

MUCBE

PROGRAMA EDUCATIVO

2022-2023

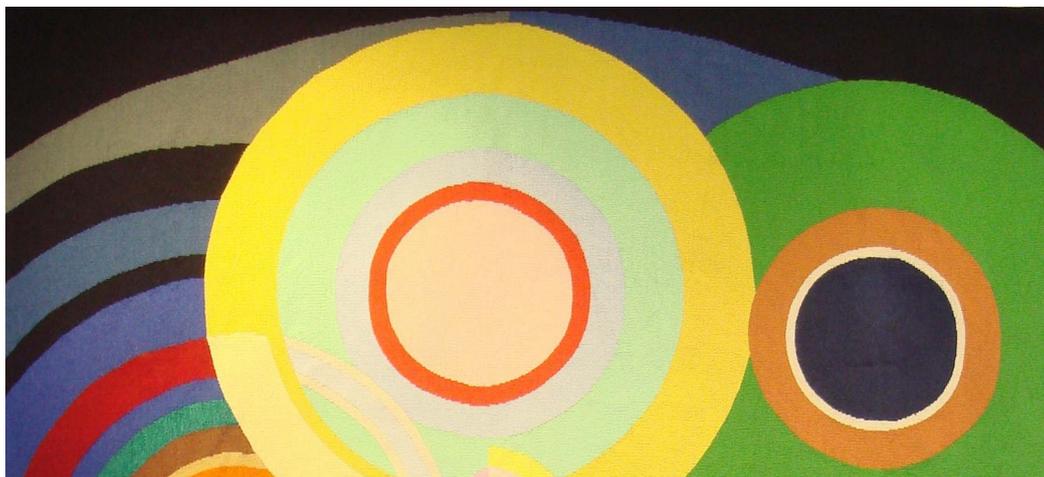

TALLERES DE ARTE

“LA MUJER EN LAS VANGUARDIAS”

del 1 de octubre 2022 al 20 de junio de 2023

Índice

Portada.....	1
Índice.....	2
1. Introducció.....	3
2. Marianne von Werefkin.....	4
2.1.Taller 1 «Pintar con crayon y acuarela al estilo expresionista de Marianne von Werefkin »	5
2.2.Taller 2 «Experimentar con la acuarela, sal y zumo de limón para conseguir una pintura al estilo de Marianne von Werefkin ».....	6
3. Sonia Delaunay.....	7
3.1. Taller 3 «Un abanico de colores».....	8
3.2.Taller 4 «Atrapa-sueños al estilo Delaunay».....	9
4.Liubov Popova	10
4.1.Taller 5 «Composició cubista con acetato al estilo de Liubov Popova».....	11
5. Hannah Höch	12
5.1 Taller 6 «Crear un collage como los de Hanna Höch».....	13
6. Contacto y reserva de grupos	14

1.Introducción

La mujer en las vanguardias

Las vanguardias, paradigma de modernidad estética, nos ofrecen una vez más una visión distorsionada del papel que juegan las mujeres dentro del contexto social y cultural. La vanguardia histórica, modelo de rechazo ante la convención y postuladora de nuevos sistemas de valores, agudizó en cierta manera los roles tradicionales asignados a las mujeres.

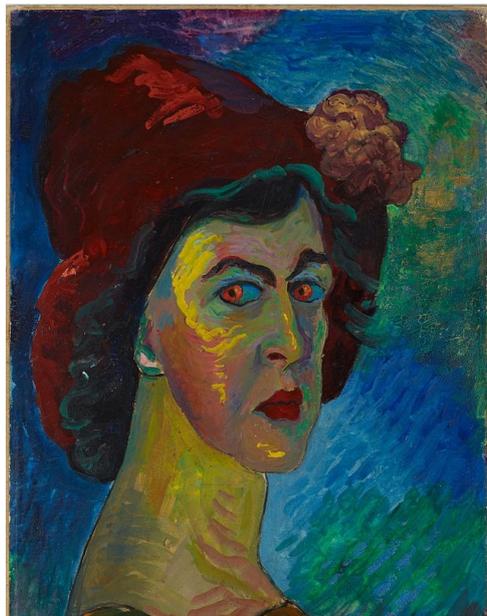
De nuevo la historia del arte cuestiona la función de la mujer, puesto que los representantes oficiales de esta historia, que se llenaron la boca con los cambios tanto estéticos como sociales que ha aportado la vanguardia, ignoraron que en estos cambios se las dejaba nuevamente al margen.

