

¿Quién fue
Leonora
Carrington?

cultura UDG

ÍNDICE

¿Quién fue Leonora Carrington?	pág. 4
El Recóndito Mundo de Leonora Carrington Plan didáctico Primaria menor (6 a 8 años) Sol, corazón y lágrima.	pág. 10
El Recóndito Mundo de Leonora Carrington Plan didáctico Primaria mayor (9 a 10 años) Pintar para contar: Creemos un personaje	pág. 18
El Recóndito Mundo de Leonora Carrington Plan didáctico Bachillerato Conviértete en el psicólogo de Leonora Mapas narrativos	pág. 28

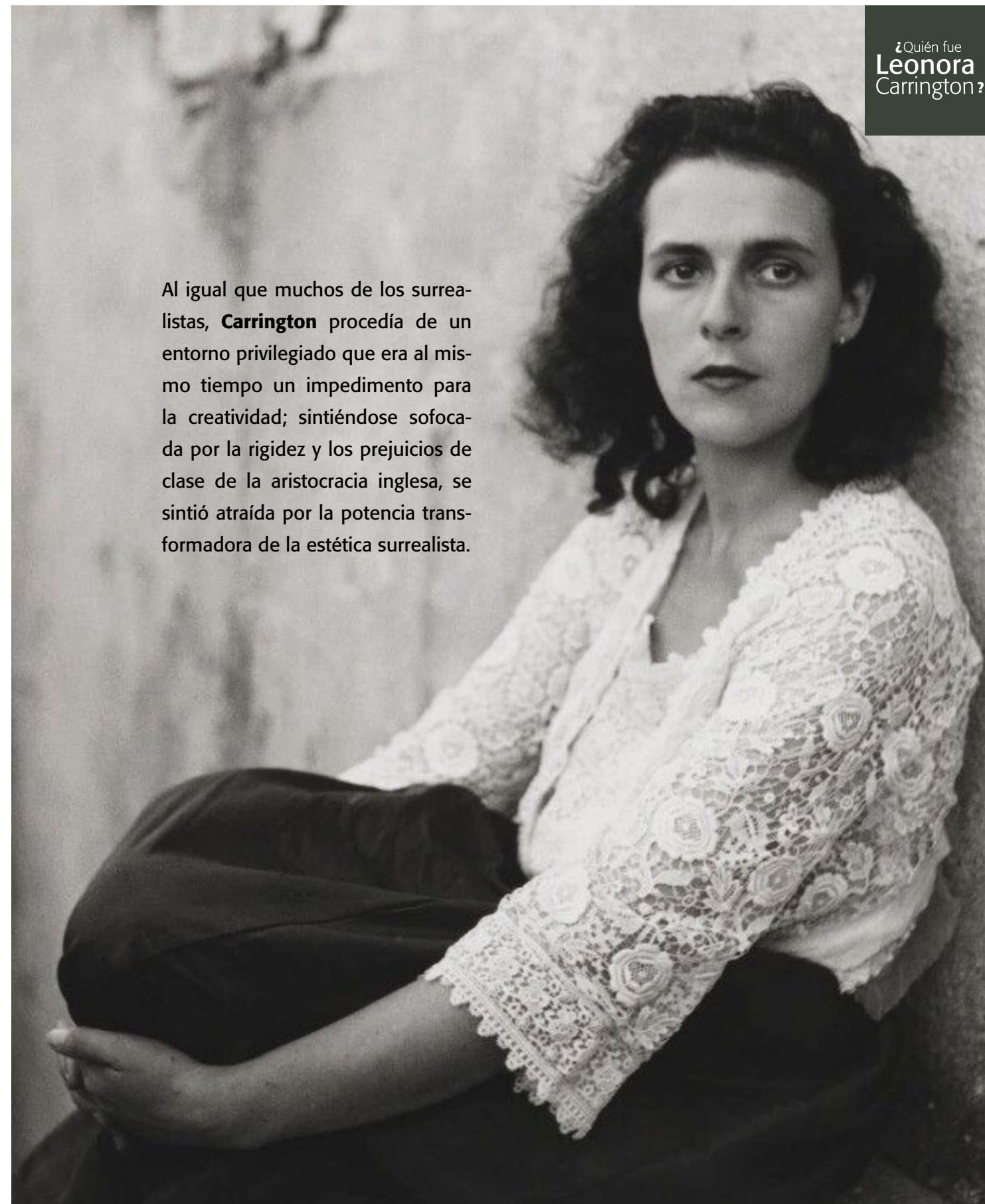
Leonora Carrington

nació en 1917, hija de Harold Carrington, un magnate textil inglés, y de Maurie Moorhead Carrington de origen irlandés. Pasó su infancia en la finca familiar en Lancashire, Inglaterra, donde estuvo rodeada de animales, especialmente caballos, y creció escuchando los cuentos de hadas y las historias del folclore celta que le contaba su niñera irlandesa, mismos que despertaron su imaginación cargada de símbolos que más tarde inspirarían su obra. **Carrington** fue una niña rebelde y desobediente, educada por institutrices, tutores y monjas, y expulsada de dos colegios por mal comportamiento.

Desde pequeña se sintió atraída por la expresión artística por encima de cualquier otra disciplina; sin embargo, sus padres no estaban seguros de apoyarla en cuanto a sus inclinaciones artísticas e insistieron en presentarla como debutante en la corte del Rey Jorge V.

