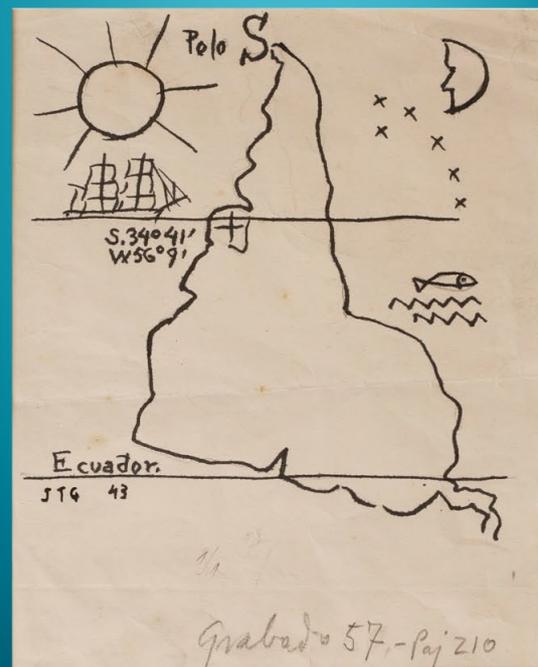
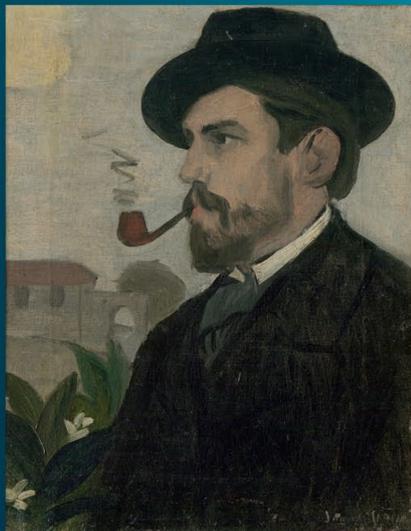
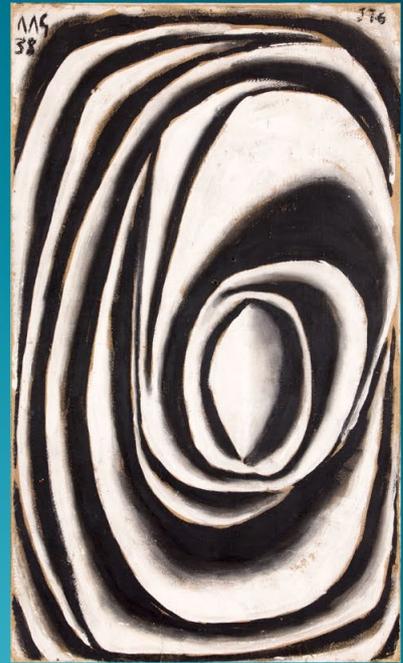
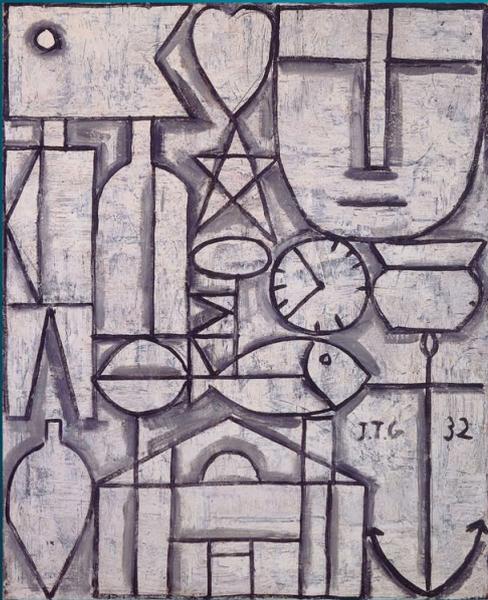

TORRES-GARCÍA

Un moderno en la Arcadia

Comparte este ebook:

Cuaderno para profesores

TORRES-GARCÍA. Un moderno en la Arcadia

Contenido

00. PRESENTACIÓN	4
01. ANTES DE VENIR	5
02. BIOGRAFÍA	6
03. LO QUE EL AUTOR DICE DE SU OBRA	8
04. LA EXPOSICIÓN	10
05. ÁMBITOS EXPOSITIVOS	11
06. RECORRIDOS PROPUESTOS Y ACTIVIDADES	23
Educación Infantil	23
Educación Primaria	24
Educación Secundaria	25
Bachillerato	27
07. PARA SABER MÁS	29

00. PRESENTACIÓN

Este cuaderno forma parte del programa CONECTA_profes, que busca ofrecer orientación a los profesores de todas las etapas educativas a través de diversos recursos y del asesoramiento personalizado en torno a las exposiciones del Espacio Fundación Telefónica. Con el currículo escolar como referencia, este material está pensado como una herramienta que permite a los docentes tanto desarrollar una actividad por cuenta propia o para complementar las que se ofrecen a grupos escolares dentro de la Programación Educativa del Espacio Fundación Telefónica.

En este Cuaderno para Profesores encontrarás una lectura didáctica sobre la retrospectiva "Joaquín Torres-García. Un Moderno en la Arcadia". La exhibición ha sido organizada por Luis Pérez-Oramas, comisario de arte latinoamericano del MOMA. La exhibición en el Espacio Fundación Telefónica se estructura cronológicamente en una serie de capítulos importantes abarcando la obra completa de Joaquín Torres-García, desde sus primeras obras en Barcelona a finales del siglo XIX hasta sus últimas obras realizadas en Montevideo en 1949. Destacan dos momentos claves en su obra: la época de 1923 a 1933, cuando Torres-García participó en varios de los primeros movimientos modernos de vanguardia europeos, a la vez que estableció su característico estilo pictográfico-constructivista; y de 1935 a 1943, cuando, habiendo regresado a Uruguay, produjo uno de los repertorios más contundentes de abstracción sintética.

Este documento es un recurso educativo destinado tanto a los docentes que vayan a visitar la exposición con su clase (de forma autónoma o a través de alguna de las actividades de nuestro Programa CONECTA_escuela), como a cualquier profesor que quiera trabajar específicamente alguno de los temas que aborda la exposición. Este material incluye un recorrido específico para cada etapa educativa a través de una selección de imágenes y actividades para realizar en el aula.

Desde el equipo educativo te invitamos a que contactes con nosotros si tienes cualquier duda, así como para solicitar actividades que supongan la atención a necesidades especiales de accesibilidad y movilidad. Es posible solicitar intérprete LSE para una actividad con antelación, sólo debes indicarlo en la reserva.

Recomendamos especialmente a todos los docentes visitar la exposición antes de venir con sus alumnos para realizar la actividad.

