

CUADERNO DE ACTIVIDADES
PAPEL BOND

M A V I

EL PENSAMIENTO VISUAL Y CRÍTICO DESDE EL ARTE CONTEMPORÁNEO

El maravilloso proceso del arte contemporáneo recorre innumerables caminos, expandiendo fronteras que se cruzan con otros ámbitos dentro y fuera de lo artístico, y que muchas veces incluso se confunden, pero que sin lugar a dudas nutren a una contemporaneidad que está siendo.

Por ello, la educación artística desde los espacios no formales tiende a ser más amplia y plural que solo educar en procedimientos artísticos o análisis de obras de arte.

Este es el objetivo que hemos intentado cumplir a partir del año 2020 con los Cuadernos de Actividades.

A partir del proceso creativo de cada artista de manera puntual se abren caminos posibles hacia distintos ámbitos del arte, la cultura y la sociedad.

Imagen portada:
Bertillon en Hollywood (2018)
Acrílico y tinta sobre papel
110 x 77 cms.

“En mi obra exploro las relaciones entre historia y producción visual”.

César Gabler

Damos inicio este 2021 con César Gabler y “Papel Bond” una exposición que nos invita a plantear la educación artística desde la cultura visual, esa que nos invade, nos seduce y nos atrapa como meros espectadores y consumidores de imágenes sin tener la conciencia de ello.

En el trabajo de Gabler podemos ver cómo a partir del **pensamiento crítico** de una cultura visual determinada y sus cruces, logra crear nuevas producciones de imágenes gracias al **pensamiento de imagen o visual** que emplea el artista bajo determinadas tareas mentales a través de procesos visuales.

César es un pensador de imágenes y junto a su trabajo les invitamos a formar parte de esta aventura visual.

Área de Educación e Inclusión

Pensamiento crítico: Proceso que pone en duda las afirmaciones que en la vida cotidiana suelen aceptarse como verdaderas.

Pensamiento visual: Relacionar ideas con dibujos o expresar pensamientos con imágenes.

PAPEL BOND

En 1953, el escritor Ian Fleming publicó *Casino Royale*, la primera novela dedicada al agente secreto James Bond. En 1968, la editorial chilena Zig Zag adquirió los derechos para convertir las novelas en cómics. Para ese entonces Bond era un mito encarnado por el recordado actor Sean Connery.

Un joven dibujante y guionista, Germán Gabler, tío del artista fue el encargado de dirigir dicha publicación, llevando por título "007 James Bond", la cual apareció quincenalmente hasta 1971.

Al momento del cierre de la revista el **gobierno de la Unidad Popular** compró la **editorial**, pasando a llamarse Editora Nacional Quimantú. Se alcanzaron a publicar 59 ediciones.

Gobierno de la Unidad Popular en Chile:

Conjunto de organismos de partidos políticos de izquierda de Chile que llevó a dirigir el país a Salvador Allende.

Editorial: Empresa que se dedica a editar libros y otras publicaciones.

“Papel Bond” es el nombre de la exposición de César Gabler, que pudo realizar gracias a la beca entregada por la Fundación Actual-MAVI (2018) de la cual fue ganador.

En esta, confluyen el impacto cultural de la saga Bond con el universo simbólico de Ian Fleming, el imaginario de las películas y los cómics producidos en Chile, su relación con el legado de su tío, la historia de Chile (industria del cómic local, la Unidad Popular, editorial Quimantú) y la historia universal (la Guerra Fría y su expresión cultural e ideológica en el personaje de James Bond).

La exposición se apoya en una investigación y producción visual que combina el lenguaje del cómic con la pintura figurativa y abstracta, junto a **citas visuales** que materializan los distintos aspectos que estimulan al proyecto.

Citas visuales:

Recurso gráfico que se utiliza para homenajear una imagen o parte de ella, en una propuesta nueva.

El Artista

César Gabler Licenciado en Arte, Mención en Pintura de la Pontificia Universidad Católica de Chile y magíster en Artes Visuales en la Universidad de Chile. Actualmente, el artista es docente en los colegios Monte Tabor y Nazaret y en la escuela de Arte de la Universidad Finis Terrae.

Entre sus exposiciones Individuales recientes encontramos: Papel Bond, Museo Artes Visuales de Santiago, Santiago, Chile, 2020. Boston Pops, Jewett Gallery, Wellesley College of Art, Boston, U.S.A, 2020. Historias (Un Montaje Deliberado) Sala de Arte, Universidad Mayor de Temuco, Temuco, Chile, 2018.

Teatro de Variedades, Cecilia Brunson
Projects, Santiago de Chile, 2017.
A Crossing Through Drawings, Cecilia
Brunson Projects London, Londres, 2017.

Bilis Negra, Gala de Arte U.C, Centro de
Extensión, Santiago de Chile, 2016. La
Última Ópera Rock, Sala Gasco Arte
Contemporáneo, Santiago de Chile,
2015. Jotes de la Memoria, MAC Valdivia,
2014. La Catedral del Mañana, Espacio H,
Santiago de Chile, 2013.

MEDIACIÓN

DE OBRAS

El artista visual César Gabler en su trabajo "Papel Bond" nos muestra su modo de ver y entender el dibujo en el arte contemporáneo. La ilustración al igual que la pintura, son medios que ha desarrollado a lo largo de su carrera y con los cuales ha creado mundos donde distintos personajes y épocas pueden coexistir.

Gabler, también con una trayectoria académica, rompe con lo tradicional para llevarnos a un viaje donde la historia colectiva y el cómic se cruzan. Su oficio se podría definir como un **arqueólogo visual** que recolecta imágenes de la estética del cómic aplicándolo a la actualidad.

Para este artista en cada hecho o momento histórico existe una serie de imágenes que dan cuenta de su existencia, es lo que llamamos cultura visual, las cuales en su proceso creativo se pueden documentar, mostrar y expresar a través de distintos medios, siendo el principal: el dibujo.

La cultura visual y el dibujo son entonces las herramientas de expresión que César utiliza para crear piezas atractivas visualmente que van más allá de la nostalgia, ya que al tratar temáticas actuales confrontadas con el pasado hace evidente que ciertas cosas del hoy tienen sus raíces en la historia.

Arqueólogo visual:
Persona que estudia, recolecta y pone en valor las imágenes.

