MuseoRalliMarbella

Conoce la Colección Permanente de Arte Latinoamericano

Cuaderno educativo 8 a 10 años

Guía para docentes

OPCIÓN A: GUÍA PARA VISITAR LA

COLECCIÓN DE ARTE CONTEMPORÁNEO

LATINOAMERICANO

MATERIAL PARA EL/LA EDUCADOR/A:

En las siguientes páginas podrán encontrar material didáctico

destinado a aproximar a los menores a la colección del Museo Ralli

Marbella, 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.

1

JUSTIFICACIÓN

Esta guía docente recoge una serie de actividades para niños y niñas de entre 8 y 10 años. Tiene como objetivo crear una experiencia educativa divertida a través de un aprendizaje completo. Por ello:

Los niños y niñas trabajarán no solo el contenido que el Museo les ofrecerá en su colección, sino que también los acercará a conceptos generales del ámbito artístico y conocerán algunas de las funciones que pueden desarrollarse dentro de un museo.

Museo Ralli Marbella pretende generar buenas experiencias en sus visitas y que el alumnado aprenda a través de ellas. Para ello, el enfoque de los cuadernillos que ofertamos implica un trabajo previo en las aulas con el fin de facilitar la comprensión y el aprendizaje en la visita.

Nuestras actividades pretenden generar interés y curiosidad por los diferentes artistas y movimientos artísticos dentro de la historia del arte, así como potenciar la creatividad, el conocimiento de la diversidad cultural y la sensibilidad artística entre los niños y niñas.

Creemos que la colaboración del personal de Museo Ralli Marbella y los educadores y educadoras, es fundamental, y mejorarán la experiencia del alumnado en el Museo y su aprendizaje. Por ello, el Museo atenderá cualquier cuestión que los educadores y educadoras presenten a través del correo educacion@museoralli.es

MUSEO RALLI MARBELLA

OPCIÓN A - COLECCIÓN DE ARTE CONTEMPORÁNEO LATINOAMERICANO

Contenido

Configuración del cuaderno didáctico	4
Bloque 1. Actividades previas a la visita	5
1. Arte neofigurativo o Nueva Figuración	6
2. Surrealismo y Realismo mágico	8
3. Pintura mural	11
4. Costumbrismo	13
5. Multiculturalidad	15
Bloque 2. Actividades para la visita	17
Introducción a la visita	17
Recorrido	17
Retos	18

Configuración del cuaderno didáctico

Los cuadernos didácticos ofertados por el Museo recogen una serie de actividades divididas en dos bloques:

- El **primer bloque** cuenta con las actividades que deberán realizarse **antes de la visita**, por ello cuentan con explicaciones de los diferentes movimientos y temas que el alumnado descubrirá en la visita.
- El **segundo bloque** son actividades para llevarlas a cabo **durante la visita**. Éstas serán llamadas "retos", para que, de esta manera, los niños y niñas encuentre una motivación para superarse solucionando y completando el cuadernillo.

Por otro lado, Museo Ralli Marbella apuesta por un buen proceso de aprendizaje, en el que el alumnado asimile el contenido y descubra la diversidad cultural. Por ello, hemos incluido en el cuaderno didáctico información complementaria a nuestra historia y colección. Encontrarán un apartado breve para conocer el continente americano, qué es Latinoamérica y los países que lo conforman, sus tradiciones y cultura.

Además, el cuaderno cuenta con apartados que enseñan a entender un poco más qué es el arte, qué finalidad tiene, cómo leer una obra de arte y aclaraciones sobre términos artísticos específicos.

En el cuadernillo aparece el **naranja** y el **verde** como colores principales, cada uno de ellos con una función específica. Los tonos de naranja están destinados al contenido teórico y el verde indica información complementaria.

Como ya hemos señalado anteriormente, Museo Ralli Marbella apuesta por las experiencias divertidas, cercanas para nuestros visitantes más pequeños, por lo que ha creado un personaje que los acompañará durante el aprendizaje.

Bloque 1. Actividades previas a la visita.

LA COLECCIÓN

Museo Ralli Marbella alberga un gran número de obras de arte latinoamericanas y europeas. El Museo cuenta con 10 salas para exposición, pero en este cuaderno nos centraremos en todas las obras de artistas procedentes de Latinoamérica y que encontraremos en la planta baja del Museo.

