

Leonora Carrington *La gigante (La guardiana del huevo)*, detalle, 1947

LEONORA CARRINGTON

UNAS GOTAS DE SUEÑO,
UNA PIZCA DE LUNA Y UN CABALLO

Programa educativo de Primaria

AproximArte

Fundación **MAPFRE**

ÍNDICE

1. ¿QUIÉN ES LEONORA CARRINGTON?	4
ACTIVIDAD: PARA SOÑAR HAY QUE DORMIR, PARA DIBUJAR HAY QUE SOÑAR	5
2. LA NIÑA QUE DIBUJABA CABALLOS	6
ACTIVIDADES: ANIMALES RAROS	6
¿Y SI TU ANIMAL PREFERIDO TUVIESE PODERES?	7
3. BRUJAS, DIOSAS, SABIAS Y ARTISTAS	8
4. ¡NECESITAMOS MÁS MAGIA!	10
ACTIVIDAD: DIBUJO MÁGICO	10
5. LA MÁSCARA PROTEGE Y LIBERA	11
ACTIVIDAD: HABLAR PÁJARO	12
6. UN LUGAR EN EL MUNDO	13
ACTIVIDAD: MAPA PERSONAL MÍO, NUESTRO, VUESTRO	14

LOS CONTENIDOS

¿Qué encontraréis en este cuadernillo digital?

Las actividades que encontraréis en este cuadernillo digital están relacionadas con una exposición que reúne varias pinturas de Leonora Carrington. Los contenidos y las diferentes actividades pretenden acercarnos a la obra de esta gran artista y mostrar sus principales características. A través de contenidos concretos y transversales, conoceréis los rasgos más importantes de esta pintora trabajando con materiales y con vuestra imaginación.

¡Hola!

Vamos a conocer a una artista que sabía dibujar cosas mágicas y desconocidas y que pintaba de colores los secretos para que pudiéramos descubrirlos.

A veces es transparente, otras veces tiene alas y la cara de luna, no tiene miedo a los fantasmas y galopa en su caballo fijando sus ojos de estrella en un árbol repleto de caracolas. Ella es Leonora Carrington, la Diosa Blanca de México. Esperamos que os guste.

1 ¿QUIÉN ES LEONORA CARRINGTON?

Objetivos:

- Conocer la trayectoria artística y personal de Leonora Carrington
- Familiarizarse con el contexto histórico en el que vivió
- Identificar las principales características de su obra y los movimientos artísticos y culturales a los que estaba vinculada

Leonora Carrington
La giganta (La guardiana del huevo), 1947

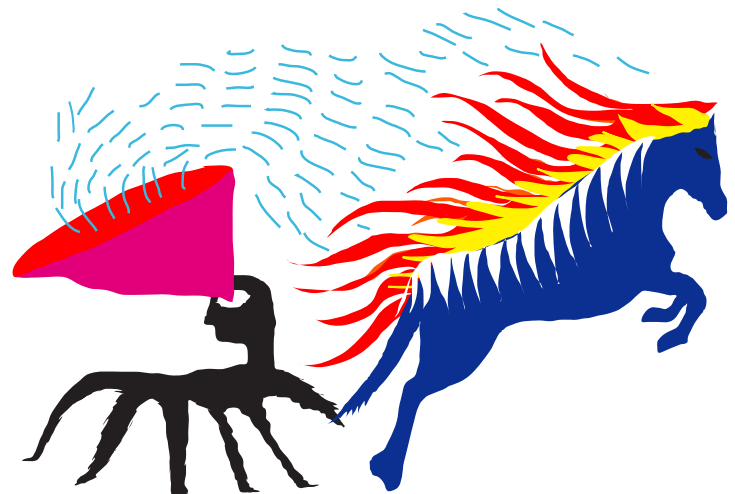
«Desde que nací he tratado de expresar, primero con mis dibujos de niña y después con la pintura, lo que siento.»

