

GUÍAS EDUCATIVAS

NIVEL INTERMEDIO: **SÉPTIMO GRADO**

Retrato del gobernador Ustáriz, y su época
Por la Profesora Vivian Méndez

REFLEJOS ^{1751–1950} DE LA HISTORIA DE PUERTO RICO EN EL ARTE

MUSEO DE HISTORIA, ANTROPOLOGÍA Y ARTE
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO, RECINTO DE RÍO PIEDRAS
FUNDACIÓN PUERTORRIQUEÑA DE LAS HUMANIDADES

Esta publicación es parte del proyecto
Reflejos de la Historia de Puerto Rico en el Arte: 1751–1950,
subvencionado por la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades,
National Endowment for the Humanities

INTRODUCCIÓN

Estimados maestros:

Cada día la misión de educar se hace más diversificada, así como más compleja la meta de generar nuevo conocimiento y conciencia social en nuestros estudiantes. Los retos constantes para que los alumnos dominen el mayor número de competencias en el menor tiempo posible, convierte la pedagogía en una carrera de obstáculos difíciles de superar simultáneamente.

El libro *Reflejos de la Historia de Puerto Rico en el Arte: 1751-1950* y las guías educativas que lo acompañan, se proponen ser herramientas para llamar la atención sobre la convergencia entre la Historia y el Arte. Al percatarse de los múltiples puntos de encuentro entre ambas disciplinas, el maestro y el estudiante podrán captar de forma más pertinente el proceso histórico puertorriqueño, así como la interpretación artística que lo “refleja”.

Los doctores Annette Lebrón y George Bonilla, profesores en las Escuelas Laboratorio de la Universidad de Puerto Rico, en Río Piedras, y la profesora Vivian Méndez, del Colegio San Ignacio de Loyola, en San Juan, han tenido a cargo la conceptualización y redacción de las guías educativas que se presentan en este disco compacto.

Lebrón es autora de las guías para el Nivel Elemental, Méndez redactó las del Nivel Intermedio, mientras que Bonilla se hizo cargo de las del Nivel Superior. Los profesores seleccionaron diversas obras para utilizarlas como hilo conductor entre la Historia y el Arte. Como se desprende del concepto “guía”, el trabajo realizado por estos profesores son solo unos modelos o ejemplos de actividades didácticas para discutir los hechos históricos y/o artísticos que sobresalen en el libro *Reflejos...* Cuando usted reciba este libro y sus guías, podrá “inventar” o crear un sinfín de otras actividades o módulos educativos.

Si el estudio de estas guías lo estimula a usted, amiga maestra o amigo maestro, a repensar en nuestra historia y a considerar otras obras de arte vislumbrando esa temática, nuestra misión en el Museo de Historia, Antropología y Arte habrá sido satisfecha significativamente.

Dra. Lizette Cabrera Salcedo, Historiadora

MENSAJE PARA LOS MAESTROS

La integración del arte puertorriqueño a la enseñanza de la historia brinda un sinnúmero de beneficios para nuestros estudiantes. El arte apela a todos los estudiantes independientemente de sus capacidades y estilos de aprendizaje y en particular a aquellos que se sienten más cómodos con estímulos visuales que con el aprendizaje auditivo. Además, es una gran herramienta en las clases donde haya estudiantes con niveles de lectura dispares, ya que la obra de arte es un "texto" al cual todos los estudiantes tienen acceso. Una pintura es algo concreto lo que la convierte en un punto de partida ideal para la discusión socializada pues provee detalles que todos los estudiantes de todos los niveles pueden reconocer. Igualmente, les ofrece la oportunidad de familiarizarse con el trabajo de artistas destacados de nuestro país, aprender acerca de las distintas expresiones culturales y desarrollar sensibilidad hacia la creación artística. Asimismo, a través del estudio del arte, aprenden a investigar por medio de la observación, deducción, especulación e interpretación, para así analizar el significado y la importancia de obras de arte. En términos de recursos para la reconstrucción histórica, la obra de arte se convierte en fuente primaria o secundaria, según se correlacione con la temática discutida. Propicia un encuentro sensorial e intelectual con el pasado.

Vivian Méndez, Educadora

NIVEL INTERMEDIO: SÉPTIMO GRADO

Estándares de contenido y expectativas

Estándar #1 – Cambio y continuidad

Estudia la vida de las sociedades en el contexto de los cambios y las transformaciones que se producen a través del tiempo.

