

MuseosRalli

Punta del Este - Santiago de Chile - Caesarea Ralli 1 y 2 - Marbella

Fundadores: Harry y Martine Recanati

OPCIÓN A: **ARTE LATINOAMERICANO**

AUTO-GUÍA PARA VISITAR EL MUSEO RALLI

**OPCIÓN A: GUÍA PARA VISITAR LA
COLECCIÓN DE ARTE CONTEMPORÁNEO LATINOAMERICANO**

MATERIAL PARA EL/LA EDUCADOR/A:

En las siguientes páginas podrán encontrar un material didáctico destinado a aproximar a los menores a la colección del Museo Ralli, con actividades que les ayudarán a aprender y asimilar nociones básicas sobre el arte, a relacionar conceptos y artistas, y a distinguir las particularidades de los diferentes estilos, en especial del arte latinoamericano del cual es difusor este Museo.

Este material didáctico trabaja:

- Conceptos que posteriormente en la visita se aplicarán a las distintas obras del museo.
- Artistas concretos.
- Diferentes estilos artísticos.

*Para un mejor y mayor aprovechamiento de la visita al Museo, es aconsejable trabajar previamente las propuestas que encontrarán en esta guía didáctica.

ANTES DE LA VISITA DEBES SABER...**¿QUÉ ES AMÉRICA?**

América es un continente que fue colonizado por países europeos hace muchos muchos años, en el siglo XV. Por esto en muchos países se habla español (también inglés y portugués que fueron otros de los países que lo conquistaron).

Todos hemos oído hablar de la conquista de América, todos hemos visto películas sobre ellas, pero ¿qué ocurrió después? ¿Qué ocurrió cuando los indígenas se mezclaron con los conquistadores, tuvieron hijos y estos tuvieron más hijos hasta que todos pasaron a ser ciudadanos americanos y no “conquistadores” o “conquistados”?

De esto vamos a hablar ahora y de esto hablan muchas de las obras el Museo Ralli.

El continente americano se divide en Norte, Centro y Sur. Cuando hablamos de “Latinoamérica” nos referimos a Centro y Sur de América, donde están los países de habla latina

Latina+América=Latinoamérica

Mira los países que forman parte de Latinoamérica.

¿Sabías que por sus grandes dimensiones a este continente lo llamaban “la tierra sin fin”?

Las personas que han nacido y han vivido en él tienen una gran mezcla de culturas y tradiciones debido a todos estos países que ocuparon el continente durante tanto tiempo, mezclándose unas tradiciones con otras.

OPCIÓN A - COLECCIÓN DE ARTE CONTEMPORÁNEO LATINOAMERICANO

Por eso, no nos debe extrañar descubrir que cosas que son habituales para nosotros lo sean para ellos también. Hay, sin embargo, muchas otras cosas que son únicas de este lugar, de cada país y todas ellas las podemos ver también a través de sus obras de arte.

El arte es un medio de comunicación. Para conocer bien un lugar y a la gente que vive en él hay que ver qué pintan, qué esculpen, qué construyen, qué leen y qué escriben.

En resumen, hay que tener los ojos bien abiertos y no olvidar nunca que detrás de cada obra hay una historia.

Cada artista tiene su propia forma de representar las cosas y de expresarse. En el museo tendremos la oportunidad de encontrar varias formas de pintar, con distintos materiales y diferentes técnicas, pero sobre todo con diferentes temas. Los temas son las historias que nos cuentan las obras, encontraremos obras que nos hablen de la conquista, otras que nos hablen de sus costumbres y orígenes, etc.

A continuación vemos algunos de ellos:

Andrés Monreal

Sala de juegos

1992

Diferencias entre los conquistadores (vestidos) y la mujer nativa (desnuda).

Ponciano Cárdenas

Pasantes de los carnavales de Oruro

1997

Mujeres y hombres indígenas en una fiesta tradicional

Leopoldo Torres Agüero

Los cinco músicos

1953

Artista argentino influenciado por Cubismo y Fauvismo (corrientes europeas).

REALISMO MÁGICO

El Realismo Mágico es una corriente literaria y pictórica que surge en Alemania a mediados del siglo XX. Se desarrolla sobre todo en Latinoamérica y su interés se centra en presentar lo irreal, lo sobrenatural, lo extraño o lo supersticioso como algo real y natural.

