

CUADERNILLO N° 1

PARA DOCENTES

ARTISTAS SALTEÑOS SIGLO XX

Precursores y Artistas Independientes- Pioneros

Los primeros 40 años del siglo XX

Prólogo

El Museo de Bellas Artes de Salta en su propuesta museográfica incluye el desarrollo educativo como una actividad fundamental para la permanente renovación de sentidos, análisis y enriquecimiento de las obras artísticas que él resguarda, como así también para la difusión de las mismas en la sociedad en la que están insertas. Esto en función de la concepción de museo como algo dinámico y actual que preserva el pasado para ser reinterpretado en el presente con una clara proyección de futuro, instalándose por lo tanto como un lugar de protección y puesta en obra del patrimonio cultural de un pueblo. En este sentido el museo es además un constructor de identidad y de universos simbólicos fundamentales para el desarrollo individual y cultural.

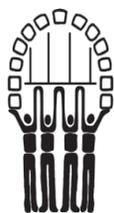
Es por eso que el equipo encargado de la extensión educativa propone este cuadernillo, a fin de que los estudiantes que concurren a este museo como parte de su formación integral dentro de la institución escolar, puedan disfrutar, pensar, analizar y sacar conclusiones con respecto a distintas obras expuestas en nuestras salas.

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA.
Ministerio de Turismo y Cultura.
SECRETARÍA DE CULTURA
Dirección General de Patrimonio Cultural

Margarita Lotufo Valdés
Directora
Museo de Bellas Artes de Salta

Asociación Amigos
Museo de Bellas Artes

Indice

Prólogo	Pág. 1
Introducción	Pág. 3
Objetivos	Pág. 4
Actividades Generales	Pág. 5
Contexto Histórico	Pág. 6
ARTISTAS	
Aristenes Papi	Pág. 8
Tema: El Claroscuro	Pág. 9
Actividades	Pág. 9
Guillermo Usandivaras	Pág.10
Tema: El Paisaje	Pág.11
Actividades	Pág.11
José Casto	Pág.12
Tema: La Representación	Pág.13
Actividades	Pág.13
Alejandro Ache	Pág.14
Tema: La Composición	Pág.16
Bibliografía	Pág.17

Indice de obras

<i>Invasión de Felipe Varela</i> de Aristenes Papi	Pág. 8
S/T Obra de Guillermo Usandivaras	Pág 10
<i>Las Lavanderas</i> de José Casto	Pág.12
<i>Los Muquiadores</i> de Alejandro Ache	Pág.14

Introducción

En marzo de 2009 se inicia el Proyecto MIRArte con el propósito de brindar un espacio para las áreas de educación teniendo como objetivo facilitar a los visitantes la interpretación de las obras de arte, a través de programas y materiales desarrollados espacialmente para ello.

Tratamos de sensibilizar la mirada del observador para aprender a mirar una obra y conocer la vida y época de los artistas. Esta actividad se fue desarrollando a lo largo de todo el 2010, con grandes logros. Pero también con inquietudes, llevándonos a elaborar nuevos sub proyectos para mejorar y acrecentar, cada vez más, la actividad que desarrolla esta Institución.

Por lo tanto en esta instancia es que se incorpora un nuevo Sub-proyecto “Cuadernillos Educativos del MIRArte” el cual estará destinado a docentes, para ser trabajado en el aula antes o después de una visita al Museo, el mismo estará organizado en varios fascículos numerados, tocando distintas temáticas, técnicas, autores, etc. de esta manera se cumple con uno de los compromisos que tiene la Institución para la comunidad educativa y con todo aquel visitante que requiera de esta información.

Prof. María Esther Zapiola

Prof. Julia Isabel Morales

Tema: La Composición

La composición es la manera de organizar los personajes y demás elementos que aparecen en el cuadro, se debe tener en cuenta la cantidad y el lugar que van a ocupar en el espacio.