Estándar de contenido

El estudiante es capaz de analizar e interpretar las actividades y las obras producidas por las sociedades humanas a través del tiempo a partir de las diversas perspectivas de análisis de los procesos históricos.

Expectativas

CC. 7.1

Explica e ilustra a través de diversos medios conceptos tales como: historia, hechos históricos, método histórico, narrativa histórica, línea del tiempo, cronología, fuentes primarias y secundarias, investigación histórica, cambio y continuidad histórica, causa y efecto.

CC. 7.3

Evalúa y reflexiona críticamente en torno a figuras históricas que han hecho contribuciones significativas para el desarrollo político, económico y social de Puerto Rico.

CC. 7.7

Analiza y evalúa críticamente obras de las bellas artes que resaltan características de la vida, sociedad e historia de Puerto Rico: José Campeche y Francisco Oller.

CC. 7.10

Deduce hechos, causas y consecuencias a través del análisis y la comprensión de la información que ofrecen diversas fuentes.

CC7. 7.12

Utiliza evidencias para sustentar información y critica las fuentes a fin de identificar posible parcialidad.

Estándar # 4 - identidad cultural

Estudia y cultiva los valores y las tradiciones que afirman y fortalecen la identidad cultural de un pueblo.

Estándar de contenido

El estudiante es capaz de desarrollar su identidad cultural a partir de la afirmación de valores y tradiciones, así como del reconocimiento de una idiosincrasia propia y colectiva.

Expectativas:**IC. 7.7**

Desarrolla descripciones orales o escritas de posturas, actitudes y aptitudes de puertorriqueños destacados en la vida cultural y social del país que son ejemplos valiosos de lo que es el ciudadano integral y productivo.

Estándar # 7 - conciencia global

Evidencia con su comportamiento que es consciente de la diversidad de responsabilidades que tiene como miembro de una comunidad mundial.

Estándar de contenido

El estudiante es capaz de explicar el concepto de globalización y de las diversas formas de relaciones globales, así como de la interdependencia que se desarrolla entre los diferentes países.

Expectativas:**IC. 7.3**

Describe ejemplos de las relaciones globales de Puerto Rico durante los siglos XVI al XIX: contrabando, agresiones, rutas comerciales de productos y esclavos.

Periodo histórico: siglo XVIII

Contexto histórico:

A partir del siglo XVIII se implementan en Puerto Rico las reformas borbónicas que llegaron a su máxima expresión con Carlos III de España. Estas reformas tenían el objetivo de mejorar la economía y la seguridad de las colonias españolas en el Nuevo Mundo. En Puerto Rico vemos la creación de nuevos pueblos, un incremento en la vigilancia de la actividad comercial portuaria debido al contrabando, el entrenamiento de criollos como fuerza de apoyo militar al ejército peninsular y las mejoras al sistema de fortificación existente. Además, las reformas implementadas por el gobierno colonial ayudaron a que se intensificara la agricultura. Iniciativas agrícolas como la división de terrenos, la otorgación de títulos de propiedad y la autorización para la importación de esclavos les permitieron a los hacendados aumentar la producción. Por consiguiente, la caña de azúcar, el café y el tabaco se convirtieron en los productos principales de exportación.

1700 -1703 **Gabriel Gutierrez de Rivas**, "El Terrible ", resistió el ataque inglés a Loíza y Arecibo.

1705 -1706 **Pedro de Arroyo y Guerrero**, primer gobernador bajo la dinastía Borbónica.

1731 -1743 **Matías de Abadía**, participó en actividades de contrabando; bajo su incumbencia se fundó Guayama y Añasco.

1743 -1750 **Juan José Colomo** denunció corrupción; acuñó monedas de oro y plata y prohibió la producción de ron caña.

1753 -1757 **Felipe Ramírez de Estenós**, fundó Yauco e introdujo el cultivo de café en la isla.

1789 -1792 **Miguel Antonio de Ustariz**, ordenó el empedramiento con adoquines, de las calles de San Juan.

Tema: Las reformas borbónicas y su impacto en Puerto Rico

Obras de arte: *El Gobernador don Miguel Antonio de Ustariz*, hacia 1792, Instituto de Cultura Puertorriqueña; *Gobernador don Ramón de Castro*, 1800, Museo de Arte e Historia de San Juan.

