

1973

CONSEJO NACIONAL DE CULTURA

MAGICA

MUSEO NACIONAL

569A.

QUACITICA

Blowick
Museo Nacional
Habana, Cuba

PROYECTO DE CATALOGO PARA LA EXPO CIRCULANTE DEL PLAN XX ANIVERSARIO

"DIDACTICA"

El Museo Nacional de La Habana, ha planificado desarrollar, en colaboración con el Ministerio de Educación, la presentación periódica de una serie de exposiciones circulantes de obras de artes plásticas originales, en algunas escuelas secundarias básicas en el campo, durante todo el presente curso escolar.

La experiencia que se deriva de la percepción visual directa de un objeto real, es insustituible; no hay medio auxiliar capaz de establecer las relaciones entre obra y espectador, como puede hacerlo la observación directa. El objetivo fundamental de este Plan XX Aniversario, es ofrecer al alumnado de estas escuelas, la oportunidad de ponerse en contacto con obras de arte originales, de las colecciones de los distintos museos que integran la Comisión Nacional de Museos y Monumentos.

Respondiendo a estos planes, es que tenemos hoy, en esta escuela, la exposición que llamamos didáctica, que presenta en una forma condensada, los mismos objetivos que se plantean en la sala didáctica, que en forma permanente se mantiene abierta al público en el Museo Nacional.

En el panel 1 se propone la función básica de un museo: exhibir obras de un pasado y un presente. . . , más allá de este simple enunciado existe toda una concepción, llevada a la práctica, de transformar el antiguo "depósito de cosas viejas" en un verdadero centro de educación permanente, con una acción educadora que rebasa los muros de nuestras galerías —nuestra presencia aquí, lo confirma— y por otra parte, de nuestras salas de exhibición hacer lugares acogedores, ricos en contenidos culturales, ofreciendo siempre en forma dinámica, materias y manifestaciones nuevas, útiles, interesantes, donde todo compañero que nos visite, encuentre la oportunidad de aprender algo nuevo, algo más, algo mejor. . .

Los museos son los lugares especializados donde se conservan, estudian, restauran y exhiben obras **originales**. Existen museos de distintas clases, los hay de ciencias, de historia, de artes decorativas, y de artes plásticas, como nuestro Museo.

Las obras de arte originales, son aquellas obras realizadas con materiales especiales, pinturas, maderas, piedras, etc., en las que un hombre le ha dado una respuesta única, a un problema, a una necesidad planteada, que puede tener distintos orígenes, en una forma que, no solamente satisface la función para la que fue creada, sino que lo hace con formas expresivas que reflejan la conciencia social del grupo humano del cual ese artista formaba parte.

Los buenos originales, las obras de arte, son relativamente, pocos, de ahí la necesidad de reunirlos, cuidarlos y mostrarlos en los museos, donde pueden ser vistos y disfrutados por grandes núcleos de población.

Los métodos modernos, para la multiplicación de las obras de arte, han logrado grandes adelantos tecnológicos y hoy podemos, gracias a las **reproducciones**, tener una idea bastante aproximada de las grandes obras maestras del arte universal. Las láminas o reproducciones, son materiales auxiliares que ayudan a enriquecer nuestra educación y que resultan muy útiles en aquellos casos en que no es posible el acercamiento directo al original.

PANEL 2 Le llamamos **manifestación artística plástica**, a cualquiera de los objetos creados por el hombre que presentan un carácter eminentemente óptico, que tomamos conciencia de su existencia a través de la percepción visual; si esto es así, comprenderemos por qué este panel dice que las manifestaciones plásticas rodean nuestra vida cotidiana.

La fotografía con la que se ilustra el panel está tomada en la biblioteca del ICAIC, en este local podemos observar algunas de las muchas clases de manifestaciones; la **arquitectura** que aunque no es un tipo de manifestación para exhibir en museos, sí es una manifestación plástica. Después tenemos el **mobiliario** que abarca todas las piezas necesarias para el acondicionamiento del edificio a su función específica; la **pintura**, la **cerámica**, la **gráfica**, todas ellas manifestaciones plásticas, están presentándose también en este espacio de trabajo.

