MuseoRalliMarbella

Conoce la Colección Permanente de Arte Latinoamericano

Cuaderno educativo 8 a 10 años iHola! Mi nombre es Muti y vengo de un lugar perdido del espacio exterior.

Me encanta el arte y visitar museos. Tanto es así que aparezco retratado en una obra (a ver si descubrís en cuál).

Voy a contaros un poco sobre mi museo favorito: Museo Ralli Marbella.

iEspero que disfrutéis de este paseo tan artístico!

UN POCO DE HISTORIA

En la colección vamos a encontrar: pinturas, esculturas y obra gráfica pertenecientes al arte contemporáneo y de artistas latinoamericanos y europeos.

En el año 2000 se crea la "Fundación Harry Recanati", fundación sin ánimo de lucro, cuya finalidad es la de continuar la labor que él comenzó, promoviendo y difundiendo el arte contemporáneo latinoamericano y europeo a través de su colección, poniéndola al servicio de todo el mundo de manera gratuita.

Hay cinco museos Museos Ralli repartidos por el mundo: uno en Punta del Este (Uruguay), otro Santiago de Chile (Chile), también, existen dos en Caesarea (Israel) y, por supuesto, el nuestro en Marbella (España).

Museo Ralli de Punta del Este (Uruguay)

Museo Ralli de Santiago de Chile

Museo Ralli de Caesarea (Israel) Edificio 1

Museo Ralli de Caesarea (Israel) Edificio 2

ANTES DE LA VISITA TIENES QUE SABER

¿QUÉ ES AMÉRICA? América es un gran <u>continente</u> que fue <u>colonizado</u> en el siglo XV por países europeos como España y Portugal. Por esto en muchos países se habla español y portugués.

Todos hemos oído hablar de la **conquista de América**, todos hemos visto películas sobre esto, 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 del Museo Ralli.

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

Un poco más sobre costumbres, tradiciones y cosas típicas

Por todo esto, los idiomas predominantes son el español y el portugués, pero también tienen presencia las lenguas de los pueblos indígenas originarios de la zona como el quechua, el guaraní, entre otros.

Como hemos visto en el mapa de antes, muchos países conforman Latinoamérica, por lo que vamos a encontrar una gran variedad de costumbres y tradiciones, diversidad gastronómica, numerosas festividades, ... Aquí hay algunos ejemplos:

Por eso, no nos debemos extrañar cuando descubrimos que tenemos muchas cosas en común, pero sin embargo hay otras que son únicas de este lugar, de estos países. Hay muchas formas de conocer Latinoamérica hoy en día, siendo una de ellas el 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, ihay 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 varios estilos de pintar, con distintos materiales y diferentes técnicas, pero sobre todo con una amplia variedad de temas.

PARA COMPRENDER MEJOR

	El estilo es la forma en la que un artista se expresa. Su
¿ESTILO?	estilo puede ser muy personal o puede tener elementos
	comunes que lo hacen formar parte de un conjunto más
	amplio, lo que se conoce como movimiento artístico
	(surrealismo, expresionismo,)
¿MATERIALES?	Los materiales son los elementos y herramientas que
	utiliza un artista para llevar a cabo su obra. Un ejemplo
	de herramienta sería el pincel; un ejemplo de material
	sería la pintura al óleo; un ejemplo de soporte sería el
	lienzo (la tela donde pintamos)
¿TÉCNICA?	Nos referimos a la técnica cuando hablamos de qué
	materiales ha empleado el artista para componer su
	obra. Por ejemplo: óleo sobre lienzo; acrílico sobre
	papel. ¡Podemos ver incluso técnica mixta!
ċTEMA?	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.

TIPS PARA APRENDER A LEER UNA OBRA DE ARTE

En primer lugar, nos centramos en decir las cosas objetivas. ¿Qué son estas cosas objetivas? Pues, todo aquello que podemos ver y reconocer a simple vista. Lo que hay frente a nosotros tal cual.

¿CÓMO LO HACEMOS?

- 1. Reconocemos <u>qué es</u> lo que tenemos frente a nosotros (una pintura, una escultura, una arquitectura, un mueble, ...).
- 2. Luego nos fijamos en <u>qué técnica</u> ha usado el/la artista (óleo sobre lienzo, si es una pintura; madera, si es una escultura, ...).
- 3. También, analizamos lo <u>qué se está representando</u> en la obra (el tema).

