

PROYECTO 'MI REFUGIO'

¿Por qué necesitamos un refugio?
El miedo

Los **proyectos de innovación educativa** del IAACC Pablo Serrano, dirigidos a los centros educativos de Aragón (desde Infantil hasta Bachillerato y ciclos formativos), tienen como objetivos generales:

- * Mantener una colaboración estrecha y habitual entre la institución-museo y la escuela.
- * Acercar el arte a las aulas, entendiendo el arte como instrumento continuo de aprendizaje.
- * Conseguir atraer al alumnado a los museos, con fines no solo de aprendizaje, sino también de entretenimiento y de disfrute. Queremos convertir a los visitantes escolares en futuros usuarios del museo.
- * Desarrollar el espíritu crítico en las aulas a través del arte.
- * Inculcar en el alumnado la importancia de la conservación de los bienes culturales.

El **proyecto 'Mi refugio'** pretende estimular la reflexión sobre el concepto de refugio a través de la colección permanente del museo.

Un refugio es una protección contra el peligro, el miedo y la incertidumbre. Muchas cosas pueden ser nuestro refugio, desde lugares a actividades o personas, y todos ellos tienen un eco en el arte.

El escultor Pablo Serrano defendía que “El hombre, en vida, no hace más que ir conformando su propia bóveda. (...) En el fondo, el hombre no es más ni menos que el animal, en busca de la cueva para su refugio”.

¿Por qué necesitamos un refugio? El miedo

El refugio es un espacio psicológico, es un espacio referencial que instintivamente el hombre genera en caso de necesidad, no tiene por qué ser material, aunque deberíamos acudir a él como espacio material, y puede convertirse o habitarse cualquier espacio de lo físico como ese espacio íntimo o refugio. Es un espacio que no necesita de casi ninguna cualidad, y todas sus características como espacio íntimo las aporta el individuo al convertirlo en refugio.

Joan Nogué

Todos necesitamos un refugio, un lugar íntimo donde sentirnos seguros, solos o acompañados de los nuestros. Muchas cosas pueden ser un refugio, y como dice Joan Nogué, no hace falta que sea un lugar físico, material, puede ser cualquier cosa que nos reconforte y haga sentir seguros: una canción, un libro, un recuerdo...

El refugio

Abraham Maslow en su obra *Una teoría sobre la motivación humana* (1943) estableció una jerarquía de las necesidades humanas en forma de pirámide. En la misma base de la pirámide, junto con el alimento y el descanso, se encuentra el refugio. El refugio no solo te protege de las inclemencias del tiempo, sino que también proporciona las sensaciones de seguridad, privacidad y pertenencia tan necesarias para la vida. Al igual que cualquier animal, vamos construyendo nuestro refugio poco a poco, y a él volvemos siempre, y solo lo compartimos con aquellos que nos son más queridos y cercanos. No es solo un lugar físico sino también es simbólico, un concepto universal que existe en todas las culturas humanas y además es un derecho humano básico.

El miedo

¿Y de qué nos protegemos en nuestro refugio? De todo aquello que nos da miedo, de aquello que nos genera inseguridad, de las incertidumbres del mundo exterior. En este dossier encontrarás alguna de esas situaciones que dan miedo y nos llevan a buscar refugio. La guerra, la falta de libertad de expresión, la incompreensión, la enfermedad,... ¿Y a ti, qué te da miedo?

¿Qué nos podemos preguntar al contemplar esta obra?

Uno de los temores más arraigados en el ser humano es a las fieras, los animales no domesticados que acechan en la oscuridad y forman parte del concepto de “lo salvaje”.

¿A ti qué te parece?

OBJETO	Escultura
AUTOR	Pablo Serrano Aguilar (Crivillén, 1908 – Madrid, 1985)
TÍTULO	Hierro-Fauces
MATERIA	Hierro
TÉCNICA	Soldadura
DATACIÓN	1960

¿Qué sabemos de esta obra?