La arquitectura es el arte que trata de solucionar el problema del espacio donde el hombre desarrolla su vida. Estudiar, proyectar y construir formas de aprovechamiento del espacio de acuerdo a las necesidades de trabajo, estudio, distracción y vivienda que plantee cada caso. Para apreciar el valor de una obra arquitectónica, debemos tener en cuenta toda una serie de factores que a veces no conocemos, pero entre éstos, como una cuestión elemental, es conocer interiormente cómo ha sido tratado el espacio; generalmente juzgamos un edificio por el aspecto de las fachadas, sin recordar que éstas no son más que una parte del todo, y no la más importante. A través de la historia de la arquitectura, por ejemplo en Cuba, nosotros podemos ver, cómo en cada época, los edificios oficiales, aquellos construidos por la clase dominante, nos informan de las actitudes y preocupaciones de los gobernantes. Así en los primeros tiempos de nuestro período colonial, La Habana, punto de concentración de las flotas que llevaban las riquezas americanas a España, se convirtió en un rico botín para cuanto corsario y pirata navegaba por las aguas del Caribe. Las fortalezas y castillos, como este que vemos en la foto, de la Fuerza, fueron los exponentes de la más alta tecnología constructora de aquella época. Más tarde vemos cómo las iglesias y conventos van alcanzando cada vez mayores proporciones, de acuerdo con la importancia que iba adquiriendo el clero en la estructuración de las clases sociales de la Isla. La Catedral de La Habana, que todos conocemos, se mantiene hoy como símbolo de aquella época.

Si buscamos en nuestra época cual sería el símbolo, de la preocupación de nuestros dirigentes, basándonos en los edificios favorecidos en nuestra sociedad, tendríamos que tomar como índice, los nuevos pueblos campesinos,

las nuevas industrias y sobre todo, estas secundarias en el campo, para lograr una educación integral óptima en un estudiantado, cada vez con mayor conciencia política del papel que le corresponde desempeñar en nuestro futuro inmediato.

PANEL 3 En su diario trajinar, el hombre con su trabajo; crea, aprovecha, modifica y embellece el ámbito en el que transcurre su vida. Un objeto creado por una necesidad, no sólo satisface esa necesidad sino que lo hace en forma placentera, agradable. Así vemos, en el ejemplo de este panel, cómo unido a sus factores funcionales de seguridad —que es la razón de ser de una reja— están los valores expresivos logrados por la habilidad del artesano al trabajar las barras de hierro. Ese interés en embellecer las cosas que lo rodean lo podemos observar en todo trabajo creador, hecho por el hombre a través de su historia.

PANEL 4 Al apreciar una pintura debemos tener en cuenta toda una serie de factores que nos ayudarán a una total comprensión de los variados tipos de significación que encierra una verdadera obra de arte.

En primer lugar, debemos observar la apariencia física del cuadro. Todo cuadro es **plano**, todo el desarrollo de sus posibilidades plásticas, está limitado al espacio bidimensional de su alto por su ancho. Por lo tanto es esta superficie la que nos muestra **la forma** en que ha sido realizado el trabajo artístico, portador del mensaje. Esta forma plana lógicamente, sólo tiene una posibilidad visible: su frente. En este tipo de obras, a diferencia de la escultura y arquitectura, el observador no tiene que desplazarse ni alrededor ni al interior de la forma.

Otro aspecto importantísimo en la apreciación, es **el tema** o asunto del que se sirve el artista para transmitir el mensaje y carácter de la obra.

El tema de los cuadros reproducidos en este panel es el retrato femenino. Ambos cuadros nos ofrecen cabezas de mujer, pero... ¿son iguales?, ¿qué es lo que diferencia estas pinturas que tienen un mismo tema?. Observa bien una y otra, en seguida notarás que las diferencias, esencialmente se deben a las distintas **maneras** de pintarlas, son problemas formales.

La pintura de la izquierda, es una reproducción de un cuadro de Francisco de Goya y Lucientes, pintor español que trabajó a fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Observen que es una pintura en la que predominan los valores oscuros, existe un gran contraste entre la figura y el fondo, que hay un gran realismo en sus proporciones, en sus colores y en el carácter de la interpretación de la modelo. La otra pintura, la de la derecha, fue hecha por Pablo Picasso también español, pero que vivió y llenó con su obra todo el Siglo XX hasta que murió hace pocos meses. La primera diferencia, la más notable, es que aquí el artista no busca la re-creación realista de la modelo. Los colores son más claros que en el de Goya y además están aplicados en una forma distinta al anterior; tanto la proporción como los colores no coinciden con los de una apariencia real. Si analizamos qué elementos son comunes en ambas pinturas veremos que en las dos

está presente **el color** con diferentes valores y matices; además estos colores los veremos siempre adoptando determinadas configuraciones o **formas**. Son estas configuraciones las que, organizadas siguiendo una estructura, nos dan, el aspecto formal.

En cada cuadro, en cada pintor, en cada época, en cada país, las formas y los colores se utilizan en distintas maneras, aunque el tema sea el mismo. Cuando se plantea que el arte es una forma de conciencia social, se está infiriendo que un artista al hacer su obra está, aún sin darse cuenta, expresando el sentir colectivo; está dando respuesta a un problema que afecta al grupo en que vive. El retrato de Goya, está en todos sus detalles, identificado al período en que España, sufre y rechaza la invasión napoleónica, en la misma medida que el de Picasso lo está a todas las inquietudes que han agitado la Europa del siglo XX.