En segundo lugar, podemos incluir todo lo demás, las cosas subjetivas: alguna curiosidad que sepamos o hayamos descubierto, nuestra propia teoría, los sentimientos y emociones que nos trasmite la obra, ...

¿QUÉ VAMOS A DESCUBRIR EN MUSEO RALLI MARBELLA?

En Museo Ralli Marbella vamos a encontrar un gran número de obras. Veremos pinturas y esculturas de diversos artistas y con diferentes estilos, todas ellas organizadas en salas.

El Museo cuenta con 10 salas para exposiciones, pero esta vez nos centraremos en las que albergan todas las obras de artistas procedentes de Latinoamérica y que encontraremos en la planta baja del Museo. Estas 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.

Arte figurativo

El arte figurativo es aquel en el que vemos y reconocemos objetos y figuras. En las obras que encontraremos en el Museo, observaremos esta figuración, pero un poco diferente. Presentan un estilo moderno, lo que se conoce como **nueva figuración o neofiguración**.

Neofiguración: neo = nuevo

Por lo que hablamos de

"nueva figura"

iPongámoslo en práctica!

ACTIVIDAD 1. Esta es una obra del artista argentino Ernesto Deira, titulada "Caronte". En ella podemos reconocer figuras humanas, ¿verdad? A partir de la observación detenida del cuadro, delinea todas las figuras que encuentres en la imagen de abajo y asígnales un color diferente y luego responde a las preguntas:

- ¿Es el cuerpo humano así?
- ¿Vemos una representación clásica o moderna?
- ¿Qué es lo que más os llama la atención?

Surrealismo y Realismo mágico

El **surrealismo** es un movimiento que surge en Europa, perteneciente a lo que se conoce como vanguardias históricas. Debido al carácter fantástico del continente latinoamericano el surrealismo fue muy bien recibido aquí, aunque se desarrollará de manera propia y diferente a Europa.

Pero... ¿qué significa surrealismo exactamente? Surrealismo viene del francés surrealisme, que significa "por encima de la realidad".

SURREALISMO EUROPA VS SURREALISMO LATINOMERICANO

- En **Europa**, los artistas se centran en la representación de los sueños y aquello que se ubica más allá de la mente humana.
- En América Latina no solo se representa el mundo de los sueños y el subconsciente, sino que ellos dicen representar su propia realidad (pues consideran que lo fantástico forma parte de ella), sus miedos, sus inseguridades, sus fortalezas, todo ello a través de un lenguaje fantástico y surrealista.

Por ejemplo, una figura importante dentro del surrealismo en Latinoamérica es Wifredo Lam, quien refleja el imaginario fantástico de su lugar de origen, Cuba.

Allí, la santería (religión popular afrocubana), los amuletos mágicos y las danzas tribales son tradición. Aquí hay algunos ejemplos:

El güije es un personaje mitológico cubano. Es el guardián de la naturaleza y tiene apariencia de niño muy peludo que habita en ríos y charcas de agua dulce.

Ojos de Santa Lucía (para proteger a los recién nacidos) y una piedra de azabache.

La herradura se coloca detrás de las puertas principales para la protección del hogar.

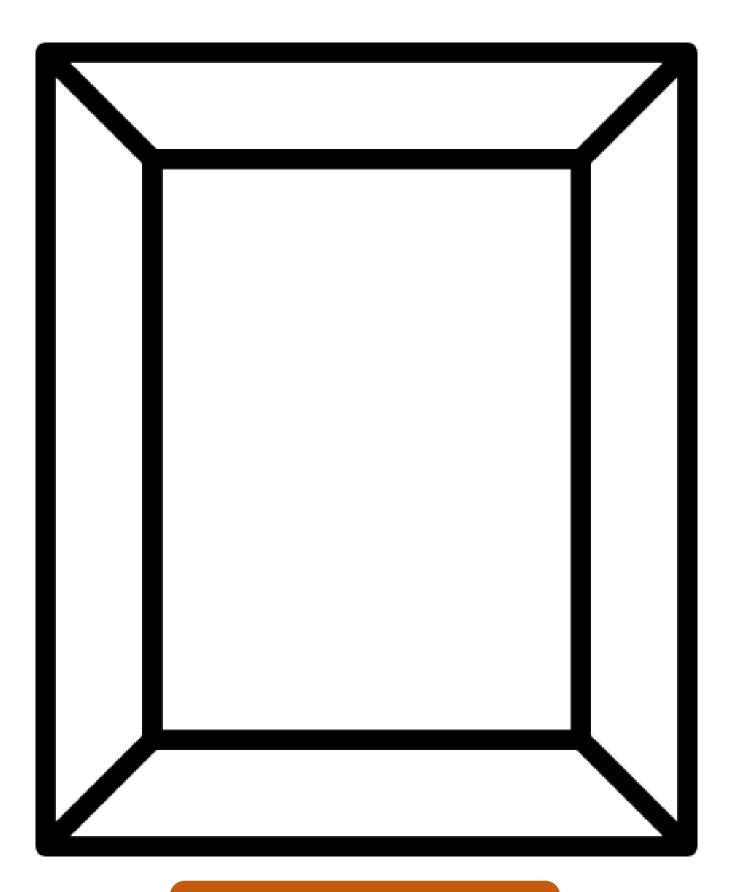
ACTIVIDAD 2. Observa las obras de Wifredo Lam y, a partir de ellas y de los ejemplos sobre los ejemplos sobre elementos de la tradición cubana, crea una obra surrealista al más puro estilo latinoamericano.

