

Material destinado a docentes

Una propuesta para reflexionar en conjunto:

Este programa pretende crear una sociedad fructífera entre museo y escuela, que establezca alianzas e intercambios que se prolonguen en el tiempo para difundir y democratizar el acceso al arte y al patrimonio cultural de la ciudad de Rosario.

Tal como plantea Silvia Alderoqui “Las alianzas de escuelas y museos pueden ser un instrumento más en la realización de proyectos sistemáticos y de continuidad de construcción de ciudadanías y democratización”.

Consideramos que nuestras acciones educativas deben comenzar por generar una apertura de la institución museo, ofreciendo a las escuelas materiales, información y herramientas que permitan disfrutar del patrimonio y educar la mirada de docentes y alumnos. Asimismo, pretende fomentar una actitud activa del sector docente en la difusión del patrimonio y la utilización del museo.

El material se encuentra especialmente diseñado para distintos niveles escolares, que brindan desde un primer acercamiento a las obras hasta la profundización en aspectos específicos del arte, pensando en la transversalidad de la enseñanza. El mencionado material se concibe como una herramienta para el aula que puede y debe ser repensada por cada docente de acuerdo a sus intereses particulares. Se compone de: información sobre los artistas y las obras seleccionadas, y algunos temas propuestos para abordar- “explorar” cada obra.

Para el desarrollo de la propuesta se diseñaron tres “Travesías por la Colección” de acuerdo a los distintos niveles escolares de la educación formal.

El material puede utilizarse respetando los temas o reorganizándolo de diversas maneras. Asimismo se incentiva al docente para que genere actividades de producción y reflexión distintas a las sugeridas.

¿Cómo es nuestro museo?

El museo Castagnino fue inaugurado el 7 de diciembre de 1937, surgido de una colaboración entre el gobierno municipal y la iniciativa privada. El edificio, donado a la ciudad por Rosa Tiscornia de Castagnino en memoria de su hijo Juan Bautista, coleccionista de arte de principios del siglo XX, consta de 31 salas de exhibición, auditorio, biblioteca, tienda, instalaciones de restauración, depósitos de conservación de obras y servicios para el público. Es una de las instituciones artísticas más importantes de Argentina tanto por su acervo como por la proyección de sus actividades. Cuenta con obras que se han ido coleccionando desde hace más 70 años y un patrimonio en permanente crecimiento; pinturas, esculturas, grabados, piezas europeas de diversas épocas, instalaciones, fotografías.

En 2004 se amplía el museo inaugurando la sede de arte contemporáneo (macro) logrando constituir la colección de arte argentino contemporáneo más importante del país.

Dedicado tanto a realizar muestras históricas como de la producción actual, y retomando una política funcional que las vicisitudes de los años habían borrado, actualmente volvió a poner énfasis en coleccionar arte contemporáneo, también ha enriquecido su acervo histórico trabajando en su difusión, contribuye a situar el patrimonio artístico en el campo de la educación, generando una mayor comprensión del arte y de sus procesos. En los últimos años una política realizada en forma conjunta con la Fundación Castagnino le permitió incorporar más de 300 obras de arte argentino contemporáneo, de las más diversas regiones del país, ubicando nuevamente a la institución en el centro de la escena nacional continuando con el protagonismo que siempre tuvo la ciudad en el arte del país y en generar movimientos de trascendencia nacional e internacional. Esta entidad busca tanto preservar, investigar y difundir su colección como dar a conocer y promover la producción argentina.

Dpto. de Educación y Acción Cultural

Educadoras Evelina Pereyra, Florencia Bello, Florencia Cardú, Alejandra Moreno y Mirta Sellarés (Investigación)

Travesía por la Colección:

Para cada Travesía fueron seleccionadas obras pertenecientes a la colección del museo Castagnino+ macro que dan cuenta de la diversidad de lenguajes y producciones que podemos encontrar en el museo. Asimismo, proponemos una serie de temas que pueden abordarse a partir de cada una de ellas – explorados en la obra. Además incluye imagen e “Información del artista y de la obra”.

Se propone trabajar por géneros y temáticas, entablando diálogos y comparaciones entre obras. Esta metodología acerca a los niños a la diversidad de expresiones y lenguajes.

Travesía #3

(De 13 a 15 años)

Juan Grela, *El moncholo*

Emilio Petorutti, *El pintor Xul Solar*

Benito Quinquela Martín, *Día de sol en La Boca*

Marcela Mouján, *Simetrías naturales*

Kenneth Kemble, *El día y la noche*

Juan Grela

El moncholo, 1944

óleo sobre hardboard- 81 x 77 cm

Posibles temas para explorar la obra:

Figura humana

Escorzos: figuras en perspectiva

¿Realidad - imaginación?

