

Serie **Rostros, cuerpos y retratos**

Álbum familiar

Propuestas para docentes

Nivel Primario (*1er ciclo*)

COLECCIÓN AMALITA

AMALITA
VVVVVVV

Colección de Arte Amalia Lacroze de Fortabat

Programa educativo "Escuelas en la Colección"

Nivel Primario (1er ciclo)

A través de este material, invitamos a las y los docentes a continuar en contacto con la **Colección AMALITA** y su patrimonio cultural. Confeccionamos estas fichas, pensadas a modo de recorridos temáticos destinados a promover posibles y diversos abordajes de las obras. Nuestra intención es que puedan adaptar estos ejes y propuestas a las necesidades y realidades de sus estudiantes. Que funcionen como disparadores para alimentar reflexiones, no sólo sobre las producciones en sí mismas, sino de estas con nuestro pasado, presente y futuro.

El presente documento reúne una selección de obras organizadas no de modo cronológico, sino elegidas por su potencial para generar preguntas y pensamientos en torno a la representación del ser humano. En tiempos donde nuestra realidad está hipermediatizada entendemos relevante re pensar los modos en que estos discursos e imágenes que nos rodean van conformando la manera en que nos autopercebimos, el modo en que nos perciben y queremos ser percibidos. Las obras también pueden pensarse individualmente a partir de una lectura particular. Por ello incluimos información específica y recursos para profundizar sobre ellas y sus artistas. A su vez, proponemos pensarlas en relación -aun en sus diversas temporalidades- teniendo en cuenta sus similitudes, sus diferencias y en relación con nuestro contexto.

OBRAS PARA PENSAR

¿Tenés un álbum familiar? ¿o son fotos sueltas? ¿están en papel o en una compu? ¿son fotos posadas o espontaneas? ¿son momentos especiales? ¿que momentos? Con el tiempo la forma de retratar personas y reuniones familiares va cambiando pero siempre persiste la intención de guardar el recuerdo.

Antonio Berni
Domingo en la chacra o El almuerzo, 1945-1971

Jean-Baptiste Greuze
Dama con atuendo de caza, s.f.

Dama con cinta roja, s.f.

Antonio Berni

(Rosario, Santa Fe, 1905 - Buenos Aires, 1981)

Domingo en la chacra o El almuerzo, 1945-1971

Óleo sobre arpillera, 210 x 400 cm

Sobre la obra Esta gran tela solía estar en la casa de Antonio Berni y fue apreciada por Amalita, la fundadora de la Colección, en varias cenas que compartió con el pintor, con quien mantuvo una afectuosa amistad. Vemos un grupo de hombres, mujeres y niños sentados, casi todos de manera frontal, detrás de una larga mesa en un almuerzo de familia. Se destacan el personaje del centro, un anciano de barba blanca que corta el pan, supuestamente el abuelo de Berni, y a su lado, a la derecha, el hijo con la niña en su falda. En el extremo derecho de la mesa una mujer mira pensativa mientras una niña en primer plano alimenta a un perro. En la otra punta de la misma mesa se observan dos niños y, sentado en un banco, un personaje que recuerda a Juanito Laguna juega con un gato. Es notoria la referencia a la iconografía de la *Última Cena* de Leonardo da Vinci. Pero en esta tela, los personajes, sin gestos dramáticos, atienden a sus propios pensamientos introspectivos y melancólicos. A través de las puertas, se percibe un paisaje que deja ver el trigo enfardado y algunas vacas. Unos perros y varias aves de corral acentúan la referencia al contexto campesino. La obra alude a los numerosos inmigrantes de distintos países europeos que llegaron al país con la esperanza de una nueva vida.

Sobre el artista Nace en Rosario en 1905.

