

Ilse Bing *El ballari Gerard Willem van Loon, 1932*

ILSE BING

LA VIBRACIÓ DE LA VIDA

Programa educatiu de primària

Barcelona Photo Center

ÍNDEX

1. QUI ÉS ILSE BING?	3
Descobreix la nostra artista: la fotògrafa alemanya Ilse Bing i la seva vinculació amb els diferents moviments artístics i culturals.	
ACTIVITAT: ELS MIL NOMS D'ILSE BING	4
2. LA VEU DELS OBJECTES	5
Descobreix com va influir el surrealisme en la producció artística de la fotògrafa. La seva passió pels objectes inanimats la va dur a fotografiar-los des de diferents perspectives.	
ACTIVITAT: EL MISTERIÓS SIGNIFICAT DELS SOMNIS	6
3. COM SÓN LES OMBRES DELS EDIFICIS?	7
L'arquitectura va ser una altra de les grans passions de la fotògrafa alemanya. Descobreix com es va inspirar en els edificis.	
ACTIVITAT: L'ENIGMÀTIC MÓN DE LES OMBRES	8
4. A LA MODA!	9
Ilse Bing va conrear gairebé tots els gèneres, i en alguns d'ells va ser una autèntica pionera, com en el cas de la fotografia de moda, en la qual destaquen unes imatges originals i de gran estètica.	
ACTIVITAT: ABANS MORTA QUE SENZILLA	10
5. SOC AQUÍ!	11
La pràctica de l'autoretrat va ajudar Ilse Bing a empoderar-se com a dona i com a artista. La seva professionalitat la va enaltir com a dona emprenedora i decidida.	
ACTIVITAT: EL JOC DE LES MIL CARES	12

ELS CONTINGUTS

Què trobareu en aquest quadern?

Les activitats següents estan relacionades amb l'exposició de fotografia *Ilse Bing. La vibració de la vida*, que mostra imatges del ritme de la societat europea i nord-americana des del 1929 fins a finals de la dècada del 1950.

Els continguts i les diferents activitats que trobareu aquí volen mostrar alguns dels elements clau en l'obra de la fotògrafa i els trets més emblemàtics de la seva època. L'objectiu del quadern és conèixer millor l'art de la fotografia per mitjà dels materials que us proposem seguidament i desenvolupar diferents competències.

1 QUI ÉS ILSE BING?

Objectius:

- Conèixer la trajectòria artística i personal d'Ilse Bing.
- Familiaritzar-nos amb el context històric en què va viure.
- Identificar les característiques principals de les seves fotografies i els moviments artístics i culturals amb els quals va estar vinculada.

HAS CONEGUT MAI UNA FOTÒGRAFA?

AVUI ÉS EL TEU DIA DE SORT, EN CONEIXERÀS UNA DE BEN ESPECIAL: ILSE BING!

ILSE BING va néixer a Frankfurt el 1899, just a les acaballes del segle XIX. Va fer les seves primeres fotografies als catorze anys, per la qual cosa podem considerar que va ser una dona totalment **autodidacta** en el món de la fotografia. Va estudiar Matemàtiques i Física, però finalment es va decantar per Història de l'Art, ja que es va adonar que la seva veritable vocació era l'art i, concretament, la fotografia. Per això va dedicar la seva vida a descobrir el món amb la seva càmera Leica. Va viure a París i a Nova York, ciutats de gran vida cultural i on va exposar la seva obra.

VOCABULARI

AUTODIDACTE/AUTODIDACTA és la persona capaç d'aprendre quelcom de nou sense l'ajut d'un/a mestre/a, fent servir els seus propis esforços i capacitats.

Ho sabies?

La Leica va ser la primera càmera compacta amb **pel·lícula fotogràfica** de 35 mm. La seva invenció el 1914 va canviar el curs de la fotografia, ja que es podia dur a tot arreu, tan sols pesava 400 grams. Era considerada una «petita joia» pel seu bonic disseny.