Cuando continuó rebelándose, la enviaron a estudiar arte en Florencia, Italia; allí quedó impresionada por la escultura y la arquitectura medieval y barroca, y especialmente por la pintura del Renacimiento italiano. Cuando regresó a Londres, sus padres le permitieron estudiar arte, primero en la Escuela de Arte de Chelsea y luego en la escuela fundada por el expatriado francés y pintor cubista Amédée Ozenfant.

Carrington conoció la obra de destacadas figuras de la vanguardia a finales de su adolescencia, momento en el que se llevó a cabo la internacionalización del surrealismo. Durante estudios en la academia de Ozenfant, se vio profundamente afectada por dos libros. Uno era *Memoria de viaje*, de Alexandra David-Néel, una exploradora que caminó a Lhasa, Tíbet, en los años 20, disfrazada de hombre y se convirtió en lama. El otro *Surrealismo* de Sir Herbert Read, con una ilustración de portada del artista alemán Max Ernst. En 1936, Carrington, de 19 años, asistió a la Exposición Internacional de Surrealismo en las Galerías New Burlington de Londres, y se vio atraída por los misteriosos códigos artísticos de los surrealistas.

¿Quién fue
**Leonora
Carrington?**

Al igual que muchos de los surrealistas, **Carrington** procedía de un entorno privilegiado que era al mismo tiempo un impedimento para la creatividad; sintiéndose sofocada por la rigidez y los prejuicios de clase de la aristocracia inglesa, se sintió atraída por la potencia transformadora de la estética surrealista.

En 1937 conoció a Max Ernst en una fiesta en Londres. Los dos se enamoraron y se fueron a París. Ernst dejó a su esposa, y él y **Carrington** se establecieron en el sur de Francia en 1938. Durante esta fase de su romance, **Carrington** se sumergió en las prácticas surrealistas, explorando procesos de colaboración de pintura, collage y escritura automática con Ernst. Sin embargo, el romance llegó a su fin con la Segunda Guerra Mundial.

Ernst fue arrestado varias veces en la Francia ocupada por los alemanes y finalmente huyó a los Estados Unidos con la ayuda de Peggy Guggenheim, abandonando su relación con **Carrington**. Destruída por su separación, Carrington dejó Francia y viajó a Madrid, escapando por poco de los nazis. En España sufrió un colapso psicótico y fue hospitalizada en un hospital mental en Madrid. Cuando empezó a sufrir delirios y ataques de ansiedad repetidos, sus padres intervinieron en su atención médica. Carrington fue internada y tratada con terapia de choque. La artista quedó traumatizada por esta terrible experiencia, y finalmente se refugió en la embajada mexicana de Lisboa.

Carrington escribió sobre sus experiencias con la enfermedad mental en su primera novela, *Down Below* (1945), y creó varias pinturas oscuras e inquietantes que evocan su crisis psicótica, incluyendo una también titulada *Down Below* (1941). A menudo miraba hacia atrás en este período de trauma mental como una fuente de inspiración para su arte. En 1941 se casó con el poeta y diplomático mexicano Renato Leduc, un amigo de Pablo Picasso, de quien se divorció a los pocos meses.

Carrington se estableció en México en 1942. En Ciudad de México, conoció al fotógrafo judío húngaro Emeric ("Chiki") Weisz, con el que se casó y tuvo dos hijos, Pablo y Gabriel. En los años 40 y 50 se dedicó de lleno su trabajo artístico, desarrollando una intensa sensibilidad surrealista personal que combinaba el simbolismo autobiográfico y oculto. Se relacionó con otros surrealistas que trabajaban en México, como Remedios Varo y Benjamín Péret.

La fascinación de **Carrington** por el misticismo y las criaturas fantásticas continuó floreciendo en sus pinturas, grabados y trabajos, y encontró espíritus artísticos afines a través de su colaboración con el grupo de teatro surrealista Poesía en Voz Alta y en su estrecha amistad con Remedios Varo.

Fue así mismo, una escritora prolífica, publican-
do muchos artículos, cuentos cortos y la novela
La trompeta auditiva (1976). También colabo-
ró con otros miembros de la vanguardia y con
intelectuales como el escritor Octavio Paz (para
quien creó el vestuario de una obra de teatro)
y el cineasta Luis Buñuel.

A partir de los 90, Leonora, dividió su tiempo
entre su casa en la Ciudad de México y las vi-
sitas a Nueva York y Chicago. Durante estos úl-
timos años, comenzó a producir esculturas de
bronce de animales y figuras humanas, además
de sus pinturas, grabados y dibujos. Ocasiona-
mente concedía animadas entrevistas sobre su
vida y su carrera, desde sus primeros experi-
mentos surrealistas hasta sus posteriores haza-
ñas artísticas.

Murió a los 94 años de edad, el 25 de mayo de
2011, en la Ciudad de México, de complicacio-
nes por neumonía.

El Recóndito Mundo de Leonora Carrington

Plan didáctico

Primaria menor (6 a 8 años)

Sol, corazón y lágrima.

Duración: 25 minutos

Descripción: Abordar a una de las mayores exponentes del surrealismo: Leonora Carrington a través del análisis de algunas de sus obras, al conocer algunas características del Surrealismo y propiciar que las y los niños adquieran la habilidad de representar ideas o historias a través de símbolos.

