

MATERIAL DOCENTE | NIVEL INICIAL Y PRIMER CICLO

AVENTURAS CON FORMAS Y FIGURAS

INTRODUCCIÓN

Proponemos un primer acercamiento a las obras de la colección del Museo Nacional de Bellas Artes a través de la observación y el juego.

DINÁMICA DE LA ACTIVIDAD

Cada obra está acompañada de comentarios y actividades con preguntas sugeridas para generar interés, estimular la imaginación y promover el acceso al patrimonio artístico de manera lúdica y participativa.

OBJETIVOS

- ✓ Conocer obras representativas de las vanguardias del siglo XX y a algunos de sus autores más relevantes.
- ✓ Apreciar la geometrización como un modo de captar el entorno.
- ✓ Observar y explorar el trabajo de diferentes artistas que utilizaron formas y figuras geométricas como modo de expresión.
- ✓ Reconocer figuras y formas geométricas e identificarlas en la composición de paisajes, personajes y objetos.
- ✓ Realizar producciones creativas y originales inspiradas en las obras de estos artistas.

CLAVES DE LECTURA

¿Qué vemos en estas imágenes?

Arlequines, paisajes, barcas y otros objetos no se representan tal como los vemos. Algunos artistas de comienzos del siglo XX no pretenden imitar el aspecto exterior de las cosas, sino componerlas mediante formas geométricas para llegar a su esencia constructiva. En estas obras encontramos una alusión o referencia a lo conocido y una invitación a imaginar.

¿En qué contexto surgieron estas propuestas?

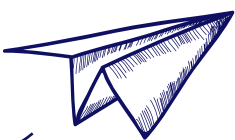
El pintor suizo Paul Klee, los artistas argentinos Emilio Pettoruti y Xul Solar, y el uruguayo Joaquín Torres García formaron parte de la oleada de movimientos innovadores surgidos en Europa en las primeras décadas del siglo XX. Estas manifestaciones, conocidas como vanguardias históricas, comprenden el fauvismo, el expresionismo, el cubismo, el futurismo, el surrealismo y el constructivismo, entre otros movimientos.

Dentro de las distintas rupturas que se dieron en la representación de la imagen, ciertas tendencias se apartaron de la fidelidad al modelo y optaron por las esquematizaciones geométricas, que llevaron inclusive a la no figuración.

El contexto en el que se desarrollaron estas propuestas artísticas se caracterizó por:

- Los aportes revolucionarios en el ámbito científico basados en cálculos matemáticos impulsaron el predominio de la razón sobre la observación. Albert Einstein propuso su teoría de la relatividad especial en 1905.
- Los adelantos tecnológicos continuaron modificando la vida cotidiana. Por ejemplo, el avión fue creado en 1903, mientras que la producción masiva de automóviles comenzó en 1908.
- La crisis económica de comienzos del siglo XX y las tensiones políticas y sociales desembocaron en la Primera Guerra Mundial (1914-1918).
- Corrientes de pensamiento como la teosofía y la antroposofía brindaron nuevos modos de entender la relación del ser humano con el universo. Estas doctrinas de orientación espiritual tuvieron gran influencia en la concepción del arte, como se evidencia en el ensayo *De lo espiritual en el arte*, publicado en 1911 por el pintor ruso Vassily Kandinsky. El filósofo austríaco Rudolf Steiner, fundador de la antroposofía, divulgó sus ideas en conferencias que impactaron a aristas como Xul Solar.

En este marco heterogéneo y convulsivo, el arte asumió para muchos creadores una misión. Las vanguardias artísticas, desde el futurismo hasta el surrealismo, pueden caracterizarse como movimientos artísticos que creyeron en la utopía del poder transformador del arte en la sociedad para proyectar un futuro mejor. Pettoruti, Xul Solar y Torres García participaron de estas tendencias de vanguardia europea en sus etapas de formación y búsqueda. Al regresar a sus países, los tres pintores rioplatenses propiciaron cambios en los contextos artísticos locales.

Paul Klee
Barcos en reposo
1927

Paul Klee
Ruehende Schiffe [Barcos en reposo], 1927
Témpera sobre cartón,
47,5 × 64,5 cm
Colección Museo Nacional de Bellas Artes

Colores y formas invitan a pensar qué vemos. Un rectángulo azul puede ser interpretado como un cielo en la zona superior y como agua en la zona inferior. El círculo rojo podría ser un sol, una luna o la poética combinación de ambos en un eclipse. Cada triángulo puede ser entendido como una vela o como parte de la embarcación. Para Klee, "el arte no reproduce lo visible, sino que hace visible".

NIVEL INICIAL

PREGUNTAS QUE ORIENTAN LA MIRADA

- ¿Qué ven en esta obra?
- ¿Qué lugar y momento del día identifican?
- ¿Qué formas son las que más se repiten?
- ¿Qué será el círculo rojo?

ACTIVIDADES

LES SUGERIMOS...

