

Ilse Bing El bailarín Gerard Willem van Loon, 1932

ILSE BING

LA VIBRACIÓN DE LA VIDA

Programa educativo de Primaria

AproximArte Fundación **MAPFRE**

ÍNDICE

1. ¿QUIÉN ES ILSE BING?	3
Descubre a nuestra artista: la fotógrafa alemana Ilse Bing y su vinculación con los diferentes movimientos artísticos y culturales.	
ACTIVIDAD: LOS MIL NOMBRES DE ILSE BING	4
 2. LA VOZ DE LOS OBJETOS	 5
Conoce cómo el surrealismo influyó en la producción artística de la fotógrafa. Su pasión por los objetos inanimados la llevó a fotografiarlos desde diferentes perspectivas.	
ACTIVIDAD: EL MISTERIOSO SIGNIFICADO DE LOS SUEÑOS	6
 3. ¿CÓMO SON LAS SOMBRAS DE LOS EDIFICIOS?	 7
La arquitectura fue otra de las grandes pasiones de la fotógrafa alemana. Descubre cómo se inspiró en los edificios.	
ACTIVIDAD: EL ENIGMÁTICO MUNDO DE LAS SOMBRAS	8
 4. ¡A LA MODA!	 9
Ilse Bing abarcó casi todos los géneros, siendo en alguno de ellos una auténtica pionera, como pasó con la fotografía de moda, en la que destacan unas imágenes originales y de gran estética.	
ACTIVIDAD: ANTES MUERTA QUE SENCILLA	10
 5. ¡AQUÍ ESTOY YO!	 11
La práctica del autorretrato ayudó a Ilse Bing a empoderarse como mujer y como artista. Su profesionalidad la encumbró como una mujer emprendedora y decidida.	
ACTIVIDAD: EL JUEGO DE LAS MIL CARAS	12

LOS CONTENIDOS

¿Qué encontraréis en este cuadernillo?

Las siguientes actividades están relacionadas con la exposición de fotografía *Ilse Bing. La vibración de la vida*, que muestra imágenes del ritmo de la sociedad europea y norteamericana desde 1929 hasta finales de la década de los años cincuenta.

Los contenidos y las diferentes actividades que aquí encontraréis pretenden mostrar algunas claves de la obra de la fotógrafa y de los rasgos más emblemáticos de su época. El objetivo del cuaderno es conocer más sobre el arte de la fotografía a través de los siguientes materiales y desarrollar diferentes competencias.

1 ¿QUIÉN ES ILSE BING?

Objetivos:

- Conocer la trayectoria artística y personal de Ilse Bing.
- Familiarizarse con el contexto histórico en el que vivió.
- Identificar las principales características de sus fotografías y los movimientos artísticos y culturales con los que estaba vinculada.

¿ALGUNA VEZ HAS
CONOCIDO A UNA
FOTÓGRAFA?

HOY ES TU DÍA
DE SUERTE, VAS A
CONOCER A UNA
MUY ESPECIAL:
¡ILSE BING!

ILSE BING nació en Fráncfort en 1899, justo a punto de finalizar el siglo XIX. Con catorce años realizó sus primeras fotos, por lo que podemos considerar que fue una mujer totalmente **autodidacta** en el mundo de la fotografía. Estudió Matemáticas y Física y más tarde Historia del Arte, pero se dio cuenta de que su verdadera vocación en la vida era el arte y, concretamente, la fotografía. Por ello, dedicó su vida a descubrir el mundo a través de su cámara Leica. Vivió en París y Nueva York, ciudades de gran vida cultural y en donde expuso su obra.

VOCABULARIO

AUTODIDACTA es una persona capaz de aprender algo nuevo sin la ayuda de un maestro/a, utilizando sus esfuerzos y capacidades.

¿Sabías que?

Leica fue la primera cámara compacta de película fotográfica de 35 mm. Su invención en 1914 cambió el curso de la fotografía, pues se podía llevar a todas partes, solo pesaba 400 gramos. Era considerada una «pequeña joya» por su precioso diseño.