Leonora Carrington fue una pintora, escultora, escritora y un poquito maga que amaba los cuentos de hadas, la naturaleza e inventar animales fantásticos. Nació en Inglaterra en 1917, y debido a las **GUERRAS*** estuvo viviendo en varios países diferentes hasta instalarse en México, donde vivió hasta los 94 años. A lo largo de su vida conoció a muchos otros artistas y formó parte de un movimiento cultural muy importante del siglo xx llamado **SURREALISMO***. Tuvo una vida muy productiva, con una extensa obra, y ha sido reconocida mundialmente como una de las mujeres artistas más relevantes del siglo xx.

¿Sabías que?

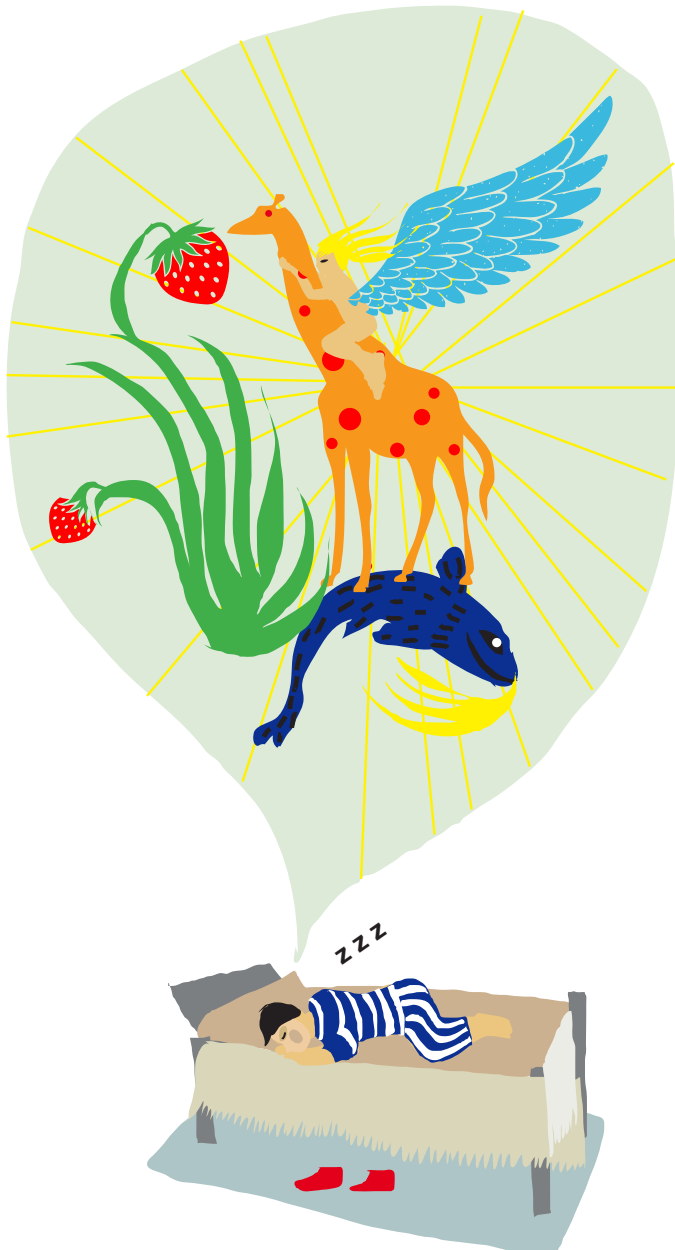
* Leonora Carrington vivió en una época trágica marcada por cruentas **GUERRAS** que, en el siglo pasado, arrasaron Europa. La desolación y la tristeza que causaron las reflejó Leonora en los paisajes y las criaturas fantásticas que aparecen en muchos de sus cuadros. Como nos demuestra esta pintora, el arte puede ser una buena forma de transformar el horror en belleza.

