

VIAJES Y VIAJEROS

Un viaje especial y misterioso, el viaje a través del arte. Es una invitación a transitar con los sentidos y la imaginación por los caminos de la historia, impregnados de narraciones cautivantes.

A partir de estas cuatro obras pictóricas se proponen una serie de actividades para realizar en el aula, para trabajar en las clases de educación artística, lengua, geografía e historia.

ARTISTAS VIAJEROS

Desde el siglo XVIII, las expediciones científicas europeas que exploran la naturaleza americana traen consigo a dibujantes y pintores, que realizan bocetos (habitantes, flora y fauna), destinados a ilustrar los relatos publicados con frecuencia tras el regreso a Europa.

En las primeras décadas del siglo XIX, el Río de la Plata es visitado por artistas viajeros interesados en el paisaje y los hábitos de la región. El proceso revolucionario abre nuevas posibilidades laborales y de mercado. Además, las personalidades militares y políticas argentinas empiezan a demandar retratos e imágenes que conformen una identidad y memoria históricas.

Estos artistas se preocupan por la novedad y lo diverso de estas otras tierras y sus tradiciones culturales. Sus obras registran escenas urbanas y rurales: la pampa infinita (su horizonte y límpido cielo), sus tipos humanos (estancieros, gauchos, paisanas) y la forma de vida (ranchos, pulperías).

Juan León Pallière (1823-1887)

Idilio criollo – Óleo sobre tela, 100 x 140 cm.

El horizonte extendido remite a la inmensidad de la pampa cuya monotonía se rompe con el fragmento de una escena de cortejo amoroso de habitantes típicos de esta llanura. En sus poses y gestos se reconoce la actitud de requiebre del gaucho y el decoro de la mujer.

La obra está signada por su carácter ilusorio y plantea el apogeo a la búsqueda de la representación "fotográfica" de la realidad. Con meticulosos oficio, el pintor reproduce las apariencias del mundo. El uso del claroscuro imita los volúmenes de las cosas, el color local las describe minuciosamente. Mediante el uso de la perspectiva, el espacio parece profundo. Todos estos recursos heredados desde el Renacimiento contribuyen a plasmar un documento verosímil de la vida rural.

Se reconoce el pintoresquismo del viajero romántico que se detiene en los particularismos que describen la vestimenta para la ocasión (chiripá rojo, sombrero de paja) y los usos vinculados al canto (guitarra) y al trabajo de la mujer (mortero, hueso, rueca).

Esa escena de amor y ocio alude a toda la pampa porque sólo se comprende en ese paisaje.

GENERACIÓN DEL '80

La organización institucional, la industrialización, el crecimiento de la producción agropecuaria, la apertura a las exportaciones, el fomento de la inmigración, significaron la puesta en marcha de una profunda transformación económico-social llevada a cabo por el gobierno liberal de fines del siglo XIX. Los países europeos industrializados son los modelos que aportan los elementos necesarios para abonar la idea de progreso. Sin embargo, bajo la imagen optimista de un país próspero subyace otra delineada por la especulación financiera, la inestabilidad monetaria, el proceso inflacionario y la caída del salario. Como reacción a tal situación, la clase obrera, en su mayoría conformada por extranjeros, adquiere peso político a través de organizaciones sindicales y promoción de huelgas. Italia y Francia se imponen como modelos culturales. Allí viajan los artistas argentinos para consolidar su formación. Asisten a las academias prestigiosas o a los talleres de artistas consagrados. De regreso al país difunden las nuevas nociones artísticas aprendidas en Europa.

Pío Collivadino (1869-1945)

La hora del almuerzo – 1903. Óleo sobre tela, 160 x 252 cm.

La hora del almuerzo fue realizada durante la estadía del artista en Italia.

La elección del tema remite a la realidad social contemporánea. Dos grupos de obreros se distribuyen en un espacio luminoso. A la izquierda se agrupan en eje diagonal; hacia la derecha, el orden lo establece un esquema piramidal. Gestos, ademanes, mirada, actúan de nexos entre los dos

sectores.

En el primer plano, la materia pictórica densa, grumosa, reproduce la calidad de las herramientas y materiales de trabajo. El resto de la composición es resuelta con pinceladas superpuestas que imitan el brillo y la textura de la piel, ropas y demás objetos.

Las figuras monumentalizadas de los trabajadores y la descripción minuciosa señalan el interés por reflejar los acontecimientos cotidianos de una clase social hasta entonces marginada de la pintura.

LA AUTONOMÍA DEL PAISAJE A COMIENZOS DEL SIGLO XX: EL COLOR Y LA LUZ

Al comienzo del siglo XX **Romualdo Brughetti y Martín Malharro** instauran en el arte argentino el paisaje como una nueva manera de pintar. Utilizan colores puro y pinceladas evidentes. Generalmente pintan al aire libre y muestran influencia del Impresionismo francés. La presentación de este género en un contexto diferente al europeo, se convierte en afirmación de lo nacional. En 1907 **Fernando Fader** junto con los pintores **Quirós, Ripamonte, Rossi, Lynch, Collivadino** y el escultor **Dresco** fundan un movimiento llamado Nexus. Revalorizan la propia identidad frente al aluvión inmigratorio.