VOCABULARIO

La **PELÍCULA FOTOGRÁFICA** es un medio de grabación sensible a la luz que funciona como soporte de las fotografías. Por ejemplo, un carrete de fotos.

Ilse Bing
Bailarina de cancan, 1931

Artista multidisciplinar, cuando cumplió sesenta años, decidió abandonar su trabajo como fotógrafa y se dedicó a otras de sus pasiones favoritas: la elaboración de **collages**, de obras abstractas, de dibujos y también a la escritura de poemas.

Ilse Bing perteneció a una generación de fotógrafas que, por primera vez, conseguía cierta visibilidad en el mundo de las artes y la cultura.

VOCABULARIO

El **COLLAGE** es una técnica artística que consiste en pegar sobre una superficie distintos materiales, como papel, tela, fotografías, cartón, madera, etc.

ACTIVIDAD

LOS MIL NOMBRES DE ILSE BING

Esta actividad podréis realizarla tanto en clase con los compañeros y compañeras como en casa con la familia.

A lo largo de la historia del arte, muchas mujeres artistas han sido ignoradas por el hecho de ser mujeres. Ilse Bing luchó para ser reconocida y valorada profesionalmente. Por ello, ¡hoy vamos a rendirle un homenaje muy especial!

¿CÓMO LO HAREMOS?

Representaremos el nombre de ILSE BING a partir de objetos que encontremos en casa. Buscaremos cosas cuyos nombres empiecen por cada una de las letras de su nombre. Por ejemplo:

Con la letra I, un imán.

Con la letra L, un lápiz.

Con la letra S, una servilleta... y así sucesivamente hasta formar el nombre de Ilse Bing a partir de todos los objetos reunidos.

Luego, los dispondremos en orden sobre una mesa y con la ayuda de papá, mamá o la profe fotografiaremos la composición.

Por último, realizaremos una exposición en clase con todas las fotos de las diferentes composiciones. Ahora solo faltaría buscar un título para la exposición.

¿Qué os parece Los mil nombres de Ilse Bing?

2 LA VOZ DE LOS OBJETOS

Objetivos:

- Entender el significado de surrealismo.
- Familiarizarse con el concepto de bodegón.
- Conocer una de las facetas temáticas de la fotografía de Ilse Bing.

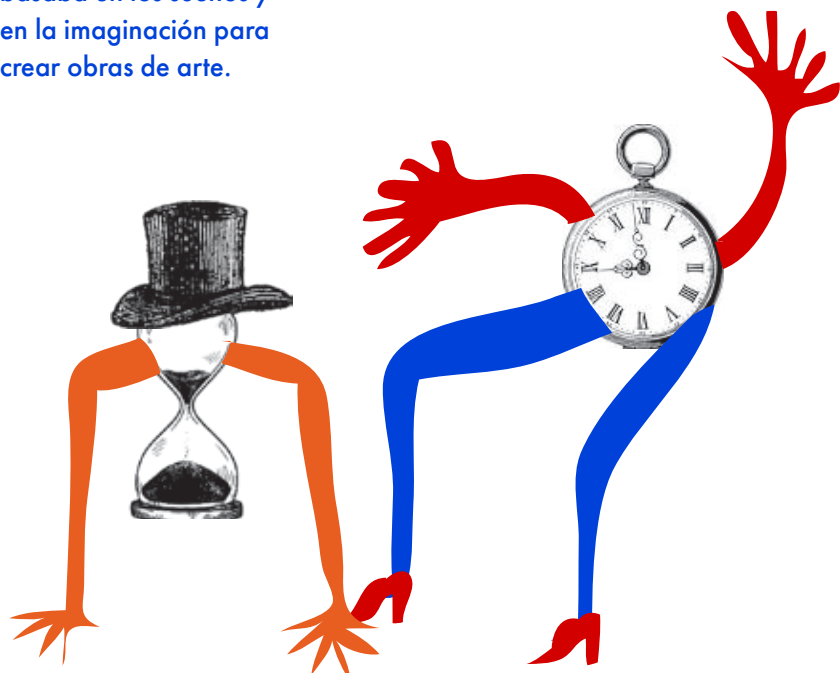
Ilse Bing
Hoja muerta y billete de tranvía
en la acera, Fráncfort, 1929
Botellas de champán Pommery, 1933

¿Los objetos pueden hablar? ¿Pueden decirnos cosas?