* **SURREALISMO:** es un movimiento cultural que busca ir más allá de lo real, a partir de la imaginación, la fantasía y los sueños. En los cuadros surrealistas pueden aparecer representados hombres con cabeza de manzana, relojes fundidos, caballos que vuelan, mujeres pez y estrellas de muchos colores. Es como meterte en un sueño y encontrarte con lo que nunca habías visto antes. Leonora Carrington creó ese universo propio donde viven seres y paisajes mágicos.

Leonora Carrington
Artes, 110, 1944

ACTIVIDAD PARA SOÑAR HAY QUE DORMIR, PARA DIBUJAR HAY QUE SOÑAR

(esta actividad puede realizarse en el centro educativo, con los compañeros, en casa, con amigos, en la habitación el sábado por la mañana...)

Cuando miras los cuadros de Leonora Carrington parece que te has metido en un sueño. Pero no todos los sueños se recuerdan fácilmente. Para dibujar un sueño primero hay que atraparlo, y eso no es fácil. Para ayudarnos, vamos a convertirnos durante unos días en... ATRAPASUEÑOS.

¿CÓMO LO HAREMOS?

Durante una semana coloca cerca de tu cama una libreta y un lápiz. Cada mañana, en cuanto te despiertes, intenta recordar lo que has soñado y apúntalo. Puede que cada día te acuerdes del sueño o puede que solo te acuerdes de uno (o de un trocito). Lo más importante es apuntar lo que tú recuerdes, aunque sea muy raro.

Al acabar la semana, toma tu libreta porque ella va a ser tu material de trabajo. Ahora llega el momento de hacer un dibujo con lo que has anotado. Para ayudarte puedes mirar pinturas o dibujos de Leonora. Recuerda que debes basarte en las imágenes de tus sueños: por ejemplo, si has soñado con animales grandes o muy pequeños, objetos con patas o nubes de colores, ¡píntalos! Todo vale porque en los sueños todo es posible, y eso es lo más divertido.

Truco: si al apuntar un sueño no te acuerdas de todo, no te preocupes, porque ahora puedes inventar eso que olvidaste y completar el sueño con tu imaginación.

Si la actividad se realiza en clase, podéis hacer una exposición con todos los sueños y que cada uno intente adivinar el sueño de un compañero. ¡Veréis qué historias increíbles aparecen!

2 LA NIÑA QUE DIBUJABA CABALLOS

Objetivos:

- Conocer los referentes y temáticas de la obra de Leonora Carrington
- Desarrollar la capacidad de observación y la creatividad
- Trabajar la imaginación, la escritura creativa y el uso del color

«La verdad es que siempre me han gustado los animales. Hemos tenido perros y gatos, y caballos, vacas, cerdos, gallinas, patos y peces.»

Desde niña, Leonora fue una gran lectora de cuentos. Seguro que conocéis algunos de ellos: *Alicia en el país de las maravillas*, *La isla del tesoro*, *La sirenita*... Estos cuentos y las leyendas de su país fueron creando el **IMAGINARIO*** de Leonora Carrington y quedaron plasmados en sus obras, inventando mundos fantásticos, con paisajes misteriosos y animales mágicos. Nuestra artista conocía muy bien los animales y por eso son protagonistas de muchas de sus obras. En sus dibujos, los animales tienen rasgos humanos y poderes mágicos, creando seres mitad reales mitad fantasía.

* **IMAGINARIO**: figuras e imágenes inventadas por una persona que representan su manera de ver o entender el mundo.

Leonora Carrington
Transferencia, 1963

Leonora Carrington
Hermanas de la luna, Iris, 1932

ACTIVIDAD ANIMALES RAROS

(ejercicio para trabajar la observación, la imaginación y la escritura)

Observa estas imágenes y encuentra los animales que hay en estos dos cuadros de Leonora Carrington. Fíjate bien porque algunos están algo escondidos...

¿Cuántos reconoces?

¿Hay alguno que no habías visto antes?