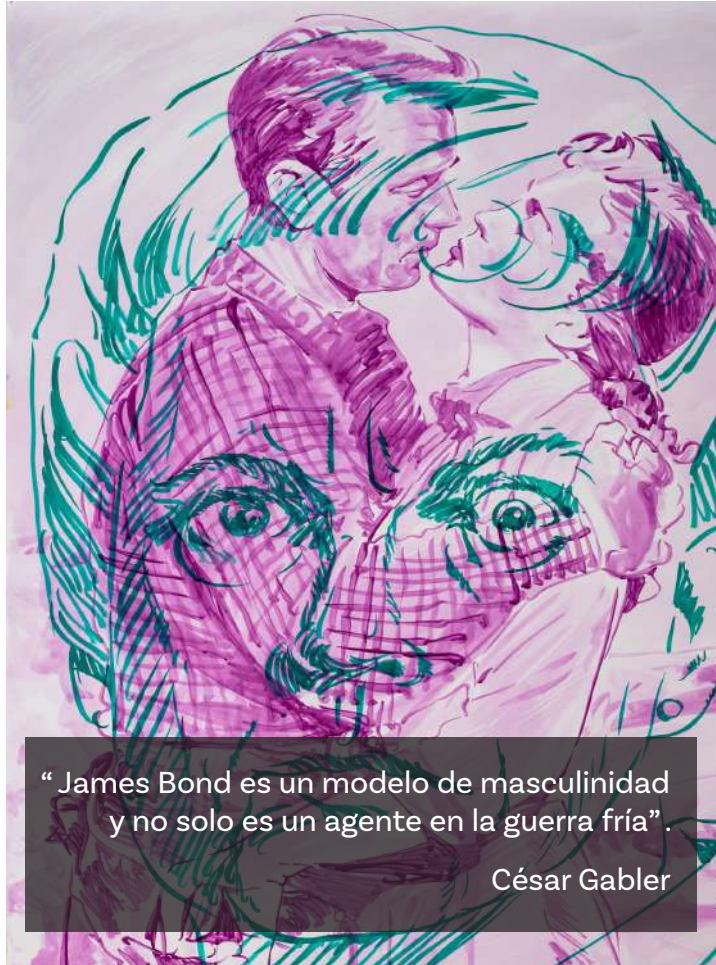

A continuación, hemos desarrollado junto al artista actividades pensadas para 5 comunidades diferentes de personas, las cuales generalmente se desarrollan en el espacio físico del museo, como una forma de mantener los vínculos, sin embargo, pueden ser ejecutadas por todas las personas y en cualquier lugar.

Bertillon en Hollywood (2018)

Acrílico y tinta sobre papel

110 x 77 cms.

“ James Bond es un modelo de masculinidad y no solo es un agente en la guerra fría”.

César Gabler

ACTIVIDAD

Museo + escuela / enseñanza básica.

REFLEXIONAR

La **cultura visual** engloba diferentes ámbitos, desde la pintura, la arquitectura pasando por el graffiti, cómics, fotografía, hasta el cine, diseño, moda, publicidad, danza, etc. y César Gabler hace evidente la producción visual de esos múltiples campos en las citas visuales que aparecen en sus obras.

Dichas imágenes han quedado no solo en la retina, sino en la memoria del espectador gracias a diferentes factores que ha causado finalmente que, ya sean de cualquier ámbito, se recuerden.

Cultura visual:

Concepto que engloba de manera común a todas aquellas realidades visuales de cualquier tipo que afectan al hombre.

Espectador:

Es quien aprecia una obra o asiste a un espectáculo.

¿Qué imágenes te llaman la atención hoy?

Haz una lista y escribe las imágenes actuales que están hoy en tu mente, puede ser una marca, una pintura, una propaganda, un video juego, etc.

LISTA DE IMÁGENES VISUALES

1	_____
2	_____
3	_____
4	_____
5	_____
6	_____

¿Qué hace que recuerdes esas imágenes? ¿El color? ¿La forma?

IMAGINAR Y CREAR

Una de las técnicas artísticas que utiliza César Gabler para crear nuevas imágenes es el **fotomontaje**, técnica que aprendió de su madre, a quien observaba armar escenas de **collage** con revistas de modas de la época. La técnica popular la incorporó en su trabajo con una regla que le enseñó su madre: "... primero hay que ver que pasa y luego se procede a pegar".

Te invitamos a crear tu propio fotomontaje, para eso tendrás que buscar en revistas, periódicos o en internet las imágenes que apuntaste en la lista anterior u otras similares a ellas. Éstas se convertirán en tu material visual.

Ahora, piensa en un acontecimiento actual y cuéntalo con algunas de las imágenes que recolectaste. Recuerda que lo principal es primero armar, buscar las conexiones entre las imágenes recortadas, para luego pegar definitivamente el fotomontaje en el siguiente recuadro.

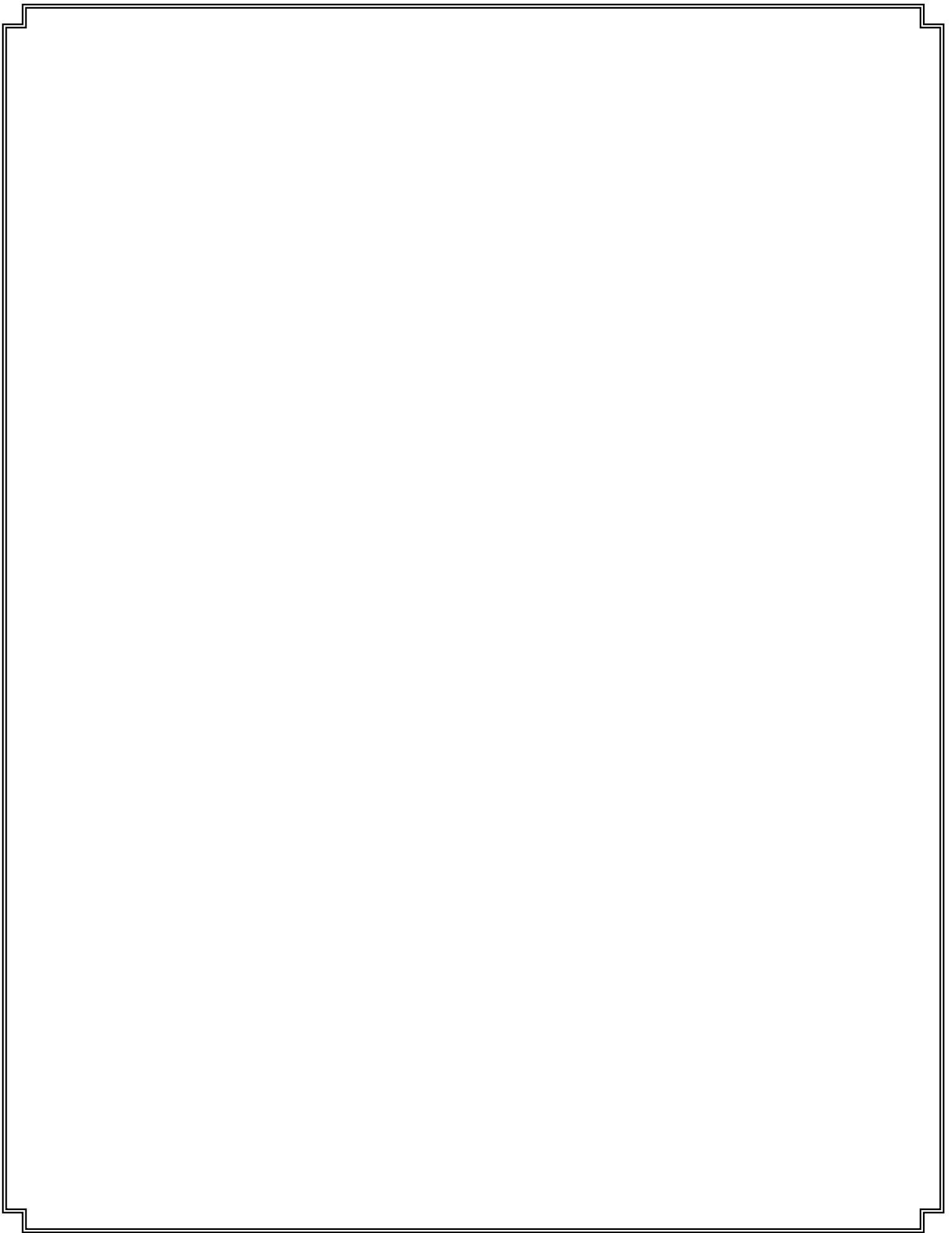
Fotomontaje:

Procedimiento o método y también una técnica de fotografía

Collage:

Técnica artística que consiste en pegar distintas imágenes sobre un lienzo o papel.

