

NA- RRA- CIO- NES

G r á f i c a s

CONCEPCIÓN Y DIRECCIÓN DEL PROYECTO NARRACIONES GRÁFICAS
Área de Educación del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza

DISEÑO GRÁFICO Y MAQUETACIÓN
Marisa Maestre

ILUSTRACIONES
Marisa Maestre

IMPRESIÓN
COMFOT, S.L.
Impreso en España
Madrid, octubre de 2019

PARTICIPAN
Centro de Participación e Integración de Inmigrantes de Centro-Arganzuela
Centro de Participación e Integración de Inmigrantes de Leganés
Centro de Participación e Integración de Inmigrantes de Tetuán
Centro de Participación e Integración de Inmigrantes de Usera-Villaverde
(con especial agradecimiento a Dirección General de Servicios Sociales e Integración Social
Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid)
Marisa Maestre
Área de Educación del Museo Nacional Thyssen Bornemisza

CON EL APOYO DE
JTI

Museo Nacional Thyssen-Bornemisza
Paseo del Prado, 8
28014 Madrid
T. +34 917 911 370
www.museothyssen.org

educathyssen@museothyssen.org
www.educathyssen.org

La publicación que tienes en tus manos es la primera de una serie que forma parte del proyecto **Narraciones Gráficas**. Recoge imágenes de la actividad que han realizado en relación a la colección del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza personas vinculadas a los Centros de Participación e Integración de la Comunidad de Madrid de Centro-Arganzuela, Tetuán, Leganés y Usera-Villaverde, durante los meses de febrero a junio de 2019. Será también la pieza que articule nuevas visitas con las mismas personas y otros grupos más entre los meses de octubre de 2019 y febrero de 2020, esta vez en torno a la exposición temporal *Los impresionistas y la fotografía*.

A través de sus páginas, encontrarás una serie de collages creados para esta publicación por la artista Marisa Maestre a partir de fotografías de las sesiones que se celebraron en el museo y otras personales de los participantes, así como de fragmentos de los cuadros que trabajamos durante las visitas. Cada uno de los capítulos incluye una cita que recoge la voz de los participantes, durante y después de las visitas.

Esta publicación también es una invitación a que recorras tanto la exposición temporal *Los impresionistas y la fotografía*, como las salas de la colección del museo, pero esta vez, a través conexiones personales que te animamos a buscar en las obras expuestas.

El acercamiento a una serie de obras pertenecientes a la colección del museo, desde una mirada propia y no solo desde la perspectiva histórica o estética, permitió comprender los cuadros por su relación con nuestras historias personales. Un grupo de inmigrantes tuvimos el privilegio de conocer desde nuestra intimidad algunas obras importantes que sirvieron de puente para relatarnos, para compartir nuestras visiones acerca de lo que observábamos. Esas obras, a través del collage, entraron en diálogo con las fotografías que habíamos enviado previamente, y así nació toda esa gama de testimonios sobre una experiencia compartida. Desde ese día, cada vez que paso por el museo o veo algo sobre el museo, recuerdo aquella tarde que, como un collage de voces, colores, formas, relatos de vida, se ha quedado en mi memoria. En un museo nadie se siente extranjero.

ERICK URRIOLO - C.E.P.I. Tetuán

¿Qué es Narraciones Gráficas?

En el Área de Educación del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza desarrollamos proyectos educativos, pensados a largo plazo, que nos permitan buscar respuestas a múltiples preguntas que surgen de la interacción entre los públicos con las obras y los espacios del museo.

Uno de estos proyectos educativos es **Narraciones Gráficas**, cuyo desarrollo gira entorno a la siguiente pregunta ¿de qué manera personas procedentes de colectivos hasta ahora no relacionados con el museo, pueden aportar nuevos relatos para acercarnos a las obras de la colección? Las acciones llevadas a cabo para responder a esta pregunta, se desarrollan de forma colaborativa entre nuestros públicos y jóvenes artistas. Comprende asimismo diversas actividades en las salas del museo y en las exposiciones temporales, además de publicaciones relacionadas con los medios gráficos, como el collage, el fanzine o las novelas gráficas, los cuales nos interesan como una herramienta para conectar y dar cabida a esas nuevas narrativas.

