

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

4 TEMA VIVIR

GENERACIÓN SIN LÍMITES: EL PODER DEL DIBUJO

PRIMERO A CUARTO MEDIO

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 en nuestra vida diaria.

“No debe de haber norte, para nosotros, sino por oposición a nuestro sur. Por eso ahora ponemos el mapa al revés, y entonces ya tenemos justa idea de nuestra posición, y no como quieren en el resto del mundo. La punta de América, desde ahora prolongándose, señala insistentemente el Sur, nuestro Norte.”³

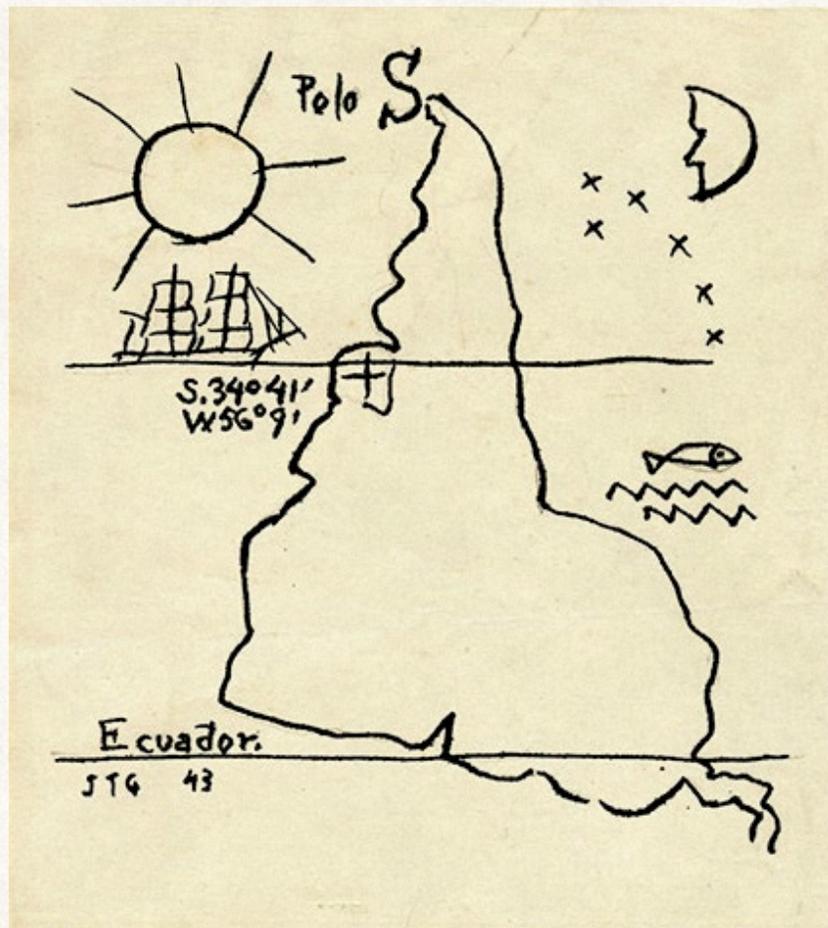
³ Joaquín Torres García, “Escuela del Sur”, Uruguay, febrero de 1935, passim.

En 1935, durante una conferencia titulada “La Escuela del Sur”, Joaquín Torres García propuso la inversión de la representación geográfica clásica del mundo, dejando el Sur en la parte superior del mapa y el Norte en la inferior. Este gesto simbólico modificaba las relaciones establecidas tradicionalmente entre América Latina y Europa, revalorizando los saberes locales y planteando una visión transgresora a las relaciones de poder. Junto al mapa invertido, Torres García extiende su propuesta para el desarrollo de una escuela de arte en Uruguay - la Escuela del Sur - donde se llevaría a cabo el arte constructivo, a la vez local y global, al que denominó Constructivismo Universal.

¿Qué elementos definen a una ciudad latinoamericana?

¿Qué le preguntarías a tu ciudad?

¿Si se refundase tu ciudad, en qué lugar y bajo qué valores lo harías?

América invertida, 1943. © Museo Torres García. Montevideo, Uruguay

En el dibujo *América invertida* (1943), el artista manifiesta la existencia de un cambio de valores en relación con la ideología hegemónica del momento.

Se sugiere que los estudiantes discutan sobre esta imagen de Torres García, pidiéndoles que piensen en qué otras manifestaciones artísticas actuales definirían como propiamente latinoamericanas:

¿De dónde proviene la música que escuchas?

¿Cuál fue la última película chilena que viste?

En tiempos de globalización ¿existe un arte latinoamericano?

Chile ha experimentado transformaciones notables en los últimos 10 años. Desde movilizaciones por la educación hasta el “mayo feminista” de 2018, las expresiones sociales se han tomado las calles del país, exponiendo el descontento de la sociedad civil. Diversas demandas han visto en la expresión artística la posibilidad de amplificar la visibilidad de sus planteamientos y reivindicaciones, generándose una renovada relación entre arte y política.

DATO:

Un trabajo reciente desarrollado por investigadores jóvenes ha sido el colectivo Cuadernos de movilización, que emerge en el marco de las demandas estudiantiles de 2011. Desde el espacio público, este grupo de universitarios activó una serie de relatos, intervenciones urbanas y diseño de publicaciones para desplegarlas por la ciudad con el fin de difundir y socializar las ideas que fundamentaban sus proclamas por una educación pública, gratuita y de calidad. Puedes revisar su trabajo en el siguiente enlace:

<http://cuadernosdemovilizacion.tumblr.com/>

ACTIVIDAD 1

Las vanguardias históricas fueron movimientos artísticos que cruzaron transversalmente las artes visuales, la literatura y la filosofía, extendiendo los límites de la tradición hasta entonces instalada en los espacios de circulación cultural europeos. Frente a la crisis política, económica y espiritual que se vivió en el Viejo Continente durante la primera mitad del siglo XX, artistas e intelectuales formularon propuestas innovadoras que dieran respuesta a este contexto crítico, reflexionando plástica y teóricamente sobre futuros alternativos que transformaran la sociedad. Así, el Futurismo, el Cubismo, el Surrealismo y el Dadaísmo fueron algunas corrientes que cambiaron radicalmente la historia del arte y la cultura.

