

MENTIÓN
QE

Concurso de Trabajos
Pedagógico-Didácticos
de la Revista QUEHACER EDUCATIVO, 2011

Primeros pasos en artes visuales

Descubriendo la impresión y la expresión

Graciela Peraza | Maestra. Las Piedras (Canelones).

A continuación haré una descripción más o menos ilustrativa de los diferentes momentos de la secuencia de trabajo que se desarrolló con el grupo escolar (5° grado), para comenzar a avanzar en el nuevo programa del Área del Conocimiento Artístico en el campo disciplinar de las artes visuales.

Primer momento

El local escolar cuenta con reproducciones de obras de autores uruguayos, expuestas en las aulas y el salón comedor (Blanes, Figari, Barradas, Torres García, Gurvich, Cúneo).

"Constructivo con campana" (1932). Joaquín Torres García. Óleo sobre lienzo. 73,1 x 60,2 cm.

"Mundo fantástico en colores puros" (1967). José Gurvich. Óleo sobre madera. 120 x 161 cm.

"Retrato de Doña Carlota Ferreira" (1883). Juan Manuel Blanes. Óleo sobre lienzo. 130 x 100 cm.

"Candombe" (1921). Pedro Figari Solari. Óleo sobre lienzo, 75 x 105 cm.

"La colada" (1903). Joaquín Torres García. Óleo sobre lienzo. 69,5 x 95 cm.

"Juramento de los Treinta y Tres Orientales" (1877). Juan Manuel Blanes. Óleo sobre lienzo. 311 x 564 cm.

"Suburbios de Florida" (1931). José Cúneo. Óleo sobre madera. 73 x 100 cm.

"Calle de Barcelona a la 1 p.m." (1918). Rafael Barradas. Óleo sobre lienzo. 50,7 x 60,5 cm.

"Pericón entre ombúes" (1925-27). Pedro Figari Solari. Óleo sobre cartón. 70 x 100 cm.

"Hombre en la taberna" (1922). Rafael Barradas. Óleo sobre lienzo. 106 x 82,5 cm.

«Varían mucho los gustos y criterios acerca de la belleza. Y lo mismo que decimos de la belleza hay que decir de la expresión. En efecto, a menudo es la expresión de un personaje en el cuadro lo que hace que este nos guste o nos disguste.»

(Gombrich, 1989)

Las imágenes para este primer taller fueron las anteriormente expuestas.

La primera consigna fue que observaran detenidamente cada reproducción y que eligieran una. En la puesta en común tenían que decir qué fue lo que más los atrajo de la obra. Las respuestas fueron muy variadas (el color, los símbolos, la luz, el tema, etc.).

Se les planteó la duda de si el artista planificaba, preparaba la obra que iba a pintar, si seguía algunos criterios o códigos, o lo hacía espontáneamente. Luego de debatir y plantear algunas hipótesis, comenzamos a introducirnos en temas como composición, encuadre, planos, ritmo, tendencias abstractas, pero solo como grandes lineamientos para una primera lectura.

Observamos con atención, sí, la obra de José Cúneo, ya que siguiendo esas líneas que se unen en un punto vemos cómo compone toda su obra y cómo logra un equilibrio cromático con el "abajo" a partir de esas nubes entonadas

en rojizos. Así fueron descubriendo un mundo escondido y maravilloso en cada obra que, por estar colgada en una pared, a los docentes nos parecía que la habían "descubierto".

Luego debían clasificarlas (en equipos) y transmitir el criterio que utilizaron para hacerlo, por lo que podía haber dos cuadros que pertenecieran a dos conjuntos o grupos. Por ejemplo, ubicaban los retratos en un mismo grupo; pero por la forma en que estaban pintados, los separaban. Este ejercicio de interacción con las obras y de discusión con los compañeros hizo que juntos llegáramos a una conclusión elemental: "ninguno es igual a otro, pero algunos tienen elementos comunes".

Descubrimos que hay pintores que pintan con colores parecidos a otros, o que usan símbolos, o que sus pinceladas o formas de trabajar la luz son similares, etc.

Así, a grandes rasgos, nos fuimos introduciendo en las diferentes corrientes.

