

PUENTE BRIDGE PONT TILTAS

PARQUES DE ESCULTURA EN LA NATURALEZA: UN PUENTE PARA LA ENSEÑANZA DEL ARTE CONTEMPORÁNEO

OUTDOOR SCULPTURE PARKS: BUILDING BRIDGES TO CONTEMPORARY ART EDUCATION IN SCHOOLS

PARCHI DI SCULTURE ALL'APERTO: PONTI PER L'EDUCAZIONE ALL'ARTE CONTEMPORANEA

MENO PARKAI GAMTOJE: TILTAS ŠIUOLAIKINIO MENO MOKYMUJ MOKYKLOJE

ACKNOWLEDGEMENTS:

Numerous people and institutions have participated in some way in this project, from the preparation in Summer 2004 to the closing of the last exhibition one year later. Firstly, we would like to thank the artists for their generosity, for their great enthusiasm, creativity and experience: Jane Leigh (UK), Cristina Lucas (ESP), Luigi Mainolfi (ITA) and Mindaugas Tendziogolskis (LIT).

To the teachers and people in charge of the participating schools, for their collaboration and availability during the whole period of the project. Sor Aurora, José Mª Muñoz and Isabel Muñoz, from Divino Salvador school (Vejer de la Frontera, Cádiz, Spain); Craig Batley, Christina Scott and Susan Austin from West Bretton junior and infant school (England); Zita Belokon from Vilnius Antanas Vienuolis public school (Lithuania); Laura Tovaglia and Silvia Lazzarini from Il Castello infant school (Pistoia, Italy) and Angela Palandri, co-ordinator at the Area Blu studio, Pistoia town hall (Italy).

We would of course like to thank the main people in this project: the pupils from year 6 at the Divino Salvador primary school and year 3 at the Antanas Vienuolis school, years 5 and 6 at the West Bretton public school and those at Il Castello infant school:

Adomas Liutkevičius, Adrián Muñoz, Aistė Astrauskaitė, Alberto Zoppi, Aleksandra Dmitrijeva, Alessandro Stefani, Alice Cotti, Álvaro Suárez, Ana Infante, Ana Rodríguez, Andrew Jewkes, Antonio J. Amaya, Antony Higgs, Aurelijus Michailovskis, Begoña Bermúdez, Ben Keal, Ben Wright, Bethan Roberts, Callum Smith, Carmelo D'Agate, Charlotte Glover, Cristina Caravaca, Daniele Cavallo, Danielius Tamašauskas, Davide Bazzini, Diego Cardone, Eglė Masytė, Eidvilė Banionytė, Emilija Vilkauskaitė, Ernestas Pauliūčenko, Eugenio Catania, Fernando Márquez, Francisco J. Ariza, Giovanni Bambi, Giulia Vettori, Giulio Badagliacca, Harriette Speight Hulme, Ildefonso J. Fernández, Inés H. Oliva, Inmaculada Muñoz, Isaac Dávila, Isabel Mª Pérez, José Alba, José J. López, José P. Ocaña, Juan Mera, Juan M. Castro, Julija Kalvelytė, Juozas-Radvilas Pravilonis, Kathryn Gilfillian, Katie Holford, Katie Malley, Kevin Pancani, Kornelija Dagelytė, Kristina Valančiauskaitė, Laura Volkaitė, Liudas Karalius, Lorenzo Ulivi, Lorna Stead, Ludovica Masi, Lukas Ostrauskas, Lukas Saženis, Martynas Garla, Matteo Begliomini, Matteo Borrello, Mattia Giraldi, Max Grunewald, Mónica Reina, Monika Pečiukonytė, Natalia Michelozzi, Nerijus Aleksa, Incola Turi, Niccolò Gori, Oliva Salado, Oresta Vielavičiūtė, Óscar Reyes, Paqui Galindo, Rebecca Marsden, Rimgaudas Mažulis, Rūta Zablovskytė, Šarūnas Kaziukonis, Shannon Adamson, Silvia Pasquín, Simonas Kažiniauskas, Sonia Desirée Cannata, Tarek Boughanmi, Tautvydas Belgeras, Tommaso La Cava, Vivek Majumder, William Iroatulam.

We thank you all for your spontaneity and imagination. Your enthusiasm and lack of prejudice have been essential for the final result of the project.

Lastly, the dedication and team work from each of the associate institutions in the project and their collaborators:

At Arte in Erba: Lorenzo Cipriani, Virginia Fabrizi, Leticia Galardini, Stefania Gori, Barbara Guarducci, Claudia Guarducci, Chiara Guidi, Miranda Mac Phail, Giovanni Paci. Giuliano Gori, for opening his art collection in Celle for the children at Il Castello school. The creative staff Sprone, a company specialized in graphic design, and he invaluable contribution supplied by Jò Mainolfi during the workshop at the school. At Yorkshire Sculpture Park: Leonard Bartle, Anna Bowman, Lilli Brodner, Amber Dowell, Lynda Leigh, Sam Mnyama, Jean-Claude Nkurunziza, Helen Pheby, Iain Stephenson and Janice Wells. At Europos Parkas: Gintaras Karosas, Lina Karosienė, Justė Kisieliūtė and Rita Jonkuvienė. At NMAC Foundation: Antonio and Jimena Blázquez, Juan M. Cabello, José A. Fierro, Guadalupe García, Rocío Gutiérrez, Paula Llull, Ana Mª Morales, Francisco Sánchez and Carmen Suárez. Also, José Rambao, from IES La Janda.

PUENTE BRIDGE PONTE TILTAS

Con el apoyo de

Cultura 2000

Instituciones participantes en el proyecto

arteinerba

PUENTE

Los primeros pasos hacia la realización del proyecto “Parques de escultura en la naturaleza: un puente para la enseñanza del arte contemporáneo en las escuelas” fueron a finales del verano de 2003, cuando tuvo lugar el primer encuentro entre la Fundación NMAC y la asociación Arte in Erba en la Fattoria di Celle, en Pistoia. Ambas instituciones conocían sus respectivas trayectorias en el campo del arte contemporáneo así como su especial interés en la parte educativa y había un interés mutuo en realizar un proyecto juntos.

La iniciativa fue de Arte in Erba, que se basó en su larga experiencia en el ámbito de la pedagogía del arte contemporáneo para plantear -por primera vez para ellos- un proyecto a escala transnacional basado en el desarrollo de una nueva experiencia didáctica. Una experiencia con dos protagonistas: una clase de primaria y un artista contemporáneo, y con un campo de trabajo muy particular: el parque de esculturas.

El objetivo era aprovechar las características particulares de los espacios de arte contemporáneo al aire libre y utilizarlos como “campo de experimentos” para acercar a los niños al arte de nuestros días. Además, un artista actuaría como guía en esta introducción al arte, explicando su particular punto de vista sobre los caminos por los que circula el proceso creativo. Para cerrar el círculo, los protagonistas del proyecto: una clase de educación primaria (alumnos y profesores) de un colegio cercano al parque de esculturas.

En conjunto, la experiencia debía hacer coincidir a todos los actores que intervienen en el proceso del arte desde la concepción de la obra por parte del artista hasta su exposición ante el público, pasando por su interpretación tanto desde el punto de vista estético como en relación a su época y contexto (gestores culturales, pedagogos). Por una vez, los diferentes enfoques iban a compartir un espacio común e investigar sobre el método más adecuado para que los niños entraran en contacto con el mundo del arte.

Arte in Erba contactó con otro “socio” para el proyecto, Yorkshire Sculpture Park (YSP), en el Reino Unido, y éste con Europos Parkas, en Vilnius (Lituania). Dos instituciones veteranas cuyos departamentos educativos desarrollan una importante labor dentro de su entorno social.

El hecho de que las cuatro instituciones participantes se encuentran en áreas rurales (NMAC y YSP) o en las afueras de una pequeña ciudad (Europos Parkas y Arte in Erba), confiere un especial valor al proyecto ya que sus destinatarios han sido grupos escolares que habitualmente no tienen fácil acceso a determinadas actividades culturales ni un contacto frecuente con el mundo del arte.

A esta circunstancia hay que añadir lo enriquecedor de la variedad de acciones realizadas por los diferentes artistas y centros. Partiendo de las mismas premisas, a saber, un artista nacional, una escuela de primaria y un campo de trabajo que era el propio parque de esculturas, cada uno de los socios ha desarrollado una experiencia totalmente diferente pero complementaria a las demás.

La selección de los participantes en el proyecto ha condicionado cada una de las propuestas. Las edades de los alumnos variaron entre los 5 y los 11 años. En cuanto a los artistas invitados, sus trayectorias no podían ser mas dispares y esto influyó sin duda en su forma de transmitir el proceso creativo. La arcilla, el vídeo, la fotografía, las instalaciones y la escultura son los materiales y soportes afines a Luigi Mainolfi, Cristina Lucas, Jane Leigh y Mindaugas Tendziagolskis, y todos ellos se ven reflejados en las obras finales que realizaron con los niños.

La metodologías utilizadas por los artistas fueron, por tanto, muy diversas y creativas: Jane Leigh y los niños del colegio de West Bretton comenzaron el proceso de creación de la obra con una minuciosa observación del entorno natural de

YSP. Luigi Mainolfi, en Celle, usó como hilo argumental un cuento escenificado al que los pequeños del colegio Il Castello dieron forma con arcilla ayudados por los monitores de Arte in Erba. En Europos Parkas, Mindaugas propuso un enfoque lúdico para inculcar a los niños que el arte también puede ser interactivo. Cristina Lucas, en la Fundación NMAC, guió a los niños por un divertido recorrido desde el objeto hasta el arte de acción a partir de algunas obras de la Fundación. Al final, todos coincidieron en que la intervención de los niños era esencial en el proceso de producción de la obra.

La última fase del proyecto es esta publicación junto con la pequeña exposición itinerante que desde abril de 2005 se expone en los cuatro países. Ambas pretenden mostrar el proyecto en conjunto y permite comparar las diferentes propuestas.

La colaboración entre estos cuatro parques de esculturas y los municipios de Pistoia, Vejer de la Frontera, Vilnius y West Bretton es un paso para convertir estos enclaves en el “centro de la periferia” cultural y artística de Europa. Sin duda, el proyecto “Bridge” es la contribución de estas cuatro instituciones a crear una comunidad de niños y jóvenes más tolerantes, con mas capacidad de observación y una mayor disposición a apreciar y valorar nuevas propuestas en todos los aspectos de sus vidas. En el futuro, es nuestro deseo que esta iniciativa se consolide y se extienda a los mas de 70 parques de escultura que existen en la Comunidad Europea y que se conviertan en la alternativa a las propuestas artísticas que habitualmente se concentran en los grandes núcleos urbanos.

BRIDGE

The first steps towards the carrying out of the “Outdoor sculpture parks: building bridges to contemporary art education in schools” project were taken at the end of summer 2003, when the first encounter took place between the NMAC Foundation and the Arte in Erba association, Fattoria di Celle, in Pistoia. Both institutions knew their respective paths in the contemporary art field, have a special interest in education and have a mutual interest in carrying out a project together.

The initiative was taken by Arte in Erba, based on their vast experience in the world of teaching contemporary art to start a project for the first time on an international scale, to develop a new learning experience. An experience that comprises of two main people: a primary class and a contemporary artist, with a very special work place: a sculpture park.

The objective was to make the most of the special features of outdoor contemporary art and use as a “place of experiments” to bring modern day art closer to children. In addition, an artist will act as a guide to this art introduction, explaining his/her individual point of view on the different routes within the creative process. Lastly, the main people in the project: a primary class (pupils and teachers) from a school near to the sculpture park.

Overall, the experiment must coincide all the actors that have been involved in the art process, from the artist’s original idea of the work, up until the public exhibition, paying attention to the performance from an aesthetical point of view as well as the period and context of the work (cultural managers, teachers). For once, the different proposals were going to share a common objective - to investigate the most appropriate method so that children are in contact with the world of art.

The Arte in Erba made contact with another “partner” for the project, Yorkshire Sculpture Park (YSP) in the United Kingdom, and the latter contacted Europos Parkas in Vilnius (Lithuania). These are two veteran institutions whose education departments developed an important piece of work within their field.

The fact that the four participating institutions are situated in rural areas (NMAC and YSP) or in the outskirts of a small city (Europos Parkas and Arte in Erba) creates a special meaning for the project's target group, being school groups that usually do not have easy access to determined cultural activities nor frequent contact with the world of art.

In addition to this circumstance, one must emphasise the variety of actions carried out by the different artists and schools. Starting from the same principles, namely, a national artist, a primary school, and the sculpture park as the work place, each one of the partners has developed a totally different experience but that is complementary to the rest.

The selection of the project participants has determined each of the experiments. The age of the pupils varies from between 5 and 11 years old. With regards to the invited artists, their paths could not be more diverse. This without a doubt influenced the teaching of the creative process. Clay, video, photography, sculpture and installations are the materials and the base used by Luigi Mainolfi, Cristina Lucas, Jane Leigh and Mindaugas Tendziagolskis and they can see their influence in the final works carried out by the children.

The methodologies used by the artists were very diverse and creative: Jane Leigh and the children from West Bretton school started the work creation process with a thorough observation of the natural setting at YSP. Luigi Mainolfi, in Celle, used as a storyline a tale which was modelled in clay by the children of the Il Castello school, helped by the instructors of Arte in Erba.

In Europos Parkas, Mindaugas proposed a playful approach to instil in children that art can also be interactive. Cristina Lucas, from the NMAC Foundation, took the children on an exciting journey, from an object to action art, based on some of the works from the Foundation. At the end, everyone agreed that the contribution from children was essential in the production process of the work.

The last stage in the project is this publication together with a small touring exhibition which will be exhibited in the four countries from April 2005. Both of these intend to show the overall project and allow comparisons of the different experiments.

The collaboration between these four sculpture parks and the following towns: Pistoia, Vejer de la Frontera, Vilnius and West Bretton is a step towards converting these places into the cultural and artistic "peripheral centre" of Europe. Without a doubt, the "Bridge" project is the contribution of these four institutions to create a community with more tolerant children and youngsters, with a greater capacity to observe and more inclination to appreciate and value new experiences in all aspects of their lives. In the future, it is our wish that this initiative be consolidated and extended to more than 70 sculpture parks that exist throughout the European Community. We also hope that this initiative will become a different option to the typical artistic choices that exist in large city centres.

PONTE

Il primo passo verso la realizzazione del progetto Parchi di Sculture all'aperto: ponti per l'educazione all'Arte Contemporanea nelle scuole è stato messo in atto alla fine dell'estate 2003, quando si è avuto il primo incontro tra la Fondazione NMAC e L'Associazione Arte in Erba, presso la Fattoria di Celle, a Pistoia. Entrambe le istituzioni erano a conoscenza dei loro rispettivi percorsi nel campo dell'Arte Contemporanea e coltivavano uno speciale impegno nell'educazione e un reciproco interesse nel portare avanti un progetto in collaborazione.

L'associazione Arte in Erba, sulla base della sua vasta esperienza, assunse l'iniziativa di realizzare, per la prima volta, un progetto su scala internazionale volto a sviluppare un nuovo metodo di apprendimento: un'esperienza che coinvolgesse due soggetti principali, una classe elementare e un artista contemporaneo in un contesto molto speciale: un parco di sculture.

L'obiettivo fu di sfruttare le migliori caratteristiche dell'Arte Contemporanea all'aperto e di usarle come "luogo di esperimento" per portare l'arte attuale più vicina ai bambini. Inoltre: l'artista avrebbe fatto da guida nella presentazione del proprio lavoro spiegando il personale punto di vista nei differenti percorsi del processo creativo, mentre la classe (composta da alunni e insegnanti) sarebbe venuta da una scuola vicina al parco di sculture.

L'esperimento doveva far coincidere tutti gli attori coinvolti nel processo artistico: dall'idea originale di lavoro dell'artista, fino all'esposizione al pubblico, con particolare attenzione sia all'aspetto estetico dell'opera stessa, sia al periodo e al contesto in cui questa veniva realizzata.

Per una volta i differenti propositi erano volti a un comune obiettivo: esplorare il metodo più appropriato per mettere in contatto i bambini con il mondo dell'arte.

Per la realizzazione del progetto, Arte in Erba prese contatti con altri enti: lo Yorkshire Sculpture Park (YSP) in Inghilterra e l'Europos Parkas di Vilnius in Lithuania. Due istituzioni veterane il cui dipartimento dell'educazione ha svolto un ruolo importante in questo campo.

Il fatto che questi quattro organismi siano situati in aree rurali (come la Fondazione NMAC e YSP) o nella periferia di piccole città (come l'Europos Parkas e Arte in Erba), assume un significato speciale per la tipologia dei destinatari di questo progetto, cioè gruppi di scuole che, normalmente, non hanno facile accesso a determinate attività culturali e nemmeno frequenti contatti con il mondo dell'arte.

Utilizzando la stessa metodologia di lavoro, cioè identificando un artista, scegliendo una scuola ed il parco come luogo di attività, ognuno dei partecipanti ha sviluppato un'esperienza totalmente differente, ma complementare.

L'età degli alunni varia dai cinque agli undici anni. Una particolare attenzione è stata usata nella scelta degli artisti invitati, il cui percorso non poteva essere molto diverso.

Creta, video, fotografia, sculture ed installazioni, sono i materiali e gli strumenti utilizzati da Luigi Mainolfi, Cristina Lucas, Jane Leigh e Mindaugas Tendziagolskis, caratteristiche riemerse nel lavoro finale dei bambini.

Le metodologie usate dagli artisti sono state molto diverse e creative: Jane Leigh e i bambini della West Bretton School hanno iniziato il processo creativo con l'osservazione del sito naturale dell'YSP. Luigi Mainolfi, alla Fattoria di Celle, ha usato come base di partenza un racconto che è stato poi modellato in creta dai bambini della scuola d'infanzia Il Castello, aiutati dall'operatore di Arte in Erba. Nel Europos Park, Mindaugas ha proposto un approccio giocoso per instillare nei bambini

l'idea che l'arte può anche essere interattiva. Cristina Lucas ha condotto i bambini in un'eccitante viaggio, da un oggetto all'azione artistica, basandosi su alcuni lavori della Fondazione NMAC. Alla fine, ognuno è stato d'accordo nel considerare essenziale il contributo dei bambini per la realizzazione del lavoro.

L'ultimo stadio del progetto è rappresentato dalla presente pubblicazione e da una piccola mostra itinerante che sarà esposta nei quattro Paesi da Aprile 2005. Entrambe le iniziative (pubblicazione ed esposizione) intendono pubblicizzare il progetto e confrontare i differenti esperimenti.

La collaborazione tra i quattro parchi di scultura e le rispettive città: Pistoia, Vejer de la Frontera, Vilnius e West Bretton è un passo avanti verso la trasformazione di questi luoghi in centri culturali ed artistici "periferici" in Europa. Senza dubbio il progetto "Bridge" rappresenta il contributo di queste quattro istituzioni alla creazione di una comunità di bambini e giovani più tolleranti, con una migliore capacità di osservazione ed una maggiore inclinazione ad apprezzare e valorizzare nuove esperienze in tutti gli aspetti della loro vita. In futuro è nostro desiderio che questa iniziativa venga consolidata ed estesa ai più dei settanta parchi di scultura esistenti in tutta la Comunità Europea. Ci auguriamo inoltre che questa iniziativa diventi un'alternativa alla tipica scelta artistica delle grandi città.

TILTAS

Pirmieji žingsniai planuojant projektą „Meno parkai gamtoje: tiltas šiuolaikinio meno mokymui mokykloje“ buvo žengti 2003 metų vasaros pabaigoje, susitikimo tarp NMAC fondo ir „Arte in Erba“ asociacijos, įkurtos Pistojoje (Fatoria di Celle, Pistoia), metu. Abi institucijos, gerai žinodamos viena kitos veiklą šiuolaikinio meno srityje ir susidomėjiną meno edukacija, sumanė bendrą projektą.

„Arte in Erba“, pasiremdamas savo didžiule patirtimi šiuolaikinio meno edukacijos srityje, pirmąkart ėmėsi iniciatyvos kurti tarptautinį projektą, skatinantį naujus mokymo būdus šiuolaikiniam menininkui bendraujant su pradinių klasių mokiniais. Naujai patirčiai įgyti pasirinkta vieta – skulptūrų parkas.

Siekdami priartinti vaikus prie šiuolaikinio meno, į skulptūrų parką juos kvietėme ne tik susipažinti su pagrindiniais šiuolaikinio meno kūrinių atviroje erdvėje bruožais, bet ir eksperimentuoti. Menininkas tarsi gidas vedė vaikus meno pažinimo keliu, atskleisdamas individualų požiūrį į įvairius kūrybinio proceso aspektus. Pagrindiniai projekto dalyviai – netoli skulptūrų parko esančios pradinės mokyklos klasė (mokiniai ir mokytojai).

Eksperto metu visų meno proceso dalyvių (įskaitant mokytojų ir meno vadybininkų) veiksmi nuo meninės idėjos iki viešos parodos organizavimo turėjo būti visapusiškai suderinti atsižvelgiant į idėjos realizavimo laiką ir kontekstą. Šį kartą projekte dalyvaujantys skirtingi žmonės turėjo pasiekti bendrą tikslą – surasti geriausią būdą supažindinti vaikus su meno pasauliu.

„Arte in Erba“ užmezgė ryšius su kitais projekto partneriais: Jorkšyro skulptūrų parku Jungtinėje Karalystėje ir Europos parku Lietuvoje. Tai – skulptūrų parkai, daug dirbantys edukacijos srityje.

Labai svarbu, kad keturios projekte dalyvaujančios institucijos yra įsikūrusios gamtoje: NMAC fondas ir Jorkšyro skulptūrų parkas – kaimiškame kraštovaizdyje, o Europos parkas ir „Arte in Erba“ – natūralioje gamtinėje aplinkoje užmiestyje,

nes projektas skirtas mokiniams, kurie retai dalyvauja kultūrinuose renginiuose ir turi nedaug progų pažinti meno pasaulį.

Labai svarbus projekto bruožas yra įvairovė: kiekvienas menininkas ir mokykla, realizuodami projektą, ėmėsi skirtingų veiksmų. Visi partneriai vadovavosi tais pačiais principais, t. y. pasirinktas tos šalies menininkas, pradinė mokykla ir skulptūrų parkas kaip veiksmo vieta, bet visiškai skirtingos partnerių patirtys viena kitą papildė.

Kiekvieną eksperimentą iš esmės nulėmė projekto dalyvių parinkimas. Mokinių amžius svyruoja nuo 5 iki 11 metų. Kai dėl pakviestų menininkų, tai jų kūrybiniai keliai vėlgi labai skirtingi. Visa tai, be abejo, paveikė kūrybinį mokymo procesą. Molis, videomenas, fotografija, skulptūra ir instaliacijos – tai esminiai dalykai Luigi Mainolfi, Cristinos Lucas, Jane Leigh ir Mindaugo Tendziagolskio kūryboje, ir kiekvieno menininko padaryta įtaka atsispindėjo vaikų darbuose.

Menininkai naudojo kūrybiškus ir labai skirtingus metodus. Jane Leigh ir vaikai iš Vakarų Bretono mokyklos kūrybinį procesą pradėjo stebėdami natūralią gamtą Jorkšyro skulptūrų parke. Luigi Mainolfi Čelėje pasinaudojo pasaka, kurią „Il Castello“ mokyklos mokiniai, padėdami „Arte in Erba“ darbuotojų, pratęsė lipdydami molio dirbinius. Europos parke Mindaugas Tendziagolskis pasiūlė žaismingą metodą, akcentuodamas žiūrovo sąveiką su meno kūriniais, kviesdamas vaikus aktyviai dalyvauti ir žaisti. Cristina Lucas, remdamasi NMAC fondo parke eksponuojamais darbais, vedė vaikus į

jaudinamą meno pažinimo kelionę nuo objekto prie akcijų. Galiausiai visi sutiko, kad visame kūrybos procese vaikų indėlis buvo esminis.

Paskutinis projekto žingsnis yra šis leidinys ir nedidelė keliaujanti paroda, kuri bus eksponuojama keturiuose šalyse nuo 2005 metų balandžio mėnesio. Tuo siekiama parodyti projekto visapusiškumą ir leisti palyginti skirtingus eksperimentus.

Bendradarbiavimas tarp šių keturių skulptūrų parkų, o kartu ir keturių miestų – Pistoijos, Vejer de la Frontera, Vilniaus bei Vakarų Bretono – yra žingsnis siekiant paversti šias vietas kultūriniais ir meniniais „periferiniais centrais“ Europoje. Be abejo, projekto rezultatas – tai ir šių keturių institucijų indėlis kuriant visuomenę, kurioje gyvens tolerantiškesni vaikai, geriau sugebantys stebėti, norintys suprasti ir įvairiais aspektais įvertinti naujus patyrimus savo gyvenime. Svajojame ir apie šios iniciatyvos sklaidą – ji galėtų sujungti daugiau kaip 70 visoje Europoje egzistuojančių skulptūrų parkų. Taip pat tikimės, kad tarp daugelio galimybių, egzistuojančių įprastuose didmiesčių meno centruose, ši iniciatyva parodys visiškai netipišką meno edukacijos pavyzdį.

pag. 13

FUNDACIÓN NMAC

pag. 37

YORKSHIRE SCULPTURE PARK

pag. 61

ARTE IN ERBA

COLLEZIONE GORI - FATTORIA DI CELLE

pag. 85

EUROPOS PARKAS

FUNDACIÓN NMAC

FUNDACIÓN NMAC

La Fundación NMAC Montenmedio Arte Contemporáneo es una institución sin ánimo de lucro dedicada a trabajar con artistas contemporáneos que se abrió al público en junio de 2001 en un entorno natural situado en el municipio de Vejer de la Frontera (Cádiz).

El objetivo principal de la Fundación es crear una colección de instalaciones y esculturas site specific, principalmente al aire libre y, poco a poco, convertir la provincia de Cádiz en un punto de referencia cultural internacional para el arte contemporáneo. Todas las obras han sido proyectadas específicamente para este lugar y realizadas in situ por técnicos y artesanos de la zona con el fin de entablar un diálogo entre el arte y el entorno natural y social.

