

Romare Bearden: Una mirada más cercana

Explora *The Return of Odysseus (Homage to Pinturicchio and Benin)* (El retorno de Odiseo [Homenaje a Pinturicchio y Benin]) del artista Romare Bearden. Observa lentamente, aprende sobre Bearden y su obra, y obtén nuevas ideas para tu propia creación artística. Los estudiantes pueden [ver la obra](#) en línea o como póster en el aula.

Romare Howard Bearden (estadounidense, 1911-1988)
El retorno de Odiseo (Homenaje a Pinturicchio y Benin), 1977
Collage compuesto de papeles recortados y pegados, con grafito y toques de pincel y aguada negra y gris, sobre panel de madera
Fondo Mary y Leigh Block
© Romare Bearden Foundation / Con licencia de VAGA en la Artists Rights Society (ARS), NY

PREGUNTAS PARA MIRAR DE CERCA

- Juega al “veo-veo” (“I Spy”) con un compañero. ¿Qué objetos detectas en la obra? ¿Qué colores y formas ves? ¿Qué más observas?
- Posa como una de las figuras. ¿Qué te imaginas que está haciendo esta persona? ¿Qué notas en su manera de vestir?
- Basándote en las pistas que encuentres en la obra de arte, ¿cuándo y dónde crees que tiene lugar?
- ¿Cómo describirías el ambiente? ¿De qué manera se manifiesta?
- Describe a un compañero cómo crees que se hizo esta obra. ¿Qué materiales podrían haberse utilizado? ¿Qué te hace pensar así? Si estás viendo esta obra en línea, utiliza la lupa para verla de cerca.
- ¿Qué historia crees que cuenta esta obra de arte? ¿Cuál es el trasfondo? ¿Quiénes son los personajes? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué ves que te conduce a tus conclusiones? ¿Te recuerda la obra a alguna historia que conozcas o a algo que hayas visto antes?
- Lee la información sobre el artista y su obra en el reverso de esta ficha. Cuando termines, vuelve a mirar la obra. ¿Ha cambiado tu opinión sobre ella? ¿En qué sentido?

RESPUESTA CREATIVA

Con esta obra de arte, Romare Bearden tomó un cuento antiguo y lo hizo suyo. Piensa en una historia que conozcas bien. ¿Qué conexiones hay entre esta historia y tu propia vida? Imagina una escena. ¿Dónde tiene lugar? ¿Quiénes son los personajes? ¿Qué sucede? ¿Cómo adaptarías o cambiarías la historia para establecer conexiones con tu propia vida y tu época? Rasga o recorta pedazos de papel de colores, fotos de revistas u otros materiales para crear un collage de tu escena adaptada. Compártelo y coméntalo con tus amigos, familiares o compañeros de clase.

Romare Bearden: Una mirada más cercana

Romare Bearden, 1987

SOBRE EL ARTISTA

El retorno de Odiseo Homenaje a Pinturicchio y Benin forma parte de una serie de collages de Romare Bearden que retoman *La Odisea*, un antiguo poema épico griego que narra la vuelta a casa del héroe tras un viaje. Utilizando el collage —el proceso de superponer y pegar pedazos de papel cortado o rasgado, fotografías o retazos de tela para crear una imagen— Bearden transformó el relato para resaltar las conexiones entre los personajes de *La Odisea* y la historia y la cultura afroamericanas.

La vida y la obra de Bearden coinciden con tres etapas importantes en la historia de la gente afroamericana. Nacido en 1911 en Charlotte (Carolina del Norte), su familia formó parte de los más de seis millones de afroamericanos que abandonaron el Sur durante la Gran Migración con la esperanza de forjarse una vida mejor en otras zonas del país. La familia se estableció en Nueva York, donde Bearden tuvo la oportunidad de desarrollar su práctica artística durante el Renacimiento de Harlem, un movimiento creativo de las décadas de 1920 y 1930 que vio un auge de la literatura, la música, la danza y el arte afroamericanos. A principios de la década de 1960, Bearden se convirtió en miembro fundador de un grupo llamado Spiral (Espiral), que investigaba la función de los artistas negros activos tanto en el movimiento por los derechos civiles como en el mundo del arte.

En *La Odisea*, el héroe Odiseo pasa diez años viajando y luchando por volver a casa tras combatir en la guerra de Troya. La imagen de Bearden se basa en la escena en la que Odiseo regresa por fin y entra en su propia casa, sólo para descubrir que se le ha dado por muerto y que unos hombres han intentado conquistar a su mujer, Penélope, a la que se ve sentada ante su telar. Disfrazado de mendigo, como se ve aquí en el umbral de la puerta, Odiseo convence a Penélope de que organice un concurso para ver cuál de los pretendientes puede manejar el arco de su marido. Gracias a esta competencia y la astucia de Odiseo y Penélope, la pareja derrota a los pretendientes y vuelve a reunirse.

Bearden se basó en un fresco del artista renacentista italiano Pinturicchio titulado *Penélope y los pretendientes*, y utilizó el collage para incluir elementos inspirados en las máscaras y esculturas de expertos artistas benineses. Benín es una nación africana que se independizó del dominio francés en 1960, no mucho antes de que Bearden hiciera este collage. A través de esta obra de arte, Bearden creó una historia universal que parte de la epopeya griega para poner de relieve las dificultades y alegrías que comparten todos los seres humanos. “Es universal”, afirma Bearden. “Así que si un niño de Benín o de Luisiana... ve mis cuadros de Odiseo, podrá entender mejor el mito”. Al hacer negros los rostros de los personajes en lugar de blancos, como en el fresco original, Bearden también creó un vínculo entre las luchas y triunfos del pueblo de Benín y de los afroamericanos.

EXPLORA MÁS OBRAS DE ARTE

Aprende más sobre las obras de Romare Bearden y miles de otros artistas buscando en las colecciones del museo en www.artic.edu/collection. Puedes buscar por el nombre del artista, título de la obra, palabra clave, etc. A continuación se sugieren algunos artistas y movimientos artísticos relacionados con Bearden. ¿Qué conexiones y diferencias encuentra entre ellos?

Arte contemporáneo: [Bisa Butler](#) menciona a Romare Bearden como influencia en su obra. El Renacimiento de Harlem y la era del Jazz: [Archibald Motley](#), [Jacob Lawrence](#), [Augusta Savage](#), [James VanDerZee](#), [Richmond Barthé](#), [Henry Ossawa Tanner](#), y [Hale Woodruff](#). Collage: [Ralph Arnold](#), [Joseph Cornell](#). Modernismo: [Pablo Picasso](#) y [Henri Matisse](#). Bronces de Benín: [Head \(Uhunmwun Elao\)](#), [Plaque](#), y [Tusk](#).

Actividad de ampliación: Lee o infórmate sobre el poema épico *La Odisea* y consulta en Internet el fresco original de Pinturicchio *Penélope y los pretendientes*, en la colección de la National Gallery. ¿Qué relación puedes hallar entre estas fuentes y la obra de Bearden?