

CENTRO

CULTURAL

LA MONEDA

**JOAQUÍN
TORRES
GARCÍA
OBRA VIVA**

CUADERNO EDUCATIVO

**EL VIAJE. ESCUELAS Y COMUNIDADES
PRE-KINDER A CUARTO MEDIO**

Los **Cuadernos Educativos** responden al propósito de Centro Cultural La Moneda de establecer un diálogo con la comunidad. A través de sus exposiciones y otras actividades, CCLM busca generar puentes para el acceso a las imágenes, los lenguajes y los saberes de diferentes períodos y contextos, explorando los vínculos históricos y patrimoniales con la contemporaneidad.

Por medio de esta herramienta, los profesores podrán ampliar su espacio educativo a partir de la visita a las exposiciones de CCLM, pero también más allá de éstas. Los Cuadernos Educativos apuntan a que las escuelas puedan trabajar los contenidos expuestos desde su propia mirada, enriqueciendo y profundizando la experiencia cultural antes y después de su visita.

Esta vez, los Cuadernos Educativos abordan, desde diferentes enfoques, la exposición **Joaquín Torres García. Obra Viva** organizada por Centro Cultural La Moneda en colaboración con el Museo Torres García de Montevideo, institución que alberga el mayor patrimonio de este artista.

La exposición, abierta al público desde el 12 de abril hasta el 28 de julio de 2019, es un recorrido por la vida y el legado de este artista uruguayo, a través de más de 200 obras en una variedad de técnicas, como óleo sobre lienzo, pinturas sobre papel, cartón, madera, collages, juguetes articulados y también documentos, tales como cartas, fotografías y publicaciones, que en su conjunto dan cuenta de su desbordante creatividad.

El equipo de CCLM y Alejandro Díaz, director del Museo Torres García han diseñado un relato especial para este viaje por el universo del artista, abarcando facetas que dan cuenta de su creación, su pensamiento y su vida familiar, todas indisolublemente vinculadas. El Torres García maestro, el padre de familia y el artista evolucionado y rupturista, creador del Universalismo Constructivo se revelan en este recorrido, que busca llenar de sentido la experiencia cultural de los visitantes.

“El niño aprende jugando. Pues el juego, para él, ha de ser ejercicio de múltiples experiencias y actividades. De creación y descubrimiento. De conocimiento de las cosas y de sí mismo. De iniciación a futuras empresas y estudios. De revelación de su personalidad. Y por esto, quien cuide de educarle, jamás deberá privarle esa constante y libre actividad y, menos que eso, imponerle algo opuesto”.

OBJETIVOS

GENERAL

Fortalecer los recorridos mediados de la exposición **Joaquín Torres García. Obra Viva** de CCLM, como una herramienta pedagógica capaz de estimular la reflexión crítica desde la participación, la colaboración y la empatía.

ESPECÍFICOS

- Desarrollar la capacidad de atención, reflexión, sensibilidad y admiración a través del análisis formal e histórico del trabajo de Joaquín Torres García.
- Proponer herramientas expresivas y técnicas vinculadas a la producción artística de Joaquín Torres García.
- Fomentar las relaciones y el aprendizaje intercultural entre los/las estudiantes, desarrollando conciencia sobre la diversidad de identidades, culturas y territorios con los que dialogan niños y jóvenes diariamente.

Agenda una visita mediada para tu comunidad escolar a través de nuestro formulario online: <http://www.ccplm.cl/sitio/form-view/41> o llamando al teléfono 223556507.

Decorado contemporáneo, ca. 1922.
Museo Torres García. Montevideo, Uruguay

1 J E V N

LOS OTROS JUGUETES: GÉNERO E INFANCIA

PRE KÍNDER, KÍNDER, PRIMERO Y SEGUNDO BÁSICO

OBJETIVOS

Desarrollar la comunicación a través de los lenguajes artísticos.

Reflexionar en torno al concepto de reciclaje y cuidado del medio ambiente.

Promover el respeto a la diversidad cultural de los estudiantes, desde sus diferencias territoriales y de género.