Desde su creación hasta la actualidad han visitado la Fundación numerosos artistas de todo el mundo, algunos de los cuales han sido seleccionados por un comité asesor que se basa en la premisa de apoyar a jóvenes creadores y darles la posibilidad de exponer junto a los más consagrados. Además, en varias ocasiones la Fundación ha sido la puerta de entrada de artistas extranjeros que nunca habían trabajado antes en España.

Además de la producción de las obras, es también una prioridad difundir ampliamente los contenidos del arte contemporáneo a través de los artistas que han trabajado en la Fundación. Las obras que componen la colección en la actualidad son el hilo argumental con el cual transmitimos al público los principales conceptos del arte contemporáneo. En la Fundación se fomenta la concepción del arte como un medio para establecer vínculos con el mundo a través de las obras, de sus formas, de gestos y objetos. Tendencias artísticas, materiales, formas de abordar la realidad y otros aspectos estrechamente relacionados con la actualidad son los temas que forman parte del programa educativo y cultural de la Fundación mediante la organización de conferencias, lecturas de poesía, conciertos, publicaciones, talleres y visitas guiadas dirigidas a todo tipo de públicos, siempre con el objetivo de entablar un diálogo más cordial entre el arte y el respeto al medio ambiente.

EL PROYECTO

Para realizar el proyecto didáctico, la Fundación NMAC optó por invitar a una artista y un colegio de Vejer de la Frontera con los que no había trabajado anteriormente. Por una parte, conocíamos bien la obra de Cristina Lucas y su facilidad de comunicación. Conocíamos su interés por realizar un proyecto en Andalucía, de donde es originaria (Úbeda, Jaén). Teníamos mucho interés en trabajar con ella y pensamos que esta ocasión sería perfecta para establecer un primer contacto.

Por otra parte, nos atraía la idea de invitar a un colegio que aun no hubiera visitado la Fundación NMAC, de modo que todos los aspectos del proyecto, desde la artista hasta las propias obras del parque de esculturas, serían nuevos y sorprendentes tanto para los niños como para sus profesores. Nos parecía importante la idea de que fuera una experiencia absolutamente inédita para todas las partes implicadas.

El proceso tuvo dos fases diferenciadas:

- En primer lugar, contactamos con Cristina Lucas para proponerle su participación en el proyecto y darle a conocer nuestros objetivos. A continuación, mantuvimos una reunión con la directora y los profesores del colegio para explicarles el proyecto y presentarles a la artista.

Fueron los mismos profesores quienes nos propusieron a los alumnos de 6º de Primaria de cara a los contenidos que proponía la artista y por su nivel de implicación en actividades de grupo. La artista también visitó el colegio antes de iniciar el taller.

- La segunda fase consistió en el encuentro entre Cristina Lucas y los niños, que transcurrió en tres etapas:

- El primer contacto fue en la clase.

La artista tenía mucho interés por conocer el entorno cotidiano de los niños, el espacio fuera de casa donde ellos se sienten más protegidos. Allí les hizo una introducción al arte conceptual y al arte de acción explicándoles el proceso creativo que conduce desde el *collage* hasta el *performance*. Les propuso realizar un collage aplicando el concepto de libre asociación de ideas que

previamente les había explicado. Del *collage* pasaron al objeto, el *ready-made*, y al *happening*.

Asimismo, les recalcó la importancia de la fotografía y el vídeo en el arte contemporáneo como medios de reproducción y documentación de las acciones.

- A lo largo de toda la introducción, Cristina Lucas les mostró imágenes de los artistas y las obras que iban a reinterpretar durante el taller en la Fundación NMAC, donde tuvo lugar el segundo encuentro.

Previamente habíamos diseñado un itinerario en el que los niños irían viendo las diferentes obras del parque de esculturas alternándolas con la reproducción de diferentes performances.

A lo largo de la jornada, los niños reinterpretaron diversas acciones y obras de Marina Abramovic', Sol Lewitt, Bruce Nauman, Yves Klein, Chris Burden y Jackson Pollock.

- El último día Cristina Lucas y los niños se encontraron de nuevo en el aula.

Después de la introducción al arte conceptual y de ponerse en la piel de los artistas recordando sus obras, ahora iban a ser ellos los protagonistas de su propio performance. Durante una mañana la clase se convirtió en una carrera de obstáculos, y los niños corrieron entre las mesas y los libros en una actividad nada habitual en este entorno.

CRISTINA LUCAS

Nacida en Jaén en 1973 comienza sus estudios en Madrid donde obtiene la licenciatura en Bellas Artes que completa con un MFA en la University of California Irvine. En 2003 entra en el International Studio and Curatorial Program en Nueva York.

A lo largo de toda su trayectoria es patente la influencia del performance y el arte de acción, así como la importancia de los espacios públicos como contexto de sus obras.

Su trabajo en vídeo y fotografía ofrece una mirada crítica contra ciertas formas y estructuras de poder, en ocasiones dotadas de un humor corrosivo.

En algunas la acción transcurre en entornos cotidianos que enmascaran una dura crítica hacia estereotipos y actitudes tanto sociales como políticos.

En “El eje del Mal” (2003), bajo la apariencia de una inocente historia de animación, una madre enseña a su hija a desinfectar el cuarto de baño con unos argumentos que son fácilmente trasladables al panorama político del

momento. Varias iglesias de Madrid “Mas luz”, 2003 o las estancias de casas-prototipo de diferentes grupos sociales “El viejo orden”, 2004 son otros espacios en los que Cristina Lucas ha desarrollado sus críticos puntos de vista sobre la política o la situación del arte contemporáneo en ciertos ámbitos de la sociedad actual.

El año 2004 fue determinante para su trayectoria artística. Exposiciones como “El Viejo Orden” (galería Juana de Aizpuru, Madrid), “The Real Royal Trip”, (museo Patio Herreriano, Valladolid) o “Zero Killed”, (Centro Cultural de España en Méjico D.F.) han dado a conocer ampliamente su trabajo, situándola en un lugar destacado del panorama artístico del momento.

Actualmente vive y trabaja en Madrid.

RACE Las cosas que uno hace en la infancia te persiguen durante toda la vida, las recuerdas con una intensidad superior a las demás experiencias y en ocasiones las entiendes cuando ya eres mayor.

Cuando decidí trabajar con niños pensé que este podría ser uno de esos recuerdos que duran para siempre. Esta edad es, además, una época de gran asimilación y para mí era importante borrar tabúes del arte del siglo XX en general y de la performance en particular. Crecer sabiendo ciertas claves de interpretación, familiarizarse con su estética, someterlo a todo tipo de preguntas y acabar siendo los protagonistas de algunas acciones elegidas para la ocasión resume la actividad llevada a cabo con los niños.

Ellos desarrollaban en clave de juego lo que a los adultos nos cuesta comprender mediante el estudio. De manera que asimilaban de una forma natural a Yves Klein, Jackson Pollock, Bruce Nauman, Chris Burden... Las actividades tenían lugar en la fundación NMAC al aire libre y rodeados de las obras que allí están de un modo permanente de manera que interaccionaban con ellas y las imitaban, como en el caso de Marina Abramovic' y Sol LeWitt. También desarrollamos nuestro propio performance pero esta vez en su espacio habitual más común: su propia clase. La obra lleva por título *RACE* (“carrera” y “raza” en español) y consistía en una carrera con obstáculos (sus propios pupitres y libros) cuyo objetivo era llegar el primero a la pizarra sabiendo que no habría nada que ganar, sin premios.

Sin duda ellos son el público del futuro y es nuestra responsabilidad ofrecerles una correcta iniciación al arte.

PROFESORES

La Fundación NMAC nos propuso tomar parte en una experiencia donde un grupo de nuestros alumnos podía participar acercándose y vivenciando el arte contemporáneo, trabajando directamente con un artista. Posteriormente se compartiría el resultado con alumnos de otros países.

Aceptamos encantados la propuesta por lo positivo que podía suponer para nuestros alumnos. Ha sido una manera muy estimulante y participativa de acercar a nuestros alumnos a este mundo, un poco desconocido para ellos, del arte contemporáneo. Convivieron y compartieron experiencias con un artista, en este caso con Cristina Lucas, que les ayudó primero a comprender y luego a reinterpretar ellos mismos diversas obras expuestas en la Fundación.

Ellos también se sintieron por un momento artistas y cómplices con el autor, pudiendo experimentar sensaciones o vivencias que ese artista pudo tener cuando realizó su creación. Todo ello con una ventaja muy importante: que pudieron observar, sentir y TOCAR la propia obra delante de ellos y no en un libro o una lámina.

En definitiva, los niños han retenido momentos, experiencias y sensaciones inolvidables que les quedarán grabadas por mucho tiempo y que les ayudarán a acercarse y entender el arte y quizás lo más importante de todo: ser personas CREATIVAS y aplicarlo de manera natural en sus vivencias diarias.

José María Muñoz e Isabel Muñoz. Profesores de 5º y 6º de Primaria. Colegio Divino Salvador, Vejer de la Frontera.

NMAC FOUNDATION

The NMAC Foundation Montemmedio Arte Contemporáneo is a non-profit-making organisation which opened to the public in June 2001, set within a natural park in a pasture in Vejer de la Frontera (Cádiz). The Foundation's main objective is to support contemporary artists.

The core activity of NMAC is to create a collection of site-specific sculptures and installations in the open air and, little by little, to turn the province of Cádiz into an international cultural reference. Local craftsmen and engineers have created the works specifically for and in the place, in order to establish a dialogue between art and its natural and social environment.

Many international artists have visited the Foundation since it opened. The board of the NMAC Foundation based their selection on one premise: to support young artists by providing them with the opportunity to exhibit their work alongside those with more established careers. Also, on several occasions, the Foundation has provided foreign artists with their first opportunity to show their work in Spain.

The Foundation's priorities lie not only with the production of new artworks, but also, through the work of the artists it supports, with the dissemination of the key concepts surrounding contemporary art. The Foundation promotes the understanding of art as a means of establishing links with the world through the artworks, objects, their shapes and gestures. Our education programme consists of issues including artistic movements, materials, ways of approaching realities, and other aspects closely related to the present. Through lectures, poetry readings, concerts, publications, workshops and guided tours, we aim to establish the links between art and respect for the natural environment.

FONDAZIONE NMAC

La fondazione NMAC Montemmedio arte contemporanea è una istituzione non-profit aperta al pubblico dal giugno 2001, nell'ambito di un grande parco naturale situato a Vejer de la frontera (Cadice). La Fondazione si occupa principalmente di dare sostegno ad artisti contemporanei.

La sua attività principale è la creazione di una collezione di installazioni di arte ambientale con lo scopo ultimo di far divenire la provincia di Cadice un punto di riferimento culturale di livello internazionale. Artigiani locali ed ingegneri hanno creato i lavori specificamente per il luogo in cui sorgono, in maniera da stabilire un dialogo fra arte ed ambiente sociale e naturale.

Dal momento della sua apertura, molti artisti hanno visitato ed operato presso la Fondazione. Il consiglio di amministrazione della Fondazione ha selezionato alcuni di loro sulla base di un criterio preciso: sostenere giovani artisti dando loro l'opportunità di esibire i loro lavori fianco a fianco a quelli di artisti già affermati. In molte occasioni, inoltre, la Fondazione è stata una via d'accesso per molti artisti che non avevano mai esposto i propri lavori in Spagna.

Assieme alla produzione di opera d'arte, la Fondazione compie un'opera di diffusione dei linguaggi artistici contemporanei attraverso i lavori dei suoi artisti. Essi, in particolare, scrivono i testi che vengono utilizzati per introdurre i visitatori alle tematiche dell'arte contemporanea. Alla Fondazione cerchiamo di promuovere la comprensione dell'arte e dei suoi prodotti come modo di stabilire legami col mondo. Movimenti artistici, materiali, metodi per avvicinare la realtà e gli aspetti del nostro tempo, formano la base del nostro programma pedagogico. Attraverso lezioni, lettura di poesie, concerti, pubblicazioni,

workshop e visite guidate, abbiamo l'ambizione di stabilire un legame virtuoso fra arte e rispetto della natura.

NMAC FONDAS

NMAC fondas yra ne pelno institucija, viešai atidaryta 2001 metų birželį natūraliame parke, esančiame Kadyje, Vejer de la Frontera ganykloje. Šio fondo tikslas – paremti šiuolaikinius menininkus.

Pagrindinė fondo veikla yra kurti specifinės vietos skulptūrų ir instaliacijų kolekciją po atviru dangumi ir po truputį įtraukti Kadžio provinciją į tarptautinį kultūrinį kontekstą. Vietiniai meistrai ir inžinieriai, siekdami užmegzti dialogą tarp meno ir gamtinės bei socialinės aplinkos, kūrė visus meno objektus būtent tai vietai, dirbo būtent toje vietoje.

Nuo pat fondo atidarymo jį aplankė daugybė menininkų iš viso pasaulio. NMAC fondo vadovai pasirinko kai kuriuos iš jų norėdami suteikti jauniems menininkams galimybę eksponuoti savo darbus kartu su žymių menininkų darbais. Taip pat fondas keletą kartų atvėrė vartus užsienio menininkams, kurie anksčiau niekada neturėjo progos eksponuoti savo darbų Ispanijoje.

Fondo veikla – ne tik kurti meno kūrinius, bet ir plačiai paskleisti šiuolaikinio meno turinį per menininkų darbus. Visi jie kuria tam tikrą pasakojimą, perduodantį lankytojams svarbiausias šiuolaikinio meno sąvokas. Fondas skatina suprasti meną kaip priemonę sukurti ryšius su pasauliu per meno kūrinius, jų formas, meninius judėjimus ir objektus. Fondo meno švietimo programa aprėpia tokius dalykus kaip meno kryptys, kūriniams naudojamos medžiagos, būdai priartėti prie realybės

ir kiti glaudžiai su dabartimi susiję aspektai. Paskaitomis, poezijos skaitymais, koncertais, publikacijomis, praktiniais užsiėmimais ir ekskursijomis fondas siekia sukurti artimesnį įvairios publikos ir meno ryšį, taip pat formuoti pagarbą mus supančiai gamtai.

THE NMAC PROJECT

In order to carry out the educational project, the NMAC Foundation chose to ask an artist and a school with whom they have never worked before. On the one hand, we knew Cristina Lucas' work well, her ability to communicate easily and her interest in carrying out a project in Andalusia, where she comes from. We were very interested in working with her and we thought this would be the perfect occasion to get in touch with her for the first time.

On the other hand, we liked the idea of asking a school that still hadn't visited NMAC Foundation, so that all the project aspects, from the artist to the sculpture park's own works, would be new and surprising as much for the children as their teachers. We felt that the idea was important, that it was a completely new experience for all those participating.

The process had two different phases:

-First of all, we contacted Cristina Lucas to ask for her participation in the project and to inform her of our objectives. We then held a meeting with the school headmistress and teachers to explain the project and to introduce the artist to them. The teachers themselves thought about involving the pupils of year 6 at Primary school due to the contents proposed by the artist and the implication level of the group activities.

Cristina also visited the school before starting the workshop.

- The second phase consisted of a meeting between Cristina Lucas and the children which comprised of three stages:

- The first encounter was in the classroom. Cristina was very interested in getting to know the children's daily environment, the out of home area where they feel more protected. There she carried out a conceptual art and action art introduction explaining the creative process that leads from the collage up until the performance. Cristina suggested the children create a collage applying the free association of ideas concept that she had previously explained to them. From the collage they pass to the object, then to the ready-made and then to the happening. She also stressed to them the importance of photography and video in contemporary art as means of action reproduction and documentation.

- Throughout the introduction, Cristina showed the children the pictures and works of the artists that they were going to re-interpret in the NMAC Foundation workshop-where they had the second encounter. We had previously designed an itinerary in which the children would be seeing the different works from the sculpture park, alternating them with the reproduction of different performances. Throughout the day, the children re-interpreted diverse actions and works of Marina Abramovic', Sol Lewitt, Bruce Nauman, Yves Klein, Chris Burden, and Jackson Pollock.

- On the last day Cristina and the children met again in the classroom. After the conceptual art introduction and putting themselves in artist's shoes, remembering their works, they were then going to be the main characters in their own performance. During the morning the class was converted into an obstacle race and the children ran between the tables and books, an unusual activity for this environment. The action

was recorded on video and later edited by the artist with the collaboration of the Puerto Real Cinema School.

During this whole process we were able to observe how the children naturally followed the development from the object art to action art. It did not take them long to realise how easy it is to "use" an object and make an artistic "action" with it, and then they repeated this with different objects used on a daily basis in the classroom, at home or even in the park.

IL PROGETTO NMAC

Per portare avanti il progetto, la Fondazione NMAC ha scelto di collaborare con un artista ed una scuola coi quali non aveva mai lavorato in precedenza. Da un lato, conoscevamo bene il lavoro di Cristina Lucas, la sua capacità di comunicare, nonché la sua disponibilità a lavorare su un progetto in Andausia, sua terra natale. Eravamo dunque interessati a lavorare con lei e pensammo che questa fosse una buona occasione per farlo. D'altro canto, ci piaceva anche l'idea di coinvolgere una scuola che non avesse mai visitato la Fondazione NMAC, così che ogni aspetto del progetto, dai lavori dell'artista a quelli già presenti nel parco di sculture, fosse nuovo e fonte di sorpresa sia per i bambini che per gli insegnanti. Ci sembrava, dunque, che l'idea fosse importante e che ciò costituisse una esperienza completamente nuova per tutti i partecipanti.

L'intero processo si è svolto in due fasi.

- Innanzitutto, abbiamo contattato Cristina Lucas per domandarle di partecipare al progetto e per comunicarle i nostri obiettivi. Abbiamo poi tenuto un incontro con la direttrice della scuola e con gli insegnanti per spiegare i contenuti del progetto e per introdurre l'artista. Furono gli stessi insegnanti a pensare di coinvolger bambini della scuola elementare dell'età di 6

anni, sulla base dei contenuti proposti dall'artista e del livello di coinvolgimento richiesto dalle attività.

- La seconda fase si è sostanziata in incontri fra Cristina Lucas ed i bambini in tre fasi illustrate qui di seguito.

Prima ci siamo incontrati in una classe. Cristina era interessata a conoscere l'ambiente quotidiano dei bambini, l'ambiente –al di fuori della loro casa – ove si sentissero più protetti. Là Cristina ha compiuto una introduzione all'arte concettuale e di azione, fornendo una spiegazione dei processi creativi dal collage sino alla performance. Lei stessa ha suggerito ai bambini di creare collage mettendo assieme liberamente le idee ed i concetti spiegati in precedenza. Dal collage sono poi passati all'oggetto, poi al ready-made ed infine all'espressione conosciuta come happening. Cristina ha anche sottolineato con i bambini l'importanza del video e della fotografia nell'arte contemporanea, come mezzi di riproduzione e documentazione.

Nel corso di questo lavoro a carattere introduttivo, Cristina ha mostrato ai bambini le fotografie ed i lavori degli artisti che avrebbero incontrato nel workshop successivo, presso la Fondazione NMAC. Avevamo infatti progettato un percorso nel quale i bambini avrebbero potuto vedere le diverse opere presenti nel parco di sculture, alternandole con la riproduzione di alcune performance. Durante la giornata, i bambini hanno re-interpretato diverse azioni ed opere di Marina Abramovic, Sol Lewitt, Bruce Nauman, Yves Klein, Chris Burden, and Jackson Pollock.

L'ultimo giorno, Cristina ed i bambini si sono incontrati nuovamente nella classe. Dopo una breve introduzione all'arte concettuale e dopo aver provato a mettersi nei panni degli artisti, ricordando i loro lavori, hanno compiuto le loro performance. Nel corso della mattina infatti la classe è stata

trasformata in una pista per corsa ad ostacoli, con i bambini che correvano fra tavoli, sedie e libri, in una attività alquanto insolita per quelle aule. Il tutto è stato filmato ed edito, più tardi, dall'artista con la scuola di cinema di Puerto Real.

Nel corso dell'intero processo, siamo stati capaci di osservare come i bambini sappiano passare in maniera naturale dall'oggetto d'arte all'azione-arte. Non ci è voluto loro molto a realizzare come sia facile fare uso dell'oggetto e soprattutto farne un'azione artistica. Hanno quindi ripetuto l'esperienza con diversi oggetti di uso quotidiano trovati in classe, a casa e persino nel parco.

NMAC PROJEKTAS

Dalyvauti edukaciniamė projekte į NMAC fondą pakvietėme grupę moksleivių ir menininę. Su jais anksčiau kartu niekad nedirbome, tačiau gerai žinojome Cristinos Lucas darbus, jos sugebėjimą lengvai bendrauti ir jos norą įgyvendinti projektą Andalūzijoje, iš kur ji pati yra kilusi. Jau senokai planavome dirbti kartu su šia menininke ir pamanėme, kad šis projektas bus gera proga pradėti su ja bendrauti.

Mus taip pat žavėjo mintis pakviesti į NMAC fondą mokyklos atstovus, kurie čia niekad nesilankė, kad visi projekto aspektai nuo menininko iki kūrinų parke būtų nauji ir netikėti tiek mokiniams, tiek mokytojams. Siekėme, kad projekto metu visi jo dalyviai įgytų visiškai naujos patirties.

Procesą sudarė du skirtingi etapai:

– Pirmiausia mes susisiekėme su Cristina Lucas, paprašėme jos dalyvauti projekte ir paaiškinome savo projekto siekius. Susitikę su mokyklos vadovais ir mokytojais papasakojome jiems apie projektą ir pristatėme menininę. Cristina dar prieš

susitikimus su vaikais taip pat aplankė mokyklą. Mokytojai, išklausę menininkės pasiūlymus, kartu galvojo, kaip geriau įtraukti mokinius į aktyvią veiklą.

– Antrasis projekto etapas – tai menininkės Cristinos Lucas susitikimai su vaikais.

Pirmasis toks susitikimas vyko klasėje. Cristina labai norėjo geriau pažinti vaikų kasdienę aplinką, t. y. tą vietą, kur vaikai, nebūdami namuose, jaučiasi saugūs. Šis susitikimas buvo skirtas įvadui į conceptualųjį meną ir akcijas. Menininkė moksleiviams papaiškino kūrybinį procesą nuo idėjų iki jų realizavimo. Cristina papasakojo apie laisvųjų asociacijų metodą ir pasiūlė vaikams, pasitelkus būtent šį metodą, sukurti koliažą. Nuo koliažo jie perėjo prie objekto, nuo jo – prie „ready-made“ meno ir hepeningo. Menininkė taip pat akcentavo reproduktivumą ir dokumentavimo priemonių, tokių kaip fotografavimas ir filmavimas, reikšmę šiuolaikiniame mene.

Antrasis susitikimas vyko NMAC fondo parke. Cristina vaikams parodė menininkų darbus, vėliau jie pamėgino juos interpretuoti. Iš anksto sudarėme kelionės po parką maršrutą, kad vaikai pamatytų skirtingus čia eksponuojamus kūrinius, be to, jiems dar parodėme įvairių performansų įrašų. Mokiniai savaip interpretavo matytas akcijas, taip pat Marinose Abramovič, Solo LeWitto, Bruce'o Naumano, Yveso Kleino, Chriso Burdeno ir Jacksono Pollocko darbus.

Paskutinį kartą Cristina su mokiniais susitiko vėl klasėje. Jie kalbėjosi apie conceptualųjį meną. Vaikai jautėsi atsidūrę menininko kailyje. Prisimindami matytus darbus, šįkart jie ruošėsi tapti pagrindiniais herojais savo pačių performanse. Klasė iš pat ryto buvo pertvarkyta ir parengta lenktynėms su kliūtėmis. Vaikai bėgiojo tarp stalų ir knygų – tai buvo kiek neįprasti veiksmai šioje aplinkoje. Ši akcija buvo filmuojama, vaizdo medžiagą vėliau redagavo pati menininkė kartu su „Puerto Real Cinema“ mokyklos atstovais.

Projekto metu mes galėjome stebėti, kaip natūraliai vaikai sekė meno raidą nuo objekto iki akcijos. Visai nedaug laiko tereikėjo, kad moksleiviai suprastų, kaip lengva „panaudoti“ objektą ir su juo atlikti meninę „akciją“. Jie tai pakartojo su įvairiais objektais, naudojamais kasdieniame gyvenime – mokykloje, namuose ar parke.

BIOGRAPHY

Born in Jaén (Andalucía, Spain, 1973), Cristina Lucas studied Fine Arts in Madrid and a MFA at the University of California Irvine. In 2003 she participated in the International Studio and Curatorial Program in New York.

Cristina's work is influenced by performance and action art, and public spaces play a main role in her works.

Cristina's videos and photography offer a critical point of view against certain power structures, sometimes charged with a corrosive humour. Actions often take place in everyday settings that disguise a tough critique of social and political stereotypes and attitudes. An apparently harmless animation story “El eje del Mal” (2003), for example, shows how a mother teaches her daughter to disinfect the bathroom, in a way that can be easily identified with the current international political scene. Several churches in Madrid “Mas luz”, (2003) or rooms inside some social-prototype homes “El viejo orden” (2004) are contexts where Cristina Lucas shows her critical point of view on the role of politics or contemporary art within certain fields of society.

2004 has been a decisive year in Lucas' artistic trajectory. Exhibitions including “El Viejo Orden” (Juana de Aizpuru Gallery, Madrid), “The Real Royal Trip”, (Patio Herreriano Museum, Valladolid) and “Zero Killed”, (Centro Cultural de España, Mexico

D.F.) have further disseminated her work, and have placed her in a prevailing position within the artistic scene.

Cristina Lucas lives and works in Madrid.

BIOGRAFIA

Nata a Jaén (Andalucía, Spagna, 1973) Cristina Lucas ha studiato arte a Madrid e all'University of California di Irvine. Nel 2003 ha partecipato all'International Studio and Curatorial Program di New York.

Nel suo lavoro giocano un ruolo fondamentale la Performance, l'Action art e gli spazi pubblici.

I video e le fotografie di Cristina offrono un punto di vista critico, talvolta carico di humor corrosivo, nei confronti di alcune strutture di potere.