Fernando Fader

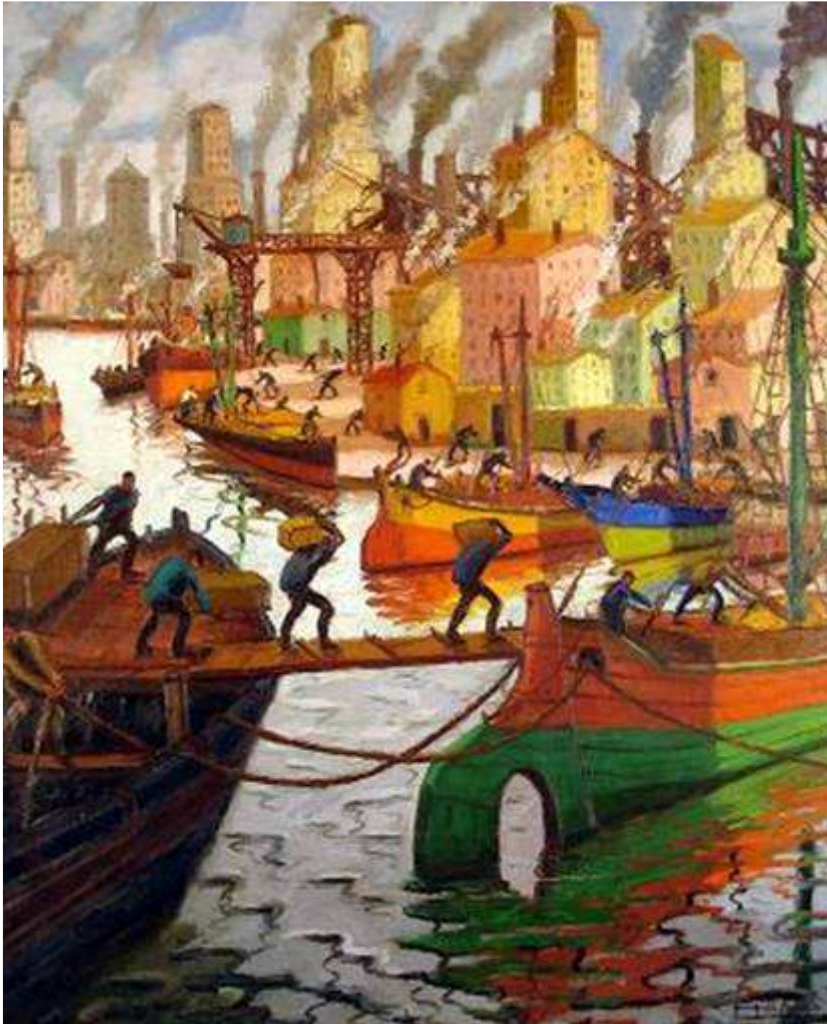
La Mazamorra – 1927. Óleo sobre tela, 100 x 120 cm.

Paisaje serrano donde una mujer y un hombre comen mazamorra cocinada en el olla que ocupa el primer plano. Más lejos, dos caballos cerca de una laguna y en el horizonte, sierras bajas. El aire luminoso se filtra por los árboles y brilla a manchones claros sobre el suelo, la ropa y la propia mazamorra. La luz es protagonista. Fader construye firmemente los cuerpos. Trabaja con pincel y con espátula. La pareja representada es de nuestra tierra; su alimento también lo es. El artista exalta lo nacional. **La mazamorra** parece una escena detenida en el tiempo, quizá en el tiempo ideal.

ARTISTAS EN EL BARRIO DE LA BOCA

En el siglo XIX, La Boca, zona periférica de la ciudad, fue el lugar preferido por los inmigrantes italianos. Los recién llegados traían ideas socialistas y anarquistas que provocaban debates políticos, gremiales, estéticos entre los obreros y los artistas.

Victor Cúnsolo, Fortunato Lacámara, Carlos Victorica, Eugenio Daneri, Miguel Diomedes, son algunos de los pintores que registran el paisaje urbano, sus espacios íntimos, los habitantes del barrio. Salvo Victorica, los demás tuvieron orígenes humildes y se formaron en lugares alternativos (sociedades de fomento, bibliotecas, centros sociales).

Benito Quinquela Martín (1890 – 1977)

Elevadores a pleno sol – Óleo sobre tela, 200 x 164 cm

El artista nos muestra la antigua forma de descarga de los barcos. Las fábricas en plena producción acompañan el trabajo de los hombres, imagen idealizada de progreso. **Quinquela** no busca retratar, no le interesan los detalles.

El gesto de la mano del artista acompañado por espátula o pincel genera gruesos empastes. Espaldas curvadas destacan el esfuerzo. El trabajo enérgico se hace presente en la vibración del agua. Los colores altamente saturados tiñen la composición otorgándole una luz particular.

PROPUESTA DE ACTIVIDAD

Los docentes podrán trabajar en el aula en diversas disciplinas:

Plástica:

- Proponer a los alumnos, luego de observar las obras, una comparación entre las mismas respecto de las formas, el color, la textura y el manejo de la luz.
- Investigar en que movimiento artístico se encuadra cada una.

Lengua:

- Buscar una breve biografía de los artistas
- Proponer a los alumnos imaginar un diálogo entre los personajes de las obras.
- Escribir una narración en base a lo que los alumnos ven en la obra.
- Los detalles que ve un extranjero como **León Pallière** no son los mismos que uno suele ver cuando vive en el mismo lugar. Recordá la cuadra de tu escuela y contá en voz alta o escribí lo que te llamaría la atención si vinieras de otro país.

Geografía:

- ¿Qué diferencia a los paisajes rurales de las obras de **Fader y Pallière**?
- ¿Que características geográficas y sociales tiene el barrio de La Boca, en la época que **Quinquela Martín** pinta *Elevadores a pleno sol*?
- ¿Cómo se distribuía la población sobre el territorio argentino cuando **Fader** pinta *La Mazamorra* en 1927?

Historia:

- Proponer a los alumnos que realicen una investigación sobre lo que ocurría en Argentina durante los períodos históricos en los cuales se sitúan las obras.
- Investigar sobre la vinculación Argentina con Europa, desde las necesidades socioeconómicas.
- Investigar sobre la inmigración europea en Argentina.