

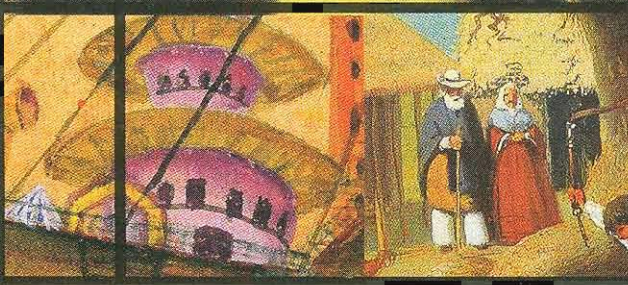
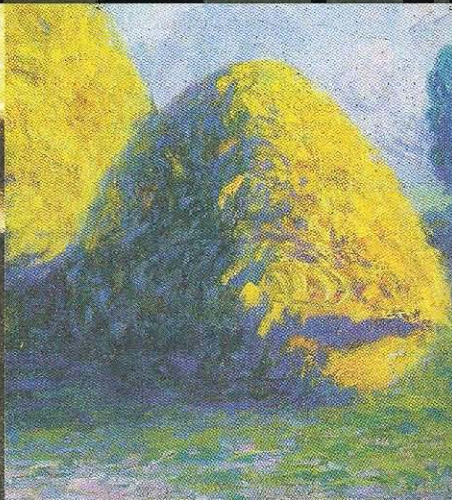
FOLC
371.5
1

25368

arte en la escuela

Una propuesta de trabajo
para promover una mirada creativa

= Equidad
Programa de Acciones
Compensatorias en Educación
PACE

Unidad de Recursos Didácticos
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA

MINISTERIO de
EDUCACIÓN
PRESIDENCIA de la NACIÓN

Ministro de Educación de la Nación

Lic. Andrés Delich

Subsecretario de Educación Básica

Lic. Gustavo Iaies

Unidad de Recursos Didácticos

Prof. Silvia Gojman

Elaboración de la guía

Isabel Anchorena / Gabriela Karasik / Olga Muro /

Julieta Penedo / Bárbara Russi / Joaquina Testa

Diseño: Griselda Flesler

Edición: Norma Sosa

© Unidad de Recursos Didácticos

Ministerio de Educación, Pizzurno 935

Ciudad de Buenos Aires

Hecho el depósito que establece la ley 11.723

Libro de edición argentina

Impreso en ABRN, Producciones Gráficas S.R.L.

Buenos Aires, Argentina

Mayo de 2001. Primera edición

ISBN 950-00-0380-5

INV	025368
SIG	Folk 371.5
LID	1

arte en la escuela

Una propuesta de trabajo
para promover una mirada creativa

Índice

Introducción	I
Antonio Berni	3
Cándido López	7
Pío Collivadino	9
Víctor Cúnsolo	11
Ernesto Deira	13
Ernesto de la Cárcova	15
Jorge de la Vega	17
Fernando Fader	19
Raquel Forner	21
Alfredo Guttero	23
Fortunato Lacámara	25
Martín A. Malharro	27
Luis Felipe Noé	29
Emilio Pettoruti	31
Prilidiano Pueyrredón	35
Lino Enea Spilimbergo	37
Valentín Thibón de Libián	39
Xul Solar	41
Comparar, integrar, recrear	45
Glosario	53
Bibliografía	62

Introducción ~

En los últimos años se ha resignificado el lugar del arte en la formación de las personas. Mientras que históricamente ocupaba un lugar relegado en el currículum escolar, hoy en día se registra una tendencia a considerar su papel como fundamental e insustituible.

El arte como área del Currículum amplía el horizonte de los alumnos expandiendo su relación sensible e intelectual con el mundo que los rodea. La experiencia artística y estética permite construir una mirada creativa y flexible dado que el arte, al posibilitar diversas interpretaciones, estimula el pensamiento crítico y el respeto hacia lo diverso.

Asimismo, el arte como área curricular tiene como propósito brindar a los alumnos herramientas para el conocimiento artístico y el goce estético, ampliando de tal forma el acceso al mundo del arte. Por otra parte, siendo una preocupación fundamental de la escuela la producción de nuevos sentidos, el arte es una manifestación que enriquece significativamente otros contenidos de la enseñanza, ofreciendo otros modos de aproximación a los múltiples campos del conocimiento y de la experiencia humana.

