

DEPARTAMENT D'ARTS PLÀSTIQUES
IES ANDREU ALFARO DE PAIPORTA

RACÓ DE
c'art

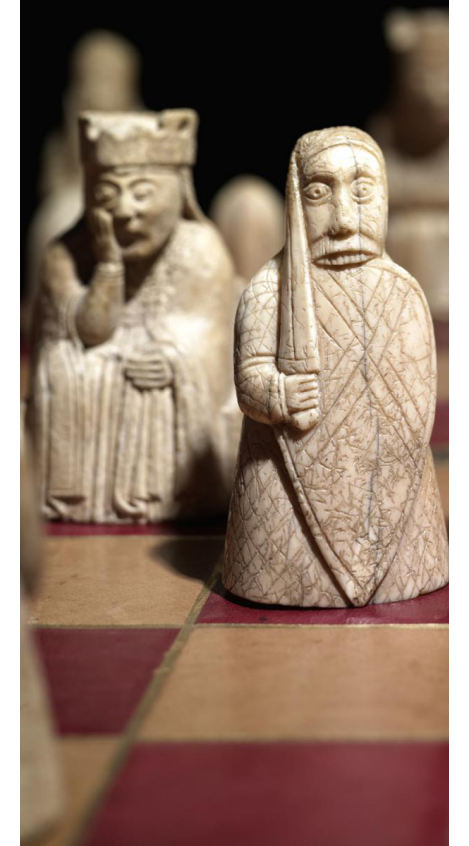
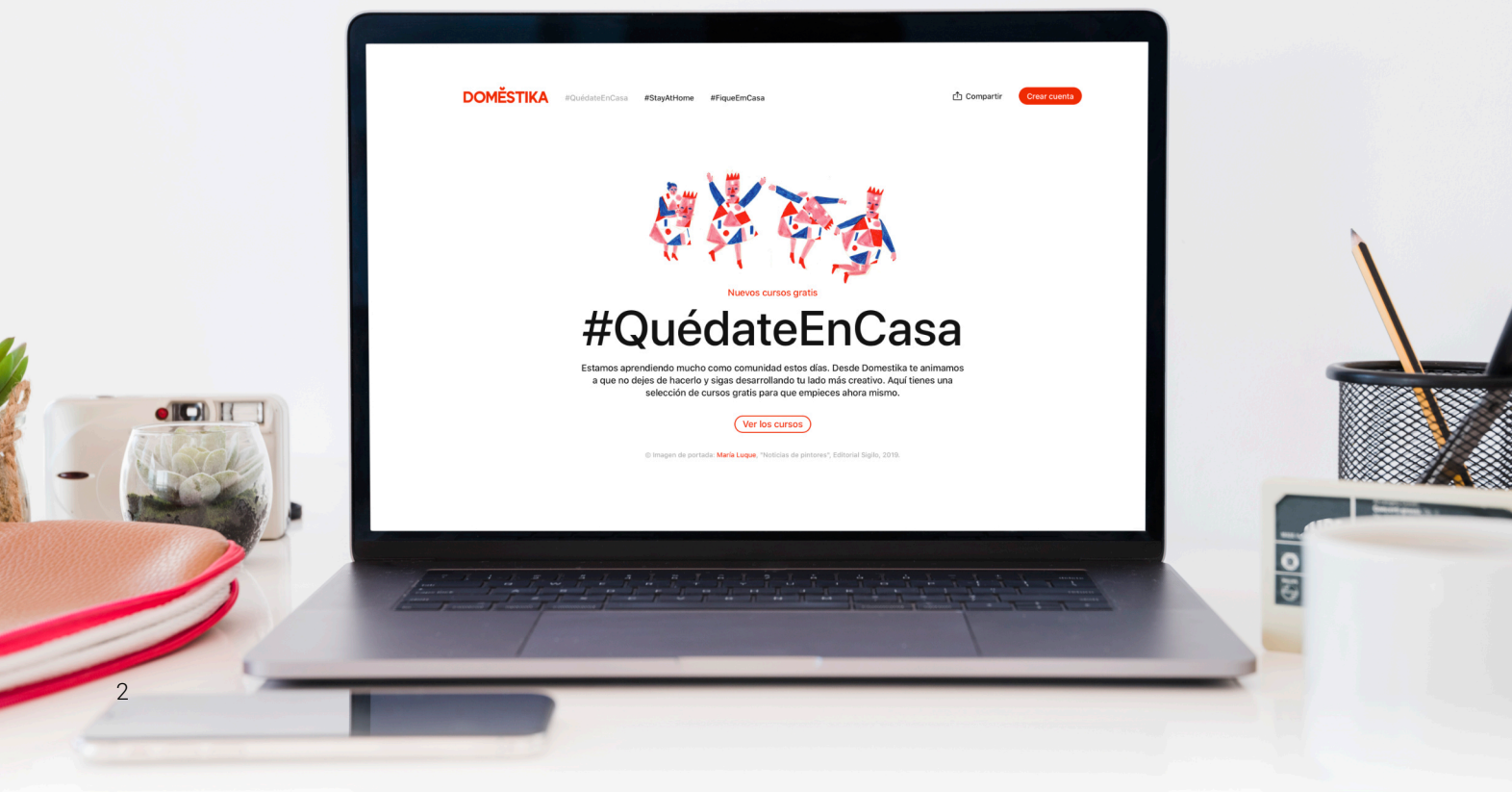
ART I CREATIVITAT PER A TOTS