Para crear una armonía es necesario que los elementos estén en su lugar, de esta manera el pintor guía en nuestra mirada hacia lo que quiere destacar y conforma su propio orden.

Hay composiciones más sencillas y otras más complejas. Según como se distribuyan los elementos pueden ser, composiciones horizontales, piramidales o diagonales.

Actividades:

- 1.- Por qué decimos que este cuadro es costumbrista?
- 2.- Cuantos personajes hay?
- 3.- Cuantos personajes nos miran?
- 4.- Hay un personaje principal?
- 5.- Sabés que significa Muquear?
- 6.- Que tipo de composición es?

Actividades Generales

Las actividades están organizadas según aspectos, relacionados con el potencial significativo de objetos, materiales y también con cuestiones de composición. Este proyecto incide en la idea de que el arte es un medio de expresión, juego, experimentación, formalización y representación, que ofrece unas posibilidades casi infinitas de formalizar ideas, sentimientos, opiniones y emociones, y puede utilizar los más diversos materiales, objetos y procedimientos, los cuales, a su vez, pueden significar cosas muy diferentes según el artista que los utilice.

El proyecto se estructura en tres sesiones: la primera tiene lugar en el centro educativo, en el que el docente se desplaza al Museo para visitar y retirar el Cuadernillo, se conviene la fecha y horario para la visita al Museo; segunda sesión, en el aula el docente desarrolla una sesión con los alumnos donde trabajan el cuadernillo y realizan una actividad que será entregada en el Museo el día de la visita, esta actividad estará en exposición por cinco (5) días en una sala acondicionada para tal fin. La tercera sesión se realiza en el Museo, los alumnos y docentes serán recibidos por un guía, quien le realizará la visita a la colección y especialmente a las obras seleccionadas en el cuadernillo a través de una serie de juegos, preguntas, etc. estas actividades son para consolidar aprendizajes.

El objetivo principal es que tanto los alumnos como los maestros disfruten de las obras y puedan establecer un diálogo con ellas, partiendo de la propia experiencia, estimulando el respeto y el interés por el arte como medio de expresión, juego, representación y experimentación. y que desarrollen libremente, minimizando imposiciones y restricciones, en la medida de lo posible, y animándolos a utilizar algunos elementos o procedimientos como lo hacen los artistas.

Este proyecto se concibe como un conjunto de propuestas didácticas para realizar en el aula con la ayuda de distintos materiales (objetos tridimensionales, imágenes y textos).

Después de conocer el museo y dialogar con las obras seleccionadas, los alumnos pasan al taller y comienzan la experimentación, donde se ponen en práctica los contenidos aprendidos.

El trabajo no se acaba en el taller, sino que tiene continuidad en el aula, en las familias, con los amigos... La propuesta del museo es, en todo momento, abierta, flexible y continua.

ALEJANDRO ACHE

Nació en Beitchebagh ciudad del Líbano en 1898. A la edad de doce años se radica en la Argentina junto a su padre, su primer destino fue la ciudad de Buenos Aires. En esta ciudad se desempeña como dibujante de la facultad de Medicina, trabajo que ejerce durante diez años; también se especializa en las Artes Plásticas. Por razones de salud se traslada junto a su esposa a la ciudad de Córdoba, por poco tiempo, radicándose finalmente en la ciudad de Salta.

En el año 1940 funda la Asociación de Amigos del Arte que funcionaba en el Cabildo Histórico, también se desempeña como profesor de dibujo en la escuela Normal de Maestras, mientras que en la plástica ejecutaba obras en el genero del retrato.

Realizó varios viajes a Europa y Medio Oriente, de donde toma elementos que servirán luego para caracterizar su obra. Trabaja con resina procedente de la India y láminas de oro de Italia. En su labor técnica maneja el óleo, acuarela y tinta, con una temática que refleja nuestros paisajes, el hombre norteco e imágenes religiosas.

Su obra se encuentra diseminada por distintos países del mundo. Además de la pintura de caballete Alejandro Ache ha dedicado parte de su obra a la ilustración de cuentos y poesías, algunos de los cuales son de su propia autoría. Muere en Salta en 1983.

