The Tilled Field (Joan Miró)	Creation of the Birds (Remedios de Varo)	Presence of Latin America (Camarena)
During the summer of 1923 Joan Miró began painting The Tilled Field, a view of his family’s farm in Catalonia, Spain. This painting is the first example of Miró’s Surrealist vision. Its fanciful juxtaposition of human, animal, and vegetal forms and its array of schematized creatures constitute a realm visible only to the mind’s eye, and reveal the great range of Miró’s imagination. While working on the painting he wrote, “I have managed to escape into the absolute of nature.” The Tilled Field is thus a poetic metaphor that expresses Miró’s idyllic conception of his homeland, where, he said, he could not “conceive of the wrongdoings of mankind.” The complex iconography of The Tilled Field has myriad sources, and attests to Miró’s long-standing interest in his artistic heritage. The muted, contrasting tones of the painting recall the colors of Catalan Romanesque frescoes, while the overt flatness of the painting—space is suggested by three horizontal bands indicating sky, sea, and earth—and the decorative scattering of multicolored animals throughout were most likely inspired by medieval Spanish tapestries. These lively creatures are themselves derived from Catalan ceramics, which Miró collected and kept in his studio. The stylized figure with a plow has its source in the prehistoric cave paintings of Altamira, which Miró knew well. Even the enormous eye peering through the foliage of the pine tree, and the eye-covered pine cone beneath it, can be traced to examples of early Christian art, in which the wings of angels were bedecked with many tiny eyes. Miró found something alive and magical in all things: the gigantic ear affixed to the trunk of the tree, for example, reflects his belief that every object contains a living soul. Miró’s spirited depiction of The Tilled Field also has political content. The three flags—French, Catalan, and Spanish—refer to Catalonia’s attempts to secede from the central Spanish government. Primo de Rivera, who assumed Spain’s dictatorship in 1923, instituted strict measures, such as banning the Catalan language and flag, to repress Catalan separatism. By depicting the Catalan and French flags, across the border post from the Spanish flag, Miró announced his allegiance to the Catalan cause.	Born in Madrid in 1908, Remedios Varo left Spain for Paris in the early 1930s to immerse herself in Surrealism. She returned to Spain in 1935 to live in Barcelona and joined the art group Logicophobiste. Varo returned to Paris in 1937 to escape the Spanish Civil War, and in 1941, she was forced again to relocate, this time to Mexico to escape the Nazi occupation of France. She lived in Latin America for the rest of her life, becoming friends with fellow artists Frida Kahlo, Diego Rivera and others. She died in 1963 of a heart attack. Despite having a well-developed, distinct style, Varo is not well known. Male Surrealists (and others in the art community) often considered the work of their female colleagues to be inferior, making it difficult for female artists to promote their work. Only recently has an interest in their work begun to develop. Varo’s paintings are highly allegorical with a wide range of influences, including pre-Columbian art, Surrealism, Sufism, and more. Her paintings portray fantastic, often female or ambiguously feminine characters in isolated, confined environments, usually in some act of creation, as in Creation of the Birds (1957). Much of her work is interpreted as an expression of her frustration at being marginalized as a woman and as a female artist. She also emphasizes the mysteries and potential of the mind. The creation of art is rendered as a kind of magic in her work, depicted as both mechanical and supremely natural. In this painting, Varo seems to be an owl, as she sits at the table wearing around her neck a three-stringed instrument, perhaps a lyre, which in ancient Greece, symbolized the human being. The alchemical vessels, which function in the realm of machines of fantasy and machines of transformative voyages, sit on the floor and look equally human, reinforcing their role as extensions or even surrogates for the human and serving to unite the artist and vessels who appear to be sharing in the act of creation. The title claims that the subject is creating birds, but given the artist's quest for a sense of self, perhaps it is the birds which are really creating the artist or through an alchemical process, one is being transformed into the other. Alchemy is a secret science; all that is ever shared is that it seeks to transform one substance into another, into a cosmic elixir. But in the Creation of the Birds, Varo appears to be, perhaps, the alchemist, and whereas she calls alchemy a useless science in one image, here the alchemist is literally an artist.	