

art(e)ducación

MABI REVUELTA

PlayTime es un prototipo que investiga
estrategias pedagógicas planteadas desde
el Arte Contemporáneo y la Cultura Visual.

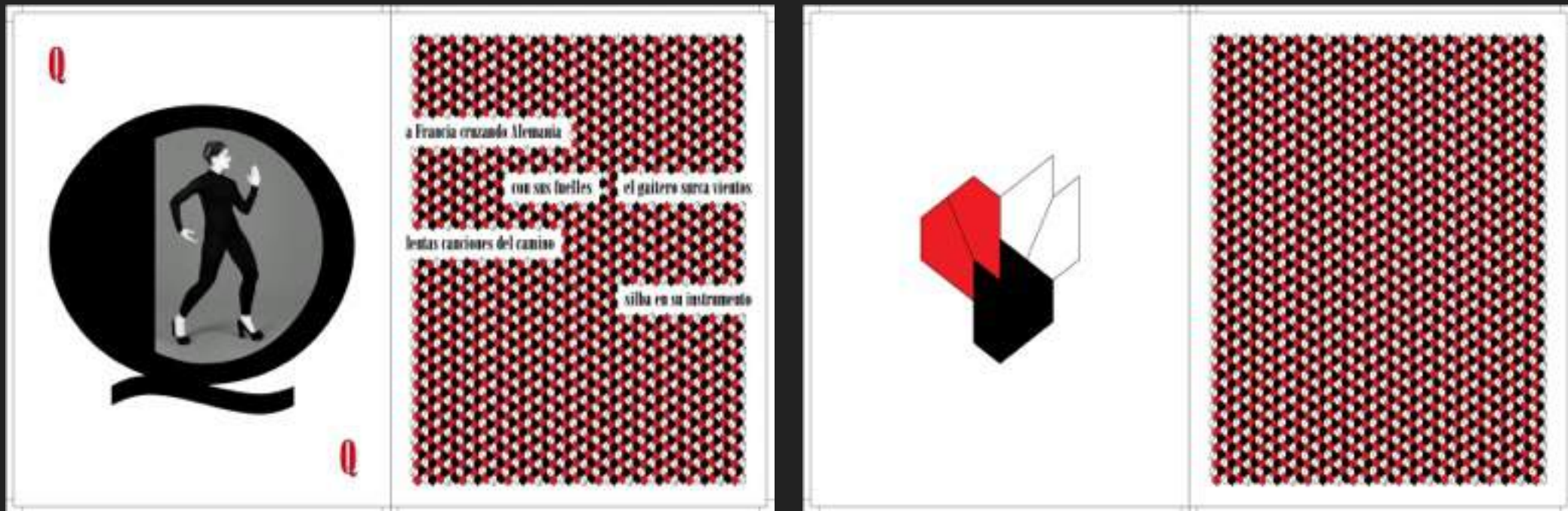

**Esta caja de herramientas educativas es una
idea original de la artista Mabi Revuelta.**

En ella se reúnen dos barajas de cartas:
el **Alfabeto** y el **Laboratorio**.

La **baraja alfabética**, sin reglas prescritas,
ayuda a trabajar cuestiones relacionadas
con la lingüística, la lectoescritura y la
dramaturgia corporal.

