
Actividad inicial:

Hacer el escriba

Supuesto:

Dividíos en parejas y buscad las referencias dadas en la cara posterior de esta hoja, correspondientes a libros en los estantes de la biblioteca del CRAI de Bellas Artes. Cada una de estas referencias corresponde a una monografía de un o una artista que trabaja con Materiales blandos o a un catálogo colectivo. En caso de que no se especifique entre paréntesis el inicio del título del libro, podéis tomar cualquiera de los catálogos sobre el o la artista que encontréis en el estante correspondiente –en muchos casos habrá más de uno–.

Procedimiento:

- Tomad un rato para explorar la biblioteca, para localizar sus zonas y temáticas. Familiarizaos un poco con su sistema de clasificación, el sistema Dewey, y tratad de encontrarle el sentido.
- Una vez localizadas las zonas que os interesan, tratad de buscar vuestros catálogos. Tomad sólo *un catálogo cada vez* de la estantería para examinarlo. Sentaos y hojeadlo con detenimiento. Leed y observad lo que os cuenta... ¡Contáis el raro privilegio de tener tiempo para hacerlo!
- Antes de coger cualquier otro libro, depositad el que hayáis utilizado previamente en el carro de retorno, para que el personal de la biblioteca pueda devolverlo a su sitio.
- Cuando hayáis encontrado la referencia, identificad en el libro las siguientes cuestiones:
 - a) *Quién* – ¿Quién es el artista, la artista o el colectivo reseñado?
 - b) *Qué* – ¿De qué trata su obra o de qué habla su obra? ¿Qué le interesa transmitir?
 - c) *Cómo* – ¿Qué materiales blandos utiliza y cómo? ¿Papel, textil, plástico...? ¿Son materiales principales o accesorios o otros?
 - d) *Dónde* – ¿Dónde instala sus piezas? ¿Cómo las presenta?
 - e) *Cuando* – ¿De qué época es su obra? ¿Cómo encaja en la historia y qué edad tiene él o ella?
- Plasmad esta información en la ficha que se os ha proporcionado, usando ambas caras, y tratando de *rascar algo más que la superficie*. Podéis utilizar cualquier medio, código o técnica para hacerlo (escritura, dibujo, símbolos, *collage* físico o digital, costura, plegado, recorte...), pudiendo completar el trabajo una vez hayáis abandonado la biblioteca. Usad una ficha por cada artista que reseñéis y convertidla en una *pieza u obra que se pueda descifrar*.
- Si la referencia que habéis encontrado corresponde a un catálogo colectivo (como por ejemplo el de una exposición), elegid alguna de las personas que haya en el mismo e investigad sobre ella en otros catálogos –si los hay– para complementar las cuestiones de más arriba.
- Presentad, el la siguiente sesión de clase, vuestros resultados a los compañeros y compañeras para intercambiar nombres, informaciones y estrategias. Hacedlo de la forma que os parezca más conveniente.

Condicionantes:

- Cuando llevéis a cabo la actividad, es importante que no volváis a dejar los libros vosotros mismos en los estantes una vez los hayáis consultado. Es fácil equivocarse y tened en cuenta lo que se dice: en una biblioteca, un libro mal ordenado es un libro perdido.
 - La actividad pierde el sentido si utilizamos internet para consultar las referencias o si nos despistamos con otras cosas. Absteneos de utilizar el *Smartphone* mientras realicéis vuestro trabajo.
 - No está de más tener en cuenta que la biblioteca es un espacio silencioso y que tiene unas normas. Tratad de llevar a cabo la actividad con tranquilidad, hablando en voz baja... ¡y sin ensuciar las mesas!
-

Listado de referencias:

