

4 DE NOVIEMBRE DE 2011

Archivo y Museo Históricos del Banco de la Provincia de Buenos Aires «Dr. Arturo Jauretche»
Aula Magna “Alberto de Paula”- Sarmiento 364, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. bpmuseo@bpba.com.ar

Auspicia: ICOM Argentina (Consejo Internacional de Museos)

Ciclo 1, 2, 3: Los primeros pasos de una nueva generación

Museo Nacional de Bellas Artes – CABA

Lic. Mabel Mayol y Sra. Gisela Witten

educacion@mnba.org.ar

Los recorridos para familias son propuestas educativas destinadas a acercar las obras de arte a los más chicos. Se considera que fomentar el acercamiento a la obra de arte fuera del ámbito de la educación formal debe ser una invitación a participar y empezar a vivir el espacio del museo como propio.

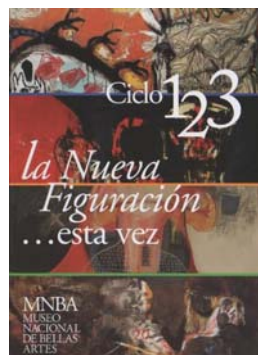
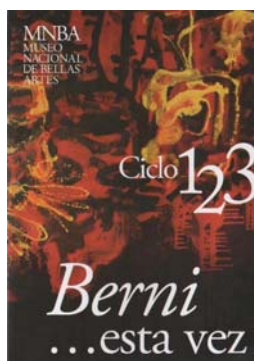
¿Cómo acercar la obra a los más chicos?

La planificación de un recorrido implica seleccionar las obras que mejor ejemplifiquen qué contenidos se quieren poner de relevancia. En función de los objetivos, se lo diseña desde la perspectiva educativa que puede o no seguir el guión curatorial.

Frente a la imagen, el educador estimula la percepción y orienta la búsqueda mediante preguntas y re-preguntas basadas en los comentarios de los chicos.

La continuidad y permanencia del Ciclo 1,2,3 ha permitido instalar la visita participativa y lúdica como una propuesta educativa aceptada por las familias, que se manifiesta mediante una concurrencia pareja en el año, intensificada durante las vacaciones de invierno.

Las estrategias se modifican frente a los objetivos y a la adecuación a los contextos particulares de cada recorrido. Para ejemplificar estas variantes nos referiremos a dos experiencias puntuales del “Ciclo 1,2,3, Berni... esta vez”, llevada a cabo durante la retrospectiva de Antonio Berni que incluyó el período de vacaciones de invierno 2010, y “Ciclo 1,2,3, la Nueva Figuración... esta vez”, entre los meses de noviembre 2010 y enero 2011.

Algunos factores a considerar:

En primer término, las actividades participativas están condicionadas por las fechas en las que se realizan las muestras temporarias Berni: *narrativas argentinas* y *Nueva Figuración 1961-1965* Deira, Macció, Noé y de la Vega. **El estallido de la pintura** y las respectivas convocatorias de público.

En segundo término, otro aspecto es el conocimiento previo de los lenguajes artísticos por parte de los chicos. El carácter narrativo de las obras figurativas de Antonio Berni y la mayor popularidad de su obra, hacen que, en general, los chicos ya estén algo familiarizados con su trabajo. Mientras que las obras de la Nueva Figuración, no conocidas masivamente, y sus mensajes sobre el hombre contemporáneo plasmados mediante recursos plásticos de franca ruptura, son de más difícil comprensión.

Berni esta vez...

Se comenzaba la visita con el *Autorretrato con cactus* (1934), con la idea de que los chicos conozcan al artista; el poder ver una imagen de su rostro sin duda ayudaba a saber cómo era, a "humanizarlo".

Luego de la presentación de Berni, se continuaba con *Primeros pasos* (1936) donde aparecen Paule y Lily, su primer esposa y su hija. Esta obra permitía ver a su familia, e invitaba a jugar con los colores, las miradas y los sentimientos que transmitían estos personajes. En ambas obras se destacaban aspectos formales y técnicos: formas cerradas, veladuras, organización compositiva.