Por lo tanto los autores de las obras del realismo mágico buscan naturalizar los elementos fantásticos como si realmente pertenecieran a la realidad, mostrándolos sin explicaciones como algo normal.

Alicia Carletti, *La Duquesa de Tenniel*, 1996.

Los elementos que aparecen en las obras de realismo mágico son:

- Contenidos de elementos fantásticos, percibidos por los personajes como algo “normal”.
- Los hechos son reales pero tienen un sentido fantástico, ya que algunos no se pueden explicar o simplemente es muy improbable que pueda ocurrir.
- Elementos mágicos que no se suelen explicar, pero que se suelen intuir.
- Distorsión del tiempo, que pasa de ser lineal a ser circular.
- Aparición de leyendas y mitos de diferentes procedencias

En literatura como máximo representante del realismo mágico en Latinoamérica encontramos a Gabriel García Márquez, con su obra más conocida “Cien años de Soledad”, pero anterior a este libro existen los de “Alicia en el país de las maravillas” o “Alicia a través del espejo”, también pertenecientes al realismo mágico, del escritor inglés Lewis Carroll.

ACTIVIDADES PREVIAS A LA VISITA

¡VAMOS A EXPERIMENTAR!

➤ Haz un dibujo con los siguientes objetos típicos de los distintos países de Latinoamérica y coloréalo como quieras.

Sol/

Calor

Sombrero

Poncho

Máscara

Mujer

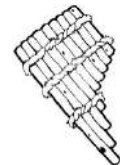
Hombre

Maracas

Fruta

Zampoña

Bongós

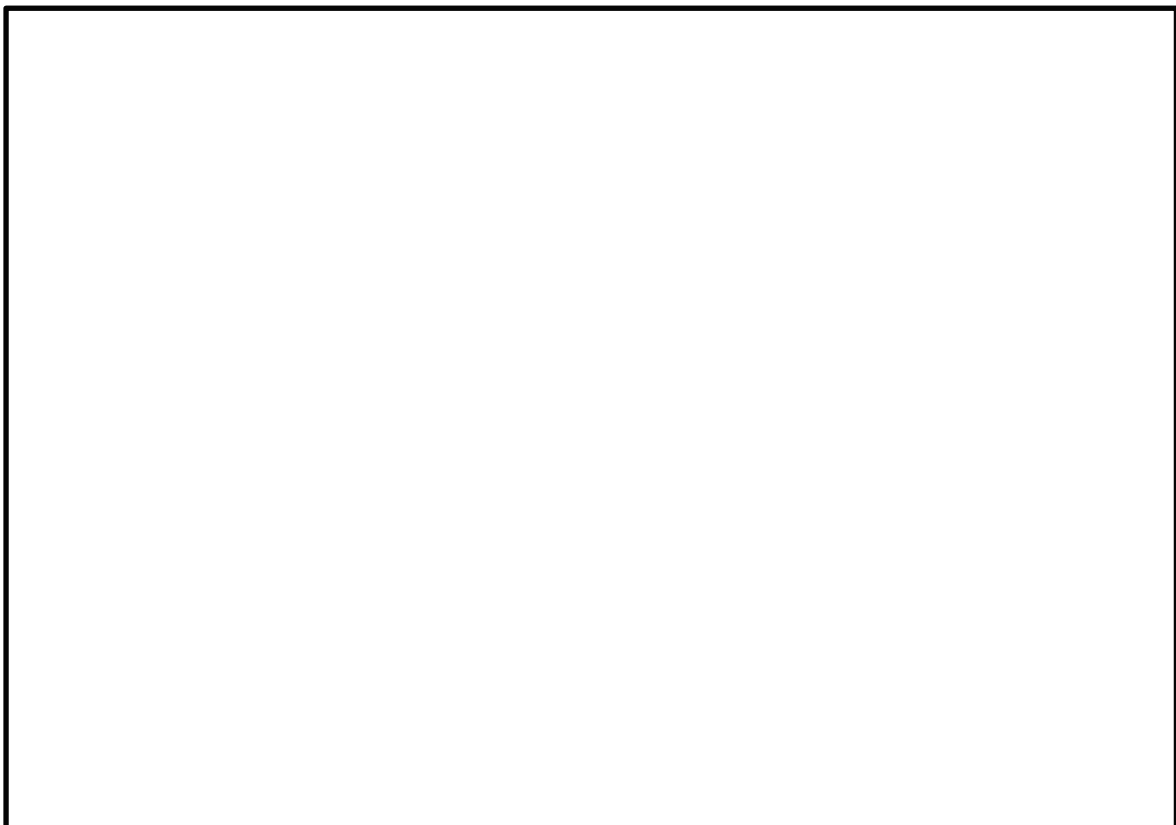

Granos

de Café

Cactus

OPCIÓN A - COLECCIÓN DE ARTE CONTEMPORÁNEO LATINOAMERICANO

- Crea una breve historia donde se mezclen elementos reales y fantásticos, como se haría en el realismo mágico, y luego dibújala.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

