

MANUAL PEDAGÓGICO

Educación física en la escuela - Infantil

Sobre la obra de coreografía La fregona de Monsieur Mutt

La fregona de Monsieur Mutt es un espectáculo creado y destinado a interpretarse en lugares variados, tanto en teatros como en espacios no especializados como las salas de gimnasia de los colegios

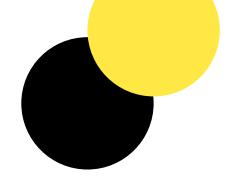
Los talleres de danza propuestos en conjunción con el espectáculo han sido concebidos por la compañía como un verdadero encuentro con los niños pero de igual modo con los maestros, a fin de que estos puedan familiarizarse con los materiales de la obra. Así, el artista que interviene propondrá diversos caminos para acompañar y guiar a cada persona hacia su autonomía, de modo que desarrolle un determinado vocabulario corporal y se apropie de « su propia danza ».

Se torna evidente que los talleres constituyen la oportunidad de reencontrarse, momentos en que se tejen vínculos entre el artista y los niños, se intercambian respuestas corporales, a veces confusas y siempre singulares. El artista puede desviarse de su camino a propósito de las propuestas de los niños, por cuanto este taller es el lugar de las posibilidades, y en esto mismo reside su razón y su belleza.

La fregona de Monsieur Mutt aborda a través del cuerpo, herramienta primera, múltiples temas como la Historia del arte, la Educación física, la relación del cuerpo y los objetos, la representación del mundo y de uno mismo en relación con el entorno.

El espectáculo aborda el periodo de arte contemporáneo con referencias específicas a Marcel Duchamp, Joseph Beuys e incluso Robert Filliou.

Por esta razón, en este taller las propuestas son múltiples y se pueden emplear diversos medios para que cada persona experimente distintas maneras de representar el espacio y su mundo cercano.

Primera pista — El desvío

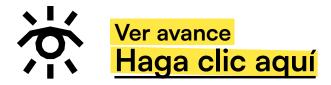
El desvío en el uso de objetos tendrá carácter transversal en todos los encuentros propuestos.

Segunda pista — El juego de equilibrio

El taller es un momento privilegiado para experimentar con la gravedad y el cuerpo, lo que representa un desafío en su relación directa con el peso. El artista busca desarrollar una sensibilidad propioceptiva del cuerpo al permitir experimentar las nociones de caída, desequilibrio y equilibrio. Para acompañar esta búsqueda, el objeto supone una maravillosa herramienta. Puede, en efecto, sostener, mantener, equilibrar y dar estabilidad.

Tercera pista - Espacio concreto, espacio abstracto, espacio imaginario

Todas las direcciones tomadas por los niños, en distintos momentos solos, en parejas o en grupo, tendrán como finalidad organizar el espacio y su relación con el mismo. Para el descubrimiento y la transformación de su propio espacio, de su espacio habitual, en un espacio poético dedicado a la imaginación.

ZOOM SOBRE LOS ARTISTAS A LOS QUE SE REFIERE LA PIEZA

Una de las referencias más importantes de la obra *La fregona de Monsieur Mutt* es Marcel Duchamp, figura icónica del dadaísmo e inventor del concepto « readymade ».

Una mirada a Marcel Duchamp (1917-1964)

Marcel Duchamp nació el 28 de julio de 1887 en Blainville, cerca de Rouen, y constituye un personaje clave del dadaísmo. Son sobre todo sus « ready-mades » los objetos que dieron origen a su impulso artístico.

En 1904, Marcel Duchamp se instala en París y comienza pintando retratos tradicionales, así como paisajes impresionistas.

A partir de 1910, realiza determinadas obras bajo la influencia de Paul Cézanne e, inspirado por Georges Braque y Guillaume Apollinaire, adopta como modelos el cubismo y el futurismo un año después. Crea entonces cuadros que representan las diferentes fases de desarrollo de un movimiento comparables a la cronofotografía.

Rueda de bicicleta, Marcel Duchamp, 1913

« Ver girar esta rueda fue una experiencia muy tranquilizadora, muy reconfortante; supuso una apertura a otra cosa distinta de la vida cotidiana. Me gustaba la idea de tener una rueda de bicicleta en mi taller. Me complacía en mirarla como me complace mirar el movimiento del fuego en una chimenea »

Independiente de los movimientos dadaístas, Marcel Duchamp realiza experiencias con objetos de la vida cotidiana fabricados en serie desde 1913, objetos que extrae de su contexto y que él « eleva por su única elección de artista para otorgarle la dignidad de un objeto de arte », como es el caso de su célebre ready-made *Rueda de bicicleta* (1913). Su distancia irónica en relación con el mundo de las cosas y el arte es moderna, vanguardista y escandalosa, cuando afirma por ejemplo que un urinario usado es una obra de arte y lo propone como obra participante en un concurso (La Fuente, que data de 1914).