1. 732 Matos
2. 732 Spero BIR
3. 732 Perejaume (*Dejar de...*)
4. 732 Sterbak
5. 7-055.2 ELL
6. 73 Vogler
7. 73 Hesse (*II Sculpture...*)
8. 732 Shiota
9. 732 Prada
10. 732 Pistoletto
11. 732 Kusama HOP
12. 73 Vantongerloo
13. 7.039.1 BAK
14. 733 Kentridge (*¿No...*)
15. 732 Maté
16. 732 Whiteread (*CAC...*)
17. 732 Calvo
18. 732 Abad (*Arqueologia...*)
19. 75 Walker
20. 732 Penone
21. 746 Alb
22. 733 Simpson JON
23. 732 Kapoor CEL
24. 77 Fontcuberta (*Maravilla...*)
25. 732 Brossa (*Desde...*)
26. 732 Fresan
27. 746.1 Rosa Aguayo
28. 732 Smith POS
29. 732 Boltanski GUM
30. 7.039.2 Art
31. 732 Lucas
32. 732 Goldsworthy
33. 732 Holzer WAL
34. 732 Núñez
35. 73 Moroza
36. 732 Christo
37. 732 Panamarenko
38. 746 Lanceta (*Abstracción...*)
39. 732 Chicago (*The Dinner...*)
40. 732 Amer REI
41. 73 Genovés
42. 7-055.2 REV
43. 732 Rivero
44. 73 Abakanowicz
45. 732 López-Aparicio
46. 745 Munari TAN
47. 7.039.1 (46.75) PRA
48. 732 Trockel
49. 732 Bourgeois (*The Fabric...*)
50. 732 Beuys (*Block Beuys*)
51. 732 Parker BLA
52. 732 Duran (*Sin escenario...*)
53. 7.039.2 BOU
54. 732 Simmonds
55. 732 Shonibare
56. 732 Laib
57. 732 Carneiro
58. 746 Lanceta
59. 732 Meireles (*Macba*)
60. 732 Messenger
61. 732 Gómez (*Algunas cosas...*)
62. 7.055.2 WOM
63. 732 Pazos (*Sintidekon*)
64. 73 Almeida
65. 732 Horn
66. 732 Vasconcelos

Actividad inicial:

Hacer el escriba [Solucionario para búsquedas en red]

Listado de referencias:

1. 732 Matos	Ana de Matos	34. 732 Núñez	Marina Núñez
2. 732 Spero BIR	Nancy Spero	35. 73 Moroza	José Luis Moroza
3. 732 Perejaume (<i>Dejar de...</i>)	Perejaume	36. 732 Christo	Christo&Jeanne Claude
4. 732 Sterbak	Jana Sterbak	37. 732 Panamarenko	Sergei Panamarenko
5. 7-055.2 ELL	[Colectivo]	38. 746 Lanceta (<i>Abstracción...</i>)	Paola Lanceta
6. 73 Vogler	Fabien Vogler	39. 732 Chicago (<i>The Dinner...</i>)	Judy Chicago
7. 73 Hesse (<i>II Sculpture...</i>)	Eva Hesse	40. 732 Amer REI	Ghada Amer
8. 732 Shiota	Chiharu Shiota	41. 73 Genovés	Ana Genovés
9. 732 Prada	Ana Prada	42. 7-055.2 REV	[Colectivo]
10. 732 Pistoletto	Michelangelo Pistoletto	43. 732 Rivero	Elena del Rivero
11. 732 Kusama HOP	Yayoi Kusama	44. 73 Abakanowicz	Magdalena Abakanowicz
12. 73 Vantongerloo	Georges Vantongerloo	45. 732 López-Aparicio	Isidro López-Aparicio
13. 7.039.1 BAK	[Colectivo]	46. 745 Munari TAN	Bruno Munari
14. 733 Kentridge (<i>¿No...</i>)	William Kentridge	47. 7.039.1 (46.75) PRA	[Colectivo]
15. 732 Maté	Mateo Maté	48. 732 Trockel	Rosemarie Trockel
16. 732 Whiteread (<i>CAC...</i>)	Rachel Whiteread	49. 732 Bourgeois (<i>The Fabric...</i>)	Louise Bourgeois
17. 732 Calvo	Carmen Calvo	50. 732 Beuys (<i>Block Beuys</i>)	Joseph Beuys
18. 732 Abad (<i>Arqueología...</i>)	Antoni Abad	51. 732 Parker BLA	Cornelia Parker
19. 75 Walker	Kara Walker	52. 732 Duran (<i>Sin escenario...</i>)	Pep Durán
20. 732 Penone	Giuseppe Penone	53. 7.039.2 BOU	[Colectivo]
21. 746 Alb	Anni Albers	54. 732 Simmonds	Charles Simmonds
22. 733 Simpson JON	Lorna Simpson	55. 732 Shonibare	Yinka Shonibare
23. 732 Kapoor CEL	Anish Kapoor	56. 732 Laib	Wolfgang Laib
24. 77 Fontcuberta (<i>Maravilla...</i>)	Joan Fontcuberta	57. 732 Carneiro	Alberto Carneiro
25. 732 Brossa (<i>Desde...</i>)	Joan Brossa	58. 746 Lanceta	Teresa Lanceta
26. 732 Fresan	Pablo Fresán	59. 732 Meireles (<i>Macba</i>)	Cildo Meireles
27. 746.1 Rosa Aguayo	Rosa Aguayo	60. 732 Messenger	Anette Messenger
28. 732 Smith POS	Kiki Smith	61. 732 Gómez (<i>Algunes cosas...</i>)	Susy Gómez
29. 732 Boltanski GUM	Christian Boltanski	62. 7.055.2 WOM	[Colectivo]
30. 7.039.2 Art	[Colectivo]	63. 732 Pazos (<i>Sintidekon</i>)	Carlos Pazos
31. 732 Lucas	Sarah Lucas	64. 73 Almeida	Cristina Almeida
32. 732 Goldsworthy	Andy Goldsworthy	65. 732 Horn	Rebecca Horn
33. 732 Holzer WAL	Jenny Holzer	66. 732 Vasconcelos	Joanna Vasconcelos