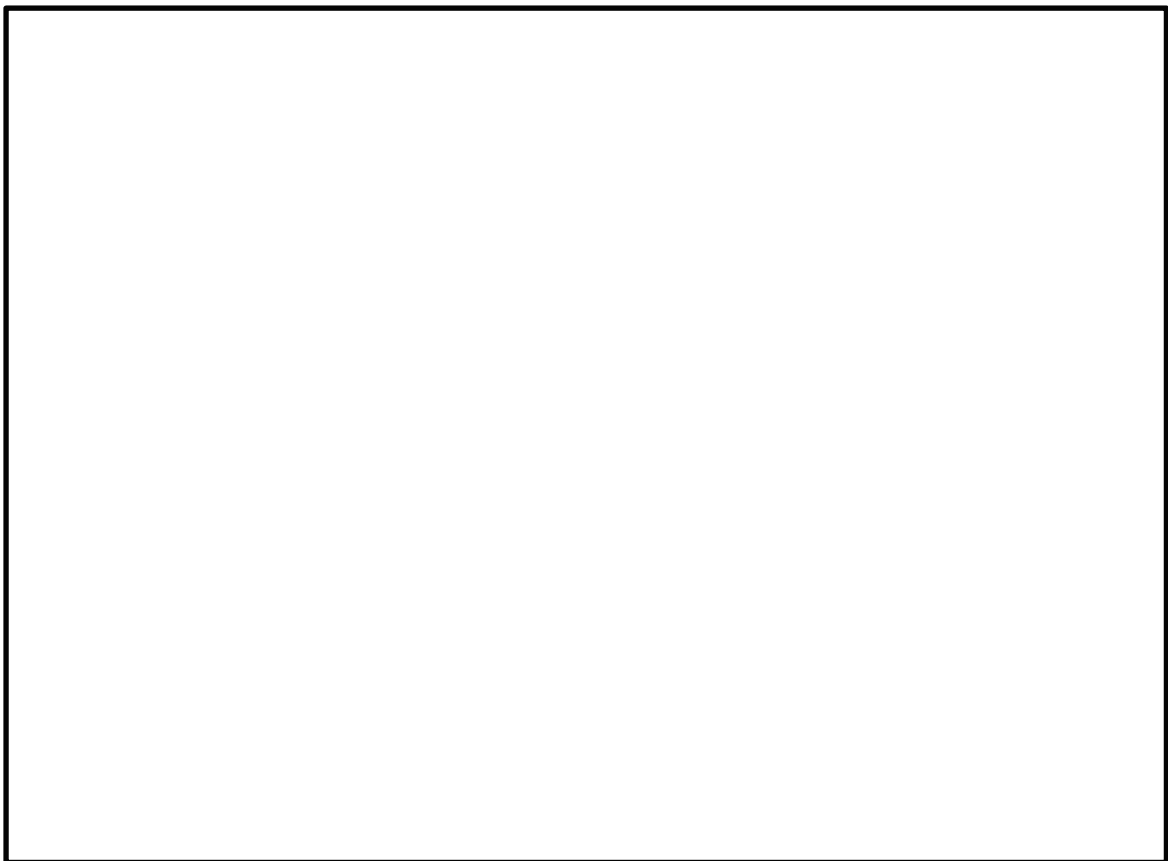
.....

.....

.....

.....

