

Obras de Joaquín Torres García y Taller del Sur en espacios públicos

30 de noviembre de 2007

Autores: Cecilia Nuñez, Marcelo Ferreiro, Guillermo Laborde

I - EL TEMA

La obra de **Joaquín Torres García** se expone como **ícono del arte uruguayo** sobre todo para el turismo. Basta recorrer las peatonales capitalinas para ver infinidad de productos con estampados en colores primarios y líneas cruzadas, en la simplificación mayor del estilo constructivista del artista. Como toda simplificación, es mucho lo que deja de lado.

Este artista plástico y teórico del arte uruguayo, a su vuelta al país en 1934, se **enfrentó con sus teorías artísticas de vanguardia a la sociedad montevideana de la época** mucho más conservadora de lo que parecía al principio. Tanto su postura intransigente como su bagaje cultural muy superior a la media de los artistas e intelectuales uruguayos -sobre todo respecto al arte moderno- provocaron que, luego de una bienvenida efusiva y de unas primeras actividades colectivas promisorias, Torres se fuera quedando bastante solo y comprendiera que sus ideas necesariamente iban a estar destinadas a los más jóvenes, a quienes debería formar desde cero.

En **1943 crea el Taller Torres García o Taller del Sur**, compuesto por jóvenes artistas (Julio Alpuy, Elsa Andrada, Daymán Antúnez, Esther Barrios de Martín, María Elena García Brunel, Josefina Canel, Sergio de Castro, Gonzalo Fonseca, Luis Gentieu, Andrés Moscovich, Teresa Olascuaga, Juan Pardo, Héctor Ragni, María Rovira, Luis San Vicente, Daniel de los Santos, Augusto Torres y Horacio Torres, entre otros).

Al año siguiente, se le encarga a Torres García y sus alumnos **pintar murales constructivos en el pabellón Martirené del Hospital de Saint Bois**. Se realizaron un total de 35 murales, de los cuales Torres García ejecutó los siete mayores al tiempo que supervisaba los restantes. En los '40, éste era un **hospital para tuberculosos**, los excluidos de la sociedad. La experiencia de esa convocatoria artística, excedió en mucho a la realización de las obras pues significó un impacto para toda la sociedad el que estos artistas fueran a trabajar al seno de este aparente "foco infeccioso" y ninguno de ellos terminara enfermo.

Fueron muchos de los discípulos de J. Torres García quienes siguieron haciendo **obras en espacios públicos, tanto en Montevideo como en el interior, en una continuación de conjugar el arte constructivo con la arquitectura**, de acercar el arte a la gente (obras de Augusto y Horacio Torres García, de Matto, de Elsa Levrero y otros alumnos del Taller en galerías, en UTE, en paradores, en plazas)

Centraremos la idea de este proyecto, en una mirada diferente y poco explorada a nivel popular, sobre la obra de Joaquín Torres García y continuada luego por su Taller del Sur: **el concepto de un arte democrático, no para las élites sino en intervención de los espacios populares y en contacto directo con la gente que llevaron a cabo en los casos del Hospital Saint Bois, el Liceo Manuel Rosé de Las Piedras y los murales callejeros en San Gregorio de Polanco.**

Para expresar esta idea, proponemos dos soportes: **Sitio web y CD interactivo.**

II – SOPORTES DIGITALES

A - Sitio Web

Sitio Web informativo sobre el **concepto de arte democrático, no elitista, que tuvieron muchas de las obras de Joaquín Torres García y de los discípulos de su Taller del Sur.**

El sitio tendrá como elemento conceptual base, un **documental** sobre el concepto de arte democrático, mencionado anteriormente. Se adjunta en el Anexo A un guion de este documental que refleja como esta idea **perduró a lo largo del tiempo**, tomando los casos de las **obras** realizadas en el **Hospital Saint Bois en los '40**, en el **liceo público N° 1 de Las Piedras Manuel Rosé en los '60** y en los murales en las calles de **San Gregorio de Polanco en los '90**.