ACTIVIDAD

Museo + comunidad / familia.

En 1953, Ian Fleming publicó Casino Royale, la primera novela dedicada al agente secreto James Bond. En 1968, la editorial chilena Zig Zag adquirió los derechos para convertir las novelas en cómics.

Un joven dibujante y guionista, Germán Gabler, fue el encargado de dirigir la publicación. “007 James Bond”, como se tituló la revista, era el tío de César quien se convirtió en su referente y maestro. La revista se publicó hasta 1971 año en que el gobierno de la Unidad Popular compró la editorial zig-zag pasándose a llamar Editora Nacional Quimantú.

La revista no se continuó porque el personaje James Bond correspondía a un imaginario y narrativa que no concordaba con las propuestas editoriales de Quimantú.

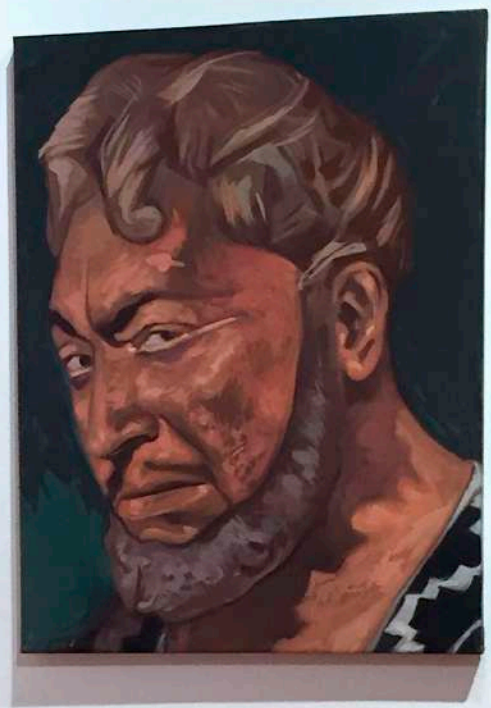
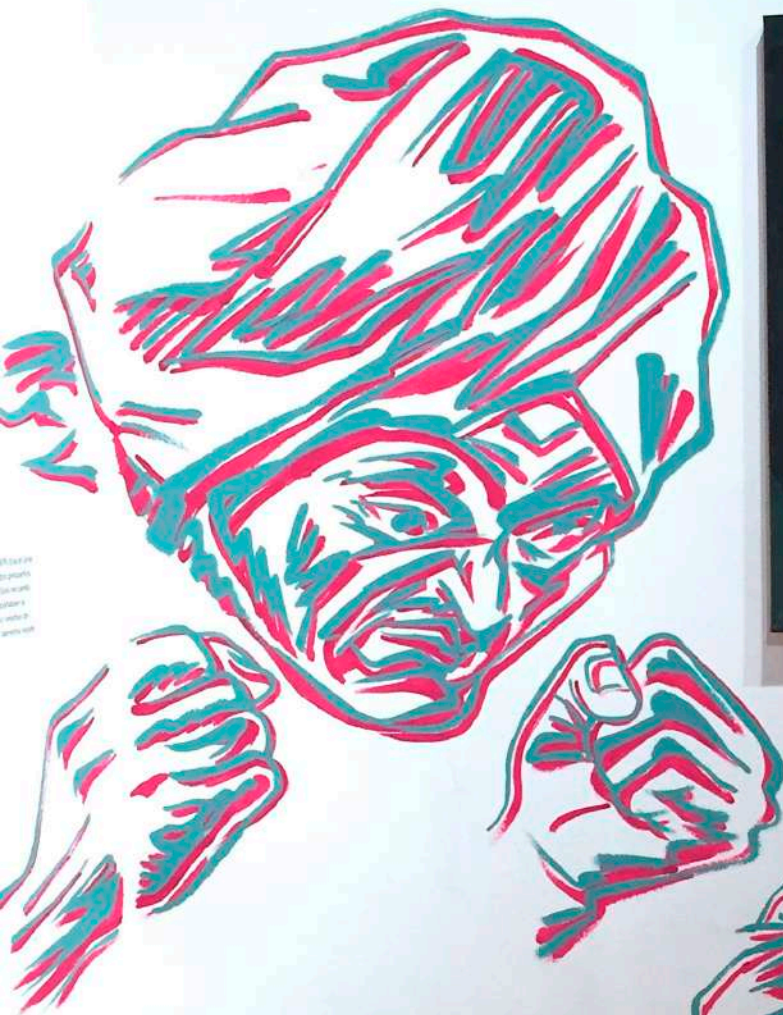
Academia Bond (2018)

Tinta y acrílico sobre papel,
110 x 77 cms.

“ James Bond es un modelo de masculinidad y no solo es un agente en la guerra fría”.

César Gabler

REFLEXIONAR

Te invitamos a buscar alguna película de la saga del agente 007 y la compartas en familia. Revisa al menos algunos fragmentos con una mirada actual y puedan comparar con lo contemporáneo.

César Gabler recurre a un método imaginario para inventar nuevas narrativas basándose en la estrategia de la pregunta ¿Qué hubiese ocurrido si Quimantú hubiese continuado con la revista?

De la respuesta imaginaria surgió Rojo Bond, un agente convertido al comunismo, de aspecto claramente reconocible, pero...

¿Qué pasaría si James Bond fuera hoy chileno?

¿En qué trabajaría? ¿Cómo vestiría?

¿Contra quien lucharía? ¿Quién sería el villano o villana?

¿Cuál sería su próxima misión?

¿Cuáles serían sus valores?

¿Qué título llevaría la historieta?