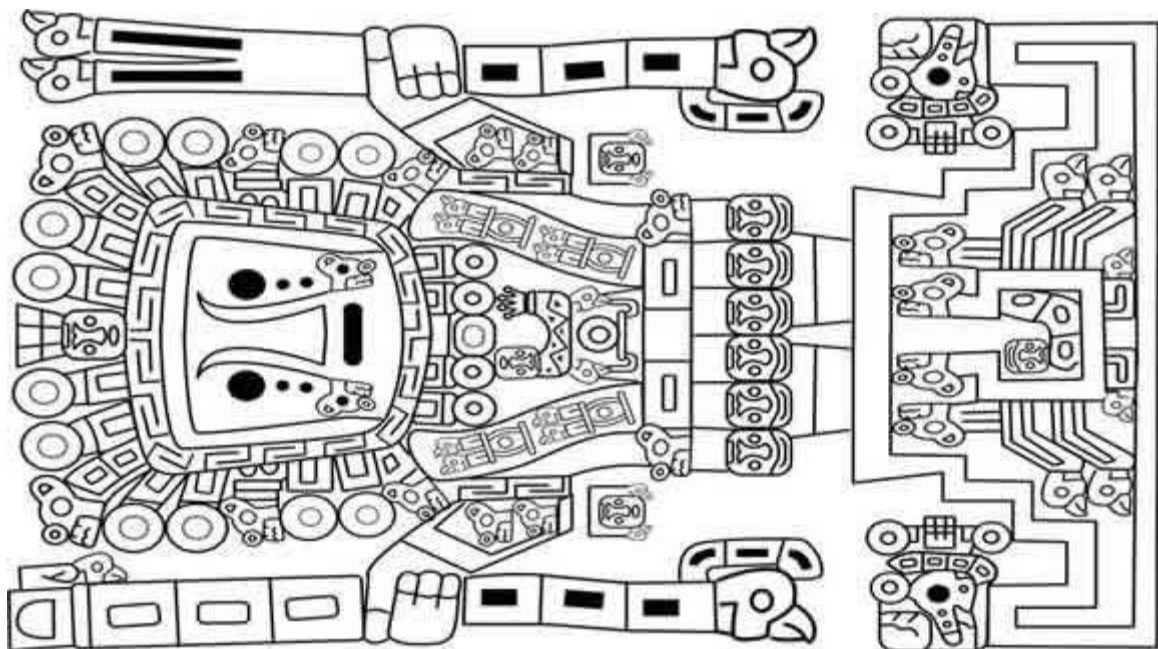
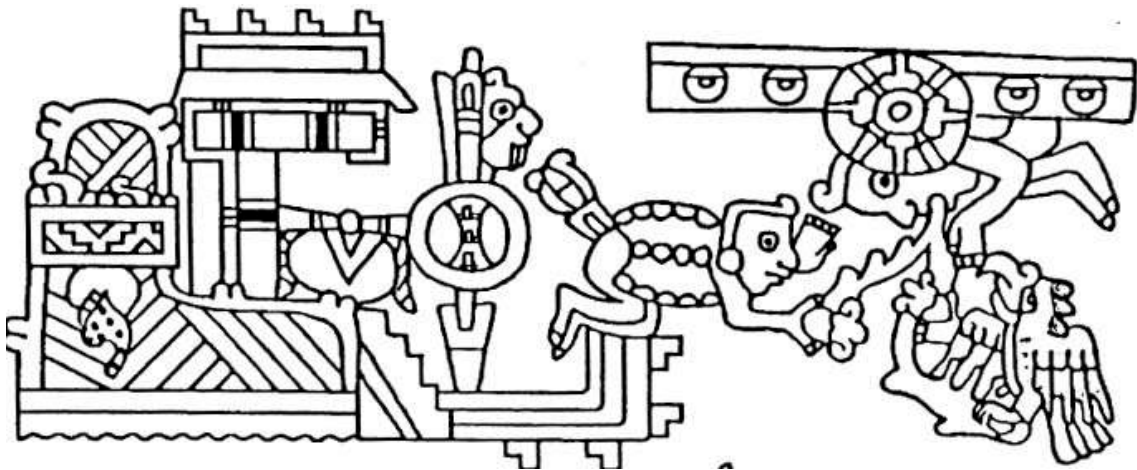
.....

OPCIÓN A - COLECCIÓN DE ARTE CONTEMPORÁNEO LATINOAMERICANO

MURALISMO

- En Latinoamérica utilizan con frecuencia pinturas de grandes proporciones y con colores muy vivos para decorar las paredes de las casas y las calles, donde nos muestran sus creencias y sus costumbres. Colorea estos dos murales como más te guste.