Después de saber quién era Antonio y cómo era parte de su familia, en el siguiente núcleo del recorrido, se introducía otra temática. En *Agua* (1956) y *Marcha de los cosecheros* (1953), familias pobres del ámbito rural en situación de traslado o de trabajo contrastaban ámbitos familiares diferentes y servían como puntapié inicial para introducir la temática social, eje central de la obra de Berni. El tratamiento plástico de estas pinturas es totalmente distinto: pinceladas evidentes, formas más abocetadas y un cambio en su paleta.

En esta parte del recorrido, se daba comienzo a la actividad lúdica antes de introducir la historia de Juanito Laguna. Se entregaban distintos detalles de las obras correspondientes a la serie. La selección de los detalles se basó en formas, texturas o elementos que servirían de estímulo para la percepción y también como disparadores para marcar la relación entre forma y contenido. Una vez reconocidas las obras correspondientes debían dejar los detalles en el suelo. La mecánica del juego consistía en identificar en las obras los distintos detalles entregados, descubriendo el todo a través de las partes. Los chicos eran luego convocados al centro de la sala para comenzar el recorrido del tercer núcleo.

El hallazgo de la obra inducía a despertar la curiosidad y producía una doble sensación de desconcierto y satisfacción: una instancia en la que la obra se revelaba en su totalidad. Los detalles servían para preguntar por qué encontrábamos en esos collages juguetes rotos, latas aplastadas, descartes de planchuelas industriales o diferentes texturas.

Por ejemplo, frente a *Juanito Laguna aprende a leer* (1961) surgían varios cuestionamientos: la imagen se comprendía fácilmente pero lo que sucedía en esa imagen - y en varias de la serie de Juanito- es que no era similar a la realidad de los grupos visitantes. Así, por ejemplo, que se pudiera estudiar en la calle sin maestra, llevarle la comida al trabajo al padre, remontar barriletes en un basural, festejar Navidad sin regalos ni comida.

Se finalizaba con *La pesadilla de los injustos o La conspiración del mundo de Juanito Laguna trastorna el sueño de los injustos* (1961) donde el detalle clave era la balanza de la justicia. Las sugerencias y emociones que despertaban las figuras de los monstruos, y su ubicación espacial formando un primer plano avasallante generaban un clima propicio para pasar de lo sensible a lo conceptual.

Al considerar la balanza, se hacía referencia a la figura simbólica de la justicia. Luego, se invitaba a recordar las imágenes trabajadas y se les preguntaba qué pensaban sobre las condiciones de vida de Juanito y cómo la relacionaban con las ideas de justicia o injusticia. Aunque la obra imponía un desafío conceptual para trabajar con los chicos, se logró con todos los grupos la grata experiencia de que reconocieran sin dificultad la idea de injusticia social en la obra. Incluso al finalizar una de las visitas, fue unánime la respuesta de los chicos al entonar a coro el cántico de uso escolar "¡Injusticia, injusticia!"

La Nueva Figuración esta vez...

La visita comenzaba en el Hall central del MNBA donde además de alguna de las obras de estos artistas aparecía una gigantografía del grupo. La idea para este recorrido se centraba en darles a entender que eran cuatro hombres que se cuestionaban el arte de su época y la manera de pintar. Antes de ingresar a la sala de la exposición, se mostraba a los chicos una obra figurativa del siglo XIX para poder puntualizar algunas pautas que permitieran luego marcar las rupturas del grupo. Se mostraron obras de los cuatro artistas correspondientes al tiempo en que empezaron a trabajar juntos, expuestas en el primer núcleo de la muestra. Se trabajaron distintas propuestas plásticas: manchas, grafismos, collages, chorreados, materiales no convencionales hasta ese momento. Asimismo se utilizó un bastidor para graficar el concepto de cuadro dividido de manera que los chicos pudieran conocer el soporte y sus texturas.

Los chicos lograron reconocer que cada uno de los artistas había encontrado su imagen propia y personal en alguno de esos recursos. Es decir, si bien los cuatro se habían propuesto la ruptura del lenguaje plástico, cada uno lo hizo con distintas imágenes.