Las salas son:

- Sala 5. Arte figurativo en la América Latina contemporánea.
- Sala 6,7 y 8. Surrealismo y Realismo Mágico en América Latina.
- Sala 9. Arte Gráfico en América Latina.

1. Arte neofigurativo o Nueva Figuración

Utensilios necesarios: Lápices de colores, ceras o rotuladores

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.

NUEVA FIGURA O NEOFIGURACIÓN

Paralelamente a los movimientos artísticos informalistas y abstractos que inundan las corrientes del arte internacional de mediados del siglo XX, en América Latina surge -a finales de los años 50- un arte decidido también a romper con la tradición, al mismo tiempo que defendía el predominio de la figuración. A partir de la apropiación y la reinterpretación de los lenguajes vanguardistas crean nuevos lenguajes que responden tanto a su necesidad de experimentación como de comunicar.

El informalismo, el expresionismo abstracto, el arte cinético, entre muchos, sufren una reinterpretación por parte de los artistas latinoamericanos. Los lenguajes surgidos y la forma se adaptan al contenido de su realidad social y cultural, creando así un arte nuevo.

Paralelamente al desarrollo del arte abstracto e informalista en Europa, Norteamérica y algunos movimientos dentro de América Latina (como el arte Madí o el arte invención), surge en este último continente una corriente contraria a todos estos lenguajes: la Nueva Figuración argentina.

Este movimiento propone una revalorización de la figura humana a través de un realismo expresionista y una paleta intensa y plana. Esta estética, basada en lo grotesco, el desequilibrio y la desarmonía, pretenden ser el reflejo del caos social y político predominante.

 Artistas de la nueva figuración presentes en Museo Ralli Marbella: Ernesto Deira, Rómulo Macció, Antonio Seguí, Carlos Alonso, Raquel Forner y Cundo Bermúdez.

2. Surrealismo y Realismo mágico

Utensilios necesarios: Lápices de colores, ceras o rotuladores

Duración: 20-30 minutos.

Finalidad: Explorar y potenciar la creatividad, conocer y reconocer las características del surrealismo, fomentar la autonomía y la originalidad, experimentar durante el proceso creativo.

Por otro lado, encontramos el realismo mágico que es un movimiento literario y artístico. Se diferencia del surrealismo en la forma de representar la fantasía jcomo si fuese realidad! Es decir, en estas obras, los artistas pretenden engañamos haciéndonos creer que la fantasía y los personajes imaginarios json reales!

En la literatura las características básicas son:

- · Se cuentan hechos fantásticos e irracionales como si fuese real.
- El narrador y los personajes son y actúan de manera natural (aunque los hechos no lo sean).
- Se dan fenómenos extraños, pero son tratados con normalidad.
- · Influencia del surrealismo

Ahora bien, entendiendo esto y observando el cuadro de Julio Silva...

¿Nos inventamos una historia?

ACTIVIDAD 3. Observa atentamente la obra "Pastora de las ninfas" de Julio Silva e identifica todo aquello que ves y que puedes incluir en tu historia al más puro estilo del Realismo Mágico.

Luego podéis compartir en voz alta vuestra historia en clase o en el propio Museo frente a la obra.

15

Utensilios necesarios: Lápiz, goma, bolígrafo, típex.

Duración: 20 minutos.

Finalidad: Explorar y potenciar la creatividad. Conocer las características del realismo mágico. Fomentar la autonomía y la originalidad. Experimentar durante el proceso creativo. Motivar a la lectura y escritura. Fomentar el interés por la literatura. Mejorar la expresión oral y escrita.

SURREALISMO Y REALISMO MÁGICO

De los movimientos surgidos en Europa durante las vanguardias, el surrealismo cala especialmente en el continente latinoamericano. Sus propuestas de ruptura con el mundo y el orden atraen a los artistas de este continente, que exploran el mundo del subconsciente, los sueños, el automatismo psíquico y el elemento del azar en sus obras a través del mundo de la magia y la fantasía. Existen, sin embargo, grandes diferencias entre el surrealismo surgido en los años 20 en Francia y el surrealismo de América Latina, pasado y actual.

