EN MUDANZA
IBILTARI

Curso 2017-2018
Dossier pedagógico

Ayuntamiento de Pamplona
Iruñeko Udala

Organiza el Ayuntamiento de Pamplona
Idea y comisariado: Alexandra Baurès
Diseño y fabricación de las cajas/expositores: Ángel Garro
Dossier pedagógico: Alexandra Baurès, Eneko Pérez, Sonia Ilzarbe y María Arcos

ÍNDICE

1. **EN MUDANZA**, programa educativo en torno a la Colección de Arte contemporáneo del Ayuntamiento de Pamplona. Objetivos. Programa. Colección.

2. Exposición *No soy piedra.* Idea. Obras y artistas.

3. Temas de la exposición. El cuerpo fragmentado. Tocar, mirar. Los límites del cuerpo. El concepto del otro.

5. Visita a la exposición. Preparación y visita.

6. Actividades en el aula. "Fotomontajes y juegos poéticos". "Muchas manos". "Juegos de apariencias". "Ejercicios de movimiento".

7. Taller "El juego del comisario".

8. Algunos artistas de referencia en body art

9. Glosario

10. Poema de Luis Cernuda

1. EN MUDANZA, programa educativo en torno a la Colección de Arte contemporáneo del Ayuntamiento de Pamplona

El programa propone llevar el arte contemporáneo a los centros educativos de Pamplona, en el lugar de vida y de aprendizaje de los alumnos, con una propuesta artística y educativa pensada para ellos.

Los objetivos

- Ofrecer al alumnado una aproximación directa, tanto sensorial como intelectual al arte contemporáneo.
- Enseñarle a mirar y estimular sus capacidades expresivas, dialécticas y creativas.
- Trabajar el arte contemporáneo desde una perspectiva multidisciplinar (artes plásticas, lengua, ciencias, educación física, etc.)

El programa

La iniciativa consiste en idear una exposición colectiva de pequeño formato y multidisciplinar, compuesta por cinco obras originales, pertenecientes a la Colección de Arte Contemporáneo del Ayuntamiento de Pamplona.
La exposición será itinerante por los centros educativos de octubre 2017 a junio 2018, permaneciendo dos semanas en cada centro.
El título del programa alude a la dimensión transformadora del arte. *Mudar* significa (según la RAE) "dar o tomar otro ser o naturaleza, otro estado, forma, lugar, etc.". Así, se escoge la estética de las cajas de transporte de las obras de arte para la escenografía de la exposición. Las propias cajas de embalaje servirán de expositores de las obras.

La Colección

La Colección de Arte Contemporáneo del Ayuntamiento de Pamplona se creó en 1993 y creció a través de tres formas de adquisición: Bienal de artes plásticas, Concurso de Jóvenes Artistas y compra en ferias (Arco, DFoto, Loop) y en galerías, con el asesoramiento de expertos en arte contemporáneo.
http://coleccionarte.pamplona.es/

¿Qué es una colección?
"Una colección es una narración que se cimienta a partir del trabajo de todos los artistas que la componen. (...)
Una colección es también un contexto, un lugar en el que las lecturas y relecturas de cada obra quedan condicionadas por el resto.
Una colección cuenta muchas historias y formula muchas preguntas.
Por más que definamos una colección como de tiempo presente, de actualidad, de hoy… algún día llegará a ser de ayer."
Ferran Barenblit

2. Exposición *No soy piedra*

Idea

Con un cuerpo se nace y se está en el mundo. El cuerpo es el lugar donde se experimenta físicamente la realidad. Inmerso en el aire y tocando el suelo, está continuamente en contacto con el mundo, los seres y las cosas. Sensaciones y afectos lo atraviesan, dejando huella. En el cuerpo se almacena la información, se conserva la memoria de lo vivido.
La exposición ***No soy piedra*** quiere trabajar la conciencia del cuerpo. Propone un itinerario por cuestiones esenciales de la corporalidad a través de cinco obras de distintos artistas y distintas disciplinas.

Obras/ artistas

Mariana Vassileva, *Journal*, 2005
Video 11', en bucle
La artista atraviesa a pie una ciudad acariciando con la punta de los dedos las paredes y las barandillas que delimitan el espacio urbano. Con esta acción sencilla, pone en evidencia como la piel actúa de frontera con el exterior y a su vez de zona de contacto.