En aquests dies de confinament han sorgit multitud d'iniciatives de diferents sectors amb la finalitat d'aconseguir que el nostre dia a dia a casa siga entretingut i, al mateix temps, enriquidor. “Domestika”, una comunitat de creatius on es comparteixen projectes i coneixements, ha desbloquejat una selecció de cursos perquè desenvolupem el nostre costat més creatiu.

Durant aquests dies hem tingut temps més que suficient per a avorrir-nos, veritat? Però, i si poguérem aprendre a realitzar animacions en Stop Motion?

Això mateix és només una de les moltes propostes que ens té reservada Domestika gràcies a la iniciativa #QuédateEnCasa. A través d'una selecció de cursos, totalment gratuïts, podem descobrir continguts d'allò més variats. Entre ells trobarem cursos de dibuix o estampació, fotografia digital, animació per rotoscopia, disseny i impressió en 3D, etc. Una autèntica oportunitat per a iniciar-nos en aquella disciplina que ens interesse o vulguem descobrir.

Des de EPVA i el Departament Artístic, ens sembla una meravellosa iniciativa que acosta a tothom una quantitat enorme i variada de coneixements. I amb això, us animem que us interesseu i proveu algun d'aquests interessants cursos que Domestika posa a la nostra disposició. Gaudiu!

VISITA ELS MUSEUS SENSE EIXIR DE CASA

Conèixer els grans tresors que hi ha en els museus més importants del món mai va ser tan fàcil. Ací podràs accedir a col·l·lecions de “clic” a una selecció de tres dels museus més coneguts.

Museo del Prado

La pàgina principal del museu no ens diu molt més que animar-nos a comprar entrades o reservar tiquets per a la visita. La màgia ve quan accedim a l'enllaç que trobareu a continuació, el qual ens permet visualitzar la col·lecció online amb més de 11.000 obres pertanyents a centenars d'autors de totes les èpoques.

Podem realitzar una cerca amb les paraules que desitgem o també anar navegant a través de múltiples categories, que inclouen autor, tema, època, escola, matèria, suport, tècnica o iconografia. Totes les obres estan perfectament catalogades, la qual cosa converteix a aquesta eina en una cosa molt útil perquè totes les edats descobrisquen aquest món artístic.

□ www.museodelprado.es/coleccion

Louvre

Una de les principals referències quant a museus es refereix és el Louvre de París i la seua curiosa entrada que tots tenim gravada en la retina. Al Louvre podem veure obres d'art pictòric i escultures relatives a Egipte, a l'Islam o antiguitats orientals, així com de pintura occidental com la coneguda Gioconda de Da Vinci. Les visites virtuals disponibles que ofereixen són un total de tres, accessibles de forma completament gratuïta i que ens permeten recórrer els corredors i conèixer els detalls de les principals obres.

□ www.louvre.fr/en/visites-en-ligne

British Museum

En ple centre de la capital anglesa ens trobarem amb diversos dels principals museus del món, i un d'ells és el British Museum de Londres, dedicat a la història més general de l'ésser humà quant a l'art i a la cultura, amb una col·lecció de les més grans del món i amb algunes de les peces clau del nostre passat. Referent a les visites virtuals, una eina creada en col·laboració amb Google, és un passeig per algunes de les sales gràcies a l'eina Street View.

En l'enllaç que teniu a continuació podeu consultar les diferents maneres que ens proposa el museu per a poder descobrir-lo al complet.

□ blog.britishmuseum.org/how-to-explore-the-british-museum-from-home/

Mª José Carrión

Professora del Departament d'Arts Plàstiques de l'IES Andreu Alfaro de Paiporta.

Sóc artista vocacional. Estudiant el Batxillerat, incie els estudis de pintura en l'Escola d'Arts i Oficis de València, actualment Escola superior d'Art i Disseny. Em Llicencie en Belles Arts, especialitat pintura, per la Universitat Politècnica de València a l'any 1986. Comence a treballar com a professora d'Arts Plàstiques a l'any 1987 i ja treballant realitze estudis de **postgrau de Gravat**.

Vaig ser finalista en la Beca de pintura de la Diputació de València i premi a la millor pintora comarcal del Concurs nacional de Pintura del Natural de Casas Ibañez, Albacete. He realitzat exposicions col·lectives e individuals en València, Albacete, Conca, Ceuta, Burjassot i Paiporta.

