

El poder del arte

M. Fages Agudo y L. Stepanyan
University of Southern California (USC), Los Ángeles, EE. UU.

INTRODUCCIÓN

El surrealismo es uno de los movimientos artísticos más conocidos y apreciados por la sociedad actual. Las obras de pintores como Dalí son reconocidas universalmente. Desafortunadamente no ocurre lo mismo con pintoras del mismo periodo que fueron relegadas a un segundo plano en su momento. Esta unidad didáctica pretende acercar al alumnado al trabajo de cuatro artistas del movimiento surrealista que deberían ser reconocidas y valoradas. Paralelamente analiza el arte como una forma más dinámica de entender la historia y de reflexionar sobre inquietudes y preocupaciones personales.

OBJETIVOS

- Conocer el trabajo de artistas femeninas representantes del surrealismo.
- Entender la relación entre arte y el mundo que nos rodea.
- Analizar arte como forma de reflexión personal.
- Hablar de emociones y frustraciones de los jóvenes de hoy en día.
- Cooperar y colaborar en el desarrollo de un proyecto de investigación.
- Desarrollar presentaciones con el fin de combinar todas las competencias básicas.
- Profundizar en el uso de herramientas digitales para realizar presentaciones.

OBJETIVOS LINGÜÍSTICOS

- El subjuntivo: cláusulas subordinadas adjetivas

NIVEL:

- B2, C
- ACFTL: Avanzado

TEMPORALIZACIÓN

Esta propuesta didáctica está planeada para 4 sesiones de 60 minutos, ajustando los tiempos a las necesidades específicas de cada grupo. Algunas actividades se podrán completar fuera del salón de clase.

EXPLOTACIÓN DIDÁCTICA

1. REMEDIOS VARO, UNA ARTISTA SURREALISTA

1.1. ¿Qué me cuentas? El alumnado tendrá unos minutos para discutir opiniones sobre arte y hacer una primera reflexión sobre el surrealismo. Posteriormente el docente hará una puesta en común para descubrir los conocimientos que tiene el alumnado.

1.2. Descubriendo a Remedios Varo. El alumnado leerá la información de Remedios Varo de forma individual o como clase. Alternativamente la lectura se podrá asignar como tarea.

1.3. ¿Entendiste todo? De forma individual el alumnado contestará a las preguntas y el docente comprobará si entendieron el texto.

Respuestas:

- a. El surrealismo representa lo que se ve desde el mundo del subconsciente, de la imaginación, no representa lo que se ve en realidad.
- b. Porque muchas no son valoradas por sus compañeros del momento o incluso criticadas por la sociedad.
- c. En España la Guerra Civil y en Francia la entrada de los nazis en París durante la Segunda Guerra Mundial.
- d. Porque por un lado su padre la animaba a estudiar, pero por otro su madre la educaba con normas católicas tradicionales y rigurosas.
- e. No, usa su arte para expresar sus opiniones.
- f. Las respuestas varían.

1.4. Vamos a ver más sobre su obra. El docente dejará que el alumnado trabaje en grupos o si lo prefiere mostrará el enlace a la clase para ir discutiendo algunos cuadros juntos.

Algunos de los temas que podrán discutir incluyen: la representación de las mujeres, el mundo de los sueños frente al mundo real, momentos históricos.

2. A DESCUBRIR MUJERES RELEVANTES

2.1. Te toca investigar. Esta actividad podrá asignarse como tarea o podrá realizarse en clase.

2.2. Organizamos de forma más profesional. Tras la investigación se animará al alumnado a presentar la información a la clase.

2.3. Presentamos. Durante la presentación se recordará que tienen que ir tomando notas para contestar las preguntas. Idealmente, se usará Google Docs o Padlet para poder mostrar las ideas posteriormente.

2.4. Comparamos. El docente abrirá la discusión a la clase y se podrá comparar la información.

3. USO DEL SUBJUNTIVO EN CLAUSULAS SUBORDINADAS ADJETIVAS

3.1. Objetivos específicos y desarrollo

- Practicar el uso del subjuntivo en cláusulas adjetivas.
- Comparar y contrastar opiniones sobre diferentes artistas.

