

Joaquín Torres García

Torres García, Joaquín

Composición simétrica universal en blanco y negro, 1931

Óleo sobre tela

122 x 63,2 cm

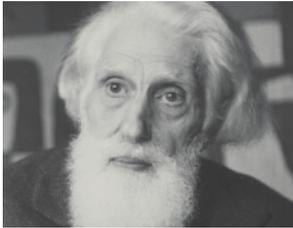
Malba - Fundación Costantini

¡Mirá!

La pintura que vemos se titula *Composición simétrica universal en blanco y negro* y fue realizada por Joaquín Torres García en 1931. La técnica es óleo sobre tela y sus medidas son 122 cm de alto por 63,2 cm de ancho. En esta obra, el artista utiliza una paleta en tonos sepia y blanco y, con negro, traza líneas verticales y horizontales que forman las celdas donde se ubican, ordenadas simétricamente, en forma individual o de a pares, las figuras-símbolos: hombre-mujer, peces, vasija, campana, escalera, reloj, casa, estrella, caracol, martillo, regla, ancla y corazón. El marco de madera de esta pieza es el original y fue construido por el propio artista.

1883 Antonio Gaudí se hace cargo de las obras de la Sagrada Familia en Barcelona.

1907 Picasso pinta *Señoritas de Aviñón*.

BIOGRAFÍA

Joaquín Torres García
1874 | 1949

Joaquín Torres García nace en Montevideo en 1874. A los diecisiete años se muda con su familia a Barcelona y allí continúa su formación artística. Entre 1904 y 1905 colabora con Antonio Gaudí en los vitrales de la Sagrada Familia y de la catedral de Palma de Mallorca. Se relaciona con Eugenio D'Ors e integra el movimiento nacionalista novecentismo catalán, realizando varios encargos, entre ellos la decoración de uno de los muros del Palacio de la Generalitat, diputación de Barcelona en ese momento. En 1909 contrae matrimonio con Manolita Piña de Rubiés. Más tarde, en 1916, conoce a su compatriota Rafael Barradas, con quien expone obras vibracionistas al año siguiente y mantiene una amistad enriquecida por una fructífera correspondencia.

Inmediatamente después de finalizada la Primera Guerra Mundial, Torres se traslada con su familia a Nueva York y crea una fábrica de juguetes transformables, uno de los capítulos más interesantes de su producción. Entre 1926 y 1932 vive en París, donde mantiene un interesante diálogo con los artistas del movimiento De Stijl, fundando con ellos la revista *Cercle et Carré* en 1930. En esta misma ciudad visita una exposición de arte precolombino y, a partir de este contacto, comienza sus primeras obras constructivas.

En 1934, luego de cuarenta y tres años, Torres García regresa a Montevideo. En ese mismo año expone en la Asociación Amigos del Arte de la capital uruguaya, y el año siguiente crea la Asociación Arte Constructivo, agrupación que edita *Círculo y Cuadrado*, revista inspirada en su homónima francesa. En 1942 expone en la Galería Müller de Buenos Aires y en 1944 crea el Taller Torres García en la capital uruguaya. En este mismo año colabora con el grupo de arte concreto en la publicación de la revista *Arturo* en Buenos Aires. Entre la vasta producción de escritos del artista podemos mencionar *Notes sobre arte* (Barcelona, 1913), *Estructura* (Montevideo, 1935), *Historia de mi vida* (Montevideo, 1939), *La ciudad sin nombre* (Montevideo, 1942), *Universalismo constructivo* (Montevideo, 1944). Joaquín Torres García muere en 1949 en su ciudad natal.

1913 Surge el constructivismo ruso.

1914-1918 Primera Guerra Mundial.

1917 Revolución Rusa. Se funda el movimiento De Stijl.

1919 Se crea la Bauhaus, escuela de diseño, arte y arquitectura.

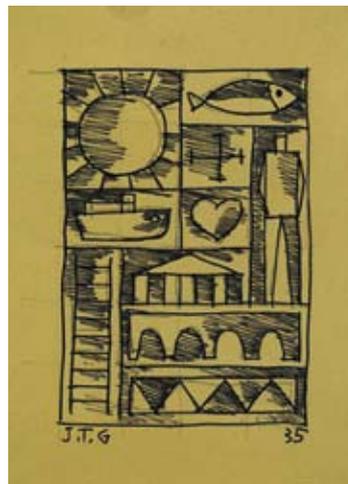
TORRES GARCÍA EN CONTEXTO

Torres García quiso encontrar el modo de crear un arte universal, que fuese correlato de la concepción de un nuevo hombre, el hombre constructivo y universal.

El universalismo constructivo sienta las bases del pensamiento del artista uruguayo. A grandes rasgos, esta propuesta retoma ciertos preceptos del pensamiento metafísico y del constructivismo. El hombre –según Torres– es el *cosmos universus*, es decir, un “todo indivisible”, y en este sentido, el artista uruguayo entiende el arte como un puente entre el hombre y la naturaleza.

