

JOAQUÍN TORRES GARCÍA

OBRA VIVA

A través de esta ficha, les invitamos a visitar de forma autónoma la exposición del uruguayo Joaquín Torres García, organizada por el Centro Cultural La Moneda y el Museo Torres García de Montevideo. Este material se propone estimular la interacción entre los visitantes y el imaginario del artista, facilitando al público herramientas para la apreciación estética y la reflexión durante el recorrido.

Joaquín Torres García (1874-1949) fue un pintor, profesor y pensador uruguayo. Creador del Universalismo Constructivo, planteamiento que buscó trascender los límites de la teoría estética para constituirse en un modo de entender el arte y la vida desde una perspectiva latinoamericana, y cuyas ideas difundió a través del Taller Torres García.

Volver a la infancia

“Si el niño rompe sus juguetes, es, en primer término, para investigar; después para modificar: conocimiento y creación. Démosle, pues, los juguetes a piezas, y que haga lo que quiera”²

El trabajo de Joaquín Torres García aspira a lo primordial, a la expresión pura de la forma como idea. Esta reflexión se relaciona con su profunda admiración por la infancia, concibiendo el ejercicio, el juego y el dibujo de los niños como una metáfora de su propia búsqueda. Así, determinó que quería incluir toda su pintura en los juguetes, e inició la manufactura de objetos de madera pintada, que con el tiempo conformarían la fábrica Aladdin Toys.

² Fragmento extraído del catálogo *Aladdin. Juguetes transformables*, editado por el Museo Torres García.

Arlequín y Arlequín azul, ca. 1922. Colección particular. Montevideo, Uruguay

¿RECUERDAS TUS JUGUETES DE INFANCIA?

¿CÓMO ES LA VOZ DE LOS NIÑOS EN LA ACTUALIDAD?

¿QUÉ LUGAR OCUPAN EN LA OPINIÓN PÚBLICA?

Constructivo piramidal, ca. 1943. Colección particular. Montevideo, Uruguay

¿QUÉ SIGNIFICADO TIENE PARA TI UN CORAZÓN, UN TREN O UN BARCO?

¿PODRÍAS REPRESENTAR TU HISTORIA EN UN SÍMBOLO?

¿PUEDE EL DIBUJO CONSERVAR NUESTRA MEMORIA COLECTIVA?

Signos comunes y saberes indígenas

Los pueblos indígenas han plasmado en piedras y paredes innumerables representaciones de animales, plantas y objetos; escenas de la vida cotidiana y signos que contenían elementos de su cosmovisión, representada en figuraciones geométricas. La tradición simbólica en la visualidad de las culturas indígenas fue considerada por Torres García como una manifestación pura de destreza y pensamiento. Antes del desarrollo de la escritura, las sociedades humanas posiblemente registraban ya, mediante la pintura y el grabado en piedra, parte de sus vivencias, pensamientos y creencias.

La ciudad moderna

Imagínate inmerso en las transformaciones que vivieron las urbes latinoamericanas a comienzos del siglo XX. En ese contexto, diversos manifiestos emergieron desde el arte y la literatura, definiendo su aspiración a un mundo mejor. La experiencia de Torres García en Barcelona, Madrid, París y Nueva York se vio reflejada con la presencia de la ciudad y diversos elementos de la Modernidad, tanto en su trabajo plástico como a través de sus escritos y conferencias. Desde su mirada afuera y adentro de América, el artista resaltó la visualidad de los pueblos indígenas y miró a la ciudad con nuevos ojos, inspirándose en ella e inscribiendo su obra en el espacio público. Bajo estos enfoques fue que propuso un movimiento artístico inédito americano, definido con el paso del tiempo como una vanguardia del continente.

Pueblo, ca. 1922-1924. Museo Torres García. Montevideo, Uruguay

¿QUÉ ELEMENTOS DEFINEN A UNA CIUDAD LATINOAMERICANA?

¿QUÉ LE PREGUNTARÍAS A TU CIUDAD?

¿EN QUÉ LUGAR Y BAJO QUE VALORES LA REFUNDARÍAS?

Collage Spectacle, ca. 1920. Museo Torres García. Montevideo, Uruguay

¿EXISTE UN ARTE LATINOAMERICANO?

¿QUÉ CONNOTACIONES TIENEN LAS PALABRAS CENTRO Y PERIFERIA? ¿CÓMO SE APLICAN AL CAMPO ARTÍSTICO?

¿EN QUÉ ELEMENTOS DE LA OBRA DE TORRES GARCÍA OBSERVAS LA RELACIÓN ENTRE ARTE Y POLÍTICA?

Vanguardias simultáneas

Durante la primera mitad del siglo XX, se formularon las escenas de la vanguardia artística en América Latina, que sostenían, a partir de textos e imágenes, que el arte de ese momento reinscribía la idea de vanguardia, en cuanto renovación estética y también en su dimensión vital y política. La obra y pensamiento de Torres García cobra hoy relevancia con su planteamiento sobre la existencia de un capítulo latinoamericano en el Arte Moderno, con sus propias sensibilidades y estéticas, irrumpiendo así en los relatos dominantes desde la época en que vivió.