Ilse Bing así lo creía y por eso se sintió atraída por la fascinación que despertaban en ella los objetos sencillos, como, por ejemplo, una silla, un periódico, una mesa o un jarrón. Estas cosas, aparentemente sin vida, suscitaron un gran interés en el arte de la primera mitad del siglo xx. El **surrealismo** revolucionó la forma de representar estos objetos en la pintura y la fotografía, pues les daba cierto aire mágico y misterioso. Muchos de ellos parecen estar sacados de un sueño, pues nos muestran universos extraños y nos hablan sobre mundos y realidades imaginarias.

VOCABULARIO

El **SURREALISMO** fue un movimiento cultural surgido en 1924 que rechazaba la cultura tradicional y se basaba en los sueños y en la imaginación para crear obras de arte.

★ ¿Sabías que?

Uno de los artistas surrealistas más importantes del siglo xx fue el pintor, escultor y escritor Salvador Dalí. Sus impactantes obras surrealistas estaban inspiradas en sus propios sueños.

Salvador Dalí en la década de 1960, luciendo el ostentoso bigote que le caracterizaba, junto a su mascota, un ocelote llamado Babou.
Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos

ACTIVIDAD

EL MISTERIOSO SIGNIFICADO DE LOS SUEÑOS

Esta actividad podréis realizarla tanto en clase con los compañeros y compañeras como en casa con la familia.

Nos encantaría que compartieras cómo son tus sueños, qué ves en ellos y qué crees que quieren decir. Para llevarlo a cabo, crearemos una obra surrealista.

¿QUÉ NECESITAMOS?

- Una cartulina blanca
- Un lápiz
- Pinturas de colores
- Unas tijeras
- Pegamento de barra

¿CÓMO LO HAREMOS?

Explora en casa. Busca objetos al azar, por ejemplo, un colador, una planta, un zapato o un botón. Reúnelos todos sobre una mesa y obsérvalos detenidamente...

¿QUÉ TE DICEN? ¿QUÉ SE TE OCURRE HACER CON ELLOS?

A continuación, sobre una cartulina en blanco, dibujarás un paisaje. Puede ser un paisaje inventado, que ya conozcas o que hayas visitado. Puede haber montañas, mar, desierto o ser un paisaje espacial...

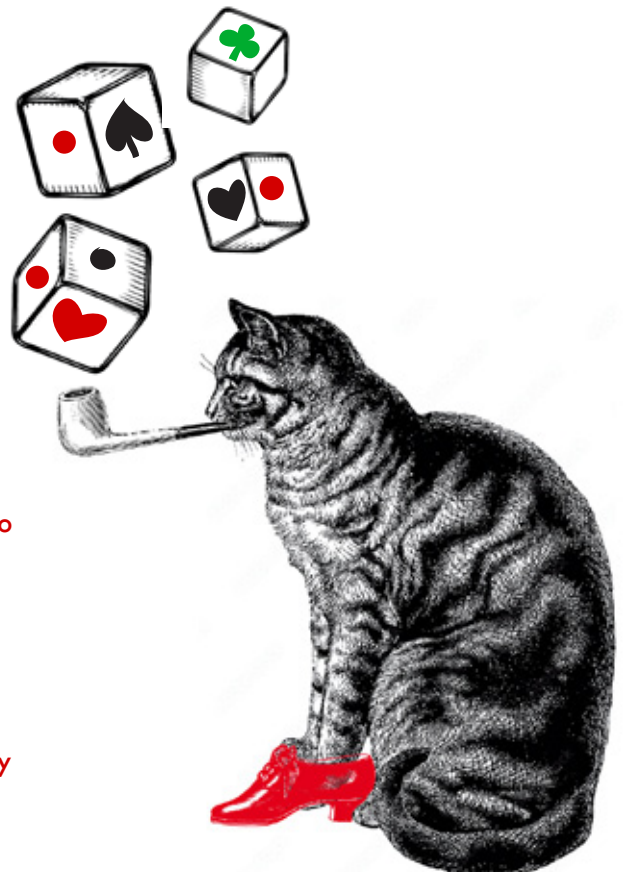
¡Aplica la imaginación, es tu gran aliada!

