

CUADERNO PARA PROFESORES

Colección cubista de Telefónica

Índice

1. Presentación
2. Introducción de la exposición
3. Fichas sobre las obras
 - *La fenêtre aux collines* de Juan Gris
 - *Constructivo en blanco y negro* de Joaquín Torres García
 - *Le pot rouge* de André Lhote
4. Propuesta de actividades
5. Links y bibliografía relacionada con la exposición
6. Evaluación del cuaderno

1. Presentación

Este cuaderno forma parte del programa **CONECTAprofes**, 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 visita o actividad autónoma, como complementar las que se ofrecen a grupos escolares dentro de la Programación Educativa de Espacio Fundación Telefónica.

En él encontrarás documentación, orientaciones para la visita y propuestas de actividades para realizar con los alumnos sobre la exposición *Colección cubista de Telefónica*.

Objetivos

- Familiarizarse con conceptos como modernidad, vanguardia, Cubismo, rima plástica, perspectiva y geometría, fundamentales para el movimiento cubista.
- Descubrir el ambiente artístico de Europa en el contexto de las primeras vanguardias y la Primera Guerra Mundial.
- Acercarnos al Cubismo como punto de partida de algunas de las corrientes artísticas más influyentes del Arte del siglo XX.

Palabras Clave / Temas

Arte contemporáneo, Movimiento artístico, Vanguardia, Primera Guerra Mundial, Marchante, Salón, Perspectiva, Rima plástica, Formas geométricas, Collage, Cubismo Analítico, Cubismo Sintético, Neoplasticismo, Abstracción

CÓMO USAR ESTE CUADERNO. ANTES DE LA VISITA

En este cuaderno se proporciona información sobre la exposición con el interés de ayudar al profesor a contextualizar la actividad que realizará con sus alumnos, ya sea visitando el Espacio por cuenta propia o a través de una de las visitas y/o talleres que proponemos.

Además del texto introductorio sobre la exposición, se destacan algunas obras seleccionadas que se consideran representativas por su conexión con el currículo escolar, un glosario de terminología específica, una relación de fuentes documentales y bibliográficas y algunos recursos para desarrollar actividades de manera autónoma 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, así como contactar con el equipo educativo para cualquier duda o cuestión.

Contacto equipo educativo y reserva de actividades:

educacion.espacio@fundaciontelefonica.com / +34 915226645

2. Introducción de la exposición

La *Colección cubista de Telefónica*, que surgió en torno a la contextualización de la obra de Juan Gris, propone una visión del Cubismo alternativa a la de la historiografía tradicional. Aunque la importancia de este movimiento es vital para el arte contemporáneo, se suele identificar de manera exclusiva con Braque y Picasso, así como a limitar al ambiente artístico de París y a la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, existieron otros cubismos que recogían las diferentes propuestas de artistas franceses, latinoamericanos y españoles.

Juan Gris es uno de los mejores representantes de estos otros cubismos. Su obra no es sólo importante por la continuidad que supone en el movimiento cubista después de 1918, sino que también es fundamental para conectar el desarrollo de la modernidad de Europa con Latinoamérica gracias a artistas como Vicente Do Rego Monteiro, Rafael Barradas, Vicente Huidobro, Joaquín Torres García, Alejandro Xul Solar o Emilio Pettoruti.

De acuerdo con estas premisas sobre las que se formó la colección, la exposición está articulada en torno a varios ámbitos. El primero, a modo de introducción, está dedicado a las "rimas plásticas" creadas por Juan Gris y a contextualizar la exposición. Allí encontramos *La fenêtre aux collines*, una obra clave de Gris, acompañada por obras de otros artistas, como Pettoruti y Coppola que también utilizan estas rimas plásticas como *leitmotiv* creativo.

El segundo ámbito, dedicado a la "nueva vida" del Cubismo, recorre los años entre 1914 y 1926, momento en el que el movimiento se expande por Latinoamérica. Es en ese intervalo cuando Juan Gris se convierte en la figura referente del movimiento cubista: el tercer ámbito de la exposición se centra en este periodo de la vida del pintor madrileño.

Por último, el cuarto ámbito está dedicado a las variaciones que experimenta el movimiento en la primera mitad del siglo XX, experiencias que buscaron el diálogo entre la pintura pura, el clasicismo moderno y la abstracción. Aquí encontramos a artistas como Manuel Ángeles Ortiz, Daniel Vázquez Díaz, Georges Valmier, Martin Chambi o Louis Marcoussis.

Cada ámbito está acompañado de abundante documentación. En las vitrinas hay ejemplos de publicaciones como Cahiers d'Art, L'Esprit Nouveau, Transition y The Little Review, y textos de Albert Gleizes, André Lhote, Daniel Henry Kahnweiler, Vicente Huidobro, Ramón Gómez de la Serna y Gertrude Stein, entre otros.

El Cubismo

El Cubismo fue un movimiento artístico que surgió en Europa a principios del siglo XX y que supuso el inicio de las vanguardias históricas. Por primera vez desde el Renacimiento, estos pintores rompen con la manera establecida de representar la realidad: frente al punto de vista único e inmóvil de la perspectiva lineal empleada en la pintura occidental tradicional, los pintores cubistas utiliza diferentes puntos de vista en una misma obra.