En **Narraciones Gráficas** se han planificado tres fases, y en la primera hemos trabajado a partir de cuatro conceptos que se desprenden del tema de la migración: **identidad, adaptación, aprendizaje e incertidumbre**. En colaboración con los Centro de Participación e Integración de la Comunidad de Madrid y con la artista Marisa Maestre, hemos desarrollado un conjunto de actuaciones que incluyen visitas y talleres plásticos a la colección permanente y a la exposición temporal *Los impresionistas y la fotografía* (octubre de 2019-enero de 2020).

Como resultado de estas experiencias, presentamos esta primera publicación en la que se recoge el proceso vivido hasta ahora y que sirve como detonante para las actuaciones futuras. Para más información sobre este proyecto: <https://www.educathyssen.org/programas-publicos/narraciones-graficas>

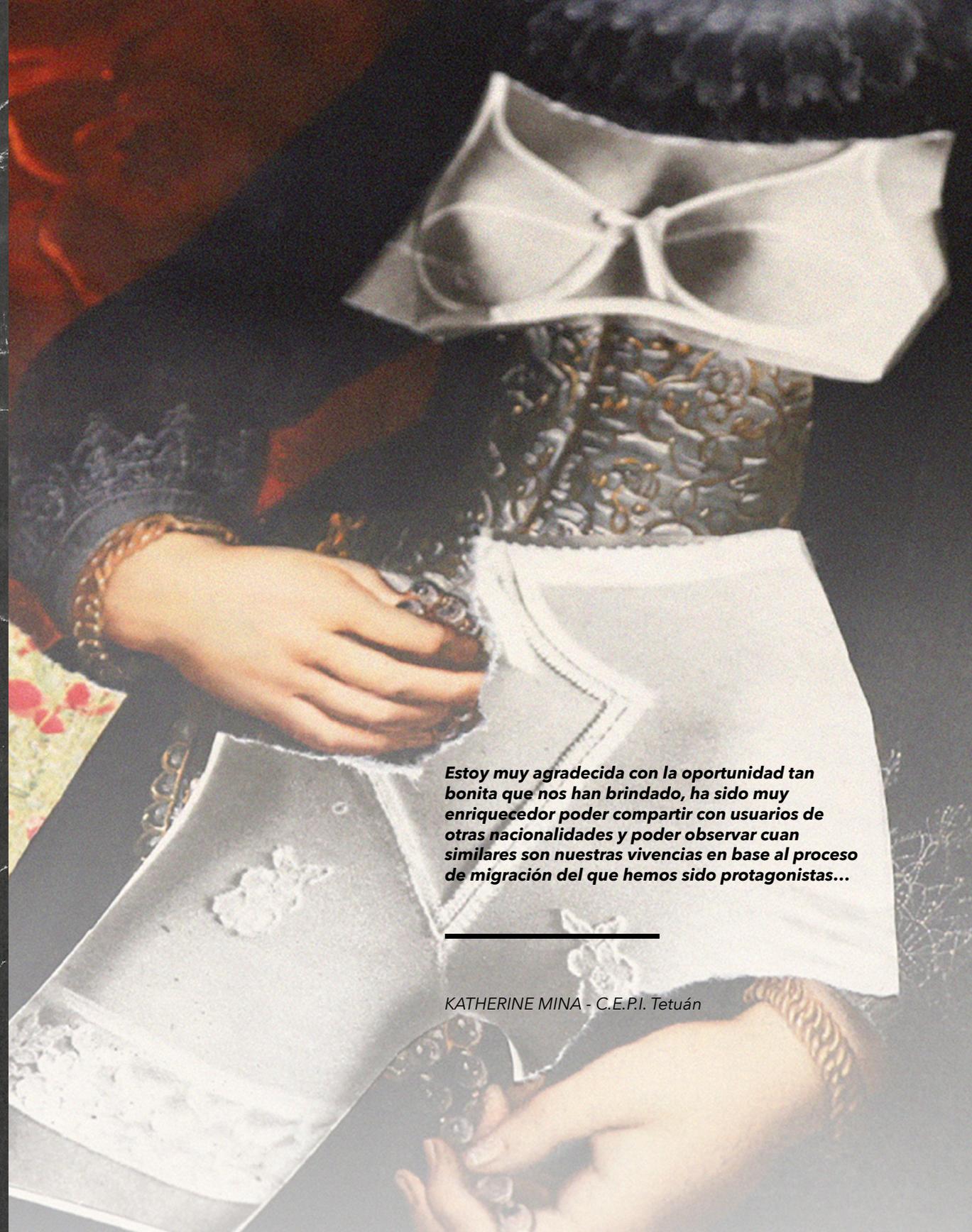
Iden- tidad

Cuando hablamos de identidad hacemos referencia al conjunto de características propias de una persona o un grupo que hacen que cada una de nosotras y nosotros seamos distintos del resto: ideas, emociones o gustos, además de nuestros rasgos físicos, o incluso nuestro nombre, forman parte y arman esa mezcla única que compone nuestra identidad.

El retrato en pintura, el género que mejor recoge las identidades, fue en gran medida reemplazado a partir del siglo XIX por la fotografía: la colección del museo alberga numerosos retratos en sus salas **¿alguno de ellos te recuerda a alguien cercano?, ¿tal vez a alguien del grupo con el que visitas el museo? ¿y a alguien que está lejos? Seguro a esa persona le gustaría saber con qué cuadro le relacionas y por qué.**