Haz un listado con los animales que conoces y otro con los que no conoces. ¿Cómo llamarías a estos animales fantásticos?

¿Te atreves a escribir un cuento en el que uno de estos animales mágicos sea el protagonista de una gran historia?

Leonora Carrington
Los caballos de lord Candlestick, 1938

ACTIVIDAD

(para trabajar la construcción de relatos,
la imaginación, el uso del color)

¿Y SI TU ANIMAL PREFERIDO TUVIESE PODERES...?

Leonora dibujaba caballos desde niña, pues era su animal preferido y se identificaba con él. ¿Cuál es tu animal favorito? Piénsalo y dibújalo en un papel.

Una vez dibujado, conviértelo en un animal con poderes. Para ello piensa qué rasgos vas a dar a tu animal para convertirlo en fantástico y qué colores reflejan mejor su magia. Inspírate en los cuadros de Leonora Carrington.

3 BRUJAS, DIOSAS, SABIAS Y ARTISTAS

Objetivos:

- Conocer el papel de las mujeres en el arte

*«¡No quiero complacer! ¡No quiero servir té!
¡Lo único que quiero en la vida es ser un caballo!»*

Hasta la época en que vivió Leonora Carrington, las mujeres ocupaban un lugar en el arte únicamente como modelos o **MUSAS*** para inspirar a los artistas varones. El arte se limitaba a ser una actividad exclusiva para hombres, no apropiada para las mujeres debido a sus obligaciones como esposa y madre. Sin embargo, Leonora y otras mujeres demostraron que el arte es universal y que todos y todas podemos y tenemos el derecho de ser artistas. En su obra, Leonora recuperó muchos personajes femeninos poderosos en relación con la naturaleza, los animales y otras criaturas para reivindicar la posición de la mujer en el mundo. Ella misma se representó como la Diosa Blanca.

Giulio Romano, *La Danza de Apolo con las musas*, ca. 1540
The Yorck Project (2002)

¿Sabías que?

* La palabra **MUSA** proviene de la mitología griega. Cuando se nombra la figura de una musa en las artes nos referimos a una figura femenina que viene a traer la inspiración al artista, para que este pueda llegar a pintar o escribir su mejor obra.

Hildegard von Bingen
Libro Scivias [Conoce los caminos]
La visionaria, miniatura 1, folio 1

Al igual que Leonora, en todas las épocas las mujeres han hecho importantes aportaciones al mundo del arte, incluyendo temas relacionados con la feminidad, el espacio doméstico o el cuerpo. Además, han sido pioneras en nuevos lenguajes artísticos, como el videoarte y la *performance*.

★ ¿Sabías que?

En la Edad Media vivió una artista abadesa, poeta, filósofa y compositora llamada **HILDEGARD VON BINGEN** (1098-1179). Entre muchas cosas, ella creó la letra y la música de ochenta obras musicales, era conocedora de las plantas y de sus propiedades y se atrevió a dibujar el primer esquema del universo. Hildegard creía en la energía del cosmos y en el poder curativo de la naturaleza.

YAYOI KUSAMA FRIDA KAHLO CAMILLE
CLAUDEL GEORGIA O'KEEFFE SONIA
DELAUNAY BERENICE ABBOTT MARINA
ABRAMOVIĆ BERTHE MORISOT MARUJA
MALLO SOFONISBA ANGUISSOLA
LEONORA CARRING AN LOUISE BOURGEOIS
ILSE BIN REME LOS VARO ARTEMISIA
GENTILESCHI TA S ONCH ROVA ROSA
BONHE TA T MARA DE
LEMPICKA NTH ER LIUBOV
POPC NEEL

4 ¡NECESITAMOS MÁS MAGIA!

Objetivos:

- Desarrollar la imaginación y la creatividad
- Acercarse a las prácticas artísticas performativas
- Abordar el relato autobiográfico y el deseo

«La realidad es mucho más compleja de lo que imaginamos.»