Duración: dos días

Objetivos:

A través de las actividades en esta guía, los estudiantes podrán:

- Describir las reformas borbónicas y analizar su impacto en Puerto Rico [CG. 7.3].
- Examinar el uso de la pintura como fuente primaria en el estudio de la historia [CC. 7.1].
- Evaluar la importancia histórica del pintor José Campeche [CC. 7.3, CC. 7.7].
- Comparar y contrastar dos obras retratistas del pintor José Campeche [CC. 7.10, CC. 7.12].
- Aplicar herramientas de análisis e interpretación para estudiar obras de arte desde una perspectiva histórica [CC. 7.10, CC. 7.12].

Destrezas:

- Recopilar, clasificar e interpretar información escrita, oral y visual
- Interpretación histórica
- Hacer inferencias y sacar conclusiones
- Análisis de arte visual

Materiales:

- *Reflejos de la Historia de Puerto Rico en el Arte, 1751-1950*, páginas 22-29.
- Computadoras con conexión a la red cibernética

Actividad #1 - Asignación previa - Biografía de José Campeche

Los estudiantes harán una breve investigación en la red acerca de la vida de José Campeche. Deben buscar los datos básicos de la vida del artista. Esta investigación se puede asignar como tarea o llevarse a cabo en el salón. También hay información en las biografías del libro *Reflejos de la Historia de Puerto Rico en el Arte: 1751-1950*.

Preguntas guías:

1. ¿Dónde y cuándo nació?
2. ¿Quiénes fueron sus padres? ¿Cuál era su composición familiar?
3. ¿Dónde vivió?
4. ¿Qué tipo de educación recibió?

5. ¿Cuál es la temática de sus pinturas?
6. ¿Cuáles son sus obras más reconocidas?
7. ¿Cuándo y dónde murió?

Enlaces sugeridos:

<http://mapr.org/es/museo/proa/artista/campeche-jose>

http://www.proyectosalohogar.com/BiografiasPr/jose_campeche.htm

<http://autografo.tv/jose-campeche/>

Actividad #2: Análisis de dos retratos por José Campeche

Para los estudiantes: Los retratos comunican más que la apariencia física de una persona. Están llenos de pistas sobre el contexto histórico y cultural en el que vivió el retratado y nos ofrecen datos acerca de los intereses de la persona en la pintura y las habilidades del artista.

Primer día:

- **Inicio – Recopilación de Información**

Los estudiantes deben observar cuidadosamente el retrato del Gobernador don Miguel Antonio de Ustáriz (página 23 del texto). Cada estudiante debe identificar diez detalles de la obra y escribirlos en su libreta. Luego que hayan finalizado la lista, deben compartir sus respuestas con los otros estudiantes. Aunque se repitan, el maestro debe recordarles que el propósito es reunir datos. Si quedan elementos sin mencionar, puede hacer las siguientes preguntas:

1. ¿Es un retrato individual, una pareja o un grupo, como una familia?
2. ¿Se ve de frente (frontal), de tres cuartos o de perfil?
3. ¿Es el retrato de cuerpo entero, medio cuerpo, o simplemente la cara?
4. ¿Qué puedes decir de la pose de la persona? (formal o casual)
5. ¿Qué señales hay de una profesión o vocación?
6. ¿Qué tipo de vestimenta tiene puesta la persona?
7. ¿Cuál es el plano en que se encuentra el retratado? (al frente, atrás /primer plano, segundo plano)
8. ¿Qué vemos a los lados de la persona retratada?

• Desarrollo – Interpretación del retrato

ⁱDespués de que los estudiantes hayan recopilado una gran cantidad de información, examinarán el significado de los elementos del retrato. Aunque surgirán distintas interpretaciones, las siguientes preguntas y datos son guía para el análisis de la obra:

Otros datos importantes:

*Este gobernador administró del 1789-1792.

*"Vale hacer notar que los gobernadores de Puerto Rico, que ostentaban el título doble de Gobernador y Capitán General, aparecen siempre con el uniforme de la organización militar a que pertenecen."