Cuando estalla la Primera

Guerra Mundial, Duchamp emigra a Nueva York y allí conoce a Man Ray, Katherine S. Dreier y a la pareja Arensberg, que se convierten en sus mecenas y en coleccionistas apasionados de su arte.

La Fuente de Marcel Duchamp

Un urinario en el centro del escándalo

En 1917, Duchamp es miembro de la Sociedad de Artistas Independientes de Nueva York, que acepta a todos los artistas, sin rechazar ninguna obra. Sólo que Duchamp envía el urinario bajo un seudónimo (R. Mutt) para la exposición del Salón de la Sociedad y, como nadie sabía que era la obra del artista, fue considerada como « aparato sanitario » y nunca llegó a ser expuesta.

Una firma: R. Mutt

El urinario, de loza blanca, está marcado con pintura negra. Duchamp dio la vuelta al urinario e inscribió « R.MUTT. 1917 ». Estas inscripciones son los únicos signos que permiten considerar el objeto como obra de arte y distinguirlo de una pieza comercial.

¿Pero, por qué R. MUTT?

Existen numerosas teorías acerca del significado de esta firma. Algunas ven en ella una referencia al marchante al que Duchamp compró el urinario,

J.L MOTT.

R. Mutt puede también leerse como « Art Mute », lo que querría decir « arte mudo ». Por otra parte, las iniciales R.M pueden asimismo indicar « Ready-made ».

Otra referencia importante de La fregona de Monsieur Mutt es Joseph Heinrich Beuys, uno de los artistas más relevantes del arte contemporáneo y afiliado al movimiento Fluxus.

Tercera réplica, realizada bajo la dirección del artista en 1964 por la galería Schwarz. Loza blanca recubierta de vidriado cerámico y de pintura. Expuesta en el Museo Nacional de Arte Moderno de París.

Posteriormente, la Sociedad de Artistas organiza una votación para saber si se debía exponer la obra. La simple idea de votar puso en cuestión los valores mismos de esta Sociedad.

Duchamp dimitió tras el anuncio de la decisión, sin revelar sin embargo que él era el autor de este « ready-made ». Los periódicos se apropiaron de esta historia y esto creó un debate impresionante sobre el valor de la obra de arte, pues Duchamp va a introducir la concepción de un arte en el que la idea prevalece sobre la creación.

Una mirada a Joseph Heinrich Beuys (1921-1986)

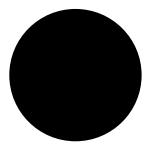
A partir del final de la guerra, el artista se convierte en la figura emblemática del movimiento Bewegung. Su producción artística, constituida de acciones, de pinturas, de diseños, de esculturas, de vitrinas, se extiende a lo largo de más de treinta años. Durante este periodo, realiza igualmente numerosas conferencias (Londres, Düsseldorf, Dublín, Bruselas, Paris, Nueva York), además de enseñar en varios institutos (Düsseldorf, 1961-1972).

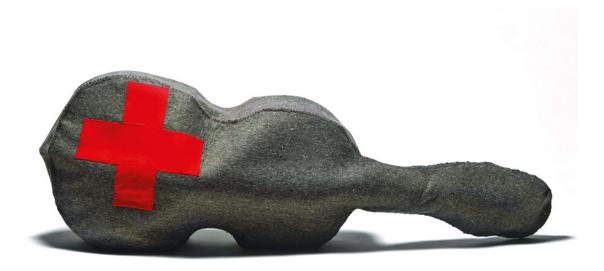
En 1940, tras iniciar estudios de Medicina, se alista como piloto en la armada de aire alemana. La leyenda cuenta que su aparato se estrella en alguna parte de Crimea y que él es rescatado, gravemente herido, por una tribu tártara nómada que le salva la vida alimentándole de miel y envolviéndole, cubierto de grasa, en cobijas de fieltro.

Partiendo de este accidente (o del mito de este accidente), va a construir una obra de carácter autobiográfico y metafórico que él califica de « mitología individual ». Las cruces rojas que aparecen en algunas de sus obras, como en *Infiltración homogénea para violoncelo*, recuerdan así los sufrimientos ocultos, personales o ancestrales. El simbolismo pasa igualmente por el empleo de materiales no convencionales, como las cobijas de fieltro.

La obra de Joseph Beuys posee vocación terapéutica que busca sanar la sociedad de sus males; esto sin olvidar los estudios de Medicina que él había realizado antes de ser interrumpidos por la guerra.

Va de fieltro...

