

COLECCIÓN CUBISTA DE TELEFÓNICA. A
PROPÓSITO DE UN JUAN GRIS

PROYECTO DIDÁCTICO

Didáctica
Educación
Acción Cultural

INDICE

1. PRESENTACIÓN

2. VISITAS GUIADAS Y TALLERES

POR GENEROS:

EL RETRATO

- Juan Gris: *La Chanteuse (La Cantante)* 1926
- Albert Gleizes: *Jean Cocteau*
- Rafael Barradas: *Retrato de Antonio*

EL BODEGÓN

- Juan Gris: *Le fenêtre aux collines*
- María Blanchard: *Nature morte cubista*
- Emilio Pettoruti: *Ilgrappolo di uva*
- Manuel Ángeles Ortiz: *Balcón abierto y plato con pescados*

PAISAJE

- Juan gris: *Le Jardin*
- Georges Valmier: *Paysage*
- Alejandro Xul Solar: *La sombra del caminante*

3. VISITAS POR TEMATICA

LA MÚSICA Y LA PINTURA CUBISTA

POESIA VISUAL

4. VISITA DINAMIZADA

5. SALA DE DIDACTICA

1. PRESENTACIÓN

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 solo 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.

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 París y los artistas contemporáneos.

El segundo ámbito está dedicado a Juan Gris como figura referente del movimiento cubista.

Por último, el tercer ámbito dedicado al momento en el que el movimiento se expande por Latinoamérica.

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 utilizan diferentes puntos de vista en una misma obra.

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. Además de las variaciones que experimenta el movimiento en la primera mitad del siglo XX, encontramos 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.

El impacto del Cubismo en las vanguardias fue muy importante. 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.

2. VISITAS GUIADAS Y TALLERES

POR GÉNEROS

EL RETRATO

El retrato cubista se da a conocer de una forma revolucionaria organizando el espacio a través de las formas geométricas.

La relación del cubismo con el género del retrato reinterpreta la forma de representación física y psíquica que desde hace siglo se ha experimentado en la historia del arte.

A través de esta nueva visión conoceremos los distintos tipos de retrato: primer plano o busto, plano medio o torso, plano general o cuerpo entero, etc.

Cabe destacar en este ámbito la importancia de la vestimenta y de elementos que acompañan al personaje que determinan el panorama en el que nació el movimiento cubista.

Obras seleccionadas:

-Juan Gris: *La Chanteuse*, 1926

Gris experimenta en esta ocasión con la figura humana, tratando de realizar un estudio del cuerpo de la cantante tendente a la simplificación de elementos. Los planos vienen marcados por el color y por la luz, que parece partir en dos mitades el cuerpo de la mujer.

A su vez, la luz sobre al cantante es la continuación del marco de la ventana abierta, al fondo de la composición, para simular la existencia de otros espacios que trascienden la presencia material de lo pictórico. La ventana abierta como elemento fronterizo entre interior y exterior. Gris da rienda suelta al sentido más poético de su creatividad.

-Albert Gleizes: *Jean Cocteau*, 1916

Poeta, novelista, dramaturgo, pintor y cineasta francés. La Gran Guerra había estallado dos años antes, propiciando que muchos artistas se alistasen en el frente para defender a Francia. La contienda franco-germana había saltado también a las páginas de las revistas vanguardistas, que usaban la palabra y la imagen como armas de guerra. Aquí Cocteau aparece vestido de soldado, como defensor de lo francés, a la vez que, por el estilo del cuadro, un activo propagandista de la moda cubista y vanguardista. Convertido en un patriota radical, decidido a luchar en el campo de batalla.

La composición, a través de la superposición de planos definidos por la línea y el color, sintetiza algunos de los principios de la pintura cubista y acusa también una fuerte influencia del futurismo italiano, como la importancia del color o el dinamismo de la figura.

Este cuadro se expuso en la exposición de Albert Gleizes en la Galería Dalmau de Barcelona en 1916.

-Rafael Barradas: *Retrato de Antonio*, 1922

Rafael Barradas retrata a su hermano, el escritor que aparece en primer plano, sentado en una mecedora mientras escribe en un libro de tapas rojas que contrastan con la coloración amarillenta-ocre preponderante en la figura del retratado.

La pincelada es suelta y aquí Barradas no se detiene en la representación de los rasgos fisonómicos de Antonio, tan solo esboza su rostro.