I luoghi della quotidianità, come chiese o ambienti della casa, sono quelli in cui l'artista esprime la sua critica nei confronti del ruolo dei politici, o dell'arte contemporanea inserita in determinati settori della società. In "El eje del mal" (2003), per esempio, mostra come una madre insegna alla figlia a disinfettare la stanza da bagno, metafora in cui si può facilmente identificare l'attuale scena politica internazionale.

Il 2004 è stato decisivo per lo sviluppo artistico di Cristina Lucas. Diverse esposizioni, tra cui "Viejo Orden" realizzata alla Juana de Aizpuru Gallery di Madrid, The Real Royal Trip per il Patio Herreriano Museum di Valladolid e Zero Killed presso il Centro Cultural de España in Messico hanno contribuito a diffondere il suo lavoro nella scena artistica internazionale.

Cristina Lucas vive e lavora presso Madrid.

BIOGRAFIA

Cristina Lucas gimė 1973 m. Jaėne. Gyvena Madride. Cristina Lucas studijavo daile Madride, magistro laipsnį apsigynė Kalifornijos universitete Irvine (JAV). 2003 metais ji dalyvavo tarptautinėje menininkų ir kuratorių programoje Niujorke.

Performansas ir akcijos – tai menai, kurie darė įtaką Cristinos darbams, o viešos erdvės vaidina pagrindinį vaidmenį jos kūrinuose.

Cristinos videodarbai ir fotografijos kritikuoja valdžios struktūras. Kartais šie darbai humoristiški. Akcijos dažnai vyksta kasdienėje aplinkoje ir slepia aršią socialinių ir politinių stereotipų bei požiūrių kritiką.

Pavyzdžiui, visiškai nekaltoje animacinėje istorijoje („El eje del Mal“, 2003) rodoma, kaip mama moko dukterį dezinfekuoti vonią. Šią situaciją galima identifikuoti su dabartine tarptautine politine scena. Kelios Madrido bažnyčios („Mas luz“, 2003) arba tam tikrų socialinių sluoksnių gyvenamosios vietos – tai kontekstai, kurie padeda Cristinai Lucas atskleisti savo kritišką požiūrį į politikos ar šiuolaikinio meno įtaką tam tikroms visuomenės sferoms.

2004-ieji buvo lemtingi Cristinos Lucas meninėje karjeroje. Po tokių parodų kaip „El Viejo Orden“ (Madrido Juana de Aizpuru galerijoje), „Tikra karališka kelionė“ (Patio Herreriano muziejuje Valladolid), „Žuvusių nėra“ („Centro Cultural de España“ Meksike) jos darbai tapo žinomi plačiajai visuomenei ir tai leido jai įsitvirtinti šiuolaikinio meno scenoje.

CRISTINA LUCAS. RACE

The experiences one has during childhood dog you for the rest of your life. You remember them with a deeper intensity than the rest of experiences, and often you understand them when you are adult.

When I agreed to work with the children, I thought that this experience could become one of those memories that last forever. Their age group represents a period of great assimilation for a child, and it was important for me to break taboos in reference to the art of the XXth century in general, and performance in particular.

My work with the children focused on their:

- Growing more aware of certain key modes of interpretation
- Familiarizing themselves with the contemporary art aesthetic
- Subjecting this aesthetic to all kind of questions
- Becoming themselves the protagonists of some of the actions.

The children explored in a playful manner what adults can hardly understand through study. In this sense, they assimilated in a natural way the ideas of Yves Klein, Jackson Pollock, Bruce Nauman, and Chris Burden. All activities took place outdoors at the NMAC Foundation, surrounded by the works. The children could interact with them and also imitate them, as occurred with pieces by Marina Abramovic and Sol LeWitt. In the end we also created our own performance, but in the children's most usual and daily place: their own classroom. The title of the work is "RACE". It consisted of an obstacle race over their desks and books. The finishing line was the blackboard. All the children knew that there was no prize to be won.

Without any doubt children are arts audience of the future. It is our responsibility to properly introduce them to each other.

CRISTINA LUCAS. RACE

Le esperienze dell'infanzia ti segnano per tutta la vita. Le ricordi con un'intensità superiore a quella di ogni altra esperienza, e spesso non le capisci che quando sei adulto.

Quando ho accettato di lavorare con i bambini, ho pensato che questa esperienza sarebbe stata una di quelle che durano per sempre. Questa età per i bambini è anche un momento di grande assimilazione degli stimoli esterni; per è stato molto importante poter rompere i taboo sull'arte del XX secolo in generale e sulla performance in particolare.

Il lavoro che ho compiuto con i bambini si può riassumere in questi elementi: crescere nella consapevolezza di certe chiavi interpretative, familiarizzarsi con l'estetica dell'arte contemporanea, assoggettare tutto ciò ad ogni genere di domanda e finire con l'essere essi stessi i protagonisti di alcune azioni.

Essi hanno sviluppato in maniera giocosa aspetti che gli adulti possono difficilmente comprendere persino tramite lo studio. In questo modo hanno assimilato in maniera naturale Yves Klein, Jackson Pollock, Bruce Nauman, Chris Burden.

Tutte le attività hanno avuto luogo all'aperto, presso la fondazione NMAC, circondati dalle installazioni permanenti; così i ragazzi hanno potuto interagire con esse ed imitarle cos' come è accaduto con le opere di Marina Abramovic e Sol LeWitt. Infine, abbiamo anche creato la nostra performance, ma in uno spazio per i bambini assai familiare: la loro classe. Il lavoro è stato intitolato Gara e si è sostanziato in una corsa ad ostacoli (i loro tavoli ed i libri) con la lavagna come punto d'arrivo. Tutti bambini sapevano che non ci sarebbero stati premi.

Nessun dubbio che i bambini siano gli spettatori del futuro. E' nostra responsabilità fornire loro un'appropriata introduzione all'arte.

CRISTINA LUCAS. LENKTYNĖS

Patyrimai, kuriuos išgyvenome vaikystėje, mus vėliau persekioja visą gyvenimą. Prisimename juos gerokai ryškiau nei vėlesnius patyrimus, ir dažnai juos suprantame tik tada, kai tampame suaugusiais žmonėmis.

Kai sutikau dirbti su vaikais, pagalvojau, kad jiems ši patirtis gali tapti vienu iš tų prisiminimų, kurie pasilieka visam laikui. Be to, vaikams šis amžius – tai mokymosi periodas, ir man buvo svarbu, kad sugebėjau sulaužyti XX amžiaus meno apskritai, o ypač performanso, suvokimo tabu.

Darbą su vaikais galima apibendrinti šiais žodžiais: tam tikrų interpretavimo raktų suvokimas, pažintis su šiuolaikinio meno estetika, įvairių su šiuolaikiniu menu susijusių klausimų aptarimas, dalyvavimas akcijoje.

Tai, ką suaugę sunkiai gali suprasti studijuodami, vaikai gavo netikėtu būdu. Jie tarsis natūraliai asimiliavosi su Yvesu Kleinu, Jacksonu Pollocku, Bruce'u Naumanu, Chrisu Burdenu... Viskas vyko lauke, NMAC fondo kuriamame parke, kur vaikai galėjo pažinti meno kūrinius, aktyviai juose dalyvauti ir interpretuoti, kaip tai atsitiko su Marinos Abramovič ir Solo LeWitto kūriniiais. Galiausiai mes taip pat sukūrėme savo performansą vaikams įprastoje, kasdienėje aplinkoje: jų klasėje. Kūrinio pavadinimas – „Lenktynės“. Tai buvo lenktynės su kliūtimis (jas atstojo stalai ir knygos), o finišo linija buvo klasės lenta. Visi žinojo, kad niekas čia nelaimės jokio prizo.

Be jokios abejonės, vaikai – ateities žiūrovai. Mūsų pareiga – tinkamai juos supažindinti su menu.

TEACHERS

The NMAC Foundation invited us to take part in an experience in which some of our students could get closer and experience contemporary art working together with an artist. We were glad to accept this proposal because it would be very positive for the children.

It's been a very stimulating and participative way to introduce children into the world of contemporary art, a bit unfamiliar for them. They shared this experience with an artist, Cristina Lucas. She helped them to understand and to revise by themselves some of the works at the foundation.

For a while they became artists and accomplices with the artist, experiencing the feelings that every artist might have when creating his artwork. The main advantage in all the process was that children could watch, feel and TOUCH the real artwork instead of studying it on a book or a slide.

Definitively, the children have retained unforgettable moments and feelings that will remember for a long time. These experiences will help them to approximate to contemporary art and understand it. But most important: it will help them to be creative, and use this quality to their daily lives.

José María Muñoz and Isabel Muñoz. Teachers. 5th and 6th level. Primary School Divino Salvador, Vejer de la Frontera.

INSEGNANTI

La Fondazione NMAC ci ha invitati a partecipare ad un progetto volto ad avvicinare e far comprendere l'arte contemporanea agli studenti attraverso il coinvolgimento con un artista.

Abbiamo accolto con entusiasmo questa proposta che si è rivelata molto stimolante per introdurre i bambini in un mondo per loro poco familiare: quello dell'arte contemporanea.

I piccoli hanno condiviso un'esperienza con l'artista Cristina Lucas che li ha aiutati a comprendere alcune opere esposte alla Fondazione rielaborando le proprie idee in merito ad esse.

Durante questa attività i bambini si sono trasformati in artisti sperimentando anche le sensazioni che ogni artista dovrebbe provare quando realizza la sua opera. La più bella esperienza tratta dalla realizzazione di questo progetto è stata il fatto che gli studenti hanno potuto guardare, sperimentare e toccare l'opera originale anziché osservarla in un libro o in una diapositiva.

I bambini hanno indubbiamente vissuto con gioia questo evento che ricorderanno per molto tempo e che li aiuterà nella comprensione dell'arte contemporanea, ma soprattutto li stimolerà ad usare le loro qualità e la loro creatività nella vita quotidiana.

José María Muñoz e Isabel Muñoz. Insegnanti. V e VI classe. Scuola Primaria del Divino Salvador, Vejer de la Frontera.

MOKYTOJA

NMAC fondas pasiūlė mums dalyvauti projekte, kuriame mūsų mokiniai, dirbdami kartu su menininke, turės progos geriau pažinti šiuolaikinį meną. Mes priėmėme šį pasiūlymą su džiaugsmu.

Vaikams tai buvo išties smagi, nors šiek tiek neįprasta, pažintis su šiuolaikinio meno pasauliu. Vaikai dalijosi savo patirtimi su menininke Cristina Lucas. Ji padaršino mokinius kitaip pažvelgti į meno kūrinį, eksponuojamus NMAC fondo parke, padėjo geriau juos suprasti.

Vaikai kuriam laikui tapo menininkais, išgyveno jausmus, kuriuos menininkai išgyvena kurdami savo darbus. Tikrai daug naudos davė tai, kad projekto metu vaikai galėjo apžiūrinti iš arti ir LIESTI originalų meno kūrinį, užuot studijavę jį iš paveikslėlių knygoje ar skaidrių.

Vaikai išgyveno akimirkas ir patyrė jausmus, kuriuos, be abejo, prisimins dar ilgai. Ši patirtis priartino juos prie šiuolaikinio meno ir padės jiems geriau jį suprasti. Bet svarbiausia, kad ši patirtis paskatins jų kūrybiškumą ir ši puiki savybė taps nuolatine palydove jų kasdieniame gyvenime.

José María Muñoz ir Isabel Muñoz, Divino Salvadoro pradinės mokyklos 5–6 klasių mokytojos, Vejer de la Frontera.

YORKSHIRE SCULPTURE PARK

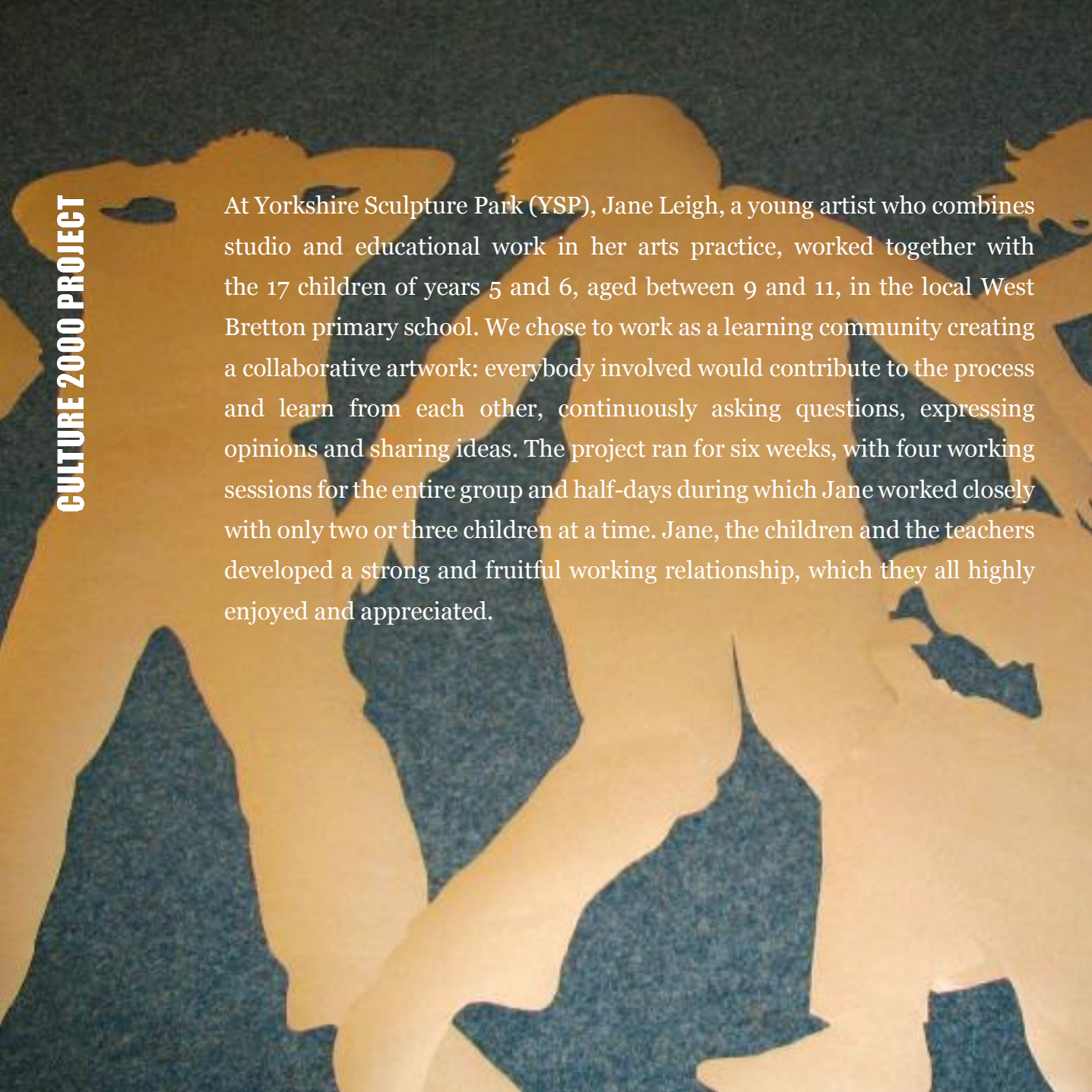
YORKSHIRE SCULPTURE PARK

Yorkshire Sculpture Park (YSP) is a centre for modern and contemporary art, its creation, exhibition and appreciation. Established in 1977, YSP is set within a 500 acre, 18th century designed landscape and was the first permanent sculpture park in the UK. More than 300,000 people visit YSP a year, from Britain and around the world.

YSP presents changing displays of sculpture in nine distinct outdoor spaces, each different in size and character; from the linear, enclosed Formal Terrace and wooded areas, to the open and wild Country Park. Its loan collection includes works by Henry Moore, Elisabeth Frink, Anthony Caro, Antony Gormley, Magdalena Abakanowicz, Sol LeWitt, Ulrich Rückriem and Jonathan Borofsky. A new, permanent work by James Turrell will be completed this year. Temporary exhibitions in recent years have included Marino Marini, Barbara Hepworth, Eduardo Chillida, and Winter and Hörbelt, and projects and residencies have been developed with Jenny West and Alec Finlay.

The outdoor spaces are complimented by four indoor galleries. In May 2005 YSP will launch the Underground gallery with a retrospective of work by eminent British artist William Turnbull. Longside Gallery, opened in September 2001, is shared with the Hayward Gallery in London and gives an opportunity to present changing displays of sculpture, video and installation from the Arts Council Collection. The recently developed Bothy Gallery and the refurbished Garden Gallery provide smaller, more intimate exhibition and project space.

YSP is committed to open access and supports lifelong learning and cultural diversity. The Education & Community team brings together artists and educators, and runs a varied programme of workshops, courses, study days, work experience schemes for secondary school and university students and teachers, tours, talks and events for people of all ages and abilities. We work closely together with schools, colleges, universities and many partner organisations in the arts and community sectors. Recent projects have included a Culture 2000 project in partnership with sculpture parks and school children in Spain (NMAC Foundation), Italy (Arte in Erba) and Lithuania (Europos Parkas); working with people in prisons; developing learning methods that combine literacy, maths, sciences and the arts in primary and secondary schools; and an ongoing programme of activities with people seeking asylum and refugees.

The background of the page is a large-scale artwork consisting of stylized human figures. The figures are rendered in two main colors: a warm, golden-brown or orange hue and a deep, textured blue. The figures are overlapping and appear to be in various poses, some with arms raised, suggesting a sense of movement and community. The overall style is graphic and expressive, with a focus on human form and interaction.

CULTURE 2000 PROJECT

At Yorkshire Sculpture Park (YSP), Jane Leigh, a young artist who combines studio and educational work in her arts practice, worked together with the 17 children of years 5 and 6, aged between 9 and 11, in the local West Bretton primary school. We chose to work as a learning community creating a collaborative artwork: everybody involved would contribute to the process and learn from each other, continuously asking questions, expressing opinions and sharing ideas. The project ran for six weeks, with four working sessions for the entire group and half-days during which Jane worked closely with only two or three children at a time. Jane, the children and the teachers developed a strong and fruitful working relationship, which they all highly enjoyed and appreciated.

The first meeting took place in school and was dedicated to getting to know each other. We introduced the children to the project and the project partners, questioned each others' concepts of art, played games and found out about Jane's artwork. The children made imprints of natural objects in clay, which they then cast in plaster.

The group then spent two days at YSP. On their first visit they closely examined five sculptures through a variety of artistic and playful approaches: drawing and colouring with natural materials, word games, movements, questions and discussion. The children collected leaves, twigs and other natural objects in the park to make word collages, and each child laminated a leaf to take home. Jane also asked the children to pick up any everyday familiar object at home and examine it closely to find out surprising details that they had not noticed before.

The second day at YSP was dedicated to figurative work, and focused especially on how figures interact with their surrounding environment. The children drew self-portraits, cut them out, laminated and fixed each one onto a cane, creating a group of small figures gathered together in the grounds.

After this initial phase of exploration and experimentation the group developed an idea for their collaborative artwork. Each child drew a mind map of ideas. Colour and the human figure, with the possible inclusion of light, emerged as central ideas from this process. In groups the children drew the live-sized outlines of one child onto a sheet of packing paper and filled the

figure with drawings of natural forms. Jane took the rawings and mind maps away with her to come up with a proposal for the work, based on all the children's ideas, and allowing each child to make an essential contribution.

Next, Jane and two or three children worked closely together for several hours. They took digital images of leaves, grasses, twigs or flowers at YSP that they considered especially interesting or beautiful. Back indoors each child posed on a big sheet of paper, as if frozen in the middle of a movement. Jane copied the outlines of their bodies onto the paper, and the children cut out the shapes and chose a colour for their silhouette.

The final piece is a series of four beautiful acrylic panels lit up from behind. Each panel sets a boldly coloured group of life-size translucent silhouettes of children captured in mid-motion against a diffusely glowing white background. The shapes are filled with enlarged monochrome versions of the photos taken by the children. The natural colours of these images were altered into shades of the colour each child had chosen for their figure.

Once placed in the new entrance and corridors of the school, the bold silhouettes will leave imprints of the presence of the 17 children who created this work with Jane. The project has been an inspiration for everybody involved, with mutual enjoyment in our creativity and pleasure in unexpected moments of surprise. We are delighted to share this experience with our European partners in Lithuania, Italy and Spain.

JANE LEIGH

Jane Leigh lives and works in Sheffield, UK. She studied sculpture at Sheffield Hallam University and graduated in 2003. Her time has since become equally divided between making sculpture, photography, videos and installation in her studio and being involved in arts education projects with schools and a wide range of community groups. Consequently the boundaries between what Jane considers her fine art practice and what she considers an 'education project' have become increasingly blurred. The constant interaction with people provides endless inspiration and ideas both for education projects and Jane's studio work alike.

Jane's work often comments on every day personal curiosities and our relationship with the environment we inhabit. She is fascinated by how it feels to experience an instance in time, with the knowledge that each exact moment will never recur and is lost forever. Jane often tries to preserve one of these moments in her work, make it more lasting or tangible. For this she uses a wide range of media, techniques

and practices: digital image manipulation and video, ephemeral materials such as ice or jelly, performances, light, as well as more traditional sculptural techniques and materials.

Exhibitions and performances

2001 'ephemeral works with ice'
Exhibition in Ivalo, Finnish Lapland

2002 'thinking of those who have never been'
Exhibition and performance in Bedburg-Hau, Germany

2002 'standing in landscapes'
Performance in The Burren, Ireland

2003 'standing in landscapes'
Exhibition in Tallinn, Estonia

2004 'standing in landscapes'
Film Screening at Bourges Festival, France

Online exhibitions
www.cult.tpu.fi
www.oneartist.com

**ARTIST'S
STATEMENT**

Being involved in the Culture 2000 project was a relatively new experience for me. I often have the opportunity to work with school children; however it is rare to spend enough time with a class to form a strong working relationship with both the children and the teachers.

When visiting Yorkshire Sculpture Park with the children we looked at how the landscape has been moulded throughout time by its various inhabitants, and how some of the works on display reflect the landscape's rich history. This conflict between the natural and the man-made was to become integral to the project. As Bretton School is very near to Yorkshire Sculpture Park, most children had visited before. We thought about how at each of their visits the children themselves had altered the landscape, if only for an instance. The work we developed together for the new school building aims to capture the idea of the 'instance or moment in time'. Each child found a part of nature at Yorkshire Sculpture Park particularly interesting or beautiful to them at that moment, and photographed it. These images were then digitally enlarged to a scale that would allow me to cut out life-sized silhouettes of the children. Each child chose a posture, as if captured in the middle of a movement, and a colour: a part of nature was coloured by and cut into the shape of the person who desired it. These images were manufactured into light panels, thus transforming something once natural into something engineered and frozen in time.

THE TEACHERS

“The children have all shown great enthusiasm throughout the project.

This project has been a brilliant experience for all the children. They have worked well together forming positive relationships with each other. They have learnt about other countries in Europe. They have changed their opinions of art and sculpture in a positive way. They have seen that art includes feelings and that art often has different meanings for different people.”

Christina Scott, year 5 & 6 teacher

14th December 2004

YORKSHIRE SCULPTURE PARK

Yorkshire Sculpture Park (YSP) es un centro dedicado a la creación, estudio y exposición de arte moderno y contemporáneo. Fundado en 1977, YSP ocupa un área de 500 acres de un paisaje diseñado en el s. XVIII y fue el primer parque de esculturas permanente del Reino Unido. Mas de 300.000 personas procedentes de Gran Bretaña y del resto del mundo visitan YSP anualmente. YSP ofrece diferentes exposiciones de esculturas en nueve espacios exteriores, cada uno de ellos diferente en medida y carácter; desde la Formal Terrace, lineal y cerrada, y sus áreas arboladas al parque abierto y salvaje. La colección de préstamos incluye obras de Henry Moore, Elisabeth Frink, Anthony Caro, Antony Gormley, Magdalena Abakanowicz, Sol LeWitt, Ulrich Rückriem y Jonathan Borofsky. Este año (2005) se inaugurará una nueva obra permanente de James Turrell. Las exposiciones temporales de los últimos años han mostrado obras de Marino Marini, Barbara Hepworth, Eduardo Chillida y Winter y Hörbelt. Asimismo, se han llevado a cabo proyectos y residencias de artistas con Jenny West y Alec Finlay.

Los espacios exteriores se completan con cuatro salas interiores. En mayo de 2005 YSP abrirá la Galería Subterránea con una exposición retrospectiva del destacado artista británico William Turnbull. La Longside Gallery, abierta en septiembre de 2001, está compartida con la Hayward Gallery de Londres, lo que permite ofrecer un variado programa de escultura, vídeo e instalación de la colección del Arts Council. La Bothy Gallery, recientemente construida, y la restaurada Garden Gallery proporcionan un espacio de exposiciones y proyectos mas pequeño e íntimo.

Un compromiso de YSP es el acceso libre y gratuito y apoya desde sus inicios la diversidad cultural y de aprendizaje. El

equipo de Educación y Comunidad reúne a artistas y educadores y desarrolla un variado programa de talleres, cursos, seminarios, programas de trabajo y experimentación para estudiantes y profesores de enseñanza secundaria y universidad, visitas guiadas, charlas y eventos para públicos de todas las edades y aptitudes. Trabajamos muy estrechamente con colegios, institutos, universidades y numerosas organizaciones asociadas en los sectores de arte y comunidad. Nuestras acciones mas recientes incluyen este proyecto "Cultura 2000" en colaboración con parques de esculturas y escuelas de España (Fundación NMAC), Italia (Arte in Erba) y Lituania (Europos Parkas); trabajos con gente en prisiones; el desarrollo de métodos de aprendizaje que combinan alfabetización, matemáticas, ciencias y arte en escuelas de enseñanza primaria y secundaria; y un programa continuo de actividades con personas en busca de asilo y refugiados.