IMAGINAR Y CREAR

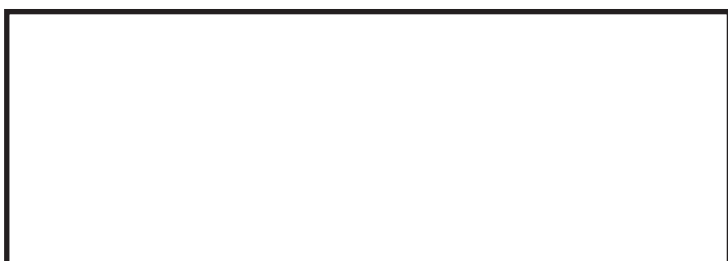
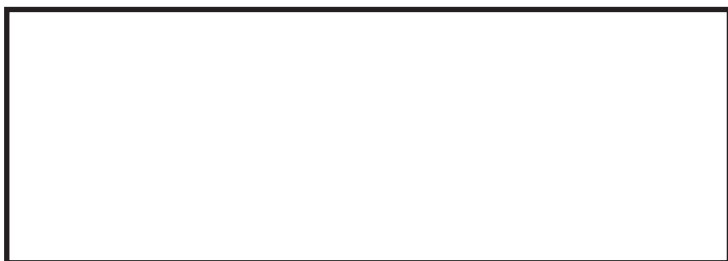
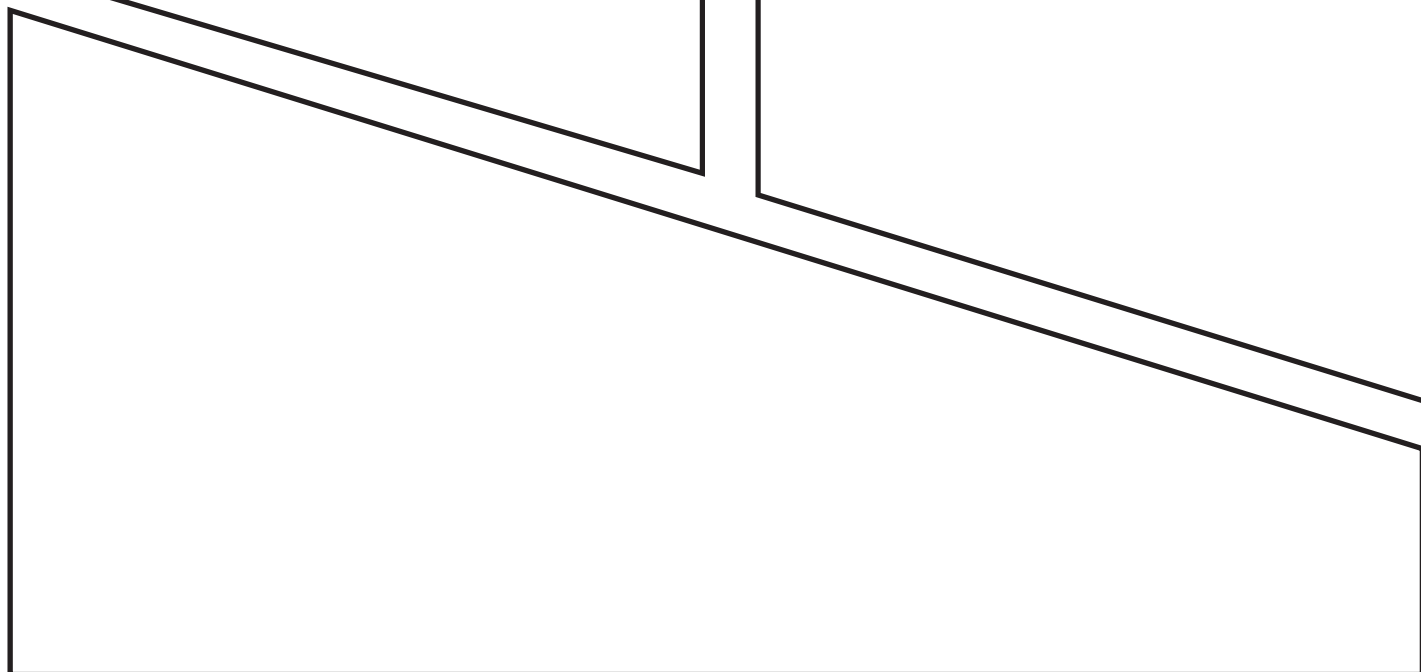
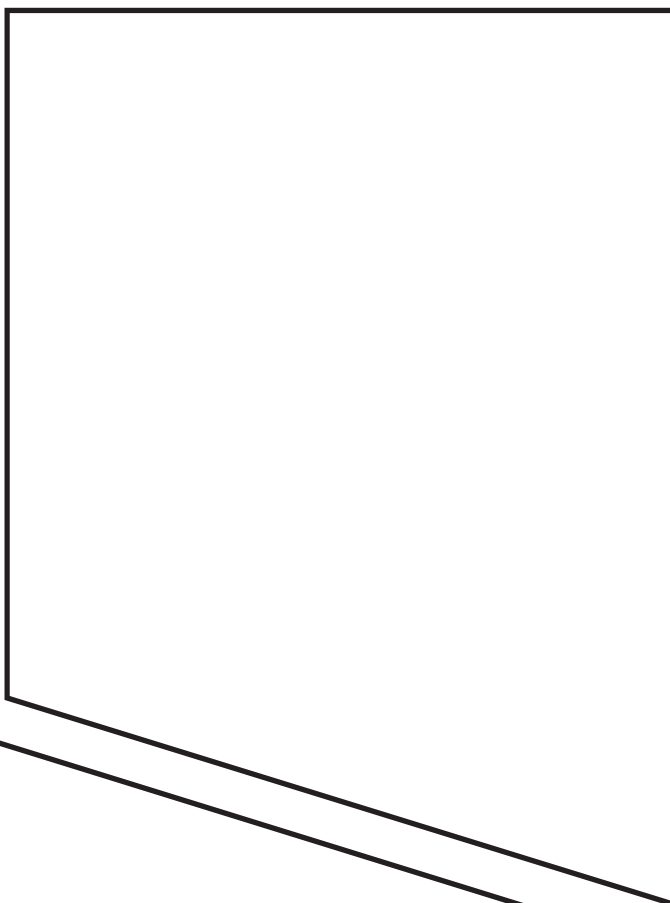
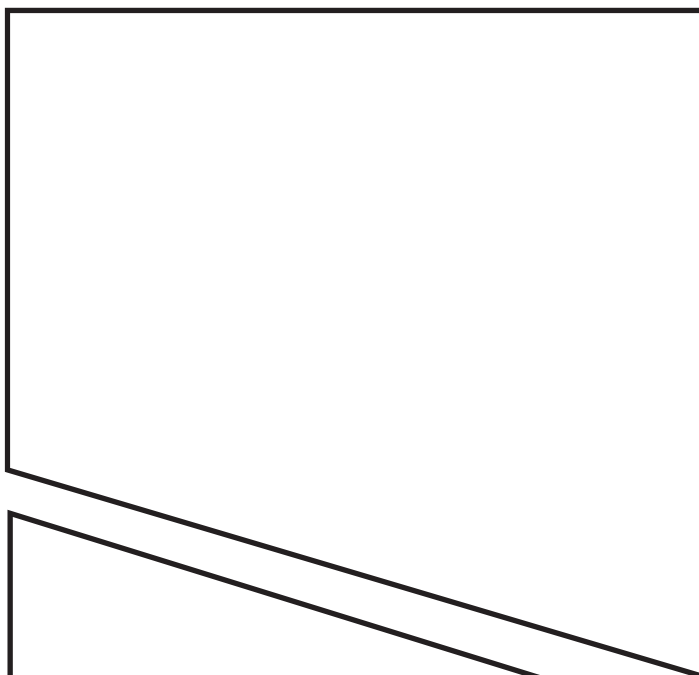
Esta metodología imaginaria que ocupa César Gabler es un método muy usual en literatura. A partir de la pregunta ¿Y qué pasaría si...? se pueden crear narrativas y mundos **inimaginables**, inventando historias para hacer el relato visual a partir del dibujo.