Mariana Vassileva (Bulgaria, 1964) estudió en la Universität der Künste en Berlín, ciudad donde vive y trabaja. Esta artista multidisciplinar

transforma objetos, situaciones o gestos que pertenecen al ámbito cotidiano. Los traslada a otro contexto o los representa de manera extraña y con ello consigue que el espectador tome conciencia de ellos.
Más información: http://www.dna-galerie.de
Los vídeos de Mariana Vassileva se pueden ver en: https://vimeo.com/user9731921
Recomendamos que descubráis sus acciones relacionadas con el cuerpo: *Traffic Police, Pedrito, Mirror light, Tango.*

Daniel Canogar, *Palpitaciones*, 1998
Fotografía impresión digital / Papel - 56 x 76 cm
En la fotografía *Palpitaciones* de Daniel Cánogar, se observan manos que se tocan, manos propias y ajenas, una multitud de manos tocándose. Al multiplicar las manos y sólo manos, el artista se detiene en el gesto, en la ansia del contacto táctil. En 1999, realiza la obra que se titula Horror Vacui -haciendo referencia al miedo al vacío en la pintura- en la que las manos ya cubren las paredes de una habitación.

Daniel Canogar (Madrid, 1964) recibió un master con especialización en fotografía de la New York Univesrity y del International Center for Photography en 1990. Como artista visual trabaja con fotografía, video e instalación. En sus instalaciones más recientes ha utilizado material electrónico encontrado en vertederos y centros de reciclaje, dándole una nueva vida y cuestionando nuestra memoria colectiva.
Más información en: www.danielcanogar.com
Escuchar esta interesante entrevista a Daniel Canogar: https://vimeo.com/85141293

Marijosé Recalde, *Dos cabezas*, 1996
Escultura mixta, 50 x 70 x 60 cm

La obra de la artista navarra María José Recalde, *Dos cabezas*, llama nuestra atención sobre la piel, esta superficie que cubre el cuerpo y a su vez, lo viste. Trabaja con dos texturas que pertenecen a mundos antagónicos, la cuerda -un material natural- y las chapas metálicas - un producto manufacturado-. En este caso, el cuerpo se camufla, se pone una máscara y se funde con los objetos.

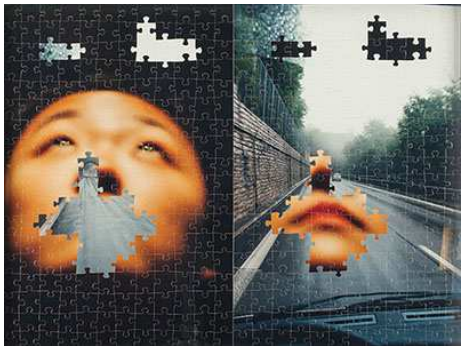
Marijosé Recalde (Pamplona, 1964) realizó estudios de dibujo en la Escuela de Artes y Oficios de su ciudad natal, licenciándose en Bellas Artes por la Universidad del País Vasco en 1990. Su obra abarca diversas disciplinas, escultura, pintura, xilografía, collage, etc. La investigación sobre los materiales y el trabajo sobre la figura humana son constantes a lo largo de su carrera.
Más información en:
https://marijoserecalde.wordpress.com/

Sandra Gamarra, *Gabinete 25*, 2006
Óleo / Tabla - 35 x 27 cm
En el cuadro titulado *Gabinete 25 de* Sandra Gamarra, un hombre de espaldas observa por una mirilla a otro ser. No sé sabe si es hombre o animal. La escena resulta misteriosa, inquietante. Los personajes ocupan una posición desigual: uno mira y el otro es el objeto mirado. Difícilmente se pueden cambiar los papeles.