Els meus inicis pictòrics van estar inspirats en **Equipo Crònica**,

4

pintors valencians crítics amb el règim franquista, amb connotacions Pop Art. Com ells vaig estar treballant en equip junt a Amparo Carbonell, utilitzant la **tinta plana i la pintura acrílica** com a tècnica. Aquest treball va donar com a resultat un conjunt d'obres exposades a la ciutat de Conca amb el títol **"Pop qué"**, qüestionant la realitat que vivíem amb un estil, el pop, que no era el més utilitzat en eixa època.

Després d'un impàs produït per la maternitat, vaig tornar a agafar els pinzells fent **paisatge del natural a l'oli sobre taula**. Aquesta etapa és clarament influenciada pels impressionistes i el gest i la lluminositat caracteritzen la meua pintura d'esta etapa. El resultat la sèrie **"Arbres"**, exposició junt a Gloria Cabanes en la Casa de la Cultura de Burjassot i en el Centre Cultural Ciudad de Ceuta.

La meua exposició **"Arquitectures viscudes"** al Museu de la Rajoleria, va coincidir amb els inicis com a professora a Paiporta. Olis en taula de gran format i cola grafs, representant arquitectures oblidades, o intemporals amb un sentit estètic reivindicatiu.

En aquest mateix museu vaig coordinar un projecte col·lectiu de professorat i exalumnat de secundària de Paiporta: **"Multi factoria: 4 elements"**, amb el disseny d'un taller didàctic per a l'alumnat de secundària. L'oli sobre taula va ser la tècnica utilitzada i la temàtica els quatre elements aigua, foc, aire i terra. En aquesta exposició vaig realitzar també quatre escultures en acer corten, representant els quatre elements, segons Plató. Irene Benavent, professora de filosofia va col·laborar amb textos filosòfics referents a la temàtica.

“ De los colores y aromas de este mundo, mi vida hizo una paleta de pintura y me la ofreció a mí.”

En l'actualitat estic realitzant un projecte al que he donat el nom de **"Natura i ésser humà"**, amb un caràcter més simbòlic i reflexiu, enfronta la figura humana amb elements de la natura que em pareixen dignes de ser representats.

A nivell personal l'expressió plàstica és una necessitat i la seu pràctica em fa feliç, si a més a més puc fer gaudir a les persones que contemplen la meua obra, donant testimoni de tot allò que m'envolta, em sent en l'obligació i el plaer de continuar fent-ho.

La creativitat i entusiasme amb els quals treballo en els meus projectes artístics són també ingredients del meu treball a les aules i a l'IES Andreu Alfaro de Paiporta. Per a mi el desenvolupament de la creativitat i l'aprenentatge de les formes artístiques, són capacitats essencials a desenvolupar en l'alumnat.

La revolució als centres educatius ha de vindre de la mà dels artistes o no vindrà.

5

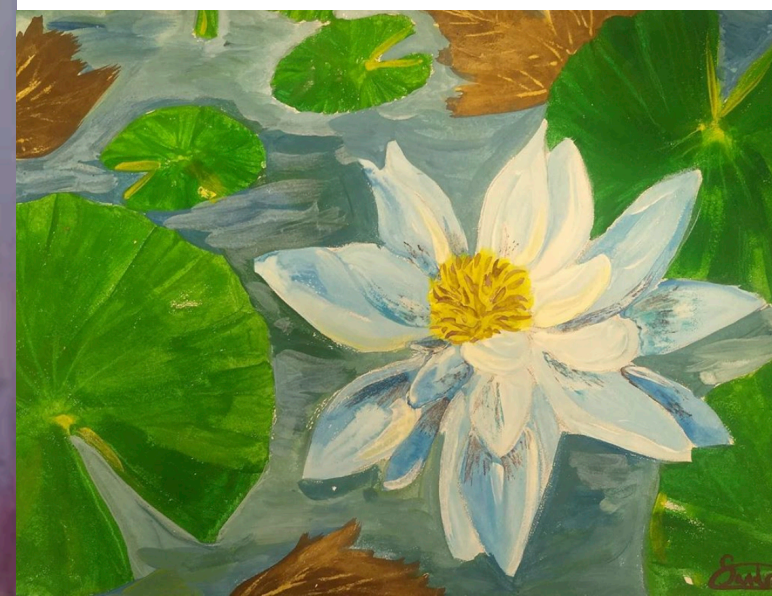
Sandra Banegas

Alumna de Batxillerat de l'IES Andreu Alfaro de Paiporta.

Tinc 18 anys i la meua passió és l'art. Les dues aficions que fan que em desperte cada matí són la música i el dibuix, encara que no puc emprar el cent per cent del temps a aquestes, ja que he de fer deures o estudiar perquè em trobe a segon de batxiller.

M'he criat en una família amb els estudis bàsics, però al meu pare sempre li ha agradat molt la fotografia i el dibuix, això ha fet que jo mai em rendisca front a les adversitats que té l'art, ja que el començament és molt dur i moltes persones el deixen de banda.

“Les dues aficions que fan que em desperte cada matí són la música i el dibuix”

“Mai vaig a rendir-me.”

Em queda molt per aprendre i m'agradaria tindre més presència també en l'àmbit de la música, però encara que em quede molt per saber, mai vaig a rendir-me.

