

JO, L'ARTISTA

REPTE #18 INGE NOUWS

Amb el suport de

Organitza

Has pensat mai en la possibilitat de ser artista? Però què cal fer per ser-ho? Nosaltres creiem que n'hi ha prou en eixamplar les possibilitats de la *imaginació*.

A través de la imaginació podem *pensar* altres maneres de veure allò que ens envolta, i *explicar* les nostres idees ja sigui a través de la paraula (poesia, narrativa...), del treball amb diversos materials (pintura, dibuix, ceràmica, teixit...), o fins i tot, a través del propi cos (dansa, performance, música...) .

JO, L'ARTISTA us proposa un seguit de reptes creatius a resoldre, de forma individual o en família, utilitzant llapis de colors i fang, però també macarrons, farina, lleties, la pròpia veu o el moviment del cos. Tot s'hi val!

Us anirem enviant consignes clares i senzilles. Us demanem resoldre-les fent ús de la imaginació amb allò que tingueu al vostre abast. Us convidem a veure com les van resoldre artistes contemporanis.

Us atreviu? Comencem!

INGE NOUWS

Inge Nouws (Breda, Holanda, 1965) és una artista multidisciplinar nascuda als Països Baixos. Va estudiar Pedagogia de Belles Arts i durant més de 15 anys va exercir en l'àmbit del disseny de moda. Al 2000 és va traslladar a viure a Barcelona, on va fer el salt cap al món de la il·lustració, que combina amb el de la pintura, la docència i la direcció d'art.

“Si he de definir-me amb una única etiqueta trio la “d’artista”. Aquesta em permet no estar supeditada a l’ofici i em regala un marge més que desitjable al voltant de la paraula il·lustrador”.

Inge Nouws. Fabulosos Fallos. Manual de supervivencia. 2018

En el seu treball fa servir el dibuix, la pintura, formes, fils, textures, però també els retalls, o fins i tot troballes *vintage*. Inge abraça els **errors** com a catalitzadors de l'acte creatiu en sí, i els hi dóna forma sovint fent servir la tècnica del collage.

Érase una vez, seis carretes de hilo.
Inge Nouws

El joc i l'experimentació són els dos eixos importantíssims sobre els quals es recolza tot el seu procés creatiu. Els seus treballs sovint traspassen els límits del paper i fan el salt cap al món tridimensional.

Somtóm, llibre de text. Països Baixos, Editorial Meulenhoff.

REPTE #18

- *Tria*

Imagina't la sobretaula d'un diumenge a la tarda. A la taula queden algunes restes d'un àpat ric i opulent. Els adults parlen de les seves coses i tu trobes un tap de suro i els pals de fusta de les broquetes que han sobrat de la barbacoa.

A més d'aquests ingredients necessitaràs colors, pintura, paper de seda... Amb tot això donarem un toc de personalitat al repte que et proposem.

- *Pensa*

Què passaria si amb tots els ingredients anteriors haguessis de donar vida a un personatge? Però no un qualsevol!

El teu personatge seria un home o una dona?

Portaria un vestit pintat o aniria vestit amb paper de seda? Tindria una cara simpàtica, de por, està rient?

Però, què passa si ho compliquem encara més? I si et diem que a partir dels elements anteriors creïs una joguina que es mogui i faci acrobàcies? I sense piles?

- *Explica*

Explica les solucions que has trobat.

Com es pot moure una joguina sense necessitat de fer servir piles?

Acròbata Kees.
Inge Nouws

Us presentem a l'increïble acròbata *Kees*, el suro amb 4 palets de broqueta que es va convertir en un artista volador.

Kees ha actuat i sorprès amb les seves acrobàcies als Països Baixos, Polònia, França, Rússia, Las Antilles i ara, en exclusiva, arriba amb el seu circ màgic fins a Sant Cugat del Vallès.

Gràcies als seus fantàstics braços, que estan estratègicament col·locats per sota de la meitat del seu cos i ajudat per l'efecte de la gravetat, *Kees* aconsegueix fer tombarelles acrobàtiques, descendint entre els dos fils inclinats del seu trapezi... i a més sense piles.

L'obra de l'Inge és molt variada, ja que no li agrada limitar-se ni dedicar-se a una sola disciplina. La seva curiositat la convida a jugar com els nens, experimentar amb diferents materials i fins i tot arriba a fer moure els seus dibuixos.

Grans artistes com Picasso, Calder, Joaquin Torres i Paul Klee són només uns quants exemples dels que han mostrat dins la seva obra la importància de tenir la ment oberta i predisposada per jugar.