VOCABULARI

La **PEL·LÍCULA FOTOGRÀFICA** és un mitjà d'enregistrament sensible a la llum que funciona com a suport de les fotografies. Per exemple, un rodet de fotos.

Ilse Bing
Ballarina de cancan, 1931

Ilse Bing va ser una artista multidisciplinària i, quan va fer seixanta anys, va decidir deixar de banda la fotografia i dedicar-se a d'altres passions que també tenia: a fer **collages**, obres abstractes o dibuixos, i també a escriure poemes.

Ilse Bing va pertànyer a una generació de fotògrafes que, per primera vegada, va aconseguir una certa visibilitat en el món de les arts i de la cultura.

VOCABULARI

El **COLLAGE** es una tècnica artística que consisteix a enganxar sobre una superfície diferents materials, com ara fotografies, paper, tela, cartró, fusta, etc.

ACTIVITAT ELS MIL NOMS D'ILSE BING

Aquesta activitat la podeu fer tant a classe amb els companys i les companyes com a casa amb la família.

Al llarg de la història de l'art, moltes dones artistes han estat ignorades pel fet de ser dones. Ilse Bing va lluitar per ser reconeguda i valorada professionalment. Per això, avui li retrem un homenatge molt especial!

COM HO FAREM?

Representarem el nom d'ILSE BING a partir d'objectes que trobem per casa. Buscarem coses els noms de les quals comencin per cadascuna de les lletres del seu nom. Per exemple:

Amb la lletra I, un imant.

Amb la lletra L, una lot.

Amb la lletra S, una sabata, o un sabó... I així successivament fins a formar el nom d'Ilse Bing a partir de tots els objectes junts.

Després els col·locarem en ordre damunt d'una taula i, amb l'ajut del pare, de la mare o del/ de la mestre/a, fotografiarem la composició.

Finalment, farem una exposició a classe amb totes les fotos de les diferents composicions. Ara només ens caldria trobar un títol per a aquesta exposició...

Què us sembla Els mil noms d'Ilse Bing?

2 LA VEU DELS OBJECTES

Objectius:

- Entendre el significat de surrealisme.
- Familiaritzar-nos amb el concepte de natura morta.
- Conèixer una de les facetes temàtiques de la fotografia d'Ilse Bing.

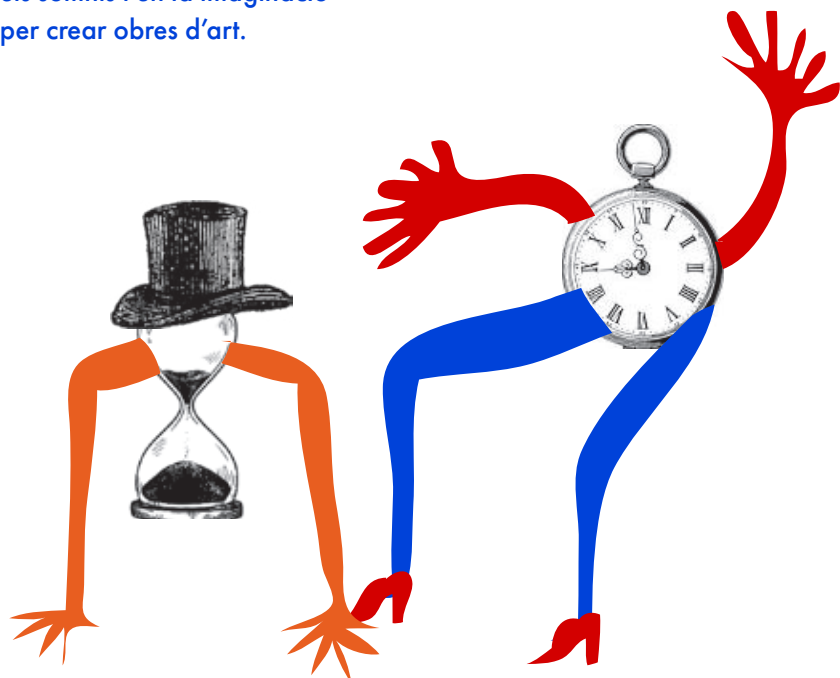
Ilse Bing
Fulla morta i bitllet de tramvia a la vorera, Frankfurt, 1929
Ampolles de xampany Pommery, 1933

Els objectes poden parlar? Ens poden dir coses?

