

MATERIALES

- cajas (pequeñas y surtidas) o cartulina
- patrones precortados (opcional, patron disponible en la página 4)
- papel decorativo y de colores, revistas o imágenes imprimidas
- tijeras
- lapices
- pegamento en barra
- lentejuelas
- gemas de plástico (opcional)

RECURSOS

- Museum of International Folk Art, Online Collections.
<http://collection.internationalfolkart.org/search/retablo>
- Smithsonian Folklife Festival - Ayacucho Crafts.
<https://festival.si.edu/2015/peru/crafts/ayacucho-crafts/smithsonian>

VOCABULARIO (definiciones en la página 5)

- **Festival**
- **Altas portátiles**
- **Pachamama**
- **Pasta**
- **Retablo**
- **Mestizo**
- **Taller**
- **Indigenista**

NORMAS NACIONALES DE ARTES VISUALES

- **Crear:** Producir y desarrollar nuevas ideas y trabajos artísticos.
- **Presentación:** Interpretar y compartir la obra artística.
- **Responder:** Entender y evaluar cómo las artes transmiten significado.
- **Conexión:** Conectando ideas artísticas y trabajo con significado personal y contexto externo.

Claudio Jiménez & Vicente Antacusi Flores, *Box with Scene*, Lima, Peru, 2007. Gift of Connie Thrasher Jaquith, MOIFA. Photograph by Blair Clark.

Arte popular de los Andes

Retablos peruanos

INTRODUCCIÓN

Los Andes es la gran cordillera de América del Sur que se extiende a lo largo de la costa occidental del continente. Está separada en tres regiones naturales, con el norte corriendo a través de Venezuela y Colombia y el sur a través de partes de Argentina y Chile. La zona central que abarca el Ecuador, Perú y Bolivia, fue la más importante para el desarrollo de las culturas prehispánicas.

OBJETIVOS

1. Comprender cómo los retablos peruanos se utilizan para prácticas devocionales o como ilustraciones de la vida cotidiana (comprensión histórica y cultural).
2. Describir y hablar del proceso de hacer un retablo, incluyendo el uso de símbolos e imágenes, su significado y los materiales que se utilizan (percibir, analizar y responder).
3. Explorar elementos de diseño de 2 y/o 3 dimensiones como formas y figuras, motivos decorativos, materiales y símbolos, al hacer su propio retablo (crear y realizar).

Arte popular de los Andes

INTRODUCCIÓN

Los Andes es la gran cordillera de América del Sur que se extiende a lo largo de la costa occidental del continente. Está separada en tres regiones naturales, con el norte corriendo a través de Venezuela y Colombia y el sur a través de partes de Argentina y Chile. La zona central que abarca el Ecuador, Perú y Bolivia, fue la más importante para el desarrollo de las culturas prehispánicas. Los *conquistadores* españoles llegaron a los Andes en 1526, y en los años de 1530 habían conquistado la mayoría de los grupos étnicos que vivían en todo el vasto territorio. Los europeos introdujeron muchos aspectos de su propia cultura, incluyendo la lengua española y la religión católica. También trajeron nuevos cultivos alimentarios y animales domesticados, junto con formas europeas de arte, artesanía y ropa. Durante los siguientes tres siglos, los pueblos indígenas se vieron obligados a someterse a una poderosa autoridad que impuso muchos cambios en sus vidas, pero lograron conservar algunas de sus prácticas tradicionales.

A principios del siglo XIX, los ciudadanos coloniales de diferentes partes de los Andes comenzaron a organizar un movimiento de independencia para liberarse de la Corona Española. Esto condujo a una serie de batallas en las que los militares españoles se oponían a las tropas compuestas por colonos e indígenas. En 1829, los liberadores habían tenido éxito y se fundaron varias repúblicas autónomas. Dentro de este entorno post-independencia, el arte popular comenzó a florecer. Los artistas mestizos e indígenas eran más libres para crear cosas útiles y hermosas para su propio beneficio y para el comercio a un mercado más amplio.

Preguntas para iniciar una conversación:

- ¿Cómo describirías el ambiente en el que vives?
- ¿Es una región montañosa?
- ¿Qué tipo de vegetación prospera en el área?
- ¿Cuál es la historia de los pueblos?
- ¿Había gente nativa donde tú vives ahora?
- ¿Qué pasó cuando llegaron los europeos?