OPCIÓN A - COLECCIÓN DE ARTE CONTEMPORÁNEO LATINOAMERICANO

PUZZLE

- Recorta las piezas y construye el puzzle, ordenándolo tal y como es en la pintura real de la artista argentina Alicia Carletti.

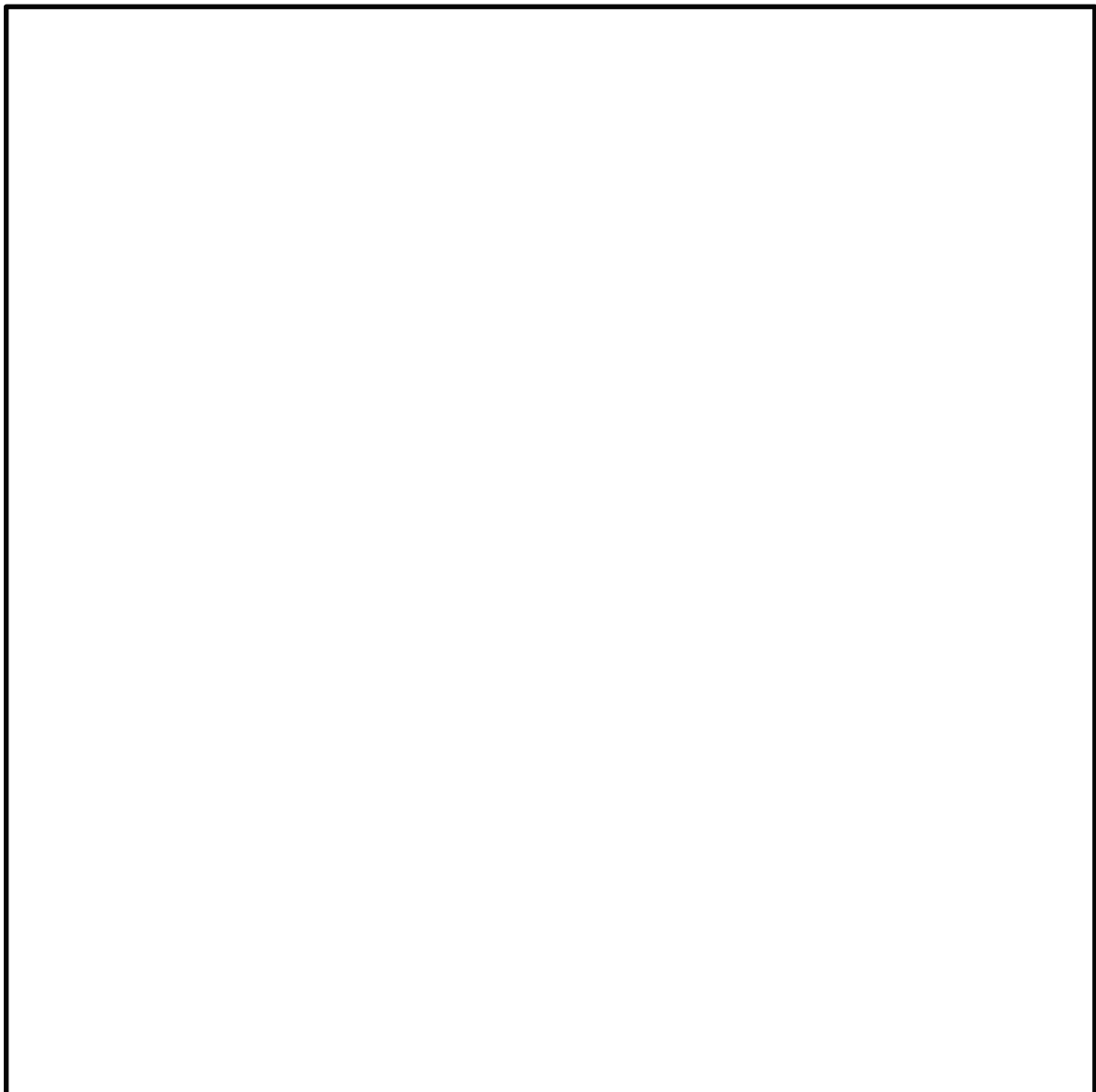
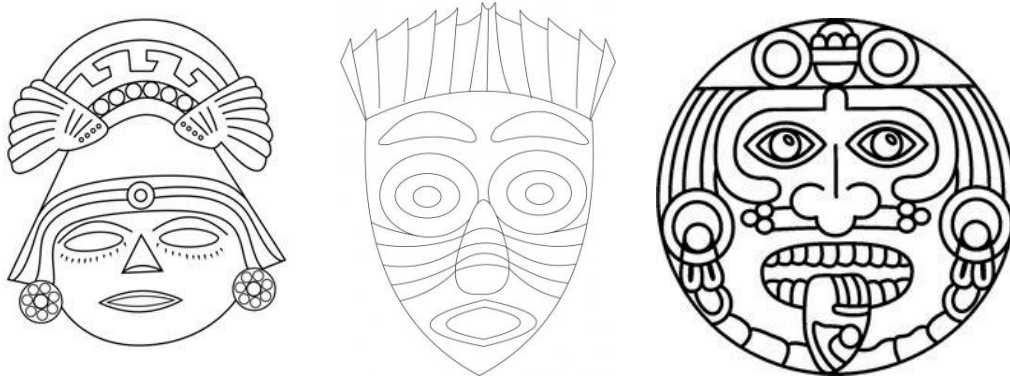

