

MuseoRalliMarbella

Conoce la Colección Permanente de Arte Europeo

Cuaderno educativo
8 a 10 años

A large, solid orange circle is centered on the page. Inside the circle, the text "ANTES DE LA VISITA" is written in a white, bold, sans-serif font, arranged in two lines.

**ANTES DE
LA VISITA**

UN POCO DE HISTORIA

La Colección Ralli es el resultado de la pasión de Harry y Martine Recanati por el arte. Coleccionaron muchas obras de arte y decidieron que todo el mundo las disfrutara.

¡Así nacieron los Museo Ralli!

En la colección vamos a encontrar: pinturas, esculturas y obra gráfica pertenecientes al arte moderno y 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 Ellos comenzaron, promoviendo y difundiendo el arte moderno y 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 en 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

PARA EMPEZAR...

¿Qué es el arte?

Es una **actividad o producto** creado por el hombre **con una finalidad estética y comunicativa**. A través del arte **podemos expresar** nuestras emociones, nuestras ideas y nuestra forma de ver el mundo en general. El arte se desarrolla a través de las artes plásticas (pintura, escultura, etc.), la música, la danza, la literatura, etc.

En sus comienzos, el arte, también tuvo una función ritual, mágica o religiosa, pero con la evolución del ser humano irá adquiriendo un valor estético y una función pedagógica o simplemente ornamental.

Cuando observamos una obra artística, recibimos un mensaje y nos transmite unas emociones y sentimientos que no siempre son los que el artista quiere transmitir, es decir, **el arte también habla por sí solo y cada uno de nosotros lo podemos ver de una manera diferente y recibir sentimientos distintos**.

Los lenguajes del arte

Como lengua y medio de comunicación, el arte tiene también **diferentes idiomas** (esto se llama comúnmente **movimiento** o **corriente artística**): el cubismo, el expresionismo, la abstracción, la figuración...

¡Estos y muchos más son los lenguajes del arte!

En torno a estos lenguajes surgen lo que llamamos **estilos artísticos**, es decir, si pintas con expresividad, eres expresionista, si pintas formas abstractas, eres abstracto.

Pero es importante entender que **podemos hablar diferentes idiomas o lenguajes artísticos y estar dentro de un mismo grupo**, o compartir cosas en común con este grupo diverso, amplio, rico, sin tener que condicionarnos por nuestro estilo.

MÁS HISTORIA, PERO DEL ARTE

Como ya sabemos, en la Colección Ralli encontraremos obras de artistas latinoamericanos y europeos. Museo Ralli Marbella cuenta con tres salas (salas 2, 3 y 4) destinadas a artistas de diferentes países europeos que tuvieron gran relevancia en el arte del siglo XX.

Pero, ¿qué pasaba con el arte europeo en el siglo XX?

Durante el siglo XX en Europa se desarrollaron las llamadas vanguardias, una serie de movimientos artísticos que rompían con las normas establecidas siglos atrás.

Estos nuevos movimientos causaron un gran revuelo ya que se salían de lo común: pinturas y esculturas de extrañas composiciones, colores que no eran realistas, desproporciones, elementos y criaturas irreales...

La historia del arte señala dos momentos vanguardistas.

VANGUARDIAS HISTÓRICAS:

1. Cubismo (1907)
2. Futurismo (1909)
3. Abstracción lírica (1910)
4. Dadáismo (1913)
5. Constructivismo (1914)
6. Suprematismo (1915)
7. Neoplasticismo (1917)
8. Surrealismo (1924)

SEGUNDA OLA:

1. Expresionismo abstracto (1940)
2. Pop Art (1950)
3. Happening (1950)
4. Cinetismo (1960)
5. Arte conceptual (1960)
6. Hiperrealismo (1960)
7. Performance (1960)
8. Minimalismo (1970)

MÁS HISTORIA, PERO DEL ARTE

El movimiento surrealista surgió de la idea de **entender el mundo a partir de lo que hay a través de la mente subconsciente¹ y de los sueños**. Es decir, todas las personas observamos el mundo tal y como es, lo que llamamos realidad, pero el surrealismo busca ir más allá. En el surrealismo participaron pintores, escultores, poetas, escritores, ... ¡artistas de muchos campos!