A través de símbolos y recursos formales simples como líneas horizontales y verticales, figuras geométricas básicas y el uso de la sección áurea, el artista crea un lenguaje plástico de alcance universal, conjugando símbolos de todas las épocas y tradiciones: clásica, mediterránea, del Oriente Medio y precolombina.

Uno de los aspectos fundamentales en la producción de este artista es el rescate, desde un planteo netamente moderno, de la raíz de las manifestaciones precolombinas, con su permanencia y geometría, como eslabón esencial en la conformación de la civilización occidental.

Torres García, Joaquín,
Dibujo constructivo con sol y pez, 1935
Malba - Fundación Costantini

Bibliografía

- Juan Flo, *Torres García en (y desde) Montevideo*, Montevideo, Arca, 1991.
- Mario H. Gradowczyk, *Torres García: Utopía y transgresión*, Montevideo, Museo Torres García, 2007.
- Gabriel Peluffo Linari, *Representaciones de la modernidad (1930-1960)*, tomo 2, Montevideo, Ediciones de la Banda Oriental, 2000.

Sitio sugerido

www.torresgarcia.org.uy Museo Torres García - Montevideo, Uruguay.

1924 En Buenos Aires se fundan la Asociación Amigos del Arte y la revista *Martín Fierro*. Pettoruti expone en Witcomb con rechazo por parte del público.

1939-1945 Segunda Guerra Mundial.

1944 En Buenos Aires aparece la revista *Arturo*, publicación del grupo de artistas concretos.

Propuesta didáctica

TORRES GARCÍA 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.

►► El símbolo

► Arte y estética

▷ La dimensión simbólica en el arte.

► Lengua y literatura

▷ La palabra y los signos.

► Matemática

▷ Los números y los signos.

► Psicología

▷ Sueños y símbolos.

...los símbolos realizan, dentro de cierta medida, el ideal de la antigua y popular interpretación de los sueños [...] el artista es un creador de símbolos [...] La forma simbólica es, no solamente algo dentro de la estructura racional, sino aún del alma y de la materia [...] Este lenguaje simbólico, viviente y bien real, es el más profundo y concreto que pueda expresar el arte, y fue el lenguaje del arte de la antigüedad y de los mal llamados salvajes [...] habría que volver a este arte pasando del símbolo intelectual al símbolo mágico... Torres García, 1944¹

►► Universalismo constructivo

► Arte y estética

▷ La utilización de la sección áurea en los artistas del siglo XX.

▷ Conceptos de estructura, armonía y orden.

► Ciencias naturales

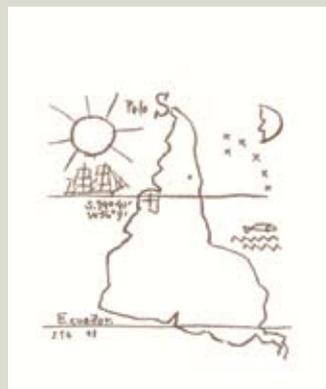
▷ La sección áurea en la naturaleza.

► Filosofía

▷ El hombre y el orden cósmico.

Para mí no puede haber mayor convicción que esta: Primero, la estructura; Después la geometría; Luego, el signo (la cosa); Finalmente, el espíritu Torres García, "Estructura", 1935²

Para poder llegar a esta divina armonía (RELACIÓN DE LAS PARTES CON EL TODO, IGUAL A LA UNIDAD) los artistas en todos los tiempos, los sabios y pensadores, los matemáticos, los magos y cabalistas, idearon diversos medios. Ya por el de figuras geométricas, por cálculos numerales, por combinaciones de toda suerte. Y esto en todos los pueblos: caldeos, egipcios, griegos, mayas y aztecas, en la Edad Media, en el renacimiento y aún hoy [...] fuera de esta tradición de verdad, no hay nada seguro: pues otra base no hay. Torres García, "Estructura", 1935³

Torres García, Joaquín, *América invertida*, 1943

►► "Nuestro norte es el Sur"

► Arte y estética

▷ Vanguardias latinoamericanas.

▷ Modernidad y vanguardia.

▷ Arte precolombino en colecciones europeas.

▷ Los uruguayos Figari, Barradas y Torres García y las vanguardias europeas.

► Historia | Ciencias sociales

▷ Culturas americanas.

▷ Proceso de construcción de la identidad cultural en los países de América Latina a principios del siglo XX.

▷ Proyectos actuales de integración regional en América Latina.