Existen otros muchos elementos que definen o expresan nuestra identidad: un lugar, una sensación, un objeto, una idea... Y partiendo de este concepto, cada uno de los participantes de **Narraciones Gráficas** fue compartiendo pequeños esbozos de su identidad, a través del diálogo frente a las obras, realizando así una puesta en común de las vivencias y recuerdos para crear entre todos una identidad colectiva que se fue conformando en cada una de las visitas.

En la actualidad, la irrupción de las redes sociales como nuevo entorno de comunicación y socialización entre usuarios y el uso de la fotografía como herramienta para crear nuevas identidades virtuales nos invitan a reflexionar sobre cuestiones como **¿cómo me muestro?, ¿cómo me ven?, ¿me muestro igual con unas personas que con otras? Te invitamos a que recorras las salas del museo con el fin de que puedas encontrar algún objeto, paisaje o escena a través del cual compartir algo que sientas como propio, que pueda hablar de ti, aportando a los cuadros una nueva lectura en la que tú seas el protagonista.**

Estoy muy agradecida con la oportunidad tan bonita que nos han brindado, ha sido muy enriquecedor poder compartir con usuarios de otras nacionalidades y poder observar cuan similares son nuestras vivencias en base al proceso de migración del que hemos sido protagonistas...

KATHERINE MINA - C.E.P.I. Tetuán

Adap- tación

La aparición de la fotografía supuso, más allá de copiar la realidad, un cambio radical en la manera de percibir, favoreciendo así el aprendizaje de una nueva manera de ver. Esta revolución conceptual y tecnológica, obligó, entre otras, a la pintura a plantearse nuevos horizontes y a buscar otras posibilidades, no siempre del gusto de todos, pero que supusieron la apertura de vías alternativas para la creación artística.

Un paseo por las salas del museo puede ser un punto de partida para compartir nuestras propias experiencias, abordando nuestros procesos de adaptación, lo que hemos o estamos viviendo al llegar a un nuevo lugar.