Contacto equipo educativo y reserva de actividades:

E-mail: educacion.espacio@fundaciontelefonica.com

Teléfono: 91.522.66.45

Programa educativo: <http://espacio.fundaciontelefonica.com/la-corrala/>

Documentación online para descargar: <https://espacio.fundaciontelefonica.com/evento/joaquin-torres-garcia-un-moderno-en-la-arcadia/>

01. ANTES DE VENIR

Antes de acercarse a la exposición conviene reflexionar con los alumnos acerca del contexto histórico artístico de Joaquín Torres-García.:

- ¿Cómo se denomina la corriente pictórica que creó Torres-García?
- ¿Cuáles son las características más sobresalientes del arte constructivo universal?
- ¿Cuáles son los signos que aparecen de forma más frecuente en sus obras?
- ¿A qué hace referencia el título de la muestra, Joaquín Torres-García: Un moderno en la Arcadia?
- ¿Cuál es el legado actual de la obra de Torres-García dentro del arte moderno?
- ¿Qué es el "Noucentisme"?
- ¿Qué promovía Cercle et Carré?
- ¿Cómo aplicó Torres-García la sección áurea en sus obras?
- ¿A qué hace referencia La Escuela del Sur?
- ¿Cómo son los juguetes que construyó Torres-García?

02. BIOGRAFÍA

Joaquín Torres-García (Montevideo, 28 de Julio de 1874- 8 de agosto de 1949) fue pintor, escultor, profesor y ensayista. Está considerado uno de los líderes de las vanguardias americanas de principios del siglo XX, destacando por la creación del movimiento Universalismo Constructivo.

De madre uruguaya y padre español, la crisis económica por la que pasa la familia en 1891 les obliga a trasladarse a Cataluña, donde asistirá a sus primeras clases de pintura y, posteriormente, ingresará en la Escuela Oficial de Bellas Artes de Barcelona. Durante estos primeros años, tomará contacto con alguno de personajes más destacados del mundo artístico nacional, como Julio González, Pablo Picasso, Eugenio D'Ors o Antoni Gaudí, del cual será su ayudante durante varios años.

A partir de 1905 comienza a recibir encargos de pinturas murales y obras religiosas, que progresivamente se van enmarcando dentro del estilo *Noucentisme*, con claras connotaciones políticas. De esta primera etapa destacará el encargo de los murales del Salón de San Jorge en el Palau de la Generalitat, los cuales no fueron llevados a cabo finalmente por las críticas que suscitó en los sectores más conservadores.

En 1920 decide trasladarse con su familia a Nueva York, pasando antes por París y Bruselas. Simultanea varios trabajos junto con su labor artística, siendo la más destacable de todas la creación de una empresa de juguetes, que no acabará de comercializar hasta varios años después. Mientras tanto, los contactos con algunos de los miembros más destacados de la alta sociedad y la comunidad artística de Nueva York le proporcionarán algunos encargos.

Buscando mejorar los costes de su proyecto con el diseño de juguetes, decide trasladarse a Europa dos años después, donde pasará por varias ciudades de Italia y de Francia hasta establecerse finalmente en París en 1926. Mientras tanto, un incendio en uno de los almacenes de sus juguetes en Nueva York le hará renunciar finalmente a este proyecto.

Los diferentes acontecimientos históricos y artísticos a los que asiste en París a finales de los años veinte y principios de los años 30 acaban por definir el estilo de Torres-García, que empieza a investigar sobre las implicaciones de lo abstracto y el arte visual primitivo como base de la creación de un arte universal y moderno. De esta etapa destaca su vinculación con el movimiento *Cercle et Carré*, en el que participan también artistas como Piet Mondrian, que buscan un enfoque racional del arte y a los que les une principalmente su aversión al Surrealismo.

Ante la incertidumbre política y económica que se cierne a principios de los 30 en Europa, Torres-García decide trasladarse con su familia a Madrid y, dos años más tarde, instalarse definitivamente en Montevideo, donde será recibido como un artista reconocido internacionalmente y gozará de una gran presencia en universidades y todo tipo de publicaciones y charlas. En esta etapa final desarrollará su corpus teórico acerca del arte moderno y desarrollará plenamente su vertiente abstracta, pero también sus pictogramas y simbologías. Destaca en este momento la publicación de su gran obra *Universalismo Constructivo* donde expone todos sus principios la creación de un arte moderno universal.

03. LO QUE EL AUTOR DICE DE SU OBRA

Sobre lo abstracto y lo concreto:

“La pintura es un arte abstracto; pero esto hay que explicarlo. Comúnmente llámese abstracto a todo lo que es de orden mental: las ideas los conceptos. Y llámese concreto, a lo que es real, objeto tangible o acto.

De manera que todo lo que se refiere a lo intelectual, o mental, decimos que es abstracto y todo aquello que es real, o sea, que ocupa un sitio en el espacio, o llena una parte del tiempo, decimos que es concreto.

Decimos que (la pintura) es abstracta, porque en vez de imitar la realidad, procede con elementos plásticos absolutos. Porque, la realidad, entonces, solo nos sirve de pretexto para establecer, encima del lienzo una verdadera orquestación de tonos o valores, a fin de llegar a una poesía y a una musicalidad de la pintura, que entonces, para nosotros, constituye su verdadero fondo. Es decir, que la razón de ser de la pintura, es para el pintor, pintar y no imitar.

Los elementos plásticos, tonos, colores y formas absolutas, se representan a sí mismos, sin hacer referencia a nada, o muy en segundo término; y por este motivo son bien concretos. La pintura, pues, es abstracta en cuanto es arte que se gesta en el espíritu, sin querer copiar o imitar; y es concreta, en cuanto los elementos que ponemos sobre la tela, que son absolutos; como un plano de rojo o de negro, un ángulo o una forma, que tienen un valor en sí.”

Sobre las proporciones en la obra:

“Al trazar nuestros diseños, no hemos tenido en cuenta la dimensión de los objetos tal como están relacionados en la realidad (aquí pueden ser de igual tamaño una botella y un hombre), porque esta dimensión relativa (real) no nos interesa. Nos interesa o puede interesarnos si la dimensión marca jerarquía; es decir, si tiene significado; pero sobre todo, la dimensión nos interesa como proporción. De ahí que conviene que el dibujo sea planista (geométral) a fin de que todo pueda medirse y así establecer relaciones armónicas. No nos importa la deformación, porque ya hemos cortado con el orden normal para ponernos en un orden estético. El artista opera con formas y no con cosas, porque lo que él está haciendo es un ordenamiento plástico, y no la reproducción de un aspecto natural. Nuestro sistema de proporciones se basa en la llamada sección áurea [...].

No moverse de esta regla, sea para lo que sea. Más adelante volveremos sobre este tema. Después, es importante establecer el equilibrio en el cuadro. Conviene situar los puntos armónicos como en un sistema de contrapunto. Me explicaré: crear un desequilibrio para luego restablecerlo. Así obtendremos un funcionalismo en los planos del cuadro o en los volúmenes de la escultura y arquitectura. Hay que partir, pues, de lo asimétrico. Ahora se comprenderá lo importante que es el plan ortogonal para el ordenamiento de una obra”

Sobre los símbolos:

“Dice un sabio contemporáneo, a propósito de los símbolos: En tanto que traducciones permanentes, los símbolos realizan, dentro de cierta medida, el ideal de la antigua y popular interpretación de los sueños.