“Si el niño rompe sus juguetes, es, en primer término, para investigar; después para modificar: conocimiento y creación. Démosle, pues, los juguetes a piezas, y que haga lo que quiera”.¹

El trabajo de Torres García anhela llegar a lo primordial, a la expresión pura de la forma como idea. Esta reflexión está arraigada en su profunda admiración por la infancia, que expresó a través de la simplicidad formal de sus juguetes.

---

¹ Fragmento extraído del catálogo *Aladdin. Juguetes transformables*, editado por el Museo Torres García.

A partir de 1907, Torres García dictó clases en la Escuela Mont d'Or, centro educacional en Barcelona que implementó una renovadora corriente de pensamiento pedagógico progresista, vinculado a las ideas de John Dewey y María Montessori. Esta experiencia, sumada a la observación de sus propios hijos, lo llevó a la invención de juguetes que estimularan la creatividad de los niños.

En 1917 Torres García comenzó a diseñar y construir juguetes de distintas piezas de madera, con las que era posible armar personajes para narrar historias. Así, se sumergió en los imaginarios de la niñez, declarando que: “lo que hacen los niños me interesa más que nada. Voy a meter toda mi pintura en los juguetes”.

De algún modo, los juguetes son una metáfora del equilibrio que Torres García busca para todo su quehacer artístico; por una parte la intuición, la libertad creativa y el juego, y por otra, la búsqueda – mediada por la razón- de una correspondencia entre la obra y los principios de unidad y armonía universal. Esta producción artística trascendió los aspectos formales para nutrir sus concepciones pedagógicas.

Los juguetes del artista uruguayo son un estímulo para la creatividad, el ingenio y la resolución de problemas en la infancia. Estas pequeñas obras de arte invitan a los niños a explorar y decidir cómo quieren jugar, según sus intereses y habilidades.

DATO:

Para introducir la obra de Joaquín Torres García a tu curso, sugerimos ver el siguiente enlace de *Los Aristonautas*, disponible en:

<https://www.youtube.com/watch?v=JFR2RThr-sg>

ACTIVIDAD 1

Torres García utilizaba materiales muy sencillos y accesibles, como madera, cartón o papel. En esta actividad, se sugiere plantear a los estudiantes una pregunta sobre el consumo y las prácticas del reciclaje, como una invitación a tomar consciencia y contribuir en la protección del medio ambiente.

En Chile se producen cada año 7,4 millones de toneladas de basura, lo que equivale, aproximadamente, a 6 millones de autos. Estos desechos tienen diferentes tipos de clasificaciones; los más recurrentes son industriales, comerciales y domiciliarios, estos últimos son los residuos que produce una familia en su propia casa, o los generados por una comunidad específica, como un colegio o un jardín infantil. A menudo, la basura domiciliaria está constituida por vidrio, latas, papel, botellas, ropa u objetos de plástico.

¿Qué tipo de basura hay en tu colegio?

¿Qué tipo de basura botas habitualmente en tu casa?

¿Cómo crees que podríamos producir menos basura y contaminación?

PASOS A SEGUIR:

PASO 1

Los estudiantes deberán preguntarle a alguien de su familia con qué objetos jugaban cuando eran niños, de dónde sacaban esos juguetes y qué fue de ellos.

PASO 3

Al cierre de esta investigación, se pueden llevar a la clase algunos ejemplos de baleros, trompos, autitos, caballitos de madera, destinando un tiempo a la manipulación y el juego. Esta actividad permite asociar el arte y la actividad lúdica como formas de conocimiento complementarias e interrelacionadas.