YORKSHIRE SCULPTURE PARK

Yorkshire Sculpture Park (YSP) è un centro per l'arte moderna e contemporanea, per la sua creazione, la sua esposizione e comprensione. Creato nel 1977, YSP, si trova in un parco di 500 acri progettato nel XVIII secolo ed è il primo parco di sculture permanenti nel Regno Unito. Più di 300.000 persone, provenienti dall'Inghilterra e da tutto il mondo, lo visitano ogni anno. YSP presenta sempre nuove esposizioni di sculture in nove distinti spazi all'aperto, ognuno diverso in dimensioni e caratteristiche; dalla lineare e recintata terrazza alle aree boschive, sino ad arrivare al Country Park. La sua collezione include lavori di Henry Moore, Elisabeth Frink, Anthony Caro, Antony Gormley, Magdalena Abakanowicz, Sol LeWitt, Ulrich Rückriem e Jonathan Borofsky. Un nuovo lavoro permanente di James Turrell sarà completato quest'anno. Negli ultimi anni si sono tenute mostre temporanee di

Marino Marini, Barbara Hepworth, Eduardo Chillida, and Winter and Hörbelt, mentre altri progetti e periodi di permanenza sono stati compiuti con Jenny West e Alec Finlay.

Gli spazi all'aperto sono completati da 4 gallerie al coperto. Nel maggio 2005, YSP lancerà la galleria sotterranea con una retrospettiva di lavori del noto artista inglese William Turnbull. La galleria Longside, aperta nel settembre del 2001, è condivisa con la galleria Hayward di Londra e fornisce l'opportunità di presentare sempre nuove mostre di scultura, video, installazioni prese dalla collezione dell'Arts Council. La galleria Bothy, appena sviluppata, e la Garden Gallery, appena rinnovata, mettono a disposizione spazi per esposizioni più piccole.

YSP si impegna a mantenere aperto l'accesso alle proprie attività e sostiene l'educazione permanente assieme alla diversità culturale. Il team che lavora sul tema Educazione e Comunità mette assieme educatori ed artisti e gestisce vari programmi di workshop, corsi, giornate di studio, esperienze di lavoro per scuole superiori e studenti, nonché professori, universitari, visite, conferenze ed eventi per persone di tutte le età e condizioni.

Lavoriamo a stretto contatto con scuole, college, università e molte altre organizzazioni nei settori legati all'arte. Fra i progetti recenti, abbiamo un lavoro nell'ambito del programma Cultura 2000 in partnership con parchi di scultura e scuole dell'infanzia in Spagna (NMAC), Italia (Arte in Erba) e Lituania (Europos Parkas). Lavoriamo anche con color che si trovano in carcere; sviluppiamo metodi di apprendimento che combinino alfabetizzazione, matematica, scienze e arte nelle scuole primarie e secondarie. Abbiamo inoltre un programma in corso rivolto ad attività con persone che cercano asilo o rifugiati.

JORKŠYRO SKULPTŪRŲ PARKAS

Jorkšyro skulptūrų parkas – modernaus ir šiuolaikinio meno centras, siekiantis kurti, eksponuoti ir padėti geriau suprasti šį meną. Parkas, įkurtas 1977 m. istoriniame kraštovaizdyje (XVIII a. parke) ir užimantis 200 hektarų plotą, buvo pirmasis skulptūrų parkas Jungtinėje Karalystėje. Kismet čia apsilanko daugiau kaip 300 tūkstančių britų ir žmonių iš viso pasaulio. Jorkšyro skulptūrų parkas pristato kintančias skulptūrų ekspozicijas devyniose atvirose skirtingo dydžio ir pobūdžio erdvėse – nuo linijinių, apimančių formalią terasą ir apšodintus plotus, iki atvirų ir natūralių kaimiškų vietovių. Kolekcijoje yra Henry Moore'o, Elisabeth Frink, Anthony Caro, Antony Gormley, Magdalenos Abakanowicz, Solo LeWitto, Ulricho Rückriemo ir Jonathano Borofsky kūrinių. Šiais metais nuolatinė ekspozicija bus papildyta nauju Jameso Turrellio kūriniu. Pastaruoju metu laikinose parodose eksponuota Marino Marini, Barbaros Hepworth, Eduardo Chillida bei Winterio ir Hörbelto kūrinių, projektuose ir rezidencijose dalyvavo Jany West ir Alecas Finlay.

Erdves po atviru dangumi papildė keturios galerijos. 2005 m. gegužę retrospektyvine žymaus britų menininko Williama Turnbullo paroda Jorkšyro skulptūrų parkas atidarys naują požeminę galeriją. „Longside“ galerija, atidaryta 2001 m. rugsėjį, parodomis keičiasi su Haywardo galerija Londone ir suteikia puikią progą susipažinti su Meno tarybos skulptūros, videomeno ir instaliacijų kolekcija. Neseniai atnaujintų galerijų erdvės istoriniuose pastatuose skirtos mažesnėms parodoms ir projektams.

Jorkšyro skulptūrų parkas laikosi atvirumo ir prieinamumo, mokymosi visą gyvenimą ir kultūrinės įvairovės principų. Švietimo ir bendruomenės skyrius organizuoja įvairius kursus, praktinius užsiėmimus, rengia darbo su vidurinių mokyklų mokiniais ir studentais planus, kviečia į ekskursijas,

pokalbius, organizuoja renginius įvairaus amžiaus ir įvairių gabumų žmonėms, tarp jų ir žmonėms su negalia. Mes artimai bendradarbiaujame su mokyklomis, koledžais, universitetais ir kitais partneriais meno ir bendruomenės sektoriuose. Naujais projektai – tai programos „Kultūra 2000“ projektas kartu su partneriais Ispanijoje (NMAC fondas), Italijoje (Arte in Erba) ir Lietuvoje (Europos parkas); darbai su kaliniais skirti projektai; mokymosi metodų jungiant literatūrą ir matematiką, mokslą ir meną pradinėse ir vidurinėse mokyklose kūrimui skirti projektai; taip pat tebevykstančios veiklos su emigrantais ir žmonėmis, siekiančias gauti Britanijos pilietybę, programa.

PROYECTO CULTURA 2000

En Yorkshire Sculpture Park (YSP), Jane Leigh, una joven artista que dentro de su práctica artística combina el trabajo en el estudio y la labor educativa, trabajó con 17 niños de 5º y 6º curso, con edades comprendidas entre 9 y 11 años, de la escuela local de primaria West Bretton. Decidimos trabajar como una comunidad de aprendizaje creando una obra de arte colectiva: todos los participantes contribuirían en el proceso y aprenderían unos de otros preguntando, expresando opiniones y compartiendo ideas. El proyecto duró seis semanas, con cuatro sesiones de trabajo para todo el grupo y medias jornadas en las que Jane trabajó mano a mano con dos o tres niños cada vez. Jane, los niños y los profesores desarrollaron una relación de trabajo sólida y fructífera que todos disfrutaron y apreciaron enormemente.

El primer encuentro tuvo lugar en la escuela y se dedicó a conocerse mutuamente. Presentamos el proyecto y nuestros socios a los niños, nos preguntamos unos a otros conceptos de arte, jugamos a diferentes juegos y fuimos conociendo el trabajo de Jane. Los niños hicieron huellas de objetos de la naturaleza en arcilla y luego las vaciaron en yeso.

Después, el grupo pasó dos días en YSP. En su primera visita examinaron detenidamente cinco esculturas a través de diferentes enfoques artísticos y lúdicos: pintando y dibujando con materiales naturales, juegos de palabras, movimientos, preguntas y debates. Los niños recogieron hojas, ramitas y otros objetos del parque para hacer collages de palabras y cada niño laminó una hoja para llevársela a casa. Jane también pidió a los niños que cogieran cualquier objeto cotidiano en casa y lo examinaran detenidamente para encontrar detalles nuevos que no hubieran visto antes.

El segundo día en YSP se dedicó al trabajo figurativo y se centró especialmente en ver cómo las figuras interactúan con su entorno. Los niños hicieron autorretratos, los recortaron, los laminaron y pegaron cada uno en una caña clavada en el suelo, creando grupos de pequeñas figuras.

Tras esta fase inicial de exploración, el grupo desarrolló una idea para su obra colectiva. Cada niño hizo un mapa de ideas. El color y la figura humana, con la posible inclusión de luz, surgieron como ideas centrales de este proceso. En grupos, los niños dibujaron la silueta de cada niño a tamaño natural en papel de embalar y la rellenaron con dibujos de formas de la naturaleza. Jane se llevó los dibujos y los mapas de ideas para volver con una propuesta de trabajo basada en las ideas de todos los niños y permitiendo a cada uno de ellos tener un papel esencial en el proceso.

A continuación, Jane y dos o tres niños trabajaron estrechamente durante varias horas. Hicieron fotos digitales de hojas, hierbas, ramitas o flores en YSP que consideraban especialmente interesantes o bonitas. De nuevo en clase, cada niño posó sobre una gran hoja de papel, como congelado en mitad de un movimiento. Jane copió los perfiles de sus cuerpos en el papel y los niños los recortaron y escogieron un color para su silueta.

La obra final es una serie de cuatro hermosos paneles acrílicos iluminados por la parte posterior. Cada panel presenta un grupo de siluetas traslúcidas, a tamaño natural, con colores llamativos, de niños capturados a mitad de un movimiento sobre un fondo de color blanco vivo. Las siluetas se han rellenado con versiones monocromas ampliadas de las fotos tomadas por los niños. Los colores naturales de estas imágenes han sido alterados en los tonos del color escogido por cada niño para su figura.

PROGETTO CULTURA 2000

Al Yorkshire Sculpture Park (YSP), Jane Leigh, una giovane artista che mette assieme lavoro di studio ed educazione, ha lavorato assieme a 17 bambini fra i 9 e gli 11 anni. nella locale scuola elementare di West Bretton. Abbiamo scelto di lavorare come una comunità di apprendimento, creando un'opera d'arte collettiva: ogni soggetto coinvolto avrebbe dovuto contribuire alla cosa ed imparare dagli altri, interagendo in continuazione attraverso domande, opinioni, scambio di idee.

Il progetto è andato avanti per sei settimane, con quattro sessioni lavorative per l'intero gruppo e delle mezze giornate nelle quali Jane ha lavorato a stretto contatto con due o tre bambini per volta. Jane, i bambini e gli insegnanti hanno sviluppato una collaborazione fruttuosa, gradita ed apprezzata da tutti

Il primo incontro si è tenuto nella scuola ed è stato dedicato alla conoscenza reciproca. Il gruppo ha poi passato due giorni al YSP. In occasione della prima visita sono state prese in considerazione cinque sculture con un approccio al tempo stesso improntato all'arte ed al gioco: disegnando e colorando con materiali naturali, giochi, domande e discussioni. I bambini

hanno raccolto foglie ed altri oggetti naturali nel parco, per farne collage e per far sì che ogni bambino laminasse una foglia da portarsi a casa. Jane ha anche chiesto ai bambini di prendere un qualche oggetto d'uso quotidiano, a casa, e di studiarlo per osservare la presenza di dettagli mai notati prima.

Il secondo giorno al YSP è stato dedicato al lavoro figurativo e si è concentrato soprattutto sul come le figure interagiscano con l'ambiente circostante. I bambini hanno disegnato autoritratti, li hanno ritagliati, laminati e fissati su delle canne, creando così un gruppo di piccole figure riunite assieme sul medesimo terreno.

Dopo questa fase iniziale di esplorazione e sperimentazione il gruppo è stato in grado di sviluppare un'idea per il proprio lavoro collettivo. Ogni bambino ha disegnato una mappa mentale di idee. I colori e la figura umana, con la possibilità di aggiungervi la luce, sono emersi come i temi centrali di questo processo. A quel punto, in gruppo, i bambini hanno disegnato delle sagome a grandezza naturale di ognuno di loro in carta da pacchi e hanno riempito la figura con disegni ispirati a forme naturali. Jane ha poi preso i disegni e le mappe mentali per sé elaborando una proposta di lavoro, basta sulle idee di tutti i bambini e quindi in grado di consentire ad ognuno di loro di fornire un contributo al tutto.

Quindi, Jane e due o tre dei bambini hanno lavorato assieme per molte ore. Hanno preso delle immagini digitali di foglie, erba, rametti o fiori nel parco, oggetti che loro consideravano particolarmente belli o interessanti. Tornati al coperto, si è chiesto ad ogni bambino di posare su un grande foglio di carta come se fosse stato colto proprio nell'attimo di compiere un movimento scelto da lui. Jane a quel punto ha copiato i contorni delle figure sulla carta, chiedendo ad ognuno dei bambini di ritagliare e colorare la propria silhouette.

Il risultato finale è dato da quattro bei pannelli acrilici appesi da dietro. Ogni pannello ospita un gruppo coloratissimo di silhouette traslucide - ed a grandezza naturale - di bambini colti nell'attimo di un movimento, su uno sfondo bianco luminoso. Le forme dei bambini sono riempite con delle versioni monocromatiche ed allargate delle fotografie scattate dai bambini. I colori naturali delle fotografie sono stati sostituiti con varie tonalità del colore scelto per sé da ogni bambino.

Una volta piazzate nella nuova entrata e nei corridoi della scuola, le silhouette lasceranno una traccia permanente della presenza dei 17 bambini che hanno creato questo lavoro con Jane. Il progetto è stato fonte di ispirazione per tutti color che vi sono stati coinvolti, con il divertimento di creare assieme ed il piacere della scoperta.

Ci fa piacere condividere questa esperienza con i nostri partner Lituani, Spagnoli ed Italiani.

„KULTŪRA 2000“ PROJEKTAS

Jane Leigh, jauna menininkė, kuri savo kūryboje jungia darbą studijoje ir patirtį meno edukacijos srityje, Jorkšyro skulptūrų parke dirbo su septyniolika 9–11 metų amžiaus mokinių iš Vakarų Bretono pradinės mokyklos. Mes dirbome kaip bendruomenė, kurioje visi mokosi kurdami bendrą meno kūrinį: kiekvienas projekto dalyvis prisidėjo prie proceso ir mokėsi vienas iš kito, nuolat klausinėdami, reikšdami savo nuomonę ir dalydamiesi savo idėjomis. Projektas truko šešias savaites, įvyko keturi menininkės susitikimai su visa grupe ir taip pat pusės dienos individualūs užsiėmimai, kurių metu Jane dirbo tik su 2–3 vaikais. Menininkės, mokinių ir mokytojų bendradarbiavimas buvo išties naudingas ir visiems labai patiko.

Pirmasis susitikimas vyko mokykloje ir buvo skirtas susipažinti. Mes pristatėme vaikams projektą, projekto partnerius, kalbėjome apie meną, žaidėme ir sužinojome apie Jane kūrybą. Vaikai molyje padarė natūralių objektų atspaudus, iš kurių galima būtų pagaminti gipso atliejas.

Po to grupė praleido dvi dienas Jorkšyro skulptūrų parke. Pirmą dieną jie penkias skulptūras tyrinėjo įvairias meniniais ir žaismingais metodais: piešdami, spalvindami natūraliomis medžiagomis, žaisdami žodžių žaidimus, klausinėdami ir diskutuodami. Vaikai parke rinko lapus ir kitus gamtinius objektus koliažams ir kiekvienas parsinešė namo po laminuotą lapą. Jane taip pat paprašė vaikų patyrinėti namuose kojų nors įprastą daiktą, surasti jame netikėtų detalių, kurių anksčiau nebuvo pastebėję.

Kita diena Jorkšyro skulptūrų parke buvo skirta figūriniam kūriniam ir ypač sąveikai tarp šių kūrinių ir juos supančios aplinkos. Vaikai piešė savo autoportretus, juos iškirpo, laminavo ir pritvirtinę ant lazdelių sukūrė grupę mažų figūrėlių, susirinkusių parke.

Po šios tyrinėjimo ir eksperimentavimo fazės grupė pasirinko idėją savo bendram kūriniumi. Kiekvienas vaikas nupiešė idėjų žemėlapi. Svarbiausiomis idėjomis pasirinktos spalva, žmogaus figūra ir šviesa. Pasidalinę grupelėmis, vaikai ant pakavimo popieriaus nupiešė natūralaus dydžio vaiko siluetą ir užpildė šią figūrą piešiniais. Jane pasiėmė su savimi piešinius bei idėjų žemėlapius ir sugrįžo su kūrinio pasiūlymu, paremtu vaikų idėjomis ir leidžiančiu kiekvienam iš esmės prisidėti prie kūrybos proceso.

Po to Jane po kelias valandas dirbo kartu su 2–3 vaikais. Jie fotografavo parke lapus, žolę, šakas, gėles – objektus, kurie jiems atrodė įdomūs arba gražūs. Vėliau kiekvienas vaikas

pozavo, tarsi būtų sustingęs judesio metu. Jane kopijavo jų pozų kontūrus ant popieriaus, o kiekvienas iš vaikų savo siluetai pasirinko spalvą.

Rezultatas yra keturi gražūs akrilo pano, apšviesti iš vidaus. Kiekviename pano – grupė ryškių spalvų natūralaus dydžio vaikų siluetaų, užfiksuotų atliekant tam tikrą judesį. Šie peršviečiami ryškūs siluetai, žerintys baltame fone, yra užpildyti padidintais vaikų fotografuotais gamtos objektų vaizdais. Natūralios spalvos šiose padidintose fotografijose buvo pakeistos vaikų pasirinktais atspalviais.

Kūriny bus eksponuojamas naujo mokyklos pastato koridoriuose. Šie ryškūs siluetai paliks prisiminimą apie septyniolika vaikų, kurie dirbo kartu su Jane. Projektas įkvėpė visus jo dalyvius, visi džiaugėsi bendru kūrybos procesu ir maloniais netikėtais momentais. Mums iš tiesų smagu šia patirtimi pasidalyti su savo europiniais partneriais Lietuvoje, Italijoje ir Ispanijoje.

Lilli Brodner,

Jorkšyro skulptūrų parko švietimo ir bendruomenės koordinatorė, 2005 02 23

BIOGRAFIA

Jane Leigh vive y trabaja en Sheffield (Reino Unido). Estudió escultura en la Sheffield Hallam University y se graduó en 2003. Desde entonces ha repartido su tiempo por igual entre la escultura, fotografía, vídeos e instalaciones y su trabajo en proyectos educativos de arte con colegios y comunidades varias. Como consecuencia de esta doble actividad, los límites entre lo que Jane considera su práctica artística y lo que considera “proyectos educativos” se han ido diluyendo cada vez mas. La

constante interacción con gente es una fuente de inspiración e ideas para sus proyectos educativos y también para su trabajo en el estudio.

El trabajo de Jane a menudo trata de curiosidades de la vida cotidiana y de nuestra relación con el entorno en el que habitamos. Está fascinada por cómo se siente uno al experimentar un instante concreto en el tiempo, con la conciencia de que cada momento exacto ha pasado para siempre y nunca volverá a repetirse. Jane a menudo intenta preservar uno de esos momentos en su obra, hacerlo mas duradero, mas tangible. Para conseguirlo utiliza gran variedad de medios y técnicas: manipulación de imágenes digitales, vídeo, materiales efímeros como hielo o gelatina, performances, luz y también otras técnicas y materiales escultóricos mas tradicionales.

Exposiciones y performances

2001. ‘trabajos efímeros en hielo’

Exposición en Ivalo, Laponia finlandesa

2002. ‘pensando en aquellos que nunca han sido’

Exposición y performance en Bedburg-Hau, Alemania

‘standing in landscapes’ :

2002 Performance en The Burren, Irlanda

2003 Exposición en Tallinn, Estonia

2004 Proyección en el Festival de Bourges, Francia

Exposiciones “online”: www.cult.tpu.fi; www.oneartist.com

BIOGRAFIA

Jane Leigh vive e lavora a Sheffield, UK. Ha studiato scultura alla Sheffield Hallam University e si è laureata nel 2003. Da allora divide il suo tempo fra la scultura, la fotografia, video, installazioni ed il coinvolgimento in progetti di didattica dell’arte con le scuole

o con una vasta gamma di gruppi a carattere collettivo. Ne è conseguito un progressivo affievolimento dei confini fra il suo lavoro artistico e quello educativo. L'interazione costante con gruppi e persone fornisce continuamente idee sia per il lavoro d'artista che per quello di educatrice.

Il lavoro di Jane spesso ruota attorno alle nostre curiosità personali d'ogni giorno ed alle relazioni con l'ambiente nel quale abitiamo. E' affascinata dalle sensazioni che si provano a sperimentare l'attimo, sapendo che proprio quell'attimo non ritornerà e sarà perso per sempre. Jane spesso cerca di conservare uno di questi attimi nel suo lavoro, di renderlo duraturo o tangibile. Per far ciò usa i mezzi, le tecniche, le pratiche più svariati: manipolazioni di immagini digitali e video, materiali non durevoli come ghiaccio o gelatina, performance, luce, così come materiali più tradizionali assieme a tecniche di scultura.

Esposizioni e performance

2001. 'ephemeral works with ice'

Esposizione a Ivalo, Finnish Lapland

2002. 'thinking of those who have never been'

Esposizione e performance a Bedburg-Hau, Germany

2002. 'standing in landscapes'

Performance nel Burren, Ireland

2003. 'standing in landscapes'. Esposizione a Tallinn, Estonia

2004. 'standing in landscapes'

Film Screening a Bourges Festival, France

Esposizioni online: www.cult.tpu.fi www.oneartist.com

BIOGRAFIJA

Jane Leigh gyvena ir dirba Šefylde, Jungtinėje Karalystėje. Ji studijavo skulptūrą Šefyldo universitete ir jį baigė 2003 metais.

Nuo tada jos laikas padalytas į dvi lygias dalis: skulptūros, fotografijos, videomeno ir instaliacijų kūrimas savo studijoje ir meno edukacijos projektai su mokyklomis ir įvairiomis visuomenės grupėmis. Taigi riba tarp to, ką menininkė vadina vaizduojamosios dailės praktika, ir to, ką laiko „edukaciniais projektais“, vis labiau nyksta. Nesibaigiančio įkvėpimo ir idėjų edukaciniam projektams ir savo kūrybai studijoje ji semiasi iš nuolatinės sąveikos su žmonėmis.

Jane darbai dažnai atspindi mūsų kasdienius asmeninius išgyvenimus ir mūsų santykius su aplinka, kurioje gyvename. Ją žavi jausmas, patiriamas sustabdžius akimirką ir žinant, kad kiekvienas laiko tarpas jau niekad nepasikartos ir bus prarastas visiems laikams. Jane dažnai stengiasi užkonservuoti kokią nors iš tokių akimirkų savo darbe, prailginti jos buvimą arba padaryti ją labiau apčiuopiamą. Tam ji naudoja įvairias priemones, technikas ir praktikas: manipuliaciją skaitmeniniu vaizdu, filmavimą, performansą, šviesą ir trumpalaikes medžiagas, tokias kaip ledas, drebučiai, taip pat tradicines skulptūros technikas ir medžiagas.

Parodos ir performansai:

2001, „Vienadieniai darbai iš ledo“

Paroda Ivalo (Laplandija, Suomija)

2002, „Galvojimas apie tuos, kurių niekad nebuvo“

Paroda ir performansas Bedburg-Hau (Vokietija)

2002, „Stovėjimas kraštovaizdžiuose“

Performansas Bureno vietovėje (Airija)

2003, „Stovėjimas kraštovaizdžiuose“. Paroda Taline (Estija)

2004, „Stovėjimas kraštovaizdžiuose“

Filmo demonstravimas Bourgeso festivalyje (Prancūzija)

Virtualios parodos: www.cult.tpu.fi. www.oneartist.com

TEXTO DEL ARTISTA

Participar en el proyecto “Cultura 2000” era una experiencia relativamente nueva para mí. A menudo tengo ocasión de trabajar con escolares; sin embargo, es raro poder pasar suficiente tiempo con una clase para crear una relación de trabajo sólida con los estudiantes y sus profesores.

Cuando visitamos Yorkshire Sculpture Park con los niños observamos cómo el paisaje ha sido moldeado a lo largo del tiempo por sus sucesivos habitantes y cómo algunas de las obras de arte allí expuestas reflejan la rica historia de este lugar. Este conflicto entre lo natural y lo artificial se convirtió en parte integral del proyecto. Como la escuela de Bretton está muy cerca de Yorkshire Sculpture Park, muchos niños lo habían visitado con anterioridad. Reflexionamos sobre cómo en cada una de sus visitas los propios niños habían alterado el paisaje, aunque sólo fuera por un instante. El trabajo que hemos desarrollado juntos para el nuevo edificio del colegio pretende capturar la idea de “instante o momento en el tiempo”.

Cada niño encontró una parte de la naturaleza de YSP particularmente interesante o bonita para ellos en ese momento y la fotografiaron. Después, esas imágenes se ampliaron digitalmente a una escala que me permitiría cortar las siluetas de los niños a tamaño real. Cada niño escogió una postura, como si fuera “capturado” en mitad de un movimiento, y un color: una parte de esa naturaleza fotografiada fue coloreada y recortada con la forma de la persona que la había escogido. Estas imágenes se manipularon en paneles luminosos, transformando algo que una vez fue natural en otra cosa manipulada y congelada en el tiempo.

DICHIARAZIONE DELL'ARTISTA

Essere coinvolta nel progetto “Cultura 2000” è stata una esperienza relativamente nuova per me. Ho avuto spesso l'opportunità di lavorare con bambini delle scuole; ma è comunque difficile avere l'opportunità di passare abbastanza tempo con una classe da formare una relazione di lavoro forte sia con i bambini che con gli insegnanti.

Mentre visitavamo il Yorkshire Sculpture Park, con i bambini guardavamo a come il paesaggio fosse stato plasmato attraverso il tempo dai suoi vari abitanti, e come alcuni dei lavori riflettessero la ricca storia dell'ambiente. Questo confronto fra natura e intervento umano sarebbe divenuto parte integrante del progetto. Dato che la scuola coinvolta si trova nei pressi del parco, molti bambini lo avevano già visitato. Abbiamo pensato a come la presenza dei bambini stessi abbia alterato il paesaggio anche solo per un momento. Il lavoro che abbiamo sviluppato assieme per il nuovo edificio scolastico, voleva proprio catturare l'idea dell'attimo.

Ogni bambino ha trovato una parte della natura incontrata a YSP particolarmente interessante o bella in quel preciso momento e l'ha fotografata. Queste immagini sono state ingrandite in digitale sino ad una scala che mi potessero consentire di ritagliare immagini dei bambini a grandezza naturale. Ogni bambino aveva scelto una postura, come se fosse stato colto nel pieno del movimento, ed un colore: una parte dell'ambiente naturale è stato a sua volta ritagliato ed incollato sull'immagine di colui che lo aveva scelto. Queste immagini sono state trasformate in pannelli leggeri, trasformando così qualcosa di naturale in un elemento artificiale e congelato nel tempo.