Vista de la exposición *Gabinete* de Sandra Gamarra en la galería Juana de Aizpuru, Madrid, Septiembre-Octubre 2006

The Sciences and the Arts by Adriaen van Stalbent, 1650
Museo del Prado

Sandra Gamarra (Lima, Perú, 1972) estudió Bellas Artes en la Pontificia Universidad Católica de Perú, doctorándose en la Facultad de Arte de Cuenca (España) en 2003. Vive y trabaja en Madrid. Su trabajo de centra principalmente en el uso de la pintura y cuestiona el mundo del arte. Más información en:
http://galerialeme.com/en/artist/sandra-gamarra-2/



Chema Alvargonzález, *Sin título*, 1998
Fotografía impresión digital, 46 x 61,5 cm

En el puzzle *Sin título* de Chema Alvargonzález, aparece la fotografía de un rostro de mujer junto con la imagen de una carretera. Las piezas del puzzle están mezcladas: parte de la cara de la mujer, en concreto su boca, se encuentra desplazada en la imagen del paisaje. El artista muestra el cuerpo en movimiento, esta vez, conduciendo un coche. El ser deambula, entra en contacto con el mundo y en esta experiencia de percepción, los contornos se alteran, la palabra queda fuera, todo se centra en la mirada. El cuerpo se vuelve permeable, la velocidad y el paisaje penetran en su interior.

Chema Alvargonzález (Jerez de la Frontera, 1960 - Berlín, 2009) realizó estudios multimedia en la Escola Massana de Barcelona y en 1993 se graduó de Bellas Artes en la Hochschule der Künste de Berlín, donde vivió y trabajó desde entonces. De carácter conceptual, su obra abarca diversas disciplinas destacando la fotografía, las instalaciones con neones, las cajas de luz y las maletas intervenidas. Los espacios urbanos y el papel del hombre en la sociedad actual han sido las preocupaciones que han marcado su obra.
Más información:
http://www.chemaalvargonzalez.com

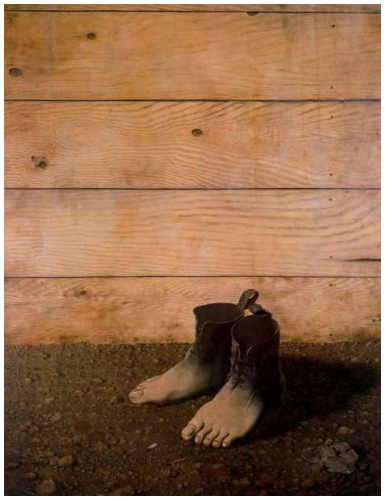
3. Temas de la exposición

- El cuerpo fragmentado

La primera concepción de nuestro cuerpo es parcial. Solo con el espejo podemos alcanzar una visión totalizadora del cuerpo.
A lo largo de la historia del arte, se ha representando partes del cuerpo aludiendo al conjunto (torsos, cabezas, manos, pies, etc.). En el siglo XX, el dadaísmo y luego el surrealismo desarrollaron el fotomontaje y el collage, creando imágenes múltiples y poéticas a partir de fragmentos del cuerpo. Estas tendencias han llegado hasta el arte de nuestros días. Así, las cinco obras de la exposición resaltan una parte del cuerpo, destacando una función del mismo.

Algunos obras de referencia:

René Magritte (Bélgica, 1898-1967)
http://www.magritte.be/home-magritte-fr.html



Annette Messager (Francia, 1943)
http://www.museoreinasofia.es/exposiciones/annette-messager-procesion-va-dentro

- Tocar, mirar

Nos relacionamos con el mundo y las cosas. Nos llegan sensaciones a través del mirar o del tocar, sensaciones difíciles de expresar con palabras. El tacto aporta el conocimiento del contacto sin mirada, con ceguera. La mirada funciona como un contacto a distancia.
Son sensaciones complejas, dobles y reversibles. Miro y una mirada me atraviesa. Toco la madera y el viento me roza. Toda percepción implica ser a la vez sujeto y objeto.

- Los límites del cuerpo

La piel cubre el cuerpo y actúa como una superficie de contacto con el exterior. Hacia el interior, se encuentran células, órganos, pensamientos y sueños. El yo habita el cuerpo, o más bien se confunde con el cuerpo. Su integridad física y psicológica reside en la conciencia de este límite.
El cuerpo humano es una geografía en movimiento. El cuerpo se mueve pero su contorno se mantiene. Se roza con los límites de otros seres, de objetos y de cuerpos inertes. La ley de la gravedad lo mantiene en el suelo, como el resto de las cosas.