Pues bien, ciertas intuiciones del artista, ¿no son a manera de sueños? En efecto, si el artista es un creador de símbolos, es porque la forma simbólica es, no solamente algo dentro de la estructura racional, sino aún del alma y de la materia, y surge formada como de una pieza; y de ahí el que tenga, en cierto modo, como un valor mágico, y obre sobre nuestra sensibilidad espiritual, directamente, sin necesidad de interpretación ni lectura; y por todas estas razones, en cuanto a forma, tiene un valor en sí.

Este lenguaje simbólico, viviente y bien real, es el más profundo y concreto que pueda expresar el arte; y fue el lenguaje del arte de la antigüedad y de los mal llamados salvajes; más civilizados en esto como en otras cosas de ese orden, que no el prosaico hombre moderno, materialista. Me parece que habría que volver a este arte, pasando del símbolo intelectual al símbolo mágico. No hay que extrañarse si el símbolo ha caído en descrédito, pues hoy se limita a ser como una traducción gráfica o transposición puramente intelectual (por esto no directo), algo sin alma y por esta misma razón sin valor estético. Símbolo que puede traducirse en lenguaje, en idea, no es símbolo tal como lo entendemos. Nuestro símbolo es aquel que viene de la intuición y es sólo interpretado por ella. Algo, pues, ininteligible al pensamiento, y así es que vemos el gran arte. Por esto, un artista, jamás tendrá que poder dar razón del porqué de tal forma.”

04. LA EXPOSICIÓN

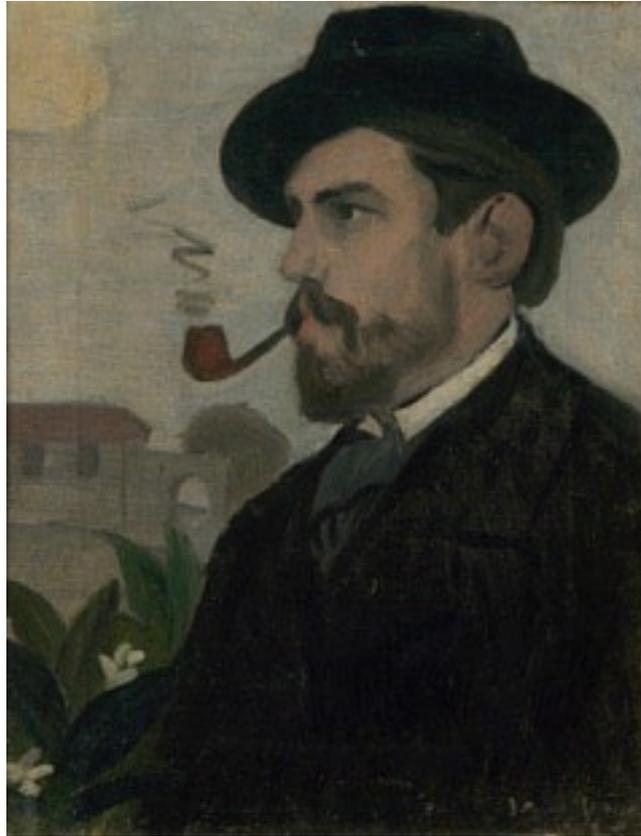
Joaquín Torres-García (uruguayo, 1874-1949) es una figura central en la historia del arte moderno de las Américas. Adoptó la libertad formal del modernismo sin compartir la moderna fascinación mesiánica por el progreso, y se marcó como objetivo producir un arte que fuese a un mismo tiempo temporal y universal, constructivo y simbólico, abstracto y concreto. Con una carrera artística que abarcó la primera mitad del siglo XX y aunaba pintura, escultura, frescos, dibujo y *collage*, Torres-García trabajó modalidades diversas, desde la figuración clásica hasta lo abstracto, del simbolismo al constructivismo, y a menudo retomaba su propio historial estilístico. Partiendo de su vasto conocimiento de culturas premodernas no occidentales, desarrolló un vocabulario visual de símbolos y signos que incorporó a sus numerosas pinturas y esculturas basadas en cuadrículas.

Nacido en Uruguay, en el cono sur de las Américas, Torres-García vivió en muchas metrópolis europeas y americanas, entre otras Barcelona, Nueva York, París y Madrid, por lo que entendía que el arte moderno era un proyecto fundamentalmente transnacional compuesto de muchos estilos, a menudo contradictorios. Al concebir la abstracción como un medio, y no como un fin, Torres-García sostenía que el arte tenía que ser al mismo tiempo abstracto y concreto (término que el empleaba para indicar “figurativo”), ya que sus elementos básicos son siempre los mismos, con independencia de que se pretenda representar cosas de este mundo o no. Torres-García, siendo consciente del carácter efímero de todos los movimientos artísticos, basó su lenguaje artístico, el *Universalismo Constructivo*, en formas anteriores al establecimiento de las convenciones artísticas occidentales tras el Renacimiento. Su fascinación por un pasado inalcanzable también quedaba expresada en su preferencia por materiales básicos, acabados toscos y estructuras precarias. De este modo Torres-García fue un moderno arcadiano.

La presente exposición abarca toda la carrera artística de Torres-García distinguiendo cuatro etapas principales: su estancia y primeros trabajos en Barcelona (1891-1920), su traslado a Nueva York (1920-1924), su periplo por varias ciudades europeas (1924-1934), volviendo a Uruguay hasta el final de sus días, donde desarrollará gran parte de su obra teórica (1934-1949)

05. ÁMBITOS EXPOSITIVOS

Autorretrato, 1902

En 1902, a los 28 años, Joaquín Torres-García llevaba una década viviendo en Cataluña, primero en Mataró, el pueblo mediterráneo en el que encontró un paraíso de naturaleza y tradición, y luego en Barcelona, la metrópolis que le vio dar sus primeros pasos como artista.

Torres-García había pasado por diversas escuelas, entre ellas la **Llotja** y el **Círculo Artístico de Sant Lluc**, y se había inscrito en la corriente modernista con sus ilustraciones para opúsculos católicos, periódicos y revistas. Su arte había sin embargo comenzado a tomar un nuevo rumbo desde 1899, año de la muerte del artista simbolista **Puvis de Chavannes**, suceso que le hizo volver con fuerza a su interés por la tradición y lo eterno. Comenzaron a aparecer en su obra temas clásicos y universales, paisajes bucólicos y atemporales, ideales humanistas alejados de la moda del momento.

En sus lienzos de principios de siglo vemos templos griegos, fuentes de la juventud, bellos jardines, damas enfrascadas en la lectura durante un tranquilo paseo. En este autorretrato Torres-García aparece vestido acorde a su época, pero situado frente a un idílico paisaje mediterráneo: imagen que nos remite al título de la exposición, 'Un moderno en la Arcadia'.

“La Catalunya Industrial”, 1917

Además del contexto artístico, la obra de Torres-García nos dice mucho del clima social y político que le tocó vivir. En este caso la Cataluña de las primeras décadas del siglo XX. Allí Torres-García, con poco más de treinta años, se empezó a codear con los grandes artistas e intelectuales del momento como Pablo Picasso, Antoni Gaudí, del que fue ayudante durante varios años, o Eugenio d'Ors.