ARTISTAS

JOSÉ CASTO

José Casto Jaime, nace en Salta el primero de julio de 1910. En Córdoba y a la edad de quince años aprendió su oficio de grabador, ingresando al mismo tiempo a la Escuela de Bellas Artes. Allí estudia durante los años 1924 a 1928 obteniendo el título de Profesor de dibujo, pintura y grabado. A los 22 años regresa a Salta, donde inicia su actividad como grabador y pintor realizando muchas exposiciones en esta ciudad, Buenos Aires, Mar del Plata, Córdoba, etc.

Su pintura se caracteriza por el uso de tonalidades medias ricas en transparencias, que elaboran formas simplificadas. Su temática fue variada, predominando en ella el paisaje, los desnudos y las naturalezas muertas. Muere en Salta el cinco de julio de mil novecientos setenta y dos.

Las Lavanderas: La obra representa una actividad cotidiana a través de dos personajes. El espacio se abre al espectador mostrando un paisaje característico de nuestros valles donde las mujeres van a lavar ropas al río. El material utilizado es la ténpera, donde el artista la trabaja como acuarela, con colores pasteles en la gama de los celestes, verdes y tierras. En un primer plano vemos a la mujer lavando la ropa sobre las piedras, por detrás, apenas esbozada y de rodillas, una figura de mujer lavando. De fondo el paisaje del río y las montañas.

Tema: El Claroscuro

El Claroscuro, también llamado “Tenebrismo”, consiste en provocar fuertes contrastes de luz y sombras, de manera que algunas partes del cuadro queden mucho más iluminadas que otras. Así las figuras toman un aspecto casi escultórico y el ambiente se hace más dramático.

Esta forma de tratar la luz en la pintura fue una novedad introducida por los pintores italianos, especialmente por CARAVAGGIO.

Es Papi uno de los principales cultivos de la pintura de carácter Histórico, la que elabora con una concepción academicista propia de su formación italiana, que lo acompañará en toda su obra.

Los escultores dicen que los pintores engañan, por que tratan por todo los medios de representar la tercera dimensión. “Engañan” al observador inventando el espacio y los hacen por medio de la perspectiva y la iluminación.

Actividades:

- 1.- ¿Por donde entra la luz en esta obra?
- 2.- ¿Qué figuras están más iluminadas?
- 3.- ¿En que detalle del cuadro puedes apreciar el aspecto escultórico?
- 4.- Para que los alumnos comprueben el efecto que produce un foco de luz directo, podemos utilizar una linterna dirigida al rostro en una clase totalmente a oscuras.

Cambiando la dirección de la luz (abajo, arriba, izquierda, derecha, laterales)

Podrán observarse las diferencias que se producen en las fracciones de la cara.

GUILLERMO USANDIVARAS:

Nace en Salta en 1897. De formación autodidacta, su tránsito por la Academia de Bellas Artes en Buenos Aires, duró poco, convirtiéndose en su propio maestro.

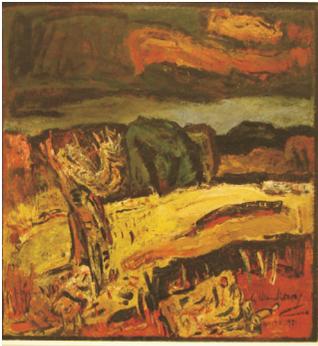
Guillermo poseía el secreto de captar plásticamente el espíritu de sus circunstanciales clientes y expresarlo en sus lienzos o en sus maderas.

Fue un retratista notable y delicado paisajista, sabía profundizar lo que su pupila descubría, deteniéndose en aquello cuya impresión calaba profundamente en su poder de receptibilidad. Desde sus primeros paisajes y cabras, hasta sus últimas obras, expresionista por excelencia, con lo que introduce en Salta un lenguaje plástico desconocido para nuestros comprovincianos, colocando a la provincia a la altura de los más avanzados centros culturales de la época, en su paso por el mundo de la plástica obtuvo varios premios.