Crear un barco a partir de formas geométricas con papeles de colores sobre la base que elijan.

Dibujar peces para que naden cerca del barco utilizando cuadrados, triángulos y círculos.

Agregar soles y lunas de diferentes formas y colores.

Buscar canciones que mencionen el mar y cantarlas con la familia o las compañeras y los compañeros. Pueden armar un cancionero.

PRIMER CICLO

PREGUNTAS QUE ORIENTAN LA MIRADA

- ¿Qué formas son las que más se destacan en esta pintura?
- ¿Qué otros objetos observan?
- ¿Qué tipos de barcos ven? ¿Dónde están?

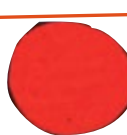
ACTIVIDADES

LES SUGERIMOS...

Dibujar con formas geométricas los personajes que navegan en los barcos (pueden ser imaginarios o reales).

Pintar un mar o un río utilizando formas geométricas con los colores que prefieran.

La obra se llama *Barcos en reposo*. Si están reposando... ¿estarán soñando? Escribir un breve relato acerca de un posible sueño en el que aparezcan los personajes que dibujaron.

Emilio Pettoruti
El improvisador
1937

Emilio Pettoruti
El improvisador, 1937
Óleo sobre tela,
196 x 138 cm
Colección Museo
Nacional de Bellas Artes

Ojos, bocas, manos son aludidos por triángulos, rombos y rectángulos. Cada forma geométrica sugiere el contexto por su ubicación. Así, podemos inferir acciones como la de cantar o hacer sonar las cuerdas de los instrumentos. Pettoruti nos sugiere: *“se puede significar sin necesidad de describir, que forma y color, pueden operar por sí mismos, independientemente del tema y de las imágenes reales, sin romper por ello los lazos con la Naturaleza visible”*.

NIVEL INICIAL

PREGUNTAS QUE ORIENTAN LA MIRADA

- ¿Cómo están vestidos los personajes?
- ¿Con qué figuras y formas se los representa?
- ¿Qué instrumentos y música estarán tocando?

ACTIVIDADES

LES SUGERIMOS...

Reconocer las formas geométricas y relacionarlas con lo que representan.

Crear un antifaz con cartón para convertirse en un personaje de la obra. Inventar y cantar una canción.

PRIMER CICLO

PREGUNTAS QUE ORIENTAN LA MIRADA

- ¿Qué tienen en común los tres personajes?
- ¿Qué instrumentos aparecen?
- ¿Dónde están?
- ¿Qué quiere decir "improvisador"?
- ¿Por qué se llama así la obra?

ACTIVIDADES

LES SUGERIMOS...

Inventar otro título para la obra.

Representar con formas geométricas a sus familias como si fueran un grupo de arlequines.

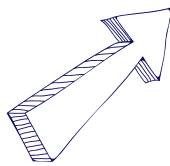
Crear una canción o una rima para cantar en familia y grabarla para compartir.

Xul Solar
Paisaje
1932

Xul Solar
Paisaje, 1932
Acuarela, témpera sobre papel sobre cartón,
38,5 x 53,5 cm
Colección Museo
Nacional de Bellas Artes

Xul Solar prefería no ser encasillado en ningún movimiento artístico: ni cubismo, ni surrealismo, ni simbolismo. Al igual que este *Paisaje*, sus obras muestran el interés del artista por representar, a través de formas y figuras, una estructura que vislumbra la posibilidad de una nueva realidad. Un mundo al cual Xul accede a través de la meditación y que se resume en su frase "*pinto la realidad de mis visiones y por eso mi arte es realista*". Durante su vida, Xul Solar realizó muchos inventos, como, por ejemplo, la panlengua, un lenguaje universal para toda la humanidad.

NIVEL INICIAL

PREGUNTAS QUE ORIENTAN LA MIRADA

- ★ ¿Qué serán esos cuadrados y rectángulos que hay en el centro de la obra?
- ★ ¿Qué título le pondrían a esta pintura?

ACTIVIDADES

LES SUGERIMOS...

Jugar a encontrar muchos detalles: la firma de Xul Solar, la bandera argentina, otras banderas y planetas.

Inventar una bandera para un país imaginario.

Crear una historia con los personajes.

Inventar y dibujar un planeta donde les gustaría vivir.

PRIMER CICLO

PREGUNTAS QUE ORIENTAN LA MIRADA

- ★ ¿Cómo son y qué hacen los personajes?
- ★ ¿Qué formas geométricas reconocen?
- ★ Además de *Paisaje*, ¿qué otro título podría tener la obra?
- ★ ¿Sabían que "Xul Solar" es el seudónimo de Oscar Agustín Alejandro Schulz Solari? Como era demasiado largo, su amigo Pettoruti le recomendó cambiar su nombre ¿Dónde está la firma del artista en esta pintura?

ACTIVIDADES

LES SUGERIMOS...

Inventar y dibujar un mundo fantástico. Crear una máquina para llegar hasta allí. Incluir una firma con el nombre artístico que elijan.