Otras referencias de búsqueda:

Tools for Action, Linda Bengly, Lucinda Lindermann, Richard Long, Lucía Loren, Doris Salcedo, Ana Mendieta, Eva Lootz, Dora García, Gillian Wearing, Naia del Castillo, Susan Stockwell, Tomas Saraceno, Ernesto Neto, Erwin Wurm, Agnes Denes, Tue Greenfort, Christiane Löhr, Ann Hamilton, Anne Marie Egemose, Vahida Ramujkic, Núria Güell, Paolo Puck, Ronnie Horn, Dorothea Tanning, Jan Erichsen, Andrea Love (*Andreaanimates*), Adult Arts&Crafts, Ai WeiWei, Vera Märker, Pussie Toys, Sarah Sitkin, Marco Mori, Susanna Bauer, Villafane Studios, Javier Jaén, Rubén Orozco Zola...

Actividad colectiva:

Coleccionar mariposas

Enunciado:

Elaborar un muestrario-archivo-catálogo de materiales coloreados a partir de procedimientos de tintado con sustancias naturales trabajados en el taller.

Procedimiento:

- Formad grupos de 5 personas en un grupo-clase. Asignaos una sustancia tintórea de vuestra elección y dividíos un mínimo de 5 tipologías de materiales que teñir entre todos los grupos. Es decir: cada uno de los grupos tendrá a su cargo una sustancia colorante determinada (por ejemplo: cúrcuma, rubia, cochinilla, piel de cebolla...) con la que tendrá que tinter 5 materiales dados (por ejemplo: napa 100% de lana, hilo 100% de lana, hilo 50%/50% de lana/poliéster, seda *organza*, seda *crêpe*, seda *pongé*...), compartidos e iguales con los demás grupos.
- Mordentad y teñid los materiales según los apuntes. Anotad cuidadosamente las características (nombre, composición), porcentajes y pesos de los materiales trabajados.
- A continuación, y después de que se hayan secado, dividid cada una de las muestras que habéis teñido en tantas partes como grupos haya en la clase. Por ejemplo: si hay cinco grupos, haced cinco partes de cada uno de los materiales. Distribuid estos fragmentos –por pequeños que sean– entre los distintos grupos
- Elaborad y presentad, colectivamente en cada uno de los grupos, una propuesta de archivo-muestrario-catálogo de colores que contenga las muestras propias y las obtenidas de los demás grupos... Eso sí, tomando en cuenta las preguntas, axiomas y los condicionantes de más abajo.
- Si lo deseáis, incorporad variaciones y virados de color, teñid otros materiales... explorad más allá del mínimo establecido para generar *colecciones más ambiciosas*.