Detrás puede verse un fragmento de un piano y parte del torso de la pianista, lo que ha sido interpretado como un retrato de su hermana, Carmen Barradas, compositora y pianista.

El pintor convierte este *Retrato de Antonio* en un retrato de sus dos hermanos, representados cada uno con los atributos propios de su profesión.

Taller didáctico:

Número de participantes: 25 alumnos o una clase

Duración: 2h. Recorrido por la exposición Colección cubista de Telefónica a través de varias obras seleccionadas durante aproximadamente 45min y actividad posterior en el espacio educativo.

Desarrollo

1.- Visualización video cubismo (18 minutos):

2.- SALA DE EXPOSICIONES (45 minutos):

Adaptar el recorrido por la sala a cada ciclo de Primaria ¿qué vamos a ver? ¿Qué es el cubismo? ¿Qué es un retrato? Etc

3.- ESPACIO EDUCATIVO (1h):

Con el fin de afianzar los conceptos trabajados en la sala, se hará un pequeño repaso de todos los temas tratados en la sala.

Así lo veo, y tú, ¿Cómo lo ves?

Se trata de realizar su propio retrato a partir de las técnicas y estéticas cubistas.

Público al que va destinado:

Alumnos de educación primaria:

- Ciclo inicial: 1º y 2º Primaria [6–8 años]
- Ciclo medio: 3º y 4º Primaria [8–10 años]
- Ciclo superior: 5º y 6º Primaria [10–12 años]

Opción A: Se realiza un retrato fotográfico de cada alumno, y mientras se desarrolla la visita los imprime en DIN A4 en B/N/color

Opción B: Se le entregan las imágenes de las obras seleccionadas que hemos trabajado en sala.

- Ciclo inicial

Cada alumno dispone de una cartulina grande + los retratos de cada uno /retratos de obras + material general de dibujo y collage.

Ha de construir el retrato de un nuevo personaje (recortando sus propias fotos y superponiendo trozos de todas, etc.

En el fondo incorporarán elementos que definan o identifiquen a su personaje, como por ejemplo objetos representados en las revistas que pueden usar como collage para representar la profesión, etc.

- Ciclo medio y superior:

Cada alumno dispone de una cartulina grande + los retratos de cada uno /retratos de obras + material general de dibujo y collage.

Han de construir el retrato de un nuevo personaje recortando sus propias fotos en tiras verticales con las mismas dimensiones y reconstruir el retrato con diferente estructura.

***OPCIONCIONAL: IDENTIDAD DEL PERSONAJE**

Quién es ese personaje, cómo se llama, cómo es y una pequeña historia en la que su personaje sea el protagonista (p.e. en el reverso de la cartulina)

Objetivos:

- Mostrar cómo el Cubismo supone una nueva manera de mirar y reflejar el mundo.
- Trabajar con el retrato: ¿qué nos cuentan elementos como la vestimenta o los elementos del fondo de los retratos elegidos?

Conexión Currículo Escolar:

- Educación artística: la imagen como elemento de comunicación, y sus elementos formales: la línea, el color, la textura, la forma y cuál es la organización de las formas en el espacio,
- Lengua castellana: descripción de personas, animales o cosas.
- Matemáticas: reconocimiento de formas geométricas, distinción entre líneas rectas y curvas, abiertas y cerradas, ángulos.

Alumnos de educación secundaria:

- Primer Ciclo: 1º y 2º ESO [12-14 años]
- Segundo Ciclo: 3º y 4º ESO [14-16 años]

A partir de la visualización de su propia imagen en los espejos transformados, cada alumno realizará su retrato con distintos materiales a modo de collage.

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.

Conexión Currículo Escolar:

- Ciencias de la Naturaleza: descomposición de la luz e interpretación de los colores.
- Ciencias sociales, Geografía e Historia: cronología y periodización. Interpretación de los elementos básicos que caracterizan las manifestaciones artísticas más relevantes en su contexto histórico: arte y cultura del s. XX.
- Educación plástica y visual: identificación de distintos lenguajes visuales. Elementos que configuran el lenguaje visual. Técnicas y procedimientos. Apreciación del proceso creativo.

Carro didáctico: Recursos en sala para dinamizar la visita

Imágenes:

- Retrato clásico: CD Olivares/ margarita de Austria
- Uniforme ejército francés
- Cocteau (Man Ray)
- Una cantante

Elementos:

- Plato pintado
- Partituras
- Pajarita negra
- Libro con tapas rojas
- Órgano

Materiales taller:

Láminas plastificadas; 1 Cámara de fotos; Ordenador + Impresora; Tijeras y Pegamento; Cartulinas, revistas, papel de colores; Lápices, ceras, etc.

