

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN**Buenos Aires en la escuela. A V C Listo para usar 11**

Una visita especial al Museo Nacional de Bellas Artes: la figuración y la abstracción en el arte argentino, para 5.º, .6º, 7.º grado, 1.º año secundario

Av. Libertador 1473. Recoleta. ☎ 4803-0802. Fax: 4803-8817. Horario: martes a viernes de 12.30 a 19.30. Sábados y domingos de 9.30 a 19.30.

Historia del Museo Nacional

⌘ Hasta la creación del Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA), las exposiciones de arte en Buenos Aires se realizaban en lugares tan disímiles como almacenes, tiendas, bazares, ferreterías, ópticas, casas de música y negocios de todo tipo. Luego de años de esfuerzos, el 16 de julio de 1895, se fundó el MNBA, con 163 obras, bajo la dirección del pintor y crítico de arte Eduardo Schiaffino, en el edificio Au Bon Marché (hoy Galerías Pacífico). ⌘ En 1909, el museo se trasladó al anexo del Pabellón Argentino (construido para la Exposición Internacional de París) sobre la barranca de la Plaza San Martín (Arenales al 600). En el año 1931, este pabellón fue demolido por la ampliación de la Plaza San Martín. La Municipalidad cedió, en consecuencia, la antigua casa de Bombas de agua (hoy Av. Libertador 1473) para instalar el MNBA. ⌘ La remodelación del edificio fue realizada por el arquitecto Alejandro Bustillo, que diseñó salas espaciosas, bien iluminadas y ambientes serenos. Fue habilitado el 23 de mayo de 1933, y fue ampliado y modificado en las décadas de 1940, 1960 y 1980. ⌘ El MNBA es un edificio del siglo XIX, de tres niveles, compuesto por treinta y dos salas entre la planta baja y los dos niveles superiores. Cuenta con espacios destinados a las muestras temporarias y otros para el patrimonio, biblioteca, sala de audiovisuales, patio de esculturas, talleres de restauración y un depósito. La colección del museo asciende a más de 9000 piezas nacionales e internacionales. En la planta baja, se ofrece un recorrido por el arte occidental desde la Edad Media hasta nuestros días. En el primer piso, se exhibe la colección de arte argentino y se encuentra la sala destinada a muestras temporarias argentinas e internacionales.

Antes de la visita

Esta visita al museo se organiza alrededor de la percepción de los movimientos de *figuración y abstracción*, a través de la lectura de diversas obras de arte. Por eso será fundamental que, antes de la visita, los alumnos tengan claros los siguientes conceptos:

- *Arte figurativo*: aquel cuyas formas recuerdan la realidad, temas reconocibles.
 - *Naturalista*: cuando las formas que veo parecen naturales.
 - *Abstracto*: si bien reconocen las formas, no se parecen a las naturales (manzanas azules).
- *Arte no figurativo*: es siempre abstracto. Aquel en el cual aparecen formas plásticas en las que no encontramos evocación de la realidad. A la abstracción se puede llegar a través de distintos caminos, como son la *geometrización*, la *síntesis* o la *exageración*.

Se informará a los alumnos sobre el surgimiento de los primeros cuadros abstractos y sobre cómo este paulatino proceso estuvo dado por diferentes motivos socio-culturales. Se pueden enumerar algunos:

- **Surgimiento de la fotografía**. Los artistas ya no necesitaron “copiar” la realidad. La cámara fotográfica lo hacía mejor (esto habla sobre la función testimonial que tenía la pintura en otros tiempos).
- La necesidad de **expresarse de otra manera** (Van Gogh, los fauvistas y expresionistas).
- La **investigación de los puros valores plásticos**, las formas, los colores, las líneas, liberando al arte de cualquier referencia a la naturaleza o reproducción ficticia (Kandinsky).

Visita a los Museos

Se realizará un recorrido por las salas de arte argentino, con 6 paradas. La propuesta para el docente consiste en implementar **la pregunta** como recurso metodológico que permitirá a los alumnos observar distintos aspectos de las obras. Las preguntas se orientarán a:

- la observación y descripción objetiva de las obras;
- lo que todos ven y la opinión o interpretación subjetiva;
- lo que muchas veces no todos ven.