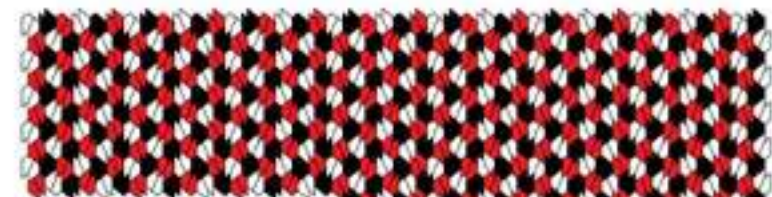

1. BARAJA ALFABÉTICA PLAYTIME

H

H

uno exhala y ya no respira

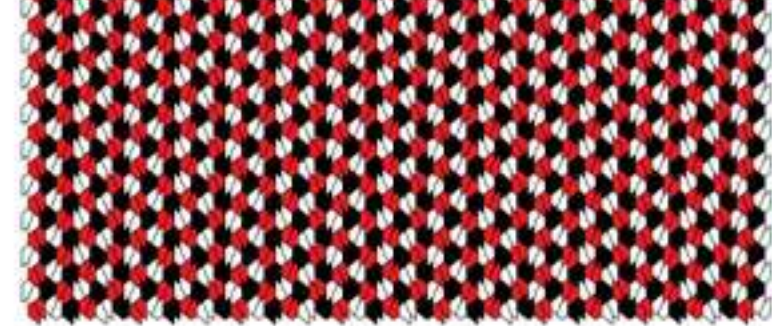

saltó del trapecio el clown Silencio ¡pum!

sólo en la esquina oyes aplaudir al bufón

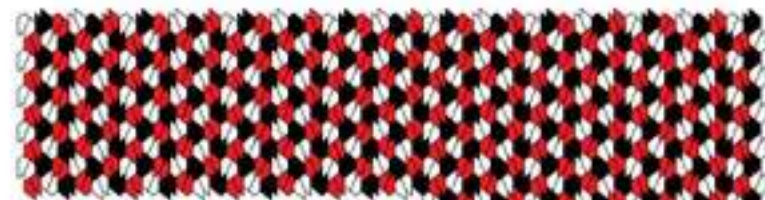
¡bravo! ¿yo también soy público!

L

L

L horizontal en dirección vertical

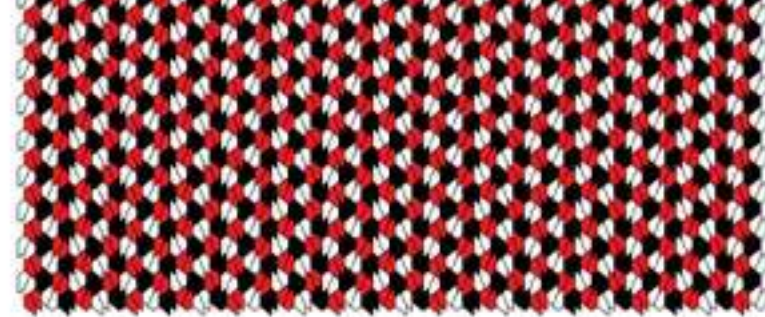

el ingeniero sabe que su extraña lira eres

los estudiantes te llaman mal transportador

al obrero iluminas en los andenes

El mazo del **Laboratorio** contiene treinta
fichas realizadas por artistas, educadoras y
colectivos vinculados a la creación,

**que han desarrollado una propuesta
educativa desde su ámbito de interés
profesional.**

Teatro sin teatro

6

¿Por qué las actividades teatrales se realizan en espacios no teatrales?

Izhar Zurita/Mohielak

© Izhar Zurita / Fundación Teatro Prosocial, 2016

Para reflexionar

¿Qué diferencia existe entre el profesional y el amateur?
¿Cuál puede ser la diferencia entre el teatro y el espectáculo?
¿Qué significa para él el teatro como profesión?

© Izhar Zurita / Fundación Teatro Prosocial, 2016

La muestra como resistencia a la norma

18

Eva Alcáide y Enrritz López

¿Qué y cómo es el arte que surge cuando se ven los rostros que se ven en la
luz, y los rostros que se ven en la luz que se ven en la luz?

© Eva Alcáide / Fundación Teatro Prosocial, 2016

Para reflexionar

© Eva Alcáide / Fundación Teatro Prosocial, 2016

¿Cómo puede ser una obra? ¿Por qué es una obra? ¿A qué
puede ser el arte en el espectáculo? ¿En qué consiste el arte en el
espectáculo? ¿Qué tiene un teatro como una obra de teatro? ¿Por
qué es el arte en el espectáculo? ¿Por qué es el arte en el espectáculo?

2. LABORATORIO PLAYTIME

historias que la Historia oficial nos ha ocultado

1

Construcción de una cartografía sobre un personaje o tema de interés

Eva Alcaide y Eneritz López

Catálogo de la exposición *Constelación*, de Carmela García. MUSAC, 2008

Para reflexionar

¿Qué crees que hace que estas dos imágenes estén relacionadas?

