

▶ **JAAR, el lamento de las imágenes**

FICHA DOCUMENTAL



Latinbeat
Cine + Educación

Patrocinado por



PROYECTO APOYADO POR
SERCOTEC
GOBIERNO DE CHILE

1

ASPECTOS TÉCNICOS Y DIDÁCTICOS GENERALES

FICHA TÉCNICA

Dirección: Paula Rodríguez Sickert
Producción: Paola Castillo
Empresa Productora: Errante Producciones
Guion: Paula Rodríguez Sickert
Fotografía: John Márquez, Enrique Stind
Sonido: Boris Herrera
Montaje: Titi Viera-Gallo
País: Chile
Año: 2016
Género: Documental
Duración: 78 minutos
Premios: Premio del Público, Arquitecturas Film Festival, 2018

SINOPSIS

El documental observa el proceso creativo y personal de Alfredo Jaar, el artista chileno contemporáneo de mayor reconocimiento internacional. Esta es la primera película que se realiza sobre este gran artista, y plantea una reflexión sobre el rol del arte en nuestra sociedad, a través de la observación del proceso creativo de uno de los ejes centrales que mueve su propuesta artística: la intervención pública en espacios urbanos.

APLICACIÓN DIDÁCTICA

JAAR, el lamento de las imágenes, es una película que puede ser proyectada para análisis y reflexión en enseñanza media (1° a 4° medio) y universidades. Para ello es relevante considerar que el tema principal es: el arte, los problemas sociales y el proceso creativo.

Otros temas relevantes que se pueden trabajar son: relaciones entre arquitectura, arte y cine, espacios de exhibición, instalaciones artísticas, arte y ciudad.

2

ANTES DE VER LA PELÍCULA

ACTIVACIÓN DE CONOCIMIENTO

Anticipar algunos contenidos tratados en la película. Según su contexto e intereses, abordar temas como los siguientes:

- Arte contemporáneo.
- Problemas sociales contemporáneos

¿Qué entendemos por arte contemporáneo? ¿Cuáles son sus principios estéticos? ¿Qué es una instalación artística? ¿O una intervención pública? ¿El consumo es un problema que domina el mundo en la actualidad? ¿Es el espectáculo?



3

DESPUÉS DE VER LA PELÍCULA

APROXIMACIÓN INICIAL

Acercarse a la apreciación general de la película a partir de preguntas como las siguientes:

-¿Por qué el documental se titula *JAAR, el lamento de las imágenes*? ¿Qué antecedentes conoces sobre la obra de Alfredo Jaar? ¿Por qué se considera a Jaar, como un artista de reconocimiento internacional?

Trabajar elementos clave del relato. Se sugiere ir revisando las imágenes de la película que permitan observar estos elementos. Para guiar el trabajo, puede utilizar el siguiente plan de diálogo:

Narración centrada en la obra de Alfredo Jaar.

Relato:

-¿Qué historia se nos cuenta?

Desde el punto de vista del guion:

-¿Cuáles son los temas centrales del relato?

-¿Nos habla del proceso creativo que realiza Jaar?

-¿O del proceso creativo en general?

-¿Cuáles son las inquietudes artísticas de Jaar?

ANÁLISIS CINEMATográfico

El análisis cinematográfico permite comprender el funcionamiento de los códigos del cine y la forma de contar la historia. Se considera además el relacionar las imágenes con los contenidos que estas generan.

I. Declaración de principios de la forma de trabajar (14:57-16:04)

Jaar señala que no trabaja con la intuición, ni la imaginación o la creatividad y puntualiza que su forma de trabajar es racional y científica y termina declarando: "soy un arquitecto que hace arte, respondo al contexto". El plano nos muestra una mesa de trabajo. ¿Qué podemos interpretar acerca de esta declaración de principios artísticos? ¿Qué significa que el artista responde al contexto? ¿Qué procesos deben realizarse para llevar a cabo su arte?

►(Refiérase a secuencia 1 y 2: tres momentos).

II. Visibilizar un infierno en la estación Spring Street, Rushes (18:10)

Jaar da a conocer detalles de su proyecto Rushes que visibiliza el trabajo y el verdadero infierno de una mina de oro en Brasil, a través de una serie de afiches instalados en una estación del metro de Nueva York, Spring Street. ¿En qué consiste el método de trabajo de Jaar en esta obra? ¿De qué manera responde al contexto el artista? ¿Qué significa documentar una realidad? ¿Cómo interpretamos el hecho que la instalación se realiza en una estación que lleva a Wall Street?



III: Intervenciones públicas (43:57-46:10)

Jaar señala en una conferencia pública su dedicación a las intervenciones públicas confrontando personas y problemas reales, y buscar soluciones creativas. Da a conocer su obra *La nube*, sobre los mexicanos que han muerto al tratar de cruzar la frontera con Estados Unidos. ¿Cuál es la búsqueda artística que hace Jaar con esta intervención? ¿Qué problemas se ponen de relieve con esta intervención? ¿Cuál es el significado que tiene esta nube de globos?

►(Refiérase a secuencia 3: tres momentos)

ANÁLISIS SOCIOCULTURAL

Análisis que busca trabajar el contexto cultural que presenta la película, los vínculos que se establecen con nuestra identidad chilena, el patrimonio cultural y los temas que apelan a los conflictos humanos.

a. De interés cultural

La película permite abordar y analizar los siguientes temas:

- Intervenciones públicas de Alfredo Jaar: *A logo for América*, Times Square, Nueva York, 1987; *Playground*, Sant Boi, Barcelona, 1999; *La geometría de la conciencia*, Museo de la Memoria, Santiago, 2010; *Park o the Laments*, Indianapolis, Museum of Art, 2010.