Al término del recorrido por la sala, se realizaba una actividad práctica, en donde se les ofrecían diferentes opciones para dibujar y plasmar su propia experiencia inspirándose en las imágenes vistas. Con la idea de partir de un soporte distinto a la tradicional hoja en blanco como disparador de imágenes no convencionales, se les brindaba la posibilidad de utilizar hojas con manchas ya hechas (que les insinuasen alguna forma) u hojas negras. También podían usar recortes en forma de pequeñas pancartas, crayones y pasteles al óleo.

Se produjeron sorpresas con inscripciones y referencias a políticos de la actualidad (Néstor Kirchner) como así también menciones a figuras de la cultura (Alfonsina Storni). Incluso desde el aspecto formal, hubo casos en los que los mismos chicos incorporaron volumen a sus trabajos a pesar de los limitados recursos que había para trabajar en la sala.

Los trípticos del ciclo 1,2,3: material didáctico impreso

Primeros pasos, 1936
Óleo sobre tela, 200 x 111 cm
Colección Museo Nacional de Bellas Artes

Juanito Laguna aprende a leer, 1941
Óleo sobre tela, 200 x 140 cm
Colección Museo Nacional de Bellas Artes

La pesadilla de los injustos, 1951
Óleo sobre tela, 200 x 140 cm
Colección Museo Nacional de Bellas Artes

El Matador, 1954
Óleo sobre tela, 200 x 140 cm
Colección Museo Nacional de Bellas Artes

• Berni presenta esta escena en una habitación muy ordenada. Miramos descubriendo los siglos del techo, los tabernos de piso, los dibujos que pintó en este cuadro y como están ubicados de su memoria que van marcando las líneas predominantemente horizontales, verticales, diagonales. Notamos indicios algunos de ellos, nos podemos mover libremente. Con esas líneas el artista organiza un espacio pensado al momento de un tiempo. La puerta, ¿dónde nos debe ser un camino que se va abriendo.

• ¿Construimos que hay otras líneas. Traza con color los contornos de las figuras. En una de ellas se vea su silueta, en otra es continua. Con una nos sugiere el movimiento y la libertad en el baile, con la otra, marca el espacio de quien está sentada, pensando. Ella no se puede mover está en la mansura de color y la pared de la habitación.

• Observa los colores que usó para cada personaje.

• Imagina que estás poniendo los protagonistas, que aunque están muy cerca, no encuentran "el distanciamiento". Las diferencias en los contrastes de color y en las líneas que las rodean marcan una gran separación entre ambos. Piensa que cada uno está muy concentrado en sus propios pensamientos. Podríamos pensar que quizás se sienta sola... y en este caso ¿cómo sería el diálogo?

El primer nos ha dado una única respuesta para los interrogantes.
¿Entonces, ¿cómo nos relacionamos con las respuestas...?

• Y el título ¿qué relación tiene con la imagen?

Uno de los cuadros más conocidos de Berni es Juanito Laguna. A través de esta obra y gracias nos cuenta su historia. Es un chico que representa a todos los niños que viven en las villas miserables de los grandes ciudades. Juanito tiene familia y amigos. Podría jugar en el Museo. Pensamos juntos que está pensando y que termina con el artista para contar la historia de este niño.

Este personaje fue tan querido que inspiró canciones como está que cantaba Mercedes Sosa.
*El niño de zinc de Buenos Aires
aprende las letras de corazón,
Juanito Laguna es el niño
de una calle de esa color, de ese color
¡Zoo vive en Juan. Todos los niños
juegan con Juanito el chaparral,
trabaja en sus ratones y después
despiertan Juan, despiertan Juan, despiertan Juan,
¡May meo mundo hermano! A Juanito, Juanito,
Canta De Mendoza ¡Canta Berni!*

• Pensemos la letra de la canción y nuestras obras. ¿Pueden ser colores y cosas que le recuerden a Juanito y su mundo.

Busca la obra Pesadilla de los injustos. Si comparamos esta cuadro con Primeros pasos descubrimos que Berni dibujó muchos personajes distintos, simbólicos, abigarrados. Así construimos un lugar que ya no está ordenado, ni es tranquilo, ¡un espacio de pesadilla! ¿Podrías contar cuántos monstruos hay? ¿Qué tendrían que ver con Juanito?