¿Qué entendemos por adaptación?, ¿a qué nos debemos adaptar?, ¿cómo lo hacemos? Todos hemos experimentado en alguna ocasión a lo largo de nuestra vida circunstancias que nos han llevado a tener que adaptarnos a una nueva realidad **¿cómo nos cambia/nos ha cambiado la adaptación a nuevas situaciones?, ¿qué es lo más difícil de la adaptación?**

Cuando en los inicios del siglo XIX aparecieron las primeras fotografías no fueron pocos los que, viendo el amplio abanico que ofrecía, predijeron el fin de la pintura en favor de esta nueva técnica como medio de reflejar fielmente la realidad. Frente a esta postura fatalista, otros tantos optaron por acercarse a la fotografía con el propósito de investigar, de testar, de incorporarla a su trabajo, adaptándose a esa nueva realidad: Degas, influido por la fotografía y los grabados japoneses, crea un espacio pictórico descentrado y truncado en su *Bailarina basculando (bailarina verde)*.

A partir del cuadro puedo decir que como migrantes, toda la experiencia de lo que hemos trabajado y vivido en nuestros países nos sirve. No somos tan diferentes, tenemos mucho que aprender, pero también mucho que aportar.

DORIS - C.E.P.I. Tetuán

Apre- dizaje

Hay muchas maneras de aprender. Muchos aprendizajes nos llegan a través de un nuevo sabor, un nuevo entorno o una imagen que vemos por primera vez. Estas nuevas experiencias se vuelven aprendizajes cuando nos pasan por el cuerpo, es decir, cuando sentimos, olemos, tocamos, vibramos y las relacionamos con nuestros recuerdos a través de las emociones. Después de ese proceso, las nuevas experiencias se fijan en las memorias (emocional, corporal, intelectual) y quedan ahí dentro, indelebles, construyendo nuestra historia, nuestro proceso vital. Eso fue lo que experimentaron los asistentes a las visitas previas a la colección del museo.

Es por ello que lo novedoso ofrece un gran espacio de aprendizaje ¡Así les ocurrió a los pintores cuando apareció la fotografía! Una nueva técnica, una nueva manera de mirar que potenció su trabajo y brindó nuevas posibilidades. La exposición temporal *Los impresionistas y la fotografía* incluye obras que son el resultado de experimentaciones para aprender la nueva técnica: los artistas hicieron pruebas con los tiempos de exposición para tomar las fotos, y luego en el revelado con los negativos, incluso superponiéndolos. ¡Los artistas hicieron collage con los negativos! Los temas de paisaje con agua y su reflejo, como el que observamos en la obra *El deshielo en Vétheuil* de Claude Monet sirvieron de pretexto para estos ensayos.

Te proponemos pasear por las salas del museo. ¿En qué obra nunca te fijarías? Después, elige una obra que hayas pasado por alto y obsérvala con detenimiento: ¿qué cosas novedosas tiene desde tu punto de vista?, ¿podrías relacionar alguna de ellas con alguno de tus recuerdos?, ¿qué sensación te transmite?

Mi abuela regaba todas las tardes el jardín y yo la acompañaba; tenía solo cuatro plantitas, pero siempre las regaba. Ella me crió. El cuadro me recordó a mi abuela; ella es una de las personas más importantes de mi vida.

ERICK URRIOLA - C.E.P.I. Tetuán

Incertidumbre

Es complejo definir lo que es la incertidumbre, precisamente por su naturaleza, por las sensaciones de desconocimiento e inquietud que provoca. Si lo traducimos a algo físico, podría ser algo así como un espacio vacío frente a lo desconocido. Definitivamente no se trata de un sentimiento cómodo.