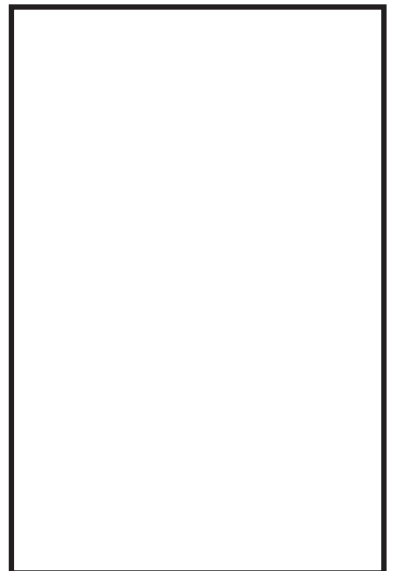
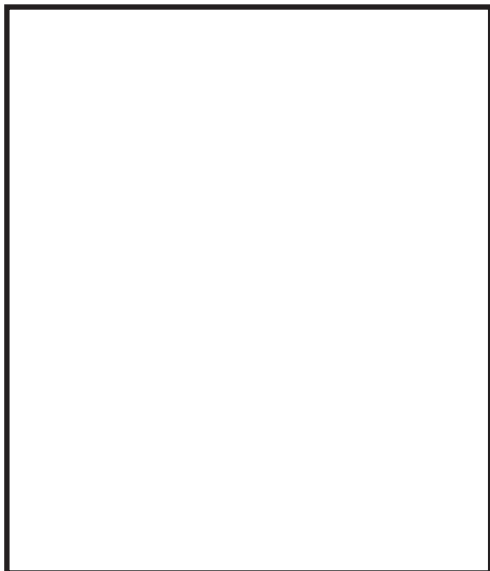
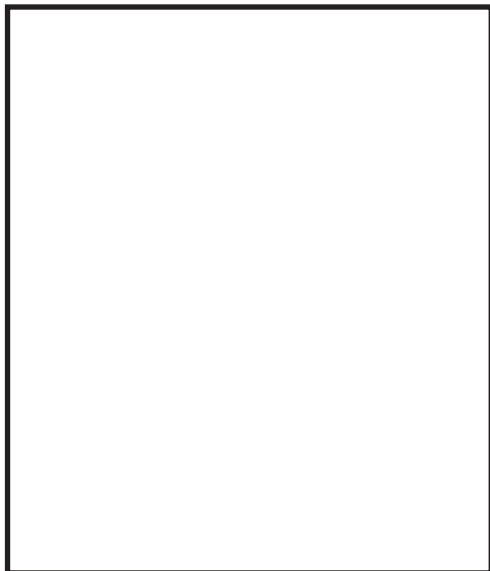
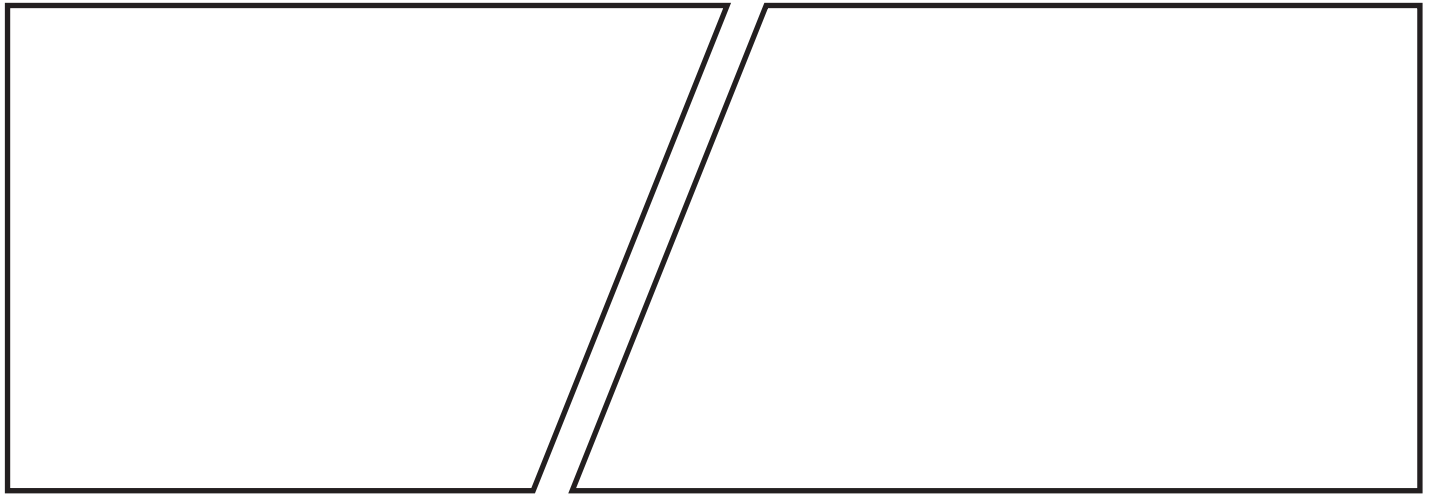
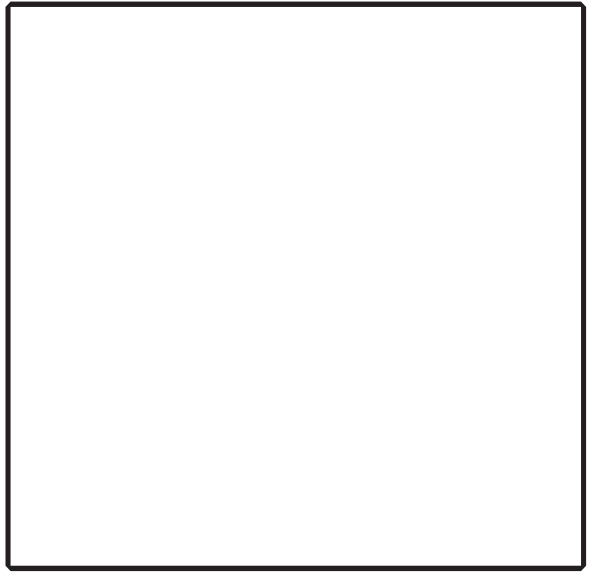
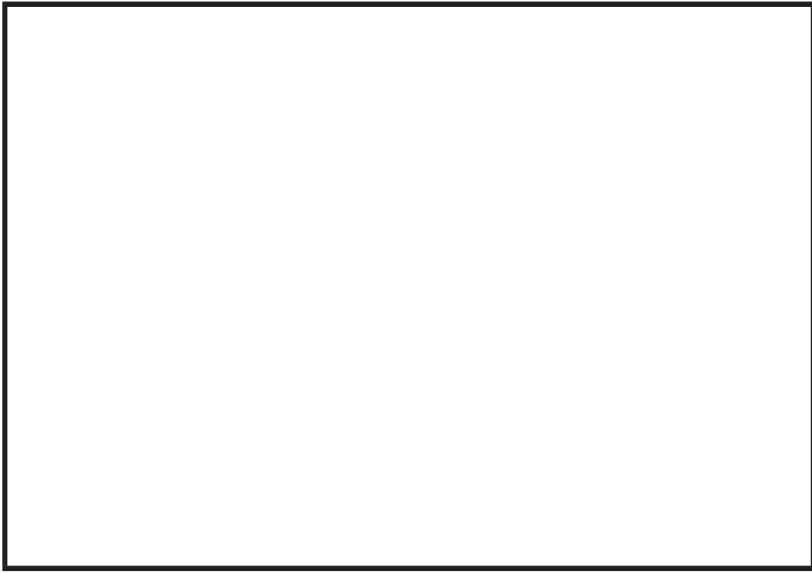
A continuación, te invitamos a crear una pequeña historieta con tu propio James Bond chileno. Puedes utilizar los globos o bocadillos y expresiones del cómic para dar diálogo a tus personajes. No olvides colocarle un título a tu historieta.