Según Apollinaire, fue Matisse el primero en hablar de *pequeños cubos* para referirse a las casas que pintaba Braque en las obras que presentó al Salón de Otoño de 1908. Sin embargo, no fue hasta el mes siguiente cuando este término apareció por escrito en una crítica de Louis Vauxcelles sobre estas mismas pinturas, esta vez expuestas en la galería de

Kahnweiler de París: “*Desprecia la forma, reduce todo, sitios y figuras y casas a esquemas geométricos, a cubos*”.

Tras un primer momento inicial, que culmina en 1907 con *Las señoritas de Aviñón* de Picasso y en el que es fundamental la influencia de artistas anteriores como Cézanne y del Arte primitivo, comienza el llamado Cubismo Analítico.

Durante esta etapa que se desarrolla entre 1908 y 1911, los objetos se descomponen en formas geométricas. Esta visión fragmentada de un mismo objeto desde varios puntos de vista y en un solo momento, implica la simultaneidad y, por tanto, la incorporación del tiempo en la pintura. Este elemento, en apariencia trivial, significó una ruptura con la pintura tradicional practicada hasta ese momento y la conexión con la Teoría de la Relatividad planteada por Albert Einstein en 1905 y que supuso un hito en la Física. En ella se habla por primera vez del tiempo como la cuarta dimensión y de cómo la percepción del espacio y del tiempo es relativa al observador.

Según avanzan los años, esta etapa se vuelve más críptica y hermética: forma y fondo se confunden y como espectadores nos supone un esfuerzo ver lo que hay representado. Pero, aunque las obras del Cubismo Analítico se hacían cada vez más ilegibles, este movimiento siempre iba a respetar la forma y nunca llegaría a la abstracción.

El punto de inflexión llega en 1912, cuando Picasso presenta *Naturaleza muerta con silla de rejilla*, una obra que utiliza el *collage* y que se considera el inicio del Cubismo Sintético. Con esta nueva técnica desarrollada por Braque y Picasso, el cuadro ya no imita la realidad si no que, al pegar objetos reales en el lienzo (madera, cartulina, papel...), es la realidad. En estas obras el color se vuelve más rico y brillante. Esta segunda etapa, que se prolonga hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial en 1914, se caracteriza por la construcción de una composición nueva frente a la fragmentación del objeto del Cubismo Analítico.

Muchos artistas siguieron el camino iniciado por el movimiento cubista: varios de ellos, como Albert Gleizes, Jean Metzinger, Juan Gris, Fernand Léger y André Lhote, entre otros, se unieron en el Salón de la *Section d'Or*. El impacto del Cubismo en las vanguardias fue muy importante: Marcel Duchamp, que también había participado en la *Section d'Or*, fue uno de los fundadores del Dadaísmo; Sonia y Robert Delaunay, que partiendo del Cubismo y centrándose en el color se aproximaron a la abstracción geométrica, crearon el Orfismo; también fue muy importante la influencia que ejerció en el Neoplasticismo, movimiento artístico vinculado a los inicios del arte abstracto fundado por Piet Mondrian y Theo Van Doesburg en torno a la revista *De Stijl* en los Países Bajos.

3. Fichas

La fenêtre aux collines de Juan Gris



+ Resumen de la pieza

La fenêtre aux collines es una pintura de Juan Gris (Madrid, 1887 – Boulogne sur Seine, París, 1927) de 1923.

Juan Gris, seudónimo de Victoriano González, es uno de los pintores más importantes del Cubismo y del arte español del siglo XX. Comienza su labor artística ilustrando revistas como *Blanco y Negro* y libros como *Alma América. Poemas indoespañoles* del poeta peruano José Santos Chocano. Se forma en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando de Madrid hasta su traslado a París en 1906, donde conoce a Picasso y a Braque.

En 1912, Gris firma un contrato con el marchante Henry Kahnweiler. La figura del marchante de arte tuvo gran importancia en el Cubismo. Torres García en el libro *Universalismo constructivo*, dice sobre ellos que fueron “*los primeros que comprendieron [...] el Cubismo. Luego teorizaron y lo explicaron*”. Ese año, Gris celebra su primera exposición individual, participa en el Salón de los Independientes y expone en la Section d'Or.

Gris realiza esta obra en 1923, en un momento en el que su estado de salud estaba empeorando lo que le obligaba a pasar largas temporadas fuera de París. En ella integra el espacio cerrado del interior donde está el bodegón y la amplitud del paisaje con colinas del espacio exterior, creando un género híbrido entre el bodegón y el paisaje. El tema de la ventana abierta es un recurso muy utilizado en el Cubismo, ya que además de unir espacio interior y exterior, permite yuxtaponer dos géneros –bodegón y paisaje- en una misma obra, una de las aportaciones de este movimiento a la Vanguardia. Simbólicamente, este tema se ha entendido como una metáfora del vínculo entre arte y vida en los artistas, en este caso, lo podemos entender como la unión de los placeres intelectuales –el libro y el violín- con los placeres sensoriales que se obtienen de la observación de la Naturaleza y la degustación de los alimentos.

Otra aportación del pintor madrileño al Cubismo que fue muy utilizada por otros artistas del movimiento es la “rima plástica”. Estas rimas son esos motivos recurrentes sobre los que el pintor hace variaciones y que van dando ritmo a la composición de forma intencionada. En esta obra las encontramos en la barandilla y los orificios de resonancia del instrumento; en las cuerdas del mástil y en la decoración del vaso; en las colinas y en las formas curvas del instrumento y la botella.

