

Lección No. 19
Joaquín Torres- García
Uruguay, 1874-1949

Composición Constructiva 16, 1943
Óleo sobre cartón
43,2 x 64,5
Colección CPPC

DETALLAR LA IMAGEN ENTERA

En esta lección usted apoyará aun más a sus estudiantes a describir detalladamente todos los elementos que ven en una obra de arte. Para este propósito usted puede emplear varios de los ejercicios sugeridos que facilitan la investigación minuciosa.

Un ejercicio que usted puede realizar si sus estudiantes no han mencionado un aspecto de la imagen es señalar con su mano la parte del afiche que la clase no ha tomado en cuenta mientras que formula una de las siguientes preguntas, “¿Qué más observan en esta parte de la imagen?”, “¿Cuáles otros elementos ven aquí?” o “¿Qué piensan que puede estar sucediendo en esta sección de la imagen?”. Anímelos a describir minuciosamente todo lo que ven en el segmento que está señalando.

Otro ejercicio que puede hacer para enfocar las observaciones de sus estudiantes es pararse con su espalda frente al afiche y decir: “Imagínense que yo no pudiera ver la imagen. ¿Cómo describirían la parte inferior derecha de la obra?”

Otra variación de este ejercicio para asegurarse de que describan todas las partes de la imagen, es decirles que se imaginen que usted no está y que los llamará por teléfono celular. Actúe como si estuviera marcando un número de teléfono y anuncie a la clase que está llamando un estudiante en particular. Siga por ejemplo diciendo: “Hola ___, yo no pude ir a la clase de hoy. ¿Me podés describir específicamente que observás en la esquina superior derecha de la imagen? Después de utilizar la metodología para conversar con un estudiante, puede ensayar otra “llamada” con un estudiante diferente.

Sugerimos que le dé a la clase un minuto para observar el afiche en silencio antes de iniciar este diálogo.

Describe todas las formas y signos que observa en una parte de esta obra.

¿Qué piensa que podrían representar?

Detalle otra parte de la obra.

¿Qué ideas les surgen al observar esta obra?

Recuerde que usted puede realizar uno de los ejercicios aún si sus estudiantes no han platicado sobre una parte del afiche.

Si piensa que es necesario, elija un ejercicio y aplíquelo como parte de la metodología.

Después siga la mediación del diálogo utilizando la estrategia de preguntas y las herramientas.

En la pintura *Composición constructiva 16*, de 1943, el artista uruguayo Joaquín Torres-García utilizó pictogramas o símbolos que describían, por ejemplo, el sol, figuras humanas, y una guitarra y los organizó en un entramado de líneas negras verticales y horizontales. En la esquina superior izquierda Torres-García pintó sus iniciales “JTG”, y en la esquina superior derecha el colocó “43”, que significa 1943, el año en que terminó la obra. “Montevideo”, escrito en la parte central derecha, se refiere a la ciudad natal de Torres-García en Uruguay.

Torres-García, quien escribió exhaustivamente sobre el arte, en su doctrina artística del Constructivismo Universal –publicado en 1944, un año después de pintar *Composición constructiva 16* – propuso que la pintura debería ser el medio a través del cual se creara un lenguaje pictórico que sea entendido por todos. En esta pintura él empleó su vocabulario visual de pictogramas personales, inspirados por las culturas precolombinas latinoamericanas, que él elaboró para este propósito. Torres-García, también utilizó en su obra la cuadrícula y otros elementos del modernismo como la abstracción geométrica.

En otro texto, Torres-García comentó, “El artista de hoy ha entendido que el arte no puede separarse del problema humano. Debe recoger, por esto, lo que pide cada época, [...] aquello que puede juntar a los hombres y no lo que pueda separarlos”¹. Y agregó, “Al signo, pues, de Indoamérica, podemos marchar con perfecto ajuste, tomando base en algo real, ya que es necesario también que el artista tome de la tierra. Tenemos que ser, pues, artistas de América”². Además, Torres-García declaró que el mapa de América debería invertirse explicando, “nuestro norte es el sur”.

ACTIVIDAD

A lo largo de su carrera artística Torres-García se esforzó por elaborar un lenguaje visual que fuera entendido por todos. En esta actividad usted propondrá a sus estudiantes que elaboren signos que representen ideas u objetos que forman parte de sus vidas cotidianas. Después de desarrollar una variedad de pictogramas invítelos a crear una obra de arte que signifique un día en sus vidas.

¹ Joaquín Torres-García en “El nuevo arte de América” en *Apex*, julio de 1942, traducido por Anne Twitty y reimpreso en *Readings in Latin American Modern Art*, editado por Patrick Frank (New Haven and London: Yale University Press, 2004), pp.135-141.

² *Ibid.*

¿Al conocer esta información, que más piensan sobre la obra?

Torres-García intentó crear un lenguaje visual para que sea entendido por todos. ¿Cómo podemos asociar esta información con los elementos de la obra?

Al conocer las ideas de Torres-García sobre el arte ¿Qué más les permite pensar sobre la obra?

REFLEXIÓN

El momento de la reflexión es fundamental para ayudar a los estudiantes a reconocer el desarrollo de sus observaciones y del análisis de la obra. En una primera instancia usted puede invitarlos a que compartan con sus compañeros lo que hicieron diferente durante este diálogo. Luego preguntarles:

¿Qué sucedía cuando yo les señalaba una parte de la imagen? ¿Cómo reaccionaban?

¿Qué ocurría cuando yo pretendía no poder ver la imagen o les pedía imaginar que los llamaba por teléfono?

¿En qué les ayudaron estos ejercicios?