¿Qué podrías saber de ellas a partir de su indumentaria?

Si tuvieras que buscar una tercera imagen con la que vincularlas, ¿cuál sería?

Ambas parecen tener una actitud reflexiva, ¿en qué podrían estar pensando?

Las dos imágenes son retratos de mujeres realizados por mujeres artistas con casi un siglo de diferencia, creando así representaciones alternativas sobre la mujer, ¿cómo te imaginas que podría ser esta representación dentro de 100 años?

Arriba: *Retrato de la Duquesa de la Salle*,

Tamara de Lempicka, 1925. Abajo: *Ya quiero ser Solita Solano*, Carmela García, 2007

La habitación abierta

2

Realización de un viaje experiencial – improvisación a partir de unas pautas

Sra Polaroida

Furgesies, Love and Other Matters, Meg Stuart, Benoit Lachambre, Hahn Rowe, Damazul Guedes y Par B.Loux, Cartografía, 2004

Para reflexionar

¿En qué tipo de paisaje o lugar te gustaría estar? ¿Hace frío o calor?

¿Qué personaje, animal, cosa o persona te gustaría ser en este sitio?

¿Para qué o por qué quisieras estar allí? ¿Qué te gustaría hacer en este lugar?

¿Qué vas a descubrir o encontrar en este viaje?

¿Qué personajes o mundos habitan en las obras que te hemos mostrado?

¿En qué piensan? ¿de qué hablan?

Maldito, David Lynch, 2002, Ministerio de 9 capítulos

El estuche de juegos **PlayTime** es una
herramienta de aprendizaje lúdico y
colaborativo de uso en contextos flexibles

como las enseñanzas formal, informal,
integrativa o las específicas de Museos y
Centros de Cultura Contemporánea.

2018-2019

LABORATORIO PLAYTIME EN AZKUNA ZENTROA-ALHÓNDIGA BILBAO

Durante los años 2018 y 2019, el **Laboratorio PlayTime** formó parte del Programa Educativo de Azkuna Zentroa.

Se llevaron a la práctica seis de sus propuestas:

1. LABORATORIO IDEADO Y GUIADO POR LA ARTISTA **JUANA GARCÍA-POZUELO**

Mini Mundos

3

Reproducción o alteración del entorno con pequeñas maquetas

Juana García-Pozuelo

Fallen Star, Do Ho Suh. Maqueta, 2011

Para reflexionar

¿Cómo crees que se vería el mundo si fueses del tamaño de una hormiga?

¿Y si fueses del tamaño de una ballena?

¿Cuál crees que es tu tamaño respecto a las dimensiones del universo?

¿Qué finalidades puede tener una maqueta?

Tresspassers, Amy Bennett. Oleo sobre tabla, 45 x 45 cm, 2008

Materiales

- Papel mache
- Cartón
- Tijeras
- Pegamento
- Plastilina
- Témperas
- Revistas para recortar
- Juegos de construcción

Proceso

Reproduce tu habitación o tu casa en pequeño con los materiales que tengas, de forma que sea un teatrillo donde puedas representar diferentes escenas de tu día a día (estudiando, comiendo, jugando, durmiendo). Debe tener un tamaño manejable, para que llegado el caso se pueda trasladar a sitios donde te gustaría que estuviera -el campo o la playa, por ejemplo- donde puedas hacerle fotos si te apetece.

Michael Paul Smith recrea la Pennsylvania de los 50 fotografiando sus maquetas

Entornos artificiales

La realidad virtual ha sido un factor poderoso en la formación de nuestro entorno social y artístico desde los años 70. Mientras el mundo digital sigue ampliándose en cada vez más áreas de nuestras vidas, también ha surgido una necesidad de experimentar de nuevo el mundo real y tangible, renaciendo un interés entre artistas de todo el mundo por la construcción a mano en pequeña escala de entornos artificiales que sirven para dar forma a mundos concebidos y realizados con la intención de transformar el entorno desde un punto material, o como referencia para trabajos de pintura, fotografía y video.