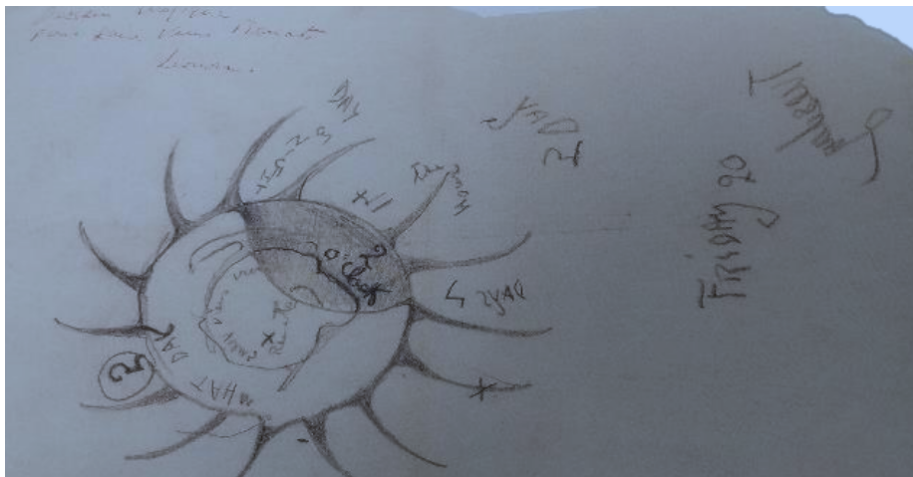
Leonora tuvo la libertad de crear relatos donde el poder de las **MAGAS, LAS DIOSAS Y LAS BRUJAS*** convive con animales fantásticos. A Leonora Carrington le interesaban mucho los hechizos y creía que el poder mágico puede estar en cualquier parte: en el jardín, en la cocina, en una planta, en un dibujo.

Leonora pensaba que los deseos se pueden hacer realidad y el arte puede ayudarnos a conseguirlo. Así lo muestra con su dibujo titulado *Conjuro para hacer que vuelva Renato*, que realizó en Nueva York cuando se sentía sola porque Renato estaba fuera.

¿Sabías que?

* Las **BRUJAS**, para nuestra artista, no eran seres perversos sino todo lo contrario; y junto con las diosas y las magas, las brujas representaban a mujeres fuertes y sabias, concedoras de la naturaleza y del universo.

Leonora Carrington
Conjuro para hacer que vuelva Renato,
ca. 1941-1942

ACTIVIDAD DIBUJO MÁGICO

(trabajar acciones o performance, la expresión y el deseo)

Piensa en un deseo, en algo que quieres que pase o en alguien que te gustaría mucho volver a ver. Haz ahora un dibujo especial eligiendo los elementos o las 'pistas' que deben aparecer para que tu deseo ocurra y guarda el dibujo mágico (tu conjuro) en un lugar secreto.

Puedes hacer esto siempre que lo desees: la creatividad es algo que no se agota y ¡necesitamos más magia!

5 LA MÁSCARA PROTEGE Y LIBERA

Objetivos:

- Trabajar la escucha, la sensibilización y educación ambiental
- Trabajar las habilidades manuales
- Conocer artistas y prácticas artísticas contemporáneas

«Una vez un perro ladró a una máscara que hice; ese fue el comentario más honorable que jamás he recibido.»

Leonora Carrington
Máscara, ca. 1964

La vida de Leonora Carrington no fue fácil. Ya hemos visto que sufrió la guerra y el miedo. Pero ella era una artista inmensamente creativa que utilizó la expresividad del arte para superar los momentos más complicados. Leonora, a veces, se autorretrató enmascarada y escondiendo el rostro. Para ella la máscara era un elemento que le permitía liberarse de los temores que sentía en su interior.

¿Sabías que?

