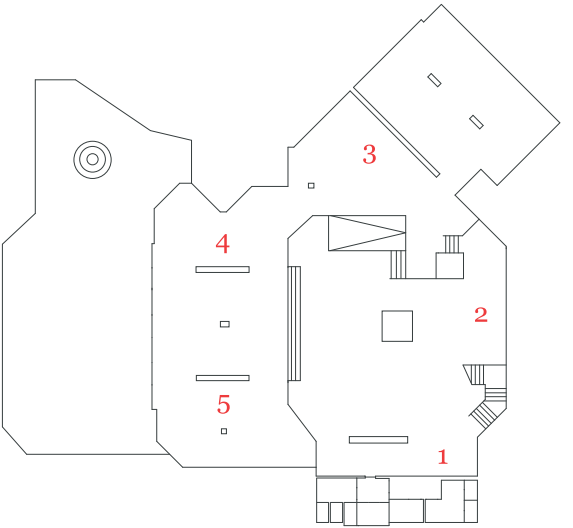
5 obras

clave para entender la Colección Ralli

MuseoRalliMarbella



Ubicaciones de las obras

Sala 5 · Arte figurativo en América Latina
1. *Caronte*, Ernesto Deira
2. *La familia informal*, Hernan Braun-Vega

Sala 9 · Obra gráfica en América Latina
3. *La casa del vicio*, José Luis Cuevas

Sala 8 · Realismo Mágico
4. *La duquesa de Tenniel*, Alicia Carletti

Sala 6 · Surrealismos en América Latina
5. *Soeur de la gazelle*, Wifredo Lam

Colección de arte latinoamericano en Museo Ralli Marbella

Cuando hablamos de arte latinoamericano para referirnos a todas las manifestaciones surgidas en los países de este continente, nos puede dar la sensación de que es algo homogéneo, sin embargo, nada más lejos de la realidad.

Hablar de arte latinoamericano es hablar de multitud de estilos, movimientos y contextos sociales y políticos diferentes a lo largo de todo el continente de América Latina, que tienen como resultado manifestaciones artísticas variadas.

La Colección Ralli engloba la gran mayoría de estilos que se dieron en este continente entre los años 40 y 90, con un predominio del arte surrealista y los lenguajes figurativos. Desde el surrealismo al hiperrealismo, del arte social al realismo mágico, todo ello reunido en un total de 95 obras que ilustran una parte de la historia.

En este recorrido proponemos centrarnos en cinco obras ubicadas en la planta baja del museo, en las cuales veremos resumidas las diferentes propuestas que encontramos, y que nos darán las claves para comprender el resto de obras de la colección.

Ernesto Deira, Argentina (1928 - 1986)
Caronte (1985)
Acrílico sobre tela (200 x 160 cm)
Colección Ralli

1. *Caronte*

Contra la corriente internacional dominante en la que predominan los movimientos artísticos informalistas y abstractos, en América Latina se desarrolla de forma paralela un arte decidido a romper también con la tradición, al mismo tiempo que defendía el predominio de la figuración.

Ernesto Deira, representante de la Nueva Figuración argentina y miembro fundador de la "Otra Figuración", toma del informalismo y del expresionismo aquello que le permite jugar con la materia, las formas y el color, para distorsionar la figura, representando al hombre en su vertiente más destructiva.

En la búsqueda de transmitir esa inquietud y angustia que mencionábamos, Deira nos presenta una obra de apariencia caótica, aunque este resultado encierra un proceso compositivo exhaustivo.

En la obra ***Caronte***, el autor emplea el color rojo fusionando fondo y figura, las cuales podemos distinguir apenas gracias a las líneas que el artista dibuja para delimitarlas, con puntuales cambios cromáticos en las figuras. Junto a esta gran mancha de color rojo, otras formas geométricas se entremezclan en el lienzo formando parte a la vez de las figuras humanas representadas.

Hernan Braun-Vega, Perú, (1933 - Francia, 2019)
La familia informal
(1992)
Acrílico sobre madera
Tríptico
(520x250 cm)
Colección Ralli
© Hernan Braun-Vega, VEGAP, Marbella, 2023

2. *La familia informal*

En el arte contemporáneo de América Latina la herencia precolombina y colonial están igualmente presentes, formando parte ambas de la complicada labor de definir y representar la identidad latinoamericana.

Sin abandonar la figuración y su papel dentro del arte de vanguardia de este continente, vemos la obra de Herman Braun-Vega. Artista peruano, catalogado como hiperrealista, emplea un lenguaje naturalista con referencias a la pintura tradicional y vanguardista, apropiándose tanto de lenguajes como de referencias directas a ellas. En sus obras representa precisamente la realidad del mestizaje artístico y cultural que tiene lugar en los países latinoamericanos.

El tríptico ***La familia informal*** pertenece a la serie "Perú/España, Memorias al desnudo", realizada para la exposición de 1992 en el antiguo Museo de Arte Contemporáneo de Madrid, en la que vemos este sincretismo. 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.

Así, integra libremente elementos de distintas épocas y culturas con diferentes técnicas artísticas y lenguajes en una misma obra. Su intención es que el espectador identifique los elementos representados, facilitando así sus propias relaciones y reflexiones que le despierta la obra.

José Luis Cuevas, México (1934 - 2017) *La casa del vicio* (1988)
Aguafuerte Ed. 1/5 (135 x 90 cm) Colección Ralli
©José Luis Cuevas, VEGAP, Marbella, 2023

3. *La casa del vicio*

El mexicano José Luis Cuevas fue dibujante, pintor, escritor, grabador, escultor e ilustrador, y uno de los primeros que se posicionó abiertamente contra la escuela mexicana dentro de la Generación de la Ruptura. Al mismo tiempo se aleja de las tendencias experimentales y tecnológicas que predominaban en Europa, Norte América y Japón, apostando por el dibujo y el grabado como medio de expresión e innovación.