Formulado su propósito de democratizar el consumo artístico, la escuela puede dar un paso más y postularse como mediadora entre los alumnos y las producciones artístico-culturales. Es decir que la educación puede ser en sí misma el nexo que vincule a los niños y a los jóvenes —y a través de ellos a sus familias— con la oferta cultural ya que, si bien el arte está a disposición de todos, no siempre se dan las condiciones para que todos puedan llegar a su apropiación.

El arte, como parte de la formación integral de los alumnos amplía su universo simbólico, principalmente por dos razones. En primer lugar, la experiencia estética es una vivencia única, fundamental e irremplazable. Dicha experiencia es en sí misma un aprendizaje y la enseñanza y aprendizaje del arte debe culminar con la apreciación de manifestaciones artísticas en su contexto habitual (tanto en lugares tradicionales —teatros, salas de conciertos, museos, galerías, cines— como en espacios no convencionales —plazas, calles, etc.).

En segundo lugar, se requiere que la formación se complete fuera del ámbito escolar porque es "una manera de contribuir a reducir las desigualdades ligadas a la herencia cultural". En ese sentido, el capital cultural adquirido escolarmente puede disminuir la brecha entre los distintas herencias culturales relacionadas con el origen social. Modificar esa condición requiere de una política activa por parte de la educación.

Con el propósito de "contribuir a reducir las desigualdades ligadas a la herencia cultural", la escuela debe promover la adquisición de hábitos y consumos culturales que, de no mediar la institución como puente, podrían inhabilitarse. Por un lado, aun cuando ciertas manifestaciones puedan estar en la actualidad a disposición de todos, suelen ser sentidas como privativas de cierto grupo privilegiado, produciéndose una especie de automarginación ligada a una larga historia en donde el Arte con mayúscula fue usado como portador de un sentido de distinción social. Por otro lado, la escuela puede oficiar como legitimadora frente a

ciertas expresiones (populares, étnicas, callejeras, contemporáneas, etc.) que no suelen ser reconocidas como parte del patrimonio simbólico, contribuyendo a desarticular los presupuestos y prejuicios que habitualmente se anteponen frente a dichas manifestaciones.

El arte y la cultura son un derecho humano y en consecuencia ninguna manifestación es patrimonio exclusivo de cierto grupo particular. Es la escuela quien puede ofrecer la posibilidad para que todos accedan a la esfera del arte. Nadie, por principio, debe ser excluido de ésta. Nadie debe sentirse relegado. "La educación debe alcanzar a los inalcanzables e incluir a los excluidos."

El hecho de poner el arte al alcance de todos no implica necesariamente que éste sea realmente asequible. Es decir, no se trata solamente de que exista el derecho teórico a disfrutar y apreciar el arte, sino de ofrecer oportunidades reales de apropiación de las ofertas culturales. Sin duda, democratizar el arte supone descentralizar la oferta artística, pero implica también brindar las herramientas necesarias para que los individuos puedan significar, contextualizar y hacer propia esa oferta cultural.

Unidad de Recursos Didácticos
Ministerio de Educación. Enero de 2001

Antonio Berni ~

SU VIDA

Antonio Berni nace en Rosario, provincia de Santa Fe, en 1905. Apenas con once años comienza a trabajar como aprendiz en un taller de vitrales. Buxadera, el dueño del taller, fue quien le enseñó a dibujar.

Berni realiza su primera exposición de paisajes en Rosario en 1920. En 1925 obtiene una beca del *Jockey Club de Rosario* para estudiar en Europa.

Es así como a los veinte años de edad llega a Madrid. Allí descubre las vanguardias del siglo XX y comienza a realizar una serie de pinturas surrealistas.

De regreso en Buenos Aires, en la década de 1930, la obra de Berni cambia profundamente: comienza a representar la realidad social que atraviesan la Argentina y el resto de los países latinoamericanos.

En 1934 entra en contacto con el pintor mexicano David Alfaro Siqueiros, un exponente de la pintura mural.

En esa época surge la idea de realizar los murales de las Galerías Pacífico, para lo cual se forma un equipo compuesto por Manuel Colmeiro, Demetrio Urruchúa, Juan Carlos Castagnino, Lino Enea Spilimbergo y el mismo Berni.