A partir de 1964, Beuys incluye en sus instalaciones materiales orgánicos que adquieren gran significado para él desde su accidente de avión: el fieltro, que aísla del frío; la grasa, símbolo de calor y de energía; la miel pero también la cera de abeja; la tierra; la manteca; los animales muertos; la sangre; los huesos; el azufre; la leña; el polvo; los trozos de uña; los pelajes. Estos últimos muestran la reutilización de la mano de Beuys de los desechos, no para magnificarlos, sino para ponerlos al servicio del arte explorando su materialidad.

Joseph Beuys, *Infiltration-homogen für Cello* (Infiltración homogénea para violoncelo), 1966—1985, violoncelo, fieltro, tela. Instalado en vitrina: 154,5 x 183 x 64 cm. Colección de Céline y Heiner Bastian, Berlín. Foto de Jörg von Bruchhausen, Berlín. © Herederos Joseph Beuys/ SODRAC (2016)

Performance I like America and America likes me (Me gusta América y yo le gusto a América), Galería René Block, Nueva York, 1974

Una tercera referencia en *La fregona de Monsieur Mutt* se efectúa al artista francés

Robert Filiou, quien se califica como « genio sin talento » y se encuentra cercano al movimiento Fluxus.

Una mirada a la obra de Robert Filiou (1926-1987)

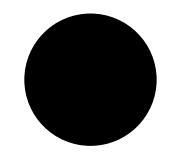
Robert Filliou cree ser « un genio sin talento ». De modo más general, opina que « todos los hombres, todas las mujeres, son portadores de un genio que el ejercicio de su talento les impide revelar y desarrollar ».

Esta fórmula, enunciada en 1970 en forma de ocurrencia, denota una práctica que sitúa en un lugar privilegiado el comportamiento artístico en detrimento del objeto de arte. Él prefiere al término « arte » el de « creatividad ».

Sus obras son las de un genio del bricolaje, nómadas, transportables, precarias. Fabricadas con trozos de cuerda, cartón, hilos de hierro, residuos de objetos, pueden realizarse en todas partes, en todas circunstancias, incluso en medio de una total pobreza.

A través de sus imágenes, palabras, objetos, acciones, instalaciones y otros « bricolajes », Filliou concibe la obra como una lengua universal cuya utopía consiste en abolir las fronteras entre el arte y la vida.

La Joconde est dans les escaliers (La Gioconda está en las escaleras) - 1969

PARA IR MÁS LEJOS EN CLASE...

Se ofrecen aquí algunas pistas sobre talleres transversales que los maestros pueden poner en práctica con referencia a los temas tratados en *La fregona de Monsieur Mutt*, todas ellas en conjunción con las competencias trabajadas en la escuela. En el área del aprendizaje que consiste en « reaccionar, expresarse, comprender a través de las actividades artísticas », algunas proposiciones plásticas pueden ponerse en práctica como un guiño a Marcel Duchamp.

Propuestas plásticas

Objetivos:

- Descubrir la técnica del ensamblaje
- Realizar una producción en volumen

PROPOSICIÓN 1:

transformar un objeto cotidiano para convertirlo en insólito

Recuperar un objeto de la vida cotidiana y efectuar operaciones plásticas que permitan transformarlo y desviarlo de su función primera, ya sea mediante la asociación con otros materiales, ya sea transformándolo mediante el recorte o la eliminación de materia o colocándolo de forma diferente.

Técnica: ensamblaje, collage, pintura.

PROPOSICIÓN 2

trabajo en grupo

Aportar dos objetos de su elección, después buscar la manera de ensamblarlos para que juntos puedan perder su función primera.

Técnica: ensamblaje/collage

PROPOSICIÓN 3

Crear una escultura asociando objetos, materiales diversos e interviniendo plásticamente para dotar de cohesión estética al conjunto. Partir de objetos reciclados.

Técnica: ensamblaje/collage, pintura

PROPOSICIÓN 4

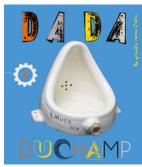
A partir de objetos acumulados en casa con la ayuda de los padres, proponer un momento del día (al empezar la mañana por ejemplo) para manipular, jugar, poner en relación, ordenar, explorar... Elegir un momento para disponerlo todo, instalarlo con ayuda de soportes (tapas, cajas...)

PROPOSICIÓN 5

Cada uno puede elegir y decorar un cofre de tesoros, lo que posteriormente constituirá un fondo personal de tesoros metiendo los objetos en su cofre. El espacio del cofre o caja será personal.

Para documentarse, aquí se ofrecen algunos recursos y una pequeña bibliografía:

Revista Dada, Mango

FranceTV Info: Marcel Duchamp, el arte contempóraneo y la revolución del urinario

Artwiki

Canopé Academia de Estrasburgo

Vídeo Youtube

Manuales pedagógicos del Centro Pompidou

En el área de aprendizaje: « construir las herramientas para estructurar el pensamiento », se ofrecen algunas propuestas para experimentar con nociones físicas, como el equilibrio o las masas.