Este último, escritor, periodista, filósofo y crítico de arte, fue uno de los impulsores y miembros principales del Novecentismo, una nueva estética que buscaba la regeneración artística de Cataluña, en ese momento protagonizada por una estética modernista y simbolista que d'Ors consideraba caduca y decadente.

La renovación de las artes plásticas que proponía el Novecentismo tenía una doble vertiente artística y política. Fue este intelectual quien presentó a Torres-García y a Enric Prat de la Riba, en ese momento presidente de la Mancomunidad de Cataluña. Entre otros encargos, Prat de la Riba pidió al artista que hiciera los frescos para el Salón de Sant Jordi en el Palau de la Generalitat de Cataluña, varios de cuyos diseños se pueden ver en la exposición.

En este caso, el mural dedicado a *“La Catalunya Industrial”* nos muestra el mundo fabril desde un punto de vista clásico y contemporáneo a la vez. En la parte superior, en el luneto, vemos a la alegoría de la Industria, una mujer vestida con peplo y con una rueda dentada a su lado; a su derecha, una hilandera, alusión al apogeo de la industria textil en Cataluña; y a su izquierda, el Hermes griego o el Mercurio romano, el dios mensajero que simboliza la velocidad. ⁽¹⁾ Y si en la parte de arriba Torres-García había proyectado pintar un aeroplano, el medio de transporte destinado a cambiar el mundo, en la de abajo iba a representar una locomotora, el medio de transporte que había revolucionado el siglo XIX.

En esta parte inferior, además de las fábricas y las grúas características de cualquier paisaje industrial, Torres-García retrata a varios personajes a ambos lados de la puerta: a la izquierda tres trabajadores y a la derecha tres patronos. Esta división de clases sociales se entiende por el tenso ambiente político existente cuando Prat de la Riba hizo este encargo al pintor. Era 1917, el año en que la clase obrera de Barcelona exteriorizó su malestar tras la huelga general de agosto, iniciando un periodo de crisis que duraría varios años.

⁽¹⁾ Torres-García. *Pasión clásica* de Joan Sureda. Ed. Akal, 1998.

Collages de Nueva York, 1921-1922

Nueva York en los años 20 comienza a convertirse en la capital del mundo. Millones de personas de todos los puntos del planeta llegaron durante estos años a los EEUU buscando una vida más próspera; por otra parte, durante la Primera Guerra Mundial muchos artistas se exiliarán de Europa buscando terrenos más tranquilos para la creación artística. Los avances tecnológicos e industriales que se están continuamente produciendo en esta época y la crisis de posguerra que asola toda Europa provocan que EEUU empiece a ser considerado el centro de Occidente.

Torres-García llega a Nueva York en junio de 1920 buscando nuevas oportunidades para su proyecto de fabricación de juguetes y tras los problemas de imagen derivados de su fallido proyecto para el Palau de la Generalitat. Poco a poco Torres-García irá conociendo a los personajes más destacados de la vida artística y social de la ciudad; de ellos recibirá todo tipo de encargos, siendo los retratos su principal fuente de ingresos. Destaca sobre todos Gertudre Vanderbilt Whitney, que le ofrece a Torres-García la posibilidad de exponer en el Whitney Studio Club, precedente del Whitney Museum of American Art.

Las vitrinas que tenemos delante de nosotros muestran algunas de las acuarelas de paisajes urbanos y materiales que produjo Torres-García durante su estancia en esta deslumbrante metrópolis y que dan una idea acerca del profundo impacto que le supuso. Las acuarelas, una técnica rápida y que permite realizar impresiones de un lugar determinado en pocos minutos, muestran una Nueva York de perspectivas múltiples, intentando retratar una ciudad frenética y caótica. Para varios especialistas, la estancia en Nueva York es clave para entender la distribución reticular de motivos en su obra pictórica posterior.

“Dog”, 1924-1925

“¡Juega!”

Con ese grito de guerra, el artista uruguayo Joaquín Torres-García incitaba a los artistas, en un manuscrito inédito de 1922, a dejarse llevar por el espíritu lúdico de los niños.

Los juguetes creados por Joaquín Torres-García constituyen un notable ejemplo de integración del arte en la vida cotidiana. Torres-García encontró en ellos la vía para introducir al niño en los conceptos del arte moderno y establecer una correspondencia entre las innovaciones plásticas y pedagógicas de Fröbel y Montessori. La cualidad desmontable de los juguetes de madera permitía a los niños investigar y explorar la realidad favoreciendo así su desarrollo psicológico y su capacidad combinatoria. Esto además permitía a los niños acercarse al manejo de diferentes formas geométricas y su capacidad de apreciación visual.

Torres-García emprendió la producción de juguetes en Barcelona en 1918, donde constituyó la Sociedad del Juguete Desmontable junto al industrial catalán Francisco Ramblá.

En 1921 Torres-García y su familia dejan Europa para trasladarse a Nueva York. En colaboración con las Anderson Galleries, lanza la empresa Artist Toy Makers y registra la patente de un caballito de madera al que llama “Go-Pony” que no llegará a comercializarse.

En 1922 se traslada a Italia donde conoce al pintor holandés Henri Jacques Bueno de Mesquita el cual, tenía un taller de objetos de decoración. Gracias a sus contactos Torres-García consiguió vender juguetes al prestigioso almacén Metz & Co en Ámsterdam. En 1923 tras producir una colección de muestras de juguetes, las envía a Nueva York, donde se exponen en el Whitney Studio Club. Un ingeniero americano de origen catalán Joan Agell y Joaquín Torres García fundan la fábrica Aladdin Toy Company en Nueva York y comienza la producción a escala de los juguetes de madera.

Tras dos años de trabajo en Italia, decide mudarse a Francia donde al poco tiempo se entera que un incendio había destruido los almacenes de la compañía Aladdin Toys Company con toda la producción de juguetes.

Una vez en París renuncia al proyecto de explotar comercialmente la fabricación de juguetes, si bien continuará produciéndolos de forma ocasional.

