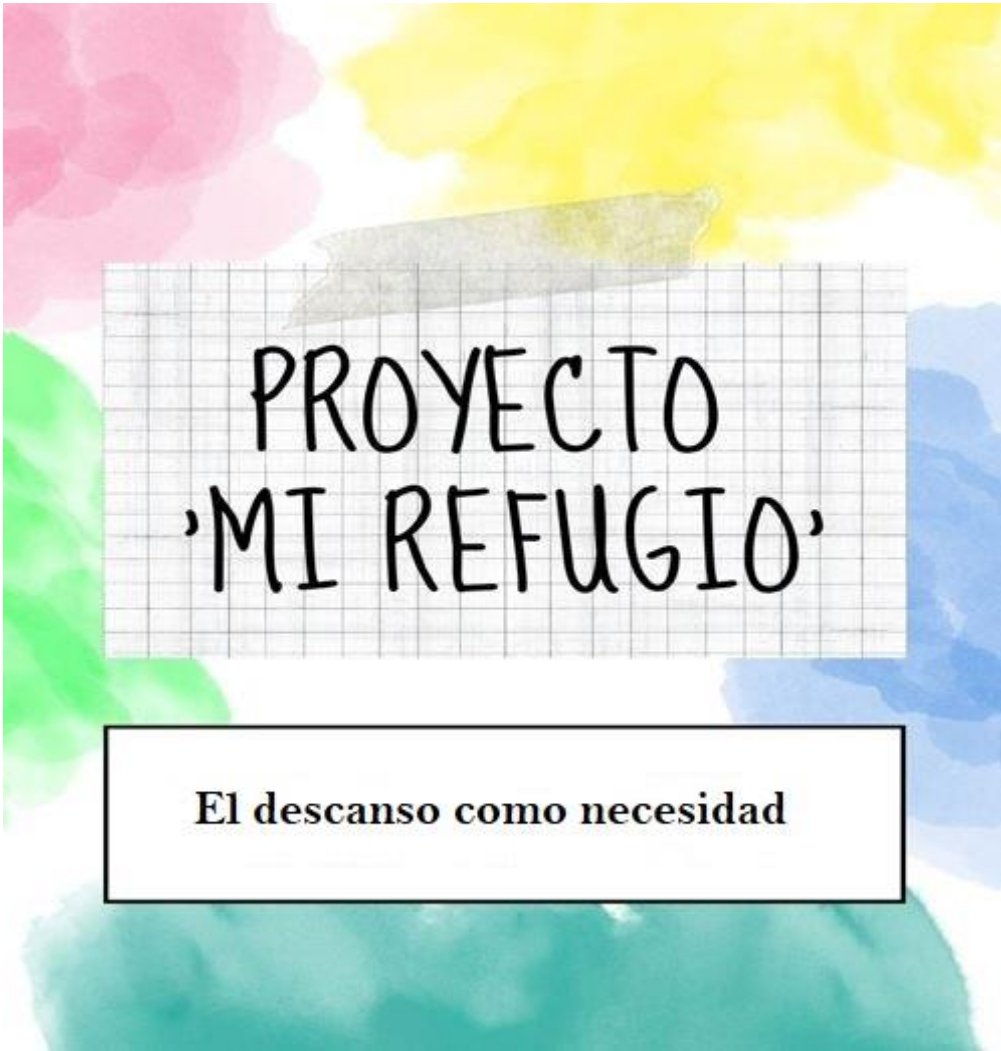

PROYECTO 'MI REFUGIO'

El descanso como necesidad

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.

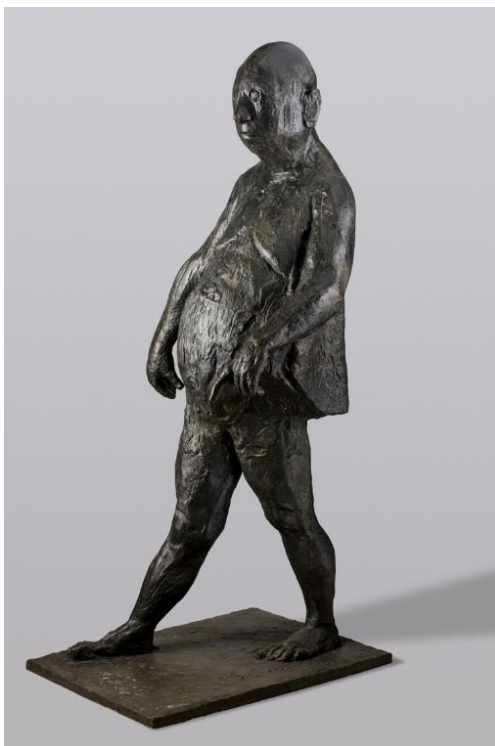
El **proyecto ‘Mi refugio’** pretende estimular la reflexión sobre el concepto de refugio a través de la colección permanente del museo.