Esta escultura forma parte de la serie *Hierros* que el artista desarrolla a partir de 1956, a su regreso a España. Esta serie supone su total inmersión en la abstracción informalista, de hecho, en 1957 fundará el grupo El Paso junto con otros artistas que defienden el informalismo. No obstante aún podemos encontrar referencias figurativas en estas obras, aquí se nos asemeja a unas fauces, pues bajo el lenguaje novedoso y radical subyace esa voluntad humanizadora que caracteriza toda la obra de Serrano.

¿Quieres saber más?

[Ficha sobre la serie Hierros](#)

[Sobre el informalismo](#)

[Sobre el grupo El Paso](#)

¿Qué nos podemos preguntar al contemplar esta obra?

¿A qué te recuerda esta obra? Como elementos importantes en esta pieza están las cuerdas y las vendas.
¿Qué usos se les dan? Piensa en usos positivos y usos negativos.

¿A ti qué te parece?

OBJETO	Escultura
AUTOR	Pablo Serrano Aguilar (Crivillén, 1908 – Madrid, 1985)
TÍTULO	Fajadito
MATERIA	Esparto, venda, madera, escayola
TÉCNICA	Técnica mixta
DATACIÓN	1964

¿Qué sabemos de esta obra?

Dentro de su interés por la situación del ser humano en la sociedad contemporánea, Serrano comienza a trabajar en torno a 1962-1963 en la serie de los "Fajaditos" o, como inicialmente los denominó, "Figuras satíricas".

"Pobrecitos fajaditos, jodiditos en vida, muertecitos. Con una boca nada más, con un ojo nada más, con la nariz nada más, con un oído nada más. Fajaditos condecorados. Algo quieren decir, pero no pueden, están fajaditos. Tienen un libro. Tocan mal un instrumento. Sus cabezas son de tarro de farmacia, sus cabezas son de automóviles de plástico. Con un ojo solamente. Nada más con un bracito. Nada más, nada más nada, nada, nada"

Estos son los "versos" que Serrano escribió en 1964 para referirse a este conjunto de esculturas, protagonizado por personajes deformes y desproporcionados que, como su nombre indica, aparecen completamente fajados.

¿Quieres saber más?

[Ficha sobre la serie Fajaditos](#)

¿Qué nos podemos preguntar al contemplar esta obra?

Las piezas de esta serie son de dimensiones reducidas, esta mide 25 cm, pero si su tamaño fuera mayor ¿generarían lástima o más bien temor?

¿Cómo miramos a aquellos que están fuera del margen establecido por la sociedad? ¿Cómo crees que se sienten ante esas miradas?

¿A ti qué te parece?

OBJETO	Escultura
AUTOR	Pablo Serrano Aguilar (Crivillén, 1908 – Madrid, 1985)
TÍTULO	Fajadito
MATERIA	Bronce
TÉCNICA	Fundido, patinado.
DATACIÓN	1964

¿Qué sabemos de esta obra?

También pertenece a la serie *Fajaditos*, pero en este caso es un bronce realizado a partir de una escultura similar a la anterior. Es una serie íntima, que no mostró en exposiciones, y de la que hizo un menor número de obras que de costumbre, siendo en su mayoría piezas únicas. Por la dimensión reducida en que fueron realizados, podrían acercarse a la idea de la vulnerabilidad, pero ¿qué simbolizan estas "figuras satíricas"? Algunos han interpretado esta serie como una denuncia de la falta de libertad de expresión; otros han visto un retrato de aquellos que no tienen voz ni presencia en la sociedad actual. Se podría considerar que los "Fajaditos", que tienen un valor atemporal, son aquellos que se encuentran más allá de los márgenes fijados por la sociedad, a los que Serrano ni juzga ni tampoco observa desde posiciones de misericordia o de rechazo. Simplemente, los presenta.

¿Quieres saber más?

[Ficha sobre la serie Fajaditos](#)

[Vídeo: proceso de elaboración de una escultura en bronce](#)

¿Qué nos podemos preguntar al contemplar esta obra?

Las piezas de esta serie son de dimensiones reducidas, esta mide 25 cm, pero si su tamaño fuera mayor ¿generarían lástima o más bien temor?