“Construcción con triángulo”, 1929

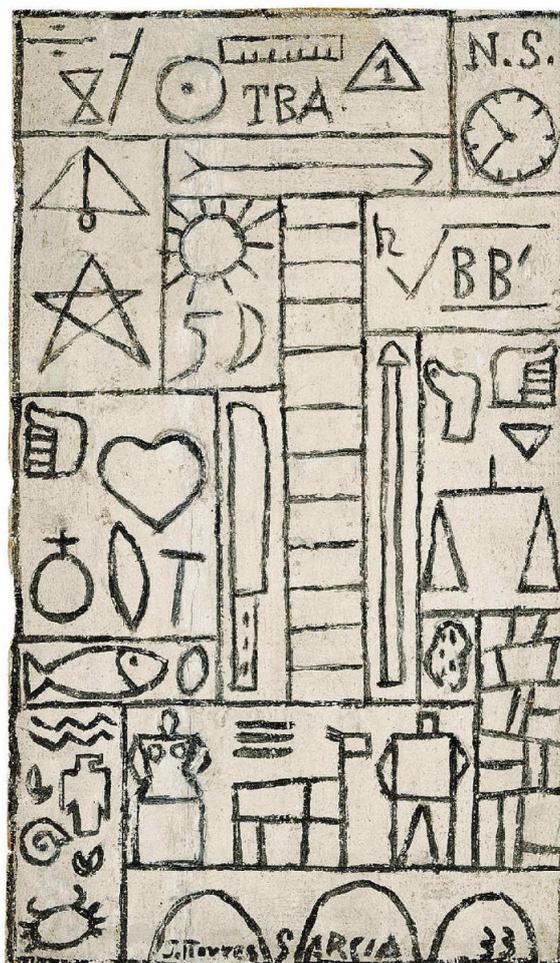

Torres-García vuelve a Europa a finales de 1924 buscando nueva vías para la producción de sus juguetes y con una carrera artística mucho más asentada. En poco tiempo la familia pasa a vivir en una situación económicamente desahogada y empieza a vivir de la venta de sus obras. Será en esta etapa cuando también comience a escribir sus primeras reflexiones teóricas sobre la creación artística.

Uno de los momentos clave de este periodo será su encuentro con Theo Van Doesburg, al que conoce en 1928 y con el que encontrará gran afinidad sobre las teorías artísticas. Comienza así una relación con los artistas neoplasticistas, con los que tendrá muchos puntos en común, aunque nunca llegará a adscribirse a este movimiento.

Por otra parte, fruto de esta relación y por su animadversión común al movimiento surrealista que empezaba a difundirse en Europa, Torres-García funda en 1929 junto con Michel Seuphor el grupo *Cercle et Carré*, que defiende los principios de un arte constructivo. Este movimiento provocó un impulso para la definición del arte abstracto, en especial en sus corrientes más místicas. Fueron miembros de este grupo artistas como Kandinsky, Mondrian y Vantongerloo, promoviendo con sus obras la abstracción geométrica. De este grupo nos quedan además de sus obras, como esta *Construcción con triángulo*, tres números de una revista que publicaron sobre el movimiento y una gran exposición colectiva celebrada en 1930 que reunió a 43 artistas. Debido a la evolución teórica de este movimiento, tres años más tarde, *Cercle et Carré* sería absorbida por el movimiento *Abstraction-Création*.

Constructivo en blanco y negro ·TBA", 1933

En 1932 Joaquín Torres-García se instala en Madrid y organiza un grupo de Arte Constructivo donde imparte clases y conferencias. La experiencia de Torres-García influyó muy positivamente en un amplio sector de la vanguardia artística afincada en Madrid en aquellos años de la Segunda República.

Formaban parte de este grupo los pintores Manuel Ángeles Ortiz, Luis Castellanos, Maruja Mallo, Francisco Mateos, José Moreno Villa, Benjamín Palencia, Antonio Rodríguez Luna, Joaquín Torres-García y los escultores Alberto Sánchez, Germán Cueto, Julio González y Eduardo Yepes.

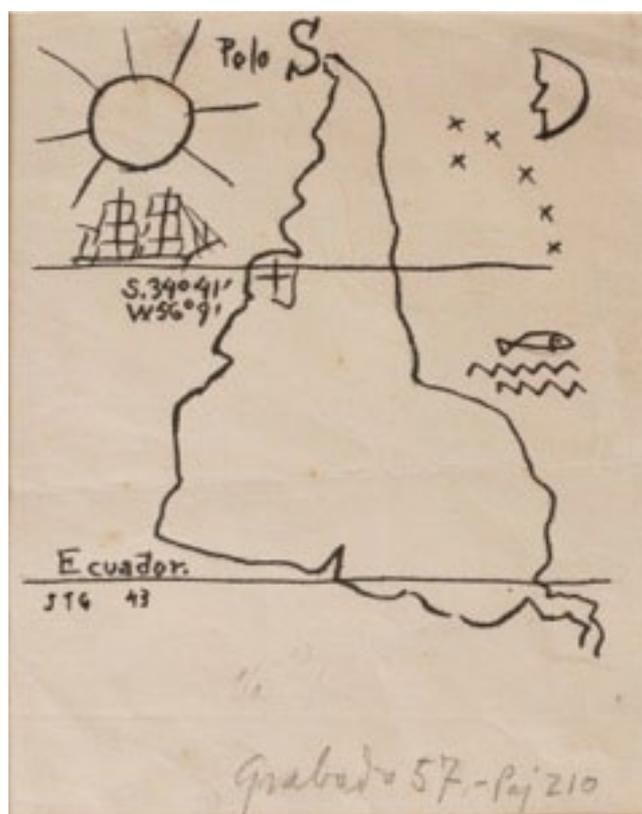
En el Salón de Otoño de 1933 se les concedió una sala en exclusiva para la que se denominó "Primera exposición del Grupo Constructivo".

Uno de los rasgos característicos del constructivismo de Torres-García es su trabajo en torno a dos líneas, vertical y horizontal. La vertical representa lo espiritual, y la horizontal la naturaleza y en la intersección de ambas está el hombre. En los compartimentos que surgen siempre de la medida áurea se instalan los símbolos frontales y planos.

“Constructivo en blanco y negro “TBA” se presenta como una síntesis de las ideas expuestas por el artista en aquellos años: el orden, la construcción, y un acercamiento a las grafías primitivas se dan cita en una composición que se caracteriza por su austeridad cromática y por la proliferación de símbolos. Torres-García distribuyó los símbolos gráficos de acuerdo con tres planos fundamentales: el plano intelectual (gobernado por el signo del triángulo), el plano magnético o emocional (gobernado por el signo del corazón), y el plano físico (gobernado por el signo del pez), el cual se divide, a su vez, en los planos vegetal, animal y mineral. A cada uno de estos estamentos corresponde una amplia variedad de elementos icónicos.

Su estancia en Madrid quedó reflejada en las exposiciones que realizó en el Museo de Arte Moderno y en el Patronato de Turismo, así como en las conferencias que impartió en la Escuela de Cerámica, el Ateneo, la Escuela de Bellas Artes, la Residencia de Señoritas o el Instituto Escuela.

“América Invertida”, 1943

“He dicho Escuela del Sur; porque en realidad, nuestro norte es el Sur. No debe haber norte, para nosotros, sino por oposición a nuestro Sur. Por eso ahora ponemos el mapa al revés, y entonces ya tenemos justa idea de nuestra posición, y no como quieren en el resto del mundo. La punta de América, desde ahora, prolongándose, señala insistentemente el Sur, nuestro norte.”

Joaquín Torres-García.

La reivindicación de la cultura del Sur en contraposición a la del Norte fue un tema recurrente en el ideario de Torres-García. Al volver a su país después de vivir 43 años en el hemisferio Norte, la causa del Sur cobraba nueva importancia.