Rojo Bond (2018)
Ilustración directa al muro.
Museo de Artes Visuales

VIÑETAS

Obras **Sala Avenida Fleming 1953**,
Museo de Artes Visuales

ACTIVIDAD

Museo + comunidad / jóvenes.

Uno de los temas presentes en esta exposición es el **enfoque de género**. La cultura visual tanto en las películas de Bond, como en la publicidad de las revistas contiene **representaciones estereotipadas** de lo femenino y masculino de determinadas épocas y culturas. César Gabler a través del dibujo pone en evidencia esas características impuestas en el siglo XX, como el cuerpo perfecto y musculoso del hombre, y la figura esbelta y curvilínea de la mujer.

Enfoque de género:

Considera las distintas oportunidades que tienen hombres y mujeres, las interrelaciones existentes entre ellos y los distintos papeles que socialmente se les asignan.

Estereotipos:

Imagen o idea aceptada comúnmente por un grupo o sociedad sin poder ser cambiado.

REFLEXIONAR

¿Qué tipos de modelos de género son los que se reivindican hoy?

¿Qué otras características del enfoque de género en la actualidad reconoces y cómo lo enfrentas a la mirada del pasado?

¿Qué otros estereotipos reconoces hoy?

¿Qué nuevos modelos existen hoy y son relevantes?

“Tanto la revista Playboy, como las historietas de James Bond, nos muestran una imagen de modelo de masculinidad y femineidad”

César Gabler

Observa los siguientes afiches.

¿Cuál es la imagen estética del personaje principal?

¿Cuál es la relación que se puede observar entre el hombre y la mujer? ¿De miedo, seducción, atracción, peligro?

¿Y cómo sería hoy esa relación? ¿sería igual, o sería diferente?

¿Qué elementos formarían parte de este afiche hoy?

HARRY SALTZMAN y ALBERT R. BROCCOLI presentan

Agente 007 contra el Dr. No

SEAN CONNERY

URSULA ANDRESS · JOSEPH WISEMAN · JACK LORD
INTERPRETADA TAMBIÉN POR
BERNARD LEE · GUION DE RICHARD MAIBAUM · JOHANNA HARWOOD · BERKLEY MATHER
DIRIGIDA POR TERENCE YOUNG · MÚSICA COMPLETADA POR MONTY YERGAN
PRODUCCION POR HARRY SALTZMAN y ALBERT R. BROCCOLI · EON PRODUCTIONS, LTD.

THE FIRST JAMES BOND FILM!

HARRY SALTZMAN and
ALBERT R. BROCCOLI PRESENT

IAN FLEMING'S

DR. NO

TECHNICOLOR®

SEAN CONNERY AS 007

URSULA ANDRESS · JOSEPH WISEMAN ·
JACK LORD · DAVIDSON · MARSHALL ·
KITZMILLER · GAYSON

BERNARD LEE · GUION DE RICHARD MAIBAUM · JOHANNA HARWOOD · BERKLEY MATHER
DIRIGIDA POR TERENCE YOUNG · MÚSICA COMPLETADA POR MONTY YERGAN
PRODUCCION POR HARRY SALTZMAN y ALBERT R. BROCCOLI · EON PRODUCTIONS, LTD.

DESDE RUSIA CON AMOR

INTERPRETADA POR
SEAN CONNERY
JAMES BOND

PEDRO ARMENDARIZ · LOTTE LENYA · ROBERT SHAW · BERNARD LEE COMO "M"
Y PRESENTANDO A DANIELA BIANCHI · RICHARD MAIBAUM · JOHANNA HARWOOD
GUION DE RICHARD MAIBAUM · JOHANNA HARWOOD · BERKLEY MATHER
DIRIGIDA POR TERENCE YOUNG · MÚSICA COMPLETADA POR MONTY YERGAN
PRODUCCION POR HARRY SALTZMAN y ALBERT R. BROCCOLI · EON PRODUCTIONS, LTD.

HARRY SALTZMAN y ALBERT R. BROCCOLI presentan la producción de IAN FLEMING

agente 007 contra el doctor NO

Interpretada por
SEAN CONNERY
en el papel de James Bond
Interpretada también por
URSULA ANDRESS · JOSEPH WISEMAN · JACK LORD · BERNARD LEE
Guion de RICHARD MAIBAUM · JOHANNA HARWOOD y BERKLEY MATHER · Dirigida por: TERENCE YOUNG
MÚSICA COMPLETADA POR MONTY YERGAN · PRODUCCION POR HARRY SALTZMAN · ALBERT R. BROCCOLI · EON PRODUCTIONS, LTD.