RECORRIDO SUGERIDO

- **“Sin pan y sin trabajo”, 1892 – óleo s/ tela-125,5x216 cm. Autor: Ernesto de la Cárcova (Bs. As., 1886-1927)**

Como muchos artistas de aquel entonces, de la Cárcova tuvo su formación académica en Italia. Al regresar a su país, desarrolló una importante labor docente y artística.

Guía orientativa de preguntas:

¿Se trata de una obra figurativa o abstracta? ¿Por qué?

¿Quiénes son estas personas? Mirarlas una por una con atención, observando sus expresiones y posturas. ¿Qué está haciendo cada uno de los personajes?

¿Qué sensación provoca la obra? ¿De qué manera actúa la luz?

¿Qué mira el hombre por la ventana?

Este cuadro copia fielmente la realidad en cuanto a las formas, los colores, las proporciones. Observar el color de la piel de las personas. ¿Está plasmado de manera realista? Compararlo con el color de tu piel.

Este cuadro se llama “Sin pan y sin trabajo”, ¿a qué les parece que hace referencia su título? ¿Podría haber sido pintada por un contemporáneo nuestro?

- **“Primeros pasos”, 1937 – óleo sobre tela – 200x181 cm. Autor: Antonio Berni (Rosario, 1905-Bs. As., 1981)** Antonio Berni fue un artista que, además de interesarse por los problemas sociales, pintó cosas que vio y vivió, escenas cotidianas de su entorno familiar.

¿Esta obra es figurativa o abstracta? ¿Cuántos personajes aparecen en el cuadro? ¿Qué relación guardan entre ellos? ¿En qué lugar están? ¿Cómo es? ¿Qué se ve a través de la puerta? ¿Hay sensación de profundidad espacial? ¿Cómo se logra?

(De acuerdo con el nivel del grupo, se puede hablar de perspectiva o simplemente atender a las líneas oblicuas). ¿Qué está haciendo cada uno de los personajes? ¿En qué estará pensando la mujer? Observar la postura y la expresión de su rostro. ¿Cuál será la edad de la chica? Contarles a los alumnos que Berni tomó a Lily, su hija, como modelo para este y para muchos otros cuadros. ¿Cómo está pintada la ropa? Observar los pliegues de los paños, las luces y sombras.

- **“Retrato de L.E.S.”, 1963 – acrílico sobre tela – 200x200 cm. Autor: Carlos Alonso (Mendoza, 1929)**

Carlos Alonso es también un artista argentino que realizó una obra muy importante experimentando con diversidad de técnicas. Su tema de interés es el hombre y la sociedad en la que vive.
¿Definirían esta obra como abstracta o figurativa? ¿Qué ven representado en el cuadro? ¿Qué le pasa a este hombre? Observar la expresión y la postura, ¿por qué tendrá los pies vendados? Carlos Alonso ¿habrá dibujado antes de pintar? ¿Se ven las líneas de su dibujo? ¿En qué espacio está el personaje? ¿Qué diferencias encuentran en la manera de representar el espacio en este cuadro con los dos que vimos antes?

¿Qué técnica utilizó Alonso? (Collage). ¿Vieron alguna vez una persona parecida a esta? ¿Tiene partes del cuerpo deformadas?, ¿cuáles? ¿Por qué el artista habrá representado al personaje de esta manera? ¿Querrá transmitirnos algún mensaje? Podríamos concluir con los alumnos que en este cuadro las abstracciones están dadas por la deformación (en la figura, su cabeza) y la síntesis (en el banco de apoyo y fondo).

- **“Arlequín”, 1928 – óleo sobre tela – 114x70 cm. Autor: Emilio Pettoruti (Prov. de Bs. As., 1892–París, 1971)**

Este artista argentino viajó y pudo conocer desde muy joven los movimientos modernos de vanguardia, en pleno auge a principios del siglo XX en Europa (Futurismo y Cubismo, principalmente). Su obra refleja esta influencia.