Hay un grupo de artistas estadounidenses llamado **GUERRILLA GIRLS** que se ocultan detrás de unas máscaras de gorila. Nadie les ha visto nunca la cara. Las Guerrilla Girls hacen publicaciones, camisetas, exposiciones y también acciones y carteles para denunciar las desigualdades que sufren las mujeres y las personas de ciertas razas en el mundo del arte.

The New York Times, las Guerrilla
Girls en los años 1990

ACTIVIDAD

HABLAR PÁJARO

(para trabajar con la escucha, la sensibilización y educación ambiental, la curiosidad y la imaginación)

Leonora hizo una gran escultura en la que una mujer oculta su rostro bajo una máscara de pájaro. Te invitamos a hacer tu propia careta con la forma del pájaro que te gustaría ser. Pero antes vamos a ver y escuchar lo que nos dicen los pájaros...

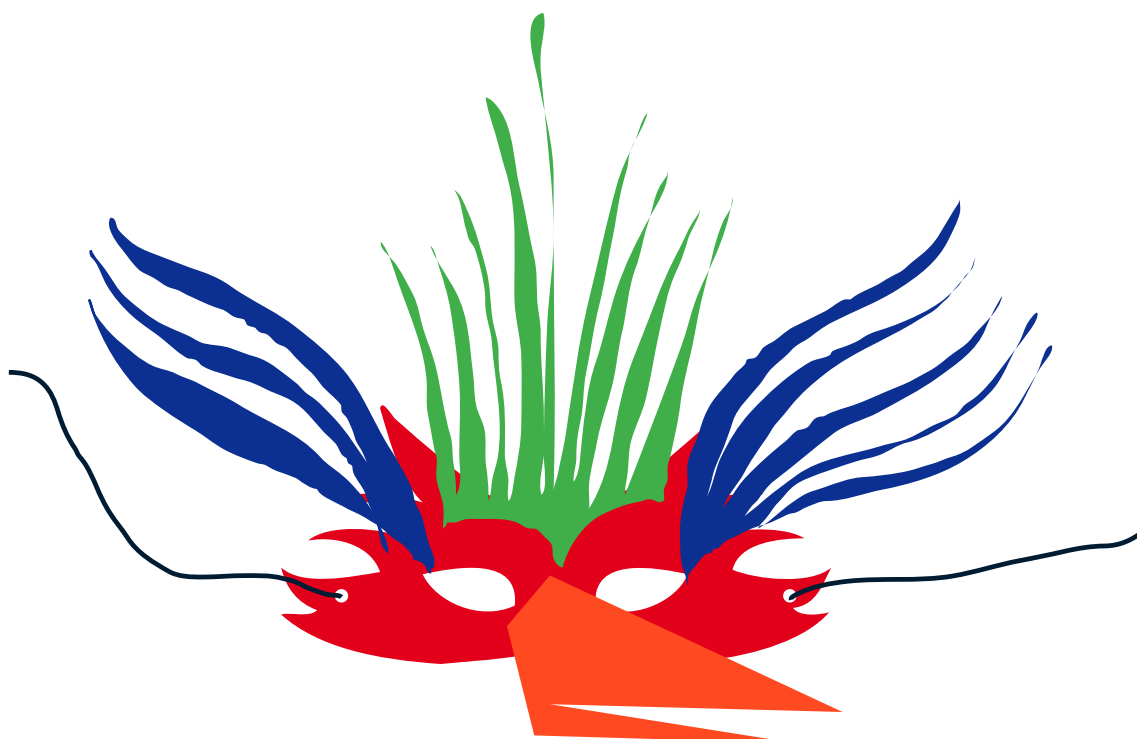
[Pinchando aquí](#) puedes escuchar a un búho campestre, un herrerillo común o un jilguero europeo. Busca el pájaro que quieres oír y presta atención a lo que te cuenta.

¿QUÉ NECESITAMOS?

- cartón (puedes utilizar el cartón de una caja que ya no uses) o cartulina
- tijeras
- pegamento
- cuerda o goma para atarnos la careta
- colores o papeles de colores o purpurina
- plumas o cintas de colores para decorar nuestra careta

¿CÓMO LO HAREMOS?