América Latina siempre ha sido una fiel receptora de los cambios que se operaban en Europa. Esta característica, que algunos con sentido peyorativo llamaron eurocentrismo, se reflejó en las reformas estéticas que desde fines del siglo XIX tuvieron gran resonancia.

Torres reacciona en contra de la marcada influencia de Europa en la actividad intelectual de su país e intenta con esta ilustración mostrar a Sudamérica como una “Escuela del Sur” donde estaban pasando cosas tan interesantes como lo que sucedía en esos momentos en ciudades como New York o París.

Cuando Joaquín Torres-García dibuja en 1943 el mapa de América invertida, con el extremo Sur apuntando hacia arriba, señalaba un nuevo camino estético: el del constructivismo universal. Así pues Torres-García creó con un simple trazo el imaginario de otra América posible. Ese mismo año fundó el taller donde dio clases a varios artistas, entre ellos a José Gurvich, Julio Alpuy y sus hijos Horacio y Augusto Torres.

La ubicación del Norte hacia arriba en los mapas es algo arbitrario; de hecho hay muchos mapas con orientaciones diferentes como los mapas polares o los mapas medievales. La convención del Norte hacia arriba de la mayoría de los mapas modernos fue establecido por el astrónomo Ptolomeo en el siglo II.

Subvertir el mapa de América es la manera que tiene Torres-García de poner en cuestión el sistema de representación visual y sugerirnos ver la realidad desde otra perspectiva

“Figuras con palomas”, 1949

Joaquín Torres-García falleció en 1949, 15 años después de su regreso a Uruguay. En esta última estancia el artista había generado un ecléctico conjunto de obras a partir de sus lenguajes anteriores, que fue rescatando y readaptando.

Figuras con palomas, su última creación, es un claro ejemplo de este ejercicio de recuperación de intereses pasados. Esta cartulina pintada al óleo nos remite al joven Torres-García aún afincado en Barcelona y fascinado por la Arcadia, aquí materializada en una escena de maternidad coronada por el vuelo de tres palomas blancas. Nos transporta asimismo a los años 20, durante los cuales el artista desarrolló su estilo esquemático.

Realizada el mismo día de su fallecimiento, esta obra nos devuelve por tanto a sus comienzos, “como si el último día fuese, también, el primero”¹.

¹ Luis Pérez-Oramas; **La regla anónima: Joaquín Torres-García, impulsión esquemática y modernidad arcádica**

06. RECORRIDOS PROPUESTOS Y ACTIVIDADES

Educación Infantil

Recorrido

A continuación se propone un recorrido autónomo por la exposición, especialmente diseñado para alumnos de Educación Infantil.

Preguntas sugeridas:

1. **Juguetes "Dog"**: ¿Cuáles son tus juguetes favoritos? ¿Por qué? ¿Quién construye los juguetes? ¿De qué material son los juguetes de Torres-García? ¿Prefieres los juguetes tecnológicos o de madera? ¿Por qué? ¿Los juguetes de Torres-García son solo para niños o también para adultos? ¿Por qué?

2. **"Constructivo en blanco y negro "TBA"**: ¿Qué crees que representa el corazón? ¿y el reloj? ¿Cuántos animales aparecen en la obra de Torres-García? ¿Cuáles son? ¿Qué colores utiliza Torres-García? ¿Por qué? ¿Qué símbolos representan el día y la noche? ¿Y lo masculino y femenino? ¿Crees que para todas las personas cada símbolo significa lo mismo? ¿Por qué?

3. **"América invertida"**: ¿Qué continente aparece representado? ¿En qué país nació Torres-García? ¿Qué símbolos aparecen? ¿Los hemos visto antes? ¿Dónde? ¿El polo Sur está bien representado? ¿Por qué? ¿Por qué crees que Torres-García ha invertido el mapa de América? ¿Qué quiere expresar?

Actividad Propuesta:

La juguetería

MATERIALES

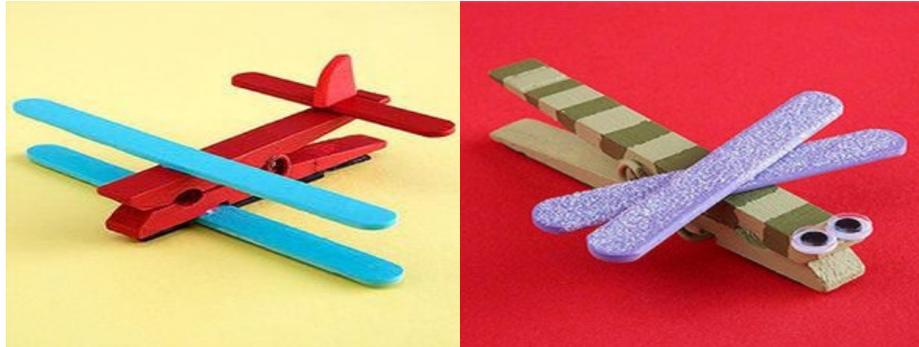
Pinzas de madera.

Pintura.

Pincel.

Palitos de helado de madera para las alas.

Pegamento.

Vamos a realizar una divertida actividad con pinzas y palos de madera, el mismo material con el que Torres-García fabricaba sus juguetes.

En primer lugar deben pintar la pinza y los palitos como más les guste. Cuando este todo seco pegarán los palos de polo para hacer las alas. Es muy sencillo y solo necesitan echarle un poco de imaginación para llenar la clase de libélulas, mariposas, aviones... y todo lo que se les pueda ocurrir.

Educación Primaria

Recorrido

A continuación se propone un recorrido autónomo por la exposición, especialmente diseñado para alumnos de Educación Primaria.

Preguntas sugeridas

1. **"América invertida"** ¿Qué crees que quiere expresar el título de esta obra? ¿Quién hizo los primeros mapas y que tipos de mapas fueron? ¿En qué continentes vivió Torres-García? ¿Qué significa "Nuestro Norte es el Sur"? ¿Qué símbolos rodean el mapa? ¿Qué representan?

2. **"La Cataluña industrial"**. ¿Qué es un muralista? ¿Qué entiendes por pintura al fresco? ¿Para qué lugar estaban destinados estos frescos? ¿Cuál es el tema principal que aparece

representado? ¿Por qué? ¿Por qué crees que recibieron tantas críticas? ¿Qué mensaje crees que desea transmitir con esta obra?