ESTHER GILI

Il·lustradora madrilenya. Triada per a l'ocasió per la seua vistositat i delicadesa en les seues il·lustracions realitzades amb aquarel·la. També destaca per un dibuix molt personal i característic.

Coneguda per il·lustrar diferents llibres infantils i juvenils, com 'El lenguaje de las olas' de Magela Ronda i 'Olivia i las Plumas' de Susana Isern.

Però en 'Blau, l'art d'Esther Gili' és on podem tindre una visió més íntima i variada de l'obra d'aquesta genial il·lustradora.

LAURA PÉREZ

Il·lustradora i dibuixant de còmic valenciana. D'estil pop costumista i intimista, té una capacitat especial per a connectar amb qualsevol, gràcies a l'expressivitat dels seus dibuixos.

El seu extens currículum pot provocar vertigen en veure entre els seus clients a Vanity Fair, The Wall Street Journal, National Geographic, El País...

Els seus còmics i novel·les gràfiques han rebut gran quantitat de premis. El seu últim llibre és 'Ocultos', una selecció de breus relats amb una paleta més ombrívola que de costum.

PACO ROCA

Un dels màxims representants del còmic valencià i espanyol. Amb una manera de narrar molt senzilla juntament amb una estructura clàssica a l'hora de concebre les seues pàgines.

Premiat en innumbrables ocasions, tant a nivell nacional com internacional.

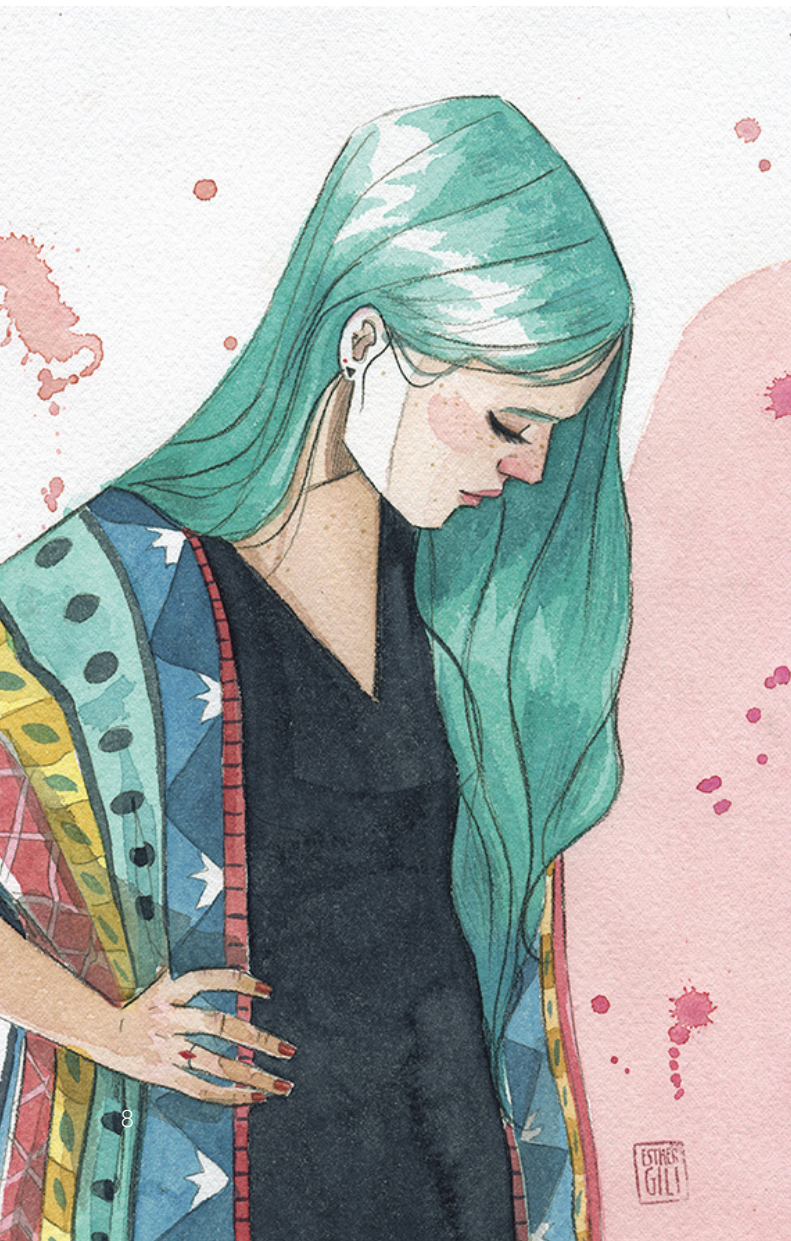
La seua novel·la gràfica 'Arrugues' és, tal vegada, la seua obra millor valorada i que més repercussió ha tingut en la seua carrera. Aquesta última ha sigut portada al cinema, guanyant un Goya a la millor pel·lícula d'animació i al millor guió adaptat.

ALE GIORGINI

Il·lustrador italià. El toc "exòtic" de la secció. Amb un estil 'retro' que ens fa recordar l'imaginari de les sèries animades dels '80 de Hanna-Barbera.