- Ahora que ya has elegido tu pájaro favorito, haz una silueta sencilla. Puedes utilizar alguna de estas [plantillas](#).
- Cuando tengas recortada tu máscara, decórala utilizando todo lo que se te ocurra, ¡usa la imaginación!: telas, fieltros, lanas, cintas, cuerdas, plumas, purpurina, botones, pequeños objetos, etc., ¡y no olvides hacer dos agujeros para los ojos!
- Grapa en cada extremo una goma o cuerda para que puedas atarla en la parte de atrás de tu cabeza. Júntate con otros pájaros y prueba a comunicarte con ellos hablando pájaro.

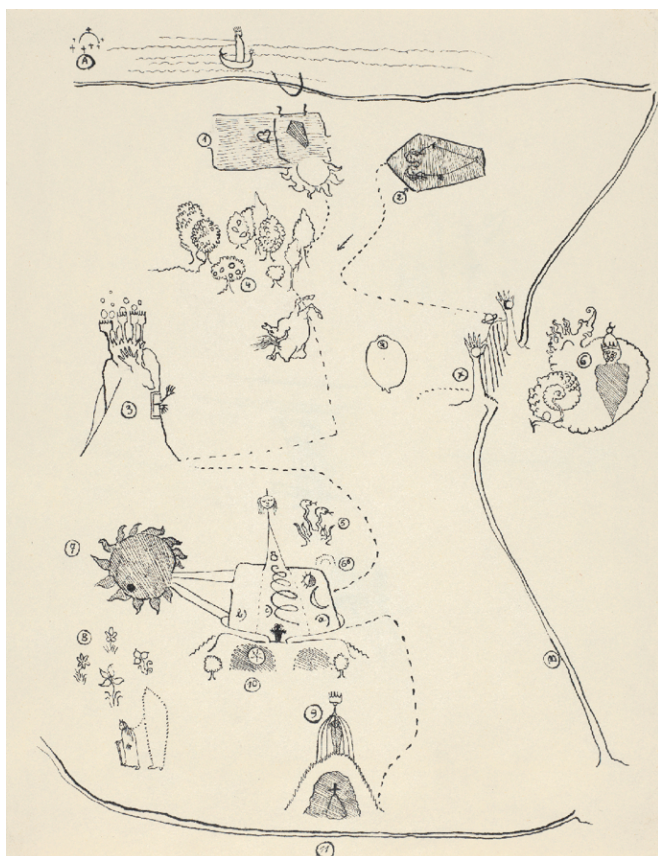
6 UN LUGAR EN EL MUNDO

Objetivos:

- Asociar espacio y subjetividad
- Trabajar las relaciones espaciales y las cartografías emocionales
- Fomentar el trabajo en grupo

*«Pero no estoy arrepentida de mi vida.
Lo que haya hecho, por improvisación o porque
no tenía otro remedio, me parece bien.»*

Leonora vivió en varios países. Las ciudades que conoció juegan un papel fundamental en su obra y muchos de sus cuadros representan esos lugares que marcaron su vida. A nuestra artista le gustaba hacer mapas, reales o imaginarios, donde señalar los recorridos y lugares que no quería olvidar. Leonora siempre dio mucha importancia a los lugares en los que habitó: Inglaterra, país en el que nació; Florencia, ciudad donde estudió arte; Francia, España, Estados Unidos y, finalmente, México, donde encontró su nuevo hogar.

Leonora Carrington
Mapa de Abajo, ca. 1941

ACTIVIDAD MAPA PERSONAL MÍO, NUESTRO, VUESTRO

(trabajar la dimensión espacial, emocional y su representación, la memoria, las cartografías emocionales, la identidad espacial y el trabajo en grupo)

Basándote en este mapa de Leonora, en el que marcó los lugares importantes para ella, haz tu mapa personal y dibuja donde naciste, donde vives, los lugares por los que pasas o por los que te gusta caminar. También puedes incluir aquellos sitios que sueñas visitar algún día... Si lo hacéis en clase podéis hacer un mapa en grupo en el que cada uno puede ir añadiendo sus propios lugares y recorridos, conformando un Gran Mapa colectivo.