¿Cómo miramos a aquellos que están fuera del margen establecido por la sociedad? ¿Cómo crees que se sienten ante esas miradas?

¿A ti qué te parece?

OBJETO	Estampa
AUTOR	Pablo Serrano Aguilar (Crivillén, 1908 – Madrid, 1985)
TÍTULO	Fajadito y tocando el violín al revés
MATERIA	Papel, tinta
TÉCNICA	Aguafuerte
DATACIÓN	ca. 1964

¿Qué sabemos de esta obra?

Pablo Serrano era un artista polifacético. Aunque fundamentalmente se definía como escultor, también es fundamental su obra gráfica, en la que plasma las mismas series que en su escultura, pero proporcionándonos una visión diferente, más íntima y muy en relación con sus escritos y reflexiones sobre su propia obra.

En esta podemos leer “fajadito y tocando el violín al revés”. Hace referencia a las frases anteriormente citadas, en concreto: “Algo quieren decir, pero no pueden, están fajaditos. (...) Tocan mal un instrumento.(...) Con un ojo solamente. Nada más con un bracito.” Vemos todo esto en esta figura.

¿Quieres saber más?

[Ficha sobre la serie Fajaditos](#)

[Vídeo: proceso de elaboración de un aguafuerte](#)

¿Qué nos podemos preguntar al contemplar esta obra?

¿Qué estaba ocurriendo en EEUU en esos momentos? ¿A qué pueden hacer referencia esos aviones? ¿Crees que Mickey Mouse hace referencia a la sociedad estadounidense que mira para otro lado?

¿A ti qué te parece?

OBJETO	Estampa
AUTOR	Equipo Crónica
TÍTULO	Avionetas
MATERIA	Papel, tinta
TÉCNICA	Serigrafía
DATACIÓN	1966

¿Qué sabemos de esta obra?

Equipo Crónica, formado por Rafael Solbes y Manuel Valdés, producen arte pop desde el Realismo Crítico. Critican la situación social en España y fuera de ella, así como realizan una singular y desmitificadora relectura de la Historia del Arte.

En este caso, como en otras de sus obras, recurren al ratón Mickey, una de las imágenes típicas de la cultura de los Estados Unidos, símbolo del buen humor, emblema de la felicidad, como alegoría de la sociedad norteamericana de consumo. Al igual que Andy Warhol, utilizan la repetición indefinida de una imagen divulgada por los medios de masas y las tintas planas, pero introducen algo nuevo. Mickey está adornando unos aviones de combate que parecen caer para realizar un bombardeo, tres cuerpos yacen bajo ellos.

¿Quieres saber más?

[Sobre Equipo Crónica: exposición organizada en el Museo Reina Sofía](#)

¿Qué nos podemos preguntar al contemplar esta obra?

¿Quién es el personaje principal de la escena? ¿Por qué está dormido en la calle? ¿Tiene un refugio, un hogar? ¿Y esas escaleras, a qué tipo de edificio crees que pertenecen? ¿Por qué están descansando allí los personajes?

¿A ti qué te parece?

OBJETO	Estampa
AUTOR	José María G. Cuasante (Fresno de la Losa, Burgos, 1945)
TÍTULO	Barcelona
MATERIA	Papel, tinta
TÉCNICA	Litografía
DATACIÓN	1988

¿Qué sabemos de esta obra?

Cuasante es un artista que revaloriza el dibujo, lo hace protagonista de sus obras y, a través de él, nos enseña sus puntos de interés.

Aprovecha su dominio técnico para contarnos mediante un lenguaje realista cómo fluye la vida urbana, la de personas anónimas que están en la calle de una ciudad cualquiera. Son escenas que remiten a la tradición del Nuevo Realismo americano que plasmaba el pulso de la vida norteamericana a partir de la década de 1930, con artistas como Norman Rockwell o Edward Hopper.

Esta obra, reproducción por litografía de un dibujo, plasma una escena en Barcelona, destacando los personajes, la arquitectura y los coches como principales elementos.

¿Quieres saber más?

[Catálogo de la exposición Cusante de Cajacírculo](#)

[Más información sobre el Nuevo Realismo americano](#)

¿Qué nos podemos preguntar al contemplar esta obra?