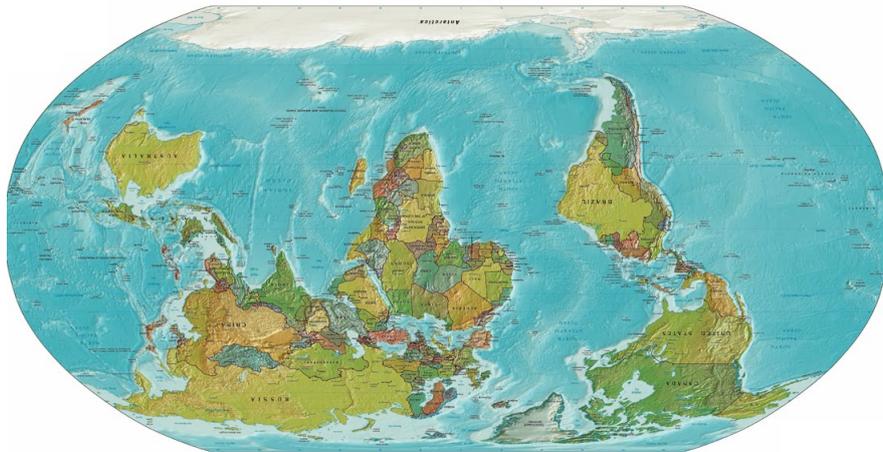
3. **Juguetes "Dog"** ¿De qué materiales son los juguetes de Torres-García? ¿Qué ventajas aporta un juguete de madera respecto a otro tipo de juguetes? ¿Y qué desventajas? ¿Por qué Torres-García dejó de fabricar sus juguetes?

Actividad Propuesta:

El mundo al revés

Divide la clase en seis grupos (América, Europa, Asia, África, Oceanía y la Antártida). Cada grupo dibujará su continente invertido y pensarán en cómo sería la vida si el Norte fuera el Sur.

Deberán utilizar símbolos alrededor de su continente dibujado para explicarlo como en la obra de Torres-García y así obtendrán entre todos un mapamundi invertido.

Educación Secundaria

Recorrido

Preguntas sugeridas:

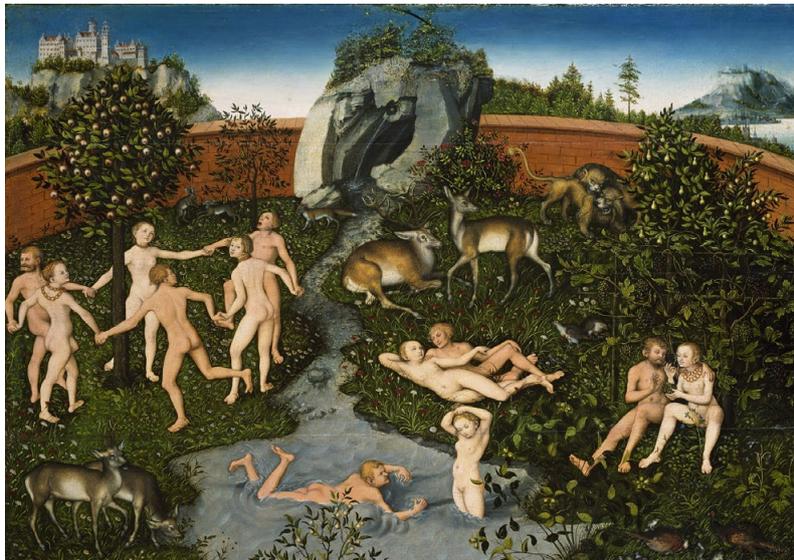
1. **La Terra, Enees i Pan** (1914): ¿Qué personajes reconoces en esta pintura? ¿Con qué técnica está hecha esta obra? ¿Cuándo comenzó a utilizarse esta técnica? ¿Qué te transmite esta escena? ¿Conoces algún ejemplo de utilización de la estética y los personajes grecorromanos en obras actuales?

2. **Figura con paisaje de ciudad** (1917): ¿Qué técnica ha utilizado el artista para realizar esta obra? ¿En qué se diferencia de la técnica anterior? ¿Quién es el personaje que aparece? ¿Qué sensación te transmite esta pintura? ¿A qué época hace alusión? ¿Qué características de esta época está destacando Torres-García?

3. **América Invertida** (1943): ¿Qué técnica ha utilizado aquí Torres-García? ¿Qué la diferencia de las técnicas anteriores? ¿Qué idea nos quiere transmitir el artista con esta imagen? ¿Qué símbolos reconoces en ella? ¿Qué significados pueden tener? ¿Conoces la proyección de Mercator? ¿Conoces mapas distintos a éste estándar utilizado hoy en día?

Actividades Propuestas:

Utopías

La Edad de Oro, Lucas Cranach (1530)

Desde la Antigüedad el ser humano ha imaginado eras y mundos perfectos, en los que reinan la paz y la armonía: la Edad de Oro de la mitología griega, el jardín del Edén de la religión cristiana, la isla Utopía de Tomás Moro, la Arcadia del Renacimiento y el Romanticismo.

Durante su juventud e inspirado por Puvis de Chavannes, Torres-García introdujo en su obra ideales clásicos y humanistas a través de escenas idílicas. La Arcadia fue también la protagonista de su última obra, *Figuras con palomas*, con la que el artista se despidió retomando su temprana fascinación.

Proponemos una actividad en la que los alumnos investiguen sobre mundos ideales imaginados en diferentes culturas y épocas, para posteriormente construir su propia utopía. A través de la puesta en común se observará qué similitudes y diferencias existen entre los mundos ideales investigados y los creados por ellos mismos.

Bachillerato

Recorrido.

Preguntas sugeridas

1. **Pantallas multimedia de Nueva York (1920-1922):** ¿Qué técnica artística ha utilizada Torres-García en la imagen fuera de vitrina? ¿Cuál es la temática común de los objetos que se observan en la pantalla? ¿Cuál es la impresión que intentó transmitir Torres-García a través de este tipo de imágenes? ¿Qué otros artistas plásticos, de obras audiovisuales o literarias que plasmasen el impacto que le provocase esa ciudad en el siglo XX conoces?

2. **Construcción con triángulo 1929:** ¿Qué tipo de obra es: arte figurativo o abstracto? ¿Cómo ha equilibrado las formas y los colores en la obra? ¿Con qué otras obras de vanguardia relacionarías esta pintura? ¿Qué diferencias y qué similitudes de esta pintura ves con las obras de los artistas del movimiento neoplasticista como Mondrian o Van Doesburg?

3. **América invertida, 1943:** ¿Qué representa esta imagen? ¿Por qué crees que está invertido? ¿Qué indica la cruz dentro del continente? ¿Qué elementos característicos de su iconografía aparecen? ¿Qué significado pueden tener en este mapa? ¿Qué es un manifiesto?

Actividad Propuesta:

Extranjeros en Nueva York.

El impacto que produce Nueva York en los visitantes a esta ciudad es siempre llamativo; incluso hoy, que estamos saturados de ver imágenes de esa ciudad y cuyas tecnologías y arquitectura no son tan diferentes de nuestras ciudades, nos sentimos abrumados en nuestra primera visita a Nueva York. Este sentimiento, ya sea de admiración o de rechazo ante esa ciudad, es común en los visitantes desde principios del siglo XX.

Uno de los testimonios más conocidos de esta impresión es el poemario "*Poeta en Nueva York*" en el que Federico García Lorca describe la experiencia de su estancia en esta ciudad en 1929, en el que se observa cómo va cambiando de una favorable primera impresión a un rechazo absoluto de los valores que representa la ciudad.