1º Premio, medalla de oro y diploma en el primer Salón Oficial de Salta; por un paisaje imaginativo entre otros.

Encontramos sus obras en el Museo de Bellas Artes de Salta, en la Biblioteca provincial y Club 20 de febrero.

Fallece en Salta, a la edad de 89 años, en mil novecientos setenta y seis. Dedicó su vida al arte.

S/T: Obra expresionista por excelencia, de inspiración espontánea, rebelde y apasionada, expresión de la interioridad de la conciencia, estilo vehemente fundado en deformaciones voluntarias de la naturaleza. Quien emplea colores vibrantes, fuertes y sintetiza la forma. En esta obra también vemos la cantidad de materia que el artista utiliza.

En la misma se observan tres planos horizontales bien definidos, donde el superior (cielo) cargado de materia con colores fuertes en las nubes y un celeste de fondo; en el plano medio, las montañas, delineadas por el trazo negro característico de la obra, que demarcan a cada objeto; por último en el plano inferior y sobre un superficie de un amarillo fuerte la imagen del cactus como motivo de sus vivencias en los valles norteños.

Tema: El paisaje

El paisaje tardó mucho tiempo en ser considerado tema pictórico en sí mismo. En el Renacimiento, el paisaje siempre había sido utilizado por los pintores sólo como fondo para sus cuadros. Estos paisajes podían ser inventados o reales, o una mezcla de ambas cosas. Los pintores tomaban apuntes o bocetos al natural, pero el cuadro se realizaba después y con tranquilidad en el taller. Habría que esperar hasta finales del S. XIX para que los artistas salieran al aire libre para pintar paisajes. Fueron los impresionistas que pusieron en práctica esta forma de pintar, fascinados por los cambios de luz que se producía en la naturaleza.

Es sobre este presupuesto de crítica y oposición al positivismo que se proyectan las líneas de fuerza de los expresionistas. Y, si para los impresionistas la realidad era un dato *exterior* que estos pintores intentaban captar desde un pretendido efecto óptico (con el famoso *golpe de vista*) para los expresionistas la realidad era algo que había que experimentar desde la más profunda *interioridad*, y así apelaban a vivencias corporales y emocionales del mundo más que a su captación por el ojo.

El expresionismo pretende conmover, para lo cual utiliza la figura y el trazo violento.

Se pintan máscaras y paisajes donde los protagonistas son el agua, el cielo, las masas de vegetación o la simple intención de mostrar el ritmo de los sentimientos.

Actividades:

- 1.- A juzgar por la luz, ¿A qué hora del día pertenece?
- 2.- ¿Los contornos están bien dibujados?
- 3.- ¿El paisaje del cuadro es real? Por qué?
- 4.- ¿Como son las pinceladas?
- 5.- ¿Como surge el expresionismo?

ARISTENE PAPI:

Nació en la ciudad de Pérgola, provincia de Pesaro, Urbino, Italia el 25 de Noviembre de 1877. Es sin duda alguna, el primero y más importante pionero del arraigo, que desarrolla su labor plástica en nuestra provincia en el siglo XX. En el año 1899, contratado por el padre Hinojosa para dictar clases de dibujo y pintura en el colegio León XIII.

Desde muy pequeño y con solo 10 años de edad, comienza a recibir educación artística en la Escuela de arte de Urbino.

Llegando a Salta con 22 años de edad, sin encontrar las condiciones necesarias para lo que había sido contratado, se dedica a la pintura de caballete y a la decoración.

Muere en Salta el 26 de diciembre de 1954, siendo recordado por sus obras de carácter Histórico y sus murales cortesanos y religiosos que pueblan nuestros templos y que ambientaran importantes residencias de época.