¿Sabías que?

México es un país que ofreció asilo a los españoles y a los europeos que huían de las guerras. Este es el caso de Leonora y de otros artistas que formaron un grupo de **EXILIADOS*** en México para ayudarse y apoyarse, ya que estaban muy lejos de sus propios países. En este grupo, Leonora conoció a una pintora surrealista española llamada Remedios Varo y se hicieron muy amigas.

* Los **EXILIADOS** son personas forzadas a trasladarse del lugar en el que viven.

TODO VIAJE TIENE UN FIN

Hemos llegado al final de la historia de Leonora Carrington. Hemos podido conocer su vida y parte de su maravillosa obra artística. Pero vosotros y vosotras también habéis sido protagonistas de esta historia. Habéis dibujado vuestros sueños y animales fantásticos y, como nuestra artista, habéis creado historias con palabras y mapas. Por eso, queremos que vuestras creaciones puedan ser admiradas. Si te apetece, pide a tu profe o a algún familiar que nos mande una foto de tu obra y la subiremos al Insta de @mapfrecultura y quién sabe... puede que en nuestra próxima exposición seas tú el protagonista o la protagonista.

LEONORA CARRINGTON

DEL 11 DE FEBRERO AL 7 DE MAYO DE 2023

Portada y página 4

The Giantess (The Guardian of the Egg)

[La gigantea (La guardiana del huevo)]

1947

Témpera y óleo sobre madera

119,6 × 69,5 cm

Colección particular

Página 5

Artes, 110

1944

Óleo sobre lienzo

40,64 × 60,96 cm

(PG2012.1.12)

Colección de Stanley y Pearl Goodman, regalo prometido al NSU Art Museum, Fort Lauderdale, Estados Unidos

Página 6

Transference

[Transferencia]

1963

Óleo sobre aglomerado

57 × 103 cm

(L04019)

Tate: ofrecido por la Tate Americas Foundation, adquirido con ayuda del Latin American Acquisitions Committee 2017, incorporado en 2021

Photo ©Tate

Sisters of the Moon, Iris

[Hermanas de la luna, Iris]

1932

Acuarela, lápiz y tinta sobre papel

26 × 18 cm

Colección particular S. M. Hauptman

Página 7

The Horses of Lord Candlestick

[Los caballos de lord Candlestick]

1938

Óleo sobre lienzo

35,5 × 46 cm

The 31 Women

Página 10

Dessein magique pour faire venir Renato

[Conjuro para hacer que vuelva Renato]

ca. 1941-1942

Lápiz sobre papel

14,4 × 21,5 cm

Colección Patricia Leduc Romero

Photo © David Stjernholm / @david_stjernholm

Página 11

Máscara

ca. 1964

Collage

19 × 24 cm

Cortesía Galería de Arte Mexicano

Página 13

Map of Down Below

[Mapa de Abajo]

ca. 1941

Tinta sobre papel

32,4 × 25,1 cm

(2017.76)

Harvard Art Museums/Fogg Museum, Margaret Fisher

1986 Fund

Photo © President and Fellows of Harvard College

Para las imágenes de Leonora Carrington:

© Estate of Leonora Carrington / VEGAP, Madrid, 2023

AproximArte | Leonora Carrington | Programa educativo Primaria

Coordinación y textos: Dpto. Educativo. Área de Cultura de Fundación MAPFRE | Edición: Fernando Gaona | Diseño e ilustraciones: tipos móviles Fundación MAPFRE | Paseo de Recoletos, 23. 28004 Madrid | 915 81 61 00 | gabinetepedagogico@fundacionmapfre.org