Titelles, de Paul Klee, 1926

Joaquin Torres Garcia per *Aladin Toys*, 1922

Los músicos de Bremen. Inge Nouws, 2021

Fa anys **Inge** es va topar amb una gran pregunta mentre estudiava: “*Quan eres petita, quin era el teu joc preferit?*”

I, per a **Inge**, aquesta és la clau on trobem la resposta de a què hauríem de dedicar-nos la resta de la vida. És curiós, però ben cert, que el secret del destí de la vida, ja el mostrem des que som molt petits.

La resposta de l'**Inge** a aquestes preguntes era: “*quan veia una cosa bonica o una joguina que m'ombrava, ho intentava copiar. Amb caixes de sabates, fustes i cinta adhesiva*”. I aquí, de cop i volta es va adonar que el que més la fa feliç en l'actualitat és just això, construir alguna cosa i que preferiblement tingui moviment.

De petita li fascinaven les miniatures, per aquest motiu, més d'una d'aquestes miniatures fetes per l'**Inge** apareixen i es colen dins de les seves il·lustracions.

Orsina, la detective. Auditori de Barcelona, 2017

“Les meves aficions vénen i van. Pot ser que durant mesos em dediqui a fer joguines de fusta investigant tècniques que es puguin aplicar a casa sense necessitat de màquines complicades, com de cop em poso a pintar grans quadres”.

Inge adora allò manual de l'art folklòric, per la seva senzillesa i funcionalitat. Amb una estètica *naïf* que ens recorda molt als artistes **outsider*** (artistes sense una formació acadèmica, ja sigui per no tenir-hi accés motivat per alguna discapacitat, per una manca d'estudis previs o per la manca de mitjans econòmics).

Aquests simples traços que no amaguen res, que no tenen pretensions; això és l'essència del plaer de crear.

*L'hort de Can Zam projecte educatiu.
Ajuntament Santa Coloma de Gramenet.*

“Confesso que els meus processos creatius són curts perquè necessito un resultat immediat. Sospito que és per això que els meus tallers per a nens funcionen tan bé, la meva corba de concentració és molt similar a la d'un nen.”

L'educació és una altra de les passions d'**Inge**. Li permet seguir investigant i jugant, per després compartir-ho a les classes i tallers. Pensa que un professor mai no ha de deixar d'estudiar. En primer lloc, perquè això permet empatitzar amb les dificultats que l'alumnat troba en el procés creatiu i, en segon lloc, per estar en sintonia amb l'alumnat.

“M'encanta veure com els alumnes gaudeixen i creen. Crec que educar és co-crear. Ficar-te de ple en la matèria al mateix nivell que els alumnes i descobrir noves solucions sense prejudicis.”

Joguines realitzades pels alumnes de l'Escola Ciutat d'Alba.

GLOSSARI

Error — Qui té el criteri per decidir sobre què és correcte o què no ho és? És important que quan experimentem creant, ens deixem anar lliurement.

Alliberar-nos de la pressió, els prejudicis o les expectatives prèvies ens porta a trobar noves possibilitats, a generar moltes més solucions possibles en el camí de la investigació artística.

Us convidem a capgirar el concepte de l'error. Conviure amb ell de manera positiva, assumir-lo com a part del procés creatiu, com una manera d'experimentar, que ens porta a entendre l'error com a oportunitat. Anant més enllà, podem arribar a validar l'error com a resultat amb valor per si mateix, trencat així, amb la idea arbitrària de normalitat.

Art / artista *Outsider* — Ens referim a un artista *Outsider* com algú que no ha accedit a una formació artística reglada, ja sigui per manca d'accés a la mateixa o per la seva **neurodiversitat***

L'artista *outsider* té la necessitat de crear o de reflectir la seva pròpia visió artística del món, que formalitza estèticament de manera autèntica, no contaminada per les influències externes, en part, degut a la manca de referents estandarditzats, propis de la formació reglada.

GLOSSARI

El resultat és una peça ingènua, *naïf*, amb molta càrrega emocional e impactant, apassionada.

Aquelles persones que s'inicien en el món artístic, poden connectar de manera fàcil amb l'art *outsider*, més proper a quelcom espontani i fresc, i per tant, més allunyat de qualsevol academicisme.

Neurodiversitat — Entenem la neurodiversitat com un conjunt de cervells diferents on cadascun aporta la seva percepció de la realitat, i una visió diferent, gràcies a les diverses condicions humanes del pensament.

Treballant incorporant la neurodiversitat en situacions a les que no estem acostumats a aplicar-la, fa que ens trobem amb la gran riquesa que això aporta als resultats, obrint pas a un ventall més gran de possibilitats creatives que van més enllà del convencional.