- El concepto del otro

El cuerpo de uno acaba donde empieza el cuerpo de otro y viceversa. Y la conciencia de uno mismo va a la par de la conciencia del otro. Como lo recalcaba el periodista de guerra Ryszard Kapuscinski, *todos los habitantes de este planeta somos Otros ante otros Otros*.
Conocer al otro es aceptar su diferencia y también descubrir lo que le une a mí. La apariencia, la vestimenta, el genero, las sensaciones, los afectos entran en juego en esta toma de contacto.

5. Preparación de la visita a la exposición

Para preparar la visita a la exposición, se realizará una introducción sobre la Colección de Arte de Pamplona en el aula. Se planteará un pequeño debate con los alumnos sobre las diferencias entre una colección de arte con otro tipo de colecciones y se intentará definir con ellos lo que es el arte contemporáneo.
También se les preguntará qué les sugiere el título de la exposición "No soy piedra".

Una vez delante de las obras, observarán cada una fijándose en el título y la disciplina. Entre todos, se describirá la obra y se intercambiarán posibles interpretaciones. Una vez vistas las cinco obras, buscarán las relaciones entre ellas y sus puntos en común. Se les hará preguntas sencillas para orientarles en este proceso y poner en conjunto sus observaciones.

Después, en el aula, sería interesante profundizar en las obras, descubriendo más información sobre cada artista y visionando otras obras. A continuación se podrá llevar a cabo una de las actividades que se proponen a continuación.

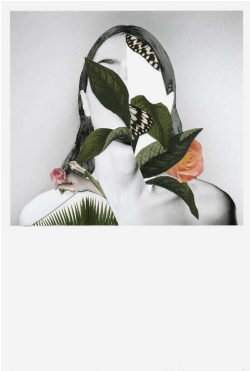
6. Actividades en el aula

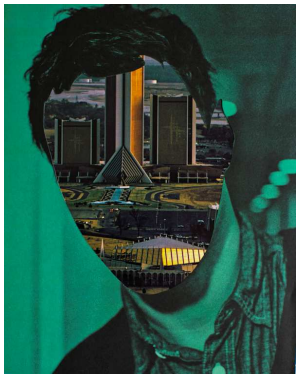
- **Fotomontajes y juegos poéticos**

Collage de imágenes
Partiendo de la obra de Chema Alvargonzález y de otras obras de artistas collagistas, se propone crear una imagen hibrida en la que el cuerpo y la naturaleza se mezclan, se unen o se complementan, sugiriendo una simbiosis entre la persona y su entorno.
Escoger fotografías de personas y paisajes (en revistas de viajes y revistas de moda) y crear una imagen nueva, recortando, mezclando y pegando las dos imágenes. Ejemplos:

John Stezaker

Jorge Chamorro


Rocío Montoya


Silvio Severino

Más ejemplos en:
http://www.artnau.com/category/collage/

Collage de palabras

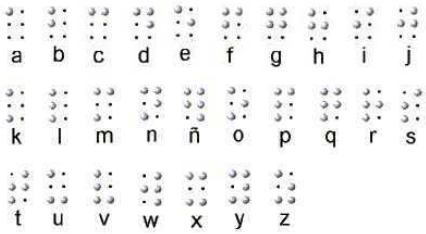
Como hacer un poema dadaísta (Consejos de Tzara, 1924)
Coge un periódico
Coge unas tijeras
Escoge en el periódico un artículo de la longitud que quieres darle a tu poema
Recorta el artículo
Recorta con cuidado cada una de las palabras que forman el artículo y mételas en una bolsa
Agítala suavemente
Ahora saca cada recorte uno tras otro
Copia concienzudamente en el orden en que hayan salido de la bolsa
El poema se parecerá a ti
Y eres un escritor infinitamente original y de una sensibilidad hechizante, aunque incomprendido del vulgo.

Cadáver exquisito (Juego inventado por los surrealistas, 1925)
Se juega en grupo. Los participantes se sienten en círculo. El primero en participar escribe una palabra en una hoja. Cada uno añade una palabra, pero sólo puede ver la última palabra de la frase, porque se tapa el resto. La suma de palabras conforma un poema que finaliza cuando se ha dado una vuelta completa al círculo.