Los artistas de América Latina parten de una visión del mundo fantástica para representar, en la mayoría de las ocasiones, su propia realidad. Esta manera de entender el surrealismo los ha llevado en ocasiones a desligarse del propio término "surrealismo" (por su definición entendida exclusivamente como la describió Bretón), pero también a convertirlo en un estilo atemporal y sin límites formales, temáticos y estéticos, que podemos encontrar en artistas de otros estilos o movimientos. Es precisamente esta variedad de lenguajes y de entendimiento del estilo lo que nos hace hablar, más que de surrealismo, de surrealismos dentro del arte latinoamericano.

 Artistas del surrealismo presentes en Museo Ralli Marbella: Roberto Matta y Wifredo Lam

El Realismo Mágico es un movimiento literario y artístico que se diferencia del surrealismo por su manera de representar la fantasía como una realidad más, presentándola como tal ante el espectador, y que a su vez se relaciona con este por el componente fantástico en las obras.

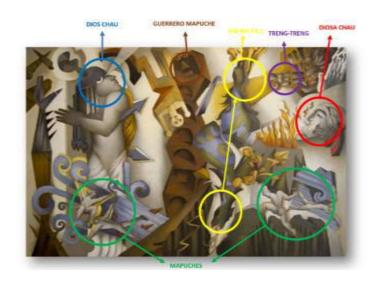
La diferencia del surrealismo en América Latina con el europeo y el carácter realista-fantástico del primero hacen que se asemeje al Realismo Mágico, llegando incluso a encontrar obras de ambos estilos dentro de un mismo artista. Por ello resulta casi imposible desligarlo de los surrealismos que se dan en América Latina.

 Artistas del realismo mágico presentes en Museo Ralli Marbella: Elmar Rojas, Emilio Ortiz, Alicia Carletti, Rodolfo Stanley, Julio Silva y Armando Lara.

3. Pintura mural

Principales personajes de "La creación del mundo" según el mito mapuche

Utensilios necesarios: ninguno.

Duración: 20 minutos.

Finalidad: Conocer el muralismo, fomentar el interés por otras culturas. Mejorar la capacidad de reconocimiento de elementos o temas en una obra a partir de una descripción oral o escrita.

*Se sugiere que, en la visita al Museo, se realice una parada frente a la obra y que los niños y niñas reconozcan los protagonistas del mito. De esta manera podrán comprobar las dimensiones de la pintura y se reforzará aún más lo trabajo previamente.

PINTURA MURAL

La pintura mural es una representación artística con una gran tradición en las artes visuales. Serían las paredes de piedra de las cavernas el primer soporte en las representaciones visuales dentro de la gran diversidad cultural del planeta. Estos murales han decorado palacios, catedrales, pirámides, monumentos, etc. y es una forma de expresión artística donde se conjuga el sentido estético propio de las artes visuales y el constructivo de la arquitectura.

El muralismo se caracterizó tradicionalmente por realizarse sobre la pared, ya que ésta constituye el soporte de la imagen. No obstante, su definición ha variado con el paso del tiempo ya que pueden estar realizadas sobre otro tipo de soportes como son la chapa, madera, cerámica, etc. que luego se fijan sobre el muro (interior o exterior). El punto en común dentro de estas nuevas variaciones se encuentra en que el mural cuenta con grandes dimensiones y está concebido para formar parte de un determinado espacio arquitectónico.

Si nos centramos en el caso de Latinoamérica, se utiliza 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. Esto se le conoce como muralismo y, cuando hablamos de muralismo, pensamos en la Escuela de Pintura Mexicana (conocido como Muralismo Mexicano), pero hay otros autores de diferentes países latinoamericanos que realizaron obras sin estar vinculados a este grupo y sus premisas plásticas

Estos murales pueden narrar historias. Dichas historias pueden hablar de hechos históricos, escenas religiosas o mitológicas.

Museo Ralli Marbella cuenta con pinturas preparatorias (realizadas en un lienzo primero) que luego fueron pintadas en grandes muros.

 Artistas muralistas presentes en Museo Ralli Marbella: Mario Toral y Rufino Tamayo.