Landscape with Houses, James Casebere, Impresión digital, 2009

*Las cosas grandes del mundo sólo pueden hacerse prestando atención a sus
pequeños comienzos - Lao-Tse*

*He reducido el mundo a mi jardín y ahora veo la intensidad de todo lo que
existe - Ortega y Gasset*

Maquetas y miniaturas

Los artistas seleccionados trabajan a partir de maquetas, dedicando un tiempo y esfuerzo enorme para alcanzar reproducciones miniaturizadas de la realidad antes de llegar al producto final: pintura en el caso de Amy Bennet, fotografía en el caso de James Casebere y Michael Paul Smith, y escultura en el caso de Do Ho Suh. Éstos son sólo una muestra de los artistas que están trabajando a partir de dioramas para llegar a una expresión artística más compleja, que establece conexiones entre arte, artesanía, diseño, e imaginaria visual.

Área documental

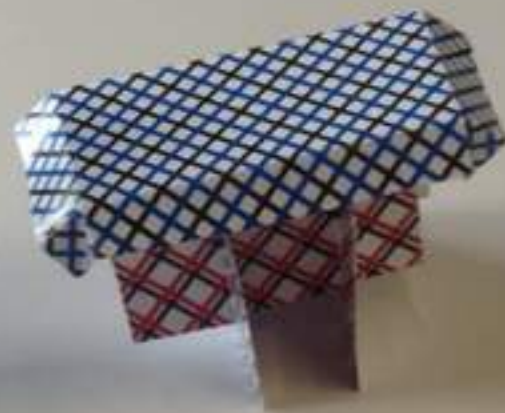
Bibliografía:

- McFadden, D.R. (2011) *Otherworldly: Optical Delusions and Small Realities*
- Perry, G. (2014) *Playing at Home: The House in Contemporary Art*
- Foster, H. y Enwezor, O (2011) *James Casebere: Works 1975-2010*
- Fig, J. (2009) *Inside the Painter's Studio*

Más información en

www...

Escultura
Dos cuadros
-abstractos
De Pared
con
ventana grande

Sinderga

2. LABORATORIO IDEADO Y GUIADO POR LA ARTISTA **JUNE CRESPO**

Fotografía sin cámara / uno mismo como instrumento de trabajo

7

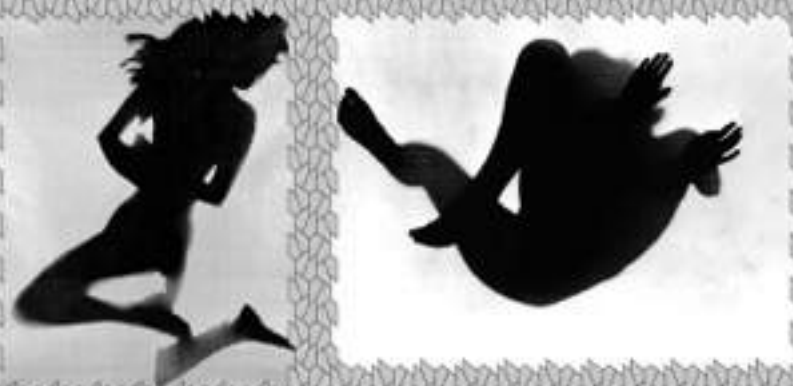
Realización de autorretratos mediante fotocopiadora o escáner.

June Crespo

El beso, Man Ray, 1922. Rayograma

Para reflexionar

Sin título, Floris Neustiss, 1967. Fotogramas

¿Qué crees que hay detrás de estas siluetas?

¿Es de día o de noche? ¿De dónde dirías que sale la luz en estas imágenes?

¿En qué espacio están estos personajes?

¿Te parecen imágenes soñadas?

¿Cómo crees que se han construido estas imágenes?