*Presence of Latin America*is a [mural](https://en.wikipedia.org/wiki/Mural) painted by Mexican artist [Jorge González Camarena](https://en.wikipedia.org/wiki/Jorge_Gonz%C3%A1lez_Camarena) between 1964 and 1965. The 300-square-meter mural, painted in [acrylics](https://en.wikipedia.org/wiki/Acrylic_paint) on rough [stucco](https://en.wikipedia.org/wiki/Stucco), is located in the lobby of the *Casa del Arte* of the [University of Concepción](https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Concepci%C3%B3n) in [Chile](https://en.wikipedia.org/wiki/Chile). Its principal theme is the unity and brotherhood of the different Latin American cultures. The mural describes the [history of Latin America](https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Latin_America) through the use of angular, symbolic images, which emphasize the value of fraternity between the different ethnicities of the [Spanish American](https://en.wikipedia.org/wiki/Hispanic_America) world. The work is read chronologically from right to left. The right panel represents [pre-Columbian America](https://en.wikipedia.org/wiki/Pre-Columbian). On the lower part a woman with fish in her hands emerges from the [Aztec pantheon](https://en.wikipedia.org/wiki/Aztec_religion), symbolizing the riches of the sea. The woman is accompanied by the green mask of [Tlaloc](https://en.wikipedia.org/wiki/Tlaloc), god of rain. Before her is [Quetzalcoatl](https://en.wikipedia.org/wiki/Quetzalcoatl), the serpent-shaped deity who symbolizes culture and who is depicted coiling around the staircase to the art gallery. Completing this first panel of the mural, at the right is a mounted Spanish soldier, fighting against an indigenous god in the form of an eagle-man, symbolizing the battle of the conquest. The central panel begins a bit to the left of the first part with the Spanish soldier and a Native woman, the principal creators of miscegenation. Jorge González called this part *The Original Couple*. On the surface of this swarm of bodies and precious stones, sprouts a pregnant woman covered with vines, representing the fertility of the earth. From her surge American [corn](https://en.wikipedia.org/wiki/Maize) and Old World [wheat](https://en.wikipedia.org/wiki/Wheat), nourishment that sustains the bases of industrialization, technology and science, represented as an intricate steel machine. At the center of the panel there are several overlapping faces, which symbolize the fusion of the races. The nopal on the left panel is pierced by daggers, symbolizing the historic mistreatment of Latin Americans. All along the top of the mural, the flags of the different Latin American nations wave in sequence, organized geographically from south to north.
In looking at this image, what aromas do you imagine you might smell? Mention specific objects in the painting.	Choose an object in this painting and imagine how it would feel to touch it. Describe how it would feel using a number of adjectives.	Imagine putting yourself inside the scene depicted in this painting. What sounds would you hear? Be specific and mention specific objects from the image.
Draw a picture of your childhood home, yard, or of your favorite place where, like Miró’s *Tilled Field*, you believed nothing could go wrong. Take into special consideration the objects and colors that you remember about this place.	Choose one question to answer: 1. In the artist statement, the author states that it is unclear if the artist in the painting is creating birds or if the birds are creating her. What is your opinion? Provide examples from the image to explain your thoughts. 2. Some experts say that Varos’s paintings are an expression of her own frustrations with being marginalized as a woman. Do think that “Creation of the Birds” is an example of this? Why or why not?	Choose one theme from the mural and write a haiku inspired by this theme. (Remember a haiku is a poem of 3 lines: the first line contains 5 syllables, the second 7 syllables, and the third 5 syllables.) Possible themes include: fraternity, war, conquest, exploitation of land and people, pain, suffering, riches of the earth, industrialization, a belief in god(s).

Das Gefrorene Feld (Joan Miró)	Schaffung der Vögel (Remedios de Varo)	Präsenz von Lateinamerika (Camarena)