En 1962 gana el Gran Premio de Grabado y Dibujo de la XXXI Bienal Internacional de Arte de Venecia.

Berni continúa con una vasta y diversificada labor artística, exhibe sus obras en París, Roma, Quebec, Nueva York, Buenos Aires, Mar del Plata, etc., y complementa su tarea con la enseñanza, hasta su muerte acaecida en Buenos Aires en 1981.

SU OBRA

En una primera etapa de formación, Berni se interna en el movimiento surrealista. El artista explora los llamados "espacios metafísicos", que son los mundos que él imagina a partir de los sueños. Berni, igual que el resto de los surrealistas, busca poner los sueños en imágenes, sueños que muchas veces se congelan en el tiempo, que se forman con escenas sin sentido y de relaciones que no siempre son comprensibles. Construye imágenes que despiertan innumerables preguntas e invitan a pensar y a reflexionar acerca de la realidad, del mundo del revés y su ficción.

Finalmente, 1930 marca una ruptura con su experiencia surrealista y marca el comienzo de una etapa realista en la cual se acerca a los problemas sociales desde una perspectiva nueva.

Otra vez en la Argentina, y profundamente conmovido por la realidad del país, Berni abandona el plano de los sueños y se conecta íntimamente con el ámbito y los procesos sociales. Asume un compromiso como artista y ciudadano activo, y comienza a dar los primeros pasos en lo que se denominó "nuevo realismo", un tipo de arte que representa el nuevo héroe y el nuevo drama, que refleja la realidad espiritual, social, política y económica del siglo XIX. Berni dice que, "el arte cambia según el siglo, según el país; pero lo que es permanente es esa fuerza que fluye de él cuando se nutre de su tierra, de su clima y de sus mejores hombres en acción".

Es en este período que el artista crea a Juanito Laguna, un niño que vive en los suburbios de la ciudad y que refleja la realidad de muchos niños argentinos y latinoamericanos.

Cuenta Berni que una tarde, en una de sus caminatas, llegó a una villa en los suburbios de Buenos Aires. La escena lo movilizó tan profundamente que apenas volvió a su casa comenzó a dibujar, y así fue como nació este personaje. Cuando quiso llevar esos bocetos a la tela, ni los óleos ni las témperas le alcanzaban para expresar la realidad que había observado. Fue entonces cuando decidió incorporar a sus obras objetos como latas, madera, telas viejas y chapas que encontraba en las calles y en los baldíos.

Otro de los personajes urbanos de Berni es Ramona Montiel.

“Yo, a Juanito y a Ramona, los hice precisamente en collage, con materiales de rezago, porque era el entorno en donde ellos vivían, y así no apelaba, justamente, a lo sentimentalista. Yo les puse nombre y apellido a una multitud de anónimos, desplazados, marginados niños y humillantes mujeres, y los convertí en un símbolo, por una cuestión, exactamente de sentimiento.”

Berni fue un artista que nunca dejó de explorar y de experimentar con nuevas formas y nuevos medios, fiel a la convicción de que el arte era no sólo un compromiso sino también una manera de vivir con riesgos.

Obras elegidas

LA SIESTA Y SU SUEÑO (DETALLE), 1932

Óleo sobre tela, 52 x 69 cm

Colección privada

En esta obra Berni nos regala la poesía de los sueños que muestran que en las horas de descanso el hombre deja de vivir lo cotidiano y se sumerge en el mundo maravilloso de los sueños. Es característica de la pintura surrealista; sus colores son planos e intensos, como el rojo, el amarillo y el azul.

Otro aspecto de la obra que también respeta las características de la pintura surrealista es el tamaño de los objetos. El artista juega con el tamaño introduciendo objetos grandes y pequeños, sin respetar sus proporciones reales.

En esta obra Berni combina de una manera muy particular el paisaje pueblerino y el paisaje marítimo.

Preguntas para pensar

¿Qué se imaginan que representa la escena? Comparen el tipo de pincelada que utiliza en el mar y el que utiliza en la chimenea. ¿Encuentran alguna diferencia? Ahora observen el piso de la calle, ¿cómo es? Con respecto a los colores, ¿por qué imaginan que el artista pinta algunos objetos con colores tan intensos?

Actividades para explorar

Durante sus primeros años como artista, Berni adhería al movimiento surrealista. Los artistas de esta corriente solían representar los sueños. La actividad que se presenta a continuación permite que los alumnos desarrollen su imaginación.