¿Quiénes son? ¿Vendrán del espacio como yo?

TITULO:

AÑO:

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 ¡como si fuese realidad! Es decir, en estas obras, los artistas pretenden engañarnos haciéndonos creer que la fantasía y los personajes imaginarios ¡son 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.

TITULO:	

Pintura mural

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. Esto se le conoce como muralismo.

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. Hablamos de obras de Mario Toral como la obra de abajo titulada "La creación del mundo según el mito Mapuche".

ACTIVIDAD 4. Mario Toral es de origen chileno y en su obra representa la creación del mundo según la mitología propia de Chile.

Leed el mito de la creación en el siguiente enlace e identificad los personajes en la obra de Mario Toral.

La creación del mundo según el mito Mapuche:

Según cuentan los Mapuches, el dios Chau creó el cielo y la tierra, y la llenó de vida animal y vegetal, creando en último lugar a los hombres, los mapuches.

El dios Chau vivía con su mujer Kushe y sus dos hijos. Durante el día, Chau salía para cuidar de sus creaciones, mientras que por la noche era la diosa Kushe quien lo hacía.

Pasaron cientos de años y el dios y la diosa tuvieron más hijos, pero esto puso muy celosos a los dos primeros. Enfadados conspiraron contra su padre y madre para arrebatarles el reinado de la tierra. Cuando el dios Chau se enteró se enfureció aún más y, de un puñado, lanzó a sus hijos contra la tierra. Al chocar, sus cuerpos se rompieron en miles de pedazos.

Su madre, la diosa Kushe, al verlos comenzó a llorar, y sus lágrimas llenaron de agua los dos huecos que habían dejado en la tierra sus cuerpos al impactar, formando dos lagos vecinos que todavía hoy podemos visitar.

El dios Chau que era sumamente poderoso, decidió perdonar a sus hijos y les devolvió la vida, pero en lugar de sus cuerpos anteriores los convirtió en una culebra alada que llamará Kai-Kai Filu y les encomendó la tarea de llenar los mares y lagos.

Pero la culebra Kai-Kai seguía muy enfadada y, en lugar de hacer lo que su padre le había dicho, se dedicaba a aterrorizar a los mapuches provocando desastres naturales como terremotos y oleajes moviendo muy rápido su cola y sus alas.

Para proteger a las criaturas que el dios Chau había creado en la tierra, incluyendo animales y hombres, el dios creó otra serpiente a partir del barro y la llamó Ten-Ten. Esta se encargaba de avisar a los habitantes cuando la furia de Kai-Kai comenzaba a despertar y todos se ponían a salvo en lo alto de un monte que llevaba el mismo nombre que la serpiente buena.

Así pasaron años hasta que un día el propio dios Chau quiso bajar a la tierra para ver si su idea de crear a una serpiente buena que les ayudase estaba surtiendo efecto. En su viaje el dios (que nadie conoció porque iba disfrazado) convivió con los mapuches y les enseñó a realizar los trabajos del campo, a respetar el tiempo, el arte de la siembra y las cosechas, a elegir bien las semillas y cómo conservar los alimentos más tiempo. Junto a todo este conocimiento, el dios Chau les hizo otro gran regalo: el fuego. Así, al dios se le conoce como "padre", "sol" y "lo bueno del cielo".