IMAGINAR Y CREAR

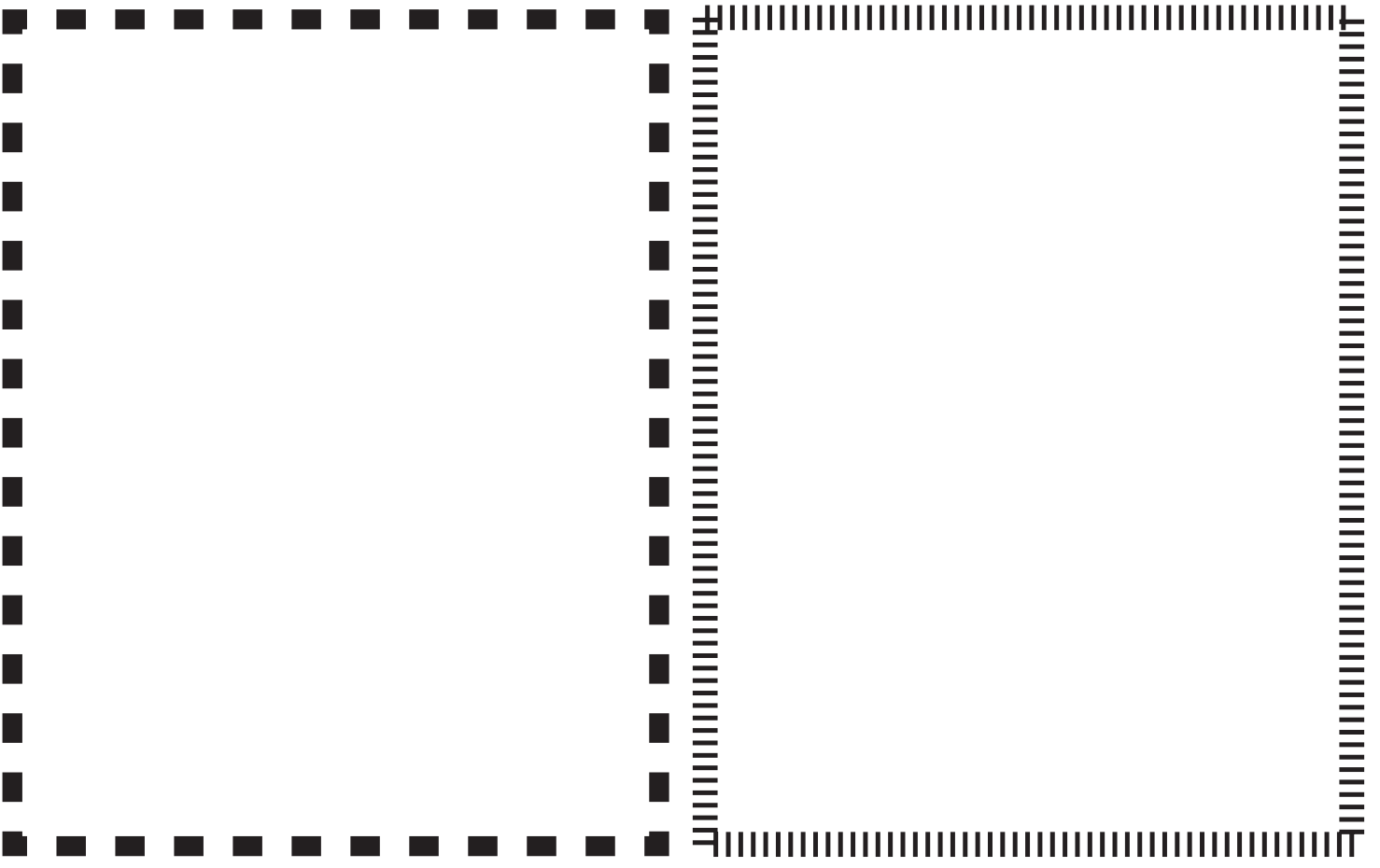
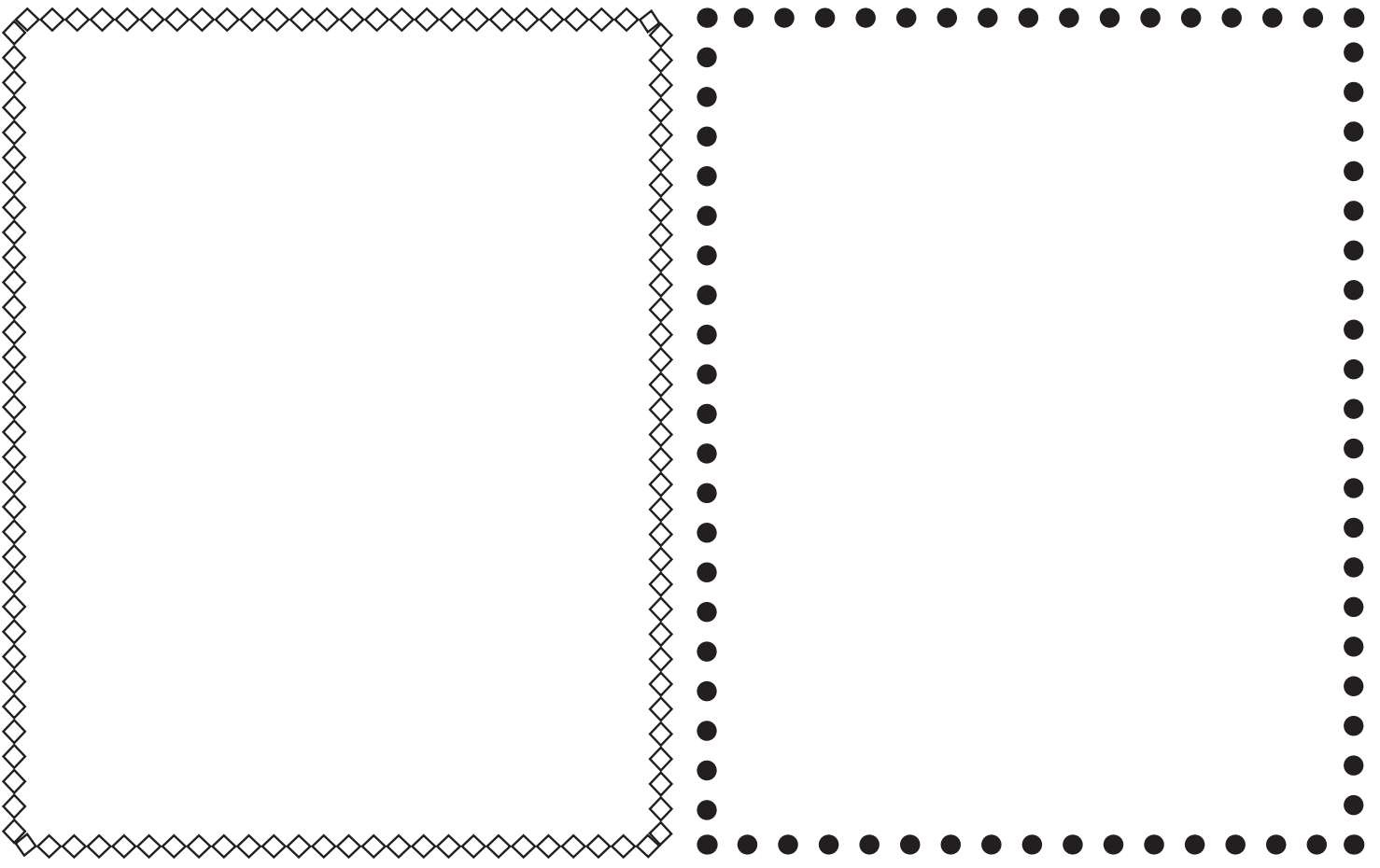
¿Y cómo sería si armáramos un James Bond hoy?

Te invitamos a que a partir de la reflexión anterior y de la observación de los afiches puedas realizar uno propio, pero con características actuales. Puedes superponer acontecimientos y personajes y crearlo al estilo de César Gabler por medio de superposición de capas de hitos culturales o sociales.

Secuencia de Academia Bond (2018)
Tinta y acrílico sobre papel,

Haz tus bocetos aquí para dar forma a tu afiche. ↓

Obras **Sala Enciclopedia Bond**,
Museo de Artes Visuales

ACTIVIDAD

Museo + comunidad / Personas mayores.

Seguro para ustedes esta exposición está llena de recuerdos. James Bond, el agente 007 y las imágenes superpuestas como **microhistorias** que finalmente dan cuenta de una **macrohistoria** formada por la cultura visual que a ustedes les ha acompañado todos estos años formando así sus recuerdos no solo visuales, sino musicales, olfativos, gustativos y un mundo de sensaciones que los hace viajar hacia sus propias historias.

Microhistoria:

Aquellas historias que no aparecen en la historia global.

Macrohistoria:

Es la totalidad de la historia reconocida oficialmente como única y verdadera.