El alumnado contestará las preguntas de manera individual y después compararán sus respuestas con las de otros compañeros.

Respuesta: libre

3.2. ¿Qué tal tus dotes de reflexión?

Objetivos específicos y desarrollo

- Analizar la función de cláusulas adjetivas.
- Analizar el uso del subjuntivo en cláusulas adjetivas.
- Comparar y contrastar opiniones con compañeros.

El alumnado contestará estas preguntas de manera individual. Después, compararán sus respuestas con las de otros compañeros.

Respuestas:

- a. Las cláusulas adjetivales describen las palabras *obra* y *artista*.
- b. El subjuntivo.
- c. En el número 1 se usa el subjuntivo porque el pronombre se refiere a algo desconocido o incierto. En el número 2 se usa subjuntivo porque la frase es negativa.
- d. Respuesta libre

3.3. A practicar

Objetivos específicos y desarrollo

- Repasar el uso del subjuntivo en cláusulas adjetivas.
- Conjugar verbos en forma del presente de subjuntivo.

El alumnado completará esta actividad de manera individual. El docente revisará las respuestas y se analizará el uso del subjuntivo en cláusulas adjetivas.

Respuestas: *a. Pueda, b. Sepa, c. Hable, d. Sea, e. Escriba, f. Refleje, g. Tiene*

3.4. Te toca a ti

Objetivos específicos y desarrollo

- Hacer preguntas usando cláusulas adjetivas.
- Conjugar los verbos en forma del presente de subjuntivo.
- Intercambiar ideas con compañeros usando cláusulas adjetivas.

El alumnado completará el Paso 1 de manera individual. Después se revisarán las respuestas con el docente. En el Paso 2, se colaborará con los compañeros y se anotarán las respuestas. En el Paso 3 se examinarán las respuestas de los compañeros y se determinará qué tienen en común. Se anotarán las respuestas y se compartirán con la clase.

Respuestas:

Paso 1. Respuestas diferentes, pero con verbos conjugados en forma del presente de subjuntivo.

4. ¿TE CONSIDERAS ARTISTA? USEMOS LA IMAGINACIÓN

El objetivo de la actividad será ofrecer al alumnado una forma de canalizar sus ideas y emociones. Esta actividad puede ser libre o controlada por el docente.

MATERIALES

Bolígrafo y papel para tomar notas de forma individual. Materiales para las obras de arte.

Móvil, tableta o computadora para hacer investigación en línea.

Internet para investigar.

Google Docs o Padlet para tomar notas como grupo, proyectarlas y compararlas posteriormente.

ACTIVIDADES PARA LOS ALUMNOS

1. REMEDIOS VARO, UNA ARTISTA SURREALISTA

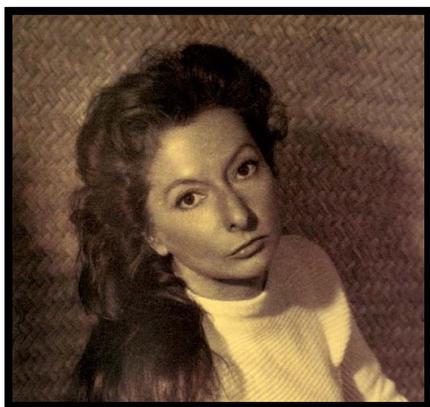
1.1. ¿Qué me cuentas? En grupos, vamos a discutir brevemente las siguientes preguntas y compartir los resultados con la clase posteriormente.

- ¿Te consideras una persona artística?
- ¿Te gusta el arte?, ¿qué tipo de manifestación artística te gusta más: la pintura, la escultura, etc.?, ¿por qué?
- ¿Has oído hablar del surrealismo?, ¿conoces a algún o alguna artista surrealista?

1.2. Descubriendo a Remedios Varo.

El surrealismo es un movimiento artístico y literario que aparece en París en 1924. Desde su origen, estudia el subconsciente y analiza el pensamiento. El surrealismo representa realidades absurdas y fantásticas que se proyectan en forma de figuras extrañas, sueños y fantasías. Rompe, de esa forma, con los movimientos artísticos anteriores donde la realidad y los cánones artísticos tradicionales marcan la pauta de creación.