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”.

**Selección de obras para poder trabajar en las aulas con el tema
'El descanso como necesidad':**

OBJETO	Escultura
AUTOR	Pablo Serrano Aguilar
TÍTULO	Hombre andando por la playa
MATERIA	Bronce
TÉCNICA	Fundido
DATACIÓN	1953

¿Qué sabemos de esta obra?

El rostro del personaje está basado en el retrato de Serrano a "Joseph Howard". Por este retrato y su escultura "Sol", Serrano será galardonado con el premio extraordinario de escultura de la III Bienal Hispanoamericana de Arte de 1955, celebrada en Barcelona, premio que compartió con Ángel Ferrant. Serrano participó en esta Bienal todavía como escultor uruguayo. El triunfo obtenido le permitió afianzar su estancia en Europa y comenzar en inmejorables condiciones su vida artística en España.

Al mismo tiempo que desarrollaba las grandes creaciones con las que recorría los museos de Europa y América, Pablo Serrano se dedicaba a la que podría ser considerada una de sus series más personales y la única en la que trabajó a lo largo de toda su carrera: las Interpretaciones al retrato. Frente a la obra más académica que desarrolló en Uruguay, condicionado por la naturaleza de los encargos de tipo religioso, oficial o de la alta burguesía, Serrano desplegó tras su llegada a España un nuevo concepto del género que partía del expresionismo y con el que buscaba no tanto la exactitud en la representación física como capturar la personalidad del retratado.

¿Qué nos podemos preguntar al contemplar esta obra?

¿Crees que andar por la playa o pasear es una buena manera de descansar?

¿Te parece esta escultura una obra realista o abstracta?

¿A ti qué te parece?

Concretamente, hemos de referirnos al retrato de Joseph Howard como la pieza clave en el salto que dará Serrano desde un retrato de concepción tradicional a la visión vanguardista que desplegará a partir de 1955.

Pablo Serrano se erigía con esta serie como uno de los grandes retratistas españoles del siglo XX gracias a unas obras nacidas del expresionismo y del profundo conocimiento que tenía de este género, conformando una galería de retratos de los principales científicos, empresarios, intelectuales y profesionales de la arena cultural con los que mantuvo una relación profesional o de amistad. En estas obras, Serrano no buscaba la exactitud en la plasmación de la dimensión física sino la personalidad del retratado. Así lo manifestaba el propio autor al hablar de su serie: "Me ha interesado siempre la interpretación del retrato. Porque en cada hombre hay un rostro físico y otro metafísico. Me interesa de cada ser humano esto, sus dos espacios: los que vive y habita. Le observo. Lo aprendo. Cuando ya le conozco, lo interpreto. Ya no necesito más su presencia física. Más bien, me estorba"

¿Quieres saber más?

[PS Interpretaciones al retrato.pdf \(museopabloserrano.es\)](#)

Puedes visitarla en la planta baja del museo

¿Qué nos podemos preguntar al contemplar esta obra?

¿Qué está haciendo la mujer representada?

¿Crees que es importante tomarse algunos minutos al día para hacer lo que ella hace?

¿A ti qué te parece?

OBJETO	Estampa
AUTOR	José Lamiel Asensio
TÍTULO	S/T
MATERIA	Papel
TÉCNICA	Serigrafía
DATACIÓN	1980

¿Qué sabemos de esta obra?

Formado principalmente como escultor en una línea academicista, la pintura de José Lamiel, más personal, empieza a consolidarse en la década de 1960, y muestra un claro gusto por los colores sin contrastes, en composiciones sobrias de un abierto [primitivismo](#), tratando por lo general figuras humanas, solitarias y melancólicas, y sin omitir en ciertas ocasiones una denuncia social no por soterrada menos efectiva.