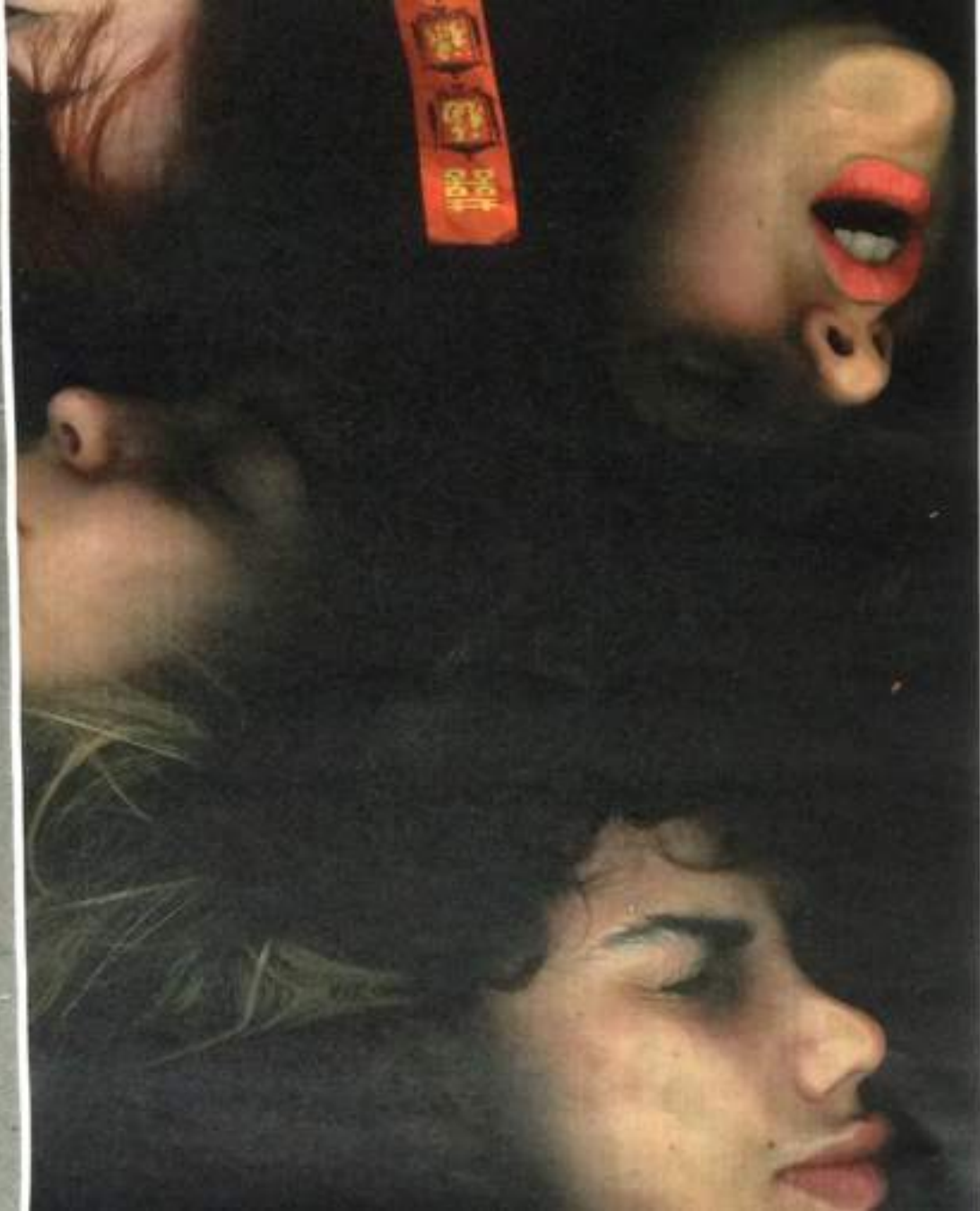
¿Qué maneras se te ocurren para hacerte una foto sin usar una cámara?

3. LABORATORIO IDEADO Y GUIADO POR LA BAILARINA Y COREÓGRAFA **OLATZ DE ANDRÉS**

Ilusión del movimiento

27

Creación y composición de secuencias de movimiento fragmentado

Olatz de Andrés

Sentimental Journey. Video musical de Nagi Noda para Yuki Iwano, 2003

Para reflexionar

¿Qué son los fotogramas?

