

Tarsila do Amaral

Do Amaral, Tarsila

Abaporu, 1928

Óleo sobre tela

85 x 73 cm

Malba - Fundación Costantini

¡Mirá!

La pintura que vemos se titula *Abaporu* y fue hecha por Tarsila do Amaral en 1928. La técnica utilizada es óleo sobre tela y sus medidas son 85 cm de alto por 73 cm de ancho. En la imagen podemos ver una figura muy grande y de perfil, sentada en una planicie verde, con un pie y una mano desproporcionados que se apoyan en el suelo. Este personaje está doblado sobre sí mismo y ocupa casi la totalidad del cuadro. Su minúscula cabecita es sostenida por el otro brazo, también pequeño —¿o es su gran nariz?—, que reposa en la enorme rodilla. Acompañan a esta figura un cactus con una flor que explota o un sol como un cítrico. Las formas fueron bien definidas y los colores predominantes, verde, azul y amarillo, son los mismos que los de la bandera del Brasil.

BIOGRAFÍA

Tarsila do Amaral
1886 | 1973

Tarsila do Amaral nace en 1886 en la hacienda San Bernardo, municipio de Capivari, interior del estado de San Pablo. Comienza sus estudios en la ciudad de San Pablo y en 1902 viaja a Barcelona, donde completa su formación. De regreso en el Brasil, en 1904 contrae matrimonio con Andre Texeira Pinto, con quien tiene su única hija. En San Pablo, Tarsila toma cursos de escultura y pintura y conoce a la artista Anita Malfatti. En 1920 viaja a París, donde perfecciona sus estudios en la Academia Julian.

En 1922, la artista regresa al Brasil e integra el llamado Grupo de los Cinco, junto a Mario de Andrade, Oswald de Andrade, Menotti del Picchia y Anita Malfatti, quienes habían participado de la Semana de Arte Moderno en el Teatro Municipal de San Pablo. En 1923, nuevamente en París, frecuenta el taller de los cubistas André Lhote, Albert Gleizes y Fernand Léger. En 1924, la artista y Oswald de Andrade, entre otros, acompañan al poeta surrealista Blaise Cendrars en un viaje por las ciudades históricas de Minas Gerais (Brasil). De este viaje surge el período *Pau Brasil* de Tarsila y el manifiesto escrito por Oswald de Andrade.

En 1926, la artista expone su muestra individual *Pau Brasil* en la galería Percier en París y, en este mismo año, Oswald y Tarsila oficializan su unión.

En 1930 el matrimonio se separa, y un año más tarde Tarsila emprende un viaje a Rusia. Este suceso influirá notablemente en su obra, la cual adquiere un impulso de carácter social. Ejemplo de esta nueva etapa son *Operarios* (1933) y *Segunda clase* (1933).

Entre 1936 y 1952 colabora como cronista de arte en el periódico *Diario de São Paulo*, a la vez que continúa pintando.

En 1951 participa de la Primera Bienal de San Pablo y luego su obra se incluye en las ediciones siguientes de esta misma bienal. En 1964 interviene en la Bienal de Venecia.

Tarsila do Amaral muere San Pablo en 1973.

TARSILA DO AMARAL EN CONTEXTO

El movimiento modernista, en el Brasil, surge en San Pablo en la década del 20. Esta ciudad se estaba transformando gracias a un proceso creciente de industrialización, a la vez que los inmigrantes que estaban llegando traían nuevos hábitos y formas de vida.

En este contexto, con el firme deseo de destruir la tradición académica reinante, intelectuales y artistas —que habían realizado su formación en Europa— se reúnen y llevan a cabo la Semana de Arte Moderno¹, que constituyó un hito del modernismo brasileño.

La construcción de la modernidad y de la identidad nacional, en los países de América Latina, son las caras de una misma moneda. En este sentido, Tarsila do Amaral comienza a pensar en la necesidad de volver hacia sus raíces, indagando acerca del concepto de la “brasileidad”.

La obra *Abaporu* (1928) acompañó el surgimiento del Movimiento Antropofágico, piedra de toque del modernismo brasileño. Tarsila pintó esta obra como obsequio de cumpleaños para su marido. Cuando Oswald de Andrade vio a este ser desnudo y deforme, afirmó: “Esto parece el antropófago, el hombre de la tierra”. Buscaron en un diccionario de lengua tupí guaraní y encontraron que “aba poru” significaba “hombre que come hombre”.

Comerse al europeo, tomando de éste lo que puede nutrir y desechando lo que puede perjudicar. Metafóricamente, los modernistas tomaron esta imagen de la antropofagia para la construcción de su identidad cultural y de la lucha por liberarse de la dependencia intelectual de Europa.

Nota

1. Este evento tuvo lugar en febrero de 1922 en el teatro Municipal de San Pablo. Los principales impulsores de esta renovación fueron Oswald de Andrade y Mario de Andrade en literatura; Antonio Moya y George Prziembel en arquitectura; Heitor Villa Lobos y Sérgio Buarque de Holanda en música y Anita Malfatti y Emiliano Di Cavalcanti en pintura.

