

JO, L'ARTISTA

REpte #21 MONICA KOPATSCHEK I ANA LÓPEZ

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!

MONICA KOPATSCHEK I ANA LÓPEZ

Som **Monica Kopatschek** (Califòrnia, 1993) i **Ana López** (Madrid, 1989), dues **artistes contemporànies** que hem fet diversos projectes conjuntament. El nostre treball uneix la pintura, el gravat, la poesia i el teatre.

REPTE #21

- *Busca* una **paret escrostonada**, un moble o porta de fusta amb **vetes**, una rajola amb relleu. Fins i tot la pell d'un plàtan madur et pot ajudar per aquest exercici. S'hi val qualsevol superfície amb formes irregulars. També pots buscar elements del paisatge com núvols o pedres.

- *Observa* bé la seva superfície. Hi ha alguna taca, forat o línia que et recordi a una forma que coneixes? La taca s'assembla a algun animal, planta, personatge o objecte?

- *Dibuixa* la taca que veus, copiant la forma amb llapis fluixet en un paper. Dóna-li color, textura i ombres que ajudin a explicar la figura que has trobat.

- *Pensa* la història que vols explicar amb el teu dibuix i crea un escenari pel teu personatge.

Monica Kopatschek tria les taques de l'ala de papallona com a referència, i d'esquerra a dreta troba, la figura d'una eruga, i el seu pas per l'arbust fins a transformar-se en papallona. Pots veure-les tu també?

Ala de papallona de Charaxes Jasius, 2023.
Aquarel·la i gravat sobre 32 papers. 40 x 320 cm

Ana López agafa de referència les aiguades, és a dir, les taques d'aquarel·la del mateix fons del paper per crear el cos d'aquest insecte imaginari:

Insecte amb para-sol, 2023.
Aquarel·la i guaix sobre paper. 18 x 39 cm

Aquestes dues obres pertanyen al projecte *El teatre de les plantes*, que es va poder veure a la primavera del 2023 a la sala d'exposicions de la Casa de Cultura de Sant Cugat del Vallès. El projecte va ser seleccionat a la convocatòria Projectes artístics de ciutat 2023 i plantejava una exploració de la vida al bosc, concretament el bosc de Collserola, a través del dibuix.

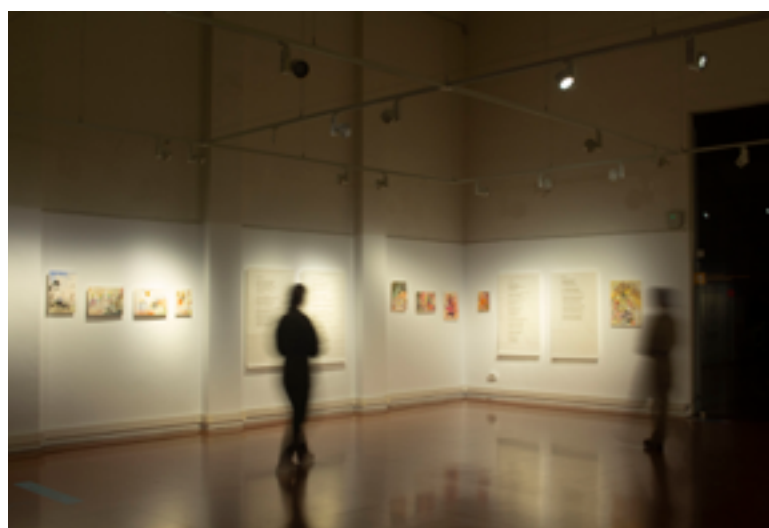
Aprofundirem en aquest projecte més endavant, ara coneixerem una mica més aquestes dues artistes des de l'inici de la seva trajectòria com a col·lectiu artístic. Elles mateixes ens ho expliquen:

Al 2019 iniciem la nostra pràctica conjunta arran de l'interès per la poesia, gènere literari que ha estat el punt de partida per unir dels nostres projectes artístics. Una de les primeres col·laboracions va ser l'exposició *Se acabaron las bacanales*, que mitjançant aquarel·les i poemes, defensava les celebracions conjuntes amb una mirada **nostàlgica** i també **crítica** envers les prohibicions establertes com a mesures sanitàries durant la pandèmia del 2020.

Les estructures socials i les emocions humanes són una font d'inspiració i per tant, una temàtica recurrent en la nostra obra. A través de les experiències pròpies, creem mons paral·lels plens d'històries i personatges que en són un reflex del món en què vivim.

Se acabaron las bacanales, 2023
Aquarel·les de la sèrie

Se acabaron las bacanales, 2023
Vista de les d'aquarel·les i poesies de l'exposició
al Centre Cívic de Sant Andreu.

El 2022 vam fer un nou pas amb la creació d'una obra de teatre original escrita en vers, anomenada *Por siglos en Eros*, que es va representar amb motiu del Festival de poesia jove del Carmel. Es tracta d'una **tragicomèdia** ambientada a la Grècia clàssica on les **personificacions** de les passions intervenen en el destí de dues amants.

Vam crear el text i reunir un equip d'artistes i actors col·laboradors, desenvolupant aquesta vessant **interdisciplinària** que caracteritza els nostres treballs. Ens vam sentir molt atretes per la naturalesa del teatre perquè combina moltes ments creatives que aborden la mateixa idea des de diferents punts de vista per crear el text, l'actuació, l'escenografia, el disseny de vestuari, etc.