Nombre completo

Leonora Carrington Moorhead

Nacimiento:

6 de abril de 1917, Reino Unido

Fallecimiento

25 de mayo de 2011, Ciudad de México

Recurso: Exposición de pintura y escultura

Título: "El recóndito mundo de Leonora Carrington"

Sinopsis: En esta exhibición se aprecian piezas significativas de su faceta como diseñadora de joyería, su pasión por la elaboración de máscaras, esculturas representativas, así como una veintena de dibujos, obra gráfica, diseños y bocetos a lápiz, que permiten imbuirse en la intimidad del universo de esta gran artista inglesa, nacionalizada mexicana.

Recóndito mundo de Leonora Carrington

En colaboración con el Consejo del Museo Leonora Carrington A.C.

Curaduría de Fermín Llamazares Llamazares, presidente del Consejo del Museo Leonora Carrington A.C.

Tipo de exposición: Multidisciplinaria

Obra participante:

6 dibujos

21 esculturas

42 estampas grabado y litografía

7 joyas

12 libros

4 máscaras

1 póster

Total: 93 piezas

Salas. 5, 11, 12, 13 y 14

Fecha de exhibición: de 25 de marzo al 08 de agosto 2021

Horarios de visita: de martes a sábado de 10:00 a 18:00 horas y domingo de 10:00 a 15:00 horas. **Entrada libre.**

<https://www.youtube.com/watch?v=ZTA18ik77Lg>

Vinculación curricular:

Artes visuales, plásticas, pintura

Artes visuales, plásticas, escultura

Educación Socioemocional

¡DATO INTERESANTE!

Sabías que la escultura de Leonora Carrington "Cómo hace el pequeño cocodrilo" (1998), se encuentra en la Ciudad de México y está basada en un poema del escritor Lewis Carroll, el mismo que escribió Alicia en el País de las Maravillas.

APRECIAR

¡Debes conocer a esta pintora!

Hoy te vamos a platicar de Leonora Carrington, una de nuestras **pintoras surrealistas** favoritas. ¿Sabes por qué es una gran pintora? Porque tenía una gran imaginación gracias a las historias fantásticas de origen celta que le contaban su mamá, su abuela y su nana.

Con eso, Leonora comenzó a contar sus propias historias con personajes increíbles que ella solita creaba. Solo tenía que imaginar mucho y liberar todos sus pensamientos en sus pinturas. **¡Tú también deberías intentarlo!**

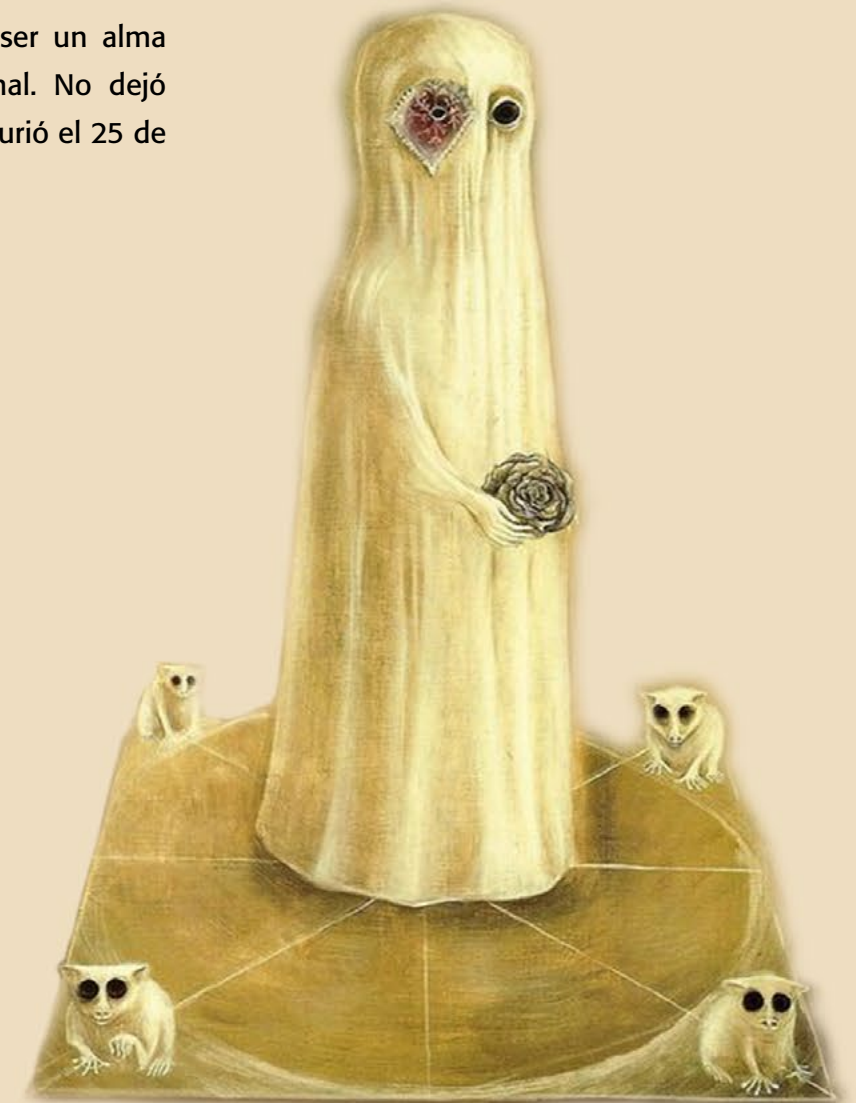
Desde muy pequeña supo que quería dedicarse al arte, por eso decían que era muy rebelde. En sus tiempos ni los niños -y mucho menos las niñas- podían divertirse con el arte. Menos en la familia de Leonora Carrington: Su papá era rico y muy estricto, siempre quería que la obedeciera y que fuera una "señorita de alta sociedad". ¡Pero Leonora prefería su mundo imaginario lleno de personajes fantásticos!