EL BODEGÓN

Se trata de dar a conocer las nuevas y revolucionarias formas de composición de un bodegón.

Entendemos el bodegón como vehículo perfecto para la búsqueda de la organización geométrica espacial que obsesiona al cubismo. Se muestra a través de él la independencia de los elementos de color, forma y línea, dando un paso hacia la modernidad, hacia el arte abstracto.

Esta reinterpretación de un género clásico se centró en la deconstrucción de objetos en formas y planos puramente geométricos.

En cuanto a la temática, cabe destacar la importancia de esta que ayuda a contextualizar la obra.

Obras seleccionadas:

-Juan Gris: *La fenêtre aux collines*, 1923

En *La fenêtre aux collines* presenta una escena que hasta la fecha se había venido interpretando como la serena y metafórica contraposición entre los dos mundos que componen la visión del artista: interior y exterior -arte y vida-, en el terreno fronterizo de la ventana abierta. A través de su utilización Gris da rienda suelta al sentido más poético de su creatividad. La yuxtaposición de un bodegón en un espacio interior protagonizado por un instrumento musical, con un espacio exterior abierto que sugiere poderosamente una sensación de amplitud y libertad, había comenzado a ser sistemáticamente cultivado por el pintor a partir de 1921.

El intenso violeta de las cortinas, así como los verdes saturados, recuerdan la obra de algunos de los pintores italianos del siglo XVI que Gris decía admirar. De hecho, esta gama de color se haría habitual en sus últimos años, mucho más proclives a la introspección lírica.

-María Blanchard: *Nature morte cubista*, 1917

El dibujo se utiliza para delimitar planos y formas, ayudado por las diferencias de colores y efectos lumínicos. Blanchard construye el bodegón a través de tres elementos: la botella, la copa, compotera y el mueble en el que se asientan.

-Manuel A. Ortiz: *Balcón abierto y plato con pescados*

La singularidad de *Balcón abierto y plato con pescados* radica en ser una obra de síntesis entre determinados aspectos formales traídos del cubismo y las posiciones formales del nuevo clasicismo. El cortinaje que el espectador advierte en la parte superior del cuadro es un recurso de teatralidad que fija o subraya la entidad de la obra como representación, distanciándose la noción de cuadro-objeto planteada por la propia estética cubista. Con todo, la verdadera protagonista del cuadro es la luz, la luz natural que inunda la habitación y que se expresa a través de intensidades cromáticas objetivas.

-Emilio Pettoruti: *Il Grappolo di uva*, 1914

Estamos ante un collage típico de Pettoruti, muy geometrizado y con los distintos fragmentos que lo componen minuciosamente recortados y dispuestos para que encajen entre sí. Sobre un oscuro plano de color base se recorta con nitidez la textura de un papel tapiz. A éste se le superpone la página de un periódico en el que se identifican fragmentos de su diseño gráfico y se destacan algunas mayúsculas, vestigios de los títulos de las notas. En el ángulo superior, a la izquierda, el motivo que da nombre al collage: el racimo de uvas, descrito con una cuidadosa intencionalidad naturalista. En *Il Grappolo di uva* un elemento destaca sobre el resto: *Lettera* (carta) es la palabra que se lee con nitidez dentro de la superficie gris de la trama del papel impreso. Las cartas suelen ser un dato clave dentro del día a día del emigrante, y el pintor probablemente la utiliza para representar la nostalgia de su país.

Taller didáctico:

Número de participantes: 25 alumnos o una clase

Duración: 2h. Recorrido por la exposición Colección cubista de Telefónica a través de varias obras seleccionadas durante aproximadamente 45min y actividad posterior en el espacio educativo.

Desarrollo:

1.- Visualización video cubismo (18 minutos):

2.- SALA DE EXPOSICIONES (45 minutos):

Adaptar el recorrido por la sala a cada ciclo de Primaria ¿qué vamos a ver? ¿Qué es un bodegón? ¿Qué elementos componen los bodegones?

3.- ESPACIO EDUCATIVO (1h):

Con el fin de afianzar los conceptos trabajados en la sala, se hará un pequeño repaso de todos los temas tratados en la sala.

De un cuadrado... un jarrón

Los alumnos crearan sus propios bodegones a partir de la geometrización de las formas.