Los grupos vanguardistas fueron muy numerosos y cada uno de ellos se enfrentó a las cuestiones anteriormente mencionadas de una manera diferente en la forma, pero casi idéntica por lo que se refiere a su significado último.

En estas agrupaciones artísticas hay constantes referencias a un «universo femenino» y existieron una serie de mujeres que comenzaron, casi masivamente, a ejercer su profesión de artistas. Algunas se dejaron prender por las proclamas megalómanas de sus compañeros; otras empezaron a mostrar un discurso diferenciado, echo que no es de extrañar ante la furibunda misoginia que desplegaban los varones; en otras agrupaciones se plegaron a un sentido práctico del arte (diseño textil) para que sus compañeros se solazaran en «el juego de la pureza». En tantas ocasiones jugaron un equivoco papel de musas, que no es sino explícita referencia a la diferenciación.

No obstante y a pesar de todos los problemas, las mujeres de la vanguardia dejaron constancia de una serie de hechos, sobre todo el de su existencia y el de su interés por adquirir un lugar en el contexto público y cultural.

2.Marianne von Werefkin

Nació en una família de classe alta en 1860 en la localitat russa de Tula, al sud de Moscú. Se iniciò en el aprendizaje del dibuixo amb 14 anys gràcies al interès de la seva mare per les Belles Arts. En 1880 entrà en el taller del famós mestre del realisme rus, Ilya Repin. Sin embargo després d'un accident de caça en el que se lesionà una mà, hagué de deixar la seva ensenyanza i ademés, això la obligà a abandonar la pintura durant deu anys.

En 1906 tornà a agafar els pinzells i realitzà la que seria la seva primera obra d'expressionisme, clarament influenciada per Paul Gauguin, Louis Anquetin i Edvard Munch.

Inicià un saló en Múnic que enseguida se convertí en un important i concorrida centre d'intercanvi artístic. Allí acudían intel·lectuals i artistes i fou on sorgí la iniciativa de crear la "Nueva Asociación de Artistas de Múnic" (NKVM) en 1909.

Varios anys més tard, en 1918, se traslladà a Ascona, Suïça, on pintà nombrosos paisatges amb colors i pinzellada d'expressionisme.

Sus pintures estaven realitzades principalment amb la tècnica del temple i el ús de colors primaris molt contrastats, sense subordinar les formes al color. Pintava principalment paisatges i figures, generalment dones de classe obrera. La seva obra té una forta càrrega expressiva i mística que es manifesta a través d'una distorsió del món experimentada en estats emocionals profunds.

2.1.Taller 1 «Pintar con crayon y acuarela al estilo expresionista de Marianne von Werefkin »

Objetivos y técnicas:

- Conocer a una artista del movimiento de vanguardia expresionista como es **Marianne von Werefkin** y conocer su manera de pintar con colores vivos muy expresivos.
- Experimentar con la técnica de la acuarela y sus posibilidades.

Materiales necesarios:

- Papel para acuarela.
- Acuarelas.
- Colores Plastidecors.
- Lápiz, goma y pinceles.

Descripción del taller:

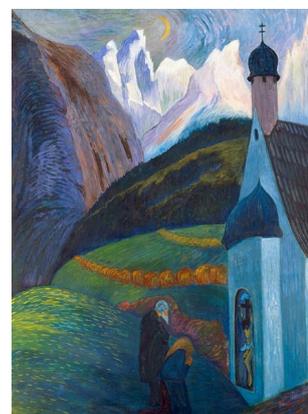
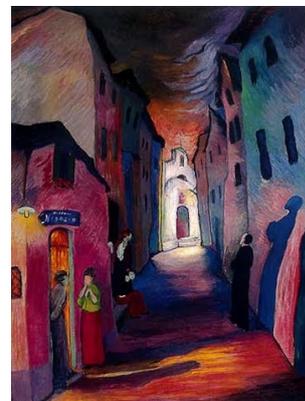
En primer lugar dedicaremos la primera media hora a encajar nuestro paisaje con lápiz, utilizando como referencia una obra de **Marianne von Werefkin**. Después de esto, en la hora restante, empezaremos a pintar con Plastidecors algunas zonas del dibujo y después cubriremos todo con aguadas de acuarela para así conseguir una pintura expresiva y colorida.