Preguntas para abordar la obra:

¿Qué observas en la imagen?

¿Dónde se encuentran los personajes? El color del fondo ¿te sugiere algo?

Conocer el título de la obra ¿te ayuda a la comprensión?

¿Qué tipo de relación piensas que los une?

Información del artista y la obra:

Nació en Tucumán, en 1914 y se radicó en Rosario a los 10 años de edad.

Antonio Berni, José Planas Casas y Gustavo Cochet fueron sus maestros en materia de arte. Hasta fines de los años 50, Grela adhirió a diversas agrupaciones. Integró la Mutualidad Popular de Estudiantes y Artistas Plásticos, y el Grupo Litoral. Ambos grupos colectivos representaron dos de los momentos más importantes de la historia del arte

rosarino.

A pesar de haber pertenecido a esos grupos artísticos la obra de Grela se redefinió en una búsqueda individual. Reflexionó permanentemente sobre el tema y la forma. Además, estudió y experimentó a diario las posibilidades del color, intentando el atonalismo hasta su muerte. Dentro de su producción, plasmada en diversas técnicas, pueden diferenciarse claramente tres etapas. En un primer momento realista, las obras del artista se caracterizaron por la presencia de la figura humana, donde abundaron las representaciones de cuerpos tendidos fuertemente perspectivados. El segundo período, conservando el referente real, las figuras comenzaron a aplanarse, permitiendo a los elementos propios del lenguaje plástico cobrar mayor autonomía, tanto la composición como el uso plano del color denotan el paso hacia una creciente abstracción. Y en la última época productiva del artista al repertorio de formas abstractas se sumó el carácter surrealista. Resultando composiciones de formas simples, orgánicas y superpuestas, alejadas de toda conexión con la realidad, y ligadas a las temáticas llevadas a cabo en el Grupo Litoral. El autor recrea un determinado paisaje natural, donde las referencias al río y a su hábitat son resignificadas en una clave abstracta y simbólica.

Desde 1938 participó en numerosas exposiciones individuales y colectivas. También concurrió a diversos salones realizados en distintas provincias.

Grela desarrolló una importante labor en el campo de la enseñanza en su casa-taller, por donde pasó más de una generación de artistas actuales. También ha sido un asiduo conferencista.

Obtuvo numerosos premios obtenidos.

Diversas colecciones tanto públicas como privadas poseen obra suya.

Murió en Rosario, en 1992.

El Moncholo, pertenece al primer periodo del artista, cuya figuración se encuentra determinada por las formas casi escultóricas, resueltas en escorzo. Las figuras ocupan gran porcentaje de la superficie de la tela y dejan poco lugar al paisaje, remitiendo a estudios para grandes murales. La mujer tiene en su mano un pescado -un moncholo- con lo cuál hace una clara referencia al río, elemento crucial del paisaje rosarino. La imagen, trabajada con una paleta de verdes, violetas y rojos responde, junto con la del niño, al momento en el que Grela estuvo sensibilizado por el tema de la maternidad.

Emilio Pettoruti

El pintor Xul Solar, 1920

óleo sobre cartón- 43 x 35 cm

Posibles temas para explorar la obra:

Figuración- abstracción

Cubismo o figuración geométrica

El retrato en el arte del siglo XX

Preguntas para abordar la obra:

- ¿Qué vemos en la obra? ¿Se observa figuración?
- ¿Qué formas reconoces? ¿Cómo están ubicadas?
- ¿Cómo trabajó el artista la luz y la sombra?
- ¿Te animas a realizar un retrato con este estilo?

Información del artista y la obra:

Nació el 1º de octubre de 1892, en La Plata.

Se inició en la pintura junto con su abuelo. A posteriori concurrió a la Academia de Bellas Artes de su ciudad natal.

En 1913 viajó a Italia, radicándose en Nápoles para ver exposiciones artísticas y conocer artistas.

En 1909 se publicó el primer Manifiesto Futurista escrito por Marinetti. Ese fue su primer contacto con obras de vanguardia, que lo impulsaron a trabajar en diversas direcciones con el fin de encontrar nuevos planteos para su producción.

La formación de Pettoruti en Florencia continuó siendo autodidacta. Su interés por el arte de vanguardia se alternó con el estudio de las composiciones de los florentinos primitivos cuatrocentistas.

En 1916 realizó su primera exposición individual, y conoció a Xul Solar, de quien realizó un retrato presentado en dicha muestra. Al año siguiente se instaló en Roma. Allí, forjó amistad con Argengo Soffici y Giorgio De Chirico.

Por entonces, el artista planteó en su obra el problema de la dinámica y el movimiento pero no en el mismo sentido que los futuristas. Más bien, consideró ambos conceptos como ideas abstractas, libres de toda objetividad. La búsqueda de una luz autónoma, no fundada en el natural, constituyó otra de sus reflexiones derivando en una preocupación recurrente dentro de su producción.