¿Quieres saber más?

[Arte primitivo - Concepto, características y ejemplos](#)

[Video](#) ¿qué es una serigrafía?

¿Qué nos podemos preguntar al contemplar esta obra?

¿Crees que está descansando esta mujer o está haciendo otra cosa? ¿En la obra aparece un fondo urbano o rural? ¿Dónde crees que se descansa más, en los pueblos o en las ciudades? ¿Conoces algunos de los trabajos que realizaría esta mujer en los años sesenta del siglo XX?

¿A ti qué te parece?

¿Quieres saber más?

[Proceso de realización de una litografía](#)

OBJETO	Estampa
AUTOR	Antonio López García
TÍTULO	La madre ante casas de pueblo
MATERIA	Papel
TÉCNICA	Litografía
DATACIÓN	1962

¿Qué sabemos de esta obra?

En esta obra se adivinan varios de las constantes en la obra de Antonio López, por un lado el interés en la representación de la figura humana. Se trata de su madre, personaje al que retrató en numerosas ocasiones, bien sola o en compañía de su padre. Por otro, la vista urbana de la de Tomelloso localidad natal del artista, de grato recuerdo en su memoria, puesto que su imagen es la de su feliz infancia en la localidad manchega. Como recoge su hija en el catálogo antológico celebrado en el MNCARS "En Tomelloso teníamos una casa grande... en una calle larga y recta que llevaba a las afueras del pueblo... Le gustaba ir a ver a su madre para recorrer de nuevo los espacios de la casa... "

Antonio López es rara avis dentro del panorama artístico español, con una carrera desarrollada al margen del informalismo y de la abstracción. Artista detallista, destaca el tratamiento minucioso que proporciona a los personajes, paisajes urbanos y aspectos cotidianos que plasma, tanto en escultura, pintura como en obra gráfica.

¿Qué nos podemos preguntar al contemplar esta obra?

¿Por qué crees que el autor ha puesto ese título? ¿Te has fijado en la utilización del color y de las formas en esta obra?

¿A ti qué te parece?

OBJETO	Estampa
AUTOR	José Manuel Nuevo
TÍTULO	Una americana en su primer día de playa
MATERIA	Papel
TÉCNICA	Serigrafía
DATACIÓN	1980

¿Qué sabemos de esta obra?

Jose Manuel Nuevo perteneció a lo que se llamó 'la movida madrileña' en los años 80 del siglo XX, con claras influencias del Pop Art. Además de la pintura tradicional, otra forma de expresión popular durante la Movida fue el graffiti.

¿Quieres saber más?

[La nueva ola madrileña que no envejece jamás \(eldiario.es\)](http://eldiario.es)

[La Movida Madrileña: el gran movimiento contracultural de los años 80 \(mymodernmet.com\)](http://mymodernmet.com)

[Video](#) ¿qué es una serigrafía?

¿Qué nos podemos preguntar al contemplar esta obra?

- ¿Te parece que el tema representado es real u onírico?
- ¿Por qué el sueño y el descanso son tan importantes para tener una buena calidad de vida?
- ¿Sabes qué hace nuestro cerebro cuando estamos dormidos?

¿A ti qué te parece?

OBJETO	Estampa
AUTOR	Manuel Marteles Francés
TÍTULO	S/T
MATERIA	Papel
TÉCNICA	Litografía

¿Qué sabemos de esta obra?

“Fue integrante del grupo Forma. Fue pintor, escritor, intelectual y transgresor que creó un rico universo surrealista de personajes, animales, paisajes, cielos y espacios. Lo hacía con un fino humor ácido, una sonrisa limpia y un fuerte compromiso social”. Decía de Manuel Marteles el artista Paco Rallo.