Edades y adaptación:

- Infantil (2, 3, 4 años) podemos facilitarles una plantilla de alguna obra de la artista y ayudarles a elegir los colores de cada parte del cuadro.
- A partir de primaria pueden hacer la actividad sin ninguna dificultad.

Calendario y duración:

A partir de Octubre de 2022
Horarios a elegir: 9:30-11:00 | 12:00-13:30.
Duración: una hora y media.

2.2.Taller 2 «Experimentar con la acuarela, sal y zumo de limón para conseguir una pintura al estilo de Marianne von Werefkin »

Objetivos y técnicas:

- Conocer a una artista de la corriente expresionista y sus obras con colores brillantes y formas características.
- Pintar un cuadro de paisaje al estilo de **Marianne von Werefkin**.
- Experimentar con la técnica de la acuarela.

Materiales necesarios:

- Papel de acuarela.
- Lápiz y goma.
- Acuarelas y pinceles.
- Sal y zumo de limón.

Descripción del taller:

Este taller consiste en reproducir un cuadro de paisaje de la artista **Marianne von Werefkin**. Para ello colocamos diferentes obras en la pizarra y los niños irán mirando y dibujando el paisaje elegido, luego lo pintarán con acuarelas y para crear diferentes texturas y que la pintura sea mas expresiva utilizarán sal y limón.

Edades y adaptación:

- Infantil (3, 4, 5 años) les podemos facilitar una plantilla de algún cuadro de paisajes y les ayudamos a elegir los colores de cada parte del cuadro.
- A partir de primaria pueden hacer la actividad sin ninguna dificultad.

Calendario y duración:

A partir de Octubre de 2022
Horarios a elegir: 9:30-11:00 | 12:00-13:30.
Duración: una hora y media

3. Sonia Delaunay

Sonia Delaunay (Hradyzk, 1885 - París, 1979) fue una pintora y diseñadora francesa nacida en Ucrania. Junto con su marido, Robert Delaunay, fueron grandes representantes del arte abstracto y creadores del Simultaneísmo, así como grandes exponentes del orfismo, conocido como el cubismo de colores. Pero Sonia traspasó el campo de las bellas artes y aplicó estas corrientes a otras disciplinas, como el diseño de moda, libros, tejidos e incluso coches...

De origen ucraniano, pudo estudiar arte en San Petersburgo, Alemania y después en París. Es aquí donde se sumergió en la corriente Pos-impresionista relacionándose con Van Gogh o Gauguin, que le mostraron el poder de los colores. Poco después, la influencia de Matisse confirmaría que era "al color" a lo que se quería dedicar.

Tras la muerte de su marido en 1941, Sonia Delaunay siguió trabajando y colaborando en la promoción del arte abstracto. Sus diseños en todo tipo de objetos la hizo famosa y admirada. Un símbolo de la verdadera modernidad.

En 1964 fue la primera mujer a la que se honraba con una exposición en el Musée du Louvre.

3.1. Taller 3 «Un abanico de colores»

Objetivos y técnicas:

- Conocer a la artista Sonia Delaunay y conocer sus obras destacadas con colores vivos y formas geométricas, sobretodo circulares.
- Hacer un abanico circular de diferentes colores que nos recordará las obras de la artista.
- Practicar diferentes técnicas de cortar, pegar, pintar y doblar.

Materiales necesarios:

- Hojas blancas y de colores.
- Palos de polos para manualidades .
- Pegamento, celo, grapadora, pintura y pinceles.

Descripción del taller:

En este taller vamos a hacer un abanico colorido como los cuadros de Sonia Delaunay. Para ello utilizaremos 2 hojas blancas que pintaremos con rallas de diferentes colores y anchuras. Cuando tengamos la pintura seca pegaremos las dos hojas con pegamento para tener una tira larga de papel y la doblaremos para obtener el abanico. Por último pegaremos las partes necesarias para crear la forma y en los bordes que no hayamos pegado pondremos los palos de polo con los que podremos abrirlo y cerrarlo.

Edades y adaptación:

- Infantil (3, 4, 5 años) si les resulta difícil hacer los pliegues del abanico les ayudaremos.
- A partir de los primaria pueden hacer el taller tal y como está planteado.

Calendario y duración:

A partir de Octubre de 2022
Horarios a elegir: 9:30-11:00 | 12:00-13:30.
Duración: una hora y media.