Creient que "el treball dur és l'única font de la inspiració" i no s'imagina la seua vida sense el dibuix.

Ha treballat per a innumbrables clients de talla mundial, a més de ser reconegut amb premis internacionals de disseny. Ha exposat els seus treballs en galeries de tot el món.

PEL·LÍCULES FAMILIARS AMB UN TOC 'RETRO'

A l'hora de la sobretaula, a mitjan vesprada o per a havent sopat. En aquests dies el nostre saló es pot convertir en un cinema en qualsevol moment del dia. Per aquesta raó, ací va una selecció de pel·lícules que uneixen la nostàlgia dels pares amb la fantasia per als més joves de la casa. Sofà, roses i... ACCIÓ!

Hook

Steven Spielberg - 142 min. - 1992

I si et digueren que Peter Pan es converteix en un prestigiós advocat que només viu per a treballar, podries creure-t'ho?

En aquesta pel·lícula, Steven Spielberg ens proposa una història que pocs imaginarien. Tornarem a l'Illa de "Nunca Jamás", veurem als Xiquets Perduts i, com no, tornarem a sentir esgarifances amb el malvat Capità Garfi.

Una pel·lícula plena de fantasia, perfecta per a quedar-nos pegats al sofà de principi a fi.

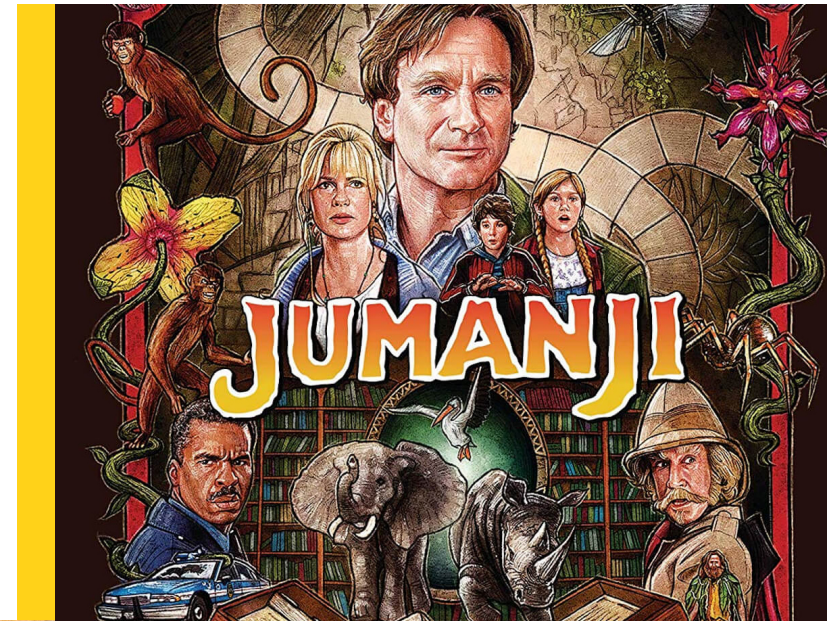
Los Goonies (The Goonies)

Richard Donner - 116 min. - 1985

Icona i clàssic de les aventures dels '80. Basada en una història de Steven Spielberg, la qual ens relata la història d'un grup d'amics que van a la recerca d'un tresor pirata.

Amb personatges de tota mena, la cinta aconsegueix que empatitzem amb qualsevol dels protagonistes, i fins i tot dels antagonistes. Valent, disbauxat, intel·ligent, troç de pa, guapot... Quin és el teu favorit?

Un film del tot recomanable si volem passar moments de riures i aventures en família.

Cariño, he encogido a los niños

Joe Johnston - 93 min. - 1989

T'imagines ser tan xicotet que pogueres muntar a una formiga o volar a lloms d'una abella? Gràcies a la ment del científic Wayne Szalinski, interpretat pel fantàstic Rick Moranis, podem viure totes aqueixes aventures i més sense moure'ns del nostre saló.

Els protagonistes d'aquesta boja història són els fills del científic juntament amb els fills del veí. Uneix-te a ells i embarca't en un viatge ple d'adversitats gegantesques perquè puguin tornar a la normalitat.

Jumanji

Joe Johnston - 104 min. - 1995

Riu-te tu dels videojocs i de la realitat virtual. Mai un joc de taula havia aconseguit "atrapar" tant als seus jugadors.

Pionera en efectes especials a l'hora de mostrar la "flora i la fauna" que apareix en la pel·lícula. Amb un ritme frenètic els protagonistes hauran de superar les adversitats i finalitzar la partida.

Ho aconseguiran?

La Historia Interminable

Wolfgang Petersen - 102 min. - 1984

Qui de nosaltres (pares i mares) no sabia taral·larejar la cançó principal d'aquesta bellíssima pel·lícula?

Una oda a tota la fantasia que alberga l'univers dels llibres. Aquesta història està plena de personatges carismàtics i icònics que nodreixen aquest món que destil·la imaginació pertot arreu.