• Ubica los siguientes dibujos de Berni en relación a lo que sugieren las imágenes.

En alguna medida yo soy hijo de una Argentina de la época de oro del tango. He vivido el portabombas. He sido, simultáneamente hombre del interior, del campo. La posibilidad que me brinda de vivir estas situaciones me llevó a sentir por la cual, dentro de mí, persiste una dualidad para visualizar el mundo y para la construcción de las diversidades que existen en una sociedad capitalista.

Empieza un collage que está en fusión íntima con la técnica, al intentar se veja espesores y la materia abstrayendo, se dejó todos los residuos que se encuentran en la cámara, entre interpenetrando precisamente el medio que corresponde a este planteamiento que yo llamo Juanito Laguna. Sin ser posible volver, por ejemplo, para el nuevo percepción que en este momento estoy experimentando, que se llama Piernone Alcatraz.

Antonio Berni fue uno de los artistas más importantes de nuestro país, en el MNBA podemos encontrar obras suyas de diferentes épocas y realizadas con diversas técnicas.

Se eligieron las obras de la colección del museo con el fin de que el material pueda seguir siendo utilizado más allá de la duración de las exposiciones temporarias. El objetivo de los mismos es brindar mayor información y otras actividades para que la experiencia tenga continuidad más allá del tiempo real en el museo.

En el tríptico "Berni... esta vez" se tomaron cuatro obras en las que se trabajan aspectos iconográficos y formales. En *Primeros pasos*, su reproducción blanco y negro invita a trazar esquemas compositivos, mientras la observación apela a la reflexión, sin dar respuestas cerradas. En *Juanito Laguna aprende a leer* se vinculan los contenidos de la imagen con parte de la canción de Carlos de Mendoza y César Isella. Mientras *La pesadilla de los injustos*, se complementa con textos de Berni. El grabado *El Matador* invita a ampliar los conocimientos de sus búsquedas técnicas con la ayuda de los adultos, en el apartado "Para seguir mirando las obras con los más grandes", donde además se invita a seguir pensando.

En el tríptico la Nueva Figuración... esta vez, frases de cada artista inducen a observar y pensar las conexiones existentes entre las palabras y el modo en que las expresan mediante la pintura, el collage y las diferentes rupturas.

Jorge de la Vega, Rómulo Macció, Lula Felipe Noé, y Ernesto Deira eran muy amigos. Compartían las mismas ideas sobre la pintura, conversaban sobre arte, pintaban juntos. Ellos eligieron para expresarse las manchas, líneas, colores y objetos sin preocuparse por describir las cosas y los personajes fotográficamente sino buscando ante todo la libertad de pintar. Necesitaron grandes cuadros para expresar todo lo que sentían.

DE LA VEGA
Intimidado de un tímido

El artista dijo una vez: "...SO SO emocionarme (o sentirme intimidado). Nunca fui más en mi pintura, creo que siento más colores que me salieron para intimidar.

Para inventarse estos personajes, además del óleo, necesitaron diferentes materiales... El torcedor de la Vega hizo un COLLAGE.

Un viejo trazo se transforma en monstruo; un gesto de plástico se hace, cavado o en un acrílico, es el ojo sorprendido de una extraña animal que nos mira desde a la izquierda.

¿Cómo podemos interpretar el título?

Algo sobre el año 1950. Estaba angustioso. Poco antes de morir (1952) se le dan ganas de volver, pero decidirse a hacerlo, es un momento de la vida.

origen de la Vega, Macció y Deira, 1960. Colección Museo Nacional de Bellas Artes

NOÉ
Anarquía del año 20

¿Dónde está la figura humana? ¿cuál es la paleta? ¿necesitamos algo más de la realidad?

¿Y cómo saber por qué el artista puso el 20?

La obra hace referencia a una época muy ligada, cuando nuestro país luchaba por organizarse como tal, en 1920, después de la batalla de Cepeda con el gobierno nacional enfrentado con los militares, sucediéndose un período de inestabilidad política. *Anarquía* significa ausencia de gobierno.