El *Grupo Forma* nace en 1972 integrado por Fernando Cortés, Manuel Marteles, Paco Rallo y Paco Simón, a quienes se suma en 1974 Joaquín Jimeno. Su actividad finaliza en 1976, año en el que se adentran en la experiencia del *Centro de Investigación de Arte y Zoología*. Guiados por el intento de cuestionar el concepto de arte (en especial su condición de mercancía) y de propiciar la participación del público, los *Forma* desarrollan una propuesta creativa radical, en constante evolución y regida por una conciencia y actitud de grupo que se plasma también en la firma de sus obras. Influidos por el Dadá, el arte povera y el conceptual, para los *Forma* el concepto prima sobre el objeto, lo que se traduce en la creación de obras a partir de materiales encontrados, instalaciones creadas en conjunto y acciones colectivas en el espacio urbano que denominan *Arte Experimental de Provocación*. Aunque no llega a hacerse

realidad, los Forma idean una publicación periódica dedicada al arte contemporáneo, *El Pollo Urbano*, título que finalmente ceden a la publicación satírica creada en 1977 por Dionisio Sánchez.

¿Quieres saber más?

Visita la exposición 'Aragón y las artes 1957-1975' en las plantas 03 y 04 del IAAC Pablo Serrano para conocer otras obras de este autor y del grupo Forma (1972-1976).

[Muere Manuel Marteles Francés, pintor de la provocación y el erotismo \(heraldo.es\)](#)

[Proceso de realización de una litografía](#)

¿Qué nos podemos preguntar al contemplar esta obra?

Este paisaje representado en la obra: ¿Te parece un sitio donde se descansa o donde se trabaja?
¿Crees que es un tema interesante para el arte el paisaje?

¿A ti qué te parece?

¿Quieres saber más?

¿Conoces la Colección CDAN. Centro de Arte y Naturaleza. Fundación Beulas que está en Huesca? [CDAN | Centro de Arte y Naturaleza. Museo en Huesca](#)

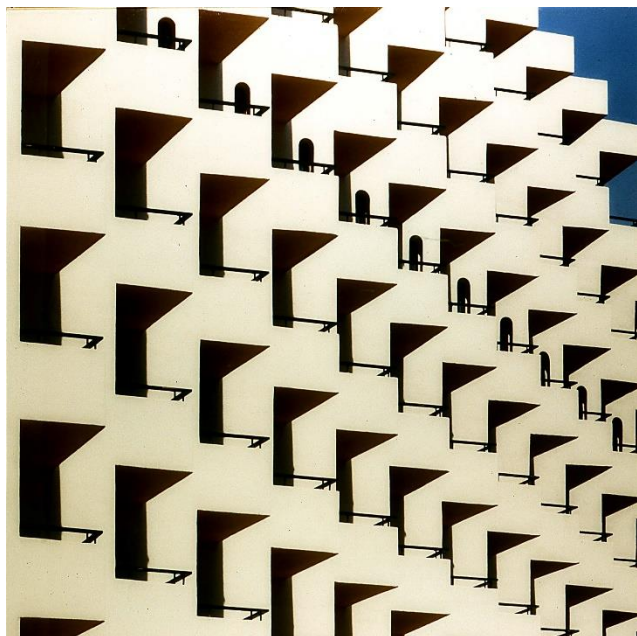
OBJETO	Cuadro
AUTOR	José Beulas Recasens
TÍTULO	Paisaje
MATERIA	Lienzo
TÉCNICA	Óleo
DATACIÓN	1962

¿Qué sabemos de esta obra?

La década de los años sesenta supone para Beulas una carrera imparable de premios y exposiciones: En 1960 obtiene la Segunda Medalla en la Exposición Nacional de Bellas Artes y en 1962, el año en que realiza esta pintura, alcanza el Primer Premio de la Bienal de Pintura de Zaragoza.

En 1962, Ángel Azpeitia en el *Heraldo de Aragón* distingue en el pintor una “fiel y personalísima interpretación del paisaje aragonés, del mejor de nuestros paisajes: seco, árido, con fuertes contrastes de luz, monótono en la gama pero lleno de armonías insospechadas”.

En 1968, hace que Rafael Santos Torroella le dedique un comentario especialmente significativo: “Paisajista ante todo, Beulas ha afirmado rotundamente, con sus obras, la perdurabilidad de este género pictórico, que para algunos dejó de tener vigencia después de los impresionistas. Es más: él le ha abierto posibilidades nuevas al plantear el paisaje no desde la vulgar anécdota naturalista o los ya fatigosos análisis cromáticos y lumínicos, sino desde un sentimiento cósmico del espacio que es justamente lo que ha renovado hoy las posibilidades de dicho género”.