Unos años después, su familia la envió a una escuela en Italia, donde pudo estar cerca del arte hasta que su padre decidió que regresara porque pronto cumpliría 17 años y se esperaba que Leonora se casara con alguien de familia adinerada. Ella, claro, no quería.

A los 19 años, tras no querer rendirse en su sueño, se fue a vivir a Londres a una de las escuelas más reconocidas de pintura y dibujo. Ahí su vida cambió para siempre: Conoció a Max Ernst y se integró al mundo de los surrealistas, viajó a París donde conoció a los exponentes más famosos de ese movimiento artístico.

Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial vinieron grandes cambios en la vida de Leonora, separándose de las personas que amaba. Su papá la internó en un hospital psiquiátrico debido a la depresión que sufrió cuando su amado Max Ernst fue encarcelado. Pero como gran heroína logró escapar y huyó a América. Llegando así a Ciudad de México. Aquí pudo expresar todo lo que había imaginado en las pinturas, esculturas y cuentos que creó.

Leonora siempre luchó por ser un alma libre, independiente y original. No dejó de producir arte hasta que murió el 25 de mayo de 2011.

CONECTAR

¿Alguna vez has visto este señalamiento?

¿Qué simboliza?

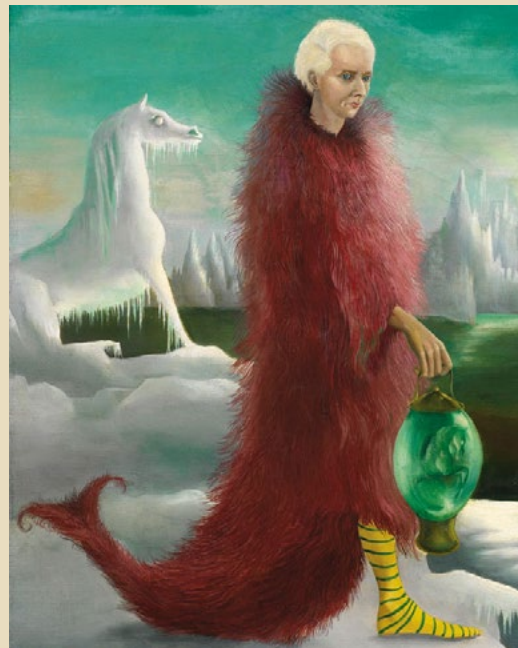
¡Así es! Es un lugar especial, para personas con discapacidad.

Estas imágenes nos ayudan a ver mensajes que alguien nos quiere decir sin que se tengan que utilizar palabras para hacerlo. A esto le llamamos **símbolos**.

Todos los días vemos **símbolos** por todos lados. Cuando le dibujas a tu mamá, papá o alguien querido un corazón para decirle cuánto le amas usas el símbolo del corazón para hacerlo.

Nuestra pintora invitada en el Museo de las Artes Leonora Carrington utilizaba esta técnica todo el tiempo en sus pinturas. Por ejemplo, a ella le gustaba mucho pintar caballos como símbolo de libertad, amor y recuerdos de su infancia (ella tenía una yegua blanca de chica).

Observa algunas de sus pinturas y descubre, **¿cuántos caballos ves en total?**

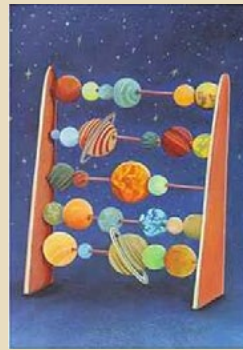
¡HÁGAMOS ARTE!

Tú también puedes dibujar algo que te guste mucho para expresar lo que quieras decir si usar una sola palabra.

Hoy te invitamos a crear un dibujo para compartir algo a alguien que ames mucho usando solo imágenes.

Paso I

¿Puedes ponerle un título a cada una de estas imágenes?

Paso II

¡Ahora te toca dibujar a ti!

¿Puedes imaginar un dibujo para mostrarle AMOR a alguien sin utilizar ninguna palabra?

Utiliza tantos **símbolos** como creas necesarios.
Prohibido usar corazones, puesto que eso sería muy sencillo.

Toma una hoja, colores, plumones, pinturas, pinceles o lo que necesites para expresarlo.

Paso III

Tómale una fotografía a tu dibujo y súbelo a la plataforma.

¿Te gustó la actividad? Te invitamos a conocer la **Casa Estudio** de Leonora Carrington allí encontrarás las obras e historia de la artista de una manera divertida.

<http://casaleonoracarrington.uam.mx>

VISITA LA EXPOSICIÓN en el MUSA
<https://www.musaudg.mx/videos>

El Recóndito Mundo de Leonora Carrington

Plan didáctico

Primaria mayor (9 a 10 años)

Pintar para contar: Creemos un personaje

Duración: 35 minutos

Descripción: Abordar a una de las mayores exponentes del surrealismo: Leonora Carrington a través del análisis de algunas de sus obras, al conocer algunas características del Surrealismo y propiciar que las y los niños adquieran la habilidad de representar ideas o historias a través de símbolos.