Público al que va destinado:

Alumnos de educación primaria:

- Ciclo inicial: 1º y 2º Primaria [6–8 años]
- Ciclo medio: 3º y 4º Primaria [8–10 años]
- Ciclo superior: 5º y 6º Primaria [10–12 años]

-Ciclo inicial:

Cada alumno dispone de distintas imágenes de obras de bodegones que hay en sala + folio A3 + material general de dibujo y collage.

Crearán su propio bodegón transformando los objetos que hay en las imágenes en la figura geométrica que por su forma o dimensión más se le parezca.

-Ciclo medio y superior:

Cada alumno dispone de distintas imágenes de figuras geométricas impresas + folio A3 + material general de dibujo y collage.

Crearán su bodegón cubista transformando esas figuras geométricas en objetos reales propios de este género, con la posibilidad de introducir el paisaje en el fondo y distintos materiales que pueden utilizar como collage que favorezcan a su composición.

Objetivos:

- Fomentar la capacidad de comprensión, análisis e interpretación de la realidad por mediación del dibujo y las técnicas artísticas más relevantes.
- Conocer mediante la práctica y la experimentación los fundamentos e importancia del cubismo como lenguaje artístico que rompe la representación tradicional del espacio.
- Usar el color y las texturas con criterio y adecuación al objetivo plástico propuesto.

Conexión Currículo Escolar:

- Educación artística: la imagen como elemento de comunicación, y sus elementos formales: la línea, el color, la textura, la forma y cuál es la organización de las formas en el espacio,
- Lengua castellana: descripción de personas, animales o cosas.
- Matemáticas: reconocimiento de formas geométricas, distinción entre líneas rectas y curvas, abiertas y cerradas, ángulos.

Alumnos de educación Secundaria:

- Primer Ciclo: 1º y 2º E.S.O [12-14 años]
- Segundo Ciclo: 3º y 4º E.S.O [14-16 años]

A partir de tres elementos de bodegón que les proporcionamos tienen que realizar su propia obra a modo de collage y creando rimas plásticas.

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.

Conexión Currículo Escolar:

- Ciencias de la Naturaleza: descomposición de la luz e interpretación de los colores.
- Ciencias sociales, Geografía e Historia: cronología y periodización. Interpretación de los elementos básicos que caracterizan las manifestaciones artísticas más relevantes en su contexto histórico: arte y cultura del s. XX.
- Educación plástica y visual: identificación de distintos lenguajes visuales. Elementos que configuran el lenguaje visual. Técnicas y procedimientos. Apreciación del proceso creativo.

Carro didáctico: Recursos en sala para dinamizar la visita

Imágenes:

- Bodegón Zurbarán

Elementos:

- Maqueta Juan Gris
- Puzzles Juan Gris
- Objetos: Vaso/guitarra/peras/uva/servilleta/periódico extranjero /puro-etiquetas/etiqueta vino/trozos papel madera y mármol

Materiales taller:

Imágenes de las obras

Folios A3

Revistas, papel de colores

Lápices, ceras, etc.

Pegamento, tijeras

EL PAISAJE

El paisaje en el cubismo se concibe como una visión racionalizadora del mundo, ya que se rompe la centralidad a través de un proceso de deconstrucción y superposición de planos.

En las obras cubistas podemos encontrar el género del paisaje como tal o introducido a través de una ventana, metáfora de la contraposición entre los dos mundos, interior y exterior – arte y vida.

Obras seleccionadas:

Georges Valmier: *Paysage*, 1920

Valmier pinta *Paysage* en 1920, en un momento en el que su estilo ha alcanzado el mayor grado de abstracción. En *Paysage*, Valmier se muestra interesado por realizar una esquematización del motivo hasta alcanzar una síntesis de su idea, esquivando toda anécdota o detalle. No quiere representar la naturaleza como es, sino sugerirla. El lienzo sugiere un paisaje amable y colorido: casas, en algunas de las cuales -en una operación típica del cubismo sintético- se ha dissociado el dibujo del color; árboles esquematizados, escaleras, líneas ondulantes que sugieren colinas y ofrecen un contrapunto a la poderosa presencia de la línea recta, un pedazo de cielo, tal vez el mar; formas planas que pueden evocar más de un significado. El artista ha optado por enmarcar la composición en un óvalo que concentra la composición. Todo ello indica que el enfoque de Valmier es sintético: no parte de la observación de la realidad como base, pues su punto de partida son formas planas y coloreadas.