Bibliografía

- Aracy Amaral, *Tarsila: sua obra e seu tempo*, São Paulo, Perspectiva e Edusp, 1975.
- *Tarsila do Amaral*, Buenos Aires, Ediciones Banco Velox, 1998.
- Jorge Schwartz, *Vanguardias latinoamericanas. Textos programáticos y críticos*, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2002.

Sitio sugerido

www.tarsiladoamaral.com.br Sitio oficial de Tarsila do Amaral

1922 Festejos del Centenario de la Independencia de Brasil.
 1924 Gilberto Freire escribe *Casa-Grande e Senzala*.
 Nace en Buenos Aires la revista *Martín Fierro*.
 1929 Comienza el primer período del gobierno de Getúlio Vargas.

1939-1945 Segunda Guerra Mundial.
 1951 Primera Bienal de San Pablo.
 1960 Se funda Brasilia.

Propuesta didáctica

TARSILA DO AMARAL EN PROYECTO

En este apartado sugerimos ejes temáticos que se desprenden del artista en cuestión para que los educadores trabajen en proyectos interdisciplinarios que vinculen diferentes áreas.

►► Movimiento Antropofágico

► Arte y estética

- ▷ Modernismo brasileño: Semana del 22.
- ▷ Vanguardias en América Latina.
- ▷ Relación de los modernistas brasileños con el grupo de la revista *Martín Fierro*.
- ▷ El problema de la identidad en el campo intelectual argentino de los 20: el caso de Xul Solar y Borges.

► Historia | Ciencias sociales

- ▷ Historia del Brasil.
- ▷ Mitos y ritos en torno a la práctica ritual caníbal en tiempos de la conquista.
- ▷ Construcción de la identidad cultural en el Brasil y en los países de América Latina a principios del siglo XX.
- ▷ Comunidades aborígenes: sus formas de vida y necesidades hoy.

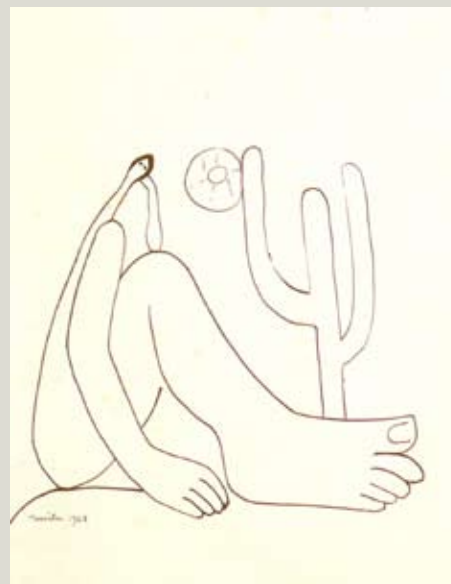
► Literatura

- ▷ Manifiesto: características del discurso.
- ▷ Modernismo literario en el Brasil.
- ▷ Presencia de vocablos aborígenes en la literatura moderna brasileña.

El Manifiesto Antropofágico, escrito por Oswald de Andrade, fue publicado en mayo de 1928 en el primer número de la *Revista de Antropofagia*. En su lenguaje metafórico, repleto de ironía y humor, se entretajan innumerables referencias culturales modernas europeas junto a emblemas culturales y símbolos míticos de la historia del Brasil.

Manifiesto Antropofágico (extracto)

Sólo la Antropofagia nos une. Socialmente. Económicamente. Filosóficamente. Única ley del mundo. Expresión enmascarada de todos los individualismos, de todos los colectivismos. De todas las religiones. De todos los tratados de paz. Tupí, or not tupí, that is the question. Contra todas las catequesis. Y contra la madre de los Gracos. Sólo me interesa lo que no es mío. Ley del hombre, ley del antropófago. Estamos cansados de todos los maridos católicos recelosos llevados al drama. Freud acabó con el enigma de la mujer y con otros miedos de la psicología impresa. Lo que atropellaba a la verdad era la ropa; el impermeable entre el mundo interior y el mundo exterior. La reacción contra el hombre vestido. El cine americano informará. Hijos del sol, madre de los vivientes. Encontrados y amados ferozmente, con toda la hipocresía de la nostalgia, por los inmigrantes, por los traficados y por los turistas. En el país de la cobra grande¹. Fue porque nunca tuvimos gramáticas, ni colecciones de viejos vegetales. Y nunca supimos lo que era urbano,

Dibujo que acompañó al Manifiesto Antropofágico en la Revista de Antropofagia, n° 1, 1928

suburbano, fronterizo y continental. Perezosos en el mapamundi de Brasil.

Una conciencia participante, una rítmica religiosa. Contra todos los importadores de la conciencia enlatada. La existencia palpable de la vida. Y la mentalidad pre-lógica para que la estudie el Sr. Lévy-Bruhl.