JANE LEIGH MINTYS

Dalyvavimas programos „Kultūra 2000“ projekte tam tikra prasme man buvo visiškai nauja patirtis. Man dažnai tenka dirbti su mokiniais, tačiau retai užtenka laiko, kad bendraujant užsimegztų tvirti ryšiai su mokiniais ir mokytojais.

Kai su mokiniais lankėmės Jorkšyro skulptūrų parke, atkreipėme dėmesį į tai, kaip per daug metų šioje vietovėje gyvenę žmonės formavo kraštovaizdį ir kaip kai kurie čia eksponuojami darbai atspindi turtingą šio kraštovaizdžio istoriją. Konfliktas tarp gamtos ir to, kas sukurta žmogaus, tapo esmine tema, lydėjusia mus vykdant projektą.

Kadangi Bretono mokykla yra visai šalia Jorkšyro skulptūrų parko, dauguma mokinių jau buvo čia apsilankę anksčiau. Kalbėjome apie tai, kad kiekvieno jų vizito metu kraštovaizdis buvo truputį pasikeitęs. Mūsų bendro kūrinio tikslas buvo užfiksuoti „akimirsnį arba tam tikrą tarpsnį laike“. Kiekvienas vaikas Jorkšyro skulptūrų parke surado gamtinį objektą, kuris apsilankymo momentu jiems pasirodė įdomus arba gražus, ir jį nufotografavo.

Fotografijos buvo padidintos kompiuteriu iki tokio mastelio, kuris man leido iškirpti natūralaus dydžio vaikų siluetus. Kiekvienas vaikas pasirinko pozą, kuri buvo užfiksuota vaikui judant, ir spalvą: šia spalva buvo nuspalvintas gamtovaizdis ir iškirptas asmens, kuris jį pasirinko, silueto forma. Iš šių paveikslėlių buvo pagaminti šviečiantys pano, transformuojantys tai, kas kažkada buvo natūralu, į kažką technišką ir sustingusį laike.

PROFESORES

“Todos los niños han mostrado un gran entusiasmo a lo largo del proyecto, que ha resultado ser una experiencia maravillosa

para todos ellos. Han trabajado muy bien en equipo, estableciendo unas relaciones muy positivas entre ellos. Han aprendido cosas sobre otros países europeos y sus opiniones sobre el arte y la escultura han cambiado de un modo muy positivo. Han aprendido que el arte también son sentimientos y sensaciones y que a menudo tiene significados diferentes para cada persona”.

Christina Scott, profesora de Ed. Primaria (5° y 6° curso)

INSEGNANTE

“I bambini hanno mostrato grande entusiasmo per tutto il progetto. Questo progetto è stato un’esperienza notevole per tutti i bambini. Hanno lavorato bene assieme, stabilendo relazioni reciproche positive. Hanno imparato qualcosa su altri paesi europei. Hanno cambiato in maniera positiva le loro opinioni su arte e scultura. Hanno visto che l’arte include dei sentimenti e che arte spesso significa cose diverse per persone diverse.

Cristina Scott, insegnante per i bambini di 5 e 6 anni. 14 Dicembre 2004.

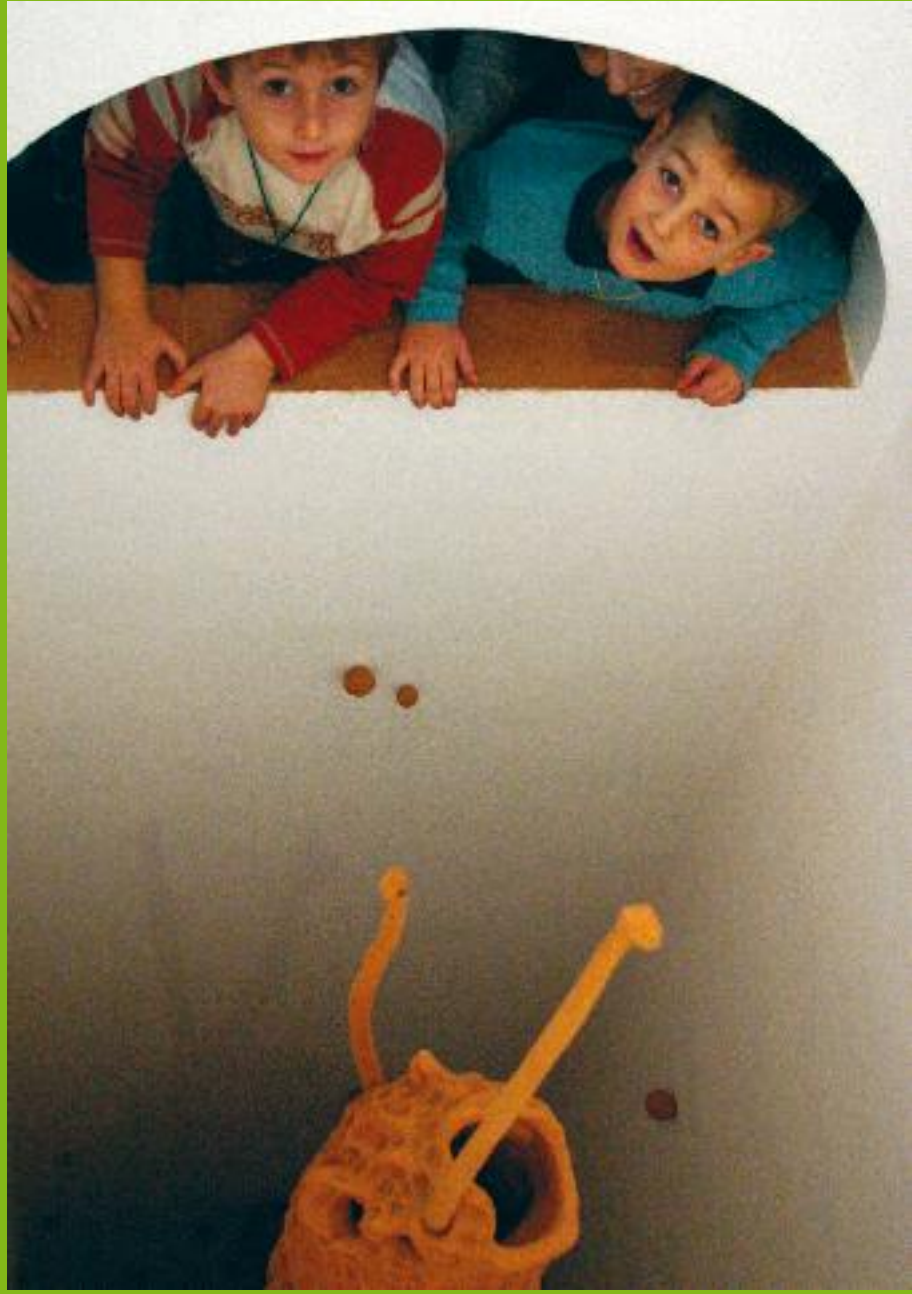

MOKYTOJA

„Vaikai labai entuziastingai dalyvavo projekte. Tai jiems visiems buvo nuostabi patirtis. Jie dirbo kartu ir formavo teigiamus tarpusavio ryšius. Taip pat sužinojo apie kitas Europos šalis. Jų nuomonė apie meną ir skulptūrą pasikeitė į gerąją pusę. Jie pamatė, kad jausmai priklauso meno sferai ir kad menas skirtingiems žmonėms dažnai reiškia skirtingus dalykus.“

Christina Scott, mokytoja. 2004 12 14

ARTE IN ERBA
COLLEZIONE GORI - FATTORIA DI CELLE

ARTE IN ERBA COLLEZIONE GORI - FATTORIA DI CELLE

Arte in Erba è un'associazione senza fini di lucro, che ha come scopo sociale la promozione della cultura artistica contemporanea e l'avvicinamento dei bambini ai linguaggi artistici del nostro tempo. Arte in erba opera con bambini della scuola materna e del ciclo primario, ma tiene anche corsi di specializzazione per educatori, insegnanti ed operatori di questo settore.

Arte in Erba lavora soprattutto presso la Collezione Gori alla fattoria di Celle, una collezione di arte ambientale avviata nei primissimi anni ottanta del secolo scorso. Moltissimi artisti internazionali, da allora, hanno creato installazioni negli affascinanti spazi aperti del parco, risalente al XIX secolo, nei circostanti spazi agricoli, così come negli edifici storici o a vocazione agricola.

L'essere in grado di lavorare in un ambiente come Celle, con tutto il patrimonio emotivo dei suoi spazi, con uno scenario naturale che muta colori, luci, forme continuamente, attraverso le stagioni ed il giorno stesso, ci ha dato la possibilità di esplorare opportunità diversissime, facendoci coinvolgere i bambini in avventure fatte al tempo stesso di arte, natura e storia.

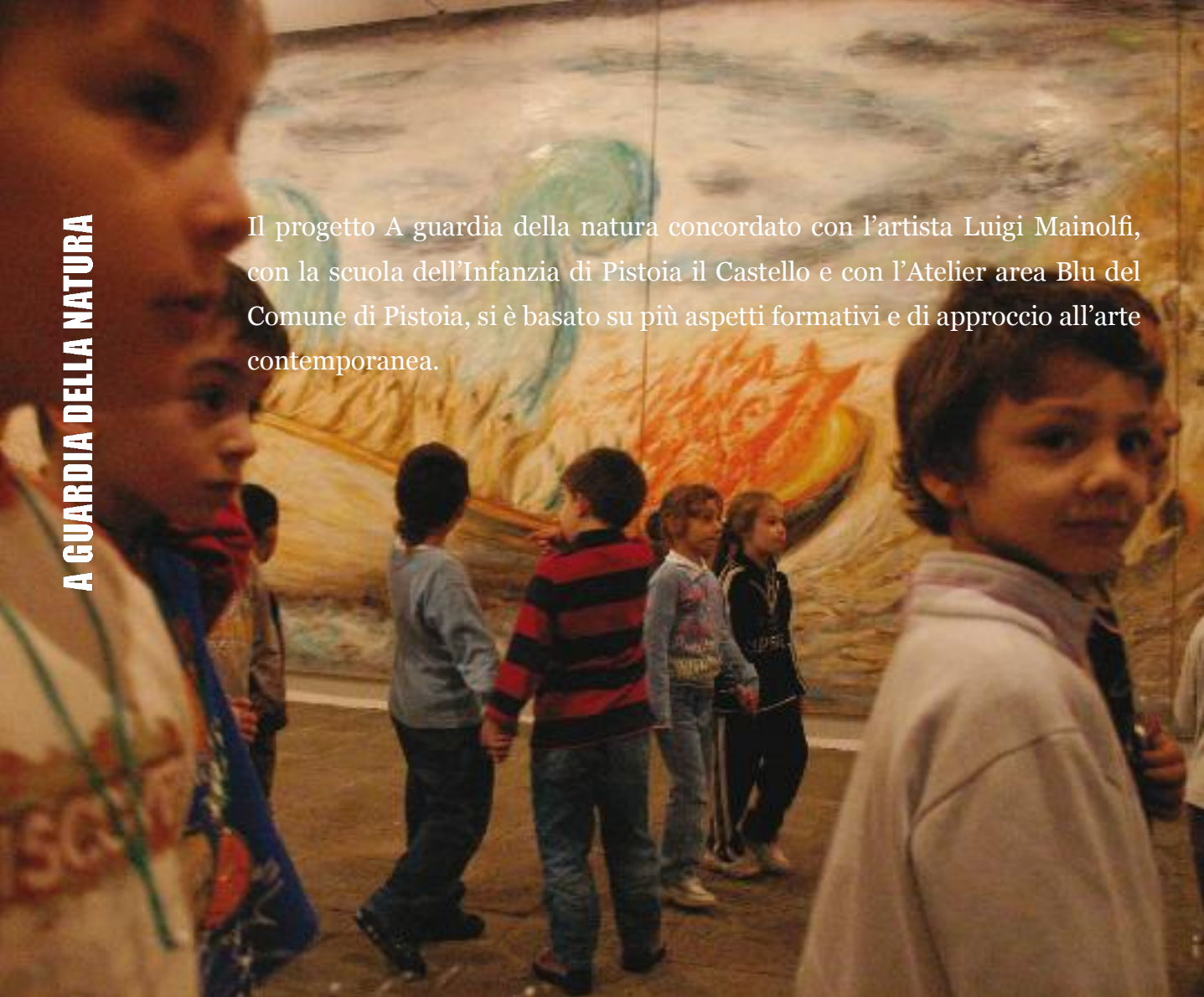
Si capisce perciò come un ambiente siffatto sia particolarmente adatto ad avvicinare i bambini all'arte contemporanea, dal momento che consente di lavorare all'aperto e di dare una lettura dell'opera d'arte attraverso l'ambiente circostante. Inoltre, ciò conduce ad un lavoro di lettura dell'opera capace di stimolare la consapevolezza e la curiosità dei bambini nei confronti del processo creativo che ha spinto l'artista a concepire il proprio intervento.

Come guida speciale nel parco abbiamo pensato di usare un mimo. Questa figura, un po' misteriosa, è presente durante tutta la visita e stabilisce una relazione giocosa con i bambini, stimolando in loro l'osservazione delle forme. E' un mimo acrobata che non parla ma che facilita la comprensione delle opere attraverso i movimenti del proprio corpo.

I bambini lo seguono attraverso linee ideali tracciate dai lavori degli artisti. Il mimo li guida dappertutto: nel parco, all'aperto, così come all'intero degli edifici storici che ospitano varie installazioni. Passo dopo passo i bambini acquisiscono familiarità con le opere d'arte. Ciò che abbiamo appreso da queste esperienze è stato riportato in libri ed articoli per riviste specializzate ed è stato discusso in diversi seminari e conferenze.

A GUARDIA DELLA NATURA

Il progetto A guardia della natura concordato con l'artista Luigi Mainolfi, con la scuola dell'Infanzia di Pistoia il Castello e con l'Atelier area Blu del Comune di Pistoia, si è basato su più aspetti formativi e di approccio all'arte contemporanea.

Il percorso prevedeva:

- L'incontro con l'artista Luigi Mainolfi e con una sua opera, realizzata nel 1986 alla Fattoria di Celle, intitolata Serpe;
- La realizzazione con l'artista di un laboratorio finalizzato alla realizzazione di una installazione da lasciare nel giardino della scuola il Castello di Pistoia.

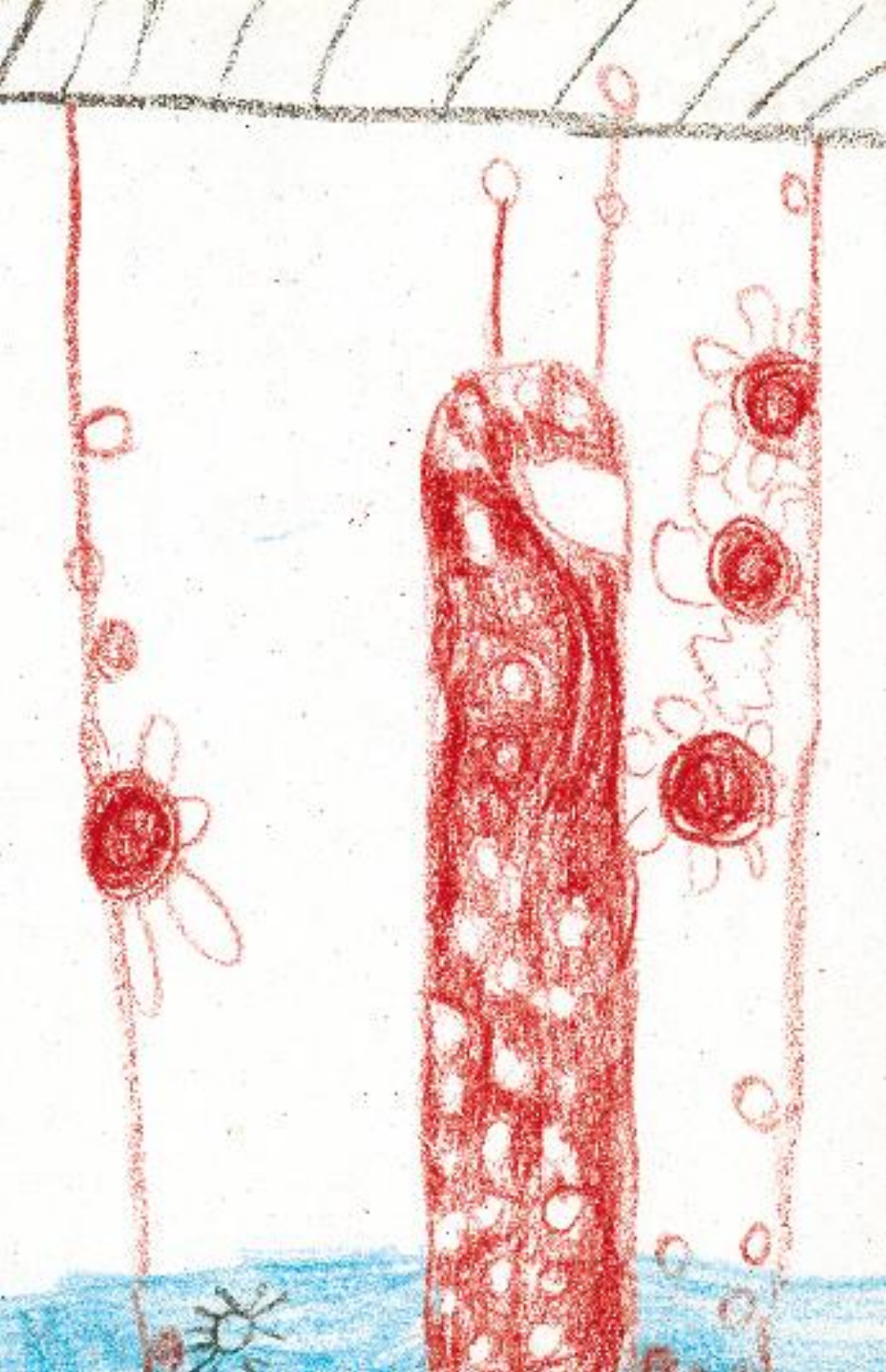
Tale installazione si è intitolata A guardia della Natura ed è la traccia visibile del ponte che abbiamo cercato di creare fra museo e scuola. Tutte le attività si sono svolte in tre luoghi: il museo, l'Atelier dell'area blu del Comune di Pistoia e la scuola Il Castello.

Il Museo, ossia la Collezione Gori alla Fattoria di Celle, con l'artista, si è preoccupato di predisporre l'accoglienza dei bambini e di creare le condizioni migliori per l'incontro di questi ultimi con le opere d'arte. I bambini sono stati accolti con una fiaba. La storia è servita ad introdurre la figura dell'artista e il progetto che da realizzare. L'artista impersonava un elemento chiave della storia, il Vasaio, un personaggio dai poteri magici, in grado di rendere la creta qualcosa di forte che si erge a guardia della natura, contro alcuni speculatori interessati a trasformare il pacifico villaggio dei bambini in un enorme area commerciale. Nell'incontro successivo i bambini erano davvero ansiosi di rivedere l'artista e la visita alla sua opera a Celle è stata l'occasione per altre storie che li hanno lasciati col fiato sospeso. A ciò ha fatto seguito il lavoro concreto, con la

creta, che ha spianato la strada anche per le fasi successive, nell'atelier ed a scuola, tutte improntate ad elementi di manualità.

All'area Blu, infatti, si è ripreso proprio l'elemento del fare, lavorando sulle idee sviluppate dai bambini nel corso del lavoro con l'artista a Celle ed approfondendo la ricerca sulla creta. Perciò, dopo aver parlato di cosa si è fatto, visto, sentito, compreso al museo, si è passati a progettare il paese nel quale si svolge la storia, Cantagrillo, nonché a realizzarlo in creta.

A questo punto è stata la scuola ad ospitare gli operatori museali e l'artista. Insieme si è passati a realizzare l'installazione da collocare in giardino. Non solo, i bambini, all'Atelier, hanno continuato ad approfondire le qualità della creta e si sono scoperti pronti a creare, assieme a Jo Mainolfi, tanti animaletti fantastici da interrare nel giardino della scuola. Ogni animaletto ha al suo interno semi di piante. Ogni animaletto proteggerà la sua pianta rendendola più dura dell'acciaio e consentendole di crescere indisturbata.

LUIGI MAINOLFI

Nato a Rotondi, valle Caudina, Campania, nel 1948.

Dopo aver completato gli studi presso l'Accademia di belle arti di Napoli, viene attratto dalla scena artistica e culturale di Torino, centro dell'avanguardia artistica italiana negli anni settanta. Nel 1973, così, decide di trasferirsi definitivamente a Torino.

I suoi primi lavori riguardano la sfera del corpo e quella del gesto. Nel corso delle sue prime esposizioni-performance presenta calchi in gesso del proprio corpo, che si sciolgono in bacini di acqua (Cavriago 1977).

Nel corso di una performance tenutasi presso la Galleria municipale di arte contemporanea di Bologna, nel 1977, fa cadere questi calchi dall'alto di una struttura. Questo è anche il periodo nel quale si avvicina di nuovo agli aspetti tecnici della scultura, attraverso alcuni disegni e scritti (MDLXIV). A cavallo fra 1979 e 1980, realizza i lavori "La campana" (Galleria Tucci Russo, Torino 1981) e "La sovrana inattualità" (P.A.C. Milano, 1982). Nel corso della decade

successiva viene alla ribalta con i suoi lavori di terracotta, ispirati a soggetti tratti da favole, come "Nascita di Orco" e "Elefantessa" (1980). Nel 1981, partecipa alla Biennale di S. Paolo. Nel 1982 partecipa anche alla XL Biennale di Venezia (1981) e a Documenta, Kassel. E' presente anche alla Biennale di Parigi con il lavoro "Le basi del cielo" (1982). Nel 1986, è ancora a Venezia per la Biennale, con un lavoro in bronzo: "Trionfo". Negli anni successivi espone a Rivoli (1984) e ad Aosta (1987) con il lavoro "Tufi"; a Trento e a Castel Ivano (1987), con il lavoro "Arcipelago", realizzato con legno, bronzo, pietra e acqua; infine a New York col lavoro "Postmodernism" (Holly Solomon Gallery, 1986). La sua scultura in bronzo di grandi dimensioni "Città Gigante", riceve il Superior Prize in Giappone al quinto Henry Moore G.P.

Nel 1990 ottiene uno spazio proprio alla Biennale di Venezia con "Sole Nero" (realizzato con acqua, legno e cera). Gli anni successivi sono ricchi di esposizioni in Italia ed all'estero. Sviluppa in questo periodo una nuova area di lavoro: sculture commissionate spesso da soggetti pubblici per spazi collettivi. E' così che installa propri lavori in città e parchi situati in Italia, Francia, Germania e Giappone.

I BIMBI DI STEFANIA

Per me nuova e bellissima l'esperienza con i bimbi a Celle.

Mi ricordo lo sguardo curioso dei loro arrossati faccini, il loro goffo procedere in fila con le manine protese al mio saluto.

Nella sala, a bocca aperta, a sentire Stefania che raccontava la favola del vasaio di Cantagrillo, guardarmi curiosi e increduli impastare la terra e con meraviglia inventare nuovi animaletti a guardia della natura e infine orgogliosi a piantare semini, un gioco reale e fantastico, per loro naturale e normale nella semplicità dei piccoli gesti.

Luigi Mainolfi

INSEGNANTE

Un artista, Luigi Mainolfi, una storia e la creta per inventare e creare

La creta è un materiale naturale, l'acqua la rende morbida, l'aria l'asciuga, il calore la trasforma.

E' fredda, grigia,rossa,molle e dura.

Si può schiacciare, plasmare, fare, disfare e ancora rifare.

Questo in breve il percorso di avvicinamento a questo materiale che visto coinvolti i bambini di 5anni della scuola Comunale" Il Castello "di Pistoia.

Il filo conduttore delle varie proposte è stata la storia del Paese di Cantagrillo che i bambini hanno visto rappresentata alla Fattoria di Celle.

Gli spunti per le diverse attività sono stati suggeriti dall'incontro con l'artista Luigi Mainolfi e le sue opere.

I bambini hanno avuto a disposizione, oltre alla propria scuola, gli spazi e le opportunità offerte dall'Atelier di attività espressive dell'Areablu.

Abbiamo iniziato ad usare la creta realizzando un grande plastico del paese di Cantgrillo.

E' stato interessante notare le diverse strategie adottate dai bambini per prendere confidenza e plasmare il materiale nel tentativo di dare forma ai loro pensieri alle loro idee e alle loro emozioni.

Sono state inoltre osservate le diverse strategie relazionali e collaborative messe in campo per la realizzazione di un progetto comune.

Altre proposte hanno riguardato il gioco delle impronte. Partendo dalle impronte osservate su alcune opere di Mainolfi, i bambini si sono impegnati nel ricercare ed usare strumenti ed utensili attraverso cui lasciare impronte sulla creta.

Dalla prima impronta scoperta, quella lasciata dalla propria mano, i bambini sono hanno iniziato una ricerca che li ha portati a scoprire le molteplici possibilità d'uso degli strumenti. Hanno così scoperto che a segni diversi coincidono segni diversi e che il gesto, la forza e la velocità che imprimiamo allo strumento influenzano la resa espressiva.

Altre proposte hanno riguardato la realizzazione di animali magici seguendo i suggerimenti dati dal "vasaio" Luigi Mainolfi.

I bambini si sono qui impegnati nella ricercare e realizzare forme di animali reali o immaginari. Il problema che si sono trovati ad affrontare era quello di far stare in piedi i loro animali, confrontandosi con problemi di equilibrio e di stabilità.

L'ultima proposta ha visto i bambini impegnati nella progettazione e realizzazione di formelle con alberi fantastici. Le formelle sono state fatte essiccare e successivamente cotte e pitturate con i colori da ceramica, è stato così possibile osservare i cambiamenti e le trasformazioni del materiale.