Comienza sus estudios en esa ciudad y en 1925 obtiene una beca que le permite viajar a Europa y estudiar. En París se pone en contacto con la pintura metafísica y con el surrealismo. Más adelante toma contacto con el mexicano Siqueiros y con el concepto del mural como arte de proyección comunitaria. Desde entonces trabaja, a falta de muros públicos en composiciones de gran tamaño. Permeable a las renovaciones, se preocupó por reconducir sus contenidos, experimentando con aquellos modos que mantuvieran contemporánea su forma de expresión. Modernizó la pintura, investigó las posibilidades del mural, desarrolló el collage y el arte del objeto, transformó el grabado e incursionó en las instalaciones multimedia. Participó tenazmente del debate artístico de su tiempo, tanto con sus trabajos plásticos como con sus palabras, desde la tribuna del orador o desde las páginas de artículos y ensayos.

Otros recursos

La obra en la colección:

https://www.coleccionfortabat.org.ar/la_coleccion_argentino-in.php?autorid=11&obraid=55

Colegas #5: <https://youtu.be/X6NCBLnpMug>

Episodio 11: Roberto Amigo/El almuerzo de Antonio Berni. Colección (detalle) #2.: <https://open.spotify.com/episode/3iL9pUt8OLogyegAWczHGi>

Actividad para familias: #01 Juegos compartidos <https://www.coleccionfortabat.org.ar/contenidosonline.php>

ANTONIO BERNI. *Zamba*, 1956

https://www.coleccionfortabat.org.ar/la_coleccion_argentino-in.php?autorid=11&obraid=56

LIBERO BADIO. *La familia*, 1987

https://www.coleccionfortabat.org.ar/la_coleccion_argentino-in.php?autorid=7&obraid=38

OSCAR BONY. *Familia obrera*, 1968/1999

https://www.coleccionfortabat.org.ar/la_coleccion_argentino-in.php?autorid=99&obraid=266

Antonio Berni

(Rosario, Santa Fe, 1905 - Buenos Aires, 1981)

Domingo en la chacra o El almuerzo, 1945-1971

Óleo sobre arpillera, 210 x 400 cm

Berni ha pintado este almuerzo de domingo haciendo alusión a la historia de su propia familia. Para realizar muchas de sus obras se basó en fotografías como documentos, sobre todo para la expresión y rasgos faciales de las personas.

-¿Qué podrías decir de los personajes representados?
¿Hay algún personaje o elemento de la obra que llame tu atención?

-¿Cómo está compuesta tu familia? ¿Es así numerosa como la de Berni o más pequeña? Compartir con los compañeros las distintas composiciones familiares.

- Buscá fotos de reuniones pasadas y comparalas con las de este año. ¿Cómo fueron los últimos retratos grupales de los cumpleaños?

-Berni modificó un montón de veces este cuadro. Cambió algunas vestimentas, rostros, agregó personajes. Con el tiempo las familias cambian y nosotros también cambiamos, no somos siempre iguales. Aprovechando que te pusiste a mirar fotos viejas, te proponemos que junto a tu familia busquen fotografías mucho más antiguas... de esas que seguro están en un álbum o una caja y son de papel. Pueden jugar a adivinar quién es quién. ¿Qué cosas cambiaron? ¿cuáles siguen igual?

Jean-Baptiste Greuze

(Tournus, Francia, 1725 - París, Francia, 1805)

Dama con atuendo de caza, s. f. // Dama con cinta roja, s. f.

Óleo sobre tela, 44 x 36 cm cada una

Sobre la obra Las dos pinturas de jóvenes mujeres de Jean-Baptiste Greuze que integran esta Colección componen claramente un *pendant*: ambas se relacionan por su encuadre y tratamiento pictórico, además por su composición, que las coloca una vuelta hacia la derecha y la otra, hacia la izquierda, estableciendo una suerte de conversación entre sí. Atribuido a Jean-Baptiste Greuze, el par bien puede ser una muestra de retratos historiados; esto es aquellas obras donde los retratados asumen el papel de un personaje mitológico o histórico. En algunos casos, esta fórmula ha sido usada para representar dos personas seguramente relacionadas familiarmente -hermanos, madre e hijo, etc.-, quienes tomarán de los personajes de referencia sus características principales, especialmente aquellas que tienen que ver con sus cualidades en común con éstos. En nuestro caso, el *pendant* presenta dos mujeres con atuendo campestre que nos permite asumir que se trata de dos pastoras de la Arcadia, tema cuya evocación era corriente en el siglo XVIII europeo.