Albert Gleizes: *Maisons aux Bermudes ou Paysage des Bermudes*

Paysage des Bermudes recuerda a la pintura de Cézanne, precursor fundamental del cubismo. En 1917 realiza un viaje a las Bermudas, donde el pintor ejecutará una serie de paisajes. *Paysage des Bermudes* tiene una estructura más suelta y abierta

que los demás paisajes que Gleizes pintó en la isla; esto es fruto, posiblemente, de la técnica mixta y el tipo de soporte de cartón que empleó. Aquí el talento de Gleizes como dibujante resulta patente en la estructura lineal que define la ascensión vertical de los árboles, los contornos de las colinas y el follaje, y los trazos rudimentarios de las casas enclavadas en el valle, con vistas al mar y al cielo remotos. A través de la superposición de planos, el pintor otorga profundidad a la obra y permite recorrer el paisaje con la mirada hasta llegar al horizonte marino que aparece al fondo. Los paisajes que pintó en las Bermudas, y también sus escenas urbanas de Nueva York, se caracterizan por una vuelta a los principios organizativos que el artista había desarrollado en los años 1912-1913.

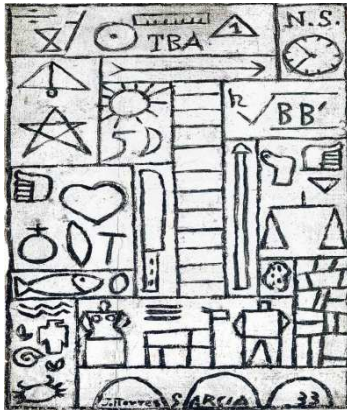
Juan Gris: *Le jardín*, 1916

Le jardín, pintado en octubre de 1916 se abre a la naturaleza, a la vegetación, a la luz exterior y a la exuberante sensualidad de la vida orgánica mediante sus formas curvas. Pocos días antes de realizar este cuadro, Gris había dejado el París que en tantos sentidos le asfixiaba para instalarse en Beaulieu Près Loches, una pequeña localidad de la Turena de la que procedía Josette, su compañera. Aquí, el pintor entra en contacto con la naturaleza.

Gris afirma que este escenario le provoca un inmediato deseo de pintar paisajes, aunque la belleza rural redescubierta parece estimularle e intimidarle a partes iguales. Sin ser propiamente un paisaje, *Le jardín* parece responder también a ese impulso de captar el ambiente que le rodea, y que le hace ampliar el catálogo de temas de su pintura. *Le jardín* describe la verja metálica de entrada a algún jardín cercano. Si no es un paisaje, tampoco es propiamente una de las ventanas abiertas que comienzan a aparecer en la obra de Gris hacia 1915, sin embargo, como las ventanas abiertas, *Le jardin* parece sugerir la contraposición entre mundo interior y mundo exterior, entre lo cerrado y lo abierto.

Joaquín Torres García: *Constructivo en blanco y negro* "TBA", 1933.

La obra *Constructivo en blanco y negro* "TBA", como ya apunta el título, se enmarca dentro del 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.

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 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.

Alejandro Xul Solar: *La sombra del caminante*

Xul Solar pinta *La sombra del caminante* durante sus primeros años en territorio europeo y exhibe sus aproximaciones iniciáticas al mundo artístico por entonces en ebullición entre el cubismo, el expresionismo y el futurismo. Se trata de una pintura muy pequeña que recrea imaginariamente en su superficie, por la yuxtaposición de planos triangulares de colores, la suma de teselas que configurarían un mosaico. Un camino trazado por diagonales y un ritmo de líneas que se insertan, arman secciones de colores próximos que van definiendo las formas sobre la superficie para dar paso a un paisaje facetado. El camino termina en una nube. El caminante va hacia ella. Su sombra lo persigue y se alarga hacia el espectador. Una paleta intensa ofrece contrastes de verdes, ocre y tierras aplicados de manera vibrante y

matizada creando una pintura que impacta por su dinamismo y variedad. Esta imagen dialoga con los movimientos contemporáneos, aunque sin adscribir a ninguno de ellos, ensayando un planteo plástico que lo sitúa en el entorno del cubismo por su manera otra de aprehender la realidad

Taller didáctico:

Número de participantes: 25 alumnos o una clase

Duración: 2h. Recorrido por la exposición Colección cubista de Telefónica a través de varias obras seleccionadas durante aproximadamente 45min y actividad posterior en el espacio educativo.