Antecedentes: la intervención en el arte, es un término generalmente usado a la hora de realizar obras que tienen que ver con el aspecto tridimensional, y está relacionado con obras que manejen la relación entre el contexto y el contenido de la pieza: "este carácter intervencionista se ha puesto de manifiesto en prácticas artísticas contemporáneas que utilizan el espacio urbano como emplazamiento para realizar las diversas actitudes e intenciones hacia el arte, y hacia el entorno en que se vive: la ciudad" (Fernández, B. Nuevos lugares de intención, UCM, España, 1999). Intervención pública: *Geometría de la conciencia*, en el Museo de la Memoria de Santiago. ¿Qué importancia tiene para nuestro país una intervención artística de Jaar, en nuestro país? ¿Por qué se escogió este lugar específicamente?

b. Identidad y patrimonio

La película permite abordar y analizar los siguientes temas:

- Premios Nacionales.
- Alfredo Jaar, Premio Nacional de Artes Plásticas, 2013.

Antecedentes 1: Premios Nacionales, nombre colectivo a los reconocimientos otorgados por el Gobierno de Chile por medio del Ministerio de Educación y, a partir de 2003, por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Entre las categorías están el Premio Nacional de Artes Plásticas y de Artes de la Representación y Audiovisuales, entre otros. ¿Por qué es importante el realizar estos reconocimientos a los artistas de nuestro país? ¿Qué significado tienen?



Antecedentes 2: en 2013 Alfredo Jaar fue elegido por unanimidad Premio Nacional de Artes Plásticas, reconocimiento fundamentado en “la genialidad del artista radica en que cambia sistemáticamente de procedimientos y lenguajes. Realiza sus obras según el lugar donde las exponga, observa su lenguaje, su cultura, su paisaje. Nunca se sabe con qué sorprenderá” ¿Qué opinión nos merece esta fundamentación? ¿Qué otros premios nacionales pueden mencionarse?

c. Conflictos humanos:

La película permite abordar y analizar los siguientes temas:

- El artista y las situaciones sociales: Políticas restrictivas de inmigración Finlandia (One Million Finish Passports, 1995); la invisibilidad de los indigentes (Lights in the city, Montreal, 1999).

Preguntas y sugerencias que pueden guiar el análisis: ¿de qué manera podemos interpretar esta forma artística de unir arte y situaciones sociales? ¿Qué busca dar conocer o señalar el artista a través de estas intervenciones públicas? ¿Existen o no, fronteras entre el arte y la arquitectura? ¿Qué conflictos humanos y contemporáneos intenta develar Jaar?

4

ACTIVIDADES POR ÁREA DE CONOCIMIENTOS

1. Filmografía sugerida

- *Muxima*, Alfredo Jaar, 2005.
- *Las cenizas de Passolini*, Alfredo Jaar, 2009.
- *La sal de la tierra*, Win Wenders, 2014.

1.1. Videos exposiciones:

- *The sound of silence*: <https://vimeo.com/114778654>
- *Geometría de la conciencia*:
<https://www.youtube.com/watch?v=A8oCchml5IA>

1.2. Conferencia magistral:

“*Es difícil*” 10º Encuentro Hemisférico de Performance y Política de la Universidad de Nueva York, en Universidad de Chile, ver link:
<https://www.youtube.com/watch?v=RthoMr8TI9c>

2. Bibliografía

2.1. General:

- Mouesca, Jacqueline, 2005: *El documental chileno*, Santiago, Lom.
- Jaar, Alfredo. “*Blowup*”. ARQ Nº 44, *Cine y fotografía*. Ediciones ARQ, Santiago, abril de 2000.
- Jaar, Alfredo. *It is difficult. Ten years*. Ediciones Actar, Barcelona, 1998.
- Jaar, Alfredo. *La política de las imágenes*. Ediciones Metales Pesados, Santiago, 2008.



- Jaar, Alfredo. *La politique des images, Catálogo exposición Musée Cantonal del Beaux-Arts, Lausanne*. Éditions JRP/Ringier, Zurich, 2007.
- Jaar, Alfredo y Charles Quick. *Extracts from Presentation*. University of Central Lancashire, 27 de marzo de 2007.
http://www.youtube.com/watch?v=R_uV4YDbozQ
- O'Doherty, B. *Dentro del Cubo Blanco. La ideología del espacio expositivo*.
http://www.academia.edu/6705974/DENTRO_DEL_CUBO_BLANCO_La_ideologia_del_espacio_expositivo
- Vásquez, A. Alfredo Jaar, *El lamento de las imágenes y el proyecto Ruanda*, revista Almiar N° 44, enero-febrero de 2009.
- Valdés, Cecilia. *Alfredo Jaar se toma la escena visual de Berlín*, El Mercurio, 15/06/2012.
- Valdés, A. *Venezia, Venezia*, 2013. Catalogo.
- Valdés, A. *Jaar SCL 2006*. Ediciones Actar, Barcelona, 2006

3. Páginas Web

- Web Cinechile: Enciclopedia del cine chileno: <http://cinechile.cl>
- Web Alfredo Jaar: <http://www.alfredojaar.net/>
- Web Educarchile:
<http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?ID=107342>