.....

MÁSCARAS

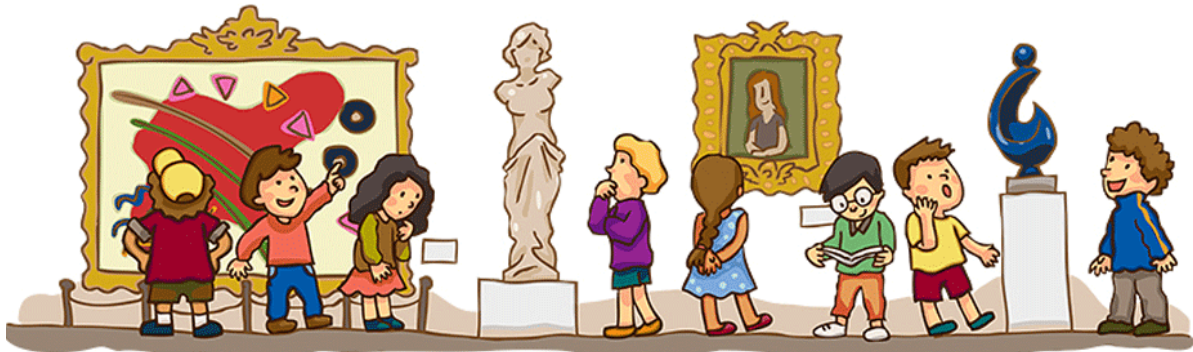
- Copia alguna de estas máscaras indígenas en gran tamaño y coloréala como quieras.

DESCUBRE LA FAUNA, LA FLORA, ALGUNOS MITOS Y SUS COSTUMBRES.

- Si disponen de medios, póngales en clase la película de Disney “**Vaiana**”, donde podrán encontrar las costumbres de algunos países latinoamericanos, algunas vestimentas, tradiciones y mitos, con los que disfrutarán y aprenderán al máximo.

DURANTE LA VISITA AL MUSEO**INTRODUCCIÓN**

- ¿Qué es un museo y para qué sirve?
- Introducción al museo con una breve explicación de la historia de los Museos Ralli y su contenido general.
- Recordemos ¿Qué es Latinoamérica?

Duración: 10-15 minutos.

La introducción puede ser realizada por personal del Museo previa petición.

RECORRIDO

En esta guía se les propone un recorrido a través de las obras de los artistas latinoamericanos de la planta baja del Museo Ralli, centrándonos en algunas obras en concreto. Gracias a estas obras y las actividades que aquí encontrarán el niño o niña tratará los temas de:

- Arte Nueva Figuración
- Costumbrismo
- Pintura Mural
- Realismo Mágico
- Europa en el arte de América Latina

Nueva Figuración Argentina

Comenzaremos el recorrido explicando la Nueva Figuración o neofiguración en Latinoamérica a través del cuadro “Caronte” del artista argentino Ernesto Deira.

ACTIVIDAD: Ficha “Encuentra las personas detrás de las formas” (página siguiente), donde tendrán que localizar las distintas figuras humanas que se encuentran representadas en la obra. Pueden coloréalolos de diferente color para poder diferenciarlos rápidamente y comprobar la importancia del uso y la elección del color en una obra.

Utensilios necesarios: Lápices de colores cera dura.