Por otro lado, en *La fenêtre aux collines*, Gris descompone la luz consiguiendo que el color verde de la botella se expanda al resto de objetos de la mesa. Además, en esta obra el artista se desmarca de los colores habituales del Cubismo y de su trayectoria anterior utilizando violetas y verdes, colores más expresionistas que son habituales en la pintura de sus últimos años.

+Otras obras relacionadas



Juan Gris, *Le jardin*. 1916



Albert Gleizes, *Maisons aux Bermudes ou Paysage des Bermudes*. 1917



George Valmier, *Paysage*. 1920

+Frases relacionadas con la obra

“Comienzo por organizar mi cuadro; luego, clasifico los objetos. Se trata de la creación de objetos nuevos que no se puedan comparar con ningún objeto de la realidad. Esto es precisamente lo que distingue el Cubismo Sintético del Cubismo Analítico”.

Juan Gris

En el libro *Universalismo Constructivo* se dice que: *“Juan Gris es el geómetra perfecto. Por esto es el más puro de los cubistas. No parte, como otros, de la naturaleza para ir a lo abstracto, sino de lo abstracto de la geometría y el plano de color, para ir a la realidad: esa sugerencia de realidad que jamás llega en él a la luz y al tono local naturalista. Tal ocre será una guitarra, tal curva el perfil de una botella, tal blanco la página de un libro, etc. Nacen, emergen esos objetos de la estructura”.*

Joaquín Torres García

“Mi método [...] es deductivo. No es el cuadro X el que llega a coincidir con mi tema, sino el tema x el que llega a coincidir con mi cuadro”.

Juan Gris

+Preguntas para sugerir a los alumnos a raíz de la pieza

- ¿Qué objetos sois capaces de identificar en el cuadro?
- ¿Qué colores ha utilizado?
- ¿Dónde se ha situado el artista para pintar esta escena?
- ¿A quién puede pertenecer esta habitación?
- ¿Por qué crees que algunos de los objetos aparecen pintados de color verde?
- ¿Qué elementos de la composición se repiten rítmicamente?
- ¿Qué te dicen estos objetos de la persona que vive en esta habitación?

+Glosario de términos

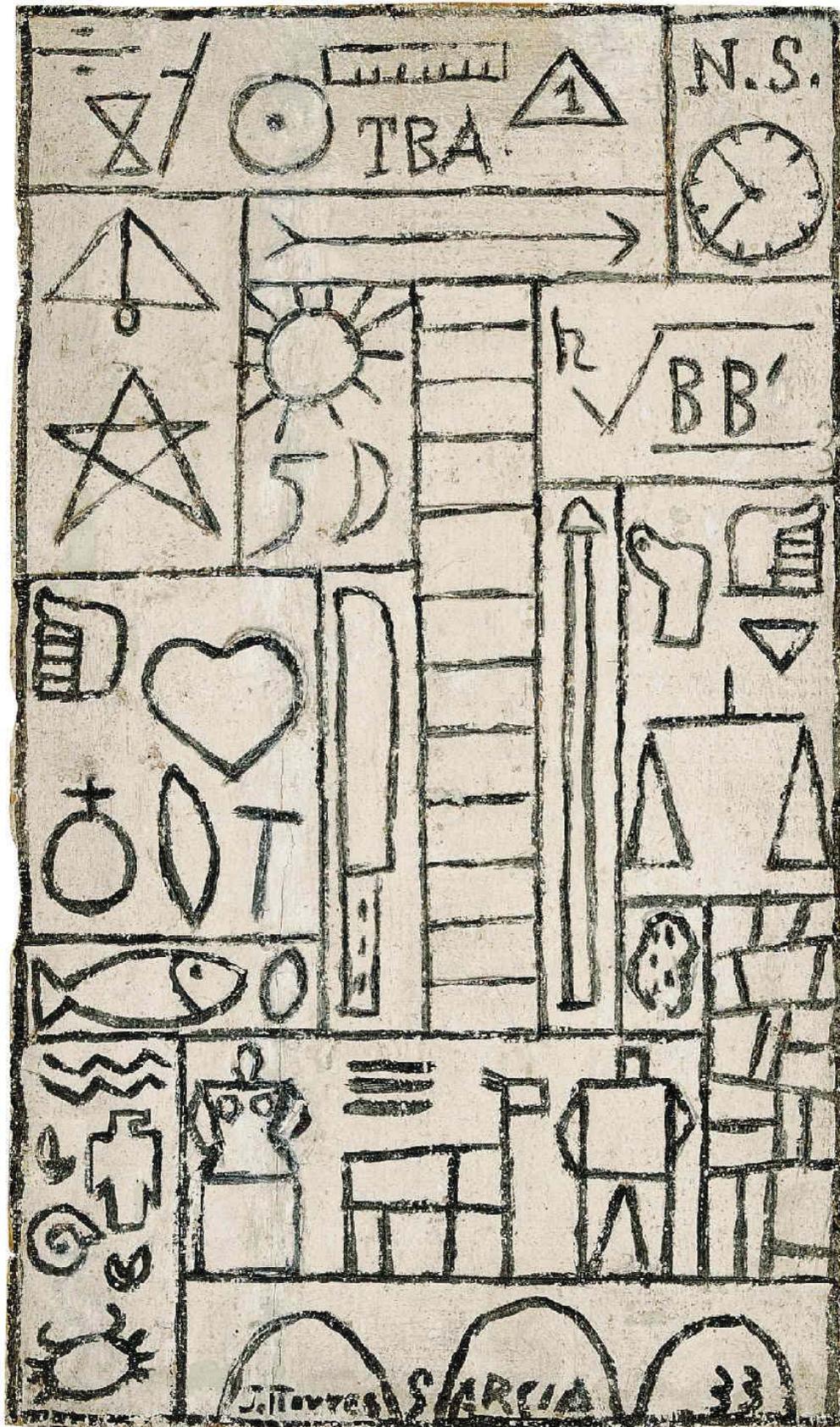
MARCHANTE es la persona que comercia con obras de arte y, por tanto, es intermediario entre el artista y el coleccionista. Además, los marchantes pueden ser promotores de los artistas, como era el caso de Durand-Ruel y los impresionistas, Kahnweiler y Rosenberg y los cubistas, o Leo Castelli y el Arte Pop.