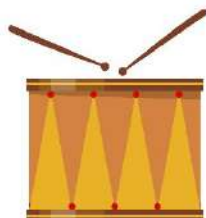
En sus obras, estos artistas mezclaban muchos elementos que normalmente no se ven juntos.

En el Surrealismo veremos...

1. El arte surrealista **inspirado en los sueños**.
2. El “**automatismo**”².

¿Lo hemos entendido? Vamos a comprobarlo

ACTIVIDAD 1. Artistas de distintas disciplinas desarrollaron el surrealismo, es decir, vemos surrealismo en pintura, poemas, películas, etc. A partir de las imágenes que verás a continuación, desarrolla una historia surrealista. Puedes redactarla en la siguiente página.

¹ El subconsciente es aquel pensamiento o idea de la cual no se es totalmente consciente.

² El automatismo es cuando se hace algo sin pensar, por ejemplo, garabatear en una hoja de papel.

ACTIVIDAD 2. Improvisa un dibujo surrealista en este recuadro escogiendo uno de los dos tipos que hemos mencionado previamente.

¿QUÉ VEREMOS EN MUSEO RALLI MARBELLA?

En Museo Ralli Marbella descubriremos tres salas (salas 2,3 y 4) destinadas a las obras de vanguardia pertenecientes o que tienden al **movimiento surrealista**.

Como ya hemos visto en páginas anteriores, podemos hablar de un movimiento y dentro de ese movimiento descubriremos diferentes estilos propios de cada artista. En este caso, el movimiento es el surrealismo y los estilos variarán según el artista. Por ejemplo, surrealismo al estilo de Salvador Dalí, surrealismo al estilo de John Banting, el surrealismo al estilo de Paul Wunderlich, el surrealismo al estilo de Conroy Madox, ...

Green artist (1945). John Banting

Venus Spatiale (1984). Salvador Dalí

Una propuesta a lo Conroy Maddox

Para concluir las actividades previas a la visita queremos proponeros una última tarea y con ella presentaros a uno de nuestros artistas.

Hablamos del artista inglés **Conroy Maddox** quien busca en sus obras romper con las normas de la realidad e intentando ir más allá de la conciencia (muy surrealista, ¿verdad?).

¡Cuando visitéis el Museo veréis lo genial que es su obra!

Perfect communication (1971). Conroy Maddox

Out of crucible (1973). Conroy Maddox

En sus obras veremos extraños escenarios con referencias a elementos reales y clásicos, pero ¡claramente!, creando un ambiente surrealista.

Conroy Maddox encontró en Salvador Dalí y Man Ray (artistas que veréis en la visita) una fuente inspiración.

Experimentó nuevas técnicas entre ellas **el collage**.

¿Qué es el collage?

El collage es una técnica artística que consiste en componer una obra a partir de diferentes materiales, objetos, imágenes o fragmentos

Ejemplo de collage analógico.

La Mari posa (2022). Ana Navarrete

ACTIVIDAD 3. Una vez conocido el estilo y características de Conroy Maddox, os proponemos que desarrolléis un **collage surrealista** en la siguiente página.

Esta técnica artística permite infinidad de posibilidades y podéis utilizar todo tipo de material: recortes de papel, periódicos, etc.

¡Ahora es vuestro turno!

¿Cómo de surrealistas sois?

Título: _____

Obra realizada por _____

A large, solid orange circle is centered on the page. Inside the circle, the text "VISITA AL MUSEO" is written in white, uppercase, sans-serif font. The text is arranged in two lines: "VISITA AL" on the top line and "MUSEO" on the bottom line.

*VISITA AL
MUSEO*

DURANTE LA VISITA AL MUSEO

Hemos trabajado mucho acerca de la colección de arte europeo 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 entendemos por surrealismo?

RECORRIDO

¡Es el momento de demostrar todo lo aprendido! Vamos a iniciar nuestro recorrido donde disfrutaremos de obras de grandes artistas como:

Salvador Dalí, Joan Miró, Man Ray, Conroy Maddox, Giorgio de Chirico, Marc Chagall, André Masson, Paul Wunderlich, Francis Bacon o Henry Moore.

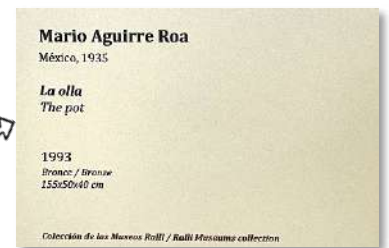
LAS ACTIVIDADES EN EL MUSEO

A continuación, os proponemos una serie de actividades para entender el Surrealismo y conocer algunos de los artistas presentes en el Museo.

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 **CARTELA** 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**

SALVADOR DALÍ

Salvador Dalí nació en Cataluña, pero vivió en otros países como Francia y Estados Unidos.

Fue uno de los artistas más importantes del movimiento surrealista, tanto que hasta el mismo decía que ¡era el único y verdadero surrealista!

Dalí se caracterizó por su personalidad alocada y extravagante, y **creó su propio lenguaje** que luego plasmaría en sus obras dejando así mensajes ocultos y enigmáticos a descifrar.

Le rhinosceros cosmique (1980). Salvador Dalí

DICCIONARIO DE DALÍ

1. Los relojes blandos (o fundidos)

Representan la teoría de la relatividad y el paso del tiempo. Es decir, la sensación de que el tiempo pasa más rápido o más despacio según lo que estemos haciendo.

¿A que una hora haciendo deberes se hace más larga que una hora jugando con tus amigos? Pero siempre es el mismo tiempo, una hora, ¿por qué ocurre esto entonces?

2. Las hormigas

Son para Dalí símbolo de la muerte y la putrefacción. Cuando era pequeño, Dalí vio un insecto que había sido devorado por las hormigas y del que sólo quedaba el caparazón. Esto le impactó tanto que durante el resto de su vida cada vez que veía una hormiga lo recordaba, por eso utiliza las hormigas para hablarnos de ello.

3. El huevo

Dalí sentía fascinación por este elemento. La forma ovalada representa el infinito (algo que no acaba nunca). Para él, es al mismo tiempo símbolo de amor y esperanza y lo relaciona con el nacimiento y la gestación de un bebé.

4. Las muletas

En el universo de Dalí sirven para sostener los sueños, uniéndolos con el mundo real. La muleta es también un símbolo de tradición, sostiene los valores humanos esenciales.

5. Los cajones

Representan los secretos. Explorando los “cajones” internos de las personas conoceremos sus secretos.

6. El elefante y el rinoceronte

Estos animales son a menudo representados con piernas largas, con múltiples articulaciones y muy delgadas, y siempre aparecen cargando alguna cosa.

Representan el futuro y también son un símbolo de fuerza. Las casi frágiles y larguiruchas patas cargan grandes pesos y nos dan apariencia de ingravidez, casi como si flotase más que an dase.

Además, tanto el elefante como el rinoceronte son animales fuertes, con una piel tan dura que hace de escudo protector.

ACTIVIDAD 1. Ya entendemos el surrealismo de Dalí un poco más gracias al Diccionario, ¿verdad?

A continuación, responde las siguientes cuestiones y ¡demuestra que todo lo que sabes sobre Salvador Dalí!

1. Recorre las **salas 2, 3 y 4** e identifica cuántas obras pertenecen al artista.

En Museo Ralli Marbella hay _____ obras de Dalí.

JOAN MIRÓ

Joan Miró también es un pintor catalán que se encuentra dentro del movimiento Surrealista, pero su estilo se acerca mucho más a la abstracción.

Y ¿qué es la abstracción? Pues la abstracción se caracteriza por:

- Formas que no se parecen a la realidad.
- En ocasiones, la obra puede tener un grado de abstracción parcial, es decir, podemos reconocer algunos elementos.
- Empleo de colores planos, sin volúmenes o sombras, y en mayor medida primarios.
- En ocasiones los títulos son descriptivos y nos dan una pista de lo que esconde la obra.

El arte abstracto lo encontramos, no solo en pintura, sino que también en escultura, música, danza o literatura.

En el caso de Joan Miró, él realiza lo que se conoce como **“abstracción lírica”** donde predominan las formas libres y curvas, empleando el color de manera no realista también.

Interior et nuit (1959). Joan Miró

Archipel sauvage III (1970). Joan Miró

ACTIVIDAD 2. Encuentra las obras de Miró y contéplalas detenidamente para identificar las características de la abstracción. Una vez hayas identificado las características, busca la obra titulada “La conversación” y transfórmala al estilo realista en la siguiente página. Luego, en grupo, podéis mostraros los resultados y ver cómo los demás han entendido y reinterpretado la obra.

Las obras de Joan Miró expuestas presentan las siguientes características:

La conversación (1959). Joan Miró

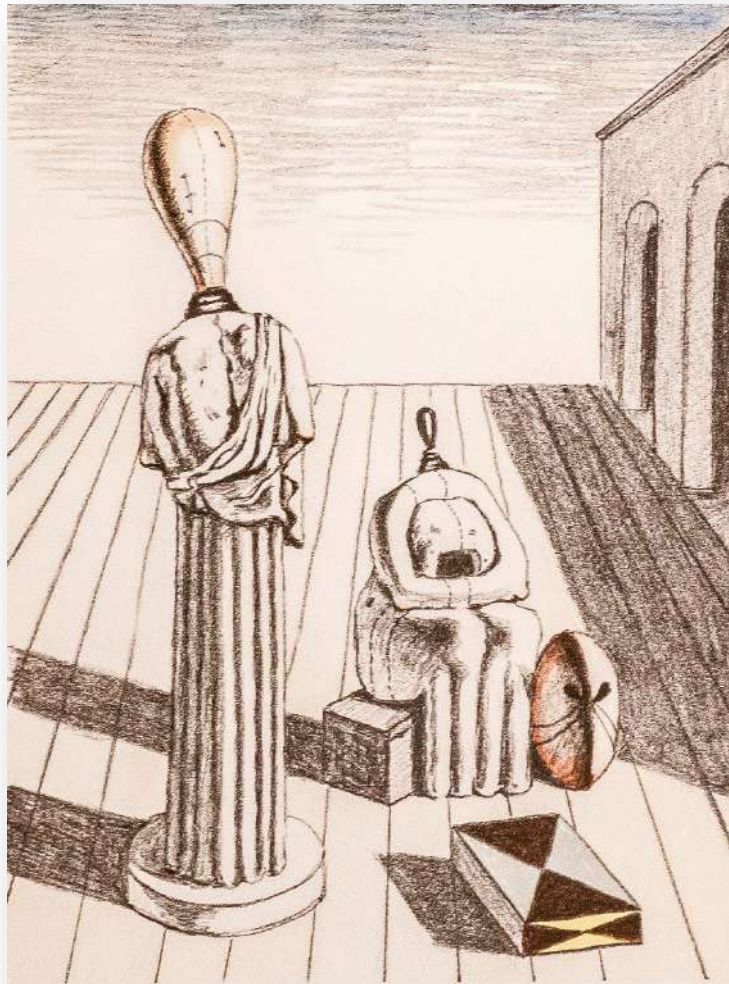
Esta versión está realizada por _____

GIORGIO DE CHIRICO

Giorgio de Chirico, artista italiano, es el padre de la **pintura metafísica** que posteriormente evolucionó al Surrealismo. La pintura metafísica se caracteriza por mostrar una atmosfera o entorno de ensueño donde se combinan elementos cotidianos que podemos reconocer, pero dispuestos de manera extraña (no como lo veríamos normalmente).

En las obras del artista italiano podemos ver un espacio reconocible a nuestros ojos, pero donde incorpora una especie de maniqués con armaduras y elementos que expresan los sentimientos, los miedos y los deseos más internos del ser humano.

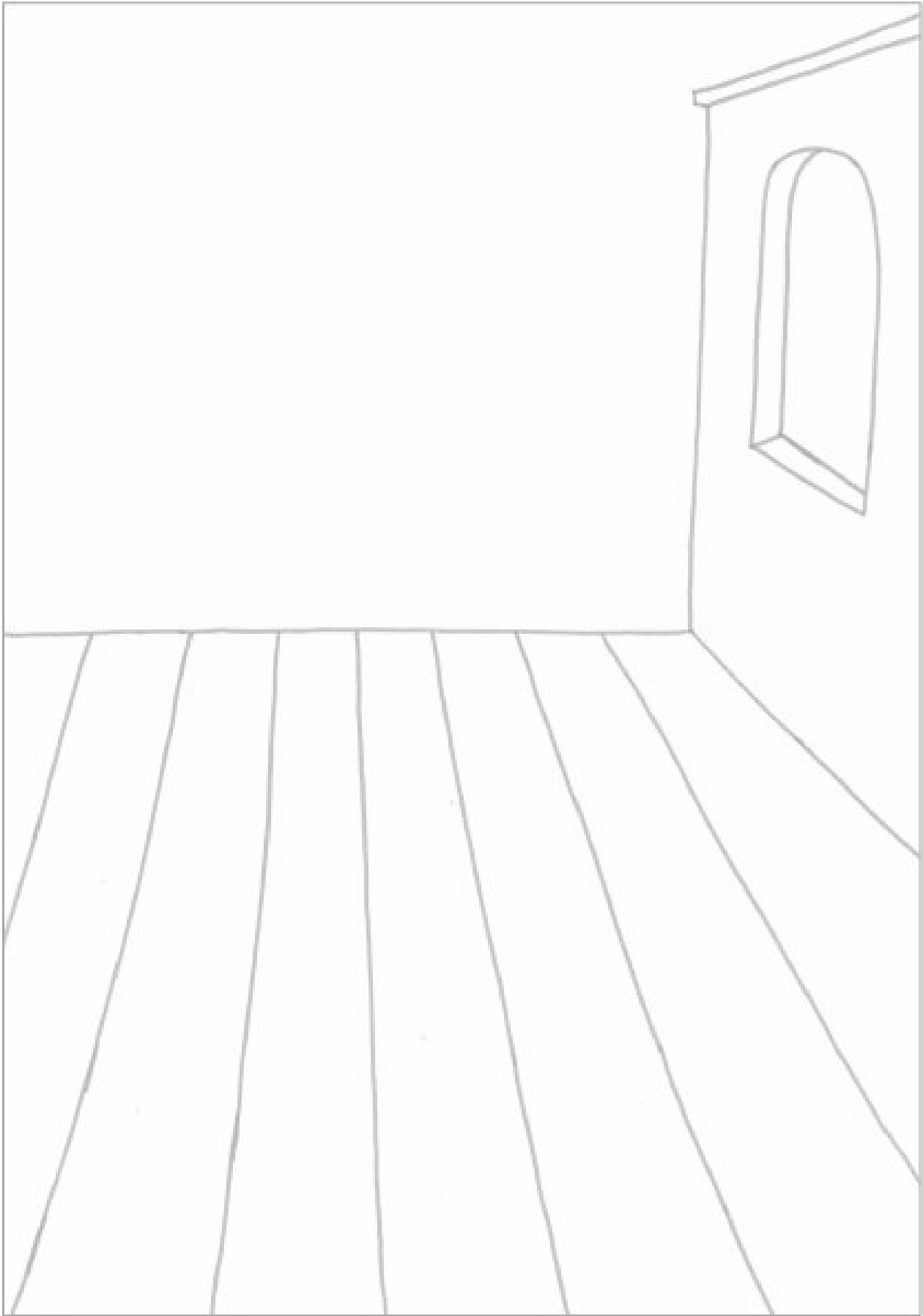
Les muses inquietantes (1969). Giorgio de Chirico

ACTIVIDAD 3. ¡Misión representar un sueño! En esta actividad tendréis que leer atentamente el siguiente fragmento donde se narra el sueño que tuvo un joven durante una noche de verano y elegir aquellos elementos que os llamen la atención para completar la escena de la página 19.

Miré al frente y observé una plaza donde se ubicaba una gran silla de madera. En el asiento había un libro abierto del que salía una luz amarilla y junto a él un bonito jarrón azul alargado con enormes flores rojas y blancas.

Bajo la silla, un pequeño ratón que comía un gran queso de color rosa y a la derecha de la silla, una casa con una ventana por donde asomaba un brazo gigante con un ojo en la palma que me miraba fijamente.

Pero lo más bonito estaba al fondo, unas preciosas montañas de colores y un cielo con gigantes notas musicales flotando como las nubes.

Créditos de imagen:

Green arpist (1945). John Banting. Pág.8

Venus Spatiale (1984). Salvador Dalí. ©Salvador Dalí, Fundació Gala-Salvador Dalí, VEGAP, Marbella, 2024. Pág 8

Perfect comunication (1971). Conroy Maddox. Pág.9

Out of crucible (1973). Conroy Maddox Pág.9

La Mari posa (2022). Ana Navarrete. Cedida por la propia artista. Pág.11

Le rhinosceros cosmique (1980). Salvador Dalí. ©Salvador Dalí, Fundació Gala-Salvador Dalí, VEGAP, Marbella, 2024. Pág.15

Interior et nuit (1959). Joan Miró. ©Joan Miró, VEGAP, Marbella, 2024. Pág.18

Archipel sauvage III (1970). Joan Miró. ©Joan Miró, VEGAP, Marbella, 2024. Pág.18

Les muses inquietantes (1969). Giorgio de Chirico. ©Giorgio De Chirico, VEGAP, Marbella, 2024. Pág. 20

Ilustraciones pág. 6. Extraídas de **Freepik**

Ilustración escultura griega:

Imagen de https://www.freepik.es/vector-gratis/coleccion-estatuas-griegas-diseno-plano-dibujadas-mano_25713709.htm#query=escultura%20griega&position=30&from_view=search&track=ais>Freepik

Ilustración hormiga:

https://www.freepik.es/vector-gratis/hormiga-negra-sobre-fondo-blanco_20438308.htm#query=ilustrated%20ant&position=25&from_view=search&track=ais>Imagen de brgfx en Freepik

Ilustración tambor:

https://www.freepik.es/vector-gratis/conjunto-instrumentos-musicales_8610228.htm#query=instrument&position=0&from_view=search&track=sph>Imagen de pch.vector en Freepik

Ilustración chistera:

[Imagen de macrovector](https://www.freepik.es/vector-gratis/conjunto-sombrero-tradicional_11058925.htm#query=hat&position=0&from_view=search&track=sph) en Freepik

Ilustración tormenta:

Imagen de [Freepik](https://www.freepik.es/vector-gratis/efectos-meteorologicos-acuarela_19344287.htm#query=storm&position=35&from_view=search&track=sph)