Ilse Bing pensava que sí, i per això es va sentir tan atreta pels objectes senzills, com, per exemple, una cadira, un diari, una taula o un gerro. Aquestes coses, aparentment sense vida, van suscitar un gran interès en l'art de la primera meitat del segle xx. El **surrealisme** va revolucionar la manera de representar aquests objectes en la pintura i en la fotografia, perquè els donava un cert aire màgic i misteriós. N'hi ha molts que semblen trets d'un somni, ja que ens mostren universos estranys i ens parlen de realitats i mons imaginaris.

VOCABULARI

El **SURREALISME** va ser un moviment cultural que va sorgir el 1924. Rebutjava la cultura tradicional i es basava en els somnis i en la imaginació per crear obres d'art.

★ Ho sabies?

Un dels artistes surrealistes més importants del segle xx va ser el pintor, escultor i escriptor Salvador Dalí. Les seves impactants obres surrealistes estaven inspirades en els seus propis somnis.

Salvador Dalí a la dècada del 1960, lluint l'ostentós bigoti que el caracteritzava, amb la seva mascota, un ocelot anomenat Babou. Biblioteca del Congrés dels Estats Units

ACTIVITAT

EL MISTERIÓS SIGNIFICAT DELS SOMNIS

Aquesta activitat la podeu fer tant a classe amb els companys i les companyes com a casa amb la família.

Ens agradaria molt que compartissis com són els teus somnis, què hi veus i què penses que volen dir. Per fer-ho, crearem una obra surrealista.

QUÈ NECESSITEM?

- Una cartolina blanca
- Un llapis
- Pintures de colors
- Unes tisores
- Barra d'enganxar

COM HO FAREM?

Explora per casa. Cerca-hi objectes a l'atzar, com per exemple un colador, una planta, una sabata o un botó. Col·loca'ls tots damunt d'una taula i observa'ls detingudament...

QUÈ ET DIUEN? QUÈ EN POTS FER?

Tot seguit, sobre una cartolina en blanc, dibuixarem un paisatge. Pot ser un paisatge inventat, o un que ja coneguis o que hakis visitat. Pot haver-hi muntanyes, mar, desert o ser un paisatge espacial...

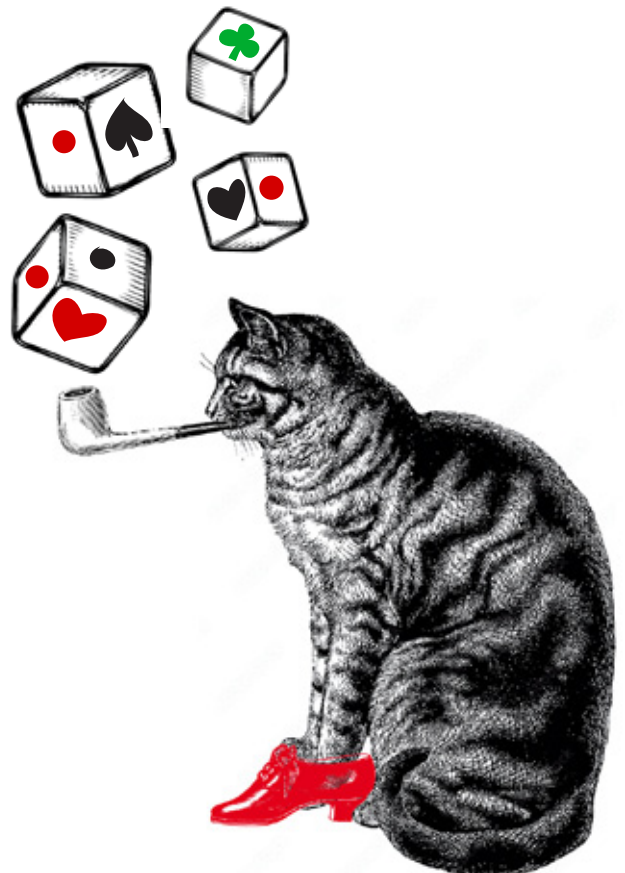
No dubtis a fer servir la imaginació, és la teva gran aliada!