Ahora que sabes esto, ¿No qué crees que habrá elegido estos colores? ¿qué quiso expresar con ellos?

de Felipe Noé, La anarquía del año 20, 1921, óleo y serigrafía sobre tela, 110 x 220 cm. Colección Museo Nacional de Bellas Artes

Introducción a la esperanza

¿Cómo interpretas el título? Parece que la vida tradicional no le alcanza, pero que pintar fuera de ella para expresar todo lo que quiere decir. No es propiamente romper con el canon de la obra tradicional creando una "santa mesa" o un camino a través de la división de la obra en sus registros: abajo la multitud, en blanco, negro y gris, arriba las pinturas de colores.

"El espacio dividido distorsiona -explica Noé- la unidad y consigue mediante la oposición."

Ahora que sabes esto, ¿No qué crees que habrá elegido estos colores? ¿qué quiso expresar con ellos?

de Lula Felipe Noé, Introducción a la esperanza, 1960, Colección Museo Nacional de Bellas Artes

MACCIÓ
Vivir un poco cada día

Macció pensaba que el cuadro resultó ser una síntesis de esa multitud que grita asiendo del hombre. Representa los cambios circunstanciales que sobrevienen en momentos cruciales de la existencia, formado por siluetas casi reconocibles en diáspora, emergiendo por procesos de evanescencia, por fragmentos de la realidad, a las que estamos unidos por conexiones desconocidas o aleatorias.

¿Cómo muestra esto con manchas y colores?

Hambre
Observa las direcciones de los chorrozos, de las pináculos, de las rayas sobre la pintura. Mientras descubrimos estos puntos imaginarios que nos conectan a la vida, llevados de un lado para otro, ¿no habrá movido el alfilerador de la tela?

Rómulo Macció, Vivir un poco cada día, 1983, óleo sobre tela, 100 x 100 cm. Colección Museo Nacional de Bellas Artes

DEIRA
Adán y Eva

Según la Biblia, Adán y Eva son el primer hombre y la primera mujer creados por Dios, en el comienzo de la humanidad. Deira interpreta esta idea haciendo surgir figuras humanas, anónimas, como si estuvieran formadas de las manchas y chorrozos.

En esta época Deira incorpora un material diferente que se aplica espontáneamente sobre la tela y hace ruido: el esmalte sintético. Esto era una manera que no se usaba tradicionalmente en pintura pero a él le interesa porque lo permite dar la idea de cosas que ves en esta obra.

Entre tantas líneas y mundos descubrimos partes de rostros, narices, ojos, bocas. ¿no ves?

Algo sobre el año 1960. Estaba angustioso. Poco antes de morir (1952) se le dan ganas de volver, pero decidirse a hacerlo, es un momento de la vida.

origen de la Vega, Macció y Deira, 1960. Colección Museo Nacional de Bellas Artes

Deira escribió: "Poco a poco se resalta. Porque como en los libros. Porque negro la vida y sólo me hace. Porque y el interior. Por el nuevo lenguaje. Porque quiero ser como. Por los límites. Porque algo de. Porque no sé cómo decirlo. Porque así y así. Porque se nos da la gana."

Ahora que sabes esto, ¿No qué crees que habrá elegido estos colores? ¿qué quiso expresar con ellos?

de Ernesto Deira, Adán y Eva, 1960, óleo y esmalte sintético, 100 x 100 cm. Colección Museo Nacional de Bellas Artes

En *Intimidado de un tímido*, de de la Vega y en *Introducción a la esperanza*, de Noé, se propone la reflexión sobre el título. En *Vivir un poco cada día*, de Macció, se estimula la observación para llegar a comprender la adecuación entre forma y contenido. Sólo en los casos requeridos, se adicionan breves comentarios que contribuyen a la interpretación de la obra como en *Anarquía del año 20*, de carácter histórico o en *Adán y Eva*, sobre el contexto bíblico. Si se consigue que los chicos experimenten la visita al museo como una salida recreativa con la familia y los educadores logran que se acerquen a la obra con placer, se conseguirá enriquecer su presente y cultivar un futuro visitante autónomo.