

MAPAMUNDISTAS 2012

ENCUENTROS DEL ARTE Y EL VIAJE
DEL 25 MAYO AL 1 DE JULIO EN PAMPLONA

GUIA PEDAGÓGICA

Esta pequeña guía pedagógica se dirige a los profesores de los centros educativos para que puedan preparar la visita con sus alumnos a la exposición titulada **AIRE** que se encuentra en la sala de armas de la ciudadela de Pamplona.

1. INTRODUCCIÓN

La sexta edición de MAPAMUNDISTAS tendrá lugar del 25 de mayo al 1 de julio de 2012 en Pamplona. Esta cita con el arte contemporáneo y el cine de autor tiene como título AIRE. La muestra aborda el tema del aire desde lo íntimo y lo colectivo, lo físico y lo espiritual, lo humano y lo cósmico ... Seis artistas visuales participan a la muestra: JJ.C.Orío, Yo-Yo Gonthier, Laurent Montaron, Fermín Jiménez Landa y Mapi Rivera en la sala de armas de la Ciudadela y Enric Montes en la librería Auzolan y el Batán de Villava.

Toda la información sobre las exposiciones y el resto de actividades se encuentra en el catálogo de bolsillo, en su versión en papel o en un pdf que se puede descargar en la web www.mapamundistas.com.

2. DIALOGOS DENTRO DE LA EXPOSICIÓN

El aire, una necesidad biológica

En la tierra, la existencia del aire hace posible la vida de los seres. Inspiramos y expiramos el aire que nos rodea. Es nuestro compañero de viaje desde el nacimiento hasta el último aliento. En la instalación "**Alados**" de JJ.C.Orío, el visitante entra en un espacio ocupado por dos mil mariposas negras que el artista ha situado sobre una red transparente construida con hilos de nailon. Con ello, el artista hace visible lo invisible, el aire del lugar. Mientras el vídeo "**Rounded with a sleep**" de Laurent Montaron presenta a unos jóvenes que experimentan las sensaciones que acompañan la falta de aire y la pérdida de conciencia.

"Alados" de JJ.C.Orío

La conquista del aire, las primeras máquinas voladoras

En el marco de una residencia de artista en el Instituto Saint-Exupéry de Rosny-sous-bois, en los alrededores de París, el artista Yo-Yo Gonthier propuso a los alumnos trabajar en la construcción de un dirigible a lo largo de todo el curso escolar. El planteamiento era recuperar ideas anteriores al invento de la aviación y situarse en un campo imaginario. También se trataba de hacer el recorrido inverso al progreso tecnológico y tomar distancia respecto a nuestra sociedad. Pero sobre todo el artista propuso a los jóvenes construir un objeto con sus propias manos pasando por todas las fases de su concepción. El dirigible que construyeron se expone en la sala de armas de la ciudadela. Le pusieron el nombre de "**El invisible**" porque en la experiencia importó más el esfuerzo y la ilusión que el objeto en sí. En la película documental "**El despegue**", se narra la experiencia individual y colectiva de esos jóvenes, desde la elaboración de los planos del aerostat hasta su vuelo.

"El invisible" de Yo-Yo Gonthier

La gravedad, la experiencia del fracaso

En su obra titulada "**La masa**", Fermín Jiménez Landa escoge fotografías antiguas, recortes de periódico que muestran personas en situación de desequilibrio o cayéndose. Viene a recordarnos con ironía

las limitaciones físicas a las que se ven sometidas las actividades humanas. Por otro lado, usando el otro sentido del término "masa", incluye en la pared de documentos otras imágenes que presentan movimientos colectivos de grupos humanos.

Detalle de "La masa" de Fermín Jiménez Landa

El aire, lugar de tránsito

En su instalación "**Atmósfera Aire**", J.J.C. Orío propone al visitante que interactúe con la obra.

Su desplazamiento por la sala activa unos sensores que desencadenan el movimiento de unas bolitas dentro de una caja, cuya imagen se proyecta en una pared. En esta pieza, se muestran las interacciones entre el desplazamiento de los seres humanos y los movimientos de la atmósfera. El ruido de los ventiladores que son responsables del movimiento de las bolitas también nos hace reflexionar sobre la presencia de máquinas y motores en nuestro entorno y sobre la contaminación que generan.

"Atmósfera Aire" de J.J.C.Orío

La dimensión espiritual del aire

La 2ª planta de la sala de armas acoge la exposición de la artista visual Mapi Rivera titulada "Heliosis". El soporte de su obra es un cuerpo desnudo que transmite un conjunto de mensajes y metáforas con sus gestos y movimientos. En las acciones que somete a su propio cuerpo y que luego transforma en imágenes de gran calidad estética, la artista indaga la esencia interior del ser y su pertenencia al mundo. Actualmente investiga la tesis "El sentido numinoso de la luz. Aproximaciones entre creación y experiencia visionaria", un campo que también aborda en sus creaciones más recientes.

"Acorazonabierto" de Mapi Rivera

La edad de la adolescencia

Tanto en la película "Rounded with a sleep" de Laurent Montaron, como en el documental "El despegue" de Yo-Yo Gonthier, los protagonistas son adolescentes. Las dos piezas se contraponen: en la primera los jóvenes buscan una experiencia límite no exenta de riesgos, mientras en la segunda se retrata a los alumnos que participan en el proceso de construcción del dirigible, un proceso que les transformó.