La Invasión de Felipe Varela: En esta obra Papi elige como tema un hecho histórico, ocurrido en Salta, el 10 de agosto de 1867, la escena la sitúa en una esquina de la ciudad, ya que podemos ver los edificios, los que están ubicados de acuerdo a una perspectiva diagonal que le da profundidad a la misma, ubica a los dos bandos enfrentándose con armas de fuego, y también se observan las bajas de los mismo, está trabajado en óleo, y tomó como otro elemento plástico, la luz, a través de un único foco a nuestra izquierda provocando contrastes. La paleta utilizada es intermedia a baja.

Tema: La representación

En la representación de la imagen hay una complicidad entre quien hace la historia y aquel que la dibuja. La imagen cumple una función ideológica explícita y, por tanto, el escenario de su figuración es previamente estudiado y calculado para la historia.

La imagen sólo la captamos si la comprendemos como el escenario mismo en el cual la figura interactúa con varios motivos, inclusive con aquellos que no vemos por que no fueron representados, pero desde afuera del cuadro afectan y condicionan el paisaje de la visión. En el escenario hay algo que vemos y algo que no, pero todo es parte de su construcción focalizante.

El naturalismo en la pintura tiene como objeto la representación de figuras y objetos llenos de vida, de modo que su apariencia sea lo más "real" posible. Pero estas figuras y objetos son siempre vistos a través de los ojos del artista y tratan de expresar sus propias ideas o intenciones. Como expresión del naturalismo se pintan escenas de la vida cotidiana y de la sociedad de la época que reflejan todo tipo de personajes.

Actividades:

- 1.- ¿Qué figuras se encuentran más próximas al espectador?
- 2.- ¿Cree que Casto conocía estas costumbres?
- 3.- Las pinceladas de color ¿son exactas o bien acabadas?
- 4.- ¿Recuerda cómo le llaman a la representación de objetos?

Contexto Histórico

El movimiento de la plástica en nuestra provincia en la primera década del siglo XX, salvo muy contadas excepciones, no mantiene un camino ascendente y prolifero en lo que respecta a la producción artística, ya que en estos primeros años somos generalmente receptores, tanto de artistas como de estéticas de otras latitudes.

Este tiempo se caracteriza por el accionar de diversos artistas que con sus obras nos muestran su importante labor plástica y de otros que, además de su labor creativa en sus talleres, enseñaban plástica en algunas escuelas y asociaciones, a pesar de no consolidarse y permanecer por mucho tiempo en el campo de la educación.

En este período se destacan, ARISTENE PAPI (italiano), ERNESTO SCOTTI (Buenos Aires), GUILLERMO USANDIVARAS (Salta), reconocido por la excelencia de sus paisajes y por la interpretación cabal el carácter fisonómico de esta tierra. También, generacionalmente podemos encontrar otros artistas como JOSE CASTO, ALEJANDRO ACHE, JUAN JAVIER PAUTAZZI y ALFREDO BERNIER.

Dentro de este grupo que trabaja en la primera mitad del siglo XX, tomaremos a Aristine Papi, Guillermo Usandivaras, José Casto y Alejandro Ache para realizar un análisis de las obras de cada uno de ellos que se encuentran en exposición en las salas del museo.

Los Muquiadores. En esta obra Ache representa un tema costumbrista, como es la práctica de muquear, (Masticar maíz que luego se le da forma de torta. Después se cuece y se entierra con ceniza. Esto servía como levadura para hacer la chicha de maíz. Muqueador se dice a la persona encargada de realizar la operación de masticar el maíz).

Aparecen en zona baja toda la secuencia de la elaboración de la chicha, desde las personas masticando el maíz, tanto niños como adulto, luego esta pasta es volcada en una olla con agua hirviendo, después esta preparación es utilizada para la elaboración de la bebida muy conocida en la zona noroeste del país.

También Ache toma para su composición otro elemento que es el bocio, coto o turgencia que sale en el cuello, se trata de una enfermedad producida por el mal funcionamiento de las glándulas tiroideas. Y que a principio de siglo XX era muy común en toda esta zona.