Retablos peruanos

MOTIVACIÓN

Los retablos peruanos son cajas portátiles que están decoradas para representar escenas de la vida cotidiana o figuras devocionales, como santos. Los elementos multimedia mixtos se utilizan para crear paisajes y decoración, como pintura, piedras, plumas, tela y cuero. Las figuras se esculpen de una mezcla llamada pasta, es una combinación de papa seca, calcio y líquido.

Haz que tus estudiantes observen altares portátiles y escenas de Perú o imágenes de ellos. Dile a tus estudiantes que pueden hacer su propio retablo que es una escena de la vida cotidiana, por ejemplo, una habitación en casa, su calle o escuela, otra escena de su vecindario o otra vista. Pueden representar un evento memorable como un cumpleaños u otra celebración.

Los estudiantes también pueden crear un retablo que represente una imagen devocional, alguien que sea importante para ellos, un héroe o heroína, una figura importante de la familia o de la comunidad o una imagen religiosa. Pide a los estudiantes que compartan algunas de sus ideas en una conversación en grupo. Explica que trabajaran con cajas pequeñas y/o cartulina y que decorando sus retablos con papeles decorativos, imágenes, dibujos y su imaginación.

PROCEDIMIENTOS

1. Haz que los estudiantes seleccionen una caja o un pedazo de papel rígido, que se utilizará para crear su retablo. (Algunos estudiantes pueden optar por usar ambos, si pueden.) Demuestra cómo dibujar la forma de un retablo con papel, o como utilizar un patrón para trazar, luego cortar y doblar el papel.
2. Los estudiantes pueden seleccionar papel decorativo o de colores y las imágenes que desean utilizar.
3. Corta y pega los papeles en el lugar deseado con pegamento en barra. Sugiere a los estudiantes a considerar y posiblemente decorar todos los lados de su retablo.
4. Los estudiantes deben asegurarse de que sus retablos puedan mantenerse de pie en la forma que deseen; pueden ponerlos a un lado para que sequen.