Nombre completo

Leonora Carrington Moorhead

Nacimiento:

6 de abril de 1917, Reino Unido

Fallecimiento

25 de mayo de 2011, Ciudad de México

Recurso: Exposición de pintura y escultura

Título: "El recóndito mundo de Leonora Carrington"

Sinopsis: En esta exhibición se aprecian piezas significativas de su faceta como diseñadora de joyería, su pasión por la elaboración de máscaras, esculturas representativas, así como una veintena de dibujos, obra gráfica, diseños y bocetos a lápiz, que permiten imbuirse en la intimidad del universo de esta gran artista inglesa, nacionalizada mexicana.

Recóndito mundo de Leonora Carrington

En colaboración con el Consejo del Museo Leonora Carrington A.C.

Curaduría de Fermín Llamazares Llamazares, presidente del Consejo del Museo Leonora Carrington A.C.

Tipo de exposición: Multidisciplinaria

Obra participante:

6 dibujos

21 esculturas

42 estampas grabado y litografía

7 joyas

12 libros

4 máscaras

1 póster

Total: 93 piezas

Salas. 5, 11, 12, 13 y 14

Fecha de exhibición: de 25 de marzo al 08 de agosto 2021

Horarios de visita: de martes a sábado de 10:00 a 18:00 horas y domingo de 10:00 a 15:00 horas. **Entrada libre.**

<https://www.youtube.com/watch?v=ZTA18ik77Lg>

Vinculación curricular:

Artes visuales, plásticas, pintura

Artes visuales, plásticas, escultura

Historia

Literatura

¡DATO INTERESANTE!

Sabías que Leonora Carrington se consideraba feminista y ecologista.

APRECIAR

¡Debes conocer a esta pintora!

Hoy te vamos a platicar de Leonora Carrington, una de nuestras **pintoras surrealistas** favoritas. ¿Sabes por qué es una gran pintora? Porque tenía una gran imaginación gracias a las historias fantásticas de origen celta que le contaban su mamá, su abuela y su nana.

Con eso, Leonora comenzó a contar sus propias historias con personajes increíbles que ella solita creaba. Solo tenía que imaginar mucho y liberar todos sus pensamientos en sus pinturas. **¡Tú también deberías intentarlo!**

Desde muy pequeña supo que quería dedicarse al arte, por eso decían que era muy rebelde. En sus tiempos ni los niños -y mucho menos las niñas- podían divertirse con el arte. Menos en la familia de Leonora Carrington: Su papá era rico y muy estricto, siempre quería que la obedeciera y que fuera una "señorita de alta sociedad". ¡Pero Leonora prefería su mundo imaginario lleno de personajes fantásticos!

Unos años después, su familia la envió a una escuela en Italia, donde pudo estar cerca del arte hasta que su padre decidió que regresara porque pronto cumpliría 17

años y se esperaba que Leonora se casara con alguien de familia adinerada. Ella, claro, no quería.

A los 19 años, tras no querer rendirse en su sueño, se fue a vivir a Londres a una de las escuelas más reconocidas de pintura y dibujo. Ahí su vida cambió para siempre: Conoció a Max Ernst y se integró al mundo de los surrealistas, viajó a París donde conoció a los exponentes más famosos de ese movimiento artístico.

Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial vinieron grandes cambios en la vida de Leonora, separándose de las personas que amaba. Su papá la internó en un hospital psiquiátrico debido a la depresión que sufrió cuando su amado Max Ernst fue encarcelado. Pero como gran heroína logró escapar y huyó a América. Llegando así a Ciudad de México. Aquí pudo expresar todo lo que había imaginado en las pinturas, esculturas y cuentos que creó.

Leonora siempre luchó por ser un alma libre, independiente y original. No dejó de producir arte hasta que murió el 25 de mayo de 2011.

CONECTAR

Las Puertas en el Jardín es un cortometraje realizado para el Museo Leonora Carrington Xilitla. Con un guión original de José Gordon, el arte de Isidro Esquivel y bajo la dirección de Luis Cabrera, este cortometraje toma como escenario el Jardín Surrealista de Edward James para reunir instantes memorables de la vida de Leonora Carrington, en donde los recuerdos se entremezclan con la fantasía llevándonos a recorrer los lugares que tocaron la imaginación de la artista.

Antes de la actividad, ve este cortometraje:

<https://www.youtube.com/watch?v=DikGghnjC7Q>

¡HÁGAMOS ARTE!

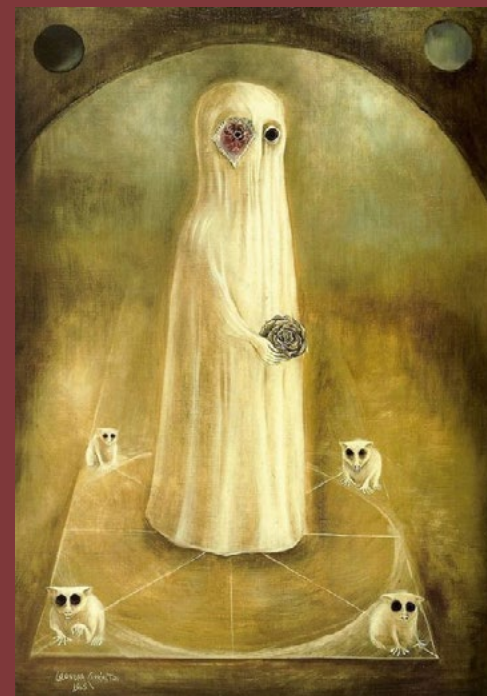
¿Qué piensas cuando ves un corazón? ¡Amor! Así es. A esto le llamamos **simbolismo**. Cuando una imagen te muestra una realidad que te hace pensar o sentir cosas.

