

Serie **Rostros, cuerpos y retratos**

Cuerpo como metáfora

Propuestas para docentes

Nivel Secundario (2do ciclo)

COLECCIÓN AMALITA

AMALITA
VVVVVVV

Colección de Arte Amalia Lacroze de Fortabat

Programa educativo "Escuelas en la Colección"

Nivel Secundario (2do 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 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

Mediante estas obras invitamos a repensar los modelos hegemónicos e “ideales” de belleza del cuerpo. Asimismo a reconocer, analizar y deconstruir los estereotipos y roles de género que se nos imponen socialmente a través de distintas instituciones. ¿En qué medida las manifestaciones estéticas son testimonio de esta construcción social hoy naturalizada? ¿qué mensajes encarnan la representación de nuestros cuerpos?

Gran crátera griega de Apulia
440-430 a.C.

Marta Minujín
David Fragmentándose (desde Grecia hasta el Renacimiento y hasta hoy con amor), 1984

Juan Manuel Blanes
La cautiva, c. 1880

Marta Minujín (Buenos Aires, Argentina, 1943)
David Fragmentándose (desde Grecia hasta el Renacimiento y hasta hoy con amor), 1984
 Yeso, hierro y madera. 190 x 120 x 190 cm

Sobre la obra Se enmarca dentro de la serie de “la caída de los mitos universales”. En este caso la artista eligió reproducir de manera fragmentada el busto de la emblemática escultura del David que Miguel Ángel Buonarroti esculpió para la ciudad de Florencia del siglo XVI, instaurada como un símbolo de la historia del arte clásico. La obra se emplaza en el exterior del edificio, siendo parte del espacio público, al igual que su reciente versión, a modo de instalación, que cuelga del techo en la estación Retiro de la línea E del subte porteño. Junto a la intervención se encuentra el siguiente texto: “El escultor del Renacimiento Miguel Ángel se inspiró en el arte griego, cuna de Occidente, y yo lo traje al Tercer Milenio, fragmentándolo. Los argentinos somos seres que vivimos en fragmentación y discontinuidad”.

Sobre el artista Marta Minujín nació en Buenos Aires. Artista pop y de performance, estudió en la Escuela Nacional de Bellas Artes “Prilidiano Pueyrredón” y la Escuela Superior de Bellas Artes “Ernesto de la Cárcova”. En 1961, con una beca del Fondo Nacional de las Artes, viajó a París, donde comenzó con sus “estructuras habitables” y realizó su primer happening, *La destrucción*, en el que invitó a un grupo de amigos y colegas a destruir y quemar sus propias obras y las de otros. Junto con Rubén Santantonín, creó *La menesunda*, que se presentó en el Instituto Di Tella en 1965. El visitante debía atravesar dieciséis salas con diferentes ambientaciones y actores, y experimentar diversas sensaciones. En esta búsqueda de interpelar al público y hacerlo partícipe de la obra, ha realizado diversas esculturas e instalaciones resignificando y fragmentando “mitos universales” como el obelisco (1978 /79), Gardel (1981), el Partenón (1983/2017), el David, entre otros. Vive y trabaja en Buenos Aires.

Otros recursos

La obra en la colección:

https://www.coleccionfortabat.org.ar/la_coleccion_argentino-in.php?autorid=122&obraid=328

Entrevistas a la artista.

<https://youtu.be/Eu-G0oDhu94>

<https://www.infobae.com/cultura/2019/06/03/marta-minujin-las-mujeres-son-el-movimiento-mas-revolucionario-de-la-historia-del-arte/>

Artículo sobre El David en la actualidad: “Símbolo del triunfo del bien”:

https://www.clarin.com/cultura/david-joya-miguel-angel-clonada-impresoras-3d_o_emcIosoBf.html

Algunas obras de la Colección, en relación:

MARTA MINUJÍN. *El Partenón de libros*, 1984.

https://www.coleccionfortabat.org.ar/la_coleccion_argentino-in.php?autorid=122&obraid=304

PABLO SUÁREZ. *Mar de Lágrimas*, 1994/96.

https://www.coleccionfortabat.org.ar/la_coleccion_argentino-in.php?autorid=118&obraid=290

LIBERO BADII. *El Hombre*, 1961/64.

https://www.coleccionfortabat.org.ar/la_coleccion_argentino-in.php?autorid=7&obraid=252

Marta Minujín

David Fragmentándose (desde Grecia hasta el Renacimiento y hasta hoy con amor), 1984

Yeso, hierro y madera. 190 x 120 x 190 cm

01 Realizá una lista de las primeras 4 palabras que vienen a tu mente al ver esta obra. ¿Te animás a ponerle otro título? Luego de esta primera impresión, socializalo con tus compañeros para intercambiar el modo en que cada uno fue interpelado por la imagen.