Feliz por lo que había logrado y visto en su viaje a la tierra, el dios Chau volvió a los cielos y pasó largo tiempo sin volver a aparecer, tanto que la gente comenzó a olvidarse de él. Los hombres empezaron a pelearse entre ellos y ya nadie respetaba sus enseñanzas y consejos.

Cuando el dios Chau volvió a mirar a la tierra y vio esto se quedó muy desolado, tanto que le pidió a la culebra Kai-Kai que azotase una vez más las aguas, esta vez tan tan fuerte que provocase una auténtica inundación. Pero la otra culebra buena, Tren-Tren, escuchó lo que decían y rápidamente fue a alertar a los mapuches y todos los seres vivos de la zona. Mientras que el agua subía el dios Chau enviaba rayos a aquellos hombres y mujeres que lograban llegar al monte Ten-Ten. Solo un niño y una niña que cayeron atrapaos en una grieta profunda del suelo lograron sobrevivir.

Como los dos únicos humanos que quedaban, lograron sobrevivir gracias a una zorra y un puma que los acogieron, protegían y amamantaban. De estos dos niños descienden todos los mapuches, pero el dios Chau nunca volverá a velar por ellos como lo hizo antes.

Desde entonces, la tierra ya no es lo que era. Las cosechas ya no son tan abundantes, proliferan las enfermedades y los chicos no hacen caso a los mayores.

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 ell					
vemos un claro ejemplo de costumbrismo. ¿Podrías indicar qué elemento costumbristas reconoces en ella?					
					

Multiculturalidad

Como ya hemos estudiado previamente (en la página 6 de este cuadernillo), en Latinoamérica encontramos un gran mestizaje. Esto lo veremos reflejado en una de las obras más emblemáticas de Museo Ralli Marbella: "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 él 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.

CONOCE MÁS SOBRE PERÚ

Traje típico peruano

Machu Picchu

Ceviche

(Plato típico con pescado y mariscos con aliños cítricos)

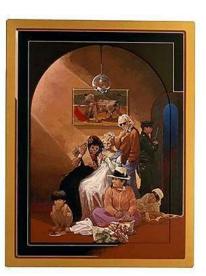

Fiesta de la Virgen de la Candelaria

"LA FAMILIA INFORMAL"

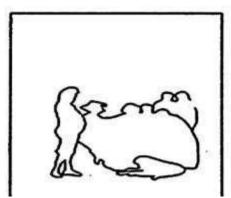
ACTIVIDAD 6. Esta obra está formada por muchos cuadros a su vez que el artista ha puesto ahí no de manera casual. Vamos a identificar aquellas que son reproducciones de obras de artistas europeos y las numeraremos en el cuadro de la siguiente página.

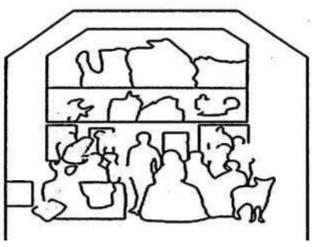
Para identificar las obras, ayúdate de internet buscando cada una de ellas a partir del listado que encontrarás debajo del cuadro. Una vez conozcas las obras serás capaz de numerarlas correctamente.