Después de un momento de reflexión, proponerles que representen lo imaginado visualmente o en palabras.

Sugerir a los alumnos que recuerden algún sueño y lo representen con imágenes. Algunas de estas preguntas pueden guiar la actividad: sus sueños, ¿tienen algún color? ¿Y alguna forma? Traten de recordar su último sueño; ¿podrían ponerlo en imágenes? Si no lo recuerdan, ¿podrían poner en imágenes un sueño contado por otro?

EL MUNDO PROMETIDO A JUANITO LAGUNA (DETALLE), 1962

Collage sobre madera y cartón, 300 x 400 cm

Ministerio de Relaciones Exteriores,

Comercio Internacional y Culto, Buenos Aires

Lo que observamos en un fragmento, un detalle de la obra completa, una de las tantas que el artista realiza sobre la circunstancia de este niño a quien suele representar en distintas situaciones. En esta obra en particular, Berni busca expresar los anhelos de Juanito recreando los aspectos cotidianos de su mundo, pero también sus ilusiones y sus esperanzas.

La obra está dividida en dos espacios: por un lado, el barrio de Juanito, su entorno, recreado por el artista a través de elementos de desecho y objetos de los baldíos; y por el otro, el cielo con estallidos de colores.

En esta obra Berni utiliza la técnica del collage valiéndose de diversos materiales, elementos y texturas; madera quemada, una lata vieja, telas, plásticos, papeles y alambres forman la materia y los colores de su paleta. El pintor siente que las sustancias clásicas de la pintura artística no le alcanzan para dar densidad expresiva a la obra e incorpora esta técnica para representar el mundo buscado. Recicla los objetos y crea personajes como éste para narrar ciertas características de la vida social de algunos sectores de las grandes ciudades.

Preguntas para pensar

¿Qué tipo de materiales identifican en esta obra? ¿Por qué piensan que Berni utilizó distintos materiales para reconstruir el mundo de Juanito Laguna? Observen cómo la obra está dividida en dos espacios muy concretos, el cielo y la tierra. ¿Hay alguna diferencia entre los dos? ¿Qué es lo que representa lo prometido a Juanito (vean el título de la obra)? ¿Dónde se encuentra?

Actividades para explorar

Sugerir a los alumnos que imaginen un personaje. Luego, proponerles que le inventen un mundo. ¿Qué materiales utilizarían para crear este mundo?

Proponerles que se sirvan de todos los elementos y materiales que tengan a disposición para crear ese mundo. Pueden utilizar papel de diario, de revistas, telas, hilos de colores, chapitas, algodón, ramitas, hojas, tierra, cajitas viejas, etc. Una vez finalizada la obra, sugerirles que la titulen.

Cándido López ~

SU VIDA

Cándido López nace en Buenos Aires en 1840. Pertenece a una generación de artistas que luego de estudiar pintura en Buenos Aires solicitaba becas para perfeccionar sus estudios en Europa. López no puede concretar su proyecto de viajar y comienza una temprana carrera como pintor y fotógrafo retratista en el país.

Estudia con los artistas Carlos Descalzo, Baldasarre Verazzi e Ignacio Manzoni. Entre 1859 y 1863 viaja constantemente a la provincia de Buenos Aires realizando algunas pinturas y retratos con el procedimiento del daguerrotipo.

Sin embargo, un hecho fundamental cambia su vida: en 1865 comienza la Guerra de la Triple Alianza en la que Argentina, Brasil y Uruguay se enfrentan con Paraguay. López se enrola con el grado de Teniente 2º en el batallón de voluntarios de San Nicolás y participa en varias batallas, incluso al mando de una compañía. En la Batalla de Curupaytí, en setiembre de 1866, un casco de granada le hiere la mano derecha obligándolo a regresar a Buenos Aires. Una vez allí, con gran esfuerzo, logra educar su mano izquierda y comienza a pintar la serie de obras basadas en los bocetos que había realizado durante el conflicto. El artista documenta fielmente los acontecimientos de la Guerra, convirtiéndose en un verdadero cronista de época. Muere en Buenos Aires en diciembre de 1902.