3.2. Taller 4 «Atrapa-sueños al estilo Delaunay»

Objetivos y técnicas:

- Conocer a una artista como es Sonia Delaunay y conocer sus obras destacadas con colores vivos y formas geométricas, sobretodo circulares.
- Hacer un atrapa-sueños utilizando diferentes colores que nos recordará las obras de Sonia Delaunay.
- Practicar diferentes técnicas de cortar, pegar, pintar, agujerear o tejer.

Materiales necesarios:

- Platos de cartón blancos.
- Pinturas de colores, pinceles, máquina de hacer agujeros.
- Complementos como plumas y cuentas de plástico.
- Lana de colores y agujas de plástico para manualidades.

Descripción del taller:

En el taller fabricaremos un atrapa-sueños colorido que nos recordará a las obras de Sonia Delaunay. Para esta actividad necesitaremos un plato de cartón blanco al que le recortaremos la parte del centro con ayuda de una tijera dejando un hueco circular. Luego haremos varios agujeros en el borde interior del aro obtenido y lo pintaremos. Con un trozo de lana tejemos una red pasando por los agujeros que hemos hecho anteriormente. Podemos introducir de vez en cuando una cuenta de plástico para adornar la red. En el borde exterior haremos tres agujeros, ataremos tres trozos de lana o cordón, los decoraremos con perlas de plástico y colocaremos una pluma al final de cada cordón. Por último haremos un agujero en la parte superior y ataremos un trozo de lana o cinta para poder colgarlo.

Edades y adaptación:

- Infantil (3, 4, 5 años) si les resulta difícil cortar el círculo de dentro del plato pueden utilizar punzones para hacerlo. También les podemos ayudar para hacer los agujeros y introducir la lana en la aguja
- A partir de primaria pueden hacer la actividad con facilidad.

Calendario y duración:

A partir de Octubre de 2022

Horarios a elegir: 9:30-11:00 | 12:00-13:30

Duración: una hora y media

4. Liubov Popova

Liubov Serguéievna Popova nació Ivánovskoie, cerca de Moscú en 1889. Fue una pintora rusa asociada a las vanguardias de la época revolucionaria (constructivismo soviético, suprematismo y cubo-futurismo). Sus primeras obras, entre 1908 y 1912, fueron pintura de paisaje y dibujos de figuras humanas . A partir de 1913 y hasta 1915, pasa a pintar desnudos y retratos cubo-futuristas una serie de naturalezas muertas con técnica de *collage* y uso del relieve (esculto-pintura), cartas pintadas y materiales diversos .

En 1916 comienza una reflexión sobre la presencia o ausencia del objeto, hacia la no-objetividad.

Compone telas suprematistas, donde mezcla color, volúmenes y líneas donde formas geométricas se ensamblan unas en otras y crean una organización de los elementos, no como medio de figuración, sino como construcciones autónomas.

En 1921, firma un manifiesto para el abandono de la pintura de caballete y declara que "la organización de los elementos de la producción artística debe volver a la puesta en forma de los elementos materiales de la vida, es decir, hacia la industria, hacia lo que llamamos la producción". Bajo estos principios estéticos, participa en la exposición 5x5=25 en Moscú. junto con Aleksandr Ródchenko.

Se distinguió por sus composiciones arquitectónicas, y ante sus principales influencias estuvo Malévich.

4.1. Taller 5 «Composición cubista con acetato al estilo de Liubov Popova»

Objetivos y técnicas:

- Conocer a una artista constructivista como es Liubov Popova así como sus obras más destacadas con formas geométricas
- Crear una composición con cartulinas recortadas en formas geométricas que se asemeje a las obras de Liubov Popova.
- Practicar diferentes técnicas utilizando cartulinas recortadas y acetato para crear profundidad en la composición.

Materiales necesarios:

- Cartulinas de colores.
- Hojas de acetato.
- Tijeras y pegamentos.
- Permanentes de colores (opcional)

Descripción del taller:

El taller consiste en crear una composición con formas geométricas. Con algunas obras de la artista como ejemplo, recortaremos cartulinas de colores en formas y tamaños diferentes que iremos pegando creando así nuestra composición. Nos ayudaremos de las hojas de acetato, donde pegaremos las formas anteriormente recortadas, superponiéndolas para ir creando capas y aportando así profundidad.

Edades y adaptación:

- Infantil (3, 4, 5 años) se les puede facilitar una plantilla en la que peguen recortes de papel adhesivo de colores.
- A partir de primaria pueden hacer el taller sin ningún problema.

