

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

NIVEL 3

**DISEÑA TU ESCUELA:
ACCIÓN Y PARTICIPACIÓN JUVENIL**
SÉPTIMO Y OCTAVO BÁSICO

OBJETIVOS

Desarrollar la capacidad de atención, reflexión, sensibilidad y admiración por el trabajo visual, poniendo en valor la expresión como un derecho fundamental.

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

Incentivar la construcción de nuestra propia identidad, de acuerdo a los elementos, lugares y prácticas integradas a nuestra vida diaria.

Durante la primera mitad del siglo XX, Europa fue testigo de crisis políticas y económicas radicales que afectaron institucional, intelectual, y moralmente a la sociedad de esa época. En este contexto, las artes y las humanidades repensaron la tradición socio-cultural arraigada en Occidente hasta entonces, modificando las formas de habitar y relacionarse, con el fin de construir una sociedad nueva. En el ámbito de las artes, las vanguardias históricas son un ejemplo concreto de este sentimiento renovador. Paralelamente, se instalaron núcleos de pensamiento progresista, vinculados a un

ideario pedagógico crítico y horizontal que interpelaba a los discursos y prácticas educativas de entonces.

Torres García participó del proceso de renovación pedagógica española, impulsado por la Institución Libre de Enseñanza, donde se desarrollaron ideas y experiencias educativas de avanzada, a través de figuras como John Dewey y María Montessori. Pero con el tiempo, el artista uruguayo fue más allá: dejó de creer que se puede enseñar arte a los niños y se convenció de que el artista más bien debería aprender de ellos. En sus diversos escritos sobre la Didáctica del Arte, propone que el pedagogo no debe imponer, sino acompañar un proceso de auto aprendizaje, ayudando al niño a entender, valorar y desarrollar lo que ya posee. Los dibujos y acuarelas que Torres García produjo en el contexto de la Didáctica reflejan tanto un cambio en su mirada sobre la infancia como la incorporación de las ideas del arte moderno.

Pueblo, ca. 1922-1924. Museo Torres García. Montevideo, Uruguay

Si lideraras el proceso de construir una escuela,

¿Cuál sería su nombre y su misión?

¿Qué asignaturas tendría?

¿Qué tipo de profesores tendría?

¿Cómo sería su sistema de evaluación?

En este ejercicio pueden surgir ideas originales y divertidas, impulsando la reflexión sobre la importancia de la voz de los jóvenes y su participación en el diseño de la educación que reciben.

DATO:

A partir de 1952, la actual Escuela de Arquitectura y Diseño de la PUCV ofreció simultáneamente una elaboración del proyecto intelectual de la Modernidad y una respuesta a la arquitectura moderna, tal como se había institucionalizado en América Latina. Este proyecto tuvo como correlato la realización de una serie de acciones que desestabilizaron las estructuras pedagógicas, borrando los límites entre aprender, trabajar y vivir. Para indagar más sobre esta escena de vanguardia puedes visitar el siguiente enlace:

<https://radical-pedagogies.com/search-cases/a24-escuela-instituto-arquitectura/>

ACTIVIDAD 1

En esta actividad, se sugiere al docente intervenir los roles establecidos y darle el poder de la palabra a los estudiantes. Usualmente, no se les pregunta a los jóvenes respecto a cuáles son los temas que les interesa estudiar, de qué forma les interesaría aprender o, incluso, cómo pueden vestir durante su vida escolar.

Siguiendo la tradición de Torres García como un maestro que llamaba no solo a escuchar, sino a aprender de los más jóvenes:

¡INVITA A TUS ESTUDIANTES A CREAR SU ESCUELA IDEAL!

PASO 1

Antes de comenzar, da a conocer a los estudiantes el trabajo pedagógico de Torres García y muéstrale algunos casos de educación no tradicional. Te sugerimos el blog desarrollado por la educadora española María Acaso, quien almacena un archivo con diferentes espacios y experiencias de educación disruptiva en Hispanoamérica: <https://mariaacaso.es/>

¿Cómo es la voz de los jóvenes en la actualidad?

¿Qué lugar ocupan en la opinión pública?

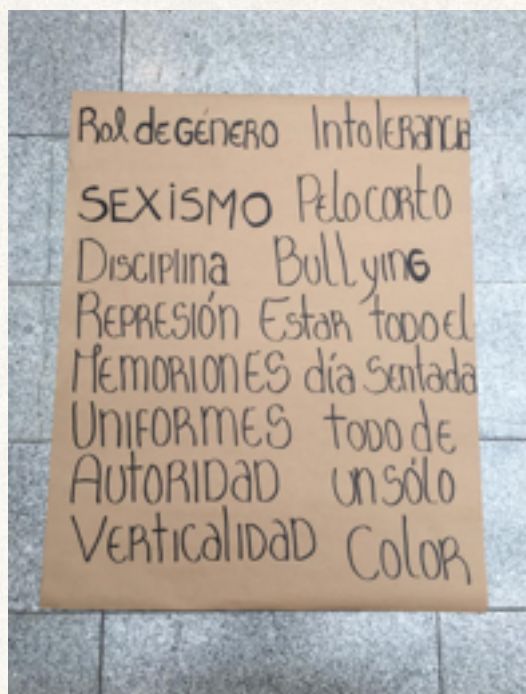
¿Te gustaría tener mayor incidencia en las decisiones que se toman en tu escuela?

PASO 2

En grupos de 3 o 4 estudiantes, deberán elaborar en un papelógrafo una lista de conceptos que identifiquen los problemas que observan en su escuela y las posibles soluciones a éstos. Algunos de los ejes que podrían trabajar pueden ser malla curricular, disciplina o *bullying*.

PASO 3

Finalmente, los estudiantes compartirán sus reflexiones y cada grupo deberá dar un nombre a su escuela que se relacione a la propuesta desarrollada.

ACTIVIDAD 2

En forma simultánea a su trabajo plástico, Torres García recogió, como maestro, una propuesta innovadora y comprometida que se manifestó en los distintos cursos desarrollados en su Taller Torres García. Quienes han estudiado los métodos de enseñanza del artista uruguayo lo definen como un pionero en la promoción de un diálogo horizontal entre práctica y teoría, para aprender la historia de las artes y sus diversas técnicas.

La relación que estableció Torres García entre arte, memoria y educación alienta la posibilidad de pensar en procesos creativos basados en la imaginación y la autorreflexión en los estudiantes.

¿Cómo te gustaría aprender?

¿Crees que todos aprendemos de la misma manera?

¿Cómo te gustaría que se viera tu escuela?

PASOS A SEGUIR:

PASO 1

Invita a tus estudiantes a representar, a través de símbolos, los conceptos trabajados anteriormente. Éstos deben contener la definición del término desarrollado, con el fin de hacerlo comprensible y poder compartirlo con toda la comunidad educativa.

PASO 2

A través de la construcción de símbolos, los estudiantes podrán crear la imagen de su escuela, desde su arquitectura hasta los contenidos que les gustaría ver en clases.

¿Es posible aprender matemática en la naturaleza?

¿Qué le puede enseñar un estudiante a un profesor?

¿Sientes que te puedes expresar libremente en tu escuela?

PASO 3

Finalmente, los estudiantes podrán recrear teatralmente la imagen de su escuela, construyendo una pequeña escena que contenga el espíritu del nuevo modelo de enseñanza que han reflexionado.

PASO 4

Pueden compartir los resultados de esta actividad con la dirección del colegio o la comunidad educativa en general.

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

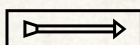
Elisa Cárdenas Ortega

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**