En un foli dibuixarem els objectes seleccionats, però ho farem canviant-ne les qualitats; per exemple, una sabata la dibuixarem diminuta, i un botó el farem gegant.

Una vegada dibuixats els objectes, els retallarem, els col·locarem sobre el paisatge i els pintarem amb llapis de colors. Fes servir els teus colors favorits.

Finalment, haurem de posar títol a l'obra. Se t'acut alguna idea? Pots preguntar als companys i les companyes de classe què els transmet la teva composició surrealista i potser et podran donar pistes...

SOM-HI?

3 COM SÓN LES OMBRES DELS EDIFICIS?

Objectius:

- Acostar-nos al concepte d'arquitectura.
- Desenvolupar la imaginació i la creativitat.
- Associar la fotografia amb elements urbans.

Ilse Bing
El Camp de Mart des de la Torre Eiffel, 1931

A Ilse Bing l'apassionava l'arquitectura, la forma dels edificis i les ombres que aquests edificis projectaven sobre els carrers de les ciutats. Durant el temps que va viure a París, va fotografiar la Torre Eiffel, una de les obres més famoses de la capital francesa. A Ilse li interessava tant la bellesa com la geometria de la construcció. També l'atreia l'ambient al voltant del monument, que va fotografiar des de dalt la torre.

Ho sabies?

La Torre Eiffel és una estructura de ferro que es va construir per a l'Exposició Universal de París del 1889. És el monument més alt de la ciutat, assoleix els 300 metres d'alçària.

Anys després, quan Ilse Bing es va traslladar a Nova York, va continuar fent fotografies d'arquitectures. Però aquesta vegada va fotografiar tant grans gratacels com habitatges petits i humils.

Ilse Bing
Nova York, 1936

Ilse Bing
BudgeHeim, 1930

ACTIVITAT L'ENIGMÀTIC MÓN DE LES OMBRES

Aquesta activitat es farà fora de les aules i en companyia d'adults.

La llum és un element fonamental en la fotografia. Depenent del tipus de llum amb què treballin els fotògrafs i les fotògrafes, els resultats seran diferents. Es pot fer servir llum artificial, amb focus, o la llum natural del sol. En aquest darrer cas, quan el sol il·lumina els edificis o les escultures als nostres carrers i places, es projecten ombres molt interessants i diferents segons l'hora del dia.

Investiga al teu barri. Observa elements urbans, com per exemple arbres, escultures, bancs, fanals, etc. Fixa't en les ombres que projecten i, amb una càmera de fotos o un telèfon mòbil, fotografia l'objecte i l'ombra que genera.

Què et recorden?

T'agrada el resultat?

4 A LA MODA!

Objectius:

- Conèixer l'obra d'Ilse Bing i la seva influència en la moda.
- Acostar-nos al concepte de fotografia publicitària.
- Despertar l'interès per la indumentària i les seves tendències.

Ilse Bing pot ser considerada la primera dona fotògrafa que va dedicar part del seu treball a reflectir la moda parisenca. El 1933 va començar a col·laborar amb la revista *Harper's Bazaar*, en la qual mostrava complements de tota mena: barrets, guants, sabates, etc. La forma especial de fotografiar-los, seguint el model surrealista de representar objectes senzills, feia que aquestes peces semblessin sofisticades i luxoses, la qual cosa feia al seu torn que les lectores s'hi interessessin ràpidament.

Ilse Bing
Sabates de nit de lamé daurat, 1935

Ilse Bing
L'honorable Daisy Fellowes, guants de Dent de Londres per a *Harper's Bazaar*, 1933

Portada de la revista *Harper's Bazaar*,
octubre del 1868

Ho sabies?