Una cita imprescindible en el sofà de les nostres cases on els més xicotets, i els que no ho som tant, gaudirem cada minut d'aquesta cinta.

Si l'aspecte anyenc i el suau aroma a naftalina no convenç els més joves de la casa, ací teniu una selecció de pel·lícules més actuals. Realitat virtual, científics superherois, cavernícoles i moltes històries més són el que us espera en aquesta xicoteta llista de films per a tota la família. Esteu llestos?

Ready Player One

Steven Spielberg - 140 min. - 2018

2045. Un món connectat a través de la realitat virtual on qualsevol pot ser com vulga i fer el que li abellisca. Què podria eixir malament?

Steven Spielberg dona vida a un best seller de l'autor Ernest Cline. En ella el protagonista, Wade Watts, haurà de resoldre tres endevinalles per a poder aconseguir unes claus que li donaran el control de la xarxa social virtual anomenada OASIS.

Amb picades d'ullet a la cultura pop dels '80 i '90 és perfecta per a ajuntar diverses generacions en el saló de casa.

Coco

Lee Unkrich - 105 min. - 2017

En aquesta ocasió estem davant una bellíssima posada en escena per part de PIXAR. Miguel, un xiquet que estima la música per damunt de tot, fins i tot de la seua família, es veu embarcat en un fantàstic viatge per la Terra dels Morts a la recerca del seu rebesavi, el famós Ernesto de la Creu.

Amb una estètica acolorida que recrea a la perfecció la festivitat mexicana del Dia dels Morts, PIXAR aconseguirà que estiguem pegats al nostre sofà de principi a fi, i fins i tot se'ns escape alguna llàgrima.

Los Croods

Chris Sanders - 98 min. - 2013

En aquesta ocasió viatgem fins a un món prehistòric que està en constant evolució. Els protagonistes d'aquesta història hauran d'abandonar les "comoditats" de la seua llar, enmig de la convulsió d'un planeta en ple procés de formació, per a aconseguir arribar a un lloc on viure molt millor.

Uneix-te a ells en aquest divertit i acolorit viatge. Hauran de superar les seues pors i adaptar-se als canvis per a superar totes aquelles adversitats que se'ls presenten, això sí, sempre en FAMÍLIA.

Big Hero 6

Don Hall - 108 min. - 2014

Canviem herois súper musculats en malles per 'cervells' universitaris vestits amb les seues pròpies invencions. Sona diferent, veritat?

En aquesta pel·li de Disney descobrirem uns personatges carismàtics i amb un disseny exquisit. El muntatge i l'acabat d'aquesta, aconseguiran que estiguem pegats a la pantalla de principi a fi, veient com els nostres protagonistes tracten de vèncer al seu particular malèfic enemic.

Spider-Man: Un nuevo universo

Peter Ramsey - 116 min. - 2018

En poques paraules i al meu entendre, aquesta pel·lícula d'animació és una de les millors, si no la millor, que he vist en molt de temps.

Aquesta afirmació no és fútil, ja que estem parlant de la guanyadora dels Óscar del 2019 en la seua categoria. Amb una estètica que unifica tècnica i narrativa d'una manera tan intel·ligent com sorprenent, és com si estiguérem veient un còmic del nostre heroi aràcnid en moviment.

Una pel·lícula transcendent, meravellosa i al·lucinant.

JOURNEY

Per a molts, els videojocs no són més que un passatemps buit i sense més al·licient que el de “bastonejar” botons. Però en Journey això no és així. Aquest joc tracta de connectar amb el jugador a través de la narrativa i de la música, submergint-nos en un món bellíssim i ple d'obstacles a superar per a arribar al final del nostre viatge.

Aquestes pàgines estan dedicades a Journey (Thatgamecompany), un videojoc que en el seu moment, allà pel 2013, va suposar un abans i un després en el sector de l'oci electrònic. En un món on es tendeix al foto-realisme gràfic i a l'entreteniment vacu, va aparèixer un dels jocs més bells de la seua generació convertint-se en el primer la banda sonora del qual va ser nominada en els prestigiosos premis Grammy.

Però l'excusa que em porta a parlar d'aquesta obra és per la iniciativa que ha tingut Sony Interactive Entertainment, #PlayAtHome (#JuegaEnCasa). Aquesta iniciativa consisteix a oferir de manera gratuïta dos videojocs durant aquest període de confinament, un dels quals és el que ens concerneix en aquestes línies.

Com indicava anteriorment, el món del videojoc sembla que es redueix a Fornite's, Call of Duty's, GTA's i FIFA's. La qual cosa és lògic, ja que darrere d'aquests noms hi ha grans estudis i productores que inverteixen en publicitat i influencers perquè els seus productes estiguen en tot el parc de consoles disponible. Ocorre més o menys com en la indústria del cinema, la pel·lícula més taquillera no és per tant una pel·lícula bella, amb interpretacions o personatges memorables.