02 El título *David fragmentándose* junto a la composición de la obra nos sugiere duración, una acción que está transcurriendo en el tiempo. Te proponemos realizar un dibujo del momento previo y posterior a la obra.

03 Hay personas que conservan fragmentos de objetos o incluso sabemos que nuestra memoria es parcial, por lo general solemos recordar sólo ciertos fragmentos de nuestra vida. ¿vos conservás algún tipo de fragmento? ¿dónde? ¿a qué hace referencia?. En el caso de que sean objetos, tomá fotos de los mismos y si es una memoria, la podés escribir/grabar en un audio/ dibujar, etc. contando de qué se trata. Si lo considerás, lo podés compartir con el grupo.

04 La artista ha dicho que “Los argentinos somos seres que vivimos en fragmentación y discontinuidad”.

¿qué te sugiere esta frase? ¿En qué sentido nos podemos fragmentar como nación? ¿y como individuos? ¿alguna vez te sentiste fragmentado/a? Invitamos a vincular estas preguntas con el concepto de deconstrucción.

En 1501 Miguel Ángel Bonarroti recibió el pedido de crear una estatua que representara a David y Goliat. La solicitud de la escultura, en un inicio fue con motivos religiosos, pero al ser terminada se decidió que la figura podría simbolizar la virtud del buen gobierno y la defensa de la patria. El David se convirtió en el símbolo del coraje y libertad florentina contra los poderosos enemigos de la época, como la estatua de un héroe griego, retratado en plena desnudez y en la posición clásica de “contraposto” con la pierna y el brazo derecho tenso y la pierna izquierda con un ligero paso hacia enfrente y el brazo doblado sujetando la honda.

Gran cratera griega de Apulia
 Atribuida al pintor de Copenhague, c. 440-430 a.C.
 Cerámica decorada, Altura 78,8 cm

Sobre la obra Nuestra cratera, que se usaba para vino y agua, presenta una pintura cuyo tema principal lo constituye la escena en el *naiskos*, *édicola* o pequeño templete compuesto por dos columnas que sostienen un frontis triangular, en el que se ve un joven guerrero que sostiene una lanza junto a su ayudante que tiene una espada envainada y un escudo; el yelmo frigio con plumas del soldado se halla en el suelo y del cieloraso cuelga su coraza. El *naiskos* está flanqueado por figuras de jóvenes sentados con escudos y ménades de pie que sostienen un frasco, un espejo y una corona. A la altura de las asas hay dobles palmetas, lenguas en su hombro, cabezas femeninas flanqueadas por flores y zarcillos en el cuello y máscaras femeninas a cada lado de las asas con volutas.

Sobre el artista Los griegos crearon gran número de formas diferentes de piezas, adaptándolas a distintos usos: copas para beber de diversos tamaños y formas (kylix, skyphos, kantharos), jarras para servir líquidos (oinochoe), grandes recipientes para mezclar vino y agua (krater) o para acarrear agua (hydria), entre otras. También fabricaron jarrones para usos rituales o funerarios. El uso de la rueda de alfarero contribuyó a la elaboración de recipientes de contornos refinados. Las ilustraciones presentes en las vasijas, dependieron de la época de producción y de la función que cumplían. Algunas vasijas llevan la firma del ceramista y/o del pintor que las realizó. En algunos casos el autor es anónimo y se le asigna el nombre del ceramista con quien trabajó (Ej: pintor de Amasis), el nombre del lugar donde se halló la vasija o del lugar donde se conserva (Ej: pintor de Berlín).

Otros recursos

La obra en la colección:

https://www.coleccionfortabat.org.ar/la_coleccion_objetos-in.php?obraid=260

Google Arts & Culture. Imagen en alta calidad:

<https://g.co/arts/Wg51umF97iumGT9A8>

Anatomías poéticas. Pliegues y y despliegues del cuerpo en el mundo griego antiguo

http://publicaciones.filo.uba.ar/sites/publicaciones.filo.uba.ar/files/Anatomias%20poeticas_interactivo.pdf

El canon de belleza clásico:

https://www.youtube.com/watch?v=vl-_Hv23v4I

Algunas obras de la Colección, en relación:

FIGURA EGIPCIA DE GUERRERO. DINASTÍA VI, 2360-2195 A.C.

https://www.coleccionfortabat.org.ar/la_coleccion_objetos-in.php?obraid=240

AUGUSTE RODIN. *L'Age d'Airain (La Edad de Bronce)*, 1875-76

https://www.coleccionfortabat.org.ar/la_coleccion_internacional-in.php?autorid=87&obraid=226

MARTA MINUJÍN. *El Partenón de libros*, 1984.

https://www.coleccionfortabat.org.ar/la_coleccion_argentino-in.php?autorid=122&obraid=304

Gran crátera griega de Apulia
Atribuida al pintor de Copenhague, c. 440-430 a.C.
Cerámica decorada, Altura 78,8 cm

01 Observá la vasija griega y la escultura del *David* de Miguel Angel de 1504 ¿qué vínculos podés establecer entre las figuras representadas?