Por siglos en Eros, 2022.
Diferents escenes de la representació

Fins a aquest moment de les nostres trajectòries, es podia apreciar com, partint de les relacions humanes, el vincle era un tema central en el nostre treball. L'agafàvem com a punt de partida, com a impulsor d'espais de connexió, com a generador de petites històries. El vincle ens servia per investigar conceptualment el nostre món i crear narratives pròpies, que posteriorment traduïem a diferents llenguatges de la creació contemporània, ja sigui en l'àmbit de les arts visuals com de les escèniques.

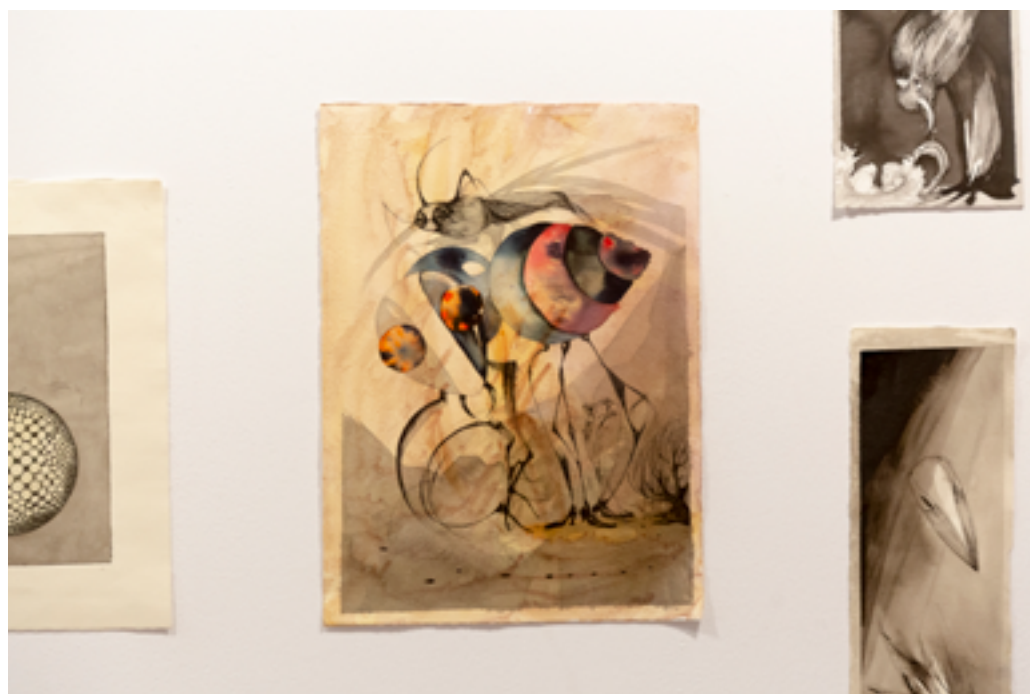
Arriba el 2023, i presentem l'exposició *El teatre de les plantes*, a la Casa de Cultura de Sant Cugat del Vallès. Un projecte seleccionat a la convocatòria de Projectes artístics de ciutat 2023. Amb aquest nou projecte vam fer un gir, enfocant la nostra mirada cap a la naturalesa. El punt de partida de la nostra recerca és comprendre els éssers vegetals com a organismes conscients. A partir d'aquí, explorem moltes referències bibliogràfiques, estudis botànics, científics, literaris, i comencem a pensar en les possibilitats visuals i poètiques que sorgeixen quan tractem d'imaginar l'existència des de **percepcions** diferents de la temporalitat i el desplaçament humans.

El teatre de les plantes, 2023.
Detalls d'alguns dibuixos i aquarel·les

El teatre de les plantes, 2023.
Vista general de la sala d'exposicions a la Casa de Cultura de Sant Cugat del Vallès.

El teatre de les plantes, 2023.
Detalls d'alguns gravats d'aiguafort i dibuixos amb aquarel·les i tinta xina.

GLOSSARI

Art Contemporani — terme utilitzat per parlar de les pràctiques artístiques i obres produïdes a partir de la dècada dels seixanta del segle XX i fins als nostres dies.

Paret escrostonada — paret on s'han després part de la pintura o del material que la cobreix.

Veta — franja que forma un dibuix en un material perquè és de color diferent.

Eruga — forma jove de la papallona, que s'assembla a un cuc i s'alimenta de fulles.

Aiguada — taca de color que queda sobre un paper pintat quan la pintura aquarel·la s'aplica amb molta aigua.

Nostàlgia — sentiment de tristesa a causa de recordar alguna persona, lloc o situació perduda.

Mirada crítica — examinar i jutjar les qualitats i els defectes d'alguna cosa.

GLOSSARI

Tragicomèdia — obra literària, principalment teatral, que combina elements propis de la tragèdia (amb final trist i inevitable) i de la comèdia (que fa riure).

Personificació — fet d'atribuir característiques humanes a coses que no ho són, generalment d'un sentiment o idea abstracta.

Interdisciplinari — que té relació amb diverses disciplines científiques o culturals. Per exemple, un projecte que combina l'audiovisual, la literatura i la pintura seria un projecte interdisciplinari.

Percepció — la forma en què interpretem les sensacions que rebem a través dels sentits (l'oïda, el gust, l'olfacte...) per a formar-nos una idea sobre un objecte, persona o realitat.