En esta actividad aprenderemos a crear una obra artística que **simbolice** una historia que quieras contar por medio de la creación de un personaje, ¿estás lissssssto?

Con que cuentes con una hoja, lápiz y colores es suficiente.

Para empezar a narrar historias a través del arte se requieren dos cosas: Algo para contar y mucha imaginación.

A lo largo de la infancia de Leonora Carrington su nana le contó un sinfín de cuentos de hadas, leyendas e historias sobre los pueblos celtas, ¡imagina cuántas criaturas extrañas se creaba en su imaginación! Eso le ayudó a crear todas las obras que la hicieron famosa.

En sus cuadros podrás encontrar personajes de todo tipo. A través de ellos Leonora quería contarte algo: Eso mismo haremos hoy.

Paso I

Lo primero que tienes que hacer es pensar en la historia que quieres contar.

Te recomendamos pensar en un suceso en tu vida donde hayas sentido alguna emoción profunda como amor, tristeza, desagrado, alegría o miedo.

¿Ya lo tienes? ¡Sigamos!

Paso II

Lo segundo es pensar en un personaje en tu imaginación.

Aquí unas preguntas que podrían ayudar a crearlo:
(Recuerda que debe representar tu emoción)

¿Qué especie de creatura será?

Humana, animal, planta, una creatura desconocida,
incluso podría estar hecho de algún material como roca o flores (...)

¿Cómo estará vestida?

Rayos de sol, un vestido largo o el mismísimo mar.

¿Cuáles son sus accesorios?

Si tu emoción fuera un objeto, ¿cuál sería?

¿Cuál es su entorno?

Piensa en qué quieres que rodee a tu criatura.

Paso III

Escanea/Fotografía tu obra artística y súbela a la plataforma.

VISITA LA EXPOSICIÓN en el MUSA

<https://www.musaudg.mx/videos>

El Recóndito Mundo de Leonora Carrington

Plan didáctico

Bachillerato

CONVIÉRTETE EN EL PSICÓLOGO DE LEONORA

Duración de la actividad 1: (50 minutos)

MAPAS NARRATIVOS

Duración de la actividad 2: (45 minutos)

Descripción: Abordar a una de las mayores exponentes del surrealismo: Leonora Carrington a través del análisis de algunas de sus obras mostradas en la exposición "El recóndito mundo de Leonora Carrington", conociendo algunas características del Surrealismo y acercando a los jóvenes a una de sus representantes más significativas.

Nombre completo

Leonora Carrington Moorhead

Nacimiento:

6 de abril de 1917, Reino Unido

Fallecimiento

25 de mayo de 2011, Ciudad de México

Recurso: Exposición de pintura y escultura

Título: "El recóndito mundo de Leonora Carrington"

Sinopsis: En esta exhibición se aprecian piezas significativas de su faceta como diseñadora de joyería, su pasión por la elaboración de máscaras, esculturas representativas, así como una veintena de dibujos, obra gráfica, diseños y bocetos a lápiz, que permiten imbuirse en la intimidad del universo de esta gran artista inglesa, nacionalizada mexicana.

Recóndito mundo de Leonora Carrington

En colaboración con el Consejo del Museo Leonora Carrington A.C.

Curaduría de Fermín Llamazares Llamazares, presidente del Consejo del Museo Leonora Carrington A.C.

Tipo de exposición: Multidisciplinaria

Obra participante:

6 dibujos

21 esculturas

42 estampas grabado y litografía

7 joyas

12 libros

4 máscaras

1 póster

Total: **93** piezas

Salas. 5, 11, 12, 13 y 14

Fecha de exhibición: de 25 de marzo al 08 de agosto 2021

Horarios de visita: de martes a sábado de 10:00 a 18:00 horas y domingo de 10:00 a 15:00 horas. **Entrada libre.**

<https://www.youtube.com/watch?v=ZTA18ik77Lg>

Vinculación curricular:

Artes visuales, plásticas, pintura

Artes visuales, plásticas, escultura

Historia

Literatura

Taller de lectura y redacción

¡DATO INTERESANTE!

Sabías que Leonora Carrington estuvo internada en un hospital psiquiátrico debido a episodios depresivos ocasionados por la detención de su entonces esposo Max Ernst en un campo de concentración durante la Segunda Guerra Mundial

APRECIAR

Ve el siguiente video:

<https://www.youtube.com/watch?v=TXQs6MyGj24>

Si no puedes verlo, aquí te reproducimos el texto que lo acompaña:

“Nunca tuve tiempo de ser musa de nadie... Estaba demasiado ocupada rebelándome contra mi familia y aprendiendo a ser una artista”

Leonora Carrington

Quizá sea esta una de las citas más conocidas de la pintora y escritora Leonora Carrington. Nacida un 6 de abril de 1917 en Lancashire, Inglaterra.

Perteneciente a una familia de alta jerarquía, Leonora fue siempre reaccionaria a la educación conservadora de la época e insistente en los medios para trazar su carrera artística. Durante su estadía en Francia de 1937 a 1940 junto al pintor alemán Max Ernst se relacionó con personajes como André Bretón, Marcel Duchamp y Man Ray, exponentes del surrealismo. Esta corriente vanguardista por la producción de imágenes **oníricas** (*de sueños*) a partir de sus más profundos deseos y miedos.

Leonora, marcó las pautas para la construcción de su imaginario personal después de haber vivido los estragos bélicos que sacudían a Europa (Primera y Segunda Guerra Mundial) y el encierro en un hospital psiquiátrico, episodio que cuenta en su novela autobiográfica “Memorias de abajo”.