Duración: 15 minutos.

Finalidad: Explorar la capacidad creativa, buscando diferentes posibilidades y alternativas del cuadro, haciendo uso de la imaginación. Conocer algunas características del estilo neofigurativo = una nueva forma de entender la figuración alejada de la realidad.

Pintura mural y costumbrismo

Nos introduciremos en las costumbres y tradiciones de algunas ciudades de Latinoamérica a través de dos obras claves:

“Diálogo con Iguana” del artista mexicano Mario Aguirre Roa, donde se puede ver la vestimenta, los rasgos atenuados, la fauna y las costumbres en Iberoamérica.

“La creación del mundo, según el mito Mapuche” del pintor chileno Mario Toral, en cual podemos hablar de sus creencias y mitos y del muralismo (su importancia en Latinoamérica y su función social al encontrarse en las calles y edificios).

ACTIVIDAD: La segunda actividad se hará realizando una **recreación, con los niños, imitando la escena que está transcurriendo en la escultura “Diálogo con Iguana”**.

Duración: 10 minutos.

Finalidad: Descubrir las costumbres y mitos de algunos países latinoamericanos. Crear empatía con una sociedad que se encuentra en el otro lado del mundo. Experimentar y aprender a través de sus tradiciones.

Realismo mágico

Explicación de la corriente artística del realismo mágico en pintura, con la ayuda del cuadro de Julio Silva

ACTIVIDAD: Ficha “Hazlo tú mismo”, donde tendrán que copiar algunas de las figuras de la obra o realizar un autorretrato tal y como lo haría el artista. ¡No olviden la máscara!

Objetos: Lápices de grafito, gomas de borrar y lápices de colores de cera dura.

Duración: 15 minutos.

Finalidad: Explorar los límites del realismo mágico. Desarrollar la capacidad de atención y minuciosidad a través del detalle. Revelar la artisticidad de cada niño con la ayuda de la imaginación y la fantasía.

¡Hazlo tú mismo/a!

Realiza un retrato tuyo o copia una figura del cuadro para tú obra mágico-realista.

OPCIÓN A - COLECCIÓN DE ARTE CONTEMPORÁNEO LATINOAMERICANO

Europa en Latinoamérica

Finalmente nos adentraremos en las costumbres latinoamericanas y la influencia europea de la misma. Como a pesar de la distancia, este enorme continente también está íntimamente ligado a Europa y a sus costumbres. Se realizará mediante la explicación del tríptico “La familia informal” del artista peruano Herman Braun-Vega.

Este artista mostrará en su obra sus raíces y su casa, que se encontraba completa de réplicas de los cuadros europeos más famosos (a su padre le encantaba el arte), además aparece el mismo autorretratado pintando a su mujer, sus padres y los criados, mezclando estas escenas con los cuadros europeos como si formasen parte de su vida cotidiana, y así lo era.

ACTIVIDAD: Esta obra está formada por muchos cuadros a su vez que el artista ha puesto ahí no de manera casual. La actividad consistirá en distinguir aquellas que son reproducciones de obras de artistas europeos, la mayoría de ellos del arte tradicional, y aquellas originales de Braun-Vega en las que se representan escenas o elementos de la cultura indígena.

Duración: 20 minutos.

Finalidad: Descubrir tanto las diferencias como las similitudes que tenemos con el continente latinoamericano. Aprender y difundir la belleza que esconden las costumbres nativas del continente. Asimilar nuevos conceptos de otros países.

HERMAN BRAUN VEGA

Artista peruano con un fuerte vínculo con el arte y la pintura europea. Su obra se aleja de la producción artística contemporánea en Perú, pero no de sus temas. Su pintura, que algunos lo han tildado de hiperrealista, va mucho más allá y está repleta de símbolos.

Vive y pinta en Francia desde 1978 y ocupa un lugar destacado en el grupo de la Nueva Figuración.