He dicho Escuela del Sur; porque en realidad, nuestro norte es el Sur. No debe haber norte, para nosotros, sino por oposición a nuestro Sur. Por eso ahora ponemos el mapa al revés, y entonces ya tenemos justa idea de nuestra posición, y no como quieren en el resto del mundo. La punta de América, desde ahora, prolongándose, señala insistentemente el Sur, nuestro norte. Torres García, 1944⁴

Es decir, olvidar lo del Viejo mundo, y poner toda nuestra esperanza, y nuestro esfuerzo, en crear esta nueva cultura que aquí tiene que producirse. Olvidar artistas y escuelas; olvidar aquella literatura y filosofía; limpiarse, renovarse; pensar al compás de esta vida que nos circunda [...] Deja, pues, autores y maestros, que ya no pueden servirnos, puesto que nada pueden decirnos de lo que debemos descubrir en nosotros mismo. Torres García, 1944⁵.

Notas

1. Joaquín Torres García, *Universalismo constructivo*, Buenos Aires, Poseidón, 1944
2. Citado en: Miguel Battegazzore, *J. Torres García - La trama y los signos*, Montevideo, Impresora Gordon S. A., 1999, p. 28.
3. Citado en Miguel Battegazzore, ob. cit., p. 28.
4. Joaquín Torres García, *Universalismo constructivo*, ob. cit.
5. Ibídem.

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 Juguetes y figuras geométricas

Actividad sugerida para niveles inicial y preescolar.

Siguiendo el interés de Torres García sobre los juguetes y la infancia, con distintas piezas de madera comunes, se pueden armar personajes y narrar una historia con los chicos a partir de ellos. Si resulta complicado conseguir maderas, se las puede reemplazar por figuras geométricas simples realizadas en telgopor de un espesor considerable. Los niños podrán construir su propio juguete transformable ensamblando las piezas con palillos de madera. Se podrán colorear y agregarles accesorios. Luego de la creación de los juguetes pueden inventar los nombres de los personajes y crear situaciones a partir de los objetos para jugar. Esta actividad estimula la psicomotricidad y favorece la experimentación en la tridimensión.

B Figuras geométricas y juguetes

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

Se pueden profundizar con los niños los conocimientos acerca de los juguetes, iniciando una pequeña investigación juntos: ¿Cuáles son sus juguetes hoy? ¿Con quiénes juegan? ¿Con qué jugaban sus padres y sus abuelos? ¿De qué materiales estaban hechos esos juguetes? ¿Cuáles de ellos existen todavía? Se pueden llevar a clase ejemplos de baleros, trompos, autitos, caballitos de madera, y destinar un rato a la manipulación y el juego como cierre de esta investigación. Esta actividad permite asociar el arte y el juego como formas de conocimiento profundamente interrelacionadas.

C Signos y códigos

Actividad sugerida para 4°, 5° y 6° grados de enseñanza primaria.

Para profundizar en la temática de los signos y la comunicación, se puede proponer a los chicos realizar una actividad en grupos. A cada grupo se le entregarán códigos gráficos diferentes, propios del lenguaje de la historieta (globos de diferentes formas con onomatopeyas adentro que representen golpes, sueño, gritos, amor, etc.) Estos códigos pueden ser recortados y ampliados para trabajar con ellos como si se tratase de carteles. Cada grupo elegirá al menos tres de ellos y, ordenándolos como prefieran, deberá armar una historia a partir de esas imágenes.

La historia debe ser representada al resto de los compañeros,

mediante una dramatización en la cual los chicos usarán los carteles como si fueran los intertítulos de una película muda. En la dramatización sólo podrán expresarse mediante señas, gestos y códigos visuales.

D Una escuela de arte

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

Cuando Torres García volvió a su país, transmitió su pensamiento y obra a las generaciones de artistas más jóvenes a través de conferencias y encuentros que luego culminarían en el Taller Torres García, que él mismo creó en Montevideo. Este legado fue clave para el impulso de las nuevas generaciones de artistas en América Latina. Pensando en el interés de Torres por la pedagogía, sería conveniente proponer a los chicos la posibilidad de proyectar juntos la plataforma educativa de una escuela de arte a la que a ellos les gustaría asistir. ¿Cómo sería su nombre y cuál su misión? ¿Qué materias tendría y quiénes serían sus docentes? ¿Cuál sería su sistema de evaluación? Pueden aparecer ideas originales y divertidas. La intención última de este ejercicio es reflexionar acerca de la importancia de la educación en este campo, y también puede resultar un buen disparador para investigar la complejidad de este tema y las contradicciones que puede traer aparejadas. ¿Cómo sistematizar este aprendizaje? ¿Qué intentos hubo al respecto en la Argentina y en otros países?

E América invertida

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

En el dibujo *América invertida*, que el artista realizó en 1943, se puede notar la existencia de un cambio de valores en relación con la ideología hegemónica del momento. Se podría discutir con los alumnos sobre esta imagen de Torres y pedirles que rastreen otras manifestaciones culturales actuales de música, fotografía, cine, literatura que revelen posturas similares a ésta. Luego, proponerles que cada uno escriba su propia opinión en un texto de argumentación. Esta actividad estimula el espíritu crítico a través de la escritura.

Derechos de reproducción

Agradecimiento: Fundación Museo Torres García.