¿De qué época crees que son?

¿Cómo se han realizado estas fotografías?

¿A qué te recuerda esta técnica fotográfica?

¿Cómo podemos transmitir el movimiento con una imagen fija?

¿Y el paso del tiempo?

Let Forever Be. Video musical de Michel Gondry para The Chemical Brothers, 1999

LEVANTARSE DESDE
EL SUELO (TUMBADO
BOCA ARRIBA)
HASTA LA VERTICAL
Y DAR UN SALTO

4. LABORATORIO IDEADO Y GUIADO POR LA ARTISTA ANA ROMÁN

La caja de probabilidades

Construir un relato mediante el ensamblaje y el collage

12b

Ana Román

Peles, Hannah Höch, 1940. Fotomontaje

Para reflexionar

Fotomontaje de Hannah Höch

En estas imágenes, ¿qué es lo que más te llama la atención? ¿qué tipo de orden crees que sigue la autora cuando las construye?

¿De qué manera podemos dar una segunda vida a las cosas que desechamos?

Encuentra en tu entorno objetos que hayan resultado del reciclaje de otros.

Imagina qué relación existe entre la imagen y la palabra: ¿podemos dibujar con letras y números? ¿y escribir con dibujos? ¿y con sus fragmentos?

¿Cómo contarías tú una mañana?

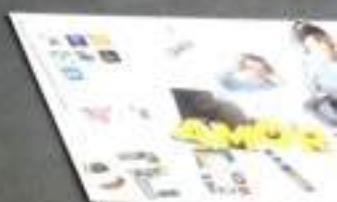
Salvase

mujer

DESPENSA QUE QUIERE TODAS
LAS NECESIDADES DE ALMACEN

CREAR
CASA

Petrole

Calder

SERVILUETA

Calder
Vivienda

Calder

5. LABORATORIO IDEADO Y GUIADO POR LA ARTISTA **HELENA GONZALEZ SAEZ**

Juegos de contrapublicidad

4

Piratear, desmontar y subvertir las estrategias publicitarias

Helena González

Dinara Tuleutayeva ha usado la imagen de partida como arma para atacar humorísticamente aquello que la marca pretende vender. El eslogan que utiliza es muy sagaz y relaciona otras formas de manipulación de la imagen para crear esa búsqueda de una *imposibilidad estética* que la cultura nos inoculara.

Para reflexionar

Intervenciones de Angelica Catalan y Janske de Jong en el sitio web doodlebomb

¿Dónde termina el anuncio y comienza la creación?

¿Qué le ocurre a la imagen publicitaria cuando intervenimos en ella?

¿Qué relación tiene la imagen publicitaria con la realidad?

¿Y la que tú has creado?

Si todas las imágenes proceden de la imaginación ¿Cuáles te parecen más interesantes: las que la cultura fabrica para ti o las que tú puedes construir para la cultura? ¿Por qué?

LEER ES SEXY

Acciones Artísticas Singulares

47 Best Doodle Bombing i...
pinterest.com

47 Best Doodle Bombing in...
pinterest.com

Hattie Stewart Illustrations
madedesign.com

Doodle Bomb Phenomenon
jane.com

44 Best Doodle Bombing i...
pinterest.com

turning pro turning pro

A Doodle-Bomb by Any Other Name...
y alltv.com

Hattie Stewart on 'doodle-b...
creativeboom.com

Doodle-Bomb: These revistas de moda
malditomagazine.com

HATTIE STEWART - Face
tomtom.com

Hattie Stewart Illustrations

Doodle Art by Ana Stewart

Doodle Art by Ana Stewart

HATTIE STEWART - Face
tomtom.com

https://www.google.com/imgres?imgurl=https://3A%2F%2F42%2F9003bew7ag.cloudfront.net/2Fuploads%2Fhattie-stewart-4-885d31.jpg&imgref=https://3A%2F%2Fwww.madefor.com/...