Sobre el artista Fue alumno en Lyon del retratista Grandon. En 1755 llegó a París para ingresar en la Academia. Se hizo famoso con *Padre explicando la Biblia a sus hijos*, que presentó en el Salón. Se trataba de una pintura de género que exaltaba las sencillas virtudes de los pobres y ponía acento en la cuestión moral de la educación familiar, que marcaría su producción. Luego de su intento fallido de ser aceptado en la Academia como pintor de historia, la más alta categoría para los pintores, renunció a participar de las actividades oficiales. Desde los años 1770, y durante las décadas siguientes, cuando las ideas neoclásicas comenzaron a imponerse, pintó obras que se conocen como “estudios de expresión”. Se trata de figuras de jóvenes mujeres de inocente aspecto, y cargadas de sentimentalismo que se representan semivestidas. Si bien estos trabajos tuvieron gran repercusión y se copiaron en gran escala, las ideas de la Revolución movieron al público hacia otros intereses, por lo que Greuze se sumió en la pobreza y el olvido. Ocasionalmente recibió encargos de Napoleón y su círculo.

Otros recursos

La obra en la colección:

https://www.coleccionfortabat.org.ar/la_coleccion_internacional-in.php?autorid=81&obraid=219

Más obras del artista: <https://artsandculture.google.com/entity/jean-baptiste-greuze/mo2yds?hl=es>

Actividad para familias: <https://www.coleccionfortabat.org.ar/ficha03.pdf>

Algunas obras de la Colección, en relación:

RAQUEL FORNER, *Presagio*, 1949

https://www.coleccionfortabat.org.ar/la_coleccion_argentino-in.php?autorid=27&obraid=89

ANTONIO BERNI, *Retrato de Bárbara Bengolea*

https://www.coleccionfortabat.org.ar/la_coleccion_argentino-in.php?autorid=11&obraid=51

Jean-Baptiste Greuze

(Tournus, Francia, 1725 - París, Francia, 1805)

Dama con atuendo de caza, s. f. // Dama con cinta roja, s. f.

Óleo sobre tela, 44 x 36 cm

Quizás las nuevas reuniones familiares se parecen más a este dúo de pinturas de Jean-Baptiste Greuze, donde pinta a dos personas por separado pero parece que se están viendo. Se cree que podrían ser parientes y lo interesante es que las retrata caracterizadas con atuendo campestre para indicar dónde viven .

- ¿Qué podrían estar charlando las dos mujeres?

- Los retratos pueden mostrar lo que somos, o lo que no somos, lo que imaginamos que somos y lo que jugamos a ser.

Te proponemos que hagan un retrato familiar en el que se muestren caracterizados. La consigna es que los personajes tienen que estar bajo una temática en común, como las damas de la pintura, y luego inventarle un nombre a la familia. ¿Hay alguna forma de ser que los caracterice? O quizás todos se pueden poner de acuerdo para imaginarse una identidad nueva... Puede ser un dibujo o se pueden disfrazar y tomarse fotografías. ¿en quiénes se convertirán?

Posibles abordajes desde diferentes áreas curriculares

Educación Artística:

Organización espacial/composición de la imagen/ apreciación del entorno (interior/exterior) y elementos de la vida cotidiana/ el retrato individual y grupal

Teatro:

El juego teatral. la caracterización y construcción de personajes

Prácticas del lenguaje:

La escritura y su destinatario/ la expresión de sentimientos y pensamientos en palabras

Ciencias sociales e Historia:

La historia familiar/ diversidad de tipos familiares/ la inmigración