SALÓN era el lugar donde, desde el siglo XVII, se celebraban las exposiciones del arte oficial en Francia. Para exponer en ellas los artistas tenían que ser seleccionados por un jurado. En el siglo XIX estos jurados se volvieron cada vez más conservadores, dejando fuera de las exposiciones aquellas obras que se apartaban del canon establecido por el arte más académico, como fue el caso de las obras impresionistas. Llegó un momento en el que el número de artistas rechazados fue tan alto que aparecieron alternativas a este salón oficial, como el Salón de los Rechazados, el Salón de los Independientes o el Salón de Otoño, todos ellos surgidos en París a finales del siglo XIX o en los albores del siglo XX.

SECTION D'OR fue una exposición temporal organizada en octubre de 1912 en la Galería La Boétie de París. En ella se presentaron veintiún artistas con estilos muy diferentes pero que compartían una misma visión del arte alejado de toda concepción especulativa. Algunos de los artistas que participaron en esta exposición fueron Gleizes, Juan Gris y Marcel Duchamp, que presentó por primera vez su *Desnudo bajando una escalera*.

VANGUARDIA término de origen militar (del francés *avant-garde*) que designa la avanzadilla o primera línea de un ejército y que, desde comienzos del siglo XX, se refiere también a las posturas más innovadoras en cualquier movimiento cultural y artístico. Algunas de las vanguardias históricas más importantes son el Impresionismo, Expresionismo, Fauvismo, Cubismo, Futurismo, Dadaísmo, Surrealismo...

Constructivo en blanco y negro de Joaquín Torres García



+ Resumen de la pieza

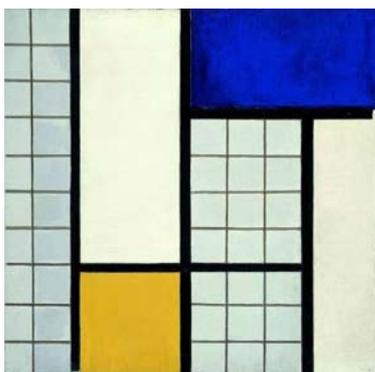
Constructivo en blanco y negro "TBA", obra de 1933, se puede considerar una síntesis de las ideas de Joaquín Torres García sobre el arte (Montevideo, Uruguay, 1874 – 1949). De este pintor destaca su formación cosmopolita entre Barcelona, París y Montevideo, lo que hizo que su obra fuese fundamental para la difusión de la Vanguardia por Latinoamérica.

A lo largo de su vida, este pintor uruguayo destacó tanto por su producción plástica como por su trabajo teórico. Ambas facetas de su obra son inseparables; así, en sus escritos aboga por un lenguaje plástico basado en símbolos. Para ello, el artista reduce la forma de los objetos a sus partes esenciales como manera de pasar de lo concreto a lo absoluto. En este contexto se entiende también la sobriedad en los colores de sus composiciones.

Dentro de su producción teórica destaca *Universalismo Constructivo*, libro en el que Torres García considera el Cubismo como un momento de transición, como un punto de partida hacia la abstracción y la creación de un lenguaje plástico universal. El propio artista decía: "*Si en la base de la construcción hay emoción o razonamiento, nos da igual: nuestro único objetivo es construir [...] La construcción debe ser sobre todo la creación de un orden*". Además, este escrito es fundamental para la difusión en Latinoamérica del Constructivismo, un movimiento artístico caracterizado por el uso de líneas y formas geométricas puras, que parte del Cubismo y enlaza con el Arte Abstracto.

Su labor divulgativa se completa con la fundación, en 1930 y junto al artista Michel Seuphor, de la revista y el grupo *Cercle et Carré*, organizador de la primera muestra de arte constructivista y abstracto. Años después, el pintor uruguayo también fundó la *Asociación de Arte Constructivo* y el *Taller Torres García*.