PANEL 5 El texto de este panel aclara que en la actualidad, el concepto de original, como sinónimo de pieza única, ha desaparecido. Hoy los artistas utilizan una serie de técnicas artísticas, generalmente ubicadas bajo la denominación de "gráfica", en las que cada impresión hecha por el autor o bajo su dirección, se consideran como piezas originales. El grabado con sus múltiples variantes, la fotografía y la serigrafía son algunas de las más conocidas entre estas técnicas. En este panel el cartel del CHE obra de Niko, está hecho en serigrafía. El grabado de Federico Mialhe, es una litografía hecha en el Siglo XIX y la carátula del disco de Nico Rojas es una impresión en offset.

PANEL 6 Hemos hablado de la arquitectura como de "volumen hueco", una masa creada por paredes con espacio habitable en su interior. Hemos dado con característica común de la pintura, el dibujo, el grabado, la fotografía y otras manifestaciones, el que sean desarrolladas sobre una superficie "plana". Ahora tenemos la escultura, que puede ser de varias clases y de diversidad de materiales. Entre los diferentes tipos de escultura se distinguen fundamentalmente, el relieve o escultura adjetiva, siempre adosada a una superficie y la escultura exenta o de lugar en el bulto. Esta escultura de bulto, es una masa de material ocupando un espacio.

Para poder apreciar una escultura de bulto es necesario verla desde varios ángulos visuales, desde cada uno de ellos veremos la organización de los volúmenes en nuevas relaciones que nos darán una idea mucho más completa de la obra.

Las fotografías que se muestran en este panel son de una escultura de Luis Barye escultor francés del siglo XIX, tomadas desde varios puntos de vista. Obsérvese como la imagen se enriquece con la suma de los distintos planos. Los materiales más utilizados por los escultores son la madera y la piedra para la talla directa, y el barro para el modelado de piezas que posteriormente se fundirán en metal, generalmente, en bronce.

PANEL 7 El diseñador industrial es uno de los artistas más importantes de nuestra época. Es el responsable de crear los objetos que necesitamos

para el desarrollo de las actividades de nuestra vida. Estos objetos deben reunir como características más notables su **funcionalidad**, responder satisfactoriamente a las necesidades para las que fue creado en primer lugar y en segundo, poseer **cualidades expresivas** acordes con la sociedad, tecnología y sistemas de vida contemporáneos. Las artes plásticas están también presentes en las llamadas "artes del espectáculo". En estas manifestaciones, casi siempre de carácter cinético, la literatura y la música se interrelacionan con las artes plásticas para ofrecer las distintas manifestaciones de este grupo. Danza, ballet, teatro, títeres, cine y otras.

PANEL 8 Es imposible en la realidad de la obra plástica, separar sus elementos fundamentales: forma y color. No podemos percibir una forma si no es por medio de las diferencias tonales o cromáticas de esa figura sobre el fondo. Por otra parte no podemos percibir un color si no adopta una determinada forma para hacerlo.

La textura es una cualidad táctil que se incorpora a la percepción visual para reformar los valores tonales o cromáticos de las obras.

El artista plástico dispone para la realización de su obra de las formas y de los colores como elementos fundamentales. La manera en que cada artista los combina, selecciona, aplica, constituyen las características de su estilo, la suma de los estilos individuales de cada época, presentan una cierta unitariedad que es el estilo de esa sociedad en ese momento histórico.

PANEL 9 Veamos este ejemplo práctico del análisis de la utilización de los elementos forma y color, en esta obra del conocido pintor holandés, de fines del siglo XIX, Vincent Van Gogh.

Las configuraciones o formas trazadas por este artista son formas angulosas en sus detalles, creando con ese trazo nervioso, grandes curvas arremolinadas, tortuosas, llameantes, se han eliminado las líneas rectas, serenas, estáticas. Todo el dibujo independientemente de sus colores, produce al espectador una sensación de movimiento, de inquietud, de dinamismo. Esas características están reafirmadas por el colorido. Es un colorido frío, la armonía de colores está sobre la gama de los azules, desde los más claros hasta los más oscuros; desde los más intensos hasta los más neutros, que ya casi no son azules. Como color contrastante ha utilizado el amarillo, pero un amarillo pobre, sin la brillantez típica de este color, un amarillo que ha perdido su cálida temperatura habitual para ayudar a crear esa atmósfera de asombrosa expresividad que tiene "La noche estrellada" que es como se llama este cuadro.

Observen y analicen las obras que acompañan esta pequeña exposición y podrán comprobar la gran variedad que existe de utilizar los elementos forma y color en el desarrollo de las distintas obras de arte.

Setiembre de 1973

IMPRESO EN LOS TALLERES DEL CNC