***Harper's Bazaar* (al principi *Bazar*) és una revista mensual dedicada a la moda fundada a Nova York, el 1867!, pels germans Harper, que en van encarregar l'edició a la periodista Mary Louise Booth. Va néixer com una revista setmanal, amb format de diari, i mostrava també la moda d'Alemanya i de París. Avui dia, després de 156 anys, es continua publicant.**

La fotografia d'Ilse Bing es podria considerar el primer treball de màrqueting per vendre productes de moda, perquè les seves fotografies eren capaces de mostrar les textures de les peces, els meravellosos dissenys i l'elegància de la moda parisenca.

ACTIVITAT ABANS MORTA QUE SENZILLA

Aquesta activitat es farà en grups de treball a classe.

Mostrarem les últimes tendències en moda i, per fer-ho, crearem una meravellosa revista que reflecteixi la moda actual.

Què necessitem?

- Revistes de moda, diaris, publicitat...
- Folis
- Tisores
- Barra d'enganxar
- Llapis de colors
- Grapadora

Com ho farem?

Treballareu a classe. Us haureu d'organitzar en petits grups.

Primerament, decidireu els continguts de la revista: complements, moda masculina, femenina, pentinats, maquillatge...

Un cop decidit això, cercareu en revistes i diaris les imatges que us puguin resultar interessants per a la vostra publicació.

Quan les hagueu seleccionat, retalleu-les i enganxeu-les sobre els folis en blanc. És molt important que al costat de les fotos escrigueu **titulars** i un breu text descriptiu. Podeu fer servir llapis de colors, retoladors i fins i tot altres materials que se us acudeixin.

Finalment, unireu tots els folis amb una grapadora per aconseguir l'aparença final de revista.

Ah, i no us oblideu de dissenyar una portada ben vistosa i de pensar el nom de la revista!

VOCABULARI

Els titulars són enunciats que encapçalen una informació o una notícia i en resumeixen de manera molt breu el contingut.

5 SOC AQUÍ!

Objectius:

- Conèixer l'important paper d'Ilse Bing com a fotògrafa.
- Familiaritzar-nos amb el concepte d'autoretrat.
- Valorar la percepció d'un/a mateix/a.

Un dels vessants més curiosos del treball de la nostra fotògrafa va ser el relacionat amb l'autoretrat. Des que va fer catorze anys, Ilse es va autoretratar amb la intenció de deixar testimoni de moments de la seva vida. D'aquesta manera, es mostrava com a dona emprenedora i independent en un temps en el qual això no era habitual. Però no va ser l'única: altres artistes i fotògrafes es van retratar davant el món amb les seves eines de treball; en el cas d'Ilse, amb la càmera de fotos.

Ilse Bing
Autoretrat amb Leica, 1931

VOCABULARI

L'AUTORETRAT és la descripció que una persona fa de si mateixa fent servir mitjans com la fotografia, la pintura o la literatura. La persona autoretratada reflecteix les seves qualitats físiques i la seva manera de ser, cosa que ens ajuda a conèixer la visió que té de si mateixa.

Ho sabies?

El 1548, la pintora flamenca Caterina van Hemessen es va autoretratar. Es considera el primer autoretrat femení conegut. La pintora es va representar a si mateixa asseguda davant del cavallet, actitud que després repetirien molts altres artistes.

VOCABULARI

La PINTURA FLAMENCA es va desenvolupar durant els segles XV-XVII en una regió que coincideix aproximadament amb l'actual Bèlgica. Es caracteritza per la importància que dona als colors i als detalls.

Caterina van Hemessen
Autoretrat, 1548
Museu d'Art de Basilea

ACTIVITAT EL JOC DE LES MIL CARES

Aquesta activitat es farà a classe.

Acabem de veure que els i les artistes s'han representat a si mateixos/es per mitjà de l'autoretrat. Sabies que les autofotos (els *selfies*) que ens fem amb el telèfon mòbil són els actuals autoretrats? Mitjançant aquestes fotos mostrem els nostres estats d'ànim, on som, què estem fent..., i de vegades les fem servir per comunicar-nos amb els altres a través de les xarxes socials.