PASO 2

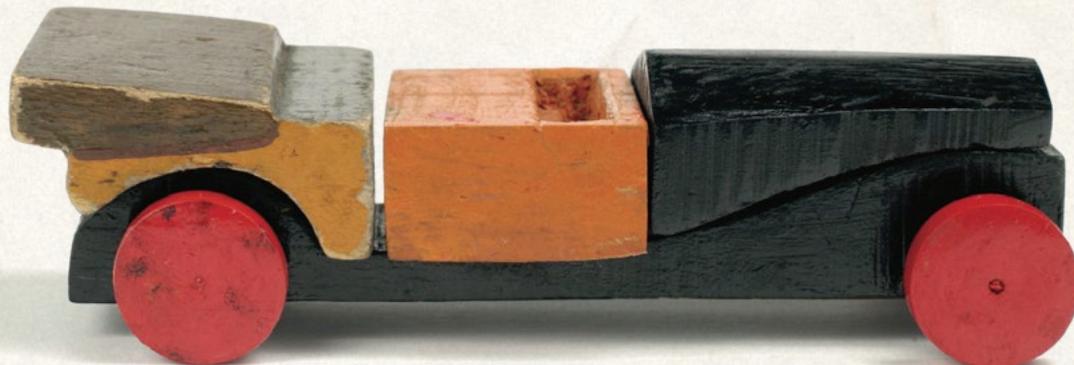
Con esa información, se sugiere que el docente fomente en el grupo la reflexión en torno a la transformación de los juguetes y sus usos a través del tiempo.

¿Quién crees que habrá jugado con este auto de madera?

¿Con qué jugaban tus padres y tus abuelos?

¿De qué materiales estaban hechos esos juguetes? ¿Cuáles de ellos existen todavía?

¿Cuáles son tus juguetes hoy?

Auto deportivo, 1917 - 1919. Colección Particular. Montevideo, Uruguay

DATO:

Otro artista visual que transitó entre las artes visuales y la construcción de juguetes fue el escultor estadounidense Alexander Calder (1898-1976). En este video puedes verlo jugando con sus propias creaciones:

<https://www.youtube.com/watch?v=t6jwnu8Izy0>

ACTIVIDAD 2

Durante los últimos años, distintos investigadores han observado que los juguetes refuerzan los estereotipos de género, determinando qué es lo que corresponde supuestamente a un niño, a una niña o a una persona en tránsito a su identidad de género. En este sentido, se ha concluido que los juegos de infancia pueden ser un indicador importante de qué tipo de habilidades adquieren los niños, impactando incluso en sus horizontes académicos y/o profesionales.

La amplitud y sencillez del trabajo desarrollado por Torres García como un artista que confeccionaba juguetes, nos invita hoy a cuestionar los cánones y estereotipos de lo que es masculino y lo que es femenino en el ámbito del juego infantil. Preguntémonos por qué una muñeca, un avión de combate, un kit de herramientas o un juego de té están determinados como juegos de niño o niña y reproducidos culturalmente de esa manera.

DATO:

En el siguiente enlace del New York Times, puedes leer un artículo que profundiza en la relación juguetes y género, reforzando la importancia de evitar esta diferencia construida en el desarrollo emocional y cognitivo durante la niñez:

<https://www.nytimes.com/2018/02/05/well/family/gender-stereotypes-children-toys.html?ref=nyt-es&mcid=nyt-es&subid=article>

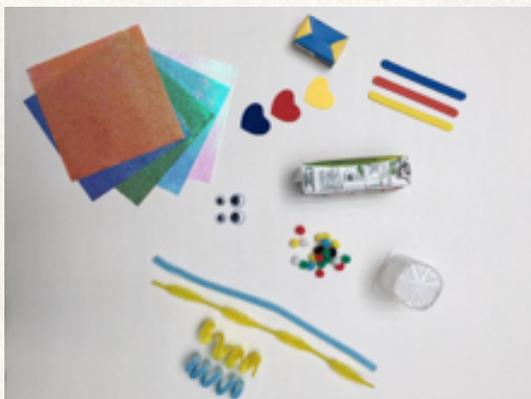

*Hombre amarillo 1929; Mujer con vestido azul, 1930 - 1931.
Colección Particular. Montevideo, Uruguay*

¡CREEMOS UN MUÑECO!

PASO 1

Para fabricar tu muñeco transformable, recolecta materiales de tu casa, como cajas en desuso, papel de aluminio y revistas.

PASO 2

Diseña en un cuaderno tu personaje, pensando en sus características físicas y psicológicas.