Crear una historia con los personajes de la obra.

Joaquín Torres García
Composición constructiva
1946

Joaquín Torres García
Composición constructiva, 1946
Óleo sobre cartón,
26,5 × 32 cm
Colección Museo
Nacional de Bellas Artes

En *Composición constructiva* hay formas planas con marcados trazos gruesos negros que compartimentan tanto los objetos como el fondo. Para Torres García, es imprescindible la geometría como estructura que ordena, mide y racionaliza. La alusión a la yerba puede entenderse como una forma de visibilizar su identidad rioplatense.

Fue uno de los primeros artistas en asociar la geometría y las ideas espirituales del arte precolombino a las búsquedas vanguardistas de los artistas del siglo XX. Torres García afirmó: *"para mí no puede haber mayor convicción que ésta: primero, la estructura; después la geometría; luego, el signo (la cosa); finalmente, el espíritu"*. También llevó sus ideas a juguetes transformables que diseñó y ejecutó a partir de bloques geométricos de madera.

NIVEL INICIAL

PREGUNTAS QUE ORIENTAN LA MIRADA

- ¿Qué objetos reconocen?
- ¿Dónde están ubicados los objetos?
- ¿Qué figuras geométricas utilizó el pintor?

ACTIVIDADES

LES SUGERIMOS...

Elegir cuatro o cinco objetos y dibujarlos con formas y figuras geométricas.

Componer una obra utilizando bloques de madera, cajas de diferentes tamaños y otros elementos que encuentren en sus casas.

PRIMER CICLO

PREGUNTAS QUE ORIENTAN LA MIRADA

- ¿Qué es YERB? ¿Por qué está el número 46 y abajo, a la izquierda, aparecen las letras JTG?
- ¿Qué cosas se reconocen en la obra?
- ¿Dónde están representados los objetos?

ACTIVIDADES

LES SUGERIMOS...

Averiguar si alguien de la familia tiene alguna historia para contar vinculada con el mate o si sabe algo interesante o curioso sobre esta bebida.

Dibujar un mate con su paquete de yerba o inventar uno inspirándose en la obra de Torres García.

HAY MÁS AVENTURAS

¿Qué pasa cuando las formas geométricas dejan de interpretar el entorno?
Las artistas Graciela Hasper y María Martorell proponen liberar las figuras de su vínculo con lo real para pensar e imaginar nuevas aventuras.

Graciela Hasper
Sin título, 1996
Acrílico sobre cartón,
137 × 95 cm
Colección Museo
Nacional de Bellas Artes

María Martorell
Ondulante, 1968
Óleo sobre tela,
125 × 89 cm
Colección Museo
Nacional de Bellas Artes

Graciela Hasper ordena las formas sobre un fondo negro que sugiere un vacío en el espacio. Al no haber un punto de apoyo los cuadrados parecen flotar.

María Martorell pinta los bordes curvos de las formas, que adquieren movimiento y aparentan moverse o bailar.

Vínculos y referencias sugeridos

<https://www.bellasartes.gob.ar/exhibiciones/xul-solar.-panactivista/>

https://issuu.com/museonacionaldebellasartes/docs/xul_c98511e772b465

<http://www.xulsolar.org.ar/>

<https://www.torresgarcia.org.uy/bio.php>

<https://www.malba.org.ar/evento/joaquin-torres-garcia-aladdin-juguetes-transformables/>

<https://espacio.fundaciontelefonica.com/noticia/aladdin-toys-los-juguetes-de-torres-garcia/?ide=48823>

<https://www.bern.com/es/detail/zentrum-paul-kllee>

<https://gracielahasper.com/>

<http://www.mariamartorell.com.ar/biografía>

Hess, Walter, *Documentos para la comprensión del arte moderno*, Buenos Aires, Ediciones Nueva Visión, 1984, p. 115.

Battegazzore, Miguel A., *J. Torres-García. La trama y los signos*, Montevideo, Impresora Gordon S.A., 1999, p. 28.

Klee, Paul, *Mi confesión creadora*, versión de Carlos Másmela, en *Revista Universidad de Antioquia*, n. 272, Medellín, abril-junio de 2003, pp. 118-121.

Kandinsky, Vassily, *De lo espiritual en el arte*, Barcelona, Paidós, 2011.

Compartiendo experiencias

Esperamos que este material les brinde nuevas posibilidades de aproximarse al arte y de explorar sobre las ideas de patrimonio y creación.

Nos gustaría que nos contaran cómo fueron las experiencias que surgieron a partir del uso de esta guía.

Este intercambio nos permite afianzar la comunicación con las escuelas y enriquecer las propuestas y recorridos educativos.

educacion@mnba.gob.ar

Publicación del Área de Extensión Educativa

Coordinación
Mabel Mayol
Silvana Varela

Idea y textos
Pablo Hofman
Roxana Pruzan

Diseño
Alicia Gabrielli