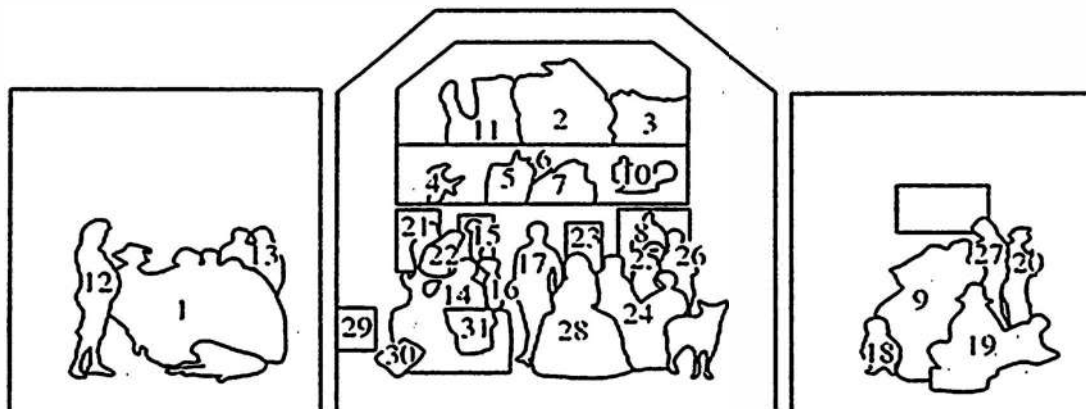
La producción artística de Braun-Vega está marcada por distintas etapas de influencias en las que destacan la cita o referencia a artistas concretos.

Sus obras destacan también por su crítica social y política con constantes referencias a la situación del continente Latinoamericano, al mestizaje, a las clases dirigentes y acomodadas, así como a la vida cotidiana.

Dentro de estos últimos destacaremos la temática llamada *Norte-Sur*, que comienza en 1891 y que continúa hoy en día. Aquí reflexiona sobre las relaciones culturales y las distintas épocas a través del contraste entre los maestros de la pintura europea clásica con la realidad latinoamericana del momento en el que realiza el cuadro.

El mestizaje - técnico, histórico, artístico y cultural- es la tónica dominante en su obra y de la cual es expresión máxima su obra *La Familia Informal*.

Esta obra pertenece a la serie "PERU/ESPAÑA, Memorias al desnudo", realizada para la exposición de 1992 en el antiguo Museo de Arte Contemporáneo de Madrid.

1 - "Los Borrachos o El Triunfo de Baco" (Velázquez)

2 - "2 de Mayo 1808" (Goya)

3 - "Guernica" (Picasso)

4 - "Esto es peor" ("Los desastres de la Guerra", de Goya)

5, 6 y 7 - Grabados de "Los Caprichos" de Goya: 5 "Ya van desplumados", 6 "A cazar dientes" y 7 "Hasta la muerte"

8 - "Felipe IV" (Velázquez)

9 "El tiempo o las viejas" (Goya).

10 - "Maja desnuda", retrato de Picasso y "Guernica")

11 - Imagenes "a la manera de" Goya y Picasso

Del 12 al 20: hacen referencia a personajes populares

Del 21 al 28: personajes familiares:

21 - Leslie Lee, pintor

22 - Julio Ramón Ribeyron, escritor

23 - Braun-Vega y su esposa

24 - Francisco Braun Weisbord y Armida Vega Noriega, padres del artista

25 - Alfredo Bryce Echenique, escritor

26 - Pepe Casals, fotógrafo y músico

28 - La infanta Margarita (con cuatro años más que en "Las Meninas").

Los nº 29, 30 y 31 son fragmentos de periódicos que comentan hechos de actualidad y que fechan así la obra.

El mestizaje cultural le permite integrar libremente elementos de distintas épocas y culturas con diferentes técnicas artísticas y lenguajes. En este tríptico hay una clara referencia a *Las Meninas* de Velázquez, tanto en la obra como en el título. Con *La Familia "Informal"* Braun Vega hace referencia a la economía informal de los países subdesarrollados: un sistema de familia que abarca desde parientes al servicio doméstico, que no paga impuestos. "Informal" es también como consideran el mestizaje aquellos defensores de la pureza racial, a pesar de la imposibilidad de esta idea tras cinco siglos de mestizajes étnicos, culturales y religiosos.

Para Braun Vega todo el continente americano, norte y sur, es hoy en día el resultado de todas esas mezclas que se dan y tienen como resultado nuestra sociedad actual. Éstas no son las únicas referencias que encontramos: como una historieta o comic se suceden y entrelazan imágenes, algunas que tuvieron su momento y nos hablan de éste y del presente, otras actuales. Una acumulación de imágenes que nos permiten desvelar el mensaje final de la obra. Ningún elemento está dispuesto al azar; ninguna referencia es en vano.