Während des Sommers 1923 begann Joan Miró mit dem Malen von The Tilled Field, einem Blick auf die Farm seiner Familie in Katalonien, Spanien. Diese Malerei ist das erste Beispiel von Mirós surrealistischer Vision. Seine phantasievolle Gegenüberstellung von menschlichen, tierischen und pflanzlichen Formen und ihre Reihe von schematisierten Kreaturen bilden ein Reich, das nur für das Auge des Geistes sichtbar ist, und enthüllt die große Reichweite von Miró's Phantasie. Bei der Arbeit an dem Gemälde schrieb er: "Ich habe es geschafft, in das Absolute der Natur zu entkommen." Das Tilling Field ist also eine poetische Metapher, die Mirós idyllische Vorstellung von seiner Heimat ausdrückt, wo er sagte, er könne sich nicht vorstellen Ungerechtigkeiten der Menschheit. " Die komplexe Ikonographie des Tilled Field hat unzählige Quellen und bezeugt Mirós langjähriges Interesse an seinem künstlerischen Erbe. Die gedämpften, kontrastierenden Töne des Gemäldes erinnern an die Farben der katalanischen romanischen Fresken, während die offene Ebenheit des Gemälderaums von drei horizontalen Bändern, die Himmel, Meer und Erde angeben, vorgeschlagen wird und die dekorative Streuung von mehrfarbigen Tieren überall am wahrscheinlichsten war Inspiriert von mittelalterlichen spanischen Tapisserien. Diese lebhaften Kreaturen sind selbst aus katalanischer Keramik abgeleitet, die Miró in seinem Atelier gesammelt und gehalten hat. Die stilisierte Figur mit einem Pflug hat ihre Quelle in den prähistorischen Höhlenmalereien von Altamira, die Miró gut kannte. Sogar das enorme Auge, das durch das Laub der Kiefer blickt, und der augenbedeckte Tannenzapfen unter ihm, kann auf Beispiele der frühchristlichen Kunst zurückgeführt werden, in denen die Flügel der Engel mit vielen kleinen Augen geschmückt waren. Miró fand etwas Lebendiges und Magisches in allen Dingen: Das gigantische Ohr, das zum Beispiel am Baumstamm befestigt ist, spiegelt seinen Glauben wider, dass jedes Objekt eine lebendige Seele enthält. Mirós temperamentvolle Darstellung des Tilled Field hat auch politische Inhalte. Die drei Fahnen französisch, katalanisch und spanisch verweisen auf Kataloniens Versuche, von der spanischen Zentralregierung abzutreten. Primo de Rivera, der 1923 die spanische Diktatur übernahm, führte strenge Maßnahmen ein, wie das Verbot der katalanischen Sprache und der Flagge, den katalanischen Separatismus zu unterdrücken. Durch die Darstellung der katalanischen und französischen Fahnen, über die Grenzpost von der spanischen Flagge, gab Miró seine Treue zur katalanischen Sache an.	Geboren in Madrid im Jahr 1908, Remedios Varo verließ Spanien für Paris in den frühen 1930er Jahren, um sich in Surrealismus eintauchen. Sie kehrte 1935 nach Spanien zurück, um in Barcelona zu leben und trat der Kunstgruppe Logicophobiste bei. Varo kehrte 1937 nach Paris zurück, um dem spanischen Bürgerkrieg zu entfliehen, und 1941 wurde sie wieder gezwungen, sich zu verlagern, diesmal nach Mexiko, um der Nazi-Besetzung Frankreichs zu entkommen. Sie lebte in Lateinamerika für den Rest ihres Lebens und wurde mit den Kollegen Frida Kahlo, Diego Rivera und anderen Freunden. Sie starb 1963 an einem Herzinfarkt. Trotz eines gut entwickelten, deutlichen Stils ist Varo nicht bekannt. Männliche Surrealisten (und andere in der Kunstgemeinschaft) hielten oft die Arbeit ihrer weiblichen Kollegen als minderwertig, was es für weibliche Künstler schwierig machte, ihre Arbeit zu fördern. Erst vor kurzem hat ein Interesse an ihrer Arbeit begonnen zu entwickeln. Varo's Gemälde sind sehr allegorisch mit einer Vielzahl von Einflüssen, darunter präkolumbianische Kunst, Surrealismus, Sufismus und vieles mehr. Ihre Gemälde stellen phantastische, oft weibliche oder zweideutig weibliche Charaktere in isolierten, beschränkten Umgebungen dar, meist in irgendeiner Schöpfungshandlung, wie bei der Schaffung der Vögel (1957). Ein Großteil ihrer Arbeit wird als Ausdruck ihrer Frustration interpretiert, wenn sie als Frau und als weibliche Künstlerin marginalisiert wird. Sie betont auch die Geheimnisse und das Potenzial des Geistes. Die Schöpfung der Kunst wird als eine Art Magie in ihrer Arbeit dargestellt, die sowohl mechanisch als auch höchst natürlich ist. In diesem Gemälde scheint Varo eine Eule zu sein, da sie an dem Tisch sitzt, der um den Hals trägt, ein dreiteiliges Instrument, vielleicht eine Leier, die im alten Griechenland den Menschen symbolisierte. Die alchemistischen Gefäße, die im Bereich der Maschinerie der Phantasie und der Maschinen der transformativen Reisen funktionieren, sitzen auf dem Boden und schauen gleichermaßen menschlich, verstärken ihre Rolle als Erweiterung