Desarrollo

1.- Visualización video cubismo (18 minutos):

2.- SALA DE EXPOSICIONES (45 minutos):

Adaptar el recorrido por la sala a cada ciclo de Primaria ¿qué vamos a ver? ¿Qué es el cubismo? ¿Qué es un retrato? Etc

3.- ESPACIO EDUCATIVO (1h):

Con el fin de afianzar los conceptos trabajados en la sala, se hará un pequeño repaso de todos los temas tratados en la sala.

Con el fin de afianzar los conceptos trabajados en la sala, se hará un pequeño repaso de todos los temas tratados en la sala.

Miramos más allá

Los alumnos realizarán su propio paisaje a partir de las premisas que vemos en sala.

Público al que va destinado:

Alumnos de educación primaria:

- Ciclo inicial: 1º y 2º Primaria [6–8 años]
- Ciclo medio: 3º y 4º Primaria [8–10 años]
- Ciclo superior: 5º y 6º Primaria [10–12 años]

-Ciclo inicial:

Cada alumno dispone de distintas imágenes de obras de bodegones que hay en sala + folio A4 + material general de dibujo y collage.

Crearán su propio paisaje a partir de recortes de formas geométricas y en un marco circular.

-Ciclo medio y superior:

Cada alumno dispone de distintas imágenes de figuras geométricas impresas + folio A3 + material general de dibujo y collage.

Crearán su paisaje cubista a partir de formas geométricas o símbolos como Torres García.

Objetivos:

- Fomentar la capacidad de comprensión, análisis e interpretación de la realidad por mediación del dibujo y las técnicas artísticas más relevantes.
- Conocer mediante la práctica y la experimentación los fundamentos e importancia del cubismo como lenguaje artístico que rompe la representación tradicional del espacio.
- Usar el color y las texturas con criterio y adecuación al objetivo plástico propuesto.

Conexión Currículo Escolar:

- Educación artística: la imagen como elemento de comunicación, y sus elementos formales: la línea, el color, la textura, la forma y cuál es la organización de las formas en el espacio,
- Lengua castellana: descripción de personas, animales o cosas.
- Matemáticas: reconocimiento de formas geométricas, distinción entre líneas rectas y curvas, abiertas y cerradas, ángulos.

Alumnos de educación Secundaria:

- Primer Ciclo: 1º y 2º E.S.O [12-14 años]
- Segundo Ciclo: 3º y 4º E.S.O [14–16 años]

Según los códigos de Torres García, los alumnos diseñarán sus propios paisajes de ciudad moderna con los símbolos que les identifiquen.

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.

Conexión Currículo Escolar:

- Ciencias de la Naturaleza: descomposición de la luz e interpretación de los colores.
- Ciencias sociales, Geografía e Historia: cronología y periodización. Interpretación de los elementos básicos que caracterizan las manifestaciones artísticas más relevantes en su contexto histórico: arte y cultura del s. XX.
- Educación plástica y visual: identificación de distintos lenguajes visuales. Elementos que configuran el lenguaje visual. Técnicas y procedimientos. Apreciación del proceso creativo

3. VISITA TEMÁTICA

LOS INSTRUMENTOS MUSICALES Y LA PINTURA CUBISTA

Los instrumentos musicales son un elemento importante en el cubismo.

La guitarra será, junto a otros instrumentos musicales, uno de los objetos más representados en el cubismo.

Las guitarras y Juan Gris

La guitarra ocupa un lugar preferente en la iconografía del cubismo y en especial en la obra de Juan Gris, que tocaba este instrumento con asiduidad y tenía una gran afición por la música.

Obras seleccionadas:

Juan Gris: *La guitare sur la table*, 1913

La guitare sur la table fue pintado en París en abril de 1913. En los meses que precedieron su creación, dos acontecimientos habían venido a confirmar la condición de Juan Gris como integrante del movimiento cubista.

Gris compone una imagen total partiendo de aspectos parciales, dejando que el espectador vuelva a integrar de nuevo el conjunto mediante una síntesis que tiene tanto de intelectual como de visual. Esta síntesis de diferentes vistas y aspectos de los objetos en una sola imagen implica la fusión de tiempo y espacio: si la visión analítica habla de imágenes sucesivas, la sintética habla de imagen sincrónica.

Juan Gris: *La guitare*, 1918

Juan Gris pinta esta obra en París durante la primavera de 1918, unos meses antes de que finalizase la Gran Guerra. En esta época, su pintura está en conexión con el clasicismo cubista que había comenzado a emerger entre 1916 y 1917, y que se consolidó como estilo hacia 1918.