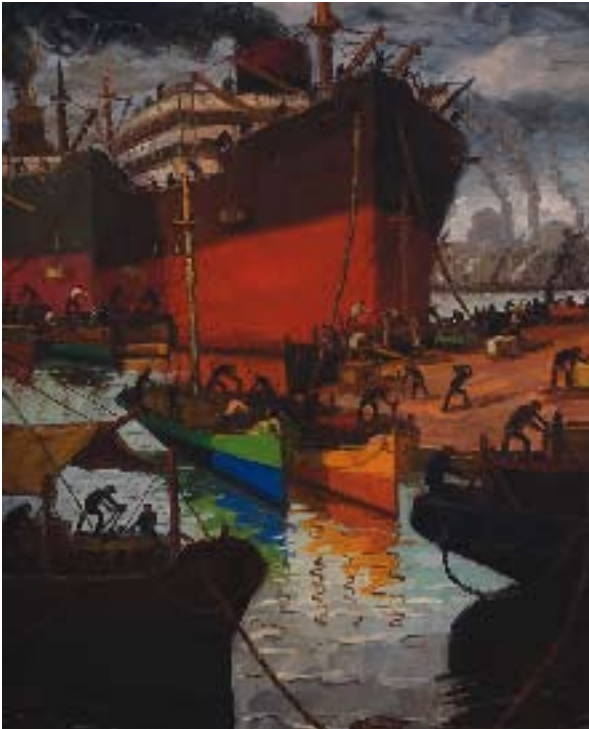
Esta obra se estructura a partir de formas geométricas variables en su tamaño, que se superponen creando transparencias de color, y evocando los rasgos del retratado a través de formas facetadas y la utilización de la luz, en algunas zonas del rostro.

Pettoruti regresó a Buenos Aires en 1924 con la idea de retornar a Europa para instalarse definitivamente en París. No obstante, su estadía en el país fue definitiva.

Apenas llegado del viejo continente, el artista se puso en contacto con los integrantes del Grupo Martín Fierro, que en la Argentina de los años 20 representaba al movimiento moderno, concentrando escritores, poetas y artistas.

Realizó numerosas exposiciones individuales y colectivas tanto en el país como en el exterior. Ha participado en la XII edición de la Bienal de Venecia.

Murió en París, el 16 de octubre de 1971.

Benito Quinquela Martín

Día de sol en la Boca, sin fecha

óleo sobre tela- 202 x 164 cm

Posibles temas para explorar la obra:

Saturación del color
Síntesis de figura humana
Línea curva. Dinamismo
Perspectiva
Luces y sombras
El trabajo. Actividad portuaria

Preguntas para abordar la obra:

¿Qué observas en la obra? ¿De que lugar se trata?
¿Qué idea te sugiere ver tantos hombres trabajando?
¿Cómo está representada la figura humana? ¿Se observan detalles en las mismas?
¿Qué elementos del lenguaje plástico visual utiliza para dar sensación de movimiento?
¿Qué colores predominan en esta imagen?
¿Conoces un puerto? ¿Cuál es su función? ¿Qué actividades se realizan allí? ¿Qué trasladan los barcos? ¿De donde vienen, a donde van?
¿Qué crees que el artista nos quiso transmitir con esta obra?
¿Qué te sugiere el título de la obra? ¿Concuerda con la imagen?

Información del artista y la obra:

La zona portuaria del Riachuelo, en La Boca, se constituyó como el punto de encuentro de artistas que vivieron y desarrollaron su actividad en ese lugar. En los orígenes del barrio, se gestó una comunidad de inmigrantes, principalmente italianos de clase trabajadora que fomentaron la creación de asociaciones y mutuales destinadas a promover distintas actividades culturales.

En ese contexto, junto con Miguel Carlos Victorica, Eugenio Daneri, Miguel Diomede, Fortunato Lacámara y Víctor Cúnsolo, entre otros, Benito Quinquela Martín integró al grupo de plásticos denominados pintores de La Boca. Estos artistas participaron activamente en el proceso de modernización del arte argentino.

Quinquela Martín nació el 1 de marzo de 1890, en Buenos Aires. A los 14 años comenzó a trabajar en la carbonería de sus padres, y por entonces cursó dibujo en una modesta academia nocturna. En 1907 se inscribió en la Academia de Música Pezzini Stiatessi, que funcionaba en la Sociedad Unión de La Boca. Allí, estudió pintura con Alfredo Lazzari, pintor italiano de formación académica y denotada influencia del macchiaiolismo. En esa institución conoció a sus compañeros Fortunato Lacámara, Arturo Maresca, Santiago Stagnaro y Juan de Dios Filiberto. Junto a su maestro recorrió las orillas del Riachuelo y de la Isla Maciel, practicando pintura al aire libre.