Proponemos a los alumnos realizar una comparativa entre la forma de plasmar las impresiones de Nueva York de Torres-García y Lorca, analizando similitudes y diferencias que les produjo a ambos autores conocer la ciudad antes del crack del 29. Se puede complementar la actividad buscando otras referencias de distinto tipo (cinematográficas, musicales...) que realizaron otros autores extranjeros sobre la ciudad en esa misma época o analizar las causas socioeconómicas que provocaron el periodo de "*Los felices 20*" con la cual se encontraron a su llegada

07. PARA SABER MÁS

Sobre la exposición:

Información general sobre la exposición:

<http://espacio.fundaciontelefonica.com>

<http://www.moma.org/calendar/exhibitions/1506>

<http://clairebreukel.com/wp-content/uploads/2015/12/Instituciones-MOMA-31.pdf>

Audiovisuales:

<https://www.youtube.com/watch?v=UhgWq9tQGwg>

<https://www.youtube.com/watch?v=wWeYsb8i7qo>

<https://www.youtube.com/watch?v=1NovdLOVFaA>

Sobre el Artista:

Webs especializadas:

http://www.torresgarcia.org.uy/uc_119_1.html

<http://www.rau.edu.uy/uruguay/cultura/torres.htm>

<http://www.ugr.es/~histarte/investigacion/grupo/proyecto/TEXT0/bellido1.pdf>

<http://www.uruguayeduca.edu.uy/Userfiles/P0001/File/NUESTRO%20NORTE%20ES%20EL%20SUR.portal.pdf>

http://www.analisis.edu.uy/_media/monografias:torresgarcia_delcastillo.pdf

<http://www.onsc.gub.uy/onsc1/images/stories/Publicaciones/RevistaONSC/r29/anexo.pdf>

Audiovisuales:

<https://www.youtube.com/watch?v=fMBrWwJI2vc>

https://www.youtube.com/watch?v=luDjsq_PxHc

<https://www.youtube.com/watch?v=pl66p1IBunQ>

Bibliografía:

AA.VV.: Joaquín Torres-García. Un moderno en la Arcadia. El Viso, Madrid 2016.

AA.VV. :Joaquín Torres-García: un mundo construido. Fundación ICO edición, 2002.

AA.VV.: La Escuela del Sur. El taller Torres-García y su legado. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Ministerio de Cultura. Madrid, 1991.

AA.VV.: Seis maestros de la pintura uruguaya. Museo Nacional de Bellas Artes. Buenos Aires, 1987.

Claude Schaefer.: Joaquín Torres-García. Editorial Poseidón. Biblioteca Argentina de Arte. Buenos Aires, 1945.

Jardí, E.: Joaquín Torres-García, Editorial Polígrafa S.A. Barcelona, 1973.

Museo Torres-García.: Trazos de New York.

Museo Torres-García.: Juguetes transformables.

Museo Torres-García.: New York.

Museo Torres-García.: Torres-García. Utopía y Transgresión.

Peluffo Linari, Gabriel.: Historia de la Pintura Uruguaya, Representaciones de la Modernidad Tomo 2 (1930- 1960). Ediciones Banda Oriental, Montevideo, 2000.

SUREDA PONS, Joan.: Torres-García. Pasión clásica. Akal. Madrid, 1998.

Artículos y revistas especializadas:

<http://especiales.elobservador.com.uy/torresgarcia/>

http://cultura.elpais.com/cultura/2015/10/18/actualidad/1445196732_856094.html

http://caa.elpais.com/caa/2015/06/20/catalunya/1434831189_883575.html

http://www.scielo.org/ve/scielo.php?script=sci_arttext&pi=S0798-11712005000300002

<http://www.cronista.com/negocios/Joaquin-Torres-Garcia-un-uruguayo-que-alcanzo-fuerte-proyeccion-internacional-20151009-0033.html>

<http://www.elperiodico.com/es/noticias/ocio-y-cultura/arte-sin-fronteras-torres-garcia-4603988>

<http://www.elobservador.com.uy/arte-made-in-uruguay-n688130>

Escritos de Joaquín Torres-García

Augusta et Augusta, Barcelona, Universitat Catalana, 1904

Dibujo educativo en el colegio Mont D'Or, Barcelona, 1907

Notes sobre Art, Barcelona, 1913

Diàlegs, 1914

Descubrimiento de sí mismo, 1914

Consells als artistes, Barcelona, Un enemic del poble, 1917

Em digué tot aixó, Barcelona, La Revista, 1917

D'altra orbita, Barcelona, Un enemic del poble, 1917

Devem Caminar, Barcelona, Un enemic del poble, 1917

Art-Evolució, Barcelona, Un enemic del poble, 1917

El Públic i les noves tendències d'art, Barcelona, Velli nou, 1918

Plasticisme, Barcelona, Un Enemic del poble, 1918

Natura i Art, Barcelona, Un Enemic del poble, 1918

L'Art en relació al home etern i l'home que passa, Sitges, Imprenta El eco de Sitges. 1919

La Regeneració de si mateix, Barcelona, Salvat Papasseit Editor, 1919

Foi, París, 1930

Ce que je sais, et ce que je fais par moi-même, Losones, Suiza, 1930

Pére soleil, París, Fundación Torres-García, 1931

Raison et nature, Ediciones Imán, París, 1932

Estructura, Montevideo, 1935

De la tradición andina: Arte precolombino, Montevideo, Círculo y cuadrado, 1936

Manifiesto 2: Constructivo 100 %, Montevideo, Asociación de Arte Constructivo, 1938

La tradición del hombre abstracto (Doctrina constructivista). Montevideo, 1938

Historia de mi vida. Montevideo, 1939

Metafísica de la prehistoria indoamericana, Montevideo, Asociación de Arte Constructivo, 1939

Manifiesto 3, Montevideo, Asociación de Arte Constructivo, 1940

La ciudad sin nombre. Montevideo, Uruguay, Asociación de Arte Constructivo, 1942

Universalismo Constructivo, Montevideo, 1944

Con respecto a una futura creación literaria y dos poemas, Divertimento 1 y Divertimento 11, Montevideo, Revista Arturo, 1944

La decoración mural del pabellón Martirené de la colonia Saint Bois. Pinturas murales del pabellón hospital J.J. Martirené de la colonia Saint Bois (con Esther de Cáceres, Carmelo de Arzadum, Alfredo Cáceres, Pablo Purriel, Juan R. Menchaca, y Guido Castillo). Montevideo, Gráficas Sur, 1944

En defensa de las expresiones modernas del arte, Montevideo, 1944

Nueva escuela de arte de Uruguay. Montevideo, Asociación de Arte Constructivo, 1946

La regla abstracta. Montevideo, Asociación de Arte Constructivo, 1946

Mística de la pintura, Montevideo, 1947

Lo aparente y lo concreto en el arte, Montevideo, 1948

La recuperación del objeto, Montevideo, 1948

-Guía digital "Audioguía Fundación Telefónica" con información sobre la exposición y otros contenidos de Espacio Fundación Telefónica para dispositivos móviles, disponible para iOS y Android: <http://espacio.fundaciontelefonica.com/movil/>

Torres-García Un moderno en la Arcadia

Cuaderno para profesores