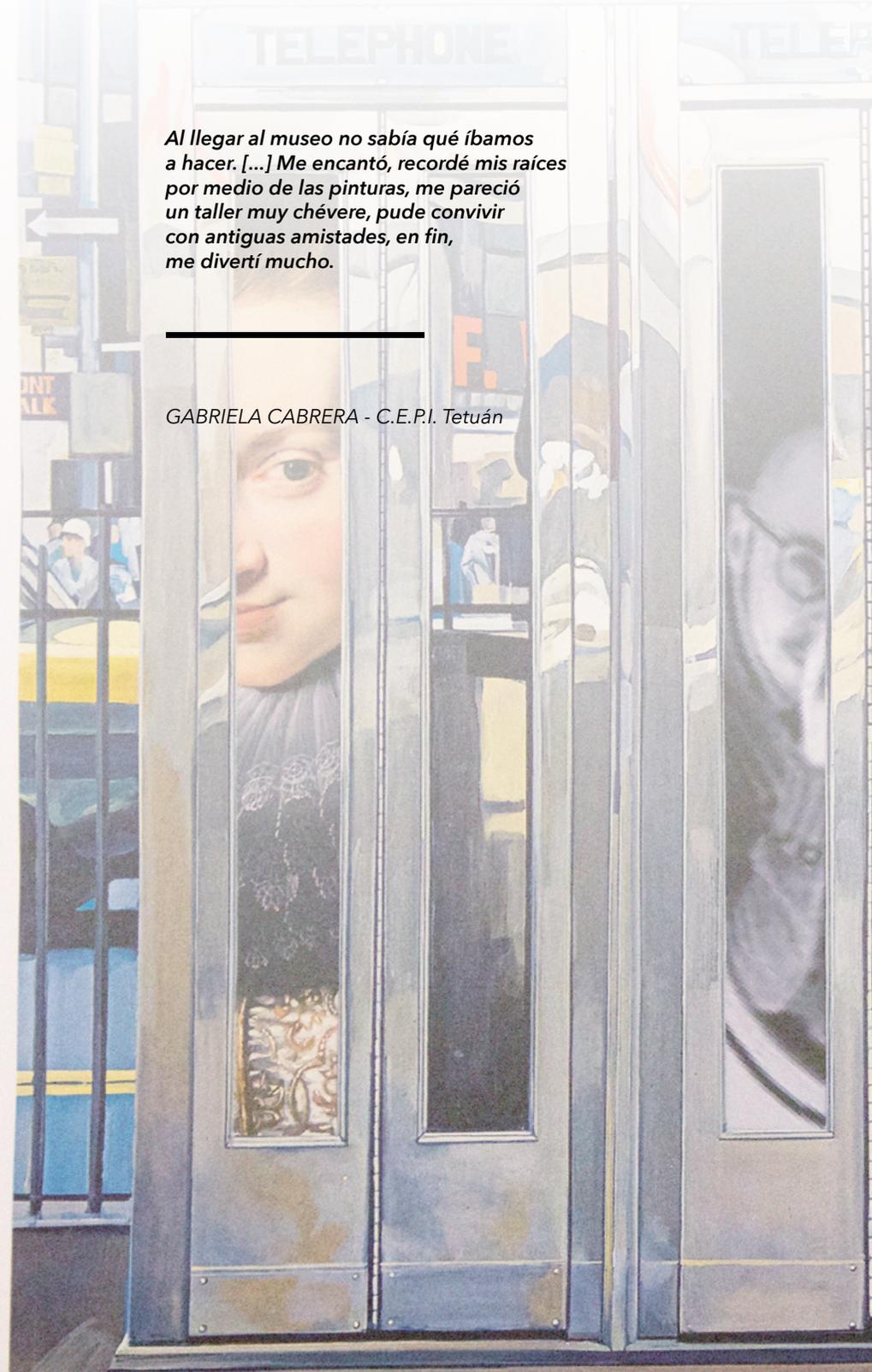
¿En qué situaciones has sentido incertidumbre? Seguramente en periodos difíciles y conflictivos, pero también puede que esta sensación te haya acompañado en momentos interesantes, cuando lo gratificante estaba a punto de suceder. En los encuentros que han tenido lugar en el museo nos ha acompañado la incertidumbre, pero entonces se ha presentado como ese gran espacio donde todas y todos se reconocen -muchos comparten la experiencia de la migración-, y a través de la construcción colectiva, esa incertidumbre inicial se convierte en una posibilidad, en una experiencia conjunta donde todo puede suceder; se trata de un nuevo lugar donde las personas pueden encontrarse, donde crear y compartir una nueva relación con el espacio del museo, con las obras y por supuesto, entre todas y todos.