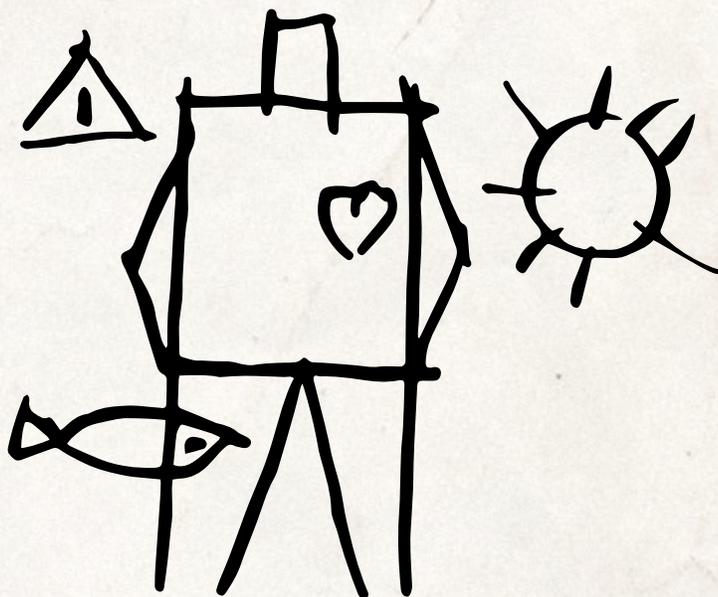
Los postulados de estos movimientos se sistematizaron en Manifiestos, textos que contenían ideas de avanzada que contrastaban e interpelaban los valores conservadores y canónicos de la sociedad del momento. Los movimientos de vanguardia en América Latina replicaron esta fórmula, apropiándose de sus soportes,

pero situando sus idearios al contexto local. Así, advirtieron en los imaginarios indígenas una fuerza visual que impulsaba la posibilidad de pensar, en palabras de Torres García, en el Sur como nuestro Norte.

DATO:

Un ejemplo latinoamericano es el *Manifiesto Antropófago*, publicado en 1928 por el intelectual brasileño Oswald de Andrade (1890-1954), que planteaba crear una poesía propiamente brasileña de exportación, confrontando los cánones poéticos eurocéntricos. Su modelo cultural no negaba el sincretismo producido a raíz de la irrupción española y portuguesa en nuestro continente, sino que planteaba simbólicamente absorber al otro para crear un individuo nuevo. Puedes leer el texto en el siguiente enlace:

<http://fama2.us.es/earq/pdf/manifiesto.pdf>

HOMBRE UNIVERSAL

© Museo Torres García, Montevideo, Uruguay

Tras revisar el material anterior, se sugiere al docente que los estudiantes trabajen en grupos las siguientes preguntas.

¿Qué escribirías en tu manifiesto?

¿Qué aspectos de la sociedad te gustaría cambiar?

¿Qué soluciones darías?

Mi Fiesta: Catalina Letelier.

→ Cuando pienso en la Educación, si me autodefino como lo masculino, lo superior, lo desigual, lo patriarcal, lo sexista, como todo en él.

Un sentimiento, vano, de soledad, de estar siempre en un segundo lugar, ser mujer en esta sociedad significa habitar un cuerpo incompleto.

Educación Patriarcal.

DANI B.

Se sugiere al docente abrir un círculo para que los estudiantes compartan sus reflexiones.

ACTIVIDAD 2

PASOS A SEGUIR:

PASO 1

Se propone para esta actividad que los estudiantes investiguen sobre un tema de su interés, que sea parte de la contingencia nacional. Algunas ideas pueden estar vinculadas a los movimientos LGTBI, ecología o feminismos. Cuando los estudiantes escojan un tema, pueden reunirse en grupos y comentarlo, abriendo un espacio de debate para profundizar en la temática elegida.

¿Qué tema social ha llamado tu atención?

¿Por qué lo consideras relevante?

¿De qué manera te ves afectado por esta situación y cómo podrías contribuir a su solución?

PASO 2

La síntesis en Torres García apuntaba a un lenguaje universal. Tras la discusión, los grupos deberán elaborar una frase, un concepto o un signo que sintetice su postura frente al tema.

PASO 3

Continuando con el legado del pintor uruguayo, los estudiantes elaborarán un stencil, que rememore la sencillez material en la profunda reflexión de Torres García. Este diseño deberán traspasarlo a una hoja de mica transparente o cartón.

PASO 4

Corta cuidadosamente el diseño para crear la plantilla. Luego, con el spray del color que escojas pinta sobre alguna superficie tu stencil. Una buena idea es hacerlo en algún trozo de tela y personalizarlo con los colores y formas que más te identifiquen.

PASO 5

Puedes compartir y socializar tus ideas utilizando el stencil en tu mochila o en tu chaqueta favorita!

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

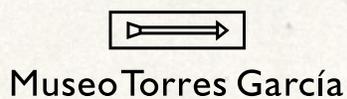
Elisa Cárdenas Ortega

Diseño gráfico

Yvonne Trigueros Blanco

Jorge Albornoz Orengo

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

**CHILE LO
HACEMOS
TODOS**

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

**JOAQUÍN
TORRES
GARCÍA
OBRA VIVA**