Leonora llegó a la Ciudad de México en 1942 y creó un vínculo entrañable con otros artistas europeos exiliados, entre ellos José y Kati Horna, Gunther Gerzso, Remedios Varo y el fotógrafo húngaro Andre Kertesz con quien contrajo matrimonio en 1946. A partir de dicho momento la creadora hizo de México su hogar permanente. Desde la **simbología alquímica, el psicoanálisis de Jung, la mitología celta (herencia de sus raíces irlandesas), la cábala y la filosofía tibetana, hasta la fertilidad, la nostalgia por la infancia y su amor** por el reino animal, la obra de Leonora Carrington es un universo de referencias cuya magia reside en la intimidad y en la reflexión espiritual; es imposible ser indiferente a sus personajes antropomórficos o de cuerpos solemnes que nos llevan más allá de nosotros hacia un universo maravilloso y **recóndito**.

CONECTAR

El surrealismo:
Una corriente artística para hacer volar la imaginación.

“No será el miedo a la locura lo que nos obligue a bajar la bandera de la imaginación”

André Bretón
Manifiesto Surrealista (1924)

Imagina que pudieras crear cualquier tipo de universo proveniente de tus más profundos pensamientos. Pincelar cada ranura, prado o brecha de tu inconsciente. Ponerle un rostro personal a tus miedos al figurarse en lienzos subversivos.

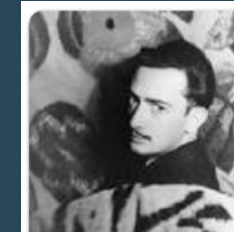
El surrealismo es una corriente artística para aquellos locos que han decidido sobrepasar las barreras de su propia imaginación. Formulando para sí esta pregunta: ¿Qué es lo que no podemos imaginar? ¡Imposible no estremecerse!

En palabras de Breton en su manifiesto de 1924, el Surrealismo es un: *puro automatismo psíquico por el cual se intenta expresar, verbalmente o de cualquier otra manera, el funcionamiento real del pensamiento en ausencia de cualquier control ejercido por la razón al margen de toda preocupación estética o moral.*

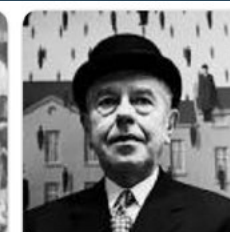

El movimiento tiene como base teórica la interpretación de los sueños y de lo irracional como medio para cambiar la vida. ¿Te imaginas todo lo que podría salir de nuestras mentes si nos arriesgamos a explorarlas?

Principales exponentes del surrealismo.

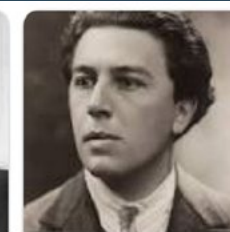
Salvador Dalí

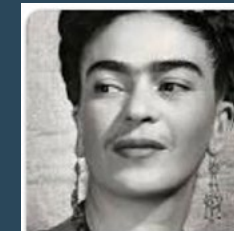
René Magritte

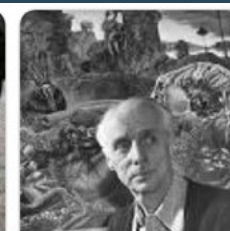
Pablo Picas...

André Breton

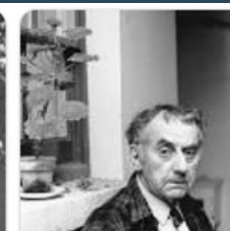
Frida Kahlo

Max Ernst

Joan Miró

Man Ray

Benjamin Péret

Giorgio de Chirico

Marcel Duchamp

Leonora Carrington

¡HÁGAMOS ARTE!

PROPUESTA 1: CONVIÉRTETE EN EL PSICÓLOGO DE LEONORA

No te podrás resistir a la actividad que te proponemos hoy: Convertirte en el psicólogo de Leonora Carrington a través del análisis de sus obras. Pero... ¿cómo?

Nos lo ha dejado fácil. En cada una de sus pinturas Leonora ha plasmado pistas de su experiencia de vida, ya que buscaba su propia realización a través de representaciones simbólicas. Hoy te enseñaremos a leer los símbolos en una obra plástica y qué es lo que estos nos enseñan sobre la vida del artista y la propia.

¡Este es un verdadero reto para ti!

Antes de analizar a la artista te recomendamos considerar estas tres enseñanzas:

Primera enseñanza:

*Imaginar nos permite romper límites
y crear mundos nuevos.*

Para el surrealismo no existen límites. Ante esta premisa podemos observar cómo los muros de lo real caen y se extienden realidades que apenas soñábamos imaginar, convirtiendo las percepciones en una capacidad para recrearnos. Si observamos detenidamente las obras de Leonora nos damos cuenta de que su arte es confrontativo e ilustrativo de las realidades que históricamente tuvo que atravesar.

El lienzo en blanco se convierte en una terapia para el artista.

¿Qué significa esto? Que, al imaginar nuevos escenarios de nosotros mismos, podemos reconocernos y detonar **procesos de cambio significativos.**

Segunda enseñanza:

*El arte como medio de expresión
de nuestro inconsciente.*

Al imaginar lo imposible, Leonora se descubre a sí misma en su arte. Se quita el velo de encima, sale de las sombras, plasmando así pedazos de ella misma en cada cuadro: Como mapas hacia su inconsciente. En ellos podemos encontrar pistas, señales y símbolos que referencian **emociones y mensajes fuertes que ella quería transmitir.** ¿Te atreves a leerlos?