A collection of diverse artworks displayed on a wall, including several framed portraits, abstract compositions, and a piece featuring a figure in a red silhouette. Some of the works appear to be related to the 'Doodle Bomb' theme, showing stylized faces and patterns.

TIRABAIAS de CREMA CASITAS

6. LABORATORIO IDEADO Y GUIADO POR EL FOTÓGRAFO **DAVID HORNBACK**

Pedazos de la mente

23

con un simple truco de cinta, papel y tijeras

David Hornback

Experimento de David Hornback utilizando el *Cut-Up Method* o técnica de recortes

Para reflexionar

Antes de la propuesta: ¿Qué maneras se te ocurren para crear nuevas ideas? ¿Qué ocurre cuando unimos frases y palabras de diferentes textos?

Después de la propuesta: ¿Qué lees en el texto? ¿De qué crees que se trata? ¿Qué hace tu mente al leer frases aparentemente sin sentido?

de la palabra escrita a una gama de motores, uede la esencia refrescante
idad y forma parte de los 86 y los 186 (no verde sobre las negras
e. Por esta razón, bio manuales y pron ningún otro sonido que
Food en apoyo a los embrague tan recido lejos, un cielo de azul
da a niños de toda es suficiente para di del Atlántico... Siente los
alidad, será posible enen muchas alegrías isla del cielo", así presen-
ñios los conocimie en en fiesta con los 1?alma, Christoph Malin, su
r al máximo su por hecho. También ayudky, rodado durante más de
proceso de toma gizado frente a su en poco más de siete min
peso que es buena p palmero. La belleza que ha

Importamiento em- de los mejores destinos de
n tiempos dificle esta tendencia,la
vidad y las idearid, a través de Ma-
mente valoradrá el 19 de marzo el
uestas provincial de Excelencia
endientes con y emprender, claves
pio camino paé evento de carác-
ntribución a la s el que participarán
as del que sureconocido prestigio,

de los mejores destinos de
estrellas... un asunto que t
los benahoritas, habitantes
yacimientos arqueológicos
cumbres palmeras demue
lejanos objetos celestes fue
distinguen no solo del resto
otros archipiélagos vecinos.
de la Biosfera en su totalida

Experimento de David Hornback utilizando el *Cut-Up Method* o técnica de recortes

Handwritten notes in Arabic script, partially obscured and written vertically.

Au début, j'ai commencé à sentir mes muscles figés et froids mais après j'ai pu entendre mon sang entrer et circuler dans mes veins. J'ai pu à ce certains moment surpasser les limites de l'existence, la classe et les personnes qui se trouvent ici. J'ai pu passer à une autre dimension, j'ai senti un soulagement total avec un plaisir éternel. À la fin j'ai voulu que se meure juste ici. J'ai pas voulu bouger à ailleurs.

البنيا صعد ، لا تنه يفتق ز بلبل
و رافع ، و حالبين ما زلت
الكمه ينه ، الصمصيلت ، لا تنه
العيبسوق هتت
من بلبل و

**Se realizaron alrededor de cincuenta
procesos artístico-educativos con grupos
diversos de enseñanza formal**

—generalmente de Bachillerato Artístico y
4º de ESO, pero también de la Escuela
Universitaria de Magisterio y de la Facultad
de Bellas Artes de la UPV/EHU—

**y, especialmente en el caso de Helena
González Sáez, con colectivos en riesgo o
situación de exclusión social.**

**El equipo de Azkuna Zentroa tomó parte
activa en la experiencia de PlayTime
participando en las sesiones piloto**

**y/o trabajando, junto con Arantxa Pereda, en
la producción, comunicación y coordinación
del programa.**

PlayTime ha sido ya experimentado por cerca de 1.000 personas.

... too long to ...
those still in captivity will make it ...
to council by N's advice and support, but
spiralled into a brutal provincial detention
funded transito Board of ...
special councled to sit
the ransom won't be final, include

... civil war.

**“Mucho trabajo y poco juego hacen de Jack un aburrido,
mucho juego y poco trabajo hacen de Jack un juguete”**

Maria Edgeworth_ Harry and Lucy Concluded (1825)