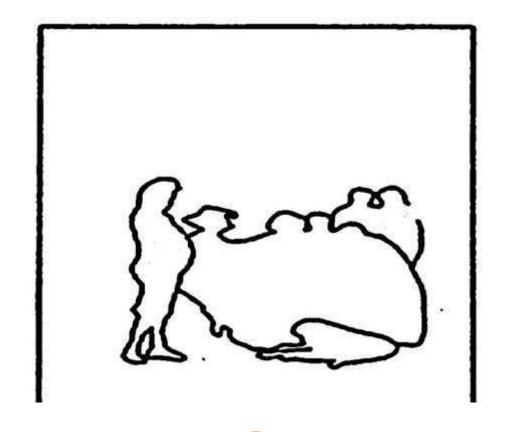

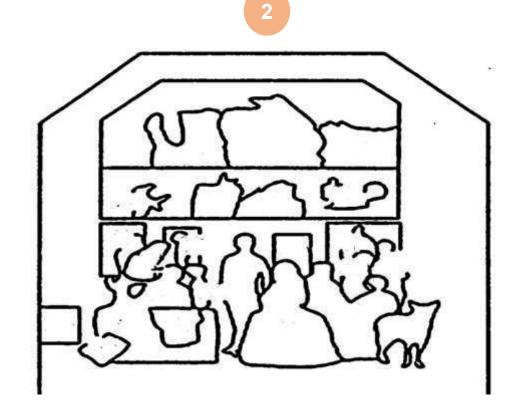

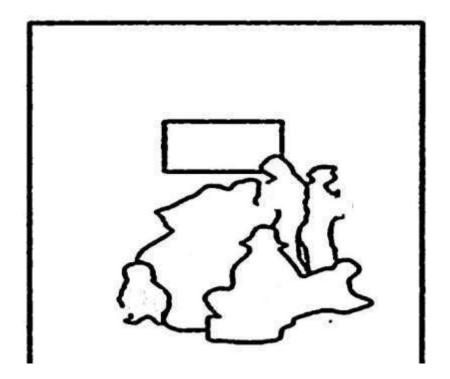

eeeeeeeee

- 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. Grabados de "Los Caprichos" de Goya: A) "Ya van desplumados", B) "A cazar dientes" y C) "Hasta la muerte"
- 6. "Felipe IV" (Velázquez)
- 7. "El tiempo o las viejas" (Goya).
- 8. "Maja desnuda" (Velázquez)
- 9. "Retrato de Picasso"

DURANTE LA VISITA AL MUSEO

Hemos trabajado mucho acerca de la colección de arte latinoamericano y por fin vamos a disfrutarla en vivo y en directo. Pero antes de comenzar la visita, en grupo, vamos a trabajar los siguientes aspectos:

INTRODUCCIÓN

- ¿Qué es un museo y para qué sirve?
- ¿Qué sabemos de Museo Ralli Marbella?
- Recordemos, ¿qué es Latinoamérica?

RECORRIDO

Es el momento de demostrar todo lo aprendido. Vamos a iniciar nuestro recorrido por la colección de arte latinoamericano y donde disfrutaremos de obras de:

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

iAquí hay muchas cosas que ver y descubrir!

Como ya hemos visto previamente, Museo Ralli Marbella cuenta con un gran número de obras que pertenecen a diferentes movimientos artísticos y muestran temas variados.

IPONGAMOS EN PRÁCTICA LO APRENDIDO!

A continuación, os presentamos una serie de <u>retos</u> para realizar en el Museo. Como ya hemos trabajado previamente el contenido de la colección de arte Latinoamericano nos resultará mucho más sencillo.

PERO ANTES DE EMPEZAR ...

Antes de comenzar con la vista, vamos a conocer ciertos elementos que pueden ayudarnos a resolver dudas sobre una obra, los retos que os planteamos aquí o ubicarnos dentro del Museo y, ¡súper importante!, cómo comportarnos correctamente.

Cuando visitéis un museo, veréis que junto a las obras hay unos rectángulos con información. Esto se denomina <u>CARTELA</u> y sirve para que el visitante conozca los datos de la obra: nombre del artista, técnica, tema, dimensiones de la obra, fecha de creación, ...

Cada sala cuenta con un cartel que os permitirá ubicaros en el Museo. Os indicará el número de la sala y de qué trata

NORMAS DEL MUSEO:

1. NO SE CORRE

2. NO SE COME NI BEBE EN LAS SALAS

3. NO SE GRITA

4. NO SE TOCAN LAS OBRAS DE ARTE

Las normas son importantes para evitar cualquier daño

RETO 1. Yo soy historiador del arte.

En los museos trabaja mucha gente, entre ellos los historiadores del arte que se encargan de estudiar la obra en profundidad. Vamos a convertirnos en uno ellos. Para ello, encuentra la obra y rellena el cuadro de debajo

Título del cuadro	
Nombre del artista	
Año de la obra	
Técnica	
Dimensiones	
¿A qué sala pertenece?	
Indica el número de la sala y su título.	
¿Qué te parece curioso de la obra?	
Describe la obra y di a qué estilo artístico pertenece	

RETO 2. iEs hora de convertirnos en artistas!

Se dice que para mejorar el dibujo es fundamental observar un objeto, un paisaje u otras pinturas en vivo y en directo. Aquí en Museo Ralli Marbella contamos con muchísimas obras de arte, pero esta vez os proponemos que paseéis por la planta baja y observéis las obras de Mario Aguirre y Gerardo Quiroz y hagáis un boceto de la escultura que más os llame la atención.