Artistas españoles como Picasso, Dalí o Miró son conocidos por todos, sin embargo, nos llama la atención la ausencia significativa de mujeres en esta lista. ¿Es el surrealismo un movimiento en el que solo hubo representantes masculinos? Por supuesto que no. El surrealismo español tiene fabulosas representantes, si bien fueron criticadas o poco valoradas por la sociedad del momento. Maruja Mallo, Ángeles Santos y Remedios Varo son tres ejemplos que deberían ser nombradas con mayor asiduidad, así que hoy vamos a conocer a una de ellas.

Fuente: Wikipedia

La vida de Remedios Varo se desarrolló en diferentes escenarios. Nacida en 1908 en Girona, estudió Arte en Madrid. Tras sus estudios regresó a Barcelona donde se unió al grupo surrealista *Logicofobista* con quienes comenzó a desarrollar su carrera artística. Posteriormente, con la llegada de la Guerra Civil española se trasladó a París donde permaneció hasta escapar a México con la llegada de los nazis a Francia. En México desarrolló su carrera artística hasta que murió en 1963. De adulta Varo dijo que no le gustaba hablar de su infancia o de su vida porque lo importante era su obra. Para entender su trabajo, sin embargo, hay que entender sus vivencias y los momentos históricos que le tocaron vivir.

De joven ya tuvo interés por la pintura lo que hizo que su padre la animara a inscribirse en la Academia de Bellas Artes de San Fernando (Madrid) con quince años. Esta aparente libertad contrastaba con la educación e influencia católica que ejercía su madre. Esta yuxtaposición la vemos representada en un buen número de cuadros como “Bordando el manto terrestre” o “Hacia la torre”. En sus obras Varo intentó también romper con el papel tradicional atribuido a las mujeres. Las figuras de sus cuadros, por eso, son mayoritariamente mujeres alquimistas, brujas o seres espirituales. La obra “Cazadora de estrellas” es un ejemplo perfecto.

La experiencia de viajar, mudarse o huir también aparece reflejada de forma consistente en la obra de Varo. Personas en tránsito aparecen en bicicletas o barcos imposibles como en “Locomoción acuática” o “Hallazgo”. Lo que también encontramos en su obra, sin duda, es la búsqueda de un estado de conciencia superior típico de los artistas del momento. En sus cuadros vemos un interés por la astrología, la alquimia o el tarot compaginado con el amor por la ciencia. Sus cuadros están llenos de símbolos, imágenes extrañas, fruto del mundo de los sueños. En cuadros como “Armonía” Varo intentaba encontrar la intersección entre lo científico y lo místico con un punto de vista innegablemente personal, lo que hace su trabajo único.

“Armonía” Remedios Varo (1956)

Fuente: Ebay

Remedios Varo murió de un ataque al corazón con tan solo 54 años de edad, un año después de su exitosa segunda exposición individual. En junio de 2020, su cuadro “Armonía” se vendió en una subasta de Sotheby's por más de seis millones de dólares, el segundo precio más alto logrado por una artista de habla española.

1.3. ¿Entendiste todo? Regresa al texto y contesta las siguientes preguntas con información del mismo.

- ¿Qué hace que el surrealismo esté en contraste con el realismo?
- ¿Por qué las mujeres surrealistas no son tan conocidas como los hombres de esa corriente artística?
- ¿Qué eventos históricos marcaron la vida de Varo?
- ¿Por qué dice el texto que hay contradicción en la forma en la que fue educada la artista?
- ¿Estaba conforme Varo con el papel que la sociedad da a las mujeres del momento? Explica tu respuesta con información del texto
- ¿Qué opinas de que la obra de Varo, casi ignorada en sus principios, se haya vendido por tantísimo dinero hoy en día? Explica tu respuesta.

1.4. Vamos a ver más sobre su obra. Aquí tienes un par de enlaces para ver algunos de los cuadros más relevantes de la artista y un video grabado en 1966 que fue encontrado años más tarde. Vamos a intentar encontrar en sus cuadros ejemplos de lo que hemos leído.