¿Puedes hacer un muñeco tan alto como tú?

¿Cómo será su personalidad?

¿Es de este planeta o de otro?

PASO 3

Con una caja elabora el cuerpo y con la otra la cabeza. Utilizando distintos materiales, puedes decorar tu muñeco como quieras, con los colores y formas que más te gusten. Se sugiere al docente compartir algunas ideas para hacer la boca, los ojos y la ropa del personaje con los materiales más divertidos.

PASO 4

Una representación puede estar inspirada en el mismo trabajo de Joaquín Torres García, quién muchas veces utilizó el collage. Los estudiantes podrían recurrir a esta técnica para construir el vestuario de su muñeco.

PASO 5

Al finalizar el diseño del juguete, se sugiere que los estudiantes compartan y comenten sus creaciones y motivaciones. En este espacio de conversación, es posible instalar temas vinculados al género o la interculturalidad, a través de preguntas como:

¿De dónde proviene tu personaje?

¿Cómo es su color piel?

¿Existe solo un tipo de piel?

¿Pueden las niñas ser futbolistas? ¿Conoces alguna?

DATO:

La artista visual Rocío Hormazabal aborda temas como la discriminación y los estereotipos. Parte de su obra contempla la deconstrucción de juguetes, como las muñecas Barbie, entendiendo que éstas contienen una carga ideológica que históricamente ha definido las identidades de la niñez.

Puedes conocer más de la obra de esta artista en:

<https://www.arteallimite.com/2018/11/29/rocio-hormazabal-el-peso-de-la-irreverencia/>

GLOSARIO

Abstracción:

Forma de arte que no busca representar las cosas concretas de la realidad visual, sino que promueve una nueva realidad a través de la utilización de formas, líneas, colores y marcas gestuales.

Clasicismo:

Describe el arte referido al estilo griego o romano antiguo y es, por tanto, el seguimiento y la admiración de los principios de estas civilizaciones en el arte, la arquitectura y la literatura.

Figuración:

El arte figurativo refiere a cualquier forma de arte moderno que conserva fuertes referencias al mundo real y en particular a la figura humana. Lo figurativo también se aplica retrospectivamente a todo arte anterior al arte abstracto.

Neoplasticismo:

Es un término inicialmente adoptado por el pintor holandés Piet Mondrian, quien en su estilo de pintura abstracta solo utilizaba líneas horizontales, verticales y colores primarios.

Fresco:

Técnica de pintura mural que consiste en aplicar una solución a base de agua directamente sobre yeso húmedo para que la pintura se convierta en parte integral del yeso.

Modernismo:

Movimiento global, social y cultural que desde las primeras décadas del siglo XX buscó una nueva alineación con la experiencia y los valores de la vida industrial moderna. Se utilizaron nuevas imágenes, materiales y técnicas para crear obras de arte y arquitectura, con el fin de reflejar mejor la realidad y la esperanza de las nuevas sociedades.

Naturalismo:

Movimiento del siglo XIX que representaba las cosas que vemos de la forma más fiel posible, sin tender a idealizarlas según las convenciones de la tradición clásica. Se considera como la tendencia a representar las cosas de una manera más realista.

Sección Áurea o proporción áurea:

Es un número irracional descubierto por pensadores de la antigüedad, que establece que lo pequeño es a lo grande como lo grande es al todo. Habitualmente esta regla se aplica a las proporciones entre segmentos y es posible encontrarla en el arte, la composición musical, en las proporciones de nuestro cuerpo y, en general, en toda la naturaleza.

Taller Torres García:

Espacio de investigación, difusión y producción artística fundado en Montevideo en 1942 por el artista uruguayo Joaquín Torres García, bajo el ideal del Universalismo Constructivo. Es un espacio de encuentro al que asisten jóvenes artistas seguidores de las enseñanzas de este maestro, como guía y mentor de una pléyade de jóvenes pintores.

Universalismo Constructivo:

Corriente estética creada por el artista uruguayo Joaquín Torres García, quien postula un orden universal unitario, es decir, la unidad como principio puro de todo. En este sentido, observa que existe un orden regido por leyes armónicas, y plantea que estas reglas son las mismas que deben regir el arte.