Para escribir este guión, se realizó una **investigación bibliográfica** sobre Torres García y su Taller, y también se mantuvo algunas **entrevistas informales** con personas relacionadas al tema como Alvaro Carbacho, encargado del archivo del Museo Torres García, Dumas Oroño, alumno del Taller y Rosa Blanca Fourment, profesora del liceo de Las Piedras y encargada de la restauración de las obras que allí se encuentran. Dado que estas entrevistas no fueron grabadas, no se dispone de la respuesta textual que dieron, pero sí de una idea de lo que pueden contestar a determinadas preguntas, es por ello que en la parte donde se incluye su participación, se aclara el tema sobre el que hablarán.

Reflejando esta línea de **arte en cercanía con la gente**, el sitio web tendrá **secciones interactivas** para que los usuarios puedan subir vídeos, fotos o mensajes relativos a su contacto con las obras de Torres García y/o otros artistas que pertenecieron a su Taller del Sur o bien que realicen obras inspiradas en ellos.

Mapa del sitio web:

Secciones

1. **Video documental** sobre el concepto de **arte democrático, no elitista, que tuvieron muchas de las obras de Joaquín Torres García y de los discípulos de su Taller del Sur y como realizaron varias obras en intervención directa con la arquitectura.** Ver Guión en **Anexo A**
2. **Subir videos:** Sección donde los **usuarios podrán subir sus vídeos relacionados con la obra de Torres García y/o integrantes de su Taller.** Estos vídeos, una vez subidos podrán ser comentados, votados y compartidos.

Se puede utilizar la tecnología de **Youtube** (www.youtube.com) que permite subir al sitio los videos propios de forma sencilla, tiene políticas para materiales con derecho de autor ya registrado y -principalmente- permite insertar los videos en la página web mediante un código de fácil acceso para el usuario. Esta combinación de Youtube y

sitio web propio, permitirá llevar a cabo la idea de **publicación de videos de los usuarios, de forma rápida y a muy bajo costo** pues las tarifas por uso del servidor (en la descarga del video) corren por cuenta de Youtube.

Si se desea tener un mayor control sobre los contenidos de los usuarios y/o realizar esto únicamente con tecnología propia y videos alojados en los servidores del M.E.C, se puede realizar una interfaz para que el usuario suba sus videos y tener personal que los convierta a flash y los publique en el sitio web.

Ejemplos de temas de videos:

1. Obras de arte que estén en espacios públicos
2. Documentales o entrevistas con profesionales relacionados con el tema
3. Entrevistas de archivo a J. Torres García (o discursos, aunque solo sea el audio) o a integrantes de su Taller.
4. Juguetes fabricados por Torres García

3. **Subir fotos:** Sección donde los **usuarios podrán subir sus fotos relacionadas con la obra de Torres García y/o integrantes de su Taller**. Estas fotos, una vez subidos podrán ser impresas, comentadas, votadas y compartidas.

En una sociedad tan adaptada a ver el estilo pictórico constructivista de la obra de Torres García como la uruguaya, y que a su vez lo divulga hacia el turismo como mencionamos al principio, la idea es **generar un espíritu de comunidad donde podrán compartirse fotografías** entre personas que comparten el gusto por la obra y/o el pensamiento del autor, o los integrantes de su taller. El crear una comunidad está directamente relacionado, con la posibilidad de comentar, votar, compartir, imprimir estas fotos.

A nivel técnico, se puede realizar con software propio o bien bajo la plataforma de **FlickrR** (www.flickr.com) que permite alojar grupos por temas con sus respectivas discusiones e intercambio de opiniones e información sobre los temas. De hecho, en FlickrR existen varios **grupos llamados "Donde En...?"** en los que la gente participa **subiendo fotos de una determinada ciudad o región** (ejemplo: Donde en Montevideo?) sin decir exactamente en qué lugar está tomada, y los otros participantes **deben adivinar el lugar exacto**.