Journey és un joc que connecta amb el jugador, i l'aconsegueix mitjançant la neciesa del seu missatge i mecàniques. Es percep una intenció narrativa més enllà del merament convencional, on les accions del jugador són l'argamassa i els pilars d'una narració que gira silenciosament a les nostres mans. Un altre dels aspectes que defineix a aquest joc és que tracta d'arribar al major espectre de jugadors possible, la qual cosa fa que el director, Jenova Chen, se cenyisca a diversos principis essencials. El primer d'ells és estimular el vessant intel·lectual, plantejant reptes i dilemes complexos al jugador. D'altra banda, la segona manera és l'estímul emocional, “una cosa fàcil d'aconseguir en xiquets, però no en els adults, que estan més enfadats”, afirmava el director. Finalment, el tercer principi en el qual es va basar Chen per a atraure al públic adult és un pilar fonamental per a aquest videojoc: es tracta de la creació d'un entorn social on el component emocional puga veure's recolzat en el fet de compartir l'experiència amb altres persones i és que, la màgia de Journey resideix també en la seua manera multijugador.

El nostre viatger es troba en sintonia amb el jugador pràcticament des del principi, o tal vegada podríem dir que és el jugador el que sintonitza amb aqueixa estranya figura elegant i amb capa en una relació clarament recíproca. Aquest joc relata sense paraules la mil·lenària història del viatge de l'heroi i ens fa sentir multitud de sensacions al llarg de l'experiència. I en aquesta cerca de l'empatia i la connexió emocional és on el creador de Journey afirma haver concentrat els seus esforços a donar una manera multijugador per a dos jugadors, de manera que es poguera establir un llaç que transcendira el llenguatge i que representara el que és realment la socialització.

Aquesta connexió i empatia que aconsegueix el joc, l'aconsegueix a través d'un patró narratiu oblidat durant molt de temps i que va ser gran impulsor de guions cinematogràfics d'èxit, el viatge de l'heroi. L'estructura d'aquest periple simbolitza el naixement d'un ser capaç de transgredir tot l'immediat i estàtic, doncs, malgrat no conèixer el món més enllà del seu entorn immediat i segur, rebrà una trucada que l'impulsarà a explorar-ho transgredint les seues pròpies limitacions. D'aquesta manera, Journey es configura com un perfecte tractat audiovisual i interactiu per a representar la història més mil·lenària de l'ésser humà, la d'un inconformisme que inspira la cerca més enllà, la superació d'incomptables proves, la del descobriment de la transcendència i la del retorn a casa.

A nivell estètic podríem assenyalar dues característiques vitals en la configuració de Journey: el moviment i el colorit. Respecte al primer aspecte, la fluïdesa i el dinamisme és una constant en l'obra de l'estudi, on troben predilecció per l'orgànic i suau. Respecte al segon punt, cal assenyalar que el joc queda caracteritzat per una paleta de colors suaus que representen l'avanç del dia com a inici i fi de la història.

Així mateix, a nivell sonor les notes d'Austin Wintory recullen tot allò esmentat anteriorment i ho embasta amb el llaç d'un lament de cello que acompanya els primers passos del viatger en l'arena. Musicalment parlant és un gran concert de cello en el qual eres el solista i la resta d'instruments representen el món al teu voltant, sent una música dinàmica que respon a les accions del jugador.

Amb tot això i comptat i debatut, aquesta és una fantàstica oportunitat per a gaudir d'una experiència diferent i única, més enllà del simple entreteniment en la qual gaudir de cada paisatge i repte que se'ns proposa. Deixem-nos portar pels concordes i els elegants moviments del nostre personatge i així gaudir d'aquesta joia atemporal.

“Una fantàstica oportunitat per a gaudir d'aquesta joia atemporal.”

Jordi Pérez Carbonell

DÓNA-LI AI 'LIKE' I SEGUEIX ELS NOSTRES TREBALLS

Instagram, aquesta xarxa social plena d'influencers i publicitat, a més de fotografies, pot servir com a eina motivacional dels alumnes. Des d'EPVA i les assignatures artístiques de batxillerat utilitzem diferents perfils per a mostrar i compartir els treballs realitzats pels protagonistes de l'assignatura.

Les RRSS són un dels entorns preferits pels adolescents actuals. Per aquest motiu, és important que aprenguen a usar-les i al seu torn, els docents podem utilitzar-les per a connectar i motivar l'alumnat.

En aquest cas, Instagram resulta un 'suro' perfecte per a penjar els treballs que anem realitzant en les diferents assignatures del departament artístic. És una eina motivacional molt potent, ja que propícia l'esforç de cada alumne i alumna amb la finalitat de veure's publicat en el perfil de l'assignatura.

D'altra banda, serveix com a nexa d'unió entre diferents professionals de l'educació, on el fet de compartir els treballs sorgeixen sinergies i naixen noves idees que plantejar en forma de projectes.

Davall d'aquestes línies podeu veure tots dos perfils que hem creat.