En *La Guitare* Gris construye la composición a través de planos superpuestos que se distinguen a través del color. La fragmentación geométrica recuerda a una especie de *collage ficticio*.

Juan Gris: *Guitare et compotier*, 1926-27

Guitare et compotier fue pintado entre diciembre de 1926 y enero de 1927, poco antes de que Juan Gris muriera.

El sistema de relaciones proporcionales que subyace en toda su obra se sitúa ahora en primer plano. Se trata del espíritu clásico puro, lleno de emoción controlada. En su deseo de alcanzar la máxima pureza, transforma libremente las formas de los objetos para inscribirlas en la superficie plana en un proceso que lleva a sus últimas consecuencias su teoría deductiva, por la cual partiendo de una forma general llega a un objeto.

En *Guitarre et compotier* las formas se aguzan hasta convertirse en pura geometría, sin dejar por ello de describir objetos reconocibles. Podemos pensar que la guitarra, como en ocasiones anteriores, sigue figurando como un arquetipo de la actividad artística en todos sus campos, y ocupa ahora claramente el centro.

Albert Gleizes: *Composition à la guitare*

Albert Gleizes pinta esta obra en París en 1921. En este periodo su estilo pictórico experimenta cambios bastante significativos que marcarán el desarrollo estilístico de su obra durante los años siguientes. Las obras que creó a su regreso a París demuestran asombrosas afinidades con las tendencias generales del *retour à l'ordre*.

En *Composition à la guitare*, la lógica del cuadro viene dictada por una estructura geométrica racional; en este caso, se trata de una disposición en capas de planos opacos de color no modulado que se derivan de un orden establecido a priori.

LA POESÍA VISUAL

Vicente Huidobro y la poesía visual

En 1922 se presentó en la galería del Théâtre Edouard VII de París trece composiciones de la nueva poesía pintada de Vicente Huidobro. Entre las composiciones figurativas que conforman el proyecto Salle XIV, figuraban las obras *Minuit*, *Kaleidoscope* y *6 heures – Octobre*.

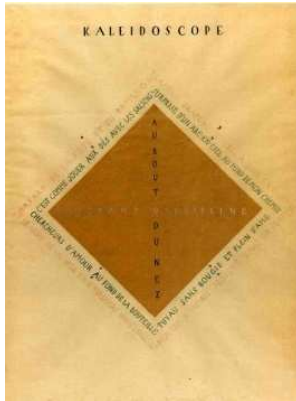
Estas poesías pintadas de Vicente Huidobro son una mezcla de texto e imagen, composiciones que no pueden ser consideradas rigurosamente ni caligramas ni pictogramas. Visualmente la imagen está relacionada con el texto, a la vez que el significado de éste queda intensificado por la imagen.

Para la realización de algunas composiciones Huidobro contó con la colaboración de Robert Delaunay, y en ellas llegó a transgredir en ocasiones reglas sintácticas y tipográficas. La obra de Vicente Huidobro fue fundamental para el desarrollo de la literatura y el arte de vanguardia y, especialmente, del movimiento Ultraísta.

En 1922, el mismo año en que fueron expuestas, el crítico de arte Waldemar-George denominó a estas composiciones como pleonasmos líricos, composiciones en las que se combina texto e imagen con intención de aumentar su impacto.

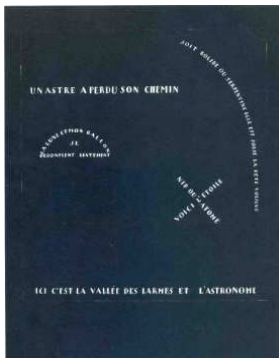
Obras seleccionadas:

Kaleidoscope

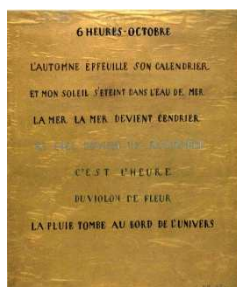
Kaleidoscope es considerado el más moderno por ser el que más se acerca a la geometría abstracta. En esta composición Vicente Huidobro coloca rótulos de textos de diferentes colores en torno a una figura romboidal coloreada, mientras otros dos rótulos se cruzan en el centro de la figura. Huidobro facilita al lector-espectador el orden de lectura marcando numéricamente cada rótulo.