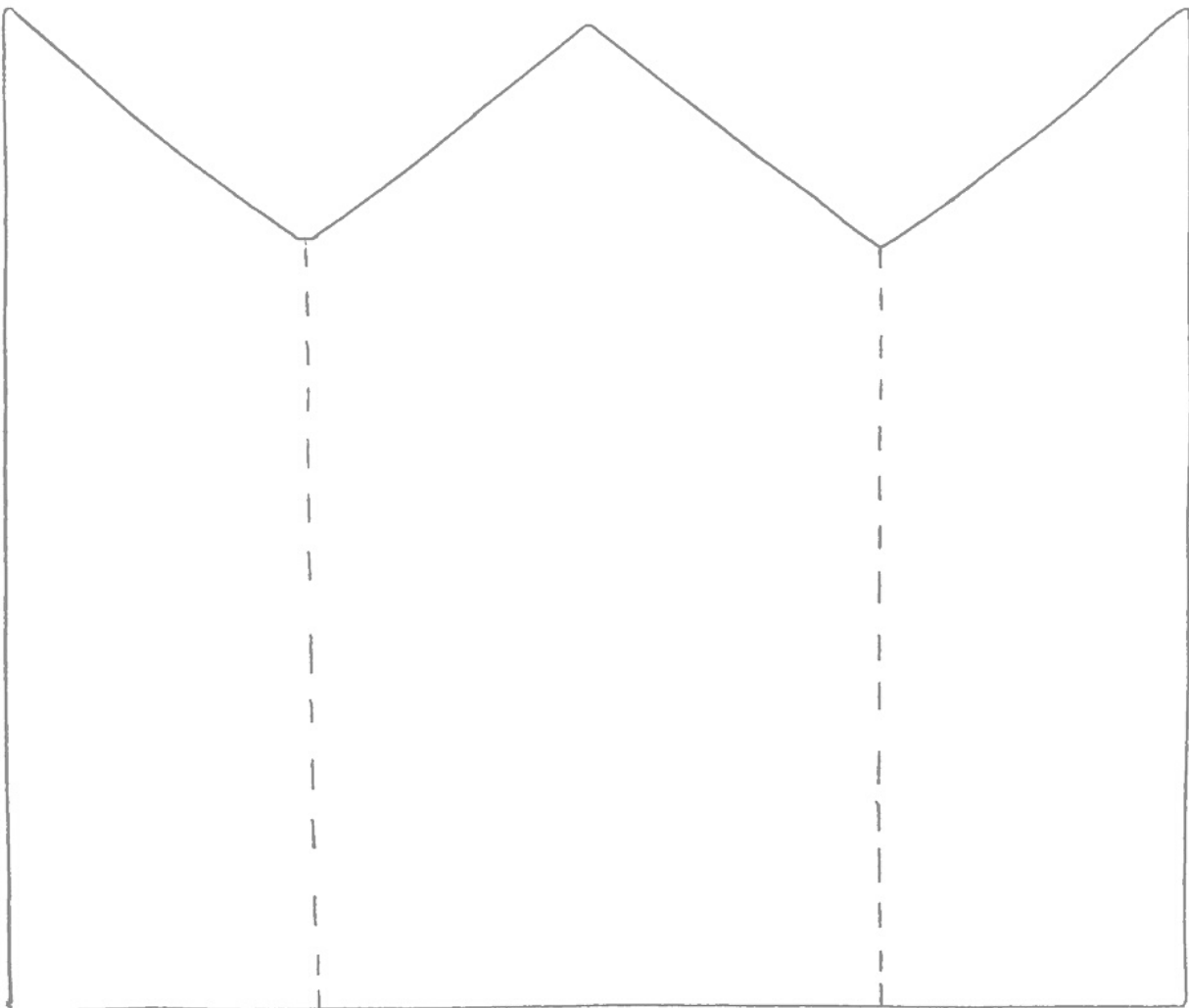
EVALUACIÓN

- Los estudiantes pueden escribir etiquetas para sus retablos. Anímalos a escribir una descripción detallada, tal vez incluso una historia al respecto. Crea una exposición de los retablos de cada estudiante junto con su etiqueta.

CONEXIONES & EXTENSIONES

- Selecciona un tema para hacer un retablo de grupo y encuentra una caja más grande con solapas para usar como puertas del retablo. Pide a los estudiantes que junten, así como dibujen imágenes relacionadas con el tema. Los estudiantes pueden adherir las imágenes a la caja y luego crear pequeñas figuras de arcilla para poblar el retablo. Todo el grupo puede crear una etiqueta: cada estudiante puede escribir sobre los elementos en que trabajó.

Retablo - patron

VOCABULARIO

1. **Festival** - un tiempo para la alegría, especialmente con un programa de eventos culturales.
2. **Pachamama** - La diosa andina de la Tierra
3. **Pasta** - una pasta flexible hecha de papa seca, calcio y líquidos, utilizada para crear esculturas.
4. **Retablo** - una serie de pinturas o tallas que representan una historia o un evento, en Perú se puede utilizar para describir cajas portátiles con escenas en miniatura o santuarios portátiles.
5. **Taller** - un taller o estudio de un artista
6. **Conquistador** - un líder en la conquista española de América en los siglos XV y XVI.
7. **Altars portátiles** - una práctica europea de usar pequeñas cajas como altares para llevar imágenes sagradas.
8. **Indigenista** - un movimiento que acogía a los indígenas, o a los pueblos nativos y su cultura.

Retablos peruanos

Portable Altar with San Antonio and San Juan Bautista. Potosí, Bolivia, ca. 1940. Private Collection. Photograph by Blair Clark.