Imagen de "El despegue" de Yo-Yo Gonthier

3. PALABRAS CLAVE

Aire
 Aliento/ Soplido/ Apnea
 Vuelo /Aves/ Objetos voladores (globos, cometas, dirigibles, aviones, naves espaciales)/ Satélites
 Gravedad/ Peso/ Caída
 Cielo/ Estrellas/ Cosmos
 Capa de ozono/ contaminación
 Arte contemporáneo/ Fotografía/ Vídeo/ Instalación/

4. ESQUEMA PARA LAS VISITAS CON LOS ALUMNOS

Durante la visita con los escolares a la exposición de esta edición de MAPAMUNDISTAS dedicada al concepto de AIRE, se pueden abordar mediante el diálogo las diferentes cuestiones dependiendo de las edades de los mismos. Hemos tenido en cuenta que se enseña

mejor estimulando a los alumnos mediante el debate, ayudándoles a mirar con detenimiento, a pensar sobre lo que ven, y a articular sus reacciones. Cada comentario de los alumnos contribuye al proceso global del grupo en su búsqueda de los diferentes significados de la obra de arte.

Visita educación infantil y primaria

Comenzaremos con preguntas sencillas que se adapten a las edades de los niños. ¿Qué es el aire?, ¿El aire puede verse?, ¿De qué color es?, ¿Dónde está?, ¿Tiene peso?, ¿Qué hace por nosotros?, ¿Es importante para nuestro planeta? y ¿para nosotros?, ¿Lo cuidamos?, etc...

Les propondremos un itinerario por una selección de obras de la exposición (ver a continuación). Veremos atentamente las obras seleccionadas y las analizaremos (¿Qué ves?, ¿Qué oyes?, ¿Qué tipo de obra es?, ¿Qué materiales ha utilizado el artista? ¿Por qué ha utilizado esos materiales? ¿Qué habéis sentido dentro de las instalaciones?). Les plantearemos que busquen el aire en la pieza. ¿Cómo trabaja el artista con el aire? Y a continuación les propondremos que busquen dentro de las obras cosas que sean ligeras y otras pesadas y que las anoten en una lista. Y al final de la visita, se les pedirá que realicen un dibujo algo que para ellos es muy ligero en un lado del folio y en el otro algo muy pesado.

Selección de obras:

"Alados" de J.J.C.Orío (Instalación)- 1ª

planta sala de armas

"El invisible" de Yo-Yo Gonthier

(Fotografías, documentación y vídeo)- 1ª

planta sala de armas

"Atmósfera Aire" de J.J.C.Orío (Instalación

interactiva)- 1ª planta sala de armas

"Savia roja", "Acorazonabierto", y "Pielas

de paso" de Mapi Rivera (Vídeos)- 2ª

planta sala de armas

Visita educación secundaria

Una vez presentado el espacio donde se ubican las exposiciones les haremos una introducción al concepto de Mapamundistas 2012 y al trabajo del comisario: ¿qué es un comisario?, ¿Cuál es su trabajo? ¿Cuál es el tema que ha elegido?, ¿Cómo ha organizado las exposiciones?

A través de preguntas se analizarán con el grupo el mensaje de las obras de arte (¿Qué vemos?, ¿Qué diferentes lenguajes se han utilizado?, ¿Qué es una instalación?, ¿Cómo son las instalaciones de Orío y Jiménez Landa?, ¿Qué sucede en los vídeos de Yo-Yo Gonthier y Montaron?, ¿Y en las fotografías de Mapi Rivera y Jiménez Landa? ¿Es así la realidad?, ¿Cómo actúa el artista dentro de su obra?, ¿Quién utiliza el dibujo?, ¿Para qué?, ¿Qué diferencias existen entre estos lenguajes?, ¿Qué han querido transmitir los artistas con estas obras?, ¿Lo han conseguido?

Les propondremos la siguiente actividad: si tuvieras que reflexionar sobre el aire, ¿cómo lo harías? Escribe en un folio las ideas que se te ocurran.

5. OTROS ARTISTAS CONTEMPORANEOS QUE HAN TRABAJADO EL CONCEPTO AIRE

- **Alexander Calder**

Escultor estadounidense conocido como el inventor del móvil.

<http://www.calder.org/>

"Startfish" (1936)

- **Dennis Oppenheim**

Otro artista estadounidense que se dio a conocer por sus obras de Land Art.

"Whirpool, eye of the storm" (1973)

- **Nikos Navridis**

Artista griego que convierte en esculturas el aire y la respiración humana.

"Balones de nieve, o atrapando su propia respiración" (2003)

- **Neukölnn Hans Hemmert**

Artista alemán que utiliza el látex para crear obras inmateriales en las que cuestiona la relación con nuestro entorno.

- **Janne Lehtinen**

Fotógrafo finlandés que desafía la ley de gravedad en una serie de puestas en escena en las que se autoretrata.

"Pájaro sagrado" (2003)

PARA MÁS INFORMACIÓN, contacta con Alexandra Baurès, comisaria de la exposición
alex@lacaracola.org/ 675 649 556
Gracias.