De esa época, data su serie de paisajes. De regreso a Buenos Aires decidió dedicarse de pleno a la pintura, instalando su primer taller en lo alto del negocio familiar junto con Stagnaro y Adolfo Montero.

Quinquela Martín participó en el Primer Salón de Recusados de 1914, presentando Quinta en la Isla Maciel y Rincón del arroyo Maciel, obras firmadas con su apellido original: Chinchella. Sus cuadros fueron muy bien recibidos por la crítica.

Hacia 1916 conoció a Pío Collivadino, entonces Director de la ANBA, quien constituyó un apoyo decisivo para la carrera del pintor. Dos años más tarde, llevó a cabo su primera muestra en la Galería Witcomb y desde ese momento le sucedieron exhibiciones con creciente éxito. Asimismo, el presidente Marcelo T. de Alvear brindó al pintor su colaboración, y en 1928 adquirió una de sus obras para obsequiársela al Príncipe de Gales, quien se encontraba de visita en el país.

Luego de trasladarse a un nuevo taller, viajó al exterior y expuso en distintos países. De regreso a Buenos Aires frecuentó la agrupación Gente de Arte y Letras Impulso, con sede en el café Tortoni. En 1936 inauguró la escuela-museo Pedro de Mendoza, y dos años después construyó el Museo de Bellas Artes de La Boca. Ambos edificios erigidos sobre el predio donado por el artista para tal fin. Allí también tuvo tanto su casa como su taller.

En todas sus obras, el artista buscó reinterpretar el particular colorido del paisaje de La Boca y la dinámica de la actividad portuaria, inspirándose en las sugerencias que le brindó la naturaleza con su luz. Día de sol en la Boca es un fiel exponente de su estilo. En esta tela de grandes proporciones, el autor reflejó las calles y el hombre de su barrio. Con un inconfundible carácter pictórico, la composición fue resuelta con una paleta de colores fuertes, vibrantes y una pincelada tanto expresiva como enérgica.

Además de destacarse en la pintura de caballete, realizó dos murales para el foyer del Teatro Regina.

A lo largo de su carrera realizó exposiciones en Argentina, Brasil, España, Francia, Estados Unidos y Cuba.

Sus obras se encuentran en importantes colecciones públicas y privadas tanto del país como del extranjero.

Murió el 28 de enero de 1977, en Buenos Aires.

Marcela Mouján

Simetrías naturales (pertenece a la serie *Simetrías naturales*), 1999

fotografía digital

125 x 180 cm

Posibles temas para explorar la obra:

Fotografía digital

Simetría

Fotomontaje – Imaginación

La naturaleza

Preguntas para abordar la obra:

¿Es real – natural este árbol?

Usando la imaginación: ¿Qué observas en esta imagen?

Si lo dividimos por la mitad ¿Qué ocurre con la imagen?

¿Qué recursos crees que utilizó el artista para lograr esta imagen?

¿Qué habrá querido decir la artista con el título?

¿Descubriste alguna vez simetrías en la naturaleza? ¡Inténtalo!

Información del artista y la obra:

Nace en Buenos Aires, en 1963. En 1987 egresa del Instituto B. Angélico como Maestra Nacional de Dibujo. Realiza cursos de Pintura con Felipe Noé y de Historia del Arte con López Anaya. En 1988 y 1989 se perfecciona en fotografía y pintura en Nueva York. Ciudad en la que comienza a exponer desde 1992, luego de residir en España, en donde indaga en las técnicas de serigrafía.

Mouján explora “los límites de lo que comúnmente asumimos como realidad -visual, espacial, temporal-; límites cada vez más movidos ante los avances de la física, la biología y la cultura de los mass media”.

La fotografía, medio idóneo para aprehender estas dimensiones, le permite realizar obras que pone en juego las nociones de espacio-tiempo, en un intento por detenerlos y capturarlos.

El binomio temporalidad-espacialidad, se transforma en el hilo conductor de la producción de Mouján. No sólo lo demuestran las mediciones temporales realizadas a partir de la utilización del agua en recipientes vidriados (1997/98); sino que este interés se traslada a “Simetrías naturales”; donde la artista trabaja a partir del paisaje, con imágenes de la naturaleza a las cuales retoca para producir realidad imaginarias. Sin embargo, más allá del género artístico del que se trate, los avances tecnológicos y el virtuosismo de la técnica se convierten en una constante del proceso de creación de esta artista.

Expuso sus obras en Argentina, Brasil, Chile, Puerto Rico, Cuba, España, Suecia y Estados Unidos.

Vive y trabaja en Buenos Aires.