Infine abbiamo proposto l'uso di materiali diversi dalla creta (pennarelli e materiale di recupero) per disegnare e costruire il paese di Cantagrillo, consentendo così ai

bambini di utilizzare mezzi espressivi diversi per esprimere e comunicare.

L'incontro con questo materiale è stato fonte di stupore e meraviglia per i bambini che si sono impegnati da subito nel ricercare e scoprire le sue molteplici possibilità.

Durante il percorso abbiamo notato come i bambini utilizzassero la creta con una sempre maggiore competenza e abilità, utilizzando il materiale in modo sempre più consapevole e creativo.

Dalle iniziali forme semplici sono passati a forme sempre più complesse con aggiunta di particolari ottenuti attraverso incisioni o aggiunta di materiale.

In tutte le attività abbiamo cercato di lasciare i bambini liberi di esplorare e risolvere problemi, valorizzando stili e tempi individuali di espressione.

Le realizzazioni dei bambini risultano così diverse e originali, lontane dagli stereotipi e sono frutto di personali ed intense esperienze.

L'esperienza artistica può così configurarsi come nuovo ambito per la riflessione e il fare del bambino, come occasione per conoscere e accettare la varietà e la diversità delle espressioni, per cercare di ragionare in forma nuova sulla propria esperienza acquistando quel senso di sicurezza e libertà che svincola dal già conosciuto e noto.

Angela Palandri, responsabile dell' Area Blu del Comune di Pistoia

ARTE IN ERBA

Arte in Erba es una sociedad sin ánimo de lucro que tiene como objetivo promover el conocimiento del arte contemporáneo y encontrar nuevos caminos para acercar a los niños al vocabulario artístico de nuestro tiempo. Arte in Erba trabaja con niños desde el nivel preescolar hasta la escuela primaria y también organiza cursos especializados para profesores y otros profesionales que trabajan en el sector de la educación. El ámbito en el que Arte in Erba realiza sus actividades es principalmente la colección Gori, en Celle, una colección de proyectos *site-specific* iniciada a principios de los años 80. Muchos artistas internacionales han creado sus instalaciones en Celle, en los fascinantes espacios al aire libre del parque y la granja del s. XIX y también en el interior de los edificios históricos y agrícolas.

La posibilidad de trabajar en un lugar como Celle, con una extensa colección que también cuenta con la riqueza de sus recursos emocionales, en un entorno que cambia sus colores, su luz, sus formas a lo largo de las estaciones o durante los diferentes momentos del día, nos permite explorar diferentes opciones, involucrando a los niños en aventuras en las que encontrarán arte, naturaleza e historia al mismo tiempo. Un entorno como este es especialmente adecuado para acercar a los niños al arte contemporáneo puesto que permite trabajar al aire libre y esto favorece la capacidad de leer la obra de arte a través del ambiente que la rodea. Además, esta circunstancia favorece la atención y la curiosidad de los niños hacia el proceso creativo que lleva al artista a concebir su intervención.

Como guía especial del parque decidimos utilizar el personaje de un mimo. Esta figura misteriosa está presente durante la visita y establece una relación curiosa y divertida con los niños, estimulando la observación de las formas. Este mimo acróbata

no habla pero facilita la comprensión de las obras a través del movimiento corporal. Los niños siguen al mimo recorriendo unas líneas imaginarias visibles gracias a las obras de los artistas. Este mimo conduce a los niños por el parque y por los edificios históricos que acogen varias instalaciones. Poco a poco los niños se van acostumbrando a las obras de arte.

Las conclusiones que se extraen del proyecto se han reflejado en libros y artículos para prensa especializada y han sido analizadas en conferencias y seminarios.

ARTE IN ERBA

Arte in Erba is a non-profit-making society whose aim is to promote the knowledge of contemporary art and to find new ways of bringing children closer to the artistic vocabularies of our time. Arte in Erba works with children from pre-school and the early primary levels, as well as holding specialised courses for teachers and others who work in this sector. Arte in Erba mainly operates at the Gori Collection at Celle, a collection of site-specific artworks begun in the early 1980s. Many international artists have created installations in the fascinating outdoor spaces of the Nineteenth-century Park and farmland at Celle, as well as inside the historical and agricultural buildings.

Being able to work in a place such as Celle, with a wide-ranging collection & a wealth of emotive resources, and in an environment which with the time of day and year, changes its colours, its light, its shapes; allows us to explore different opportunities, involving children in adventures where they encounter art, nature and history. This is ideal for bringing children closer to contemporary art. Working outside allows the children to develop the capacity to read works of art in

relation to the surrounding environment. This approach aims to raise the children's awareness of, and curiosity about the creative process that may have led the artist to conceive a particular piece.

As a special guide to the park, we decided to use the character of a mime. This mysterious figure is present during the visit and establishes a curious and playful relationship with the children, stimulating their observations of form. The mime-acrobat silently facilitates an understanding of the artworks through the movements of his body. Children follow the mime along the ideal lines made visible by the works of the artists, outside, throughout the park, and also inside the historical buildings where several installations are on display. Step-by-step children grow more and more accustomed to artworks.

The conclusions drawn from the project have been published in books and articles for specialised magazines, and have been discussed at conferences and seminars.

ARTE IN ERBA

„Arte in Erba” yra ne pelno organizacija, siekianti propaguoti šiuolaikinio meno suvokimą ir atrasti naujus būdus priartinti vaikus prie šių dienų meno žodyno. Arte in Erba dirba su ikimokyklinio amžiaus vaikais ir pradinukais, taip pat rengia specializuotus kursus mokytojams ir kitiems švietimo sektoriaus darbuotojams. Arte in Erba daugiausiai naudojasi Gori kolekcija Čelėje (Celle). Tai specifinės vietos kūrinių kolekcija, pradėta kaupti pirmoje 9-ojo dešimtmečio pusėje. Daugelis įvairių tautybių menininkų Čelėje sukūrė instaliacijų žaviose XIX amžiaus parko erdvėse, laukuose, istoriniuose ir ūkinės paskirties pastatuose.

Galimybė dirbti su plataus diapazono emociškai turtinga kolekcija Čelėje, aplinkoje, kur kintant metų laikams, skirtingu dienos metu keičiasi spalvos, šviesa, formos, suteikė mums progą pasitelkus skirtingus būdus įtraukti vaikus į nuotykius, per kuriuos jie galėtų susidurti su menu, gamta ir istorija. Tokia erdvė ypač tinkama priartinti vaikus prie šiuolaikinio meno, nes ji leidžia dirbti lauke ir išugdyti sugebėjimą suvokti meno kūrinių per supančią aplinką. Be to, ji leidžia žadinti vaikų smalsumą ir padeda jiems geriau suvokti kūrybinį procesą, kuris paskatino menininką sumanyti tokią intervenciją.

Parko gido vaidmeniui nusprendėme panaudoti mimo personažą. Įėjus į parką pasirodo paslaptingas asmuo ir užmezga įdomų bei žaismingą ryšį su vaikais, skatindamas juos tyrinėti formas. Šis mimas-akrobatas nekalba, bet padeda suvokti meno kūrinius savo kūno judesiais. Mimas lydi vaikus po laukus, po parką, taip pat veda į istorinius pastatus, kuriuose pastatytos kelios instaliacijos. Žingsnis po žingsnio vaikai susipažįsta su meno kūriniiais.

VELANDO POR LA NATURALEZA

Nuestro plan era desarrollar un proyecto basado en un artista y un grupo de niños de una escuela local de primaria, que trabajarán juntos con el objetivo final de realizar una obra de arte colectiva. Lo realizamos con Luigi Mainolfi, un reconocido artista italiano que ya había trabajado en Celle. La iniciativa requería un largo y estructurado proceso de preparación. Por este motivo, se dedicaron varias reuniones, entre septiembre y octubre, a diseñar el trabajo a realizar, que se basaba en el guión de un cuento. Este cuento tenía por objetivo establecer el escenario de trabajo a desarrollar en dos talleres diferentes: en Celle y en uno de los laboratorios de la escuela seleccionada.

En términos prácticos tuvimos que:

- Escribir el cuento;
- Definir detalladamente cómo presentárselo a los niños;
- Organizar los talleres en Celle y en la escuela, con el fin de dar la oportunidad a los niños de participar y trabajar usando arcilla (uno de los materiales más frecuentes en la obra de Mainolfi) en un entorno adecuado para la producción de trabajos en barro;
- Seleccionar la clase de educación primaria que iba a participar, junto con el ayuntamiento de Pistoia y su departamento educativo;
- Planificar un ciclo de encuentros dedicados a formar a los profesores y educadores implicados según la metodología de Arte in erba y los talleres de producción de obras de arte;

El resultado fue un cuento basado en la historia de un pueblo cuyos habitantes viven en paz y armonía con la naturaleza y el entorno. Sus vidas, sin embargo, cambian radicalmente cuando un grupo de especuladores insensibles quieren sacar partido del lugar construyendo unos enormes complejos comerciales de cemento y acero. La gente del pueblo consigue superar la amenaza gracias al trabajo de un artista que oculta semillas en la arcilla de sus obras y de este modo permite a la gente plantarlas y reintroducir la naturaleza entre sus casas.

Este cuento fue representado en forma de obra de teatro ante los niños por un grupo de actores (nosotros también nos ocupamos de producir las escenografías). A continuación, llevamos a los niños a ver la pieza realizada por Mainolfi en Celle (“Serpe”). Les explicamos la obra siguiendo las pautas de la metodología de Arte in erba (ver el texto sobre Arte in erba). Finalmente desarrollamos dos talleres diferenciados:

- En Celle, donde los niños, siguiendo la trama del cuento, experimentaron con la arcilla y la producción de formas.

Usando este material, realizaron pequeñas piezas con el propio artista.

· En el laboratorio de su escuela (Área azul) donde continuaron trabajando con las formas después del cuento de hadas (este segundo taller también contó con la participación de Jo Mainolfi, hija y ayudante de Luigi Mainolfi)

El proyecto finalizó plantando pequeños animales de arcilla que contenían las semillas de diversas esencias naturales en el jardín de la escuela. El lugar de enterramiento de cada pequeña obra está señalado con una etiqueta de bronce que indica qué tipo de planta va a crecer en ese lugar.

WATCHING OVER NATURE

We planned a project with an artist and a group of children from a local primary school to work together producing a collaborative artwork. We chose Luigi Mainolfi, a well-known Italian artist, who had worked at Celle before. The initiative required a long and structured process of preparation. Several meetings in September and October were devoted to outlining the work to be done. The project is based on the storyboard of a tale that sets the stage for the work in two different workshops: one at Celle and the other in one of the laboratories of the selected school.

In practical terms we had to:

- write the tale
- detail how it was to be presented to the children
- Organise workshops at both locations allowing the children to produce terracotta works, a material Mainolfi likes a lot, in a professional environment.

- Select, with the municipality of Pistoia and its educational department, the primary class to be involved in the project
- Plan a cycle of meetings aimed at training and preparing the involved teachers and educators as regards the methodologies of Arte in erba and art-producing workshops.

The tale was about a village, whose inhabitants are able to live in harmony and peace with nature and the surrounding environment. Their lives are brutally changed by a group of ruthless speculators who want to take advantage of the location to build massive, commercial cement and steel complexes. The people of the village are able to overcome the threat thanks to the work of an artist, who hides some seeds in the clay of his artworks, thus allowing people to plant them and to bring nature back among their houses.

The tale was presented to the class by a group of actors as a theatre play against painted backdrops we had produced. Then the children visited “Serpe”, the piece of work by Mainolfi on display at Celle. They were introduced to the work, following the guidelines of the methodology of Arte in erba (see the text about Arte in erba). Then we carried out two separate workshops:

- At Celle: the children worked with the artist, following the plot of the tale, to experience working with clay, and produced small artworks.
- In the laboratory of their school (Area blu): the children, working with Jo Mainolfi, the artist’s daughter and assistant, continued to work on the sculptures based on the fairy tale.

The project concluded by planting some small clay animals containing seeds in the school garden. The location of each

is marked by a bronze label indicating the kind of plant that will grow there.

GAMOS SERGĖTOJAI

Suplanavome įvykdyti projektą, paremtą menininko ir pradinės mokyklos vaikų bendradarbiavimu, kurio tikslas – bendras meno kūrinys. Pasiūlėme dalyvauti Luigi Mainolfi, gerai žinomam Italijos menininkui, jau anksčiau dirbusiam Čelėje. Prireikė ilgo ir struktūruoto pasiruošimo proceso. Todėl nuo spalio iki gruodžio buvo surengta keletas susitikimų ir apgalvotas būsimas darbas, paremtas pasaka. Šia pasaka siekėme paruošti dirvą darbui, kuris vyks dviejose kūrybinėse dirbtuvėse: Čelėje ir vienoje pasirinktos mokyklos laboratorijoje.

Mūsų užduotys buvo:

- Parašyti pasaką.
- Smulkiai apibrėžti būdą, kaip ją pristatyti vaikams.
- Organizuoti kūrybinės dirbtuvės Čelėje ir mokykloje, kad vaikai galėtų dirbti su moliu (viena iš dažnai Mainolfi kūrinuose naudojamų medžiagų) tam pritaikytoje aplinkoje ir sukurtų terakotos darbų.
- Su Pistojos municipalitetu ir jo Švietimo skyriumi pasirinkti pradinukų klasę, kuri dalyvaus projekte.
- Suplanuoti ciklą susitikimų, skirtų supažindinti dalyvaujančius mokytojus ir edukatorius su Arte in Erba metodologijomis ir kūrybinėmis dirbtuvėmis.

Taigi buvo sukurta pasaka apie kaimą, kuriame žmonės harmoningai ir taikiai gyvena su gamta ir aplinka. Tačiau jų gyvenimą brutaliai pakeičia grupė vertelgų, kurie nori vietovėje pastatyti didžiulius komercinius kompleksus iš cemento ir plieno. Kaimo žmonėms pavyksta išvengti grėsmės menininko

dėka: jis paslepia keletą sėklų savo moliniuose darbuose, kad žmonės galėtų jas pasisodinti ir sugrąžinti gamtą į savo namus. Šią pasaką grupė aktorių pristatė vaikams kaip teatro pjesę (mes taip pat sukūrėme scenografiją). Tada vaikams buvo pasiūlyta aplankyti Mainolfi meno kūrinį Serpe, jau anksčiau pastatytą Čelėje. Jie buvo supažindinti su meno kūriniumi pagal Arte in Erba metodologijas (žr. tekstą apie Arte in Erba). Tada mes ėmėmės darbo dviejose kūrybinėse dirbtuvėse:

- Čelėje vaikai išbandė molį ir formų modeliavimą. Jie, sekdami pasakos siužetu, kartu su pačiu menininku sukūrė nedidelius meno kūrinius;

- Savo mokyklos laboratorijoje (Area blu) jie toliau dirbo su formomis, pradėtomis kurti pasižiūrėjus pasaką (šių dirbtuvių veikloje taip pat dalyvavo Jo Mainolfi – Luigi Mainolfi dukra ir asistentė).

Projektas buvo užbaigtas mokyklos sode pasodinant mažus molinius gyvūnėlius, į kuriuos buvo įdėtos sėklos. Kiekvieno darbelio užkasimo vieta pažymėta bronziniu ženkleliu, kuriame užrašyta, kokios rūšies augalas čia išaugs.

BIOGRAFIA

Luigi Mainolfi nace en 1948 en Rotondi, valle Caudina (Campania), Italia.

Tras completar sus estudios en la Academia de Bellas Artes de Nápoles, se sintió atraído por la escena cultural y artística de Turín, que en los 70 fue el centro artístico de la vanguardia en Italia, por lo que en 1973 decidió trasladarse a esta ciudad.

Sus primeros trabajos versan sobre el cuerpo y el gesto. Durante su primera exposición/*performance* hizo moldes en yeso de su cuerpo y los fue sumergiendo en un recipiente con agua que los

disolvía poco a poco (Cavriago, 1977). En un *performance* en la galería municipal de arte contemporáneo de Bolonia (1977) dejó caer los moldes desde un lugar alto. Este es también el periodo en el que se aproxima a las técnicas de la escultura a través de dibujos y algunos escritos (MDLXIV).

Entre 1979 y 1980, realiza las obras “La Campana” (Galería Tucci Russo, Turín, 1981) y “La sovrana inattualità” (P.A.C., Milán, 1982). A lo largo de la década siguiente gana reconocimiento gracias a sus trabajos en barro con temas extraídos de los cuentos de hadas, tales como “Nascita di Orco” y “Elefantessa” (1980). En 1981 participa en la Bienal de Sao Paulo y en la XL Bienal de Venecia. En 1982 también participa en la Documenta de Kassel y en la Bienal de París, donde expuso la obra “Le basi del cielo” (1982). En 1986, está de nuevo en Venecia, en la Bienal, con una obra realizada en bronce: “Trionfo”. Durante esos años expone en Rivoli (1984) y en Aosta (1987) con la obra “Tuffi”; en Trento, en Castel Ivano (1987), con “Arcipelago”, hecho en madera, bronce, piedra y agua; y en Nueva York, con la obra “Postmodernism”, en la Holly Solomon Gallery (1986). Su gran escultura en bronce “Città Gigante” gana el V Gran Premio Henry Moore, en Japón.

En 1990 tiene toda una sala en la Bienal de Venecia para su trabajo “Sole Nero” (realizado con agua, madera y cera).

Los años posteriores han sido fructíferos en exposiciones tanto en Italia como en el extranjero. Recientemente también está desarrollando un nuevo campo de trabajo: esculturas para espacios públicos, a menudo encargados por entidades públicas, en diferentes ciudades y parques de Italia, Francia, Alemania y Japón.

BIOGRAPHY

Born at Rotondi, Valle Caudina, Campania, Italy in 1948.

After completing his studies at the Academy of Fine Arts of Naples, Mainolfi moved to Turin in 1973, attracted by the cultural and artistic scene of the city at the centre of the Italian avant-garde.

Mainolfi's early works concerned body and gesture. At his first exhibition/performance, Cavriago 1977, Mainolfi presented chalk casts of his body, slowly dissolving in a basin of water, and at Bologna 1977 he let these moulds fall from a high standpoint. During this period Mainolfi considered the technicalities of sculpture through drawing and writing. 1979-80 he completed the works "La Campana" (Gallery Tucci Russo, Turin 1981) and "La sovrana inattualità" (P.A.C., Milan 1982). During the following decade he became well known for his terracotta works on subjects taken from fairy tales, such as "Nascita di Orco" and "Elefantessa" (1980). In 1981, he participated in the Biennial Exhibition of Sao Paolo and in the XL Biennale of Venice, and in 1982 he exhibited at Documenta 7, Kassel and in the Biennial Exhibition of Paris with the work "Le basi del cielo". In 1986 Mainolfi showed the bronze work "Trionfo" at the Venice Biennale. Mainolfi exhibited the work "Tufi" in Rivoli (1984) and Aosta (1987); the work "Arcipelago" in wood, bronze, stone and water at Castel Ivano in Trento (1987); "Postmodernism" at the Holly Solomon Gallery, in 1986. Mainolfi's large bronze sculpture "Città Gigante" received the Superior prize at the 5th Henry Moore G.P. in Japan.

In 1990, he had a solo room at the Venice Biennale where he showed Sole Nero (water, wood, wax).

In recent years Mainolfi has exhibited widely in Italy and abroad and has developed a new area of work: sculptures for

public spaces, often commissioned by public figures. There are sculptures by Mainolfi in several cities and parks in Italy, France, Germany and Japan.

BIOGRAFIJA

Gimė 1948 m. Rotondi, Kaudina slėnyje, Kampanės regione, Italijoje.

Po studijų Neapolio dailės akademijoje jį sužavėjo kultūrinė ir meninė veikla Turine, 8-ajame dešimtmetyje garsėjusiam kaip Italijos meno avangardo centras. 1973 m. jis nusprendė persikraustyti į Turiną.

Pirmų jo darbų temos – kūnas ir judesys. Savo pirmųjų parodų, performansų metu jis nardino gipsines savo kūno išliejas į vandens baseiną ir leido joms lėtai ištirpti (Cavriago, 1977). Performanso Bolonijos Šiuolaikinio meno municipalinėje galerijoje metu (1977) jis mėtė išliejas iš nemažo aukščio. Taip pat šiuo periodu kūrėjas vėl susidomėjo skulptūros ypatybėmis. 1979–1980 m. jis baigė savo darbus „La Campana“ (1981, Tucci Russo galerija, Turinas) ir „La sovrana inattualità“ (1982, P.A.C., Milanas). Kitame dešimtmetyje jis išgarsėjo savo terakotos darbais, sukurtais pasakų motyvais, pvz., „Nascita di Orco“ ir „Elefantessa“ (1980). 1981 m. menininkas sudalyvavo San Paulo bienalėje, taip pat XL Venecijos bienalėje (1981) ir parodoje „Documenta“ Kaselyje (1982). Paryžiaus bienalėje kūrėjas demonstravo savo darbą „Le basi del cielo“ (1982), o 1986 m. Venecijos bienalėje – bronzinį „Trionfo“. Vėliau eksponavo kūrinį „Tufi“ Rivoli (1984) ir Aostoje (1987); Ivano pilyje Trento regione pasirodė su darbu „Arcipelago“, sukurtu iš medžio, bronzos, akmens ir vandens; o Niujorke – su darbu „Postmodernizmas“ („The Holly Solomon“ galerija, 1986). Jo didelė bronzinė skulptūra „Città Gigante“ gavo didįjį prizą Japonijoje, 5-ajame Henry Moore'o konkurse. 1990 m. Venecijos bienalėje kambarys buvo skirtas vien jo darbui „Sole

Nero” (padarytam iš vandens, medžio ir vaško).

Vėliau jis surengė daug parodų Italijoje ir užsienyje, taip pat plėtojo naują darbo sritį: skulptūras viešose erdvėse, dažnai užsakomas valstybės institucijų. Todėl jo darbų galima rasti ne viename Italijos, Prancūzijos, Vokietijos ir Japonijos mieste ir parke.

LOS NIÑOS DE STEFANIA

Para mí, el encuentro con los niños de Celle fue una experiencia nueva y hermosa. Todavía recuerdo sus ojos llenos de curiosidad en sus caritas sonrojadas y sus movimientos torpes cuando querían acercarse a mí para responder a mi saludo.

Les recuerdo en una habitación grande, escuchando boquiabiertos a Stefania que les contaba el cuento del alfarero de Cantagrillo y observándome mientras yo trabajaba la arcilla.

Los recuerdo creando nuevos animales, pequeños guardianes de la Naturaleza y plantando sus semillas en un auténtico y maravilloso juego, para ellos natural y normal en la sencillez de sus pequeños gestos.

STEFANIA`S CHILDREN

To me, meeting the children of Celle was a new and beautiful experience. I still remember their eyes full of curiosity in their reddish small faces, as well as their clumsy moves towards me, when they wanted to answer my greetings.

I remember them in a large room, listening to Stefania who was telling the tale of the potter of Cantagrillo, and watching

me while I was working and moulding the clay. They created new animals, small guardians of Nature. They planted their seeds in a real and marvellous play, so natural and normal in their simplicity.

STEFANIJOS VAIKAI

Susitikimai su Čelės (Celle) vaikais davė man naujos ir gražios patirties. Vis dar prisimenu jų akis, smalsius jų žvilgsnius, mažus rausvus veidelius ir kaip nerangiai jie atsakydavo į mano pasveikinimą.

Prisimenu juos dideliame kambaryje besiklausančius Stefanijos pasakojimo apie Kantagrilo (Cantagrillo) puodžių ir smalsiai žiūrinčius į mane, kai formavau molį. Jie patys sukūrė naujus gyvūnėlius, mažus gamtos sergėtojus. Jie žaisdami sodino savo molinukus ir sėjo sėklas. Kaip vaikams būdinga, jie elgėsi labai natūraliai ir paprastai.

PROFESORES

Un artista, Luigi Mainolfi, un cuento y un poco de arcilla para inventar y crear.

La arcilla es un material natural, el agua la ablanda, el aire la seca, el calor la transforma.

Es fría, gris, roja, blanda y dura.

Se puede aplastar o moldear; se puede hacer y deshacer.

Estos conceptos sintetizan – en pocas palabras- el camino de aproximación a la arcilla seguido por los niños de 5 años de la escuela de pre-primaria Il Castello, en Pistoia.

El hilo conductor de sus actividades fue el cuento del pequeño pueblo de Cantagrillo, interpretado en la Fattoria di Celle por Arte in Erba. Los temas para las actividades surgieron a partir del encuentro con el artista Luigi Mainolfi y su obra.

Los niños tenían a su disposición todo el espacio del taller/ estudio llamado Area Blu. Empezamos nuestro trabajo con la arcilla realizando una gran maqueta (un mapa en relieve) del pueblo de Cantagrillo.

Tuvimos la oportunidad de observar el modo en que los niños establecían contacto con este material, moldeándolo para dar forma a sus pensamientos, sentimientos e ideas.

También pudimos observar las diferentes estrategias adoptadas por los participantes con el fin de colaborar y establecer relaciones entre ellos, con vistas a un proyecto común.

Comenzamos el taller identificando e intentando reproducir las huellas dejadas por Mainolfi en sus trabajos. Enseguida nos dimos cuenta de que cada traza corresponde a una herramienta diferente utilizada para dar forma a aquel trozo de arcilla. La primera que identificamos había sido producida por la mano del artista. Este fue el punto de partida para descubrir otras herramientas que habían sido utilizadas con diferentes resultados, dependiendo de la fuerza y velocidad aplicada en ella.

A continuación nosotros también hicimos algunos animales divertidos siguiendo los consejos del “alfarero” Mainolfi.

La última propuesta fue la producción de árboles y plantas imaginarios utilizando para ello algunos moldes. Los pequeños objetos creados se hornearon y pintaron permitiendo a los niños observar el proceso de cambio del material.

La arcilla jugó un papel preponderante aunque también se utilizaron otros materiales (pintura y pinceles junto con otros

materiales reciclados), especialmente en lo referente a la realización de la maqueta de nuestro pueblo (Cantagrillo).