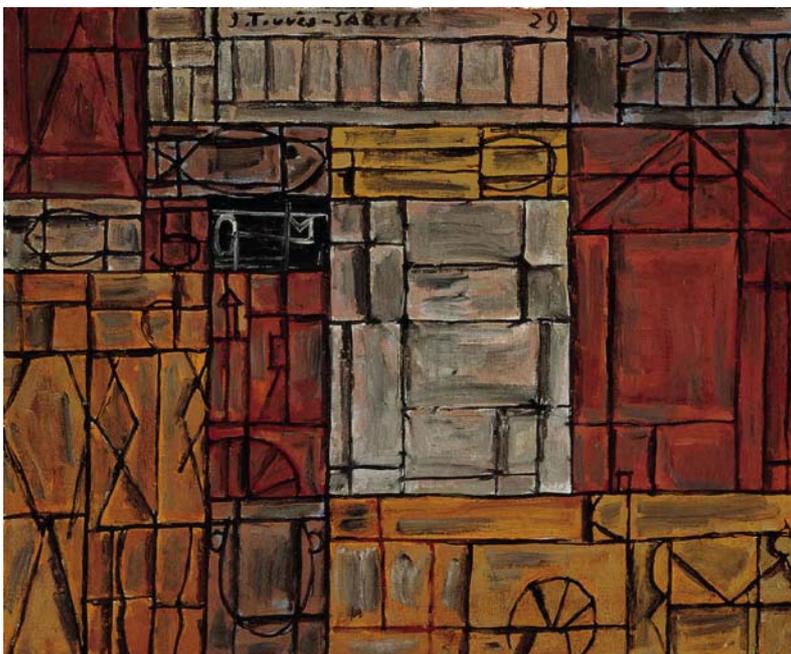
La obra *Constructivo en blanco y negro "TBA"*, como ya apunta el título, se enmarca dentro de este movimiento Constructivista. En este lienzo el pintor reduce su paleta al mínimo, utilizando el blanco como color de fondo y el negro para trazar líneas verticales y horizontales que, formando una suerte de casillas, albergan figuras y símbolos. La forma de organizar la composición y la separación del color en las obras de Torres García, esta claramente influenciada por Theo Van Doesburg que, junto a Piet Mondrian, fue uno de los máximos representantes del Neoplasticismo. Este movimiento artístico iniciado en los Países Bajos, parte del Cubismo y propugna una reducción de la forma de los objetos a su estructura de líneas verticales y horizontales imprescindible. En este proceso de abstracción progresiva de la forma, los colores, a su vez, se reducen al negro, blanco, gris y a los tres primarios.



Composition en demi valeurs de Theo van Doesburg (1928)
Kunstmuseum de Basel

Al analizar los símbolos presentes en *Constructivo en blanco y negro "TBA"*, encontramos signos matemáticos como números, radicales, reglas o divisiones; religiosos y esotéricos como pentagramas, orbes, peces o un Sol y una Luna; de escritura como letras latinas o jeroglíficos egipcios; y elementos americanos como llamas y murallas precolombinas. Como ocurre en otras obras de Torres García, estos símbolos proporcionan niveles de lectura distintos: un primer nivel, en el que se identifican de manera literal esos elementos, y un segundo nivel, en el que se les atribuye un significado cultural a los mismos. Aún así, el significado de sus obras hay que buscarlas de manera global y no intentando descifrar el significado de cada uno de ellos de forma independiente.

+Otras obras relacionadas



Joaquín Torres García,
Physique. 1929

+Frases relacionadas con la obra

"El objeto completo solo está en nuestra cabeza, si se tiene en la cabeza el objeto completo para conseguir darle una idea gráfica, se elegirá casi sin apercibirse, las partes esenciales y se construirá un esbozo que, si no está de acuerdo quizá con las reglas de la perspectiva, sin embargo, será mucho más ilustrativo. Este es el espíritu de síntesis".

Joaquín Torres García

"No hay que olvidar algo que es absolutamente primordial, en mi opinión, para la comprensión del Cubismo y de lo que es realmente el arte moderno: el hecho de que la pintura es una escritura. La pintura es una escritura que crea signos".

Daniel-Henry Kahnweiler

"La pintura 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".

Joaquín Torres García

+ Preguntas para sugerir a los alumnos a raíz de la pieza

¿Qué colores ha utilizado Torres García para pintar esta obra?

¿Qué símbolos podéis reconocer en ella?

¿Podéis agrupar estos símbolos que habéis reconocido por temas?

Fijaos en los símbolos que aparecen en la pieza, ¿dónde los habéis visto antes?

¿Crees que Torres García los ha elegido por su aspecto, por su significado o por ambas cosas?

¿Crees que para todas las personas cada símbolo significa lo mismo?; Busca ejemplos de símbolos que puedan tener varios significados dependiendo de quién los interprete.

+ Glosario de términos

CONSTRUCTIVISMO es un movimiento de arte vanguardista que apareció en Rusia en la segunda década del siglo XX y se hizo popular a partir de la Revolución de Octubre de 1917. El Constructivismo se caracteriza por evitar el ornamento al utilizar líneas y formas geométricas puras, y por su carácter utilitario y al servicio de la Revolución. La difusión del Constructivismo está estrechamente ligada a El Lissitzky en Europa y a Torres García en Latinoamérica. Su influencia fue muy importante en otros movimientos artísticos como el Arte Abstracto, el Neoplasticismo o el Minimalismo.

ARTE ABSTRACTO es un movimiento artístico que surge a principios del siglo XX, y que propugna liberarse del concepto de *mimesis* (la imitación de la naturaleza, de la realidad, como fin del Arte) heredado de la tradición griega. Para ello, huye de todo elemento figurativo, pues no pretende representar cosas reales, y reduce las formas a su esencia.

NEOPLASTICISMO también llamado constructivismo holandés, fue un movimiento artístico iniciado en los Países Bajos en 1917. Sus principales representantes fueron Piet Mondrian y Theo Van Doesburg, los dos fundadores de *De Stijl*, la revista que aglutinó a los artistas del movimiento. El Neoplasticismo, vinculado a los inicios del arte abstracto, parte del Cubismo como inicio de un proceso de abstracción progresiva que reduce la forma de los objetos a sus líneas verticales y horizontales imprescindibles, y los colores a los primarios, junto al negro y el blanco.