Preguntas:

¿Qué hacemos si una muestra de material es muy pequeña o si se deshace en pedazos cuando la manipulamos? ¿Cómo y donde colocamos la información textual relativa al material y a los porcentajes de trabajo? ¿Qué sucede si se ha perdido una muestra y cómo incorporamos la ausencia o la incógnita en el muestrario? ... ¿Hay que poner todo el material del que se dispone o es suficiente con una parte? ¿Tienen que ser todas las muestras del mismo tamaño? ¿Debe intervenir el concepto contenedor-contenido? ¿Qué proporciones físicas e informaciones textuales debe tener un muestrario *razonable*?

Axiomas:

- El archivo es algo que no siempre debe ser (solo) *físico*.
- Un muestrario se basa en *órdenes y jerarquías*.
- Los catálogos de materiales para toldos y tapicerías son *obras bellas y complejas*.
- Distintos museos (de ciencias, industriales o de arte contemporáneo) exponen lo mismo de *distintas maneras*.

Condicionantes:

Trabajad con un cierto posicionamiento *científico*: el material del muestrario-archivo-catálogo tiene que poder *consultarse*. La información respecto a características y porcentajes de los materiales presentes en el muestrario-archivo-catálogo deberían permitir la réplica de los resultados por parte de alguien que lo desease. Ah, i claro, el muestrario-archivo-catálogo *debe tratarse como una obra!*

Referencias:

Ojead el libro *Arte y Archivo, 1920-2010: genealogías, tipologías y discontinuidades* de Ana Maria Guasch (2011, Akal)

Actividad de síntesis:

Vender la moto

Enunciado:

Idear cinco piezas u obras, a nivel de propuesta, que incorporen una o varias de las técnicas y/o materiales que se han trabajado en las diferentes sesiones de la sección de materiales blandos, y plasmarlas individualmente en cinco fichas en formato DIN A4.

Procedimiento:

- Pensad en referentes creativos que hayan aparecido en las diferentes sesiones y otros referentes culturales que conozcáis; recordad, también las técnicas y materiales que habéis trabajado: fieltro húmedo, fieltro seco, tinte natural, ecoprint, tejido y montaje/construcción...
- Combinad estas referencias conceptuales y formales para generar cinco ideas de piezas/proyectos de creación artística y plasmarlas en forma de fichas individuales. Como en la actividad inicial, *Hacer el escriba*, tratad de dar respuesta a las siguientes cuestiones –aunque no necesariamente a todas– en cada una de ellas:
 - a) *Quién* – ¿Quién realiza la obra –vosotros, otros/as–? ¿Es individual o colectiva? ¿Requiere la participación del público para que tenga sentido?
 - b) *Qué* – ¿Qué es la obra y cómo la describís? ¿Qué función tiene –contemplativa, reivindicativa...–?
 - c) *Cómo* – ¿Qué materiales blandos utiliza y cómo los utiliza –son principales, accesorios–? ¿Cuál prevéis que sería la manera de realizarla? ¿Cómo contribuyen los materiales blandos al conjunto de la obra?
 - d) *Dónde* – ¿Dónde se instala la pieza –espacio público o privado; urbano o natural–?
 - e) *Cuándo* – ¿Tiene la pieza una duración determinada en el tiempo –se degrada, se «acaba»–? ¿Es necesario que tenga una duración determinada o que se realice en un momento concreto –un evento puntual, una estación del año–?
- Recordad que una obra no tiene porqué ser necesariamente una pieza «física», sino que puede ser una performance, una acción social, una intervención en el espacio donde el material o la técnica utilizada tenga un papel principal. Podéis tomar como ejemplo el trabajo de Silvia Martos *Fer tramadera* (2017): la primera parte de su proyecto, a que llama «Muntar la tramadera», consiste en una acción colectiva en la que se crea trapillo para trabajar en un telar. Fijaos que aquí el material blando es solo un medio con el que trabajar el sonido, el movimiento y el sentimiento de trabajo comunal.¹
- Plasmad vuestras reflexiones a partir de esbozos, esquemas, diagramas, textos, fotografías, fotomontajes, pruebas técnicas... en cada una de las fichas, con el fin de que las ideas sean comprensibles para la persona que las lea. Haced y responded esta pregunta: *¿Cómo le explicáis un proyecto a alguien? ¿Cómo le «vendéis la moto» con una sola hoja?*

Condicionantes conceptuales:

