

Juan Melé (Argentina, 1923)
Marco Recortado 2, 1946
Óleo sobre masonite, 71 x 25 cm
Colección Patricia Phelps de Cisneros

PIENSA EN ARTE – Lección No. 20

NOTAS PARA EL DOCENTE:

En esta lección, usted utilizará la metodología *Piensa en Arte* para conversar por segunda vez con los estudiantes acerca de una obra abstracta. (Ver lección No. 9 – Manuel de la Cruz González: *Ciudad en rojo*). Esta obra no presenta una narrativa clara y no tiene referencias a una realidad observable. La utilización de la herramienta de **repasar** es especialmente importante para la organización de las ideas de los estudiantes sobre una obra de arte abstracto.

EJERCICIO: Escriba en la pizarra los objetivos de la lección.

Coloque la imagen de la obra *Marco Recortado 2* de Juan Melé. Diga a los estudiantes que hoy van a empezar el análisis de la obra por escrito y en forma individual e independiente.

Pídales observar la obra, en silencio, por un minuto, y después redactar una descripción de lo que ven a una persona que no esté presente; por ejemplo: simular redactar un correo electrónico.

Recuérdelos que deben ser bien detallistas al describir, haciendo referencia al tamaño, color, forma, espacio, textura, etc., y utilizando modos adverbiales y todo tipo de palabras que ayuden a que la otra persona pueda tener una buena idea de la obra.

Déles diez minutos para escribir el “correo electrónico” en el cuaderno o en un medio tecnológico si disponen de este.

CONVERSACIÓN ACERCA DE LA OBRA:

Pida a los estudiantes que vuelvan a observar la imagen de *Marco Recortado 2* por unos 30 segundos más. Pregúnteles:
¿Qué ven en esta imagen?

Ayude a los estudiantes a observar cada parte de la obra y a utilizar un lenguaje más técnico de lo que usaban antes. Dígalos:

Escoja una sección de la obra de arte. ¿Qué colores observan?

Describan detalles específicos sobre las formas que observan.

Formule **preguntas que buscan evidencias visuales**, que **profundizan** y que **invitan al intercambio entre los estudiantes**.

Observen otra parte de la imagen. ¿Qué ven en esta área? Comparen esta sección con la primera que hemos mencionado.

¿Cómo se relacionan entre sí los diferentes colores y formas en esta obra de arte?

No olvide hacer un **repaso** después de que varios estudiantes hayan participado en la conversación. El **repaso** ayuda a organizar las ideas, interpretaciones y observaciones de varios estudiantes, en forma ordenada, de modo que ellos reconozcan la conversación ocurrida hasta ese punto, a la vez que les permite descubrir qué otros aspectos de la imagen no se han analizado, así como las posibles direcciones en que la conversación podría proseguir.

Vamos a detenernos un momento para repasar lo conversado hasta ahora. Algunos piensan, y, o, dijeron que..., otros piensan y, o, dijeron..., alguien pensó...

Cuando la conversación disminuya, **resuma** las ideas y temas que se desarrollaron durante la conversación.

INFORMACIÓN CONTEXTUAL Y PREGUNTAS POSTERIORES

Juan Melé nació en Argentina en 1923 y comenzó a estudiar arte a los 11 años. Fue egresado como un profesor de arte en 1945. En esa década, se formó una vanguardia sólida de artistas que creaban obras de arte no figurativas. Estos artistas se inclinaban hacia el concepto europeo del arte concreto: un estilo de arte abstracto que usaba la geometría para hacer arte libre con referencias a la realidad observada. En las palabras del artista: "En la pintura concreta no se encuentra la ilusión de figuras y fondos indefinidos que representan espacios ilusorios."¹

¿Qué ven en esta obra que la relaciona a la pintura concreta?

El título de esta pintura es *Marco recortado no. 2*. Sobre su serie (conjunto de obras relacionadas entre sí) *Marco recortado*, comentó Melé: "El concepto impresionista que la pintura es una 'ventana abierta a la naturaleza' es abandonada. La pintura pasa de ser un 'objeto estético' y su forma, tanto exterior como interior, es determinada por el juego libre de elementos en la composición."²

Al conocer el título de la obra, ¿piensan algo más acerca de esta pintura?

¿Qué más piensan sobre esta obra de arte al escuchar el comentario del artista acerca de sus marcos recortados?

Esta obra rompe con el formato cuadrado o rectangular, como un desafío a la tradición que marca su estilo vanguardista, o sea, de un artista que busca una ruptura con viejos conceptos y estilos. En un artículo llamado "Introducción al arte concreto," Melé dijo que uno de los primeros cambios que tuvo su pintura era la ruptura con los límites rectangulares. Haciendo referencia al concepto de que la pintura es una ventana abierta hacia la naturaleza, Melé comentó que los cuadros antiguos se creaban desde afuera hacia adentro. Él y sus contemporáneos quebraban con esto, creando obras "desde adentro hacia afuera".³

¿Qué le hace pensar este comentario de crear arte 'desde adentro hacia afuera' al contemplar esta obra?

REFLEXIÓN

Pregunte a los estudiantes:

¿Qué notaron en la conversación de hoy en relación con otras conversaciones que hemos tenido con respecto a las imágenes?

¿Cómo influye el arte abstracto en la forma en que analizamos una obra?

Diga a los estudiantes que las conversaciones sobre diferentes formas de arte también tienen diferencias. Pregúnteles:

¿Qué diferencias y, o, semejanzas hay entre utilizar la metodología Piensa en Arte al analizar una imagen de una obra de arte narrativa y una abstracta?

¿Qué encontraron fácil y, o, difícil al conversar acerca de una obra de arte abstracto?

Cierre la **reflexión** con la pregunta:

¿Qué más quieren agregar sobre la conversación y la obra de arte que hemos visto hoy?

ACTIVIDAD: En esta actividad, los estudiantes van a utilizar las formas geométricas para crear una obra de arte.

Necesitarán papel blanco y de colores o páginas de revistas viejas, goma, tijeras, reglas y compases. Pida a los estudiantes dibujar las formas geométricas con las reglas y compases. Después tienen que cortar las formas dibujadas y arreglarlas en una composición artística sobre un pedazo de papel blanco, empezando en el centro del papel. Una vez que contentos con la composición, tienen que engomar los pedazos al papel blanco. Cuando la goma esté seca, hay que cortar los bordes de acuerdo con la composición. Al final, coloquen las obras para conversar con los estudiantes acerca de la variedad de composiciones que produjeron y el proceso de crear una obra de arte abstracto.

¹Melé, Juan. "Planteo concreto de la pintura bidimensional." *Contemporánea: la revolución en el arte* (Buenos Aires) 1, no.1 (agosto 1948): 2.

²Melé, Juan. *La vanguardia del cuarenta en la Argentina: memorias de un artista concreto* (Buenos Aires, Argentina: Ediciones Cinco, 1999), 144-145.

³Ibid.