Construeix el teu propi autoretrat per mitjà de l'autofoto (*selfie*).

QUÈ NECESSITEM?

Un telèfon mòbil.

COM HO FAREM?

Fes-te cinc *selfies* amb el telèfon mòbil per mostrar els estats d'ànim següents:

- Alegria
- Decepció
- Sorpresa
- Por
- Esperança

A classe, ensenya els cinc *selfies* i els companys i les companyes hauran d'endevinar l'estat d'ànim que representa cadascuna de les imatges.

TOT VIATGE TÉ UN FINAL

Hem arribat al final de la història d'Ilse Bing. Hem conegut part de la seva obra artística i les seves meravelloses fotografies. Però vosaltres també heu estat protagonistes d'aquesta història. Heu dut a terme les vostres pròpies creacions seguint els passos de la fotògrafa. Per això, volem que les vostres creacions puguin ser admirades.

Si et ve de gust, demana al teu o a la teva mestre/a, al teu pare o a la teva mare que ens envïi una fotografia de la teva obra i la pujarem a l'Insta de kbrmapfre. No se sap mai..., potser en la nostra propera exposició el protagonista seràs tu!

ILSE BING. LA VIBRACIÓ DE LA VIDA

DEL 16 DE FEBRER AL 14 DE MAIG DEL 2023

Portada:

Ilse Bing
El ballarí Gerard Willem van Loon, 1932
 22,2 × 27,9 cm
 Galerie Karsten Greve, Saint-Moritz / París / Colònia
 © Estate of Ilse Bing

Pàgina 4:

Ilse Bing
Ballarina de cancan, 1931
 35,6 × 27,9 cm
 Còpia del 1941
 Galerie Karsten Greve, Saint-Moritz / París / Colònia
 © Estate of Ilse Bing

Pàgina 5:

Ilse Bing
Fulla morta i bitllet de tramvia a la vorera, Frankfurt, 1929
 17,1 × 22,9 cm
 Galerie Karsten Greve, Saint-Moritz / París / Colònia
 © Estate of Ilse Bing

Ampolles de xampany Pommery, 1933
 27,9 × 19,7 cm
 Galerie Karsten Greve, Saint-Moritz / París / Colònia
 © Estate of Ilse Bing

Pàgina 7:

Ilse Bing
El Camp de Mart des de la Torre Eiffel, 1931
 19,3 × 28,2 cm
 Col·lecció de Michael Mattis i Judith Hochberg, Nova York
 © Estate of Ilse Bing

Nova York, 1936
 19,8 × 22,2 cm
 Galerie Berinson, Berlín
 © Estate of Ilse Bing

Pàgina 8:

Ilse Bing
BudgeHeim, 1930
 27,9 × 21,9 cm
 Galerie Karsten Greve, Saint-Moritz / París / Colònia
 © Estate of Ilse Bing

Pàgina 9:

Ilse Bing
Sabates de nit de lamé daurat, 1935
 22,2 × 27,9 cm
 Galerie Karsten Greve, Saint-Moritz / París / Colònia
 © Estate of Ilse Bing

L'honorable Daisy Fellowes, guants de Dent de Londres per a Harper's Bazaar, 1933
 27,9 × 35,6 cm
 International Center of Photography, Nova York.
 Donació d'Ilse Bing, 1991 (17.1991)
 © Estate of Ilse Bing

Pàgina 11:

Ilse Bing
Autoretrat amb Leica, 1931
 26,5 × 30,7 cm
 Col·lecció de Michael Mattis i Judith Hochberg, Nova York
 © Estate of Ilse Bing

AproximArte | Ilse Bing. La vibració de la vida | Programa educatiu de primària

Coordinació i textos: Dept. Educatiu. Àrea de Cultura de Fundació MAPFRE | Traducció al català: Judit Cusidó (Barcelona Kontext) | Disseny: tipos mòviles KBr Fundació MAPFRE Barcelona Photo Center • Av. del Litoral, 30. 08005 Barcelona | 932 72 31 80 | edukbr@fundacionmapfre.org