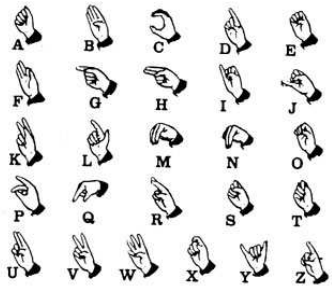
- **Muchas manos**

El vídeo de Mariana Vassileva y la fotografía de Daniel Canogar destacan algunas funciones de las manos. En esta sesión se propone observar las manos desde múltiples perspectivas.
*Anatomía: repasar los nombres de los dedos, el nº de huesos, músculos, etc.
Hacer un apunte sobre la huella dactilar: no existen dos iguales. Mirar un DNI.
*Usos de las manos: pensar entre todos para qué sirven las manos.
Utensilios para comer y beber, coger objetos, saludar (moviendo la mano o dando la mano), tocar, acariciar, dar la mano, pegar, escribir, dibujar, aplaudir...
* Otros lenguajes que se leen con las manos:

Escritura Braille (ciegos)



Lenguaje de los signos (sordos)



* Profesiones "manuales": pensar entre todos en las profesiones en las que las manos son esenciales
* Juegos de manos: aprender alguno nuevo
* Ritmo con las manos: hacer juegos de percusión corporal y escuchar ritmos de palmas flamencas
* Juegos de tacto: una persona con los ojos vendados tiene que adivinar quién le está tocando, etc.

- **Juegos de apariencias**

Este conjunto de actividades experimentar con la apariencia del cuerpo propio, del cuerpo del otro, y del cuerpo del grupo.

Autorretrato
Redactar un autorretrato mediante un texto que describa tanto nuestro aspecto físico, como nuestros gustos, preferencias o aversiones. Se puede plantear el juego de repartir los autorretratos y leerlos en voz alta para intentar adivinar de quién se trata.

Cambio de piel
Proyectar la sombra de la silueta de cada alumno en la pared y dibujar el contorno sobre una cartulina. Cada uno recortará y cubrirá su silueta con un material que elija (arena, papel arrugado, hojas secas, telas, papeles de lija, plástico…) dotándola de una textura diferente. Se pueden agrupar por cualidades táctiles opuestas o similares, o cualquier otro criterio que se elija, y crear una obra mural con los perfiles.

Esculturas efímeras- body art
En grupos de tres o cuatro, crear una escultura utilizando el propio cuerpo como material modelable: Se pueden entrelazar, crear huecos o diferentes volúmenes. El resto del grupo puede rodear la escultura para verla desde distintos puntos de vista y comentar qué le sugiere.

- **Ejercicios de movimiento**

Estos ejercicios de movimiento y expresión corporal proponen indagar en algunos conceptos abordados en las obras expuestas.

El títere

Realización: en parejas
Música recomendada: suave, de fondo, que no tenga mucha presencia.
Duración: entre 15 y 20 minutos
Objetivo: desarrollar la escucha corporal y poder disociar las diferentes partes del cuerpo.

Descripción: un alumno va a ofrecer estímulos y otro alumno va a tener escucha corporal y va a responder con su cuerpo a esos movimientos, será un títere. Este ejercicio tiene dos partes:

A. En el suelo:

La persona que va a recibir se tumba en el suelo boca arriba en posición cómoda y relaja su cuerpo. La persona que va a ofrecer estímulos se coloca cerca. Comienza de manipular brazos y piernas, comprueba que están relajados llevándolos a diferentes posiciones. Investiga las posibilidades de mover las diferentes articulaciones del títere, incluso girándole boca abajo o desplazándolo por el espacio arrastrándolo. El títere no hace nada por sí mismo, se deja llevar completamente.