En la composición de la obra ubica en zona baja o primer plano a todos los personajes que se encuentran elaborando la chicha, algunos sentados, otros parados, los niños con choclos una olla de cerámica al fuego que se nota que esta hirviendo y hasta un perro, todos debajo de un gran árbol por donde se ve que entra la luz, esta luz de gran brillo, ya que para ello utiliza láminas de oro, dando originalidad e impactando al espectador, esta luz es la que ilumina a todo el cuadro. en un segundo plano y a la derecha se encuentra la casa con galería de paja, donde se ven tres personas una observando la escena, otra sentada moliendo, y la tercera una pequeña llevándose los granos a la boca. En un Tercer plano una niña caminando por un camino trayendo una cesta en su brazo, y también animales de la zona, y en cuarto plano y al último el caserío y la montañas.

Se trata de un cuadro de costumbre, ya que se describe con tono humorístico y satírico aspecto de costumbres y tipos de vida de un país.

Objetivos

Estos cuadernillos didácticos se basan en principios pedagógicos que abarcan los tres niveles educativos con el fin de sensibilizar la mirada del observador para aprender a mirar una obra de arte a través de una temática determinada.

- Apreciar el Museo como Institución y valorar su colección.
- Conocer la vida, técnica y época de cada artista.
- Enfocar en contenido y forma hacia la participación activa del visitante.
- Acercamiento al objeto a través de la creatividad y ejercicio sensorio motriz.
- Que el visitante tenga acceso a la información de una manera diferente a la exposición tradicional.
- Generar puntos focales para los estudiantes.
- Favorecer experiencias dinámicas y atractivas en el Museo.

Bibliografía:

- Vida plástica salteña. Carmen Martorell y Margarita Lotufo Valdés. Ed. Secretaría de Cultura de la Provincia de Salta. Salta. 2005.
- Diccionario Universal del Arte. Pierre Cabenne. Ed. Argos Vergara. España 1979.
- WWW.profesorenlinea.cl/artes/expresionismo.htm
- Cuaderno de profesores Velazquez el Arte de mirar. Bs. As 1999
- www.ciber-arte.com
- Diccionario de Regionalismos de Salta. José Vicente Solá – Salta – 8 Ed.

AUTORIDADES

Gobernador de la Provincia de Salta
Dr. Juan Manuel Urtubey
Vicegobernador de la Provincia de Salta
Dn. Andrés Zottos
Ministro de Turismo y Cultura
Lic. Federico Posadas
Secretario de Cultura
Dr. Mariano Ovejero
Sub Secretario de Cultura
Prof. Sergio Mariano Bravo
Director General de Patrimonio Cultural
Prof. Carmen Martorell
Coordinador General de Museos
Mus. Miguel Xamena
Directora del Museo de Bellas Artes de Salta
Lic. Margarita Lotufo Valdés
Asociación Amigos del Museo
Sra. Silvia Prystupiuk

Staff del MBAS
Curaduría e Investigación Lic. Andrea Elías
Producción: Prof. Esteban Juan Colque
Diseño de catálogo: Lic. Norma Acuña
Extensión Educativa: Prof. María Esther Zapiola,
Prof. Julia Isabel Morales
Montaje: Miguel Ángel Gonza, Leopoldo José Lara

Horario de atención

Lunes a Viernes de 9 a 19 hs
Sábados de 11 a 19 hs
Feriados de 10 a 14 hs
Domingos cerrado

Av. Belgrano N° 992
Teléfono +54 387 4318562 / 4221745
museodebellasartes@culturasalta.gov.ar
bellasartesdesalta@gmail.com

AUTORAS

Prof. María Esther Zapiola

Prof. Julia Isabel Morales

Diseño:

Lic. Norma Acuña

1ª Edición 2011

Departamento de Extensión

Área Biblioteca, Hemeroteca y Archivo "Carlos Luis García Bes"

MUSEO DE BELLAS ARTES DE SALTA