***Le pot rouge* de André Lhote**



+ Resumen de la pieza

Le pot rouge es una obra de André Lhote (Burdeos, Francia, 1885 - París, Francia, 1962) de 1917. Este lienzo se enmarca en el Cubismo Sintético, una segunda etapa del Cubismo que se caracteriza por construir una nueva realidad a partir de la yuxtaposición de planos de color, frente al Cubismo Analítico de un primer momento que descompone los objetos en facetas. Además, Lhote admiraba a Gauguin; reflejándose su influencia en el uso expresivo del color y en la forma de simplificar los volúmenes. En *Le pot rouge*, la forma de representar pictóricamente la naranja y el limón es un ejemplo de ello.

Con esta construcción a partir de planos, Lhote se aleja del fin último de la pintura tradicional: representar la realidad utilizando, entre otros recursos, la perspectiva para crear un efecto de tridimensionalidad en la imagen. En *Le pot rouge* el pintor ha buscado deliberadamente la bidimensionalidad, tanto en los objetos como en el espacio en el que se integran. En la obra sólo hay dos excepciones: una es la mesa, dispuesta en perspectiva, lo que otorga cierta profundidad al cuadro (fíjate en la esquina inferior izquierda); la otra es el trozo de mantel que se ve en la esquina inferior derecha, cuyos pliegues están modelados a través de un claroscuro.

Este realismo dentro de una obra cubista anuncia la “vuelta al orden”, un retorno a la figuración que experimentan las Vanguardias desde mediados de la Primera Guerra Mundial y durante la década de 1920. En el caso de la etapa sintética, para llegar a este naturalismo se toma como punto de partida la imitación de texturas presente en los cuadros del Cubismo analítico de los primeros años del movimiento. De esta forma, los cubistas podían hacer casi tangible lo representado en el lienzo; el siguiente paso al respecto fue la introducción del collage, una técnica inventada por ellos por la que directamente se incorporan al lienzo fragmentos de otros materiales. Un ejemplo más desarrollado que el de Lhote es *La guitare sur la table* una obra de Juan Gris que también está presente en la exposición. En ella, Gris simula la madera de la mesa y de la guitarra, el mármol del suelo, y el papel pintado de la pared.

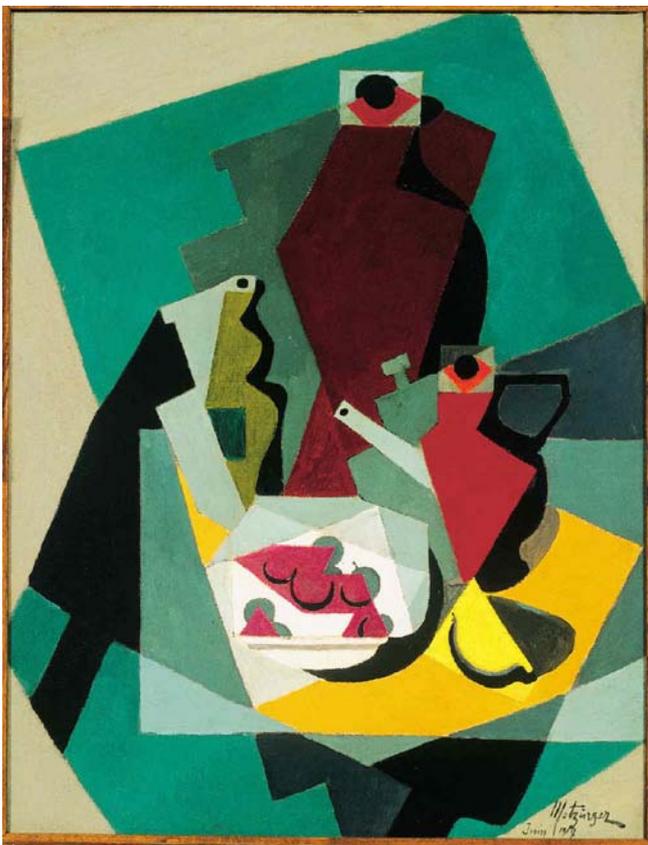


La guitare sur la table de Juan Gris (1913)
Colección cubista de Fundación Telefónica.

Lhote fue un pintor destacado en su época; de hecho, en 1931 Ramón Gómez de la Serna le dedica en su libro *“Ismos”* el capítulo llamado “Lhotismo”. La fama le vino tanto por su participación en numerosas exposiciones como por su labor pedagógica. Así, se mostraron obras suyas en el Salón de Otoño, en el Salón de los Independientes, y como otros de sus compañeros cubistas, también participó en la Section D’Or. En cuanto a su importante labor

divulgativa encontramos tanto su obra teórica, pues es autor de textos destacados como *Tratado del paisaje* (1939), *Escritos sobre pintura* (1946) y *Tratado de la figura* (1950); como la puesta en marcha de la Academia Montparnasse, que influyó de manera decisiva en artistas como Henri Cartier-Bresson, William Klein o Tamara de Lempicka.

+Otras obras relacionadas



Jean Metzinger, *Nature morte avec fruits et pitcher*. 1917



Vicente Do Rego Monteiro, *Os Talheres (Nature morte aux couverts)*. 1925

+Frases relacionadas con la obra

“Los cubistas separaron de forma sistemática el tono local (o tono propio del objeto) de la forma local. [...] Todo el arte consistía en la distribución de las superposiciones parciales del tono local y el cuerpo del objeto. [...] El color se imponía en detrimento de las formas demasiado parejas; la diversidad de las dimensiones, sin la cual no hay belleza expresiva, había sido redescubierta”.