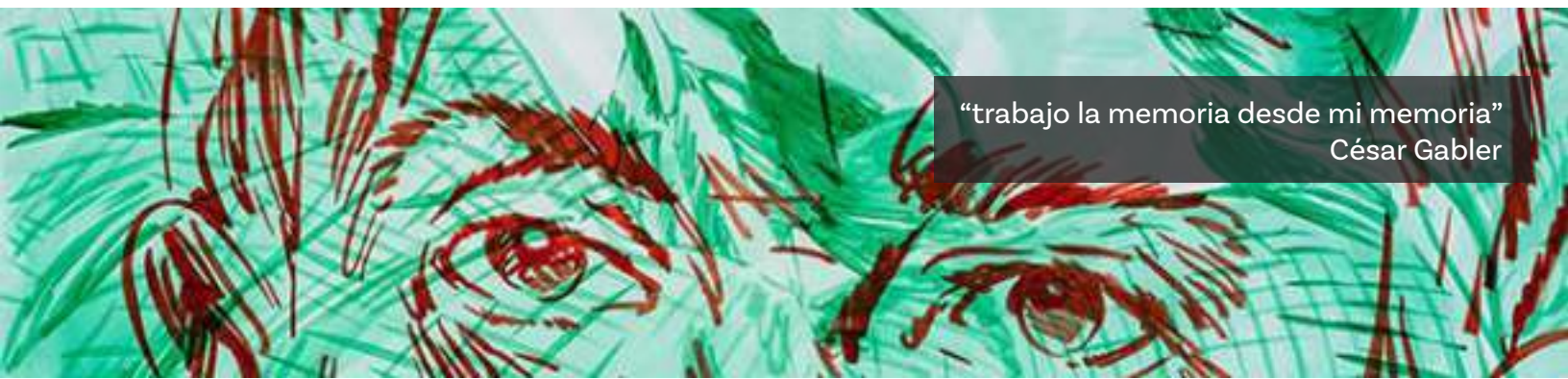

REFLEXIONAR Y RECORDAR

¿Qué imágenes fueron las más importantes en alguna etapa de tu vida?, seguramente recordarás tu película favorita en época juvenil, o el dibujo animado de tu infancia. ¿Son iguales o distintas? ¿se parecen en cuanto a color y forma? ¿Qué valores o ideales expresan? Estas y muchas otras son las imágenes que los alimentaron visualmente. ¿Habías pensado que algunas de ellas se impregnarían en tu mente a color y otras en blanco y negro?

Viaja a tu historia personal y recuerda una experiencia a partir de alguna de esas imágenes mentales, una película que fuiste a ver, una canción que bailaste, etc.

Te invitamos a escribirlo en las siguientes líneas, eso te hará recordar más detalles.

“trabajo la memoria desde mi memoria”
César Gabler

Una de las técnicas que utiliza César Gabler es el fotomontaje, técnica que aprendió de su madre, a quien observaba armar escenas de collage con revistas de modas de la época. La técnica popular la incorporó en su trabajo con una regla que le enseñó su madre: “...primero hay que ver que pasa con los recortes y luego pegar”.

IMAGINAR Y CREAR

Te invitamos a crear esa experiencia personal que acabas de recordar en un collage, para ello recurre a revistas antiguas como Eva, Paula, Paloma, Vea, etc., seguro tendrás guardadas algunas en un rincón de tu casa. Para agregarle un poco más de cruces visuales coloca la música que te lleve hacia ese viaje al pasado.

CREA ACÁ TU PROPIO COLLAGE

“los cuentos infantiles nos han armado una estética para los buenos y otra para los malos”
César Gabler

Obras **Sala Avenida Fleming 1953**,
Museo de Artes Visuales

ACTIVIDAD

Museo + inclusión / Personas con discapacidad visual

En el mundo de la narrativa tradicional suele relatarse el tópico del bueno y del malo con características definidas, las cuales incluso han traspasado su aceptación en **criminalística**, principalmente basados en una relación estética entre la **apariencia** y la **moral**.

Los malos son feos, extraños, bizarros e incluso mestizos y los buenos, cargados de belleza y blancura. Esto también sucede en las películas, el villano siempre cumple con estas características e incluso sus emociones tienen un perfil establecido.

En el último tiempo ese perfil ha ido cambiando, el villano puede estar cargado de belleza como también el bondadoso de fealdad.

Criminalística:

Disciplina que se usa para demostrar y explicar un delito, determinar culpables y la participación de éstos.

Moral:

El comportamiento humano en cuanto al bien y el mal.

Apariencia: Conjunto de características o circunstancias con que una persona o una cosa se aparece o se presenta a la vista.

REFLEXIONAR

Para una persona ciega o de baja visión esa **carga estética** no existe, ya que sus patrones más bien tienen que ver con lo auditivo y lo táctil e incluso lo olfativo. Lo malo huele desagradable o se escucha **estridente**, mientras lo bueno podría ser aromáticamente placentero.

Te invitamos a hacer un ejercicio junto a una persona ciega o de baja visión, le llamaremos IMAGEN AUDITIVA. Para ello hazle las siguientes preguntas y toma nota.

¿Cómo se escucha la maldad o lo malo?

¿Cuál es la sensación táctil de aquello que puede ser malo?

¿Se escucha igual una mujer mala que a un hombre malo?

¿Se huele igual la bondad a la maldad?

Esto es un experimento, no hay respuestas correctas, solo posibilidades de ejercitar a partir de otros elementos a los que no estamos acostumbrados. Puedes ocupar distintos conceptos para llevar a cabo el ejercicio, como ruin, corrupto, maligno, malvado, perverso, dañino, peligroso, etc.

Carga estética:

Apariencia dada sin poder cambiarla.

Estridente:

Que es agudo.

IMAGINAR Y CREAR

A partir de estas preguntas construyan junto/as un villano o una villana, descríbanlo y guárdenlo en un audio.

Haz ahora el ejercicio con una persona con visión estándar, pídele que escuche el audio y luego dibuje al villano o villana a partir de lo que escuchó.

Obra **Sala James Bond 007 Casino Royale**
Museo de Artes Visuales.

“Los villanos de Fleming siguen un patrón. Suelen ser mestizos con alguna patología particular. Dos ejemplos: Dr. No, es hijo de un alemán y una china. En vez de brazos luce garfios, secuela del castigo impuesto por los mafiosos a los que trató de robar. Mister Big, el villano de Vive y Deja Morir, es mezcla haitiana y francés. Su cabeza es descrita como una pelota de fútbol montada en un cuerpo descomunal. Fleming se detiene largamente en el villano: sus labios gruesos, su nariz ancha y su piel grisácea producto de una dolencia cardíaca.”

César Gabler

PERFIL AUDITIVO DE UN/A VILLANO/A

Dibuja aquí lo que escuchaste. ↓

Apoyan

PROYECTO ACOGIDO

LEY DE
DONACIONES
CULTURALES

PAOCC

Programa de Apoyo a
Organizaciones Culturales
Colaboradoras

Colaboran

**COLOR
ANIMAL**

FUNDACIÓN

Museo de Artes Visuales
Área Educación e Inclusión

Edición y contenido por Paula Caballería
Directora del Área de Educación e Inclusión.

Apoyo actividades por César Gabler.

Apoyo lectura fácil por Natalia Miralles.

Diseño y diagramación por Abismos Mentales.