Segundo momento

Primera parte

Lo que más me sorprendió de la primera instancia fue el comprobar que el autor menos elegido fue Figari, y si bien mi intención era comenzar a trabajar la ruptura de la Academia, el salir afuera de los talleres y el surgimiento del impresionismo, ahora tenía otros insumos para la tarea. Creo que esa falta de elección está dada por ser uno de los artistas más nombrados, “cantados”, utilizados en la escuela, pero no en el campo de las Artes Visuales, sino como medio para otros contenidos programáticos de diferentes campos disciplinares; en ese uso y abuso, el alumno lo dejó de apreciar, porque no tiene por qué gustarle antes de conocerlo. En este rescate de la pintura de Pedro Figari es que nos planteamos esta clase.

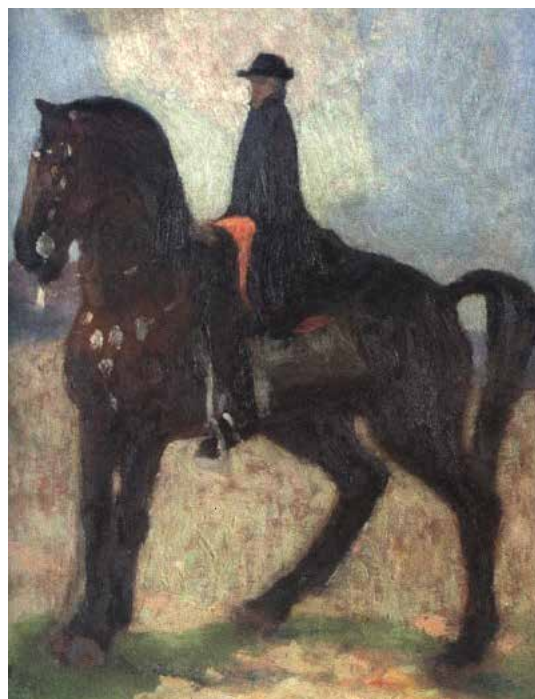
Pintando a Artigas: se les propone que cada uno, de la forma que “quiera, sienta y pueda”, plasme a Artigas o algo que lo caracterice. Resultado: la mayoría lo pintó alto, erguido, de

sombrero y con un caballo. En forma oral comenzamos a dialogar sobre las características que no dejaríamos de pintar en personas conocidas: la maestra directora, el profesor de Educación Física, el auxiliar de servicio, etc. Espontáneamente, algunos en forma individual, otros en grupos, pintaron estos “personajes” en forma muy creativa. Y este es otro de los puntos que vamos descubriendo en este programa de Arte, que el aula se debe ir transformando en un verdadero taller, donde lo lúdico va muy ligado al arte creativo... donde se despierta el placer de apreciar, de crear, y la necesidad de investigar.

Luego hicimos una comparación de las obras de Juan Manuel Blanes y Pedro Figari, utilizadas en el primer momento. Y descubrieron que si bien los dos tenían algo similar en temas de nuestro campo, lo que transmitían y cómo lo hacían era totalmente diferente. En ese momento presenté una versión de Artigas de cada artista.

“Rendición de Posadas”
Juan Luis y Juan Manuel Blanes.
Óleo sobre lienzo (detalle).

“Artigas”. Pedro Figari.

Con manchas logra dar importancia al hombre como jinete. Sus pinceladas entregadas como sugerentes manchas fijan gallardía y firmeza en el General. Insinúa apenas la vestimenta. Si bien la figura del héroe no es la más destacada, en el todo es fácilmente reconocido.

Segunda parte

A cada grupo se les presentan las siguientes reproducciones de Figari:

"Quitanderas" (1926). Óleo sobre cartón. 82 x 53 cm. Museo Municipal de Bellas Artes "Juan Manuel Blanes", Montevideo.

"El viejo Montevideo" (1890). Acuarela. 50 x 80 cm. Museo Histórico Nacional, Casa de Fructuoso Rivera, Montevideo.

"El entierro del borracho" (s/f). Óleo sobre cartón. 72 x 82 cm. Colección Privada, Argentina.

"Corrida de toros" (1935). Óleo sobre cartón. 40 x 50 cm. Colección Fernando Saavedra, Montevideo.

Cada equipo interactuará y luego compartirán las conclusiones sobre las características de la obra de Figari: forma de pintar, pinceladas, tratamiento de la luz, formas, temática en la que incursiona, elementos comunes como cielos, lunas, expresión del movimiento. (Ver Herrera Mac Lean [2007]. Temática: Los negros [p. 56]. Las danzas [p. 58]. El campo [p. 59]. El ombú [p. 60]. El caballo [p. 63]. Los cielos altos [p. 65]. Los interiores [p. 66]. La Historia [p. 67]. Los bajos fondos. La luna [p. 68]).