Propuesta en el área de ciencias:

Objetivos:

- Utilizar procedimientos empíricos para hacer funcionar mecanismos simples.
- Describir las posiciones relativas o los desplazamientos con ayuda de los indicadores espaciales.

PROPOSICIÓN 1:

Empleando los objetos, consiste en ponerlos en equilibrio sobre diferentes partes del cuerpo o bien construir las torres más altas posibles.

PROPOSICIÓN 2

Utilizar las balanzas de la sección de ciencias para alcanzar el equilibrio pesando un objeto. Cuando se consiga el equilibrio, el niño diseña su resultado y el maestro le ayudará a redactarlo.

PROPOSICIÓN 3

Fabricar un personaje en una hoja de cartón y hacer que se mantenga en equilibrio sobre un hilo extendido. Cómo colocar los trozos de plastilina para que se mantenga en equilibrio.

PROPOSICIÓN 4

Construir una caída con materiales diversos o los objetos de construcción de la clase.

PROPOSICIÓN 5

A partir de la lectura del cuento ilustrado « Un tout petit coup de main », hacer a los niños tomar conciencia de la noción de masa de un cuerpo y la fragilidad del equilibrio.

Los niños recrean la historia del cuento hasta encontrar el equilibrio en su « columpio ».

Bibliografía y recursos:

Un tout petit coup de main Editorial Kaléidoscope

À la découverte de la science

96 experiencias entretenidas para los científicos en ciernes (Editorial DK)

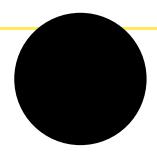
Recursos para trabajar el tema del equilibrio

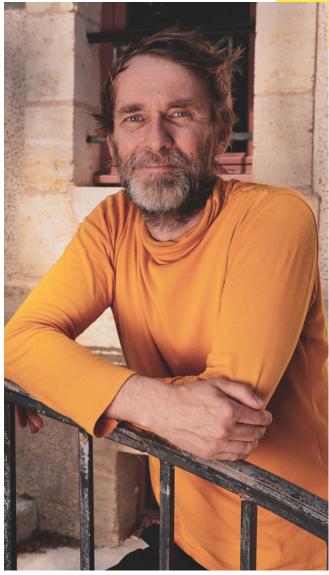
<u>Ciencias y arte en la escuela</u> <u>maternelle: el movimiento</u>

Payasos o sonrisas: las caídas, desde la sección de pequeños

ÉQUIPE

© Pierre Planchenault

Equipo de músicos formados en materia pedagógica disponible a partir de octubre de 2021

Marc Lacourt

Bailarín y coreógrafo, formado en intervención musical

Ha llevado a cabo una carrera profesional en la pedagogía del deporte, con especialización en la danza. La trayectoria coreográfica de Marc Lacourt se ha ido construyendo y reforzando en torno al trabajo junto a Toméo Vergès, Pierre-Johan Suc y Magali Pobel y Laurent Falguieras. Marc Lacourt interpreta sus obras coreográficas con Ambra Senatore para dar vida a las creaciones de John y de Un terzo particularmente. La historia de la compañía MA dio comienzo con Androphyne, compañía landesa para la cual Marc Lacourt ha trabajado como intérprete y « embajador » de la educación artística y cultural durante la capacitación del equipo con Le Cuvier — Centre de Desarrollo Coreográfico.

La creación de Tiondéposicom, su primera obra coreográfica, será llevada a su producción delegada por Container / Cie Androphyne.

Desde sus comienzos, el coreógrafo dirige su propuesta al público infantil. Convertido después en La Manufacture, el CDCN Nouvelle Aquitaine (Nueva Aquitania) se fija en su propuesta y alienta su difusión.

Tiondéposicom seduce a los profesionales y llama la atención de L'éCHANGEUR - CDCN

MANUAL PEDAGÓGICO EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA INFANTIL

Distribución nacional e internacional de artes escénicas

National and International Performing Arts Management Valencia (ES)

Ana Sala

Ikebanah Artes Escénicas

- **→** Mov. +3461995179
- anasala@ikebanah.es
- www.ikebanah.es
- es-es.facebook.com/IKEBANAH

Manu Ragot

Acompañamiento de proyectos (producción, difusión)

macompagnie@marclacourt.com

Marc Lacourt

Contacto ámbito artístico y pedagógico

artistique@marclacourt.com

Association MA compagnie

<u>Producción</u>

71 rue de Saint-Genès 33000 Bordeaux - FRANCIA

www.marclacourt.com

Producción

Coproduction

Soutien