En caso de la **gran cantidad de obras** de J. Torres García o su Taller del Sur que están **conectadas con las piezas arquitectónicas de nuestro país**, puede lanzarse a modo de **promoción del sitio, el juego ¿Donde es?** para que el público participe adivinando el lugar donde se encuentra dicha obra, se informe sobre la misma y de

esta forma se pueda valorar el patrimonio cultural que poseemos al alcance de la mano.

Ejemplos de temas de fotos:

1. Fotos de las obras de arte
2. Fotos de archivo de los artistas relacionados

Maquetación:

Ver Boceto de diseño de la Home del sitio **web en Anexo B**

Tecnologías sugeridas

- **XHTML y CSS** acorde a estándares web, patrones de usabilidad y accesibilidad para que todos puedan acceder a la información sin ser condicionados por su equipo, sistema operativo, software ni discapacidades personales (como problemas de visión, de audición, navegador para no videntes, o similar).
- **Adobe Flash** para reproducir los contenidos multimedia (videos).
- **Requerimientos mínimos de hardware para visualizar el sitio:**
  - Sistema operativo **Windows** 98, Me, XP o Vista o **Linux** en la mayoría de sus distribuciones más populares.
  - Navegador web: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari, Opera, Konqueror u otros.
  - *Plug-in* de Flash Player, ya instalado en la amplia mayoría de los PCs de uso doméstico y/o educacional. De todas formas este *plug-in* es de descarga libre, rápida y gratuita, y además puede ofrecerse desde el mismo sitio si se detecta que no lo tiene instalado.

B - CD Interactivo que conste de:

- **Video documental** sobre el concepto de arte democrático, no elitista, que tuvieron muchas de las obras de Joaquín Torres García y de los discípulos de su Taller del Sur y como realizaron varias obras en intervención directa con la arquitectura. Ver Guión en ANEXO A
- **Juegos interactivos de Preguntas** que apunten a evaluar la comprensión del tema (con iconografía, efectos de sonido u otros, para los aciertos o errores en las respuestas)

Tecnologías sugeridas

- Para la reproducción del documental: **Adobe Flash**, que permite exportarse como un archivo ejecutable, y no requiere **ningún** programa, ni *codec*, ni *plug-in* para ser visualizado en cualquier PC.
- Los **requerimientos mínimos de hardware** para reproducir un CD interactivo de este estilo son:
  - Pentium II o superior
  - 128MB de Memoria RAM
  - Lectora de CDs 24x o superior
  - Sistema operativo **Windows** 98, Me, XP o Vista o **Linux** en la mayoría de sus distribuciones más populares.

III - PUBLICO OBJETIVO

En el caso del Sitio web:

Podemos dividir el público objetivo en dos grandes grupos:

- **Público general** de la obra de Torres García o los integrantes de su Taller del Sur que pueda interesarse por este aspecto de corte social, de la vida del artista y sus alumnos.

- **Grupos escolares o liceales** con quienes se estén estudiando temas relativos a las plásticas, para introducirlos en un ejemplo de arte uruguayo, cercano a la gente.

En el caso del CD Interactivo:

- **Grupos de enseñanzas plásticas** en niveles pre escolares, en Enseñanza Primaria y/o Enseñanza Secundaria.

IV- JUSTIFICACIÓN PEDAGÓGICA

Pensamos que es tanto el sitio web como el CD interactivo, son soportes didácticos y accesibles para darle difusión a este enfoque sobre la obra del artista y los integrantes de su taller. Posibilitan trabajar a nivel educativo las siguientes ideas:

- Con grupos liceales, la **relación entre arte y sociedad**. Este enfoque abarca no solo lo estético, sino el mirar la obra de arte como una pieza hecha para estar relacionada e involucrada directa y físicamente con el entorno público y la sociedad de ese momento que perdura hasta nuestros días.
- A nivel escolar y pre-escolar (por los juguetes que Joaquín Torres García creó en su fábrica Aladdin Toy Company) es una buena forma de **introducir el arte desde la niñez** y hacer consciente al niño de **lo que es arte y cuán abarcativo que puede ser**.
- Tomando las **proporciones y reglas que utilizaba Torres García y los integrantes del Taller** se podrían hacer **trabajos grupales muy sencillos** (en base al plano no al volumen) con figuras simples, cotidianas, aplicándoles esto. Hablarles de colores primarios y de las proporciones áureas que existen en la naturaleza, así como también descubrir objetos creados por el hombre dónde estén presentes estas medidas.