Calendario y duración:

A partir de Octubre de 2022
Horarios a elegir: 9:30-11:00 | 12:00-13:30.
Duración: una hora y media.

5. Hanna Höch»

Hannah Höch (1 de noviembre de 1889- 31 de mayo de 1978) fue una artista plástica y fotógrafa alemana pionera del movimiento dadá. Utilizó como modo de expresión el fotomontaje, también considerada pionera en esta técnica fotográfica.

La mayor de cinco hermanos, **Höch** inició sus estudios en el Berlín previo a la I Guerra Mundial, donde se gestaría un importante núcleo del movimiento Dadá. Al comienzo de la guerra, se unió como voluntaria a la Cruz roja. Uno de los hechos que marcó su vida fue conocer al dadaísta **Raoul Hausmann**, con el que pudo observar de primera mano el proceso de creación del **creador del fotomontaje**.

También conoció a Kurt Schwitters, quien le sugirió que se cambiase el nombre de Johanne, por Hannah; y a Johannes Baader. A partir de ese momento, la artista se implicó activamente en el movimiento dadá.

Fue la una de las pocas mujeres que participaron en el movimiento dadá. Participó en la primera exposición Dadá en Berlín, en 1919, y en la presentación de sus muñecas Dadá, en la Feria Internacional Dadá, de 1920.

Tras su paso por el dadaísmo, se integró en el Novembergruppe, participando en todas las exposiciones del grupo hasta 1931.

Posteriormente se aproximó al grupo De Stijl, y en 1937 sufrió la prohibición del gobierno nazi, por lo que tuvo que exponer en el extranjero. A partir de los años cuarenta, su trabajo se centró en los fotomontajes en color.

Una de sus temáticas más recurrentes era la presentación de la «mujer nueva», esa que puede vivir independiente, libre y de tú a tú con el hombre.

En sus obras se aprecia la denuncia de una sociedad machista y misógina.

5.1. Taller 6 «Crear un fotomontaje como los de Hanna Höch»

Objetivos y técnicas:

- Conocer a una artista del movimiento Dadaista como es Hanna Höch, así como sus obras destacadas de fotomontaje.
- Crear un fotomontaje con la técnica del collage inspirándonos en la obra de Hanna Höch.
- Practicar diferentes técnicas de recortar, componer y pegar.

Materiales necesarios:

- Revistas.
- Hojas de papel blancas.
- Tijeras y pegamento.

Descripción del taller:

Esta actividad consiste en utilizar la técnica del collage (realización de una composición con uno o mas objetos superpuestos o no, pegados a un soporte) para crear un fotomontaje inspirándonos en la obra de Hanna Höch.

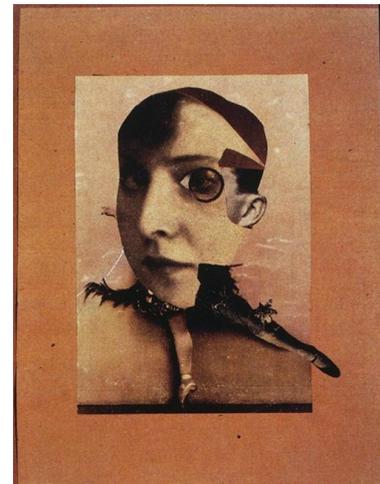
Para ello utilizaremos revistas, de las que seleccionaremos y recortaremos algunas imágenes. El siguiente paso será crear una composición encima de un folio en blanco y por último pegar todos los recortes.

Edades y adaptación:

- Infantil (3, 4, 5 años) se les puede ayudar a crear la composición y pegar los recortes.
- A partir de primaria pueden hacer el taller sin ningún problema.

Calendario y duración:

A partir de Octubre de 2022
Horarios a elegir: 9:30-11:00 | 12:00-13:30.
Duración: una hora y media

6. Contacto y reserva de grupos

Dirección del Mucbe: Carrer de la pau, 2, 1250. Benicarló.

Para reservas de grupos o consultas: 964460448

Correo electrónico: correu.mucbe@ajuntamentdebenicarlo.org

Los talleres se realizarán en el aula didáctica del Mucbe, del 1 de octubre de 2022 al 20 de junio 2023. Serán de martes a viernes, por las mañanas en dos turnos de 9:30 a 11:00 y de 11:30 a 13:00, los talleres durarán una hora y media.