La arcilla ha sido una fuente de asombro y sorpresa para todos los niños implicados en el taller: inmediatamente se pusieron a buscar las posibilidades del material y nos dimos cuenta de que ellos eran capaces de desarrollar sus propias habilidades para utilizarlas de un modo creativo y premeditado.

Crearon formas y figuras, cada vez mas complejas, añadiéndoles detalles a base de incisiones o añadidos de otros materiales. En todo momento les hemos dejado que exploren libremente y resuelvan sus problemas siguiendo sus propias ideas. Lo que ellos han creado es, por tanto, totalmente original y no estereotipado, el resultado de una experiencia intensa y personal.

Angela Palandri responsable del taller Area Blu del Ayuntamiento de Pistoia.

TEACHERS

An artist, Luigi Mainolfi, a tale and some clay to invent and create

Clay is a natural material, water makes it softer, air dries it, heat transforms it.

It is cold, grey, red, soft and hard

One can squash or mould it; it can be done and undone.

These concepts synthesize – in a nutshell – the path of approach to clay underwent by the 5 years children of the pre-primary school Il Castello, of Pistoia.

The guiding thread of their activities was the tale about the small village of Cantagrillo, performed at the Fattoria di Celle

by Arte in Erba. The themes for the single activities arose from the encounter with the artist Luigi Mainolfi and his works.

The children had the whole spaces of the workshop/atelier called Area Blu at their availability. We started our work with clay realizing a big model (a relief map) of the village of Cantagrillo.

We had the opportunity to observe the way in which the children approached this material, starting to mould it in order to give shape to their thoughts, feelings and ideas.

We were also able to observe the various strategies adopted by the participants with the aim to collaborate and establish relationships among them, in view of a common project.

We started the workshop identifying and trying to reproduce the traces left by Mr Mainolfi on his works. Soon we realized that each trace corresponds to a different tool which was used to work out that piece of clay. The first one which was identified had been produced by the hand of the artist. That was the starting point to discover that other tools had been employed with different outcomes, depending on the strength and fastness applied on it.

Then, we also produced some fanciful animals following the suggestions of the “ceramicist” L. Mainolfi.

The last proposal was about the production of fanciful trees and plants, using some moulds. The small things produced were heated and then painted, thus allowing children to observe the process of change of the material.

Clay, therefore, played a key role, although other materials were employed (paints and brushes, along with some recycled materials) especially as regards the realization of the model of our village (Cantagrillo).

Clay has been a source of wonder and amazement for all the

children involved in the workshop: they immediately engaged themselves in finding out the potentialities of this material. We noted that they were able to develop their own skills in order to employ it in a creative and conscious way.

They were able to develop forms and shapes, which were always more complex, adding value with particulars obtained through engravings or adds of other materials. We have always left them free to explore and solve their problems, according to their personal path. What they produced is therefore absolutely original and not stereotyped, as it is the result of an personal and deep experience.

Angela Palandri workshop teacher – Area Blu, Pistoia.

MOKYTOJA

Menininkas Luigi Mainolfi, pasaka ir truputis molio atradimams ir kūrybai

Molis yra natūrali medžiaga. Vanduo molį suminkština, oras išdžiovina, karštis jį pakeičia. Jis gali būti šaltas, pilkas, raudonas, minkštas ir kietas. Galima jį formuoti ir gniuždyti, galima ką nors nulipdyti ir vėl suminkyti.

Šios mintys ir buvo molio pažinimo kelio, kuriuo vedėme penkiamečius Pistoijos „Il Castello“ mokyklos mokinius, pagrindas.

Spektaklis apie mažo Kantagrilo (Cantagrillo) kaimelio gyvenimą, kurį suvaidino grupė aktorių Čelėje (Celle), tapo visa siejančia gija. Kiekvieno atskiro susitikimo temas diktavo bendravimas su menininku Luigi Mainolfi ir pažintis su jo darbais.

Vaikams buvo suteikta galimybė naudotis dirbtuvėmis, vadinamomis „Area Blu“ studija. Darbą su moliu pradėjome

nuo didžiulio maketo – Kantagrilo kaimo reljefinio žemėlapis – lipdymo. Turėjome progą stebėti, kaip vaikai pirmąkart formavo molį, kaip stengėsi suteikti formą savo mintims ir jausmams. Matėme, kad vaikai, kurdami vieną bendrą darbą, bendradarbiaudami, stengdamiesi užmegzti ryšius vienas su kitu, pasirinko skirtingas strategijas.

Tyrinėjome išpaudimus molyje, kuriuos Mainolfi palieka savo darbuose, vėliau juos pabandėme atkartoti su vaikais. Supratome, kad naudoti skirtingi įrankiai, todėl ir pėdsakai molyje palikti skirtingi. Pirmąjį mūsų tyrinėtą kūrinį autorius buvo atlikęs tiesiog rankomis. Tai suvokę jau kalbėjome apie darbo rezultato priklausomybę nuo naudojamo įrankio, taip pat nuo to, kaip stipriai ir greitai daromas įbrėžimas ar išpaudimas.

Po to „puodžius“ Mainolfi pasiūlė vaikams nulipdyti jų sufantazuotus gyvūnelius. Vėliau naudodami tam tikras formas vaikai lipdė savo svajonių medžius ir kitus augalus. Molio darbeliai buvo išdegti krosnyje, po to nudažyti, tai leido vaikams stebėti medžiagos pasikeitimus.

Nors naudojome ir kitas medžiagas (dažus, teptukus, iš atliekų perdirbtas medžiagas) molis čia atliko pagrindinį vaidmenį, ypač lipdant kaimelio maketą. Molis vaikams tapo tikru stebuklu. Jie ne tik stebėjosi, bet iškart suprato šios medžiagos teikiamas galimybes. Kiekvienas įgijo darbo su moliu patirties, ir mes matėme, kaip kūrybiškai ir supratingai vaikai šia patirtimi naudojosi.

Jie išmoko sukurti vis sudėtingesnes formas, faktūras ir derinti įvairias medžiagas. Vaikai patys sprendė iškilusias problemas, savarankiškai pasirinkdavo sprendimo būdus. Todėl jų darbai visiškai originalūs, tolimi nuo kokių nors stereotipų – tai gilios asmeninės kiekvieno vaiko patirties rezultatas. Angela Palandri, studijos „Area Blu“ mokytoja.

EUROPOS PARKAS

EUROPOS PARKAS

Europos parko istorija prasideda nuo skulptorius Gintaro Karoso (g. 1968) siekio ir užsispyrimo apleistame miške sukurti modernaus ir šiuolaikinio meno muziejų. Muziejaus tikslas – meno kalba įprasminti geografinį Europos žemyno centrą, 1989 metais nustatytą Prancūzijos Nacionalinio geografijos instituto.

Europos parkas yra 20 minučių kelio nuo Vilniaus centro. Po atviru dangumi 55 ha plote eksponuojama daugiau kaip 100 įvairių pasaulio šalių menininkų sukurtų skulptūrų, tarp jų žymiausių šiuolaikinio meno kūrėjų M. Abakanowicz, D. Oppenheimo, S. LeWitto darbai. Muziejus kuriamas kaip vientisas gamtos ir meno kūrinis ansamblis. Išraiškingas parko reljefas, kalvelės ir lomos, nedideli tvenkiniai sudaro puikų foną skulptūroms. Kraštovaizdį formuoja Gintaras Karosas.

Europos parkas, gimęs vienais reikšmingiausių Lietuvai 1991 metais, savo pavadinimu ir kosmopolitiškomis idėjomis tarsi išpranašavo Lietuvos ateitį ir tapo valstybės perėjimo iš vienos sistemos į kitą simboliu.

Suradęs tinkamą vietą parko steigimui šalia Vilniaus, Gintaras Karosas keletą metų valė apleistą mišką, o 1991 metais pastatė pirmąją skulptūrą, žyminčią Europos parko pradžią. Ši skulptūra tapo muziejaus ženklu ir yra pavaizduota Europos parko logotipe. 1993 metais įsteigta ne pelno organizacija, kuri įstatymų numatyta tvarka 1997 reorganizuota į viešąją įstaigą Europos parkas. Nuo 1993 metų čia organizuojami tarptautiniai skulptūros simpoziumai ir rengiamos menininkų rezidencijos.

Europos parkas aktyviai vysto edukacinę veiklą ir bendradarbiauja su mokyklomis. Per ekskursijas įmenamos skulptūrų prasmės ir mįslės, atskleidžiamos įdomios čia kūrusių menininkų istorijos, plečiamas akiratis, skatinama fantazija, žaidžiama, bendraujama. Edukacinių užsiėmimų dalyviai piešia, lipdo, stato skulptūras, kuria pasakas, savaip interpretuoja šiuolaikinio meno kūrinius. Neseniai duris atvėrė Europos parko Edukacijos centras. Unikaliomis formomis pastate, kurio stogas apželdintas žole, vyks seminarai, konferencijos, praktiniai užsiėmimai ir paskaitos.

Dailės kritikas Michaelas Brensonas Europos parką yra pavadinęs „tiltu tarp skirtingų kultūrų“. Europos parkas taip pat siekia tapti tiltu į meną pačiai įvairiausiai auditorijai.

„KULTŪRA 2000“ PROJEKTAS

Dalyvauti projekte „Meno parkai gamtoje: tiltas šiuolaikinio meno mokymui mokykloje“ nusprendėme pakviesti jauną Lietuvos menininką Mindaugą Tendziagolskį. 2003 metais Europos parke buvo pastatytas šio autoriaus kūrinys „Mobile Games“, susidedantis iš kelių skulptūrinių žaidimų. Pamanėme, kad Vilniaus A. Vienuolio gimnazijos trečiokams bus įdomu pabendrauti su skulptūras-žaidimus kuriančiu menininku ir jis bus puikus tiltas tarp mokyklos ir muziejaus.

Svarbiausi mūsų tikslai buvo priartinti vaikus prie šiuolaikinio meno per pažintį su gamtoje eksponuojamais meno kūriniais, bendravimą su menininku, tiesioginį dalyvavimą kūrybos procese, paskatinti vaikus kalbėti apie Europos parke eksponuojamus kūrinius ir apie savo pačių darbus, o menininkui suteikti galimybę sukurti naują meno kūrinį.

2004 m. lapkričio 12 d. Europos parke buvo surengtas pirmasis skulptoriaus Mindaugo Tendziagolskio ir projekte dalyvaujančių mokinių susitikimas. Skulptorius prisistatė ir supažindino vaikus su Europos parku. Vaikščiodami po parką, vaikai klausėsi edukatorės Linos Karosienės pasakojimo apie Europos parke kūrėjus menininkus, apžiūrinėjo skulptūras, savaip jas interpretavo ir žaidė.

Po kelių dienų įvyko antrasis menininko ir moksleivių susitikimas. Šį kartą susitikimo vieta – Vilniaus A. Vienuolio gimnazija. Skulptorius pasakojo vaikams savo vaikystės prisiminimus, kalbėjo apie tai, kas paskatino jį kurti, ir apie tai, kad jo kūriniai žiūrovą kviečia žaisti. Po šio pasakojimo buvo nuspręsta nupiešti skulptūras, su kuriomis galima būtų žaisti. Kiekvienas savaip supranta žaidimą: vienam tai – pašėlęs namas, kitam – labirintas ar čiuožykla. Piešiniai buvo labai įvairūs. Menininkas negailėjo pagyrimų, norėdamas paskatinti vaikus atsiskleisti, kurti, domėtis šiuolaikiniu menu.

Vaikams labai patiko ir kitas užsiėmimas, kai visi drauge kūrė vieną piešinį.

Dar vienas susitikimas buvo skirtas skulptūrėlių iš modelino, vielučių, sagų ir sraigtelių lipdymui. Moksleiviai sukūrė įvairiausių objektų – lėkščių-kaukių, ratuotų nežemiškų ir žaibu varomų mašinų.

Kalbantis su vaikais, žiūrint į jų piešinius ir skulptūrėles, menininkui kilo naujo kūrinio idėja – dvivietis dviratis, besisukantis ta linkme, kur sėdi stipresnis dviratininkas. Varžovai vienas kito nemato – juos skiria brezento siena. Žaisti su šia skulptūra galima įvairiai: važiuoti viena kryptimi, suktsi ratu ar pasivaržyti, kuris stipresnis, – viskas priklauso nuo jėgos ir pedalo sukimo krypties. Pagaminti šią skulptūrą autoriui padėjo du asistentai.

Kai skulptūra buvo baigta, Europos parko edukacijos centro salėje buvo suorganizuota projekto dalyvių darbų parodėlė.

Kiekvienas moksleivis pasakojo, ką jautė, kodėl norėjo nupiešti ar nulipdyti būtent šiuos kūrinius ir kaip reikėtų su jais žaisti.

Parodėlės metu menininkas taip pat pristatė savo kūrinį – dvivietį dviratį, sukurtą bendraujant su šiais moksleiviais per edukacinius užsiėmimus. Moksleiviai džiaugėsi galėdami pirmieji išbandyti šią skulptūrą, kuri dabar stovės Europos parke. Menininkas papasakojo apie tai, kaip jis kūrė šią skulptūrą, parodė eskizus.

Vėliau visi moksleivių darbai sugrįžo į A. Vienuolio gimnaziją ir buvo išeksponuoti, kad gimnazijos mokiniai ir mokytojai galėtų susipažinti su projekto dalyvių darbo vaisiais. Projektas pristatytas visiems gimnazijos moksleiviams ir mokytojams. Trečiokai susilaukė nemažai pagyrimų, ir dabar visa gimnazija nekantriai laukia pavasarį atvyksiančios keliaujančios parodos.

Sužinojė, kad panašūs susitikimai su menininkais tuo pat metu vyko kitose šalyse, moksleiviai kartu pasitikrino ir geografijos žinias. Jiems buvo be galo smalsu, kur yra kiti meno parkai projekto partneriai, todėl teko patyrinėti gaublių ir žemėlapi. Kiekvienas stengėsi pirmas bakstelėti pirštu žemės lopinėlių gaublyje – Ispanija, Anglija ir Italija.

Klasės mokytoja Zita Belokon džiaugėsi šio projekto patirtimi, bendradarbiavimu su menininku ir užsimezgusiu ryšiu tarp mokyklos ir muziejaus.

Projekto įvykiai buvo filmuojami ir fotografuojami.

MINDAUGAS TENDZIAGOLSKIS

Gimė 1975 m. Telšių raj., Nevarėnų miestelyje, mokytojų šeimoje. Dar nebaigęs vidurinės mokyklos 1992 metais įstojo į Telšių aukštesniąją taikomosios dailės mokyklą. Ten studijavo skulptūrą. 1993 m. baigė Telšių suaugusiųjų vidurinę mokyklą. Dar besimokydamas Telšiuose, vedė vaikams dailės būrelį savo gimtajame miestelyje. Jau tada Mindaugą žavėjo vaikų kūrybiškumas, žaismingumas ir savotiškas jų požiūris į profesionalųjį meną. 1997 m. baigė Telšių aukštesniąją taikomosios dailės mokyklą, skulptūros specialybę, ir įstojo į Vilniaus dailės akademiją. 2001 m. čia, skulptūros katedroje, įgijo bakalauro laipsnį. Savo diplominį darbą paskyrė lietuvių liaudies žaislų ir žaidimų tematikai. Domėjosi, kaip žaidė mūsų protėviai, ir iš jų žaidimų sėmėsi idėjų savo kūrybai. 2003 m. VDA skulptūros katedroje įgijo menų magistro laipsnį. Magistro baigiamasis darbas taip pat susijęs su žaislo tematika, tačiau įgavo ir prekės bruožų. Diplominis darbas susideda iš trijų dalių: sukurtas objektas, to objekto naudojimo instrukcija ir objekto reklama.

Mindaugui labai svarbus kūrinio ir žiūrovo sąveikos žaismingumas. Nors šiuo metu skulptorius studijuoja VDA menų aspirantūroje, jis vis dar žavisi iš vaikystės atsineštu polinkiu žaisti. Jo kūryboje svarbūs elementai yra žmogaus kūnas ir „veiksmas iš vidaus“.

„Mindaugo Tendziagolskio kūryba yra savalaikis, postmodernaus meno bruožas (žaidybiškumą, socialinį komunikaciškumą, performatyvumą, įvairių meno sričių sintezę, praeities kultūros palikimo perfravimą) įkūnijantis ir deklaruojantis reiškinyss – linksma ir atrakciška mobilių objektų migracija.“ (Goda Giedraitytė)

MENININKO MINTYS APIE SKULPTŪRINIUS ŽAIDIMUS

Žiūrint į kūrinį ir suvokiant, kad ten turi dalyvauti žmogus, žiūrovo galvoje jau sukasi mintis apie veiksma. Tam tikrų detalių buvimas tam tikroje vietoje ir tam tikrais atstumais (pagal kūno proporcijas) išduoda, kad čia be veiksmo neapsieinama.

Žiūrovas pats turi apsispręsti, ar jam pakaks vaizdinio suvokimo, ar jis norės autoriaus patirtį suvokti savo kūnu. Jei žaislas ar žaidimas neatitinka žaidėjo galimybių, jis lieka žiūrovu. Tuo, žinoma, jis nėra prastesnis suvokėjas negu tas, kuris žaidžia. Aš tiesiog noriu išprovokuoti žiūrovą veikti. Kiekvienas apsisprendžia, pasiduoti provokacijai ar ne. Tais kūriniais aš nekuriu kokių nors prasmių apie uždara ratą ar kokį nors ciklą. Man tai iš vaikystės atsineštas noras verstis per galvą, noras išbandyti save, savo ribas.

Mano kūrinys gali neturėti nieko bendra su žaidimu, gali būti šiaip žmogaus kūnui pritaikyti dalykai. Bet tai būtina žiūrovui kelia asociacijas su psichologiniu ar fiziniu išmėginimu.

Dalyvavimas „Kultūra 2000“ projekte suteikė man puikią galimybę kurti bendrą darbą su nevaržomos fantazijos mažaisiais kolegomis, stebėti jų nežabojamų minčių proveržius, pasijusti širdyje tokiu pat žaismingu, kupinu nekalto naivumo ir nuoširdumo kūrybos proceso metu.

MOKYTOJA

Mums labai patiko šis projektas. Dauguma vaikų ir anksčiau lankėsi Europos parke, bet nežinojo skulptūrų istorijų, pasakojimų apie autorius.

Po to, kai išgirdo pasakojimą, patys pabandė kalbėti apie kūrinius, jie grįžo į mokyklą su visai kita nuostata apie Europos parką ir šiuolaikinį meną. Jie piešė tai, ką matė Europos parke, kūrė istorijas apie „dinozaurų kiaušinius“, „pėdutes“, „žirgelį“.

Kai pas mus atėjo dailininkas Mindaugas, man buvo labai įdomu, kaip vaikai dirbs su menininku. Šiems vaikams kyla daug puikių minčių, bet dažnai jie bijo jas įgyvendinti. Projekto metu jie atsipalaidavo, piešė ir lipdė tai, ką įsivaizdavo. Vaikams labai patiko, kad jie gali daryti, ką tik nori ir niekas nevaržo jų fantazijos. Vaikus labai sudomino bendro piešinio kūrimas ir bendra paroda.

Europos parko edukacinė misija aktuali ne tik vaikams, bet ir suaugusiems, kurie menkai susipažinę su šiuolaikiniu menu. Todėl labai svarbu, kad Europos parkas toliau plėtotų šias idėjas.

Zita Belokon, mokytoja. 2004 12 27

EUROPOS PARKAS

Europos Parkas, el museo al aire libre del centro de Europa, fue creado en 1991 por el escultor lituano Gintaras Karosas (n. 1968). El objetivo del museo es dotar de significado artístico al centro geográfico del continente europeo (tal como lo determinó en 1989 el Instituto Nacional Geográfico francés) y mostrar los mejores ejemplos de arte contemporáneo lituano e internacional.

Situado a 25 minutos en coche del centro de Vilnius, la exposición de Europos Parkas abarca un área de 55 hectáreas y muestra la obra de más de 100 artistas de 30 países. La colección incluye obras a gran escala de artistas contemporáneos de renombre como Abakanowicz, Oppenheim y LeWitt, entre otros. El museo está concebido como la unión de la naturaleza y las obras de arte y el excepcional paisaje del parque, bosques y prados salpicados de manantiales proporcionan un entorno idóneo para las esculturas. El paisajismo ha sido a cargo de Gintaras Karosas.

El año de la inauguración del museo coincide con el final de la era de la ocupación soviética (Lituania recuperó su independencia en 1991) y el inicio de una nueva etapa llena de posibilidades de desarrollar ideas innovadoras. Gintaras Karosas desbrozó el bosque durante años antes de crear su primera escultura, Símbolo de Europos Parkas (1991), que marcó el nacimiento del parque. Esta escultura se convirtió en el símbolo del museo y se convirtió en su logo. En 1993 se creó la institución sin ánimo de lucro Europos Parkas y desde entonces se han organizado simposios internacionales de escultura y residencias de artistas.

Europos Parkas lleva a cabo diversas actividades educativas como visitas guiadas basadas en el diálogo, estrechas colaboraciones

con las escuelas, talleres y seminarios. Recientemente se ha abierto al público un nuevo centro de educación e información, cuyo singular edificio albergará seminarios, conferencias, talleres y charlas sobre arte. Como dice el crítico Michael Brenson: “Europos Parkas es un puente entre diferentes culturas”. Europos Parkas también aspira a ser un puente hacia el arte para el público en general.

EUROPOS PARKAS

Europos Parkas, Open-Air Museum of Central Europe, was founded in 1991 by the Lithuanian sculptor Gintaras Karosas (b. 1968). The aim of the Museum is to give an artistic significance to the geographical centre (as determined by the French National Geographical Institute in 1989) of the European continent and to present great examples of Lithuanian and international modern and contemporary art.

Europos Parkas is a twenty-minute drive from the centre of Vilnius. The exhibition spans an area of 55 hectares and displays over 100 works by artists from 30 countries of the world. The collection includes large-scale works by famous contemporary artists such as Abakanowicz, Oppenheim, LeWitt and others. The Museum has developed as a fusion of nature and works of art. The expressive setting of the park, landscaped by Gintaras Karosas, consists of woodlands and grasslands dotted with natural springs, and provides a perfect setting for the sculptures.

The year the museum was established coincided with the end of the era of Soviet occupation (Lithuania re-established independence in 1991) and the beginning of new possibilities to realise innovative ideas. Gintaras Karosas had been clearing

wild neglected woodland for several years before he created the first sculpture Symbol of Europos Parkas (1991) that marked the birth of the Park. The sculpture became the symbol of the Museum and appeared on its logo. In 1993 Europos Parkas was established as a non-profit-making public institution. Since then the Park has organized International Sculpture Symposiums and Artists' Residencies.

Europos Parkas has developed various educational activities: dialogue-based tours, intensive cooperation with schools, workshops and seminars, and recently a New Centre of Education and Information was opened to public. This uniquely shaped building will host seminars, conferences, workshops and lectures on art. The art critic Michael Brenson believes that "Europos Parkas is a bridge between different cultures." Europos Parkas also seeks to be a bridge between art and the wider audience.

EUROPOS PARKAS

Europos Parkas, museo all'aria aperta del centro d'Europa, è stato fondato nel 1991 dallo scultore lituano Gintaras Karosas (b. 1968). Scopo del museo è quello di dare valore artistico al centro geografico (così come determinato dall'Istituto geografico francese) del continente europeo, presentando esempi rilevanti di arte contemporanea lituana e internazionale.

Europos Parkas è a venti minuti d'auto dal centro di Vilnius. Si estende su una rea di 55 ettari e mette in mostra più di 100 lavori di artisti provenienti da trenta diversi paesi. La collezione include lavori di grosse dimensioni realizzati da artisti come Abakanowicz, Oppenheim, LeWitt e altri. Il museo è sviluppato nell'ottica di conseguire una unitarietà di natura e opera. L'ambiente naturale del parco parco, con le sue praterie e foreste

punteggiate da sorgenti naturali, costituisce un'ambientazione naturale per le opere d'arte. Il parco è stato definito, a livello di architettura di paesaggio, da Gintaras Karosas.

L'anno di fondazione coincide con la fine dell'occupazione sovietica e quindi con l'apertura di nuove possibilità di realizzare idee innovative.

Gintaras Karosas da tempo si prendeva già cura delle foreste abbandonate ed inselvaticate della zona quando creò la prima scultura di Europos Parkas, Symbo (1991).

L'opera divenne il simbolo ed il logo del museo. Nel 1993 si decise di farne un'istituzione pubblica a carattere non profit. Da allora Europos Parkas non ha mai cessato di organizzare simposi internazionali di scultura e permanenze di artisti

Europos Parkas svolge numerose attività a carattere educativo: visite guidate interattive, collaborazione con le scuole, seminari e workshops. Recentemente è stato aperto al pubblico un nuovo centro informativo e didattico. L'edificio a ciò dedicato ospiterà seminari, conferenze, workshop, lezioni e così via. Il critico d'arte Michael Brenson dice, "Europos Parkas è un ponte fra culture diverse." Europos Parkas cerca altresì di esser un ponte fra l'arte ed un pubblico più vasto.

PROYECTO CULTURA 2000

Para participar en el proyecto "Parques de escultura en la naturaleza: un puente para la enseñanza de arte contemporáneo en las escuelas" decidimos invitar al joven artista lituano Mindaugas Tendziagolskis. En 2003, Europos Parkas aumentó su colección con "Juegos móviles", una obra de este artista que consiste en varios juegos escultóricos. Pensamos que a los niños de tercer curso del colegio Antanas Vieniulis de Vilnius

les podría resultar interesante mantener una charla con un artista que se dedica a crear esculturas-juego y de este modo crear el puente perfecto entre el colegio y el museo.

Nuestro principal objetivo es acercar a los niños al arte contemporáneo a través del contacto con las obras expuestas al aire libre, la relación con el artista, la participación directa en el proceso de creación de la obra y animarles a comentar las obras que se encuentran en Europos Parkas y las suyas propias. Finalmente, permitir al artista la creación de una nueva obra.