V – IDEAS DE DIFUSIÓN DEL MATERIAL

El sitio web puede ser difundido en las siguientes formas (listado no excluyente):

- Notas de prensa anunciándolo a diversos medios digitales que publican este tipo de Notas.
- Link o anuncio de noticia del lanzamiento del sitio en el sitio web del Museo Torres García (www.torresgarcia.org.uy). Se puede incluso hacer un convenio con este organismo, para inclusión de materiales en alguna sección de ellos o bien intercambio de materiales entre ambos sitios.
- Inclusión de enlaces al sitio, por parte de distintas webs de organismos gubernamentales (Intendencias, Ministerios, etc.)
- Creación de un grupo para subir fotos en Flickr tal como detallamos en la subsección II-Soportes Digitales – Sitio web – Mapa del sitio – Subir Fotos
- Como medios pagos:
  - Contratación de Campañas de publicidad en AdWords de Google
  - Publicidad en vía pública o en Diarios buena difusión local (El País, El Observador, La Republica) tanto en sus ediciones gráficas como digitales.

El CD Interactivo puede ser difundido de las siguientes formas (listado no excluyente):

- Envío gratuito a Institutos de Enseñanza Primaria y Secundaria públicas y privadas.
- Envío a institutos de enseñanzas plásticas o historia del arte públicos y privados.
- Envío a Jardines de infantes públicos, privados y especialmente con orientación pedagógica constructivista.
- Distribución junto con Diarios buena difusión local (El País, El Observador, La República)
- Distribución o venta en la Boutique del Museo Torres García.

ANEXO A – GUIÓN DOCUMENTAL

FUNDE A

La obra de Torres García BARCO CONSTRUCTIVO AMERICA donde vemos los característicos colores primarios y el estilo constructivista de este artista. Se oye la sirena de un barco llegando al puerto.

Vemos imágenes de archivo del puerto de Montevideo en los años '30 con mucho movimiento. Hay gente desembarcando, filas de marineros todos iguales, cargadores con grandes cajas, familias despidiéndose y mucho trajinar de autos y personas.

VOZ EN OFF: Abril de 1934. Joaquín Torres García y su familia vuelven a Montevideo. Con 60 años y escasa información sobre la situación de Uruguay, el artista se llevó una muy buena impresión al llegar.

Vemos imágenes de archivo sobre el movimiento en el resto de la ciudad. Se escucha una música muy movida. Hay autos que circulan tocando bocina, mujeres paseando y mirando vidrieras, carteles de grandes comercios, mucha gente que camina y se empuja.

VOZ EN OFF: Torres García se percató pronto de que esta ciudad con aires de gran metrópoli en lo material, era en realidad muy pobre y anticuada en lo artístico.

Vemos una foto de Torres García y se oye una voz que lee las notas de su diario, contando sobre la desilusión que tuvo al comprobar esto.

Vemos un cuadro de un artista clásico y luego un cuadro constructivo de Torres García.

ENTREVISTA A ALVARO CARBACHO, encargado del archivo del Museo Torres García. Cuenta sobre la pintura a la que estaba acostumbrada la sociedad montevideana de la época y el tipo de pintura cada vez más abstracta a la que tendía Torres García.

Vemos una sucesión de cuadros de Torres primero figurativos y luego cada vez con más elementos constructivistas. Estos últimos cuadros se van enlazando por los colores primarios comunes y por los símbolos como el pez, la balanza, el sol.

VOZ EN OFF: En estos años publicó artículos de prensa, dictó muchísimas conferencias y se dedicó a la tarea docente en el Taller Torres García donde divulgó sus ideas.