Lo interesante está en que hagáis un dibujo de cada una de las vistas (frontal, trasera, lateral izquierdo y derecho) que os permita el espacio. Deberéis rodear la escultura y dibujar:

VISTA FRONTAL ("cara a cara" con la obra)

VISTA TRASERA (la espalda de la escultura)

VISTA LATERAL IZQUIERDO

VISTA LATERAL DERECHO

ITE TOCA A TI!

VISTA FRONTAL

RETO 3. Comentando obras como un crítico de arte

Anteriormente hemos aprendido a leer una imagen. Esto nos sirve a la hora de hacer un comentario crítico sobre una obra. Pero ¿qué es un comentario crítico? Pues es un texto en el que un individuo nos presenta su opinión acerca de un objeto concreto. Podemos realizar un comentario crítico de una pintura, una escultura, un edificio, un mueble, un coche, y un largo etcétera.

Estas críticas de arte podemos leerlas en revistas, periódicos e incluso podrás encontrarlas en internet (periódicos o revistas online, redes sociales, páginas web).

¡Ahora es tu turno! A partir de lo que ya sabemos y de las indicaciones que verás a continuación, vas a realizar tu propio comentario.

PASOS A SEGUIR:

- Primero escoge la obra que más te guste o llame la atención y rellena la ficha técnica (que es la que recoge todos los datos de la obra: título, autor, medidas, ...). Esta información puedes conseguirla a través de las cartelas.

FICHA TÉCNICA	
TÍTULO DEL CUADRO	
AUTOR	
AÑO DE LA OBRA	
TÉCNICA	
DIMENSIONES	

- En la siguiente página realiza el comentario crítico, te convertirás en el crítico del *The Ralli News*, el periódico del Museo. Para ello puedes incluir la información que ha completado en la tabla anterior y añadir tu opinión personal acerca de la obra.

THE RALLI NEWS

TU PERIÓDICO DE ARTE

CRÍTICA DE ARTE

	Hoy nuestro apartado de crítica de arte lo desarrolla:
-	que comentará la obra:

RETO 4. Multiculturalidad

Como cierre final de nuestro recorrido, nos adentraremos en las costumbres latinoamericanas y la influencia europea de la misma. Lo haremos a través de la obra que ya hemos conocido anteriormente: "La familia informal" de Braun-Vega.

Ya en su día trabajamos esta obra, identificando las influencias de artistas europeos. ¿Las recordamos?

El reto está en colocarse frente a la gran obra, observarla y responder a las siguientes preguntas a la vez que vas señalando cada una de las obras que vas reconociendo.

- ¿Qué obras están presentes en este tríptico?
- ¿A qué artistas pertenecían las obras originales?

Como ya sabemos, Braun-Vega muestra en su obra sus raíces y su casa.

En su casa encontró la influencia de los artistas europeos, ya que se encontraba completa de réplicas de los cuadros europeos más famosos por la pasión por el arte que tenía su padre (y esto ya lo hemos comprobado, ¿verdad?).

Pero la obra de Braun-Vega no se queda ahí. Él es de origen peruano y quiere plasmar elementos de su cultura de origen. Ahora el reto consistirá en reconocer escenas o elementos indígenas y de la tradición peruana.

- ¿Qué elementos ves en ella para identificarla como indígena?
- ¿Hay elementos tradicionales de Perú? ¿cuáles?
- ¿Qué están haciendo los personajes? Y, ¿qué hacemos nosotros en casa?

iMe ha encantado veros por el Museo! Ha sido una visita muy divertida.

¿Conseguisteis encontrarme?

Espero que hayáis disfrutado tanto como yo y hayáis aprendido mucho sobre arte contemporáneo.

iOjalá vernos pronto!

Otras imágenes – Extraídas de Google imágenes:

```
Imagen 1 – Comida típica mexicana (p.6)

Imagen 2 – Traje típico boliviano (p.6)

Imagen 3 – Mujer indígena de Brazilia (p.6)

Imagen 4 – Arte precolombino (p.6)

Imagen 5 – El güije (p.12)

Imagen 6 – Herradura de protección (p.12)

Imagen 7 – Traje típico peruano (p.21)

Imagen 8 – Machu Picchu (p.21)

Imagen 9 – Ceviche (p.21)

Imagen 10 - Fiesta de la Virgen de la Candelaria (p.21)

Imagen 11 – Ojos de Santa Lucía (p.12)
```