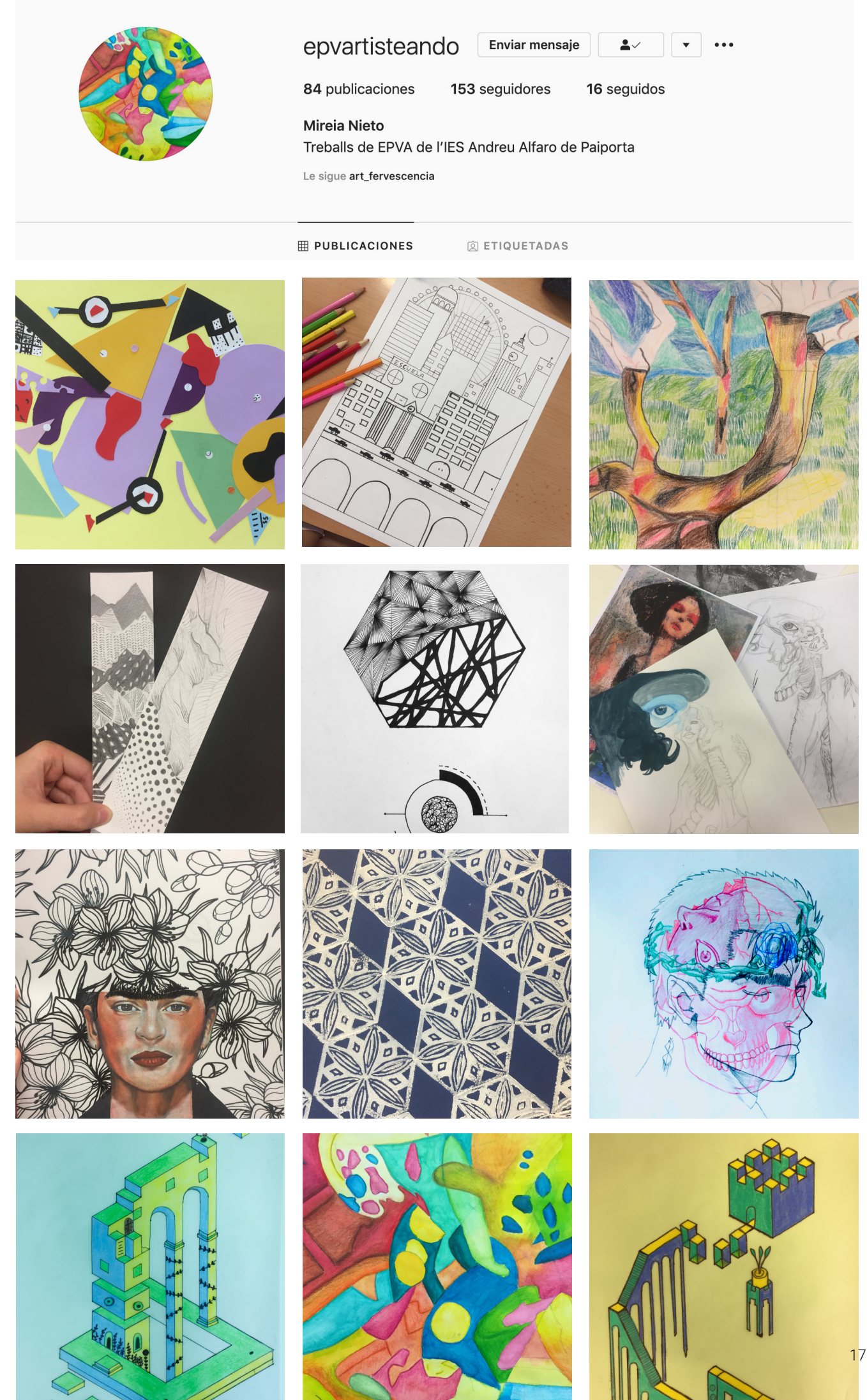
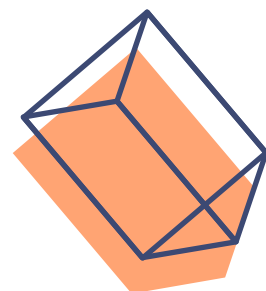
@EPVArtisteando

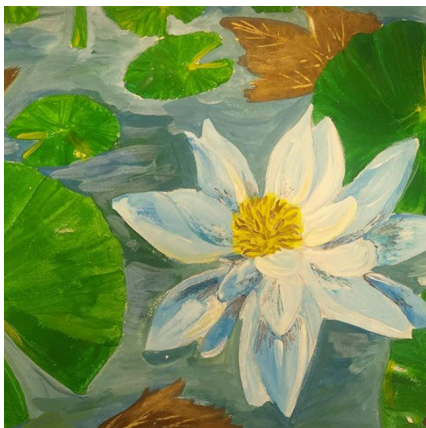
<https://www.instagram.com/epvartisteando/>

@fent.art

<https://www.instagram.com/fent.art/>

À N I M

Dedica una estoneta per a dibuixar i deixa volar la teua imaginació. Trobaràs, si busques bé, les coses que ara mateix trobes a faltar...

DEPARTAMENT D'ARTS PLÀSTIQUES
IES ANDREU ALFARO DE PAIPORTA