Tercer momento

Primera parte - Contextualización de la obra de Figari. Impresionismo y Posimpresionismo

Para situar al artista en la corriente posimpresionista, presentamos obras impresionistas en formato DVD. Los alumnos registran para luego investigar, observar, interactuar más detenidamente con cada obra y otras obras de estos artistas en sus XO.

"Impresión sol naciente". Claude Monet. Crítica y surgimiento del nombre de la corriente. Vemos ese entretejido de pinceladas que más que mostrar, sugieren.

Los pintores impresionistas no se definían a sí mismos bajo este apelativo. El término les fue impuesto de modo peyorativo por el crítico **Louis Leroy**, al ver la obra de **Monet**, "**Impresión atardecer**" o "**Impresión sol naciente**", pintada en 1872 y exhibida en la exposición de 1874. Parafraseando el título del cuadro para burlarse de él, Leroy bautizó el nuevo movimiento: *Al contemplar la obra pensé que mis anteojos estaban sucios, ¿qué representa esta tela?... el cuadro no tenía derecho ni revés... ¡Impresión!, desde luego que produce impresión... el papel pintado en estado embrionario está más hecho que esta marina.* Así fue como el término "Impresionismo" pasó a ser el nombre del movimiento del que luego el propio Leroy se envanecería.

Provocaron un gran escándalo, proceso similar al que experimentó **Édouard Manet**. El refinado público del momento no estaba preparado para aceptar una revolución como la que ellos proponían. Las burlas y duras críticas a que fueron sometidos les llevarían a posteriori al éxito. Su máximo reconocimiento se afianza ya entrado el siglo XX.

Reproducciones de obras analizadas:

- ▶ **“Paseo por el acantilado” (1882). Óleo sobre lienzo. Claude Monet.** La pincelada: se toma especialmente esta obra porque observamos cómo el mar, la hierba y el cielo tienen cada uno una luz y un movimiento especial; cómo en cada uno de estos espacios se usa el pincel de diferentes maneras; cómo juegan los contrastes, y la luz es como un entretreído de tonalidades luminosas. También observamos cómo ahora la mezcla de colores se da más en el cuadro que en la paleta (efecto cromático).
- ▶ **“Bal du moulin de la Galette” (1876). Óleo sobre lienzo. Pierre-Auguste Renoir.** En él observamos la composición, la luz simplemente con colores más claros en la pareja a la izquierda y cómo compensa ese espacio más vacío, más suelto, con el grupo de la derecha que forma como un telón para que aparezca esa pareja con tanta luz.
- ▶ **“Tarde de domingo en la isla de la Grande Jatte” (1884-86). Óleo sobre lienzo. Georges Seurat.** Aquí vemos la mezcla óptica (el efecto cromático) que realiza el que contempla, al unir infinitos puntos.
- ▶ **“Jane Avril bailando” (hacia 1892). Óleo sobre cartón. Henri de Toulouse-Lautrec.** Este posimpresionista en el rescate del dibujo.
- ▶ **“La montaña de Santa Victoria” (hacia 1900). Óleo sobre lienzo. Paul Cézanne.** Aquí vemos otra característica del Posimpresionismo: la expresividad de las cosas.
- ▶ **“El mercado” (1892). Óleo sobre lienzo. Paul Gauguin.** El rescate del dibujo y del color, y una tendencia hacia el plano van delimitando ya el Posimpresionismo.
- ▶ **“La noche estrellada” (1889). Óleo sobre lienzo. Vincent Van Gogh.** La intención es analizarlo ahora con más conocimiento, ya que los alumnos han visto muchas

reproducciones de este cuadro. En él podemos observar, además de pinceladas muy particulares, la pasión por la vida y por momentos de enajenación. Comparamos la paz que nos ofrecía el cuadro de Gauguin y la exaltación de emociones de Van Gogh.

Segunda parte

- A. Observación de pinceladas de diferentes artistas impresionistas y posimpresionistas.