Tercera enseñanza:

La liberación del ser

Al trazar una idea **el artista busca liberar a sus fantasmas del pasado.** Como sabemos y hemos expuesto -por ejemplo- en la ficha técnica, el padre de Leonora fue severo con ella en sus primeros años de vida, cargándola de opresión (aunque ella nunca desistió de sus sueños).

Es por eso por lo que te invitamos, al analizar la obra de Leonora Carrington, a leerla desde su historia, desde sus miedos, sus recuerdos de la infancia, su terror al haber sido internada en un psiquiátrico y sus más grandes amores.

Entonces, como resumen. Leeremos en la obra de Leonora estas tres premisas:

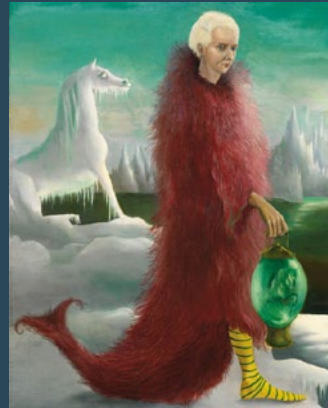
1. Los límites desafiados por la artista.
2. Los mensajes simbólicos y su significado.
3. La liberación de los fantasmas del pasado.

Ve el siguiente video https://www.youtube.com/watch?v=w_RrXwBo5ZA&t=6s

- Escoge una de estas tres pinturas de Leonora Carrington presentada en la exposición "El Recóndito Mundo de Leonora Carrington" del Museo de las Artes.

Autorretrato. (1938) (Fácil)

Retrato de Max Ernst.
(1939) (Dificultad media)

Nueve, nueve, nueve. (2011) (Difícil)

¿No te convencen las pinturas que te presentamos? ¿Quieres más opciones?

Asiste a la exposición, visita el sitio web del MUSA <https://www.musaudg.mx> para consultar horarios y fechas, y escoge otra de sus obras que te guste más para realizar esta actividad.

Estos son los pasos que tienes que seguir:

1. Lee la biografía de Leonora Carrington (anexo).
2. Identifica los símbolos en los distintos personajes en cada obra.
3. Hila la historia de Leonora con lo que ocurre en la obra que elegiste.
4. Crea una hipótesis para cada símbolo.
5. Escribe tu análisis como psicólogo de Leonora.
6. Sube tu análisis a la plataforma (o envíalo).

¿Te gusta pintar?, pinta tu propio universo surrealista, envía tu obra junto con tu análisis y entra al concurso en nuestra página de Facebook, puedes ganar boletos y descuentos para los eventos de Cultura UdeG.

Recuerda que en esta actividad no tienes que adivinar exactamente qué representa cada pintura, sino imaginar nuevas realidades y deducir con ellas probables escenarios.

Tips: Busca las siguientes figuras para ayudarte con tu interpretación:

- Los caballos, como símbolos de libertad y de posesión
- los perros como guardianes y guías
- los sueños
- simbología alquímica
- el psicoanálisis de Jung
- la mitología celta (herencia de sus raíces irlandesas)
- la cábala,
- la filosofía tibetana,
- la fertilidad,
- la nostalgia por la infancia

"Los sueños son lugares" - Leonora Carrington

VISITA LA EXPOSICIÓN en el MUSA:

<https://www.musaudg.mx/videos>

PROPUESTA 2: MAPAS NARRATIVOS

“Las narraciones de Carrington son mapas para navegar por los territorios interiores del imaginario; son regiones relacionadas con nuestro propio mundo interior, ese que rara vez solemos explorar”

Gabriel Weisz

Quizá una de las obras literarias más reconocidas de Leonora Carrington es *La Debutante*, escrita en 1978. Una lectura estremecedora que expresa los sentimientos de la autora respecto a la sociedad a la que trataban de hacerla encajar.

La Debutante nos arrebatara enteras con un desenlace que cumple con la idea del surrealismo: Escenarios irreales que nos dejan boquiabiertos.

¡No te decimos más! Léelo por ti mismo.

Lectura de *La Debutante*:

http://red.ilce.edu.mx/sitios/el_otono_2014/entrade/paquetecuento/pdf/ladebutante.pdf

Audiocuento de *La Debutante*:

<https://www.youtube.com/watch?v=VlfU6jDB2TY>

Descripción de la actividad

Veamos ahora esta extraordinaria obra literaria desde una mirada crítica. Por lo que considera responder a estas preguntas mientras realizas la lectura:

1. ¿Sabes lo que significa “debutar”? ¿Puedes imaginarlo?
2. ¿Qué representan las hienas en las obras de Leonora Carrington?
3. Si pudieras cambiar tu vida con un animal, ¿qué animal sería?
4. ¿Qué actividades le darías a realizar por ti a este animal?
5. ¿Por qué crees que a esta obra literaria se le considera surrealista?
6. ¿Cuál es la oración que más te ha gustado?

Toma la frase que más te guste de la historia, ahora es tu turno de escribir. Con esa frase, crea tu propia historia. ¿Quieres convertirla en un poema? Siéntete en libertad de hacerlo. Escribe en prosa o en verso.

Una vez que termines tu texto, súbelo a nuestra plataforma y gana descuentos y boletos para entrar a los eventos que Cultura U de G tiene para ti.

VISITA LA EXPOSICIÓN en el MUSA:

<https://www.musaudg.mx/videos>