André Lhote

“(André Lhote) parecía un maestro de obras de sus pinturas [...]. Su pintura está llena de un modo simple de senos y cosenos, y de parábolas y elipses combinadas [...]. Lhote se hace el distraído para pintar, y así sorprende de reojo, mucho mejor que de frente, el momento de soledad y sin amaneramiento de cada cosa”.

Ramón Gómez de la Serna

+Preguntas para sugerir a los alumnos a raíz de la pieza

¿Qué objetos podéis encontrar en este lienzo?

¿De qué colores son?

Observad como están pintados la naranja y el limón, ¿hay algún otro cuadro en la exposición que represente las frutas de la misma manera?

¿A través de qué elementos identificas los objetos representados?

¿Cómo están representados los volúmenes y las sombras?

¿Encontráis algún elemento en los que se haya utilizado una perspectiva tradicional?

¿Crees que hay algún elemento en esta obra representado de manera más tradicional?

+Glosario de términos

PERSPECTIVA es la técnica utilizada para simular la tridimensionalidad de la realidad sobre un plano. En la pintura occidental, desde el Renacimiento, esa sensación de profundidad y volumen se consigue con la perspectiva lineal, construida en base a un punto de fuga único e inmóvil, situado a la altura de los ojos.

CLAROSCURO es un término que viene de la palabra italiana *chiaroscuro* y se refiere a la utilización del contraste entre zonas iluminadas y en sombra para crear sensación de volumen. Esta técnica comenzó a desarrollarse con los pintores del Renacimiento italiano y flamenco, y alcanzó su punto álgido en el Barroco, con los pintores tenebristas.

COLLAGE técnica artística en la que la obra está formada por diversos fragmentos. El nombre viene de la voz francesa *coller*, que significa pegar, y se puede aplicar a cualquier manifestación artística como el cine, la literatura o la música. En la pintura el collage se realiza mezclando distintos materiales (papel, tela, cartón, periódico...) sobre el lienzo.

4. Propuesta de actividades

Primaria

Ballet y Cubismo:

Entre 1921 y 1924, el empresario ruso Serguéi Diáguilev propuso a algunos de los principales artistas de la época, como Braque, Picasso y Juan Gris, colaborar en la creación de las escenografías y vestuarios de los ballets que él producía. Con ello estableció una relación entre moda, bellas artes y artes escénicas que hoy continúa. Se propone a los alumnos que elijan una canción o escena de película que les guste, y que hagan su propia interpretación plástica utilizando collage, pinturas, fotografías...

Formas geométricas:

Muchas de las obras cubistas pueden reducirse esquemáticamente a figuras geométricas fácilmente identificables. A partir de los polígonos que se hayan visto con los alumnos en clase, se propone pintar un retrato, bodegón o paisaje que combine colores y formas geométricas presentes en las obras cubistas.

Iconografía cotidiana:

Inspirándonos en las obras que se han visto de Joaquín Torres García, se propone a la clase que busque símbolos presentes en el día a día y que analice tanto sus significados como su procedencia: por ejemplo, la figura humana esquematizada que encontramos en los semáforos, urinarios, transportes, señales de obras, sus diversos significados (se puede cruzar o no, se puede entrar o no, sentarse o no...) y su universalidad (¿es igual para todos los países, culturas...?).

Nuevos códigos:

Los nuevos medios de comunicación están generando nuevos códigos de lenguaje basados en símbolos ya existentes (p. ej. combinaciones de emoticonos y combinaciones de signos de puntuación presentes en los mensajes de texto). En esta actividad se propone que el profesor elabore una tabla con esos símbolos y que los alumnos los identifiquen, con el fin de reflexionar sobre cómo las nuevas asociaciones de esos signos producen nuevos significados.

Secundaria

Rimas plásticas:

Una vez explicado el concepto de "rima plástica", se anima a los alumnos a que encuentren más ejemplos de estos recursos expresivos en las obras de Juan Gris y otros artistas presentes en la exposición. Proponemos como ejemplo "*La chanteuse*" de Juan Gris y "*Nature morte avec fruits et pitcher*" de Jean Metzinger. Después, se propone a los alumnos que elijan una imagen de un objeto y que la descompongan para luego crear una composición en la que utilicen rimas plásticas.

Colaboraciones artísticas:

En 1923 la revista *Vogue* encargó a Tristan Tzara, uno de los autores más importantes del Dadaísmo, otro movimiento de vanguardia, un artículo que tratase

sobre pintores modernos. Para ilustrarlo, Tzara pidió a algunos artistas de vanguardia imágenes sus obras, uno de ellos fue Juan Gris, que eligió *La fenêtre aux collines*.

Se propone al alumno ilustrar un póster o un artículo sobre el Cubismo seleccionando para ello obras representativas de sus distintas etapas (Cubismo Analítico, Cubismo Sintético, Cubismo de Salón...)

Crítica artística:

El Cubismo generó abundantes críticas, tanto positivas como negativas, entre los especialistas en Arte de ese momento.

Se propone a cada alumno que elija dos obras cubistas presentes en la exposición y que escriba una crítica de cada una. De una de ellas, el alumno debe hacer una crítica positiva, que ensalce la obra, y de la otra, el alumno debe hacer una crítica muy dura.