Vemos imágenes de archivo sobre sus conferencias donde escuchamos enunciar algunas de sus ideas plásticas. Vemos titulares de diarios de la época con críticas hacia el artista, vemos la tapa de sus libros y escuchamos algunas de sus intervenciones en radio.

ENTREVISTA A ALVARO CORBACHO Cuenta sobre una conferencia en 1935 en la que Torres proclama que "nuestro norte es el sur (...) por eso ahora ponemos el mapa al revés"...

Vemos detalladamente la obra ESCUELA DEL SUR que tiene Tierra del Fuego hacia el norte.

ENTREVISTA A ALVARO CORBACHO Cuenta sobre las polémicas que desataron estas ideas en la sociedad montevideana de la época.

VOZ EN OFF: Alrededor de 1942 se crea el Taller Torres García quien tuvo entre otros destacados discípulos a sus dos hijos Horacio y Augusto.

Vemos fotos de los alumnos del Taller junto a su maestro. Vemos detalladamente las caras de los alumnos.

Vemos la carátula de la revista *Removedor* donde se aclara que es una publicación del Taller Torres García.

ENTREVISTA A CARLOS PETRELLA autor del trabajo de tesis: *La propuesta educativa del Taller Torres García*. Cuenta sobre el objetivo del Taller de difundir el constructivismo para cambiar las ideas plásticas de nuestra sociedad, y sobre los duros enfrentamientos que tuvieron a causa de esto, hasta que fueron aceptados.

Vemos fotos de las exposiciones y titulares de artículos con duras críticas hacia estas obras.

ENTREVISTAS CON ALUMNOS DEL TALLER Reflexionan sobre estos enfrentamientos con la sociedad de la época. Cuentan anécdotas sobre cómo se fue dando el reconocimiento y lo que ganaron y perdieron con esto. Parafrasean a Unamuno diciendo: *ganamos la paz y perdimos la gloria*.

VOZ EN OFF: Torres García trató de hacer un arte que pudiera ser apreciado por todos. Una de las tradiciones que dejó su escuela fue la de realizar obras en espacios públicos.

Vemos el Hospital Saint Bois y en su interior el Pabellón Martirené con obras constructivas.

ENTREVISTA A CARLOS PETRELLA Destaca la importancia didáctica que tuvo para el Taller la realización de estas obras en 1944, porque fue una

tarea conjunta (7 obras del maestro y 11 de los alumnos) que sintetizó la doctrina constructivista.

Vemos el exterior del hospital, ubicado en una zona muy arbolada.

ENTREVISTA A ALVARO CARBACHO Explica que el Saint Bois en los '40 era un hospital para tuberculosos, los excluidos de la sociedad, para oxigenar el aire es que existían tantos árboles. Habla de la experiencia que significó para toda la sociedad el que estos artistas fueran a trabajar al seno de este aparente "foco infeccioso" y ninguno de ellos terminó enfermo.

Vemos fotos de archivo donde se están realizando las obras.

ENTREVISTAS A ALUMNOS DEL TALLER Cuentan sus impresiones sobre esta obra, que la hicieron honorariamente, anécdotas sobre su realización (iban todos juntos en una camioneta que les proporcionaba la intendencia).

Vemos fotos de las obras terminadas. Cada obra se enlaza por los símbolos y palabras en común. Vemos las firmas de sus realizadores.

Vemos imágenes del Pabellón Martirené en la actualidad, las obras que quedan y los espacios vacíos.

VOZ EN OFF: Los 7 murales creados por Joaquín Torres García se perdieron en el incendio del Museo de Arte Moderno de Río de Janeiro en 1978.

ENTREVISTA A ALVARO CARBACHO Explica que fueron muchos de sus discípulos los que siguieron haciendo obras en espacios públicos, tanto en Montevideo como en el interior, en una continuación de conjugar el arte constructivo con la arquitectura, de acercar el arte a la gente.