Queremos la Revolución de los indios Caraibas. Mayor que la Revolución Francesa. La unificación de todas las revueltas eficaces en la dirección del hombre. Sin nosotros, Europa ni siquiera tendría su pobre declaración de los derechos del hombre.

La edad de oro anunciada por América. La edad de oro. Y todas las girls.

Filiación. El contacto con el Brasil Caraiba. Où Villegaignon² prit terre. Montaigne. El hombre natural. Rousseau.

De la Revolución Francesa al Romanticismo, a la Revolución Bolchevique, a la Revolución Surrealista y al bárbaro tecnificado de Keyserling³. Caminamos... Oswald de Andrade. Piratininga, Ano 374 da Deglutição do Bispo Sardinha

Notas

1. La "cobra grande" es una figura mitológica indígena, una boa temida porque voltea embarcaciones y lleva a los naufragos hacia el fondo del río.
2. Nicolás de Villegaignon, almirante francés, desembarcó en el Brasil en 1555 y permaneció allí doce años. En su barco viajó a Europa el "caníbal" que después entrevistó Montaigne.
3. Conde Hermann Keyserling (1880-1946). Filósofo alemán. Viajero infatigable, visitó los cinco continentes y resumió las experiencias y reflexiones de su constante vagar en su obra principal, *Diario de viaje de un filósofo* (1919).

ACTIVIDADES

Sugerimos estas actividades según los niveles escolares, pero dejamos abierta la posibilidad de que sean utilizadas en otros ámbitos de la educación no formal.

A Dibujando con la música

Actividad sugerida para niveles inicial y preescolar.

La obra *Abaporu* presenta un personaje muy interesante que puede ser trabajado con los más chiquitos de distintas maneras. Una de ellas sería hacer un trabajo corporal enfatizando el reconocimiento del cuerpo (en especial los pies) a partir de una canción. La idea es que los chicos canten y bailen a su manera a partir de una música, intentando interpretarla. Al final, se podría mostrar la obra *Abaporu* y observar lo que existe en común entre la música y la pintura. Esta actividad estimula la percepción visual y la conciencia corporal a partir de la interpretación musical.

Sugerencia de músicas: “Canción del pie”, de *Amapola*.

Yo soy el pie que te canto, te cuento y te digo lo que siento. Escucha bien, la canción del pie. Me paso el día encerrado en la media, apretado en el zapato. Voy siempre así, pobre de mí. Allá en la escuela, me pisan con fuerza jugando a la rayuela; si no me aplastan, me pisan, me explotan jugando a la pelota...

Sambalelé (Música popular brasileña)

*Sambalelé se ha caído
Tiene una pierna quebrada
Quiso subir a la luna
Y se cayó en la laguna*

*Pisa, pisa, pisa, mulata
Pisa el vestido de seda, mulata
Pisa, pisa, pisa, mulata
Pisa el vestido de seda, mulata
[...]*

(Se puede conseguir en *Piojos y Piojitos*, volumen 1).

B Sueños y dibujos

Actividad sugerida para 1º, 2º y 3er grados de enseñanza primaria.

Tarsila do Amaral es una artista que pintó sus obras sin tener un modelo vivo o una imagen como referencia. Ella decía que todo salía de su imaginación y que la tela iba conduciendo lo que ella inventaba. Muchos de sus trabajos presentan imágenes de sus sueños de cuando ella era niña o de historias que le contaban. Sería interesante preguntar a los chicos si tienen sueños cuando duermen y si en ellos aparecen monstruos. Luego, sugerir que elijan un sueño significativo para expresarlo en un dibujo. Con las producciones de cada uno se podría armar una exposición.

Material realizado por el equipo educativo de Malba

C Comunidades aborígenes

Actividad sugerida para 7º grado de enseñanza primaria y 1º, 2º, 3º, 4º y 5º años de enseñanza secundaria.

Abaporu proviene de un vocablo perteneciente a la cultura tupí guaraní. Proponer a los chicos que investiguen sobre este grupo aborígen, su historia, el medio ambiente en el que habita hoy, sus formas de organización social y su situación presente, para luego seguir indagando acerca de las demás comunidades aborígenes actuales del Brasil y la Argentina y las problemáticas que se plantean hoy en día en torno a sus derechos.

Fuentes sugeridas: Fundación Nacional del Indio FUNAI (www.funai.gov.br) (sólo en portugués)

D Manifiesto Antropofágico

Actividad sugerida para 3er, 4º y 5º años de enseñanza secundaria.

Lea el Manifiesto Antropofágico con los chicos y proponga una discusión sobre la idea de manifiesto como una herramienta de exploración crítica de la realidad. Solicite que, divididos en grupos, escriban un manifiesto a partir de nuestro contexto social e histórico actual. Esta actividad despierta la mirada crítica, además de desarrollar la expresión escrita.

Derechos de reproducción

Agradecimiento: Guilherme Augusto y Tarsilinha do Amaral.