El Renacimiento fue un movimiento artístico-cultural que se desarrolló en Europa desde el siglo XIV hasta principios del siglo XVI. El término renacer hace referencia al intento por recuperar los valores de la Antigüedad clásica. La admiración por la cultura de la antigüedad influyó, entre otras cosas, en la reaparición del género del desnudo. Los estudios anatómicos, de las proporciones y las relaciones armónicas entre las partes del cuerpo, resultaban fundamentales para la representación de la figura humana.

02 ¿Qué podría simbolizar la desnudez y la vestimenta en los cuerpos representados? ¿Podés ensayar alguna asociación con los objetos que las personas sostienen o tienen a su alrededor? ¿quiénes pensás que utilizaban la vasija? Te invitamos a que hagas zoom y veas la imagen en alta calidad (ver Recursos)

En la Grecia antigua, el cuerpo desnudo masculino se postulaba como el ideal, en cambio las mujeres se representaban habitualmente cubiertas de ropa. El desnudo femenino, en un mundo dominado por el hombre estaba mal visto, la mujer debía mostrar su cuerpo lo menos posible, salvo que sea una diosa, o una prostituta o, simplemente, se esté bañando. En este sentido, es el adorno personal y su actividad (tejer, mirarse al espejo, etc) y no la desnudez lo que posibilita la caracterización como género.

03 ¿Considerás que actualmente existe algún tipo de caracterización según los géneros?

Juan Manuel Blanes

(Montevideo, Uruguay, 1830 - Pisa, Italia, 1901)

La cautiva, c. 1880

Óleo sobre tela, 46 x 71 cm

Sobre la obra *La cautiva* es un tema recurrente en las artes del Río de la Plata, un mito erótico que funcionó como catalizador del odio hacia los indígenas. Los personajes y el tema tratado remiten a la dicotomía civilización/barbarie. La civilización, en la alegoría propuesta por el artista, es protagonizada por una mujer desnuda asediada por la barbarie. En el centro de la obra, una mujer blanca semidesnuda con la cabeza alzada mira hacia el cielo, dispuesta a enfrentar su destino resignada. Es la presa y el botín del cacique, que observa curioso mientras se acerca agachado. Al fondo se puede apreciar la toldería, a la derecha, y un grupo de indios a caballo, el malón, que regresa a ella, a la izquierda. Si bien el centro de la composición está puesto por el artista en la figura femenina, la cautiva, no descuida el tema del desierto que aparece como el otro gran protagonista de la obra.

Sobre el artista En 1854 instaló su primer taller de pintura, dedicándose a los retratos. Dos años después se muda a Concepción del Uruguay, Entre Ríos, Argentina, protegido por Justo José de Urquiza. Pintó para este caudillo ocho cuadros épicos de batallas que se ubicarían en el Palacio San José. Comenzó así su trayectoria y fama como pintor dedicado a temas históricos rioplatenses. En 1860, obtuvo una pensión para estudiar en Europa, donde residió por 4 años hasta regresar a su Montevideo natal. En 1870 viajó a Buenos Aires y comenzó una serie de telas históricas con temas argentinos. Con motivo de la epidemia que se desató, pintó el cuadro *Un episodio de fiebre amarilla* en Buenos Aires (1871, Museo Nacional de Artes Visuales, Montevideo, Uruguay). Instalado en Montevideo, recibió numerosos encargos oficiales y privados de pinturas históricas. En 1896 finalizó la pintura *Ocupación militar del Río Negro*, 1879 (Museo Histórico Nacional, Buenos Aires). Fallece en Italia en 1901.

Otros recursos

La obra en la colección

https://www.coleccionfortabat.org.ar/la_coleccion_internacional-in.php?autorid=12&obraid=59

Google Arts & Culture. Imagen en alta calidad

<https://g.co/arts/fxynCiXYDuHdnP6E7>

Podcast Episodio 9: Gabriel Peluffo Linari/ La cautiva de Juan Manuel Blanes. Colección (detalle) #1.