Minuit(1920-1922)

En *Minuit* no sólo la composición visual del texto remarca su significado, también lo hace el cromatismo. La tipografía blanca sobre el fondo negro alude al título de la obra Medianoche, que a diferencia de otras composiciones del proyecto Salle XIV, en *Minuit* no aparece en la composición ni tampoco en el texto la palabra "Minuit"

6 heures-octobre

4. VISITA DINAMIZADA

ACTIVIDADES A REALIZAR EN SALA:

1. **Espejos cubistas:** Así presentamos el cubismo como una nueva forma de mirar la realidad desde la geometría.

2. **Bodegón:** Muchas de las obras cubistas pueden reducirse esquemáticamente a figuras geométricas fácilmente identificables. A partir de los polígonos que se hayan visto se propone realizar un bodegón o paisaje que combine colores y formas geométricas presentes en las obras con figuras geométricas de colores imantadas.

3. **Maqueta de Bodegón Juan Gris:** los visitantes van a poder experimentar con los distintos planos y rimas plásticas de la obra *La fenêtre aux collines*

- 3 **Puzzles:** las obras *La guitare sur la table* y *Verres, journal et bouteille de vin* en forma de puzzle permitirá a los visitantes recomponer sus propios bodegones.

- 4 **Torres García:** Inspirándonos en las obras que se han visto de Joaquín Torres García, se propone que busque símbolos presentes en el día a día, que los identifiquen o simplemente recreen su propio ciudad o concepción a partir de estos.

Recursos en sala para dinamizar la visita

- Imágenes: Picasso, Retratos, Cocteau, Bodegon
- Maqueta bodegón Juan Gris
- Imanes de figuras geométricas
- Traducción Huidobro
- Postales para Torres García
- Espejos cubistas
- Puzzles

5. SALA DIDÁCTICA

Contexto principios s.XX

A comienzos del S. XX el mundo asiste a un acelerado proceso de cambios desconocido hasta entonces en la historia.

En el plazo de solo unas décadas, las ciudades pierden sus recintos amurallados, acogen las primeras industrias y crece la población; se planifican nuevas avenidas con iluminación eléctrica de gas en las vías públicas y en los hogares.

Aparecen los primeros rascacielos, que unidos a otros cambios en el transporte público, como el metropolitano o los tranvías, dan lugar al nacimiento de un nuevo tipo de ciudades llamado *Metrópolis*.

Con la llegada del nuevo siglo, algunas novedades tecnológicas como la fotografía, el telégrafo o el teléfono comienzan también una expansión imparable, alcanzará casi todos los territorios y progresivamente a todas las capas y sectores sociales. El descubrimiento de la transmisión por ondas permite la comunicación entre distintos continentes y la invención de la radio.

También aparecen otros inventos como el motor de explosión a gasolina y los primeros prototipos de automóviles; el descubrimiento de la aviación.

El hecho que marcaría un antes y un después en el desarrollo del siglo XX fue la Primera Guerra Mundial. El conflicto no solo afectó al ámbito socio económico sino que supuso un cambio de paradigma en la mentalidad de la época.

Todos estos cambios modificaron radicalmente las formas de ver y de transmitir el mundo. En el terreno del arte se va a vivir una gran transformación que afecta a la noción de arte en sí misma, se implanta el arte moderno. Una de las primeras vanguardias y la más importante es el Cubismo, que plantea un cambio fundamental en los modos de visión

“El nuevo arte debía llevar aparejado una nueva sociedad y ello cuadra cabalmente con la conciencia plena del mundo moderno, con el cambio social...” Juan Gris

Propuesta y desarrollo

Se trata de que el público conozca la época en la que se desarrolla el cubismo, experimente otra forma de ver la realidad a través de su propia imagen y compongan su propia versión.

La sala esta dividida en 3 espacios:

Pared Izquierda: collage de imágenes que recrean el contexto de la época de las primeras vanguardias.

Pared fondo: gran espejo roto que descompone nuestra imagen en varios planos y crea un retrato cubista.

Pared derecha: taller de imanes. Pared forrada con planchas de hierro y figuras en imán que recrean los elementos de un bodegón cubista como botellas, jarrones, fruta, guitarras, figuras geométricas... (Elementos con los que el visitante estará familiarizado después de ver la exposición)

El público podrá formar su propio bodegón con los elementos que elija.

La sala de didáctica estará ambientada con los sonidos más representativos de la época, música, telégrafo, ferrocarril, sirenas, motores...