Collage cubista:

Lhote era un pintor que destacaba entre el resto de pintores cubistas por su uso expresivo del color y por la forma de simplificar los volúmenes a partir de la yuxtaposición de planos. Siguiendo *Le pot rouge* como modelo, se propone a los alumnos que hagan un bodegón o un paisaje a partir de recortes de planos de color encontrados en revistas y que creen sombras y rimas plásticas, a partir de la superposición de estos recortes.

Simbología personal:

Hemos visto como Torres García reduce la forma de los objetos a las partes esenciales como forma de pasar de lo concreto a lo universal.

Se propone a cada alumno que elija un objeto que le identifique y lo reinterprete y lo simplifique para crear su propio símbolo personal, un logo que le represente.

5. Links y bibliografía relacionada con la exposición

1) Bibliografía sobre la exposición *Colección cubista de Telefónica*:

- AAVV: *Colección cubista de Telefónica*, Fundación Telefónica, Madrid, 2012.
- Fondos cubistas en las colecciones de Telefónica:
www.fundacion.telefonica.com/es/que_hacemos/conocimiento/patrimonio_artistico/coleccion/cubismo

2) Bibliografía general sobre el Cubismo:

- Cooper, D.: *La época cubista*, Alianza Forma, Madrid, 1984.
- Cox, N.: *Cubism (Art and ideas)*, Phaidon, London, 2000.
- Gleizes, A. y Metzinger, J.: *Sobre el Cubismo*, Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Murcia, Valencia, 1986.
- Green, C.: *Arte en Francia 1900-1940*, Cátedra, Madrid, 2001.
- Kahnweiler, D.H.: *Mis galerías y mis pintores*, Ardora ediciones, Madrid, 1991.
- Kahnweiler, D.H.: *El camino hacia el Cubismo*, Quadens Crema, Barcelona, 1997.

3) Bibliografía sobre Juan Gris:

- AAVV: *Juan Gris. Pinturas y dibujos 1910-1927*, MNCARS, Madrid, 2005.
- Cooper, D.: *Juan Gris*, Berggruen Éditeur, Paris, 1977.
- Green, C.: *Juan Gris*, Yale University Press, Londres, 1992.
- Kahnweiler, H.: *Juan Gris, vida y pintura*, Patronato Nacional de Museos, Madrid, 1971.
- Video *La reordenación de la mirada moderna. Juan Gris*:
www.youtube.com/watch?v=UAhX8dh12LA
- Video *Juan Gris. La botella de anís*:
www.youtube.com/watch?v=KEkQ9nLdtGc

4) Bibliografía sobre Joaquín Torres-García:

- Torres-García, J.: *Universalismo constructivo*, Alianza Editorial, Madrid, 1984.
- AAVV: *Joaquín Torres-García. Artista y teórico*, Museo de Navarra, Zaragoza, 1997.
- Web del museo Torres-García en Montevideo:
www.torresgarcia.org.uy

5) Bibliografía sobre André Lhote:

- AAVV: *André Lhote*, Fundación Mapfre, Madrid, 2007.
- AAVV: *André Lhote 1885-1962*, Reunión des Musées Nationaux, Paris, 2003.
- Lhote, A.: *Tratado del paisaje*, Poseidón, Barcelona, 1985.

6) Otros recursos relacionados con el Cubismo:

- AAVV: *Los ballets rusos de Diaghilev, 1909-1929. Cuando el arte baila con la música*, Turner, Barcelona, 2011.
- Película sobre el ambiente de París en la época de las vanguardias:
Midnight in Paris de Woody Allen (2011).

- Documental sobre la influencia de la revolución tecnológica en la gestación del Cubismo:
Picasso and Braque go to the movies de Arne Glimcher (2008).
- La película *Ballet Mécanique* de Fernand Léger y Dudley Murphy, considerada la única película cubista:
<http://www.youtube.com/watch?v=9SgsqmQJAq0>
- Video conferencia de Juan Manuel Bonet *Las vanguardias en el río de la plata y sus conexiones españolas*:
<http://www.youtube.com/watch?v=DRQojZDCLw4>
- Video *Como construir un retrato cubista*:
<http://www.youtube.com/watch?v=oGELy7T8dLo>

6. Evaluación

Tu colaboración es muy importante para nosotros. Por eso te pedimos que nos dediques unos minutos para rellenar y enviarnos el siguiente cuestionario a educacion.espacio@fundaciontelefonica.com. Muchas gracias:

1) Tras haber leído el cuaderno de profesores, ¿crees que lo utilizarás para trabajar con tus alumnos? SI NO

2) Si lo vas a utilizar, lo harás:

- a. Como sesión preparatoria de una actividad concertada con una educadora en las salas.
- b. Como sesión preparatoria de una actividad que he preparado para realizar con mis alumnos por cuenta propia en las salas.
- c. Para preparar una unidad didáctica a desarrollar en el aula sin visita a las salas.
- d. Para ampliar mis conocimientos sobre este tema

3) Si este cuaderno no es útil para tí, ¿nos puedes explicar por qué?

4) Valora de 1 a 5, siendo 1 lo menos valorado y 5 lo más valorado, los siguientes aspectos:

- a) Utilidad del cuaderno en relación a tu práctica docente
- b) Vinculación con el currículum escolar
- c) Actividades propuestas

1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5

5) Asignatura/s que impartes
 Curso/s en el/los que la impartes

6) Comentarios que te gustaría transmitirnos: