

(i)realidades

MuseoRalli
Marbella

El proyecto_pág. 2
Territorio_pág. 4
Memoria_pág. 8
Identidad_pág. 12
Ritualidad_pág. 16
Etnografía visual activa_pág. 20
Mediación corporizada_pág. 21

Proyecto *(i)realidades*

Exposición *Memorias de la Tierra.*

Leónidas Gambartes

15/02/2025 - 19/12/2025

Organizado por Museo Ralli Marbella

Obras pertenecientes a la Colección Ralli

Textos

Silvia Sánchez Ruiz

Diseño

Raquel Gallart

El proyecto

(i)realidades

(i)realidades es un proyecto de investigación curatorial y educativa que busca generar un impacto social a través del arte al emplear metodologías como la **etnografía visual activa** y la **mediación corporizada** para promover la reflexión crítica, la creación colectiva y la transformación social.

Con la exposición "Memorias de la tierra. Leónidas Gambartes" como punto de partida se desarrolla un programa educativo participativo que culminará en una segunda exposición, en la cual se reflejarán tanto las creaciones como los procesos y las reflexiones desarrolladas a lo largo de un año.

Para este programa educativo se parte de los temas presentes en la muestra: **territorio, memoria, identidad y ritualidad**; los cuales nos llevarán a reflexionar sobre nuestra propia identidad individual y colectiva, a partir de procesos artísticos y participativos. El programa lo conforman tanto las actividades de nuestra programación como los dispositivos pedagógicos que encontraréis en la exposición así como en la web el proyecto. En todas ellas promovemos un cambio de rol de público visitante a personas participantes, invitándoos a que seáis vosotras mismas quienes experimentéis la capacidad transformadora del arte en vuestro propio cuerpo.

El proyecto busca construir una narrativa visual que defina la comunidad que se conforma en torno al museo. Un relato cambiante, diverso, parcial y completamente subjetivo, aunque no por ello menos cierto, de la sociedad actual que nos rodea.

Territorio

En este proyecto el territorio es entendido más allá de su dimensión física, como idea del espacio como un constructo social y cultural, en el que influyen las relaciones humanas, los significados simbólicos y las estructuras de poder que se desarrollan dentro de sus límites.

En la antropología, se entiende como un espacio significativo a través de prácticas sociales, relaciones simbólicas y significados culturales atribuidos por las comunidades, reflejando la identidad, memoria e historia de una comunidad.

Es fundamental para la construcción de identidad y cohesión comunitaria, manifestándose en el sentimiento de pertenencia y prácticas culturales. Las sociedades crean constructos como la propiedad, la división de espacios públicos y privados, las fronteras visibles o invisibles, que son bases de la identidad colectiva. El territorio se interpreta a través de los significados y valores que las personas y comunidades le atribuyen, mediante simbolismos y mitos, y actuando como depósitos de memoria colectiva.

> El territorio en la obra de Gambartes

La obra de Leónidas Gambartes está profundamente arraigada en lo telúrico, concepto que se refiere a la fuerza vital de la tierra y su influencia en la cultura y la identidad. Diversos autores coinciden en que la representación de la tierra y, más aún, del pasado indígena de esta tierra, constituyen el estrato más profundo de su contenido. Gambartes no se limita a retratar la tierra como un escenario físico, sino que la presenta como un espacio cargado de memoria y simbolismo.

Esta fusión se intensifica con la presencia constante de lo indígena, no solo a través de la representación de personajes y prácticas, sino también en la exploración del mundo mágico-supersticioso que permea la cosmovisión de estos pueblos. En este sentido, la tierra se convierte en un espacio de revelación, donde lo oculto y lo primitivo se conjugan para dar forma a una identidad artística arraigada en las raíces americanas.

Memoria

La memoria es esencial para la construcción de la identidad colectiva, no solo como un registro del pasado, sino como un proceso dinámico y reconfigurable. Las narrativas y prácticas culturales transmitidas entre generaciones mantienen viva la historia y los valores de una comunidad, creando un sentido de continuidad y pertenencia. La memoria cultural, que incluye rituales, mitos y leyendas, proporciona un marco de referencia compartido, conectando a los individuos con sus ancestros y su comunidad.

La memoria es también un recurso activo para enfrentar desafíos presentes y construir un futuro común, con instituciones como la familia, la escuela y los medios de comunicación desempeñando roles clave en su transmisión.

Culturalmente, la memoria abarca diversas expresiones y actúa como un vehículo para preservar y reinterpretar el pasado en la vida contemporánea, permitiendo a las comunidades mantener su identidad mientras integran nuevas influencias y experiencias. Así, la memoria es un proceso continuo de construcción y reconstrucción de la identidad colectiva.

> La memoria en la obra de Gambartes

Gambartes en su obra no trata solo de representar el pasado a través de la memoria, sino de activarla en el presente a través de la creación artística, fusionando memoria individual, colectiva y ancestral.

En su afán por recuperar la memoria inmaterial, Gambartes apela a la memoria ancestral. Se nutre de la iconografía precolombina, mitos y leyendas indígenas. Así mismo, su memoria personal de la infancia alimenta su imaginario sobre la cultura indígena.

La memoria está presente también como un proceso activo de construcción de su obra. A través de la repetición de técnicas como el cromo al yeso, Gambartes buscaba un ritmo casi hipnótico que le permitiera acceder a un estado de creación conectado con lo ancestral.

Identidad

La identidad es el resultado de la forma en la que individuos y grupos se perciben a sí mismos y son percibidos por otros dentro de un contexto cultural específico. Esta identidad se construye y se expresa a través de prácticas culturales, rituales, mitos, lenguajes y simbolismos que transmiten las tradiciones y valores de una comunidad.

La identidad antropológica se centra en cómo los aspectos culturales y sociales moldean la conciencia y el sentido de pertenencia de los individuos, destacando la importancia de las narrativas y las experiencias compartidas en la formación de la identidad colectiva.

La búsqueda de la identidad a través del arte es una tónica esencial en la creación artística y cultural. Mediante la recuperación del pasado, el cuestionamiento del colonialismo, la influencia de la globalización, y la inclusión de perspectivas de género y memoria colectiva, los artistas latinoamericanos continúan explorando y afirmando su identidad en un contexto dinámico y en constante evolución.

> La identidad en la obra de Gambartes

Leónidas Gambartes busca reflejar la identidad social y cultural de América a través de su obra, enfocándose en la conexión del hombre con la tierra, las creencias ancestrales y la vida cotidiana de las comunidades. Su interés se centra en capturar la esencia profunda del ser americano y su relación con la tierra, explorando la dimensión mágica y la superstición como parte de la identidad cultural.

La obra de Gambartes no busca simplemente retratar la cultura americana de forma superficial, sino que se adentra en su esencia a través de la representación de sus mitos, creencias, personajes y prácticas culturales. Su obra se convierte en un testimonio de la identidad social y cultural de América, fusionando la tradición con la vanguardia para crear un lenguaje visual único.

Ritualidad

La ritualidad, presente en todas las culturas del mundo, actúa como un poderoso elemento de cohesión social. A lo largo de la historia, los rituales, ya sean ceremonias religiosas, danzas, ofrendas o festividades, han expresado cosmovisiones y conexiones con la naturaleza y los ancestros u otros seres de sabiduría superior, reforzando la identidad cultural y transmitiendo conocimientos de generación en generación.

A medida que las sociedades cambian, también lo hacen sus rituales, adoptando nuevas formas sin perder su función esencial. La globalización y la modernidad han creado nuevas oportunidades para la expresión ritual, llevando a la hibridación de rituales mediante la combinación de elementos de diferentes tradiciones. En la sociedad contemporánea, los rituales seculares como ceremonias de graduación, eventos deportivos y festividades nacionales complementan a los tradicionales, mientras que la tecnología introduce nuevos rituales, como lanzamientos de productos e interacciones en redes sociales.

La ritualidad sigue siendo esencial para estructurar la sociedad, canalizar emociones y transmitir cultura, demostrando su vitalidad y adaptabilidad.

> La ritualidad en la obra de Gambartes

La ritualidad juega un papel fundamental en la obra de Gambartes, trascendiendo la mera representación de prácticas indígenas para convertirse en un elemento intrínseco a su proceso creativo.

Gambartes concebía su proceso creativo como un ritual en sí mismo. La meticulosa preparación del soporte, con capas de yeso y cola, el lijado, la aplicación del color y el raspado, evocan el tiempo pausado y metódico de las ceremonias rituales.

No solo el proceso, sino también los temas recurrentes en la obra de Gambartes aluden a la ritualidad. Sus representaciones de payés, figuras centrales en las creencias indígenas, no se limitan a un retrato folclórico. Gambartes se apropia de la figura del payé como un alter ego, un médium capaz de canalizar la energía y la memoria ancestral de América. Además, a través de la repetición de elementos simbólicos como máscaras, serpientes, jaguares y aves, Gambartes construye un lenguaje visual propio que evoca la cosmogonía indígena.

La ritualidad en la obra de Gambartes no busca una representación fidedigna de prácticas indígenas. Sus pinturas, lejos de ser crónicas etnográficas, son representaciones simbólicas que invitan al espectador a adentrarse en un universo de misterio y magia, donde la realidad se confunde con lo onírico y lo ancestral.

La **magia**, en las culturas originarias de América Latina, se entendía como la manipulación de fuerzas sobrenaturales mediante rituales, amuletos, palabras y acciones específicas. Los chamanes y otros practicantes eran intermediarios entre el mundo humano y el de los espíritus y deidades. La magia y la ritualidad eran esenciales en su cosmovisión, reflejando creencias religiosas y mitológicas y ayudando a mantener el equilibrio cósmico y la prosperidad social.

En la actualidad, la magia persiste y se manifiesta de diversas formas, adaptándose a nuevos contextos gracias al sincretismo. Desde una perspectiva antropológica y cultural, esta continuidad se observa en prácticas tradicionales, creencias populares y adaptaciones modernas que integran elementos antiguos con tecnologías y contextos sociales contemporáneos.

> La magia en la obra de Gambartes

La magia en la obra de Leónidas Gambartes es una ventana a la cosmovisión de las comunidades rurales del noreste argentino, donde lo sobrenatural y lo cotidiano se fusionan en un todo inseparable. A través de su obra, Gambartes preserva y celebra las tradiciones, mitos y prácticas mágicas, ofreciendo una perspectiva única y profundamente enraizada en la cultura local. Su trabajo es un testimonio de la riqueza espiritual de su región y una afirmación de la importancia de la magia y la ritualidad en la construcción de la identidad cultural.

La **etnografía visual activa** es una metodología de investigación y creación propuesta por Eva Marxen, entre el año 2002 y 2012. En ella explora como el arte puede ser un instrumento social y político, capaz de articular las experiencias y perspectivas de comunidades diversas, en su caso, el barrio del Raval de Barcelona y su relación con el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (MACBA).

Esta metodología parte de la idea de que la realidad no solo se describe, sino que se construye a medida que empleamos herramientas de captación de esta realidad. Un texto o una imagen pueden y son normalmente alterados por el ojo que ve, subjetivizados por la experiencia de cada persona que capta una realidad, que no es siempre la misma para todas. Por ello, si vamos a contar la historia, nuestra historia, la etnografía visual activa plantea que sean las personas protagonistas la que la cuenten.

A partir de esta metodología se plantea conformar un registro etnográfico de la comunidad que rodea el museo, ya sea física o virtual, permanente o en tránsito, a través del cual reflexionar sobre los temas planteados en la exposición, y como estos configuran y forman parte de la sociedad hoy en día y de nosotras como individuos.

La **mediación corporizada** busca crear nuevas formas de pensamiento liberadas de las estructuras mentales imperantes e impuestas por los constructos de nuestra sociedad.

Es importante romper con la idea de cuerpo y mente como algo separado, en el cual el primero está por debajo de la segunda, dejando así también relegadas e invalidadas las emociones. Esto responde a un sistema que prioriza la productividad por encima del bienestar.

Al poner el cuerpo, al pensar y sentir desde él, al expresar a través de nuestras necesidades y emociones, se generan nuevas formas de pensar y nuevas realidades, más acordes con las personas.

Esta metodología ha sido inspirada por pensadoras como Minna Salami, Silvia Ribera Cusicanqui, el colectivo Mujeres Creando Comunidad, y corrientes como el feminismo indígena y el ecofeminismo.

Entrada gratuita

Horario

Martes a viernes de 10:00h a 17:00h
y sábados de 10:00h a 16:00h,
festivos incluidos

Cerrado

Del 22 de diciembre al 31 de enero

Dirección

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

Información de contacto

www.museoralli.es

marbella@museoralli.es

Tlf. 952 857 923

Cómo llegar

- Autobuses líneas 1, 12, 13, 79
(Parada Hotel Coral Beach)
- A pie desde el acceso directo
del paseo marítimo, a 50 metros.
- Aparcamiento gratuito en los
alrededores del museo.

@mrallimarbella

@museorallimarbella

MuseosRalli

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

Fundadores: Harry y Martine Recanatì