Vidal, Teodoro. *José Campeche, Retratista de una época*. San Juan: Ediciones Alba, 2005. pág. 38

1. ¿Qué podemos deducir de la vestimenta del gobernador?
 - a. Es militar. Luce un uniforme de oficial de las Reales Guardias Españolas de Infantería y lleva en las vueltas de las mangas de la casaca tres galones que nos indican que tenía el grado de Coronel del Ejército.ⁱⁱ
2. ¿Qué observaciones se pueden hacer del físico y la mirada del gobernador?
 - a. Es un hombre alto, relativamente joven, de extremidades largas y usa peluca.
3. ¿Por qué Campeche pintó al gobernador sosteniendo los planos de la ciudad?
 - a. Se le representa con objetos que ayudan a caracterizarlo como hombre de la Ilustración.
 - i. ¿Cuál es la importancia de los planos?
 1. Los dibujos, los mapas y los planos fueron guías imprescindibles para la planificación urbana de los españoles, en Puerto Rico.
 2. En la actualidad, todavía son una herramienta útil para la planificación de ciudades.
4. ¿Cuál es la importancia histórica de la ventana que pinta Campeche?
 - a. Simboliza la modernización urbana de San Juan.
 - b. "De toda la iconografía de las autoridades de la América virreinal que produjeron los pinceles americanos, ésta es la más expresiva de la voluntad de reforma del gobernante ilustrado."ⁱⁱⁱ
 - c. "la representación magistral de la calle de La Fortaleza en plena tarea de pavimentación y perfiles de azoteas y balcones han convertido a esta pieza en un modelo pragmático de aquel estado eficaz que quiso

levantar en Indias Carlos III.”^{iv}

d. Ofrece un retrato de San Juan a finales del siglo XVIII.

5. ¿Quiénes trabajan en la pavimentación de las calles? ¿Qué nos comunica este detalle de la sociedad puertorriqueña?

a. Figuras de soldados y esclavos. En la sociedad jerárquica del siglo XVIII existía la esclavitud, marcadas clases sociales y gran desigualdad.

6. ¿Según Campeche, cuál es el rol de este gobernador respecto a las reformas borbónicas?

a. Guiar a los estudiantes a examinar la conexión entre las reformas borbónicas y los elementos del cuadro.

• Cierre – Evaluación de la obra

Luego de interpretar la obra, los estudiantes deben emitir un juicio sobre la importancia histórica de la misma y si les pareció una obra significativa en nuestra historia. Las siguientes preguntas pueden servir de guía para la discusión:

1. ¿Crees que un retrato debe reflejar la realidad? ¿Corresponde este retrato a la realidad?

a. Otras preguntas: ¿La tela, parece real? ¿Cuelga de forma natural? ¿Cuáles son los otros elementos realistas?

2. ¿Crees que el arte debe contar una historia? Si es así, ¿Qué busca contar este retrato?

3. ¿Crees que Campeche quiere comunicar un sentimiento o un mensaje? Si es así, ¿Cuál es?

4. ¿Cuáles son los otros aspectos de esta pintura que están bien elaborados?

5. ¿Qué hubieses incluido en la pintura que Campeche no incluyó?

Segundo día:

• Avalúo

Los estudiantes analizarán el retrato del Gobernador don Ramón de Castro, 1800, en el Museo de Arte e Historia de San Juan, siguiendo los siguientes pasos:

1. Recopilación de información

2. Interpretación del retrato

3. Evaluación de la obra.

Este ejercicio les dará la oportunidad de poner en práctica las destrezas de observación, análisis e interpretación ya trabajadas.

Integración curricular:

Para el maestro: Considere compartir con los estudiantes algunos de estos datos sobre la obra:

- Es un monumento conmemorativo de la victoria sobre los ingleses en 1797.
- El Condado, el fuerte San Cristóbal y Puerta de Tierra fueron escenarios de combate. Es la primera representación de contraste entre las murallas y la amplia naturaleza a las afueras del San Juan antiguo. Pasando por el Condado y Piñones, hasta se puede vislumbrar a lo lejos las montañas de la Sierra de Luquillo.
- Es el último retrato de un Capitán General del siglo dieciocho y la primera y última representación del área del Condado en estado de naturaleza.
- Con esta pintura Campeche se ratifica como “cronista-fotógrafo”

- Clase de Tecnología: visita virtual al Museo de San Juan
- Clase de Arte: estudiar las técnicas de auto-retrato
- Clase de Español o Inglés: Redactar una descripción del retrato; crear un cuento breve basado en el personaje.

Referencias

i Vidal, Teodoro. *José Campeche, Retratista de una época*. San Juan: Ediciones Alba, 2005.pág. 38

ii Vidal, Teodoro. *José Campeche, Retratista de una época*. San Juan: iii Ediciones Alba, 2005. pág. 38

iii Dávila, Arturo. “José Campeche, testigo de la ciudad”. *Cuadernos de Cultura*. Número 12. San Juan. pág. 39.

iv Dávila, Arturo. “José Campeche, testigo de la ciudad”. *Cuadernos de Cultura*. Número 12. San Juan. pág. 39.