¿Qué sienten los personajes? ¿Dónde pueden estar? ¿Sabes de algún hecho de la actualidad que se vea reflejado aquí?

¿A ti qué te parece?

OBJETO	Estampa
AUTOR	Sergio Abraín Gracia (Zaragoza, 1952)
TÍTULO	Sin título
MATERIA	Papel, tinta
TÉCNICA	Serigrafía
DATACIÓN	Sin fechar

¿Qué sabemos de esta obra?

Para Sergio Abraín "el arte es una revelación al límite de la realidad. Interpreté los elementos relacionados con la represión. Era una denuncia. Era la sexualización del terror, que se vuelve carnal. El cuerpo grita. Denuncia el miedo, la sospecha, la violencia". Estas palabras las vemos reflejadas en esta obra. Unos cuerpos se apiñan contra una alambrada. Manos y pies atados, bocas cosidas, ojos vendados, gritos. Frente a otras obras del artista, abstractas, aquí se sirve de la figuración, pero no realista sino expresionista, para transmitir aquello que le preocupa.

¿Quieres saber más?

[Leer entrevista completa a Sergio Abraín](#)

¿Qué nos podemos preguntar al contemplar esta obra?

¿Qué diferencia vemos en la actitud de los personajes respecto a la obra anterior? ¿Cómo crees que han llegado allí? ¿Qué crees que están mirando?

¿A ti qué te parece?

OBJETO	Estampa
AUTOR	José Luis Verdes de la Riva (Madrid, 1933 – 2001)
TÍTULO	Sin título
MATERIA	Papel, tinta
TÉCNICA	Serigrafía
DATACIÓN	Sin fechar

¿Qué sabemos de esta obra?

José Luis Verdes siempre ha sentido un gran interés por plasmar la injusticia y la violencia en sus obras, para hacer una férrea defensa de los derechos humanos a través del arte.

En palabras del artista *"Hay una constante que define mi obra: el deseo de dar testimonio de la personalización y masificación del hombre en el siglo XX, como una de las características más comunes. (...) a partir del 1975 con mi obra ambienté El mito de la Caverna, comencé a utilizar la sombra. El hombre ya no es sino una sombra fragmentada."*

En esta obra recurre también a la sombra, simples siluetas que esperan calladas, que miran hacia el exterior, hacia la libertad, pero que en realidad nos están mirando a nosotros, los espectadores.

¿Quieres saber más?

[Vídeo: Elaboración de una serigrafía](#)

[Vídeo: entrevistas acerca del artista](#)

¿Qué nos podemos preguntar al contemplar esta obra?

¿En qué año nació el artista? ¿Qué estaba sucediendo en España en ese momento? ¿Crees que ha podido influirle en su obra? ¿A qué conflicto hace referencia el título? Busca información sobre Salvador Allende y Augusto Pinochet.

¿A ti qué te parece?

OBJETO	Estampa
AUTOR	Juan Genovés Candell (Valencia, 1930 – Madrid, 2020)
TÍTULO	A la resistencia chilena (Carpeta)
MATERIA	Papel, tinta
TÉCNICA	Aguatinta
DATACIÓN	1978

¿Qué sabemos de esta obra?

Juan Genovés ganó fama internacional por su actitud de resistencia frente al franquismo, era un militante de la cultura en lucha por la libertad. En 1977 varios artistas españoles se reunieron para crear una carpeta de estampas a favor de la libertad en Chile, con la que colaborar con el Museo Internacional de la resistencia Salvador Allende, entonces en el exilio. En esta obra se ve claramente a una multitud, el pueblo, situado por encima y rodeando a unos pocos militares que están en primer plano.

¿Quieres saber más?

[Conoce el Museo de la Solidaridad Salvador Allende](#)
[Ver el resto de obras que forman parte de la carpeta](#)
[Ver el icónico cuadro “El abrazo” de Genovés](#)
[Entrevista a Juan Genovés](#)

¿Qué nos podemos preguntar al contemplar esta obra?