Pinceladas

- B. Toman una hoja y la dividen en tres o cuatro cuadros (uno algo más grande). Prueban y juegan con los pinceles, la música irá transportándolos a los diferentes cuadros.
- C. Por último se animan a hacer una composición, en el recuadro más grande, jugando con pinceladas sueltas, integrando lo que cada uno ha incorporado.

«La escuela no pretende formar artistas. Pero puede, a través de sus planes, sensibilizar a los alumnos despertando en ellos apetencia por las actividades artísticas. Para ello necesita cargarlas de sentido y significación.» (Akoschky, 2002)

Cuarto momento Primera parte

Miramos ahora con “otros ojos” el video “Figari”, editado por la Asociación Amigos del Museo Blanes. También estamos en condiciones de descubrir otros aspectos en cada obra: manejo de la luz y el movimiento, lo sugerido, la composición, efecto cromático, manejo de encuadre, planos y proporciones, **la expresión**.

La intervención docente estuvo orientada a apreciar el contexto histórico social en el que se desarrolla su obra y cómo la filosofía del artista se plasma en ella, comentando las citas del pensamiento de Figari, que actúan de eje de este breve pero riquísimo documental.

Segunda parte

Volvemos al taller, y ahora la propuesta es plasmar, con los conceptos adquiridos en esta secuencia, una obra donde se destaque nuestra identidad nacional hoy. (Es de subrayar que durante este curso se está desarrollando un proyecto sobre Identidad Nacional y Regional en el área de las Ciencias Sociales, cuyo objetivo es un cambio de enfoque en las clases de Historia, conocimiento más profundo de causas y consecuencias, multicausalidad, complejidad de los sucesos que dieron lugar a este presente para poder comprendernos y construirnos y construir futuro).

Presentamos aquí parte de lo producido e instantes de este taller.

MOVIMIENTO

EMOCIONES

ARMONÍA

RITMO

COMPOSICIÓN

LUZ

COLOR

GOCE...

«...Estoy convencido de que cada hombre lleva en sí dones de artista y que estos pueden ser desarrollados a condición de que preste una atención mayor a sus sentimientos y a sus pensamientos. La tarea que se impone al hombre es el descubrirse a sí mismo, descubrir su relación subjetiva con la vida, con las personas, con un hecho dado, y revestir esta relación de formas y palabras que le sean peculiares.» (Jesualdo Sosa, 1950)

Bibliografía

AKOSCHKY, Judith (2002): "Música en la escuela, un tema a varias voces" en J. Akoschky; E. Brandt; M. Calvo; Ma. E. Chapato; R. Harf; D. Kalmar; M. Spravkin; F. Terigi; J. Wiskitski: *Artes y escuela. Aspectos curriculares y didácticos de la educación artística*. Buenos Aires: Ed. Paidós. Cuestiones de Educación.

ALEJOS, Cristina (2009): "Para hablar del Arte, la Pintura y los Artistas" en *Arte y expresión en la escuela*, Ficha N° 9. Montevideo: Taller Barradas.

ANEP. CEP. República Oriental del Uruguay (2009): *Programa de Educación Inicial y Primaria. Año 2008*. En línea: http://www.cep.edu.uy/archivos/programaescolar/Programa_Escolar.pdf

ARGUL, José Pedro (1966): *Proceso de las Artes Plásticas del Uruguay. Desde la época indígena al momento contemporáneo*. Montevideo: Ed. Barreiro y Ramos.

FERNÁNDEZ, Gustavo (2009): "La composición en una obra de arte" en *Arte y expresión en la escuela*, Ficha N° 11. Montevideo: Taller Barradas.

GOMBRICH, Ernst H. (1989): *Historia del arte*. Madrid: Alianza Editorial.

HERRERA MAC LEAN, Carlos A. (2007): *Pedro Figari*. Montevideo: Ministerio de Relaciones Exteriores / Consejo de Educación Técnico Profesional - Universidad del Trabajo del Uruguay.

PELUFFO LINARI, Gabriel (2000): *Historia de la pintura uruguaya, Tomo 1: El imaginario nacional regional (1830-1930)*. Montevideo: Ediciones de la Banda Oriental.

PELUFFO LINARI, Gabriel (2000): *Historia de la pintura uruguaya, Tomo 2: Representaciones de la Modernidad (1930-1960)*. Montevideo: Ediciones de la Banda Oriental.

SOSA, Jesualdo (1950): *La expresión creadora del niño*. Buenos Aires: Ed. Poseidón.