¿Qué nos podemos preguntar al contemplar esta obra?

¿Descanso y turismo es lo mismo? ¿Has pensado alguna vez cómo ha ido cambiando la arquitectura en los lugares de playa?

¿Qué crees que ha sabido captar la autora en esta imagen?

¿Te parece que el arte debe ser una herramienta de denuncia social?

¿A ti qué te parece?

OBJETO	Fotografía
AUTOR	Amparo Garrido
TÍTULO	Vacaciones en el mar - Tenerife I
MATERIA	Metacrilato
TÉCNICA	Técnica fotográfica
DATACIÓN	2001

¿Qué sabemos de esta obra?

La fotógrafa, respecto a su serie 'Vacaciones en el mar' comenta:

Paseando por Magalluf en la isla de Mallorca, Benidorm, o Las Palmas de Gran Canaria, mirando los hoteles, regresan de nuevo esos sentimientos que conozco tan bien, que consisten en esa mezcla de fascinación y horror, atracción y repulsa, quererme quedar y querer salir corriendo al mismo tiempo...

"Vacaciones en el mar" es una propuesta de múltiples lecturas. Partiendo de hoteles de los años 60/70, este es un trabajo formado en su mayoría por dípticos, cuyas imágenes resultan complementarias al igual que contradictorias.

Madrid, año 2001

¿Quieres saber más?

[Home - Amparo Garrido](#)

[Vacaciones en el mar - Amparo Garrido](#)

¿Qué nos podemos preguntar al contemplar esta obra?

¿Puede ser el arte, a través de nuestra imaginación, una forma de descansar, a modo de evasión, de la realidad en la que vivimos?

¿A ti qué te parece?

OBJETO	Fotografía
AUTOR	Grete Stern
TÍTULO	S/T
MATERIA	Papel a la gelatina
TÉCNICA	Fotomontaje
DATACIÓN	06/1949

¿Qué sabemos de esta obra?

Este fotomontaje es el nº35 de de la serie "Sueños", que Grete Stern realizó como ilustraciones para la sección «El psicoanálisis te ayudará» de la revista bonaerense "Idilio. Revista juvenil y femenina", que invitaba a las lectoras a enviar sus sueños con la promesa de interpretarlos. Grete Stern actuó como ilustradora, realizando las interpretaciones visuales de ciento cuarenta sueños entre el 26 de octubre de 1948 hasta el 24 de julio de 1951 (durante el gobierno peronista). Combinando humor y surrealismo, Stern logra transmitir potentes mensajes que denuncian la situación femenina en la sociedad de la época, a través de fotomontajes que la revista presentaba bajo denominaciones como sueños de encarcelamiento, sueños de incomunicaciones, sueños de enmudecimiento, sueños de renacimientos, sueños de cuerpo, sueños de elecciones ineludibles, sueños de desdoblamiento, sueños de individuación, sueños de triunfo y dominación o sueños de inhibiciones, entre otras.

Los "sueños" encargados a Stern tenían como condición que el personaje principal del fotomontaje fuese un personaje femenino soñando, generalmente, en la existencia de un conflicto y en el que dicho personaje está siempre presente explícita o implícitamente. Allí la mujer no es presentada sólo como víctima, sino como partícipe de su propia situación, y siempre en el doble aspecto de objeto decorativo y funcional". Así, en los fotomontajes de Sueños vemos principalmente a mujeres, mujeres

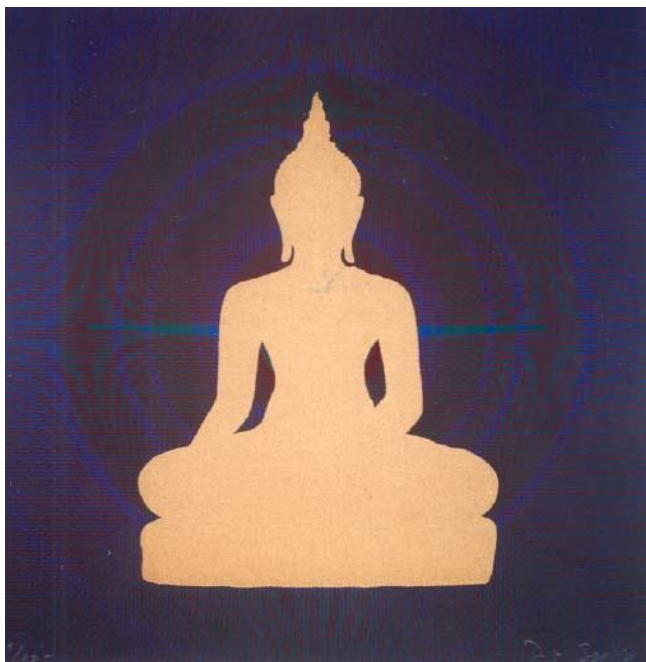
encerradas, en peligro, con dificultades, agobiadas, asediadas, sufrientes o sutilmente irónicas ante situaciones relacionadas con los hombres, el matrimonio o la vida doméstica.