Vemos obras firmadas por Augusto y Horacio Torres García, de Matto, de Elsa Levrero y otros alumnos del Taller en galerías, en UTE, en paradores, en plazas. Algunas de estas obras están en muy buen estado, y otras en lugares deteriorados.

Alternadas con ellas, vemos imágenes de la ciudad con mucho movimiento: 18 de julio, autos, gente que camina apurada, jubilados en las plazas, estudiantes.

Seguimos viendo obras constructivas pero en planos mas cerrados. Se oyen voces de jóvenes en recreo. De a poco vamos viendo que estamos en un liceo.

ENTREVISTA A ROSA FOURMENT profesora de dibujo del liceo Manuel Rosé de Las Piedras e integrante de la Comisión para la Preservación del

Patrimonio Artístico del liceo.

Cuenta que las obras fueron realizadas por alumnos del Taller Torres García en los años '60, a iniciativa de Dumas Oroño (también alumno del Taller) que era profesor de dibujo allí.

Vemos las obras con más detalle y la firma de sus realizadores: Horacio Torres García, Matto, Dumas Oroño, y otros conocidos alumnos del Taller.

ENTREVISTA A DUMAS OROÑO, alumno del Taller Torres García Cuenta que la idea de estos artistas en los '60, era de acercar el arte a la gente, integrar sus obras a este lugar de estudio.

Vemos fotos de archivo sobre la realización de los frescos y murales en los muros interiores y exteriores del liceo.

ENTREVISTA A ROSA FOURMENT

Cuenta en qué estado estaba el liceo cuando ella concurría como alumna, todas las comodidades que tenían y cómo se fue deteriorando a causa de la superpoblación estudiantil y la falta de recursos para repararlo.

Vemos el estado de deterioro del liceo: bancos rotos, pizarrones remendados, paredes despintadas, pisos de parquet al que le faltan tablas, paredes grafiteadas. Vemos alumnos en clase en un salón en estas condiciones y al final del salón se ve un fresco con un motivo abstracto, pero también con lugares donde falta la pintura y está rayado con tiza.

ENTREVISTA A ROSA FOURMENT Habla del proyecto de recuperación de estas obras. Qué es lo que se ha hecho hasta ahora, qué es lo que falta, la falta de recursos económicos y humanos.

Vemos imágenes de Dumas Oroño restaurando un fresco que está en la cantina del liceo.

Se oye su voz que cuenta sobre la época en que se realizó, cuenta anécdotas de esta experiencia propia y de los demás artistas.

ENTREVISTAS A ALUMNOS DEL LICEO Acusan a otros de ser los que rayan las obras. Dicen que no entienden bien de qué se tratan y por qué son obras de arte.

Vemos las obras rayadas

ENTREVISTA A DUMAS OROÑO Cuenta que cuando volvió a reparar sus frescos y los encontró tan deteriorados, en realidad se preocupó muchos más por el estado en el que se encontraba el liceo, que antes había sido un centro de difusión cultural muy importante, y en el que ahora los alumnos debían estudiar

en condiciones lamentables. Habla de que en esta atmósfera de deterioro general, es comprensible que los chicos tampoco cuiden y aprecien las obras de arte.

VOZ EN OFF: Estos hechos sin embargo, están dentro de las posibilidades cuando se pone una obra tan en contacto con la gente. La idea de hacer obras en espacios públicos se sigue realizando también en los '90.

Vemos los frescos que hay en San Gregorio de Polanco, en los muros exteriores de las casas, iglesias, etc. Algunos son naturalistas y otros tienden mas hacia lo abstracto. Vemos las firmas de sus realizadores: Dumas Oroño, Lara, Anheló Hernández, junto a sus respectivos Talleres.

Las imágenes de las obras se alternan con vistas de la tranquilidad del pueblo, personas en bicicleta, tomando mate en la vereda, y finalmente vemos un atardecer en el río.

El sol es grandísimo. Se funde con el sol de un cuadro de Torres García.

FUNDE A NEGRO

FIN

ANEXO B – MAQUETACIÓN – Boceto de la portada del sitio web