- Tratad las hojas y las fichas como piezas: intervenid el fondo blanco, llenad el espacio, distribuid los objetos en la hoja... Evitad que se conviertan en *meros formularios*.
- Huid de lo *bonito, utilitario o artesanal* como hecho per se cuando ideéis vuestras propuestas. Absteneos de plantear la fabricación de objetos si no proponéis también un uso singular para los mismos: sabemos que se podrían hacer muñecos vudú con fieltro en seco pero, *¿para qué los usamos más allá de para clavarles alfileres? ¿Qué dinámicas, acciones, instalaciones pueden articular? ¿Qué «historia» tienen detrás?*

Condicionantes formales:

- Cada una de las fichas de proyecto ocupará una cara de una hoja DIN A4 en formato digital.
- Las cinco fichas de proyecto deberán tratarse como un conjunto o serie en cuanto a diseño gráfico y presentación, y deberán estar correctamente identificadas con los datos de la persona autora.
- El material se entregará, exclusivamente, a través de la tarea abierta en el Campus Virtual en las fechas establecidas.

¹ Podéis ver esta primera parte de la obra en <https://vimeo.com/219309802>

Actividades de la sección

Indicaciones para documentarlas y elaborar su compendio

Para dejar constancia de los trabajos realizados en el aula, además de la entrega de la actividad de síntesis «Vender la moto», se deberá entregar también un compendio de fotografías en forma de dossier digital DIN A4, en formato PDF, a través de una tarea en el Campus Virtual. El dossier debe incluir una portada con vuestros datos personales.

Con el fin de orientaros a la hora de documentar estas actividades, de recordaros cuales son y de añadir algún referente, os listo algunos datos a continuación. Recordad que, como norma general y de acuerdo al nivel de estudios que cursáis, es exigible que las fotografías que presentéis cuenten, como mínimo, con una buena iluminación y un fondo neutro.

Actividad 1

Herramientas de artista

Técnica: fieltro en seco con napa de lana color crema

A partir de: la obra *Gli Instrumenti dell'arte* (2005) de Salvador Juanpere o el trabajo de Ramón Guillen-Balmes

Documentación: elige qué tratamiento quieres dar a tus piezas individuales a la hora de documentarlas con fotografía. Puedes, por ejemplo, colocarlas sobre un fondo blanco, bien iluminadas, y tratarlas como esculturas. O bien puedes fotografiarte a ti utilizándolas en tu día a día.

Actividad 2

Paisaje de óxido

Técnica: ecoprint en frío con óxido de hierro y materia orgánica

A partir de: el trabajo con materiales y procesos orgánicos sobre textil de Alice Fox

Documentación: considera a tu *ecoprint* como un dibujo, una pintura o un grabado y plantéate escanearlo para sacar todos sus tonos. Toma como ejemplo cómo están documentados los cuadernos de Leonardo da Vinci en el archivo de la British Library (<http://bit.ly/2pvprzO>).

Actividad 3

Tocados constructivos

Técnica: tocado/construcción/*assemblage* con diversos materiales hallados, incorporando piezas de fieltro elaboradas con lana en técnica húmeda.

A partir de: los tocados de la época victoriana y los que se llevan en las celebraciones de la familia real británica, el *ballet triádico* de Oskar Schlemmer, el proyecto *Suiting Up For The Future* Lucinda Lindermann y Kim Yantis, los fez y los sombreros de los derviches o la *Pasejada en barrets* de Barcelona.

Documentación: crea un decorado o una situación en la que lucir el tocado y fotográfalo. Otra opción, menos ambiciosa, es fotografiar el tocado en un maniquí. Considera que el contexto en el que se fotografía puede añadir lecturas a una pieza.

Actividad colectiva

Muestrario de colores (Ficha Coleccionar mariposas)

Técnica: clasificación a partir de materiales teñidos con colores y procesos naturales

A partir de: los conceptos de *Arte y Archivo* y de los muestrarios disponibles en cualquier museo de historia natural.

Documentación: documentad vuestra pieza colectiva desde un plano general y, luego, desde varios planos de detalle para que se pueda tener una idea total de la misma.

Actividad inicial

Hacer el escriba

Técnica: proceso de *búsqueda del tesoro* en una biblioteca a partir de indicaciones metodológicas

Documentación: elige la forma más adecuada de capturar tus fichas dependiendo *de su naturaleza o de su forma*.