Vanguardia artística:

Término aplicado originalmente a fines del siglo XIX y principios del siglo XX a procesos creativos innovadores que interpelaron la tradición artística de Occidente. La noción de vanguardia consagró la idea de que el arte debe ser juzgado principalmente por la calidad y originalidad de la visión y las ideas del artista. Algunos movimientos de vanguardia fueron el Cubismo, el Futurismo y el Surrealismo.

BIBLIOGRAFÍA

ARGUL, José Pedro; *Las artes plásticas en el Uruguay (desde la época indígena al momento contemporáneo)*, Montevideo, Ed. Barreiro y Ramos, 1966.

BENGOA, José; *La comunidad reclamada. Identidades, utopías y memorias en la sociedad chilena actual*. Catalonia. Santiago de Chile, 2006.

CENTRO CULTURAL LA MONEDA, *La revolución de las formas. 60 años de arte abstracto en Chile*, Santiago de Chile, 2017.

CORTES, Gloria; *Modernas. Historias de mujeres en el arte chileno 1900-1950*. Origo ediciones. Santiago de Chile, 2013.

DÍAZ, Peluffo Zolá; *Ideas Fundamentales de Torres García*, Montevideo, Dirección General de Extensión Universitaria, 1986.

ESCOBAR, Ticio; *El mito del arte y el mito del pueblo. Cuestiones sobre el arte popular*. Metales Pesados. Santiago de Chile, 2008.

ESCOBAR, Ticio; *La identidad en los tiempos globales*. Ponencia del autor facilitada para el programa de Estudios de Contingencia, Seminario Espacio/ Crítica, 2009.

FLÓ, Juan; *Joaquín Torres García Escritos*, Montevideo, Arca, 1974

FLÓ, Juan y BARNITZ Jacqueline; *La escuela del sur. El taller Torres-García y su legado*, Madrid, Ministerio de Cultura Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 1991.

FLÓ, Juan; Torres García en (y desde) Montevideo, Montevideo, Arca, 1991.

GARCÍA-HUIDOBRO, Verónica; *Manual de pedagogía teatral. Una metodología activa en el aula*. Editorial Los Andes. Santiago de Chile, 1996.

GIUNTA, Andrea; Adiós a la periferia. *Vanguardias y neovanguardias en el arte de América Latina en "La invención concreta"*. Colección Patricia Phels de Cisneros. Reflexiones en torno a la abstracción geométrica latinoamericana y sus legados", Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Madrid, 2013. Pp. 105-117.

GRADOWCYK, Mario; *Arte abstracto. Cruzando líneas desde el sur*. Editorial Eduntref, Buenos Aires, 2006.

GARCÍA CANCLINI, Néstor; *La sociedad sin relato. Antropología y estética de la inminencia*. Katz. Buenos Aires, 2012.

CÁCERES, Alfredo; *Joaquín Torres García; estudio psicológico y síntesis crítica*, Montevideo, Imp. L.I.G.U., 1941.

TORRES GARCÍA, Joaquín; *Universalismo constructivo*. Editorial Alianza. Madrid, 1984.

CRÉDITOS CENTRO CULTURAL LA MONEDA

Dirección Ejecutiva

Beatriz Bustos Oyanedel

Subdirección Educación y Extensión

Sergio Trabucco Zeran

Contenidos Cuadernos Educativos

Gabriel Hoecker Gil

Asistente Contenidos

Daniela Meliang Antilef

Edición

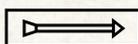
Elisa Cárdenas Ortega

Diseño gráfico

Yvonne Trigueros Blanco

Jorge Albornoz Orengo

Exposición organizada en cooperación y co-curaduría
con Fundación Joaquín Torres García

Museo Torres García

CHILE LO
HACEMOS
TODOS

**Infórmate de toda la programación del Centro Cultural La Moneda
en <http://www.ccplm.cl>**

**JOAQUÍN
TORRES
GARCÍA
OBRA VIVA**