[Remedios Varo.](#)

[Documental](#) sobre la artista, grabado en 1966 y encontrado años más tarde.

2. A DESCUBRIR MUJERES RELEVANTES

2.1. Te toca investigar. Hemos hablado de Remedios Varo, pero existen otras mujeres que, al igual que ella, no fueron reconocidas por su labor artística en su momento. Vamos a trabajar en grupos y buscar más información relevante sobre las siguientes mujeres. Usando internet, encuentra aspectos importantes del momento histórico en el que vivieron y analiza dos de sus obras. Toma notas, que luego vamos a compartir la información con la clase.

	Aspectos importantes de su vida y del momento histórico que le tocó vivir	Nombre de las dos obras y año en las que fueron pintadas	Aspectos surrealistas que aparecen en las obras (temas, objetos simbólicos, mundo de los sueños, etc.)
Maruja Mallo			
Ángeles Santos			
Leonora Carrington			
Frida Kahlo			

2.2. Organizamos forma más profesional. Ahora con toda la información encontrada, hay que crear un póster o un PowerPoint para compartir la información con la clase. Recuerda que algo visualmente interesante es siempre más fácil de apreciar.

2.3. Presentamos. Llegó la hora de presentar la información a la clase. Individualmente, mientras escuchas a tus compañeros, toma nota de aspectos similares que hay entre las diferentes artistas y Remedios Varo. Usad las siguientes preguntas como guía.

- ¿Hay aspectos de la vida de estas mujeres que tengan similitudes?
- ¿Hay temáticas en sus obras que sean similares entre sí?
- ¿Se repiten en sus cuadros objetos que parezcan extraños o del mundo de los sueños?

Fuente: Vectorstock

2.4. Comparamos. Ahora que ya sabemos un poco más de estas cuatro artistas vamos a ver si podemos contestar a las preguntas anteriores juntos y reflexionar sobre las siguientes preguntas ¿Tienen cosas en común?, ¿en qué son diferentes?, ¿Por qué es importante hablar de mujeres como ellas?

3. USO DEL SUBJUNTIVO EN CLÁUSULAS SUBORDINADAS ADJETIVAS

3.1. Vamos a pensar un poco más. Aquí tienes tres preguntas. Contéstalas y compártelas con un Compañero o compañera, ¿piensas lo mismo?

1. Varo es una artista que nos hace reflexionar, ¿estás de acuerdo?
2. ¿Conoces a algún otro artista cuya obra refleje sus experiencias personales? Si no conoces ninguno, busca en Internet a un artista contemporáneo que produzca autorretratos. Describe su obra.
3. Algunos dicen que no hay obras que no contengan algún elemento de la experiencia personal. ¿Qué opinas tú?

Fuente: pixy.org

3.2. ¿Qué tal tus dotes de reflexión? Ahora tómate unos minutos para analizar la estructura de las preguntas anteriores otra vez. Y contesta las siguientes preguntas.

- a. Las oraciones subrayadas de las preguntas anteriores se llaman cláusulas adjetivas. Una cláusula adjetiva describe un sustantivo o un pronombre. ¿Qué sustantivo o pronombre describe en cada oración?, ¿puedes encontrarlo?
- b. Fíjate en los verbos en negrita. ¿Cuál es su forma gramatical?
- c. Algunas cláusulas adjetivas requieren subjuntivo. El subjuntivo se usa en cláusulas adjetivas cuando el sustantivo o el pronombre al que se refiere es desconocido, irreal o incierto y a veces, cuando es negativo. Pero se usa el indicativo si el sustantivo o pronombre descrito es real. Vuelve a leer las preguntas de la actividad anterior. ¿Por qué se usa el indicativo o subjuntivo en esas cláusulas adjetivas?
- d. Compara tus respuestas con las de tus compañeros y compañeras de clase. ¿Estáis todos de acuerdo?