Imagina que ha podido ocurrir ahí. ¿Ha sido una destrucción accidental o intencionada? ¿Qué consecuencias crees que ha tenido? ¿Qué sentirías si tu casa, tu refugio quedara en este estado?

¿A ti qué te parece?

OBJETO	Fotografía
AUTOR	Gabriele Basilico (Milán, 1944 –2013)
TÍTULO	Beirut 91 A6-409
MATERIA	Papel, tinta
TÉCNICA	Fotografía
DATACIÓN	1991 (impreso en 2007)

¿Qué sabemos de esta obra?

En 1991, Basilico fue invitado por el escritor libanés Dominique Eddé junto con otros fotógrafos de renombre para participar en un proyecto con el objetivo de documentar fotográficamente la zona central de la ciudad de Beirut.

En palabras del artista “No se trataba de realizar un reportaje o un inventario fotográfico, sino de reflejar un “estado de las cosas”, una experiencia directa del lugar a través de una interpretación libre y personal, en un momento crítico e irrepetible de la historia de Beirut: el final, en 1990, de una extenuante guerra que había comenzado quince años antes (el 13 de abril de 1975) y la espera de la anunciada reconstrucción”

¿Quieres saber más?

[Conoce más sobre el proyecto Beirut 1991](#)

¿Qué nos podemos preguntar al contemplar esta obra?

¿Por qué no sonríen si vuelven a casa? Imagina que tienes que irte un año de tu casa a otra ciudad alejada donde no conoces a nadie para trabajar durante todo el día, sin descanso. ¿Qué meterías en la maleta, si es igual de pequeña que las suyas? ¿Cómo te sentirías? ¿Conseguirías aguantar todo el año? ¿Qué crees que ha llevado a esas personas a trabajar en esas condiciones? Investiga sobre el apartheid en Sudáfrica.

¿A ti qué te parece?

OBJETO	Fotografía
AUTOR	David Goldblatt (Sudáfrica, 1930-2018)
TÍTULO	Nyassa miners going home after serving a year's contract in the gold mines. Mayfair railway station, Johannesburg.
MATERIA	Papel, tinta
TÉCNICA	Fotografía
DATACIÓN	1952

¿Qué sabemos de esta obra?

"On the mines" constituye una de las series más emblemáticas dentro de la trayectoria de Goldblatt quien, criado en la localidad minera de Randfontein (provincia de Gauteng), decidió capturar el entramado económico y social que se había levantado en torno a uno de los principales pilares industriales de Sudáfrica. Para ello, Goldblatt muestra el paisaje industrial en decadencia, la forma de vida de las localidades mineras a través de retratos, de escenas de grupo y de vistas de la arquitectura local así como las condiciones laborales de los mineros, todo ello determinado por el sistema del apartheid. Vista en su conjunto, la serie conforma todo un retrato de una época y de un país.

¿Quieres saber más?

[Información sobre el libro "On the mines"](#)

[Más información sobre el proyecto "On the mines"](#) (inglés)

¿A ti qué te parece?

OBJETO	Cuadro
AUTOR	Margarita Cuesta-Pamies
TÍTULO	Paraguas
MATERIA	Carboncillo , lápices de colores.
TÉCNICA	Dibujo
DATACIÓN	1969

¿Qué sabemos de esta obra?

Margarita Pamies se enmarca dentro del realismo y con él crea un universo inquietante, misterioso e impecable. Aunque uno de sus principales temas es el desnudo, aquí nos presenta un paraguas, un objeto sencillo, de la vida cotidiana pero que puede significar muchas cosas. Poniéndolo en una obra como esta, y a tamaño natural, nos hace pararnos a reflexionar sobre él, sobre aquello que vemos y utilizamos cotidianamente pero sobre lo que no pensamos.

¿Quieres saber más?

[Web de la artista](#)

[Vídeo: el universo plástico y simbólico de Margarita Pamies](#)

¿Qué nos podemos preguntar al contemplar esta obra?

¿Para qué se usa un paraguas? ¿Cómo te sientes cuando lo usas? ¿No crees que es un refugio portátil? Imagina todos los usos que puedes darle.