<https://open.spotify.com/episode/2P6VwEEQgyHWoxcvlixHHJ>

Me gusta esta obra - Tatiana Parcerro

<https://youtu.be/LNrAZ4eO26s>

Catálogo Seducción Fatal, MNBA

https://media.bellasartes.gob.ar/PUBLICACIONES/Bellas_arte_s_catalogo_seducuci%C3%B3n_fatal.pdf

Algunas obras de la Colección, en relación:

JOHAN MORITZ RUGENDAS. *Mujer porteña en el diván*, s. f. https://www.coleccionfortabat.org.ar/la_coleccion_argentino-in.php?autorid=59&obraid=170

PRILIDIANO PUEYRREDÓN. *Los capataces*, s. f. https://www.coleccionfortabat.org.ar/la_coleccion_argentino-in.php?autorid=54&obraid=152

JUAN CARLOS CASTAGNINO. *Desnudo de la Sina-Sina*, 1948: https://www.coleccionfortabat.org.ar/la_coleccion_argentino-in.php?autorid=16&obraid=65

ANTONIO BERNI. *Ramona Espera*, 1962 https://www.coleccionfortabat.org.ar/la_coleccion_argentino-in.php?autorid=11&obraid=293

Juan Manuel Blanes

(Montevideo, Uruguay, 1830 - Pisa, Italia, 1901)

La cautiva, c. 1880

Óleo sobre tela, 46 x 71 cm

01 Al observar las posturas corporales, gestos y escenario ¿qué sentimiento te transmite la obra? ¿Considerás que se asocia la imagen con la temática que representa?. Te invitamos a que busques otras pinturas que muestren el tópico de la cautiva y compares.

“Estas imágenes apelaron a la sensibilidad masculina, convirtiendo el topos erótico en un fuerte aliciente del odio hacia los indios: ellos, víctimas de un proceso que los despojaba de todo (sus tierras, sus vidas), fueron en el imaginario social de la época los salvajes que despojaban al hombre blanco del más amado de sus tesoros. Es así como las cautivas fueron idealizadas: blancas, hermosas, en esas cualidades residía su valor como símbolo de tal despojo.” Laura Malosetti Costa en *La seducción fatal. Imaginarios eróticos del siglo XIX*. Catálogo de exposición, Museo Nacional de Bellas Artes.

02 Te invitamos a rastrear otras imágenes de desnudos en la colección disponibles en la web (ver recursos).

¿quiénes se representan? ¿Quién lo representa? ¿cómo se representan? Observar si hay algún tipo de constantes en la actitud corporal, en la fisonomía, por ejemplo.

"El gran género de la pintura de historia: bíblica, filosófica, alegórica, exigía el desnudo de los dioses y de los hombres y mujeres antiguos. Pero el desnudo femenino fue prevaleciendo de un modo abrumador, y adquiriendo una tal autonomía que, sobre el fin del siglo XIX, era un género en sí mismo. Y el cuerpo femenino fue la imagen misma de la belleza artística."

"El museo disciplina y educa las miradas, pero además enmarca. Las representaciones de cuerpos desnudos adquieren allí un marco de dignidad y solemnidad que inmediatamente las transforma en otra cosa, en arte. El cuerpo desnudo prácticamente fue sinónimo de arte en la cultura occidental moderna, al menos hasta comienzos del siglo XX. El aprendizaje del desnudo fue el punto de llegada en la educación artística desde la formación de las primeras academias europeas."

Laura Malosetti Costa en *La seducción fatal. Imaginarios eróticos del siglo XIX*. MNBA

03 ¿Pensás que sigue vigente algún ideal/ cánón de figura humana? ¿qué percepciones se tiene de los desnudos por fuera del museo? ¿a qué lo atribuí?

04 Luego de este recorrido ¿tenés alguna lectura para sumar sobre la obra de Marta Minujín?

Posibles abordajes desde diferentes áreas curriculares

Educación Artística:

La mirada y su función social, como construcción histórica, estereotipos, resignificaciones, enfoques culturales del color/encuadre, el espacio, características compositivas. El arte conceptual, entrecruzamiento de lenguajes. Límites y alcances del arte, concepto de representación, comunicación. Danza.

Educación Física:

El cuerpo como parte del ambiente, diversidad de corporalidades, aceptación de los cuerpos, comunicación corporal

Ciencias sociales e Historia:

La constitución de un territorio nacional. El problema de los bienes comunes de la Tierra, actores sociales y desigualdades. Los sectores sociales en la ciudad y el campo: trama de relaciones. Conformación del territorio argentino. Roles de género según las épocas y sociedades. Diversidad social.

Prácticas del lenguaje:

Interacción imagen y texto, el lenguaje y la construcción del género.