¿Reconocemos lo que está representado? ¿Cómo distinguimos al personaje? ¿Se parece a los protagonistas de los cuadros que vimos hasta ahora?, ¿en qué se diferencian? ¿Qué hay en el fondo? ¿Es el mismo el tratamiento de las figuras que el del fondo? Las líneas, ¿son todas rectas? ¿Dónde aparecen curvas? ¿Cuál es la parte más iluminada del cuadro?

Llegaremos a la conclusión de que Pettoruti realiza una abstracción a través de la síntesis y geometrización de las formas.

- **“Homenaje a Fernand Léger”, 1963 – óleo sobre tela – 60x100cm. Autor: Ernesto Deira (pueden verse otras de sus obras del museo) (Bs.As., 1928–París, 1986)**

Deira formó parte del grupo neo-figurativo. Sus integrantes plantearon pintar con total libertad las figuras. Se proponían pintar el caos de la sociedad y estuvieron muy influenciados por el informalismo europeo. Deira decía que cada espectador puede ver algo diferente en un mismo cuadro.

¿En qué se diferencia esta obra de todas las que vimos hasta ahora? ¿La definirían como figurativa o como abstracta? ¿Por qué? ¿Reconocen alguna figura? ¿qué relación guarda la figura con el fondo?

Intenten imaginar al pintor realizando el cuadro, ¿cómo lo imaginan? ¿Sentado, tranquilo o moviendo todo su cuerpo? ¿Qué elementos plásticos predominan? ¿Cuáles son los colores? ¿Cómo son las líneas? ¿Qué sensación les produce esta obra? ¿Qué les parece que está sucediendo? ¿Les gusta?

La conclusión a la que intentaremos llegar será que la pintura de Deira se caracteriza por un alto grado de abstracción, lograda a través del gesto y de la mancha de color que, junto con los trazos, sugieren algunas figuras de gran síntesis y vitalidad.

- **“Líneas tangentes”, 1955-56 – óleo s/ tela – 139x119,5 cm. Autor: Alfredo Hlito (Bs. As., 1923–1993)**

Alfredo Hlito formó, junto a otros artistas argentinos, un grupo que se llamó Asociación – Arte Concreto Invención. Este grupo anunció “el fin de la ficción representativa y la imagen ilusoria”.

¿Qué ven representado en este cuadro? ¿Qué formas geométricas hay?, ¿son abiertas o cerradas? ¿Qué otras formas reconocen? ¿La imagen les sugiere algo? ¿Cómo están pintadas las formas?, ¿y el fondo? (Observar la técnica puntillista). ¿Qué relación guardan la figura y el fondo? ¿Qué sensación general les produce la obra?

Juguemos ahora a hacer cambios con la imaginación, por ej., formas amarillas y fondo negro. ¿Cómo cambia la sensación que nos provoca?

Si bien cada uno puede haberse imaginado algo con referencias ancladas en la realidad (planetas, el espacio, pájaros, olas), concluiremos que esta es una obra netamente abstracta, abstracción lograda a través de la geometría.

Actividades para los alumnos

- a) **Recreación de una obra:** elegir un cuadro figurativo. Realizar una descripción objetiva por escrito y un boceto a lápiz con todas las referencias necesarias para poder luego continuarlo en la escuela.
- b) **Enfocamos y creamos:** con una ventanita recortada en cartón, buscar a través de ella un sector de un cuadro que nos parezca interesante realizando un recorte visual abstracto. Realizamos un boceto a lápiz con referencias escritas.

Continuidad en la escuela

Una vez en la escuela, será importante realizar con los chicos una puesta en común de las apreciaciones generales de la visita. Darle a cada chico el lugar para las apreciaciones personales es también fundamental para el enriquecimiento de las reflexiones que se articularán con los contenidos que nos interesa trabajar. Las actividades se desarrollan a partir de los puntos **a** y **b**, realizados en el museo.

Actividades para los alumnos

- a) **Todo se transforma:** a partir de los bocetos figurativos realizados, cada alumno producirá, al menos, dos abstracciones, que podrán lograrse por síntesis de forma y color, por geometrización o por deformación. Se trabajará la última abstracción por medio de una técnica determinada: témpera, collage, grafismos, etc.
- b) **Recreando, creamos otro cuadro:** el recorte visual realizado será observado y los alumnos intentarán imaginarse algo figurativo para luego completarlo con una técnica adecuada.