4. Costumbrismo

Costumbrismo

Otra de las cosas que encontraremos en la colección de arte latinoamericano, son obras que representan lo cotidiano (el día a día), las costumbres y tradiciones de estos pueblos originarios. A esto se le llama costumbrismo.

En nuestra colección, las obras costumbristas por excelencia son las esculturas de Mario Aguirre y Gerardo Quiroz.

ACTIVIDAD 5. Esta obra corresponde al artista Mario Aguirre y en ella vemos un claro ejemplo de costumbrismo. ¿Podrías indicar qué elementos costumbristas reconoces en ella?

20

Utensilios necesarios: lápiz, goma, bolígrafo.

Duración: 10 minutos.

Finalidad: Descubrir las costumbres 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.

MUSEO RALLI MARBELLA

OPCIÓN A - COLECCIÓN DE ARTE CONTEMPORÁNEO LATINOAMERICANO

COSTUMBRISMO

Se conoce como costumbrismo a la tendencia o movimiento artístico que refleja el comportamiento social (costumbres y tradiciones) que caracteriza a un grupo humano perteneciente a una época, lugar y cultura determinada.

En América Latina el concepto de costumbrismo emerge desde las clases criollas cultas, se asocia a un sentimiento de recuperación o creación de una identidad colectiva y, además, se convertirá en el germen del nacionalismo y del regionalismo. Pero dentro del panorama latinoamericano podemos hablar de un único costumbrismo ya que cada país posee sus propias tradiciones y costumbres, por lo que encontraremos infinidad de representaciones artísticas.

 Artistas del costumbrismo presentes en Museo Ralli Marbella: Mario Aguirre y Gerardo Quiroz.

5. Multiculturalidad

Utensilios necesarios: lápices de colores, acceso a internet

Duración: 20 minutos.

Finalidad: Conocer las obras de artistas europeos relevantes dentro de la Historia del arte y su influencia en otros países y artistas. Descubrir las diferencia y similitudes entre el arte latinoamericano y europeo. Desarrollar el interés por artistas y movimientos artísticos más allá de Europa. Entender conceptos como cultura, multiculturalidad e identidad.

MULTICULTURALIDAD

Cultura es un término que cuenta con una amplia variedad de definiciones. Si ponemos los elementos comunes de todas ellas, podemos identificarla como aquello que el ser humano aprende y adquiere al pertenecer a la sociedad, a un determinado país o región que posee unas tradiciones, historia y costumbres concretas. Por ende, la multiculturalidad se refiere a la diversidad de culturas de la sociedad humana, pero no únicamente a los elementos étnicos o nacionales, también a la diversidad religiosa, lingüística y socioeconómica.

Si bien conocemos la historia de Latinoamérica, podemos hablar de que, actualmente, es el resultado de los diferentes acontecimientos históricos: la diversidad de pueblos indígenas, la colonización de los países europeos y la llegada de la cultura africana derivada de la esclavitud. Todos estos acontecimientos dan lugar a una América Latina multicultural.

Encontramos mestizaje, diversidad lingüística, múltiples tradiciones y costumbres, diferentes creencias y religiones, ... Los países latinoamericanos son muy ricos culturalmente. Pero un factor a destacar dentro de ésta amplia variedad es el factor identidad.

La identidad se convierte en un elemento común entre los artistas latinoamericanos quienes trabajan por reivindicar su esencia originaria. Si bien es cierto, como ya hemos comentado anteriormente, Latinoamérica ha vivido una serie de acontecimientos que la hace ser multicultural y tiene la necesidad de visibilizar una identidad propia resultado de dicha multiculturalidad.

La identidad se desarrolla dentro del ámbito de la cultura. En Museo Ralli Marbella encontraremos obras que nos hablen de esta identidad y podremos ver plasmado el mestizaje y la identidad propia.

Como mejor ejemplo tenemos el tríptico de **Herman Braun-Vega**, "La familia informal". Al hablar de Braun-Vega, es importante destacar el indigenismo, uno de los movimientos más reivindicativos que tuvo su auge en diferentes regiones de Perú, lugar de origen del artista. El indigenismo pictórico se desarrolla entre las décadas de los veinte y los cuarenta, teniendo como objetivo la redefinición de la identidad nacional a partir de componentes autóctonos.