B. De pie:

Hacemos una transición suave en la que el títere se va incorporando a la posición vertical. La persona que ofrece estímulos va a ir tocando diferentes partes del cuerpo del títere, flexionándolas, extendiéndolas, investigando todas las posibilidades del cuerpo del títere. Por su parte el títere se dejará llevar por los impulsos que reciba y mantendrá las posiciones corporales a las que llegue con esos impulsos. La persona que toca cambiará las intensidades, empezará suave y sus impulsos podrán ser poco a poco más intensos, por lo que la respuesta corporal del títere también irá variando desde movimientos pequeños (en el mismo lugar, casi imperceptibles, fluidos) a más grandes (con desplazamiento, giros, saltos).
Al terminar se hace un cambio de roles y se repiten las dos partes.
Notas: es importante que los movimientos los comiencen siempre por la parte del cuerpo que recibe el contacto y el impulso, no por otro lugar. Si el impulso es pequeño quizás sólo se mueva esa articulación y el resto del cuerpo no se mueve. Se requiere de una escucha corporal muy activa, la piel es la que recibe el mensaje, es el canal por el que se establece la comunicación entre emisor y receptor.

El escultor ciego

Realización: en parejas
Música recomendada: sin música o una suave, de fondo
Duración: unos 5 o 6 minutos
Objetivo: desarrollar la conciencia corporal

Descripción: uno de los dos cierra lo ojos y es el escultor. La persona que tiene los ojos abiertos crea una posición estática con su cuerpo. La otra persona con los ojos cerrados se acerca y utiliza las manos para, a través del tacto, identificar la posición de la escultura. Una vez que ha recorrido todo el cuerpo y crea tener clara la posición de la misma, entonces adopta con su propio cuerpo dicha posición. A continuación abre los ojos y compara su posición con la de la escultura inicial, ambas posiciones deberían ser muy parecidas.
A continuación intercambian los papeles entre las dos personas.

El espejo

Realización: en parejas o en grupo
Música recomendada: música conocida por el alumnado, que les atraiga
Duración: entre 6 y 10 minutos
Objetivo: desarrollar la capacidad de observar el movimiento e incorporarlo en el propio cuerpo

Descripción: se sitúan una persona enfrente de la otra o todo el grupo enfrente de una persona. La persona individual realizará una serie de movimientos despacio y la otra persona o personas seguirán sus movimientos enfrente como si fueran su propio espejo.
Notas: el ejercicio se puede hacer sin desplazarse o con algo de desplazamiento, que es un poco más complicado. La persona que improvisa tendrá en cuenta que está siendo imitada para elegir el tipo de movimientos y la velocidad de los mismos.
Este ejercicio desarrolla la creatividad a nivel de improvisación de movimientos y por otro lado es necesario tener mucha concentración para reproducir en tu propio cuerpo los movimientos de otra persona.

El puzzle
Realización: individualmente
Música recomendada: música animada
Duración: entre 5 y 10 minutos
Objetivo: desarrollar la capacidad de disociación de las diferentes partes del cuerpo.

Descripción: las personas se colocan en el espacio de pie e individualmente. El profesor o facilitador va dando las pautas de movimiento a lo largo del ejercicio. Nombra al cuerpo como un puzzle que está formado por muchas piezas que tienen que encajar para crear un todo. Para encajar dichas piezas primero hay que identificarlas y movilizarlas, por eso va a ir nombrando las diferentes partes del cuerpo que las personas irán moviendo al ritmo de la música: brazos, piernas, cabeza, manos, pies, codos, rodillas, caderas, espalda, hombros, dedos… Cada vez que nombra una zona del cuerpo las personas improvisan bailando sólo con esa zona.
Para terminar se completa el puzzle y se nombra el cuerpo en su totalidad, de esta manera se movilizan todas las partes del cuerpo a la vez.
Notas: el ejercicio se desarrolla ocupando todo el espacio del aula. Es importante movilizar sólo aquella parte del cuerpo que se nombra y disociarla del resto de articulaciones. Durante todo el ejercicio hay contacto visual entre las personas que participan y si en algún momento el profesor lo cree conveniente, puede dar la pauta que también se toquen improvisadamente con las personas que se cruzan a través de esa parte del cuerpo que están movilizando.

7. Taller "El juego del comisario"

El taller se dirige al alumnado a partir de 3º de primaria. Se ofrecerá al alumnado de un curso de cada centro. Lo impartirá Alexandra Baurès en castellano y Eneko Pérez en euskera. Dura aproximadamente 1h30 min.

Este taller plantea un acercamiento al arte contemporáneo, a la idea de colección, a lo que es una exposición colectiva. Se trabajará sobre la Colección de Arte Contemporáneo del Ayuntamiento de Pamplona.