Artista neofigurativo, recupera la figura humana en su obra, pero se aleja del realismo para realizar un trabajo con gran contenido expresivo. Se caracteriza por un gran dominio técnico del grabado con predominio de la línea en su lenguaje. Sus personajes de deformes rostros transmiten la angustia, el dolor y la soledad de la que el artista veía enferma a la sociedad.

En la obra ***La casa del vicio*** vemos representados a personajes reales, pero también fantásticos; seres con rostros semidemoníacos, volando, junto a hombres bebiendo y mujeres desnudas (todas ellas salvo una) que nos hacen referencia a las prostitutas. La deformación en los rostros de sus figuras otorga a estos seres un carácter anónimo, podrían ser cualquiera. Se puede identificar también en este recurso de deformación un medio expresivo para representar la "fealdad" interior de los seres humanos a través de rasgos físicos.

Alicia Carletti, Argentina (1946-2017)
La duquesa de Tenniel (1976)
Óleo sobre tela (200 x 160 cm)
Colección Ralli

4. *La duquesa de Tenniel*

Alicia Carletti, pintora y grabadora argentina, es una de las máximas representantes del Realismo Mágico, movimiento artístico y literario que se caracteriza por introducir en las obras un elemento extraño.

La artista estructura su obra en series, agrupando sus ideas plásticas en torno a temáticas que representa de manera casi obsesiva. Vemos así desde sus inicios como se van sucediendo la representación de casas solitarias y vacías, hongos de enorme tamaño y aspecto espantoso, hasta pequeñas niñas ataviadas con ropas y accesorios de mujer que, con el tiempo, compartirán protagonismo con paisajes a base de flores y juguetes.

La influencia del realismo mágico de Lewis Carroll en su obra es patente, tanto le marcó que le dedicó toda una serie de pinturas en las que reinterpreta las ilustraciones de la novela "Alicia en el país de las maravillas", incorporando elementos propios de su lenguaje iconográfico, como son sus niñas solitarias disfrazadas de mujeres.

Wifredo Lam, Cuba (1902-1982)
Soeur de la gazelle (1974). Serie *Pleni Luna*
Litografía Ed. 254/262 (65 x 50 cm)
Colección Ralli ©Wifredo Lam, VEGAP, Marbella, 2023

5. *Soeur de la gazzelle*

Wifredo Lam nace en Cuba, hijo de madre afro-cubana y padre chino, y crece en Sagua La Grande, con una infancia y formación híbrida de catolicismo y tradiciones africanas. Lam estudia pintura en La Habana, pero con 18 años viaja a España. Pasa más de dos décadas en Europa, donde conoce la obra de los artistas vanguardistas europeos.

En las obras que realiza tras su llegada a París, Lam incorpora por primera vez la presentación de rostros a modo de máscaras. Tras dos años en la capital viaja a Marsella, allí conoce a Bretón y se integra en el movimiento surrealista. De este movimiento llama especialmente la atención de Lam las prácticas creativas colectivas y el automatismo psíquico.

En 1941 regresa a cuba donde halla una escena profundamente deprimente que le decepciona. Su propósito tras su llegada a la isla es claro: construir una escena artística que muestre un relato diferente en el cual la identidad cubana y la negritud fuese motivo de orgullo nacional.

Junto con otros artistas e intelectuales de la isla trabaja por crear esta alternativa al retrato moderno impuesto. De la mano de Fernando Ortiz (etnólogo, antropólogo, jurista, arqueólogo y periodista) surge el concepto de “transculturalización”, el cual Lam lleva a la vertiente plástica.

A partir de este momento, recupera la representación de máscaras africanas en sus obras, desarrollando ya lo que será su estilo plástico y temático característico, centrado en los temas de la raza y la identidad cubana.

En las obras vemos un dialogo entre lo visible y lo invisible, lo real y lo imaginario, lo impuesto y las reivindicaciones, cargado de connotaciones fantásticas, que nos hablan realmente de la problemática social, cultural e identitaria en la sociedad cubana.

El carácter totémico y ritual de las obras que aquí observamos de la serie ***Pleni Luna*** responde a esta temática. En ellas vemos la representación de lo autóctono con un gran componente de fantasía. A partir de herramientas o armas y las representaciones de seres imaginarios forma estructuras que nos recuerdan a máscaras.

Por este componente fantástico, aunque Lam se aleja de las prácticas surrealistas puras, se le continúa considerando uno de los grandes exponentes de este movimiento en América Latina.

Existen, sin embargo, diferencias entre el surrealismo surgido en Francia y el surrealismo de América Latina, pasado y actual. Los artistas latinoamericanos parten de una visión del mundo fantástica para representar, en la mayoría de las ocasiones, su propia realidad.

Entrada gratuita

Horario
Martes a viernes
de 10:00h a 17:00h
Sábados de 10:00
a 16:00h

Cerrado
Del 22 de diciembre
al 22 de enero

Dirección
Urb. Coral Beach
Ctra.Nac. N-340. KM. 176,
29600 Marbella, Málaga.

Accesos
· Autobuses líneas 1, 76,
79, 78 (Parada Hotel
Coral Beach)
· A pie desde el acceso
directo del paseo marítimo,
a 50 metros.
· Aparcamiento gratuito en
los alrededores del museo.

Información de contacto
www.museoralli.es
marbella@museoralli.es
Tlf. 952 857 923

@mrallimarbella
@museorallimarbella
@rallimuseo

La familia informal **(Detalle)**
© Hernan Braun-Vega, VEGAP,
Marbella, 2023