3.3. A practicar. Lee las siguientes oraciones y pon los verbos en la forma correcta.

- a. Busco a alguien que me (poder) _____ ayudar a crear una historia.
- b. En clase no hay nadie que (saber) _____ cuándo es la exposición.
- c. Necesitamos una persona que (hablar) _____ japonés.
- d. ¿No tendrás un amigo que (ser) _____ artístico?
- e. ¿Conoces a alguien que (escribir) _____ libros?
- f. Nunca he escrito una canción que (reflejar) _____ mis preocupaciones.
- g. Estoy leyendo un libro que (tener) _____ una trama muy interesante.

3.3. Te toca a ti. Vamos a ver si ahora puedes completar las siguientes preguntas de manera correcta.

Paso 1. Completa las preguntas. Cuidado con los verbos que utilizas.

- a. ¿Hay algún grupo de música que
- b. ¿Conoces a algún/a cantante pop o rapero cuyas canciones
- c. ¿Te gustaría ir a un concierto que
- d. ¿Quieres ir a un evento donde
- e. ¿Hay algún o alguna “influencer” que

Paso 2. Ahora hazle las preguntas del paso 1 a un compañero o compañera. Anota sus respuestas.

- a.
- b.
- c.
- d.
- e.

Paso 3. Anota 2 cosas que tienen en común. Comparte tus observaciones con la clase.

Fuente: Vecteezy

4. ¿TE CONSIDERAS UN O UNA ARTISTA? USEMOS LA IMAGINACIÓN

El arte es usado a lo largo de la historia como una forma de escape, como un modo de reflexionar sobre el mundo que nos rodea. Varo usó sus pinturas para analizar el papel de las mujeres, Frida Kahlo para ayudarse a sobrellevar su enfermedad. Así que vamos a intentar hacer lo mismo.

4.1. Piensa en el mundo que te rodea. Haz una lista de los problemas actuales que más te preocupan. Pueden ser tuyos individuales, de todos los jóvenes en general, del mundo que te rodea, de género, etc. Piensa con calma y enumera todos los que se te ocurran.

4.2. A crear. Piensa en las surrealistas que has estudiado, en sus pinturas y en cómo ellas interpretaron el mundo que las rodeaba. Ahora a ti te toca representar tus preocupaciones, dar vida a esa lista. Piensa en los objetos que viste en los diferentes cuadros, las simbologías y plasma tus ideas.

Fuente: ThoughtCo

4.3. Observamos. En pequeños grupos vais a compartir vuestras pinturas sin decir nada. Mientras observáis, de forma individual, pensad y tomad nota de los siguientes aspectos.

- a. ¿Entiendes qué hay detrás de cada elemento usado por tus compañeros y compañeras para componer las diferentes pinturas?
- b. ¿Hay simbología que no entiendas?
- c. ¿Puedes ver los problemas que cada estudiante quiere representar?

4.4. Compartimos. Vamos a reflexionar como clase. Explicad qué visteis en alguno de los cuadros y qué creéis que intentaba representar y expresar su artista. Después vamos a escuchar las ideas que cada artista quiso representar en su cuadro y ver si teníamos razón, si entendimos su mensaje.

4.5. Y a reflexionar. Vamos a hacer una reflexión más general. Primero en pequeños grupos y luego con el grupo de clase en general, leed las siguientes preguntas y tomad nota de vuestras respuestas. Al final hablaremos sobre ello.

- a. ¿Habéis usado imágenes similares?, ¿de dónde sale la inspiración para esas imágenes?
- b. ¿Tenéis preocupaciones similares?, ¿cuáles son?
- c. ¿Fue fácil usar la pintura para expresar vuestras ideas?, ¿por qué?
- d. ¿Habría sido más fácil usar otro medio artístico?, ¿cuál?
- e. ¿Ha sido fácil reflexionar sobre vuestra vida?, ¿o difícil? ¿Por qué?
- f. ¿Os podéis imaginar a vosotros mismos usando una forma de expresión artística para reflexionar sobre vuestras vidas en el futuro? ¿Por qué?
- g. Lee la cita de abajo, ¿qué creéis que quería decir Varo con ella?

**“Puedes ir de acá para allá,
pero mientras tú no estés bien
nada de lo que te rodea lo estará.**