Altares portátiles

La práctica europea de utilizar pequeñas cajas como altares para llevar imágenes sagradas fue introducida en los Andes por sacerdotes españoles y colonos europeos en el siglo XVI. Los misioneros católicos utilizaron los pequeños santuarios para facilitar la enseñanza religiosa en las aldeas indígenas. En el siglo XVIII, la devoción andina a las imágenes católicas había aumentado y se utilizaban *altares portátiles* para mantener a las figuras cristianas en los hogares, así como para llevarlas a las iglesias locales para recibir bendiciones de los sacerdotes. En el siglo XIX, los indígenas eran más libres de utilizar los santuarios portátiles para sus propios tipos de prácticas religiosas. Las figuras de santos fueron adoradas tanto para la protección de la familia como por su poderosa asistencia en la salud y la reproducción de animales y cultivos. En muchas zonas de las tierras altas el pueblo andino llevaron los santuarios portátiles al campo como parte de los rituales de peregrinación y para utilizar en la Fiesta de Herranza, un *festival* para contar y marcar animales como propiedad de la familia. Estas tradiciones continuaron hasta el siglo XX y en algunas áreas todavía se llevan a cabo hoy en día.

Preguntas para iniciar una conversación: ¿Has visto o usado altares portátiles? Si es así, ¿cuándo y dónde?
¿Has estado alguna vez en un festival religioso que se celebra afuera? ¿Para qué era?

Retablos peruanos

Marino Palomino, *Box with Scenes*. Huancavelica, Peru, ca. 1985. Gift of Lloyd E. Cotsen, MOIFA. Photograph by Blair Clark.

Cajas portátiles con escenas

En la década de 1940 un grupo de intelectuales en Lima comenzó el movimiento *indigenista* que acogía a los pueblos indígenas y su forma de vida. Hicieron un viaje a Ayacucho para aprender más sobre la cultura de esa región y se reunieron con varios artistas para ver lo que estaban haciendo. Un destacado artista, Joaquín López Antay, había estado creando altares portátiles y otros objetos religiosos desde que aprendió el oficio de sus padres, a finales del siglo XIX. Joaquín le contó al grupo de intelectuales sobre la disminución de estas formas de arte debido a una ruptura del sistema de distribución establecido por la clientela rural. Una de las mujeres en el viaje sugirió que intentaran comercializar las cajas portátiles a los coleccionistas en Lima y ampliar el tema dentro de ellos para representar festivales y otras actividades de la región de Ayacucho. Esto inició una nueva forma de arte popular que todavía está sucediendo hoy en día. Las figuras dentro de las cajas están esculpidas con *pasta* tradicional, hecha de papa seca y líquido.

Preguntas para iniciar una conversación: ¿Qué tipo de cosas ves todos los días? ¿Cuáles son tus vacaciones o festivales favoritos? ¿Cómo mostrarías esas escenas si pudieras ponerlas en una caja?

BIBLIOGRAFÍA

Cerny, Charlene & Suzanne Seriff, eds. *Recycled, Re-Seen: Folk Art from the Global Scrap Heap*. New York: Harry N. Abrams, Inc., in association with the Museum of International Folk Art, 1996.

Francis, Doris, ed. *Faith and Transformation: Votive Offerings and Amulets from the Alexander Girard Collection*. Santa Fe: Museum of International Folk Art, Museum of New Mexico Press, 2007.

Mauldin, Barbara, ed. *¡CARNAVAL!* Santa Fe: Museum of International Folk Art and Seattle: University of Washington Press, 2004.

Mauldin, Barbara, and Blair Clark. *Folk Art of the Andes*. Santa Fe: Museum of International Folk Art, Museum of New Mexico Press, 2011.

GUÍAS PARA MAESTROS

Mauldin, Barbara & Nancy Walkup. *¡CARNAVAL!* Santa Fe: Museum of International Folk Art and Crystal Productions. 2004.

Sullivan, Laura & Aurelia Gomez. *Recycled, Re-Seen: Folk Art from the Global Scrap Heap*. Santa Fe: Museum of International Folk Art and Crystal Productions. 1997.

SITIOS WEB

"Ayacucho Crafts." Smithsonian Folklife Festival, <https://festival.si.edu/2015/peru/crafts/ayacucho-crafts/smithsonian>

"Collections: Museum of International Folk Art." <http://collection.internationalfolkart.org/search/retablo>

LIBROS PARA NIÑOS

Krebs, Laura, *Up and Down the Andes*. Cambridge, MA: Barefoot Books, 2008.

Jo, Jong-soon, et al. *Festival of the Sun: Peru*. Big & Small, 2016.

PELÍCULA/VÍDEO

Ausangate, by Andrea Heckman & Tad Fettig, color, 61 minutes, 2006. Documentary Educational Resources.