Bloque 2. Actividades para la visita.

Introducción a la visita

Antes del recorrido se propone recopilar toda la información trabajada previa a la visita. Por ello se plantean las siguientes cuestiones:

- ¿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. Los niños y niñas responderán a "¿qué sabemos de Museo Ralli Marbella?"
- Contextualización recordando qué es Latinoamérica
- Recordaremos las normas del Museo.

Duración: 15-20 minutos. (La introducción puede ser realizada por personal del Museo previa petición)

Recorrido

En esta guía se les propone un recorrido (de hora y media aprox.) a través de las obras de los artistas latinoamericanos de la planta baja del Museo Ralli Marbella, centrándonos en algunas obras en concreto. Gracias a estas obras y las actividades que aquí encontrarán, los niños y niñas trabajarán los temas de:

- Arte figurativo
- Surrealismo
- Costumbrismo
- Pintura Mural
- Realismo Mágico
- Multiculturalidad

Retos

	pente, entre ellos los historiadores del arte que se produndidad. Vamos a convertimos en uno ellos ellena el cuadro de debajo
Titula del cuedro	
Nambre del artista	
Año de la ebra	
Técnica	
Dimensiones	
cid qué sole perfenece? Indico el número de lo colo y su titule.	
iQué te perece curioso de la obrat	

Utensilios necesarios: Lápices, gomas, bolígrafos

Duración: 15 minutos.

Finalidad: Reconocer e identificar algunas características del estilo neofigurativo = una nueva forma de entender la figuración alejada de la realidad a partir de lo estudiado previamente. Conocer y acercarse a la figura del historiador del arte y entender alguna de sus funciones en el museo.

*Tras la realización de la tarea se sugiere una puesta en común para que los niños y niñas compartan la información extraída de la obra, potenciando la comunicación y la asimilación de la teoría a partir de la práctica.

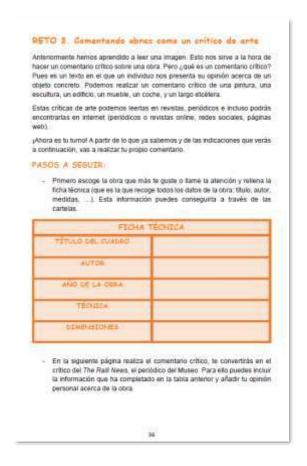

Utensilios necesarios: lápiz de grafito, goma, carboncillo

Duración: 30 minutos.

Finalidad: Aprender a contemplar una escultura desde todas sus perspectivas. Practicar el dibujo a mano alzada. Potenciar el lado artístico de los niños y niñas. Mejorar la capacidad de observación y análisis visual. Mejorar la destreza en el dibujo. Aprender a simplificar las formas.

Utensilios necesarios: lápiz, goma, bolígrafo.

Duración: 20 minutos.

Finalidad: Aprender a analizar la información. Potenciar la capacidad crítica. Aplicar los conocimientos estudiados previamente. Mejorar la comprensión escrita. Conocer la diversidad de trabajos y tareas dentro del mundo artístico. Motivar a los niños y niñas a que den su opinión persona o punto de vista.

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. Desarrollar el interés por artistas y movimientos artísticos más allá de Europa. Entender conceptos como cultura, multiculturalidad e identidad. Aplicar los conocimientos trabajados previamente.

Para entender un poco más la obra:

HERMAN BRAUN VEGA
Artista peruano con un fuerte
vínculo con el arte y la pintura
europea. Su obra se aleja de la
producción artistica
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,

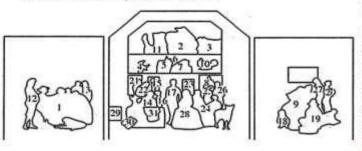
La producción artistica de Braun-Vega está marcada por distintas etapas de influencias en las que destacan la cita o referencia a artistas concretos.

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 últimos estos destacaremos Ja: 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, hístórico, 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 Contemporaneo 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" (Cova)

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

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 triptico 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 economia 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 religiosas.

Para Braun Vega todo el continente americano, norte y sur, es hoy en dia 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. Ningûn elemento está dispuesto al azar; ninguna referencia es en vano.