Durante la sesión l@s alumn@s ejercitarán las siguientes habilidades: mirar, interpretar, seleccionar, crear una secuencia - una exposición, proyectar en el espacio, jugar con las escalas y los acabados. Y también, trabajar en equipo (dialogar, consensuar), escribir y hablar en público.

Antes de celebrarse el taller, el alumnado habrá visitado la exposición "No soy piedra" en el centro y el docente les habrá dado información sobre la Colección de Arte Contemporáneo del Ayuntamiento de Pamplona.

Se forman equipos de 4 alumn@s y se colocan las mesas para que puedan trabajar junt@s.
Se entrega un juego de 30 cartas a cada equipo (las cartas son las mismas para todos los equipos). En cada carta aparece la imagen, el autor, el título y la técnica de una obra perteneciente a la Colección de Arte Contemporáneo del Ayuntamiento.
L@s participantes colocarán las cartas encima de la mesa y las mirarán atentamente.
El juego consiste en crear una exposición con 5 obras. A partir de esta colección de 30 obras, l@s alumn@s seleccionarán 5 que tengan alguna relación, cuenten una historia o conformen un collage visual, etc.
Una vez elegidas las obras, pensarán un título para su exposición y redactarán un texto corto de presentación en el que destacarán el hilo conductor entre las obras o la narración.

A continuación, cada equipo creará la maqueta de su exposición. En una maqueta construida con cartulinas blancas, colocarán las imágenes de las obras, el título de la exposición y los nombres de los artistas. Podrán personalizar su maqueta pintando los paredes, introduciendo personajes o mobiliario... en el interior y exterior. Pensarán un nombre para su museo, y dibujarán el rotulo en el exterior de la maqueta.
Posteriormente, cada grupo presentará a los otros equipos su exposición. El objetivo es que se den cuenta que con las mismas imágenes (las mismas obras) se pueden crear distintas exposiciones.

Material:
Se aportarán las impresiones en color de las obras (juegos de 30 cartas) y las cartulinas para la maqueta. Para el diseño de la maqueta, se utilizará el material del aula (pegamento, rotuladores, pintura y pinceles, folios, etc.).

9. Algunos artistas de referencia en body art

Acción corporal y vídeo

- Francis Alys (Bélgica, 1959): http://francisalys.com/

La base de las actividades de Francis Alÿs se inspira en sus paseos a través de la ciudad. Con acciones simples, irónicas y significativas, Francis Alÿs estudia la influencia del arte en la vida de la ciudad.
Ver especialmente *Samples II* , como variación al vídeo de Mariana Vassileva.

- Bruce Nauman (Estados Unidos, 1961): http://www.museoreinasofia.es/exposiciones/bruce-nauman-inside-out

Gran representante del arte conceptual, Bruce Nauman ha elevado la idea y el proceso creativo como parte central de la obra. El cuerpo, a través de la acción física, ha sido el protagonista de sus obras. Asimismo ha escogido la escala humana como medida artística.
Ver *Wall Floor Positions*, 1969: https://www.youtube.com/watch?v=IMSyhyvr0mw
Extractos de vídeos en: http://www.vdb.org/artists/bruce-nauman

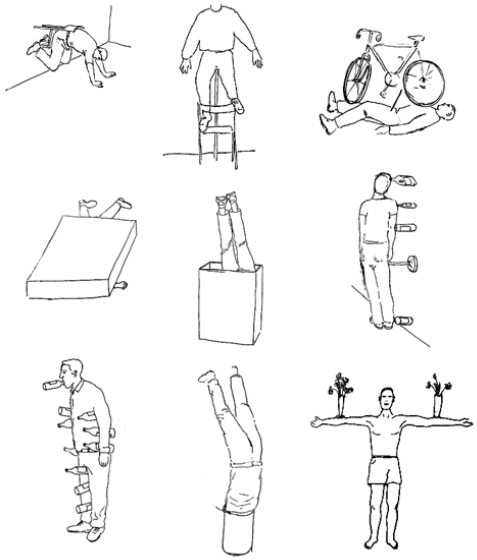
Performance y escultura

- Rebecca Horn (Alemania, 1944): http://www.rebecca-horn.de/

Es una artista conocida sobre todo por sus instalaciones y performances en las que transforma su cuerpo en un cuerpo-máquina como en *Einhorn* (Unicornio), un traje corporal con un gran cuerno que se proyecta verticalmente desde el casco, y en *Pencil Mask*, un arnés para la cabeza con muchos lápices proyectándose hacia afuera.

