleadas domésticas

En las imágenes se excluye a las trabajadoras del hogar

Por: AmericaNoticias

La artista peruana Daniela Ortiz publicó en su sitio web una colección de fotos extraídas de cuentas de facebook de peruanos en las que se observan momentos familiares pero en las que se excluye a las trabajadoras del hogar.

“**97 house maids**” es el título del proyecto que cuenta con 105 fotos que en palabras de Ortiz de Zevallos, “muestran grupos de peruanos de clase alta en situaciones domésticas diarias. En el fondo de cada imagen se puede ver la figura o la supresión de la figura de un trabajador doméstico”.

La recopilación de imágenes ha causado polémica en las redes sociales pues algunos consideran que es una muestra del racismo de un sector de la sociedad peruana al excluir deliberada o inconscientemente, a las empleadas domésticas, o cortarlas como si su presencia no interesara.

“Artista causa polémica con fotos de Facebook para representar racismo contra empleadas domésticas.” *América Noticias*, <https://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/artista-causa-polemica-con-fotos-de-facebook-para-representar-racismo-contra-empleadas-domesticas-n110396>. Accessed 30 Mar. 2019.

Ahora, alguien toma la foto, alguien la encuadra, alguien pide que los personajes se coloquen. no hay intencionalidad? — *roberto bustamante (@elmorsa) 6 de junio de 2013*

Una cosa es la existencia de racismo. Otra tergiversar fotos familiares para “evidenciar” una potencial discriminación. — *josepipogarcia (@garciacontto) 6 de junio de 2013*

No hay peor racista que el que ve racismo hasta debajo de las piedras. Al final terminan convirtiéndose en lo que más odian. — *VeryNiceTrue (@VeryNiceTrue)* 6 de junio de 2013

A mi lo único que me molesta de Daniela Ortiz de Zevallos es que publique una foto de mi hijo sin el consentimiento de sus padres. — *Paco Sanseviero (@pacosanseviero)* 6 de junio de 2013

En este álbum de fotos hay de todo. Mejor analizar cada caso. La histeria en las redes ve “racismo” generalizado. — *Carlos Cabanillas (@ccabanillas)* 6 de junio de 2013

c. Después de leer la noticia y los tuits publicados, consideren las siguientes preguntas y compartan sus opiniones usando las expresiones para mostrar opinión, acuerdo y desacuerdo.

- ¿Cuál es el objetivo que persigue la obra de Ortiz?
- ¿Con cuál tuit te identificas?
- ¿Qué opinas sobre el que dice que le molesta la publicación de la foto de su hijo sin previo consentimiento?
- ¿Qué tuit habrías puesto tú?

Actividad 9.

Tarea final: trabajo de investigación. Ramiro Gómez y Daniela Ortiz no son los únicos artistas que a través de su arte visibilizan problemas migratorios. Vamos a identificar a otros artistas hispanos que mediante su obra intenten denunciar algún tipo de injusticia conectada con este colectivo.

1º En grupos deben realizar una investigación sobre artistas hispanos en EEUU y elegir uno.

2º Una vez tengan el artista tendrán que:

- Elaborar una biografía breve.
- Identificar el movimiento artístico en el que se inscribe (deben utilizar la ficha para movimientos artísticos).
- Elegir una de sus obras y elaborar un análisis crítico (deben utilizar la ficha para hacer una crítica de arte).
- Justificar su elección y describir el aspecto que denuncia a través de su obra.

3º Después realizarán una presentación para compartir su trabajo con el resto de la clase.

Belío-Apaolaza, H., Gómez García, E., Siegel, C., y Sobral, S. (2020). Obra de Ramiro Gómez. Hojas de trabajo. In Parra, M.L. (Coord.). Initiative on the Teaching of Spanish as Heritage Language. Observatorio Cervantes. Harvard University.