oder sogar Surrogate für den Menschen und dienen dazu, den Künstler und die Schiffe, die zu sein, zu vereinen In der Tat der Schöpfung teilen Der Titel behauptet, dass das Subjekt Vögel schafft, aber angesichts der Suche des Künstlers nach einem Selbstsinn, vielleicht sind es die Vögel, die den Künstler wirklich kreieren oder durch einen alchemistischen Prozess, der in den anderen verwandelt wird. Alchimie ist eine geheime Wissenschaft; Alles, was jemals geteilt wird, ist, dass es versucht, eine Substanz in ein anderes zu verwandeln, in ein kosmisches Elixier. Aber bei der Schöpfung der Vögel scheint Varo vielleicht der Alchimist zu sein, und während sie Alchemie eine nutzlose Wissenschaft in einem Bild nennt, hier ist der Alchimist buchstäblich ein Künstler.	Präsenz von Lateinamerika ist ein Wandgemälde, der von dem mexikanischen Künstler Jorge González Camarena zwischen 1964 und 1965 gemalt wurde. Das 300 Quadratmeter große Wandgemälde, das in Acryl auf rauem Stuck gemalt ist, befindet sich in der Lobby der Casa del Arte von der Universität Concepción in Chile . Sein Hauptthema ist die Einheit und Brüderlichkeit der verschiedenen lateinamerikanischen Kulturen. Das Wandbild beschreibt die Geschichte Lateinamerikas durch den Einsatz von eckigen, symbolischen Bildern, die den Wert der Brüderlichkeit zwischen den verschiedenen Ethnien der spanischen amerikanischen Welt betonen. Die Arbeit wird chronologisch von rechts nach links gelesen. Das rechte Panel repräsentiert präkolumbianisches Amerika. Im unteren Teil entsteht eine Frau mit Fisch in ihren Händen aus dem aztekischen Pantheon und symbolisiert den Reichtum des Meeres. Die Frau wird von der grünen Maske von Tlaloc begleitet, Gott des Regens. Vor ihr ist Quetzalcoatl, die schlangenförmige Gottheit, die Kultur symbolisiert und die sich um die Treppe zur Kunstgalerie wälzt. Das Vervollständigen dieser ersten Tafel des Wandbildes, rechts ist ein montierter spanischer Soldat, der gegen einen indigenen Gott in Form eines Adlers Mann kämpft und den Kampf der Eroberung symbolisiert. Die zentrale Tafel beginnt ein bisschen links vom ersten Teil mit dem spanischen Soldaten und einer einheimischen Frau, den Hauptschöpfern der Miscegenation. Jorge González nannte diesen Teil Das Original Paar. Auf der Oberfläche dieses Schwarms von Körpern und Edelsteinen, sprießt eine schwangere Frau mit Reben bedeckt, was die Fruchtbarkeit der Erde darstellt. Von ihrem Anstieg amerikanischen Mais und Altweizen Weizen, Nahrung, die die Grundlagen der Industrialisierung, Technologie und Wissenschaft, als eine komplizierte Stahlmaschine vertreten. In der Mitte des Panels befinden sich mehrere überlappende Gesichter, die die Verschmelzung der Rassen symbolisieren. Der Nopal auf der linken Tafel wird von Dolchen durchbohrt und symbolisiert die historische Misshandlung der Lateinamerikaner. Auf der ganzen Oberseite des Wandbildes wälzen sich die Flaggen der verschiedenen lateinamerikanischen Nationen nacheinander, geographisch von Süden nach Norden organisiert.
Wenn du dieses Bild ansuchst, welche Aromen kannst du dir vorstellen? Erwähnen Sie spezifische Objekte in der Malerei.	Wählen Sie ein Objekt in diesem Gemälde und stellen Sie sich vor, wie es sich anfühlen würde. Beschreiben Sie, wie es sich mit einer Reihe von Adjektiven fühlen würde.	Stellen Sie sich vor, sich in die Szene zu stellen, die in diesem Gemälde abgebildet ist. Was hörst du? Seien Sie spezifisch und erwähnen Sie bestimmte Objekte aus dem Bild.
Zeichnen Sie ein Bild von Ihrer Kindheit zu Hause, Hof, oder von Ihrem Lieblingsplatz, wo, wie Miró's Tilled Field, Sie glaubten, dass nichts schief gehen könnte. Berücksichtigen Sie die Gegenstände und Farben, die Sie an diesen Ort erinnern.	Wählen Sie eine Frage zu beantworten: A. In der Künstleraussage sagt der Autor, dass es unklar ist, ob der Künstler in der Malerei Vögel schafft oder wenn die Vögel sie erschaffen. Was ist deine Meinung? Geben Sie Beispiele aus dem Bild, um Ihre Gedanken zu erklären. B. Einige Experten sagen, dass Varos Gemälde sind Ausdruck ihrer eigenen Frustrationen mit der Marginalisierung als Frau. Denken Sie, dass "Schöpfung der Vögel" ein Beispiel dafür ist? Warum oder warum nicht?	Wähle ein Thema aus dem Wandbild und schreibe einen Haiku, der von diesem Thema inspiriert wurde. (Denken Sie daran, ein Haiku ist ein Gedicht von 3 Zeilen: Die erste Zeile enthält 5 Silben, die zweiten 7 Silben und die dritten 5 Silben.) Mögliche Themen sind: Brüderlichkeit, Krieg, Eroberung, Ausbeutung von Land und Menschen, Schmerzen, Leiden, Reichtum der Erde, Industrialisierung, ein Glaube an Gott (s).