SU OBRA

Los años de formación y de trabajo como fotógrafo son importantes para considerar la obra de Cándido López como pintor. La capacidad que tiene la fotografía de captar la totalidad de un momento y de fijar el movimiento de una acción, influyó fuertemente en su pintura. Sin ir más lejos, sus cuadros de la Guerra del Paraguay registran los detalles de cada escena, de cada vida, de cada hombre, de una manera única. Estos cuadros de batalla son un fiel reflejo del interés de López por documentar la verdad histórica. El pintor transmite la contienda a través de una descripción minuciosa y fiel de la realidad. Su obra no sólo documenta el hecho histórico sino que humaniza las pequeñas historias de cientos de hombres.

López supo transmitir a través de su pintura, de forma única, una época y un suceso histórico como la Guerra del Paraguay, dejándonos un legado testimonial tan valioso para la historia argentina como para la historia del arte nacional.

Obras elegidas

VISTA DEL INTERIOR DE CURUZÚ MIRADO DE AGUAS ARRIBA... (DETALLE), 1891
Óleo sobre tela, 48,5 x 152 cm

Museo Nacional de Bellas Artes, Buenos Aires

En la obra podemos observar la precisión y el detalle con que registró la batalla, los movimientos y los desembarcos de las tropas, el paisaje y la vida en los campamentos, desarrollando una pintura histórica y testimonial.

Para abarcar la totalidad de las escenas de batalla el artista se ubica en el punto más alto del lugar. Una de las características significativas de la obra de Cándido López es cómo logra dar, a través de la perspectiva aérea, una mayor profundidad a sus escenas, así como consigue acentuar la visión panorámica del hecho narrado a través del soporte de formato horizontal.

Preguntas para pensar

Si observan con detenimiento la obra, ¿cuántos tipos de uniformes diferentes distinguen? ¿Qué tipo de actividades están desarrollando los personajes de la escena?

Si tuvieran que representar una batalla ¿qué formato elegirían?, ¿por qué? ¿Conocen otros formatos? ¿Cuáles? ¿Conocen otras representaciones de guerras? ¿Qué diferencias observan entre unas y otras?

INVERNADA DEL EJÉRCITO ORIENTAL, 5 DE ABRIL DE 1866 (DETALLE),
1887-1902

Óleo sobre tela. 50,4 x 150,8 cm

Museo Nacional de Bellas Artes, Buenos Aires

El artista representa un típico atardecer en un paisaje natural. En esta obra llama la atención el tratamiento del color para el que utiliza una paleta de tonalidades cálidas que se intensifican hacia la línea del horizonte. La secuencia de colores integra la escena generando una atmósfera romántica.

En esta obra el pintor utiliza una pincelada suave logrando un efecto de transparencia en las imágenes.

Preguntas para pensar

¿Qué diferencias aprecian entre estas dos obras de Cándido López? Observen los cielos y comparen los colores que utiliza el artista en uno y en otro. ¿Qué momento del día podría ser? ¿Cómo se dan cuenta? ¿Qué olores o sonidos les sugiere esta escena? Si tuvieran que pintar un atardecer o un amanecer, ¿qué colores utilizarían? ¿Por qué?

Actividades para explorar

Existe infinidad de maneras de registrar los eventos y los hechos del mundo que nos rodea. Cándido López escogió una forma única y particular de documentar y transmitir los acontecimientos de su época, elaborando el testimonio gráfico más completo de la Guerra del Paraguay. Sugerir a los alumnos que se conviertan en pintores cronistas y que registren algún acontecimiento de su vida cotidiana. En un primer momento deberán realizar un pequeño boceto que puede ir acompañado de frases o palabras que lo complementen. Basados en este registro, deberán crear una obra y titularla.

Esta actividad permitirá agudizar la mirada y reconocer aspectos nuevos en situaciones cotidianas.

Obra elegida

USINA (DETALLE), 1914

Óleo sobre tela, 82 x 106 cm

Museo de Artes Plásticas Eduardo Sívori, Buenos Aires

En esta obra Collivadino recrea el cambio de la ciudad y el crecimiento de las fábricas. Podemos ver cómo, a través de esta pintura, el artista muestra un momento de crecimiento urbano contraponiendo lo antiguo y lo nuevo: una fábrica abandonada junto a la nueva usina en plena actividad.

Con un lenguaje claramente naturalista y una paleta de tonalidades uniformes, retrata la vida de trabajo y el crecimiento industrial de la ciudad. A través del color y de la pincelada, nos introduce en un espacio sumamente armónico.