- Erwim Wurm (Austria, 1954): http://www.erwinwurm.at/

Este escultor es el autor de la serie *One Minute Sculptures*, en la que propone el camino más corto para crear una escultura, relacionando el cuerpo con objetos cotidianos.



10. Glosario

Arte contemporáneo
Más allá de su sentido literal (es contemporáneo lo que pertenece a nuestra época), este término se refiere a la producción artística desde 1945 hasta nuestros días. Siguiendo la clasificación de la historia del arte, sucede al arte moderno (1850-1945) e incluye todos los movimientos de expresión inspirados en las vanguardias de principios del siglo XX (expresionismo, dadaísmo, arte abstracto, surrealismo). Los artistas contemporáneos utilizan tanto técnicas antiguas (pintura, dibujo, grabado, litografía, cerámica, talla de madera, etc.) como medios tecnológicos (fotografía, infografía, vídeo, internet) u otros más efímeros (la instalación o la performance).

Fotografía y fotomontaje
La fotografía es una técnica utilizada para crear imágenes por la acción de la luz. Es la "escritura de la luz". La fotografía también designa la imagen obtenida.
El fotomontaje es meramente una falsificación de la fotografía, ensamblada con otras obras u otros materiales. Los dadaístas de Berlín fueron los primeros en crear efectos especiales por yuxtaposición de imágenes (fotografías, postales o periódicos cortados). Los artistas del cubismo (Picasso, Braque, Juan Gris) también practicaron este tipo de edición, combinando materiales de uso cotidiano (periódicos, telas, cuerdas) en su pintura.

Escultura
La escultura se caracteriza por la exploración de las tres dimensiones. Se realiza en una gran variedad de materiales: arcilla, yeso, vidrio, madera, piedra, bronce, metal, resina y otros materiales modernos. La escultura se puede mirar desde diferentes perspectivas (delante, detrás, arriba, abajo) y descubrirse así en múltiples facetas. La palabra "escultura" viene del latín "esculpir" que significa "cortar" o "eliminar las piezas en una piedra".

Performance
La performance consiste en producir gestos o acciones, durante una secuencia de tiempo.
El proceso y los resultados que se producen pueden ser grabados, filmados y reproducirse.

Vídeo
El video nace como un arte en los años 60'. Surge del encuentro entre artistas, ingenieros y gerentes de canales de televisión que buscaban nuevos medios de utilización del vídeo. El nacimiento oficial de este arte se ha fijado a marzo de 1963, cuando Nam June Paik (artista coreano, 1932-2006) colocó en la galería Parnass (Wuppertal, Alemania) trece televisores preparados para la distorsión de las imágenes. Hoy en día, el vídeo pertenece a la categoría de los nuevos medios artísticos. Sirve como medio de grabación de performances y también como elemento de instalación multimedia.

Instalación
La instalación nació en los años 70' y se caracteriza por la ocupación (temporal o permanente) de un determinado espacio (interior, exterior), mediante diferentes técnicas de expresión y de representación. Además la instalación cuestiona la relación entre obra y público, rompiendo los límites impuestos por ciertas restricciones (forma, ubicación, discurso, etc.).

Unos cuerpos son como flores,
otros como puñales,
otros como cintas de agua;
pero todos, temprano o tarde,
serán quemaduras que en otro cuerpo se
agranden,
convirtiendo por virtud del fuego a una piedra en
un
hombre.

Pero el hombre se agita en todas direcciones,
sueña con libertades, compite con el viento,
hasta que un día la quemadura se borra,
volviendo a ser piedra en el camino de nadie.

Yo, que no soy piedra, sino camino
que cruzan al pasar los pies desnudos,
muero de amor por todos ellos;
les doy mi cuerpo para que lo pisen,
aunque les lleve a una ambición o a una nube,
sin que ninguno comprenda
que ambiciones o nubes
no valen un amor que se entrega.

Luis Cernuda