Lo curioso es que trabajando a pedido, con sueños ajenos de lo más diversos, Stern consiguiera una consistencia que hace pensar en un mundo propio, como si efectivamente hubiera sido Grete la única y misma soñadora. Es un universo que se hace eco del de Julio Verne y Georges Méliès, cuya cohesión quizá también se debe a su confección enteramente casera y artesanal.

.La impronta más relevante en los montajes fotográficos de Stern es sin duda el surrealismo: los Sueños satisfacen al pie de la letra las pautas de lo que los surrealistas entendían por representación. De una parte, se nutren de una materia onírica que ha sido traspuesta y llevada al plano de una narración ilustrada; y, puesto que se trata de sueños, las extrañas situaciones reproducidas introducen o sugieren circunstancias imposibles que, no obstante, son verosímiles, lo que configura la típica situación que el surrealismo caracterizó como maravillosa. Sería difícil encontrar obras más adecuadas que éstas para ejemplificar la función que el surrealismo daba al arte plástico: el descubrimiento de lo maravilloso sobre o por detrás de lo cotidiano. Stern compone tres planos del acontecimiento narrado: el propuesto por la carta de la lectora, el plano de la interpretación y su propia reelaboración icónica. Los Sueños de Stern remiten de manera evidente a los montajes fotográficos de Man Ray y a los experimentos visuales de Dalí cuando trabajaba bajo la influencia del psicoanálisis.

¿Quieres saber más?

El IAACC Pablo Serrano cuenta con 4 ejemplares de los Sueños de Stern, procedentes de la Colección Circa XX, que ilustraban los apartados: "Los sueños de animales", "Los sueños de triunfo y dominación", "Los sueños de obstáculos" y "Los sueños de pincel".

¿Qué nos podemos preguntar al contemplar esta obra?

¿La meditación y el conocimiento de nuestras emociones crees que nos pueden llevar a estar más descansados, sin tanto estrés, y por tanto más felices?

¿A ti qué te parece?

OBJETO	Estampa
AUTOR	Dis Berlin (Carrera Blázquez, Mariano)
TÍTULO	Fin de Siglo. D.
MATERIA	Papel
TÉCNICA	Serigrafía
DATACIÓN	1996

¿Qué sabemos de esta obra?

Mariano Carrera Blázquez fue considerado un pintor emblemático de la Movida Madrileña, sus obras aparecen en muchas de las películas de Almodóvar. Sin embargo, sus referencias no están tanto en el art pop, sino que se siente más cercano a autores del Barroco y del siglo XIX, o del surrealismo, de Magritte a Maruja Mallo.

“Cuando la gente ve mis colores piensa en el pop. Y no. Esos colores vienen de una tradición que es la que me gustaba de pequeño, que es la de los fauvistas y el expresionismo alemán de los años 20. El pop me pilla más bien lejos, porque mis cuadros no aluden a la realidad cotidiana, a la calle, a ese mundo que recoge el pop. Y además busco lo contrario del pop, que usa imágenes muy reconocibles. Quiero usar imágenes que no conozca o no haya usado nadie más

que yo. Por eso tengo un archivo inmenso de imágenes, casi todas de los años 40 y 50. Me paro en los años 60, no voy más allá”

¿Quieres saber más?

[Dis Berlin](#)

[El arte budista | arthistoria.com](#)

[La neurociencia de la meditación. Nazareth Castellanos, neurocientífica - YouTube](#)

[Video](#) ¿qué es una serigrafía?