En el aspecto creativo, la incertidumbre es el caldo de cultivo de grandes aportaciones. En la exposición temporal *Los impresionistas y la fotografía* se pueden observar múltiples ejemplos de cómo la obsesión por capturar el movimiento en una imagen fue posible cuando apareció la fotografía, así que muchos fotógrafos y pintores realizaron pruebas relacionadas con el movimiento en las que el resultado no era predecible **¿Podrías encontrar alguna imagen en la que creas que el resultado es fortuito?**

Te proponemos tres imágenes de la colección del museo que relacionamos con la incertidumbre por distintas razones ¿Podrías buscar otras por tu cuenta en el museo? ¿Cómo te hace sentir esta idea de pasear por las salas, sin ninguna indicación, para llegar a tu objetivo? Obsérvalas con detenimiento ¿reflejan para ti alguna idea relacionada con la incertidumbre al entrar por primera vez al museo? ¿Te sugieren algún otro tipo de incertidumbre?

Al llegar al museo no sabía qué íbamos a hacer. [...] Me encantó, recordé mis raíces por medio de las pinturas, me pareció un taller muy chévere, pude convivir con antiguas amistades, en fin, me divertí mucho.

GABRIELA CABRERA - C.E.P.I. Tetuán

Identidad

Peter Paul Rubens
*Retrato de una joven
dama con rosario*
hacia 1609-1610

Gustave Courbet
El arroyo de Brème
1866

John Frederick Peto
Libros, jarra, pipa y violín
hacia 1880

Adaptación

Max Liebermann
*La nieta del artista con su niñera
en el jardín del Wannsee*
1923

Edgar Degas
*Bailarina basculando
(Bailarina verde)*
1877-1879

Olga Rózanova
*Hombre en la calle
(Análisis de volúmenes)*
1913

Aprendizaje

Varvara Stepanova
Jugadores de billar
1920

Claude Monet
El deshielo en Vétheuil
1880

Ercole de' Roberti
*Los argonautas
abandonan la Cólquida*
hacia 1480

Incertidumbre

Richard Estes
Cabinas telefónicas
1967

Berthe Morisot
El espejo psíquico
1876

Ludwig Meidner
*La casa de la esquina
(Villa Kochmann en Dresde)*
1913

Cada uno de los ejes que se ha abordado en **Narraciones Gráficas** (identidad, adaptación, aprendizaje e incertidumbre) giran en torno a una selección de cuadros de la colección del museo: durante la primera visita al museo se trabajó con cuatro de ellos, otros cuatro forman parte de la exposición *Los impresionistas y la fotografía* (octubre de 2019-enero de 2020). Los últimos cuadros fueron propuestos por el Área de Educación con la idea de profundizar más en los conceptos mientras cada participante recorre el museo de manera autónoma.

Desde hace años en JTI Iberia colaboramos estrechamente con las principales instituciones culturales del país junto a las que desarrollamos proyectos que contribuyen a la preservación y difusión de nuestro legado cultural. Asimismo, procuramos favorecer su alcance entre colectivos en riesgo de exclusión, pues entendemos que el arte constituye un verdadero medio de transformación social.

Un buen ejemplo de este tipo de iniciativas es **Narraciones Gráficas**, proyecto en el que colaboramos con el Área de Educación del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. Diversos usuarios de los Centros de Participación e Integración (C.E.P.I.) de la Comunidad de Madrid han sido invitados a visitar la colección. El resultado de dicha experiencia es de una riqueza cultural y social inmensa, generando un interesante debate sobre la identidad, la migración o la multiculturalidad. Las aportaciones de los distintos grupos están basadas en vivencias personales, lo que sin duda les otorga una mayor autenticidad, y han sido capturadas por la artista gráfica Marisa Maestre en este fanzine que servirá de hoja de ruta para visitar la colección permanente y la exposición temporal *Los impresionistas y la fotografía*.

**THYSSEN-
BORNEMISZA**
MUSEO NACIONAL

educaTHYSSEN-