Preguntas para pensar

Comparen los dos edificios que aparecen en el cuadro; ¿qué diferencias encuentran entre uno y otro? ¿Qué elementos indican actividad? ¿Pueden identificar qué momento del día es? ¿Qué detalles lo indican?

Actividades para explorar

Así como el interés de Pío Collivadino es reflejar el cambio y el crecimiento de la ciudad, esta actividad busca que los alumnos descubran elementos que den cuenta del valor testimonial e histórico del pasado.

La historia no sólo está escrita en los libros, sino que sus huellas quedan impresas en calles, casas, fachadas, espacios públicos y monumentos, entre otros. Proponer a los alumnos que identifiquen estas huellas o marcas en su barrio o su ciudad y que posteriormente las representen. Pueden seleccionar distintos tipos de representación, como por ejemplo fotográfico, pictórico o, incluso, literaria. A partir de ésta, se puede realizar luego una exposición para observar los cambios del entorno cotidiano en relación con el pasado representado.

Víctor Cúnsolo ~

SU VIDA

Víctor Cúnsolo nace en Victoria, provincia de Siracusa, Italia en 1898, y muere en Lanús, provincia de Buenos Aires en 1937. A los diez años de edad llega con sus padres a la ciudad de Buenos Aires. En 1918 ingresa en la Academia de la Unione e Benevolanza en donde estudia pintura con el maestro Mario Puccione. El artista se incorpora al taller *El Bermellón* en el que trabajaban artistas como Bottaro, Del Prete, Cali y Pissarro.

Si bien la obra del artista es escasa por su muerte temprana, entre sus pinturas se encuentran algunas naturalezas muertas y paisajes del interior de La Rioja, provincia a la que tuvo que trasladarse por problemas de salud.

SU OBRA

Cúnsolo es un pintor solitario que representa la atmósfera melancólica de la zona urbana y portuaria del barrio de La Boca. Produce muchos de sus cuadros inspirado en el paisaje del Riachuelo y forma parte del núcleo de la "Escuela de La Boca".

En un primer momento su obra tiene características impresionistas pero rápidamente se orienta al constructivismo que le permite geometrizar las formas y los motivos del puerto. Realiza un tipo de composición con un estilo despojado y austero.

La presencia de la figura humana en su obra es muy escasa.

Respecto del color, Cúnsolo prefiere la gama de los verdes, los amarillos y los grises. Utiliza tonos bajos y un punto de vista alto para representar el aire melancólico característico del paisaje de la ribera boquense.

Obra elegida

EL PUERTO (DETALLE), 1930

Óleo sobre cartón, 71 x 80 cm

Museo de Bellas Artes Bonaerense, La Plata

En la pintura *El puerto* —que Cúnsolo pinta en 1930— se pueden observar varios de los elementos que caracterizan la obra del artista. En primer lugar, el tema, típico paisaje de la actividad portuaria del Riachuelo, los barcos entrando, fragmentos de grúas y a lo lejos el humo de las fábricas.

En segundo lugar, el artista utiliza líneas y ángulos rectos para representar las calles de su barrio, estilo geométrico que habla de la incorporación de tendencias más abstractas y modernas.

En tercer lugar, la utilización de la perspectiva aérea le permite ampliar los márgenes de la escena. Por último, la paleta de colores que utiliza otorga a la pintura un aire de tímida melancolía.

Preguntas para pensar

Observen el paisaje portuario. ¿Cómo son las formas y las líneas que utiliza el artista? ¿Y los colores? ¿Son llamativos o más bien austeros? ¿Qué observan en

su pincelada? ¿Cómo son los trazos? Así era el Riachuelo de Buenos Aires en la década de 1930. ¿Cómo lo imaginan ahora?

Actividades para explorar

El color es un elemento significativo a la hora de expresar sentimientos y emociones. Se sugiere proponer a los alumnos que imaginen un paisaje y que lo llenen de colores expresivos y que luego lo representen plásticamente.

Una variante de esta actividad podría ser que los alumnos representen el mismo paisaje pero en un solo color; para lograrlo tendrán que explorar los matices y los tonos del que hayan elegido. Esta propuesta permitirá que los alumnos trabajen la percepción del color a través de su simbolismo expresivo.