El primer encuentro entre Mindaugas Tendziagolskis y los alumnos que participaron tuvo lugar en Europos Parkas el 12 de noviembre de 2004. El escultor se presentó a sí mismo y condujo a los niños por un recorrido en Europos Parkas. Paseando por el parque escucharon a la educadora Lina Karosiene, que les habló sobre los artistas que han trabajado allí, vieron las esculturas, las interpretaron a su manera y jugaron.

El segundo encuentro tuvo lugar unos días más tarde en el colegio. El escultor compartió con los niños sus recuerdos de infancia, les explicó qué fue lo que le animó a ser artista y cómo sus obras invitan a la gente a jugar. Tras el relato, decidieron dibujar esculturas con las que pudieran jugar. Cada uno entiende el juego a su manera: para algunos es como una casa de locos, para otros como un laberinto o una pista de patinaje. Hubo una gran variedad de dibujos. El artista no escatimó en cumplidos para animar a los niños a expresarse, crear e interesarse por el arte contemporáneo.

A los niños les encantó el tercer encuentro, cuando todos trabajaron juntos en un dibujo colectivo. El siguiente se dedicó a construir esculturas con plastilina, alambres, botones y pequeños tornillos. Los alumnos crearon todo tipo de objetos -desde máscaras hasta vehículos extraterrestres sobre ruedas impulsados por la fuerza del rayo.

Al artista le surgió la idea de su obra después de hablar con los niños y ver sus dibujos y esculturas: un tándem que se mueve en la dirección que marca el ciclista más fuerte. Los competidores no se pueden ver -están separados por una lona- y existen diferentes modos de jugar con la escultura: conducirla en una dirección, pedalear en círculos o competir con alguien en fuerza -todo depende de la potencia y de la dirección del pedaleo. El artista contó con la ayuda de dos personas para realizar la escultura.

Una vez finalizada la escultura, se inauguró una exposición en el centro educativo de Europos Parkas con los trabajos realizados por los participantes en el proyecto. Cada alumno contó lo que había sentido, por qué quiso dibujar una cosa u otra o realizar una escultura y el modo en que se supone que se tiene que jugar con sus trabajos.

Durante la exposición, el artista también presentó su obra -un tándem creado a partir de la relación con los niños durante las clases- explicó cómo la había creado y enseñó los bocetos. Los niños estaban muy contentos de ser los primeros en probar la escultura.

Después, todos los trabajos creados por los niños se devolvieron al colegio Antanas Vienuolis, donde han sido expuestos para que los demás niños de la escuela y sus profesores puedan ver los frutos del proyecto. Los de tercer curso recibieron muchos elogios y ahora todo el colegio espera con impaciencia la exposición itinerante que llegará en primavera.

Al saber que encuentros similares con artistas han tenido lugar en otros países, los alumnos también pusieron a prueba sus conocimientos de geografía. Tenían mucho interés por conocer dónde se encuentran los otros parques "socios" del proyecto y los buscaban detenidamente en el mapa. Todos querían ser

el primero en señalar el lugar correcto en el mapa -España, Inglaterra, Italia.

La profesora Zita Belokon está muy contenta con la experiencia, la cooperación con el artista y los nuevos lazos entre la escuela y el parque de esculturas.

CULTURE 2000 PROJECT

We have decided to invite young Lithuanian artist Mindaugas Tendziagolskis to participate in the project Artistic Parks in Nature: the bridge for teaching contemporary art in schools. In 2003 Europos Parkas was augmented with Mobile Games – a work by the aforementioned author that consists of several sculptural games. We thought the third-graders at Vilnius Antanas Vienuolis Gymnasium might find it interesting to get to chat with an artist engaged in creating game sculptures and so he would become a perfect bridge between the school and the museum.

Our main objective is to draw children closer to contemporary art by way of acquaintance with artworks on display in natural environment, communication with the artist, direct involvement in the process of art-making, to encourage children to talk about the works displayed in Europos Parkas and about their own creations, and to allow the artist to create a new piece of art.

The first meeting of sculptor Mindaugas Tendziagolskis and the pupils who are taking part in the project was held in Europos Parkas on November 12, 2004. The sculptor introduced himself and took the children for a tour around Europos Parkas. Walking around the Park, the children listened to educator Lina Karosiene telling them about the artists who used to create

their works in Europos Parkas, saw the sculptures, interpreted them in their own way and played.

The second meeting of the artist and the pupils took place in a few days, this time at Vilnius Antanas Vienuolis Gymnasium. The sculptor shared his childhood recollections with the pupils, told them about what it was that encouraged him to create art, about how his works were inviting people to play. After the story, they decided to draw sculptures they could play with. Everyone understands a game in their own way: one may see it as a crazy house, another – as a labyrinth or a skating-rink. There was a variety of different drawings. The artist spared no compliments to encourage the children to express themselves, to create, to take interest in contemporary art. The children liked their next meeting, when all of them worked on a single drawing, much as well.

Another meeting was dedicated to making sculptures of play-doh, wires, buttons and tiny screws. The pupils created a variety of objects – from mask plates to extra-terrestrial lightning-driven cars on wheels.

Talking with the children, looking at their drawings and sculptures, the artist got an idea for a new work – a tandem running in the direction of the stronger bicyclist. The competitors are unable to see each other – they are separated by a tarpaulin wall. There are different ways to play with the sculpture: drive it in one direction, circle around or rival with somebody in strength – it all depends on strength and the pedalling direction. In making this sculpture, the author was aided by two assistants.

When the sculpture was finished, a show of works by the participants in the project was held at the hall of the Education Centre of Europos Parkas. Every pupil told what he had felt, why he had wanted to draw one or another particular drawing

or make a sculpture and the way one was supposed to play with his works.

During the show, the artist also presented his artwork – a tandem created through communication with the children during the educational classes. The pupils were happy to be the first to try the sculpture. The artist told about how he created the sculpture, showed the sketches.

Later, all of the works created by the pupils were returned to the Antanas Vienuolis Gymnasium, where they were put on display for other pupils of the Gymnasium and the teachers to see the fruits of work of the participants in the project. The project was presented to all pupils and teachers of the Gymnasium. The third-graders received quite a few commendations and the entire Gymnasium is now looking forward impatiently to the travelling exhibition to arrive in spring.

Having been told that similar meetings with artists took place simultaneously in other countries, the pupils also checked their knowledge of geography. They were immensely interested in the locations of other parks that are partners to the project, leading to scrutiny of the globe and the map. Everyone was trying to be the first to point the right spot on the globe – Spain, England, Italy.

Teacher of the class Zita Belokon was glad with the project experience, the cooperation with the artist and the new ties between the school and the museum.

The project events were recorded on film and in pictures.

PROGETTO CULTURA 2000

Abbiamo deciso di invitare il giovane artista lituano Mindaugas Tendziagolskis a partecipare al progetto “Parchi di scultura: un

ponte fra scuola e museo”. Nel 2003 Europos Parkas aveva già acquisito una sua opera, Mobile Games, strutturata in diversi giochi di scultura. Ci pareva che gli alunni della terza classe del Vilnius Antanas Vienuolis Gymnasium potessero essere interessati ad interagire con un artista impegnato nella creazione di sculture-giochi, e soprattutto ci sembrava che questo potesse divenire un primo ponte fra scuola e museo.

In effetti, il nostro obiettivo era quello di avvicinare i bambini all’arte contemporanea facendoli familiarizzare con le opere in mostra nell’ambiente naturale, comunicando con l’artista, coinvolgendoli direttamente nel processo creativo, incoraggiandoli a parlare dei lavori di Europos Parkas e delle loro stesse creazioni, nonché stimolando l’artista stesso a creare nuove opere.

Il primo incontro fra lo scultore Mindaugas Tendziagolskis ed i bambini si è tenuto ad Europos Parkas il 12 Novembre 2004: lo scultore si è presentato e li ha portati a fare un giro del parco. Durante la visita i ragazzi hanno ascoltato le spiegazioni dell’educatrice Lina Karosiene, hanno visto le sculture e le hanno interpretate a loro modo anche attraverso il gioco.

Il secondo incontro ha avuto luogo pochi giorni dopo, a scuola. Lo scultore ha condiviso con i bambini i suoi ricordi d’infanzia, raccontando loro cosa lo ha incoraggiato a dedicarsi all’arte ed a quel tipo di arte, con una componente di gioco. Così i bambini hanno voluto a loro volta disegnare le opere con le quali desideravano giocare e, dato che ognuno interpreta il gioco alla propria maniera, ne sono scaturiti i disegni più diversi: dalla casa folle, al labirinto, ad una pista da pattinaggio. L’artista non ha risparmiato incoraggiamenti affinché i bambini si esprimessero il più liberamente possibile. In un incontro successivo ogni partecipante si è concentrato su un disegno. Ha fatto poi seguito un altro incontro nel corso del quale i bambini hanno giocato a produrre le proprie sculture con play-doh, filo di ferro ed altri

materiali. Ne sono nate le cose più disparate, dalle maschere alle auto spaziali.

Parlando con i bambini, guardando i loro disegni e le loro sculture, l'artista ha maturato l'idea di produrre un'altra opera: un tandem che si muove nella direzione del ciclista più forte. Vi sono diversi modi di giocare con l'opera: si può avvicinarla a coppie per provare chi sia il più forte (i due ciclisti sono in competizione e separati da una barriera), si può guidare da soli, vi si può camminare attorno.

Completata la scultura, è stata organizzata una mostra dei lavori prodotti da tutti coloro che hanno partecipato al progetto. Durante questa esposizione, corredata dai commenti dei bambini e tenutasi presso il dipartimento educativo di Europos Parkas, l'artista ha illustrato il processo creativo che l'ha condotto a creare la scultura-tandem.

Più tardi, gli stessi lavori sono stati messi in mostra anche nella scuola, affinché la logica del progetto si estendesse ai bambini delle altre classi. Il tutto è stato oggetto di apprezzamento da parte della scuola intera.

Il progetto è stato anche l'occasione di ravvivare le cognizioni geografiche dei bambini: sapendo che altri bambini come loro stavano facendo la stessa cosa in altri paesi, essi hanno studiato le carte geografiche ed i propri testi per rintracciare le localizzazioni degli altri progetti.

L'insegnante Zita Belokon si è così dichiarata più che soddisfatta per l'esperienza compiuta, per la collaborazione con l'artista e per il rapporto stabilito fra scuola e museo.

Il progetto, infine, è stato documentato su materiale audiovisivo.

BIOGRAFÍA

Mindaugas Tendziogolskis nasce in 1975 in Nevarenai, in la región de Telsiai, en una familia de profesores. En 1992, siendo estudiante de Secundaria, se matricula en la Escuela Superior de Artes y Oficios de Telsiai en la especialidad de escultura. En 1993 se gradua en la escuela de Educación Secundaria de Adultos de Telsiai. Paralelamente a sus estudios, dirige un grupo extracurricular de arte para niños en su ciudad natal. En esta época Mindaugas comienza a admirar la creatividad infantil, su carácter lúdico y su actitud sin igual hacia el mundo del arte profesional. En 1997 se gradúa en la Escuela Superior de Artes y Oficios de Telsiai y entra en la Academia de Bellas Artes de Vilnius. En 2001 obtiene la licenciatura en el departamento de escultura. Su proyecto fin de carrera versó sobre los juegos y muñecos tradicionales lituanos. Mindaugas se interesó por los juegos con los que se divertían nuestros antepasados y fueron la fuente de inspiración de su trabajo. En 2003 obtiene el doctorado en el departamento de escultura de la Academia de Bellas Artes de Vilnius. Su tesis de graduación también estuvo relacionada con el tópico de los juegos, aunque ya los presentaba como una mercancía. La tesis consta de tres partes: la creación de un objeto, las instrucciones de uso y su publicidad.

Mindaugas está muy implicado en el carácter lúdico de la interacción entre la pieza y el espectador. Aunque en la actualidad sigue acudiendo a la Academia de Bellas Artes de Vilnius como estudiante de postgrado, este escultor continúa disfrutando de la posibilidad de jugar, algo que no ha dejado desde su infancia. El cuerpo humano y la "acción desde dentro" son elementos importantes en su obra.

“La obra de Mindaugas Tendziogolskis ha materializado y proclamado las características del arte posmoderno (carácter lúdico y de interpretación, interacción social, síntesis de varios

campos artísticos, relectura del patrimonio cultural del pasado) – una animada e interesante migración de objetos móviles.” (Goda Giedraityte)

times. Human body and an “action from inside” have been important elements in his creative work.

“The creative work by Mindaugas Tendziagolskis has been a timely phenomenon materializing and declaring the characteristics of post-modern art (playfulness, social communicability, performativeness, synthesis of various fields of arts, rephrasing of the cultural heritage of the past) – lively and attractive migration of mobile objects.” (Goda Giedraityte)

BIOGRAPHY

Mindaugas Tendziagolskis was born in 1975 in Nevarenai town, Telsiai region, in the family of teachers. In 1992, while being a student of a secondary school, entered Telsiai Higher School of Applied Arts, the specialty of sculpture. In 1993, he graduated from Telšiai Adult Secondary School. While a student in Telšiai, he led an extracurricular arts group for children in his native town. At that time Mindaugas began admiring children’s creativity, playfulness and their unique attitude towards the professional art. In 1997, he graduated from Telsiai Higher School of Applied Arts, the specialty of sculpture, and entered Vilnius Academy of Arts. In 2001, he obtained BA in the Sculpture Department. He dedicated his diploma work for the issues related to Lithuanian folk toys and games. He dabbled in games that our ancestry enjoyed and played, and drew his inspiration for his work from their plays. In 2003, he obtained MA in the Sculpture Department of Vilnius Academy of Arts. The master graduation thesis was also related to the topic of games and plays, although it acquired some features of a commodity either. The diploma thesis consists of three parts: a created object, instruction for its utilization, and advertising of the object.

Mindaugas is much concerned with the playfulness of the interaction between the piece of art and the spectator. Although currently the sculptor has been a post-graduate student with the Vilnius Academy of Arts, he keeps enjoying the opportunity to play, which he incurred from his childhood

---

BIOGRAFIA

Mindaugas Tendziagolskis nasce nel 1975 nella città di Nevarenai in Lituania e nel 1993 si iscrive alla Scuola di Arti Applicate di Telsiai specializzandosi in scultura. Durante il suo periodo di studi fonda, nella sua città natale, un gruppo artistico rivolto ai bambini dei quali ammira la creatività, l’attitudine al gioco e la naturale propensione per l’arte. Nel 1997, ottenuto il diploma, si iscrive all’Accademia d’Arte di Vilnius e nel 2001 si laurea presso il Dipartimento di Scultura con un lavoro dedicato a giochi e giocattolo tradizionali lituani.

Mindaugas concentra il suo lavoro sulla giocosità, radicatosi nella sua infanzia, e sull’interazione fra opera d’arte e spettatore. Il corpo umano e una “spinta interiore” sono elementi importanti nella realizzazione delle sue opere.

“Il lavoro creativo di Mindaugas Tendziagolskis è stato fenomeno che ha concretizzato e reso esplicite le caratteristiche dell’arte post-moderna (gioco, comunicazione sociale, rappresentazione, sintesi di vari campi dell’arte, rivisitazione dell’eredità culturale del passato), viva e attraente migrazione di oggetti mobili.” - Goda Giedraityte.

TESTO DEL ARTISTA

Cuando miras una obra de arte que invita a la interacción, instintivamente comprendes que la acción es necesaria. Cuando observas un móvil o una escultura movable en la que se puede entrar, automáticamente calculas si tu propio cuerpo cabría dentro y si te podrías mover con la escultura.

Tras la observación inicial de la obra, el siguiente paso para el espectador es decidir si basta con contemplarla o es mejor ir mas allá y experimentar personalmente el acto de moverse dentro de la propia obra. Así, esta participación crea una experiencia lúdica. Si no está dispuesto a participar en el juego, entonces el espectador permanece como observador. A pesar de que no comporta un juicio de valor preconcebido, la idea principal es provocar una reacción en el espectador. Aunque es una decisión personal someterse o no a tal provocación. No existe un significado mas profundo, no hay una idea de círculo infinito o ciclos en la obra.

El origen de la idea de “Juegos Móviles” parte de mi infancia, de mi deseo de tomar impulso y sobrepasar mis límites, la frontera mas allá de la cual no podía seguir. Esta sensación, relacionada a un reto psicológico y físico, debería provocar ciertas asociaciones en el espectador.

ARTIST'S STATEMENT

When looking at a work of art that invites participation, one instinctively understands that action is necessary. When looking at a movable or mobile sculpture that one can physically enter, one automatically assesses whether one's own body would fit the proportions and be able to move within the sculpture.

After initially viewing the work, the next step is for the spectator to decide if it is enough to just look, or to go beyond, and personally experience the act of moving within the work itself. This participation creates a game-like experience. If unwilling to play the game, the spectator remains a spectator. Although there is no built-in value judgment here, the main idea is to provoke the spectator to act. However, it is a personal decision whether to submit to provocation or not. There is no deeper meaning, no idea of eternal circle or cycles in the works.

The idea for “Mobile Games” originated from my childhood - a wish to swing and find my upper limit, the boundary I could not go beyond. This is related to a psychological as well as a physical trial and should raise certain associations in the spectator.

DICHIARAZIONE DELL'ARTISTA

Quando si guarda ad un'opera d'arte che invita alla partecipazione, ci si rende istintivamente conto che l'azione è necessaria. Quando si guarda ad una scultura mobile, o nella quale si possa entrare, ci si domanda se il proprio corpo possa adattarsi alle sue proporzioni e sia capace di muoversi con essa.

Dopo il primo incontro a carattere visivo, dunque, il passo successivo per lo spettatore è quello di decidere se guardare e basta, oppure se lasciarsi coinvolgere nel movimento dell'opera. Ciò, infatti, crea un'esperienza simile ad un gioco. Se non vuole giocare, lo spettatore rimane, appunto, semplice spettatore. Sebbene non si voglia esprimere alcun giudizio di valore, l'idea è che si desideri portare lo spettatore a mettersi in gioco. In ogni caso, si tratta di una decisione personale: starci

o non starci. Non c'è altro significato, non c'è alcuna idea di ciclicità o di eterno ritorno in questo lavoro

L'idea di realizzare questi "Giochi Mobili" è scaturita dalla mia infancia - un desiderio di girare e cercare i miei limiti estremi, il confine che non può essere oltrepassato. Ciò è collegato ad una prova sia física que psicológica e dovrebbe provocare certe associazioni nello spettatore.

PROFESORES

Cuando el artista Mindaugas Tendziagolskis vino por primera vez a Europos Parkas a trabajar con los niños estábamos intrigados por saber cómo iban a interactuar con él. Aunque los niños tenían muchas y buenas ideas, a menudo eran incapaces de materializarlas. A lo largo de este proyecto fueron ganando confianza y fueron capaces de dibujar y crear lo que tenían en la imaginación. Los niños estaban encantados ante la perspectiva de que nadie limitara su imaginación y poder hacer lo que quisieran. Estaban especialmente interesados en dibujar en grupo y se mostraron muy satisfechos de su exposición colectiva.

El resultado del proyecto ha sido muy gratificante. Aunque la mayoría de los niños ya habían visitado Europos Parkas con anterioridad, no conocían las historias de los artistas, sus ideas y comentarios. Después de aprender cómo y por qué se crea una obra de arte, salieron con una perspectiva completamente diferente. Al acabar el proyecto incluso podían hablar de las obras de Europos Parkas y sobre arte contemporáneo en general. Cuando regresaron a la escuela llevaron consigo todo este aprendizaje y dibujaron lo que habían visto en el parque, llegando a crear sus propias

historias sobre los "huevos de dinosaurio", las "huellas" y "los caballos enanos".

La misión de Europos Parkas en el ámbito educativo es fomentar el conocimiento del arte contemporáneo como una parte significativa del patrimonio cultural. El objetivo es participar esta conciencia cultural no sólo a los niños sino también a los adultos, a quienes les falta familiarizarse con el arte contemporáneo.

Zita Belokon, Educadora. Colegio público de Vilnius.

Educación Primaria (9-10 años)

TEACHERS

When the artist Mindaugas Tendziagolskis first came to Europos Parkas to work with children, it was intriguing to see how they were going to interact with him. Although the children had many great ideas, they often had difficulties realizing them. During the course of this project they became more confident and comfortable and were able to draw and create what they imagined. The children enjoyed the fact that no one limited their imagination and that they could do whatever they wanted. They were especially interested in drawing as a group and derived great satisfaction from their group exhibition.

This project has proved to be very successful. Although many of the children had been to Europos Parkas before, were not familiar with artists' stories, ideas or observations. After learning about how and why an artwork is created the children came away with a completely different perspective and at the end of the project were able to talk about the works at Europos Parkas as well as contemporary art in general. When they

returned to school the children took back with them what they had learned: they drew what they had seen in the park and were able to create their own stories about the ‘dinosaur’s eggs’, ‘footsteps’ and ‘small horses’.

The educational mission of Europos Parkas is to advance the knowledge of contemporary art, which is a significant part of cultural heritage. The aim is to impart this cultural awareness not only to children, but to adults as well.

INSEGNANTI

Quando l’artista Mindaugas Tendziagolskis venne per la prima volta a Europos Parkas per lavorare con I bambini, fu veramente interessante vedere come questi ultimi si rapportavano con lui.

Sebbene I bambini avessero grandi idee, essi erano spesso in difficoltà a realizzarle. Durante il progetto, però, sono stati capaci di sviluppare una certa fiducia nei propri mezzi e di disegnare e creare ciò che erano capaci di immaginare. Essi erano felici che nessuno limitasse la loro immaginazione e che potessero fare ciò che desideravano.

Erano particolarmente interessati al disegno in gruppo e hanno tratto grande soddisfazione dalla esposizione collettiva.

Siamo rimasti gratificati dai risultati del progetto. Anche se diversi bambini avevano già visitato Europos Parkas, essi non avevano avuto la possibilità di conoscere gli artisti, le loro idee ed osservazioni. Dopo aver imparato come e perché un’opera d’arte viene creata, sono tornati a casa con prospettive completamente diverse. Al termine del progetto, erano persino capaci di parlare dei lavori di Europos Parkas e, più in generale,

di arte contemporanea. Al momento di tornare a scuola si sono portati dietro ciò che avevano appreso. Basandosi su questo, sono stati in grado di creare le loro storie sulle “uova di dinosauro”, sulle “impronte” e sui “piccoli cavalli”.

La mission educativa di Europos Parkas è di promuovere la conoscenza dell’arte contemporanea come parte significativa di un patrimonio culturale. Tale obiettivo si allarga anche al mondo degli adulti, che spesso mancano di familiarità con i linguaggi artistici contemporanei.

Zita Belokon, Educatrice. 27 Dicembre 2004

EDICIÓN:

Fundación NMAC

TEXTOS:

Jimena Blázquez, Zita Belokon, Lilli Brodner, Stefania Gori, Rita Jonkuviene, Lina Karosiene, Jane Leigh, Paula Llull, Cristina Lucas, Luigi Mainolfi, Rita Markuliene, José M^o Muñoz, Isabel Muñoz, Angela Palandri, Christina Scott, Mindaugas Tendziagolskis.

TRADUCCIONES:

Simone Cipriani
Letizia Dalardini
Lina Karosiene
Paula Llull
Tradumedia.com

FOTOGRAFÍAS:

Lorenzo Cipriani, Rita di Benedetto, Luciano Gelli, Stefano Simoni (Arte in Erba), Gaetane Hermans, Cristina Lucas (Fundación NMAC)
Gintaras Karosas, Rita Digriene, Bartosz Polonski (Europos Parkas), Yorkshire Sculpture Park
TheMahler.com (Marina Abramovic'),
Hans Namuth (Jackson Pollock)

© de los textos, los autores.

© de las fotografías, los autores.

© de las reproducciones autorizadas, VEGAP, Cádiz 2005.

IMÁGENES:

Jackson Pollock trabajando en su estudio, 1951, pág. 13
"Hero", Marina Abramovic', Fundación NMAC, 2001, pág. 14
"Cinderblock", Sol Lewitt, Fundación NMAC, 2001. pág. 16
"Le saut dans le vide", Yves Klein, 1960 pág. 18
"Fuente", Fernando Sánchez Castillo, Fundación NMAC, 2001. pág. 20
"Self-portrait as a fountain", Bruce Nauman, 1966, pág. 21
"Eating my words", Bruce Nauman, 1966, pág. 24
"Honest Labor", Chris Burden, 1979, pág. 27
"The family of Man". Nine figures on a hill, Barbara Hepworth, 1970, Yorkshire Sculpture Park, pág. 42
"Stags", Sophie Ryder, 1988, Yorkshire Sculpture Park, colección privada, pág. 43
"Unnatural", Shaun Pickard, 1999, Yorkshire Sculpture Park, pág. 48
"Serpe", Luigi Mainolfi, 1986, Fattoria di Celle, pág. 61
"Giorni Felici", Roberto Barni, Fattoria di Celle, pág. 64
"Mobile Games", Mindaugas Tendziagolskis, 2005, Europos Parkas, págs. 85, 91
"Space of Unknown Growth", Magdalena Abakanowicz, Europos Parkas, págs. 99

DISEÑO GRÁFICO Y MAQUETACIÓN:

Estudio Ana García de Vera

FOTOMECÁNICA:

Cromotex S.L.

IMPRESIÓN:

Elece S.L.

Fundación NMAC
Ctra. A - 48. km. 42,5
11150 Vejer de la Frontera (Cádiz)
Spain

t (+34) 956 455 134
f (+34) 956 455 135
www.fundacionnmac.com
e-mail: info@fundacionnmac.com

Yorkshire Sculpture Park
West Bretton
Wakefield WF4 4LG
United Kindom

t 01924 832631
f 01924 832600
www.ysp.co.uk
e-mail info@ysp.co.uk

Arte in Erba
Via Montalese 7 a
51030 Santomato (Pistoia)
Italy

t (+39) 0573 479 908
f (+39) 0573 479 486
www.arteinerba.it
e-mail: info@arteinerba.it

EUROPOS
PARKAS

Europos Parkas

Joneikiškių k.
LT-4013 Vilnius r.
Lithuania

t (370 5) 2377 077, (370 5) 2377 070
f (370 5) 2377 077
www.europosparkas.lt
e-mail: hq@europosparkas.lt

Con apoyo de

Financiada por

Cultura 2000