En un folio dibujaremos los objetos seleccionados, pero lo haremos cambiando sus cualidades, por ejemplo, un zapato lo dibujaremos diminuto y un botón lo haremos gigantesco.

Una vez dibujados los objetos, los recortaremos, los dispondremos sobre el paisaje y los pintaremos con lápices de colores. Utiliza tus colores favoritos.

Por último, tendremos que ponerle título a la obra, ¿se te ocurre alguna idea? Podemos preguntar a los compañeros y compañeras de clase qué les transmite nuestra composición surrealista y tal vez puedan darte alguna pista...

¿LO INTENTAMOS?

3 ¿CÓMO SON LAS SOMBRAS DE LOS EDIFICIOS?

Objetivos:

- Aproximarse al concepto de arquitectura.
- Desarrollar la imaginación y la creatividad.
- Asociar la fotografía a elementos urbanos.

Ilse Bing
Campo de Marte desde la Torre Eiffel, 1931

A Ilse Bing le apasionaba la arquitectura, la forma de los edificios y las sombras que estos proyectaban sobre las calles de las ciudades. Durante el tiempo que vivió en París, fotografió la Torre Eiffel, unas de sus obras más famosas. A Ilse le interesaba tanto la belleza como la geometría de la construcción. También le atraía el ambiente alrededor del monumento, que lo fotografió desde lo alto de la torre.

¿Sabías que?

La Torre Eiffel es una estructura de hierro construida para la Exposición Universal de París de 1889. Es el monumento más alto de la ciudad, alcanza los 300 metros de altura.

Años después, cuando Ilse Bing se trasladó a Nueva York, siguió realizando fotografías de arquitecturas. Pero esta vez fotografió tanto grandes rascacielos como pequeñas viviendas humildes.

Ilse Bing
Nueva York, 1936

Ilse Bing
BudgeHeim, 1930

ACTIVIDAD EL ENIGMÁTICO MUNDO DE LAS SOMBRAS

Esta actividad se realizará fuera de las aulas en compañía de adultos.

La luz es un elemento fundamental en la fotografía. Dependiendo del tipo de luz con el que los fotógrafos y fotógrafas trabajen, los resultados serán diferentes. Se puede utilizar luz artificial, con focos, o la luz natural del sol. En este último caso, cuando el sol ilumina los edificios o las esculturas en nuestras calles y plazas, se proyectan sombras muy interesantes y distintas dependiendo de la hora del día.

Investiga en tu barrio. Observa elementos urbanos, como, por ejemplo, árboles, esculturas, bancos, farolas, etc. Fíjate en las sombras que proyectan y con la ayuda de una cámara de fotos o un teléfono móvil fotografía el objeto y la sombra que genera.

¿A qué te recuerdan?
¿Te gusta el resultado?

4 ¡A LA MODA!

Objetivos:

- Conocer la obra de Ilse Bing y su impacto en la moda.
- Aproximarse al concepto de fotografía publicitaria.
- Despertar el interés por la indumentaria y sus tendencias.

Ilse Bing puede ser considerada la primera mujer fotógrafa que dedicó parte de su trabajo a reflejar la moda parisina. En 1933 comenzó a colaborar con la revista *Harper's Bazaar*, en la que mostraba complementos de todo tipo: sombreros, guantes, zapatos, etc. La forma especial de fotografiarlos, siguiendo el modelo surrealista de representar objetos sencillos, hacía que estas prendas pareciesen sofisticadas y lujosas, por lo que las lectoras se interesaban rápidamente por ellas.

Ilse Bing
Zapatos de noche de lamé
dorado, 1935

Ilse Bing
La distinguida Daisy Fellowes, guantes de Dent en
Londres para «Harper's Bazaar», 1933

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

★ ¿Sabías que?

Harper's Bazaar (en un principio Bazar) es una revista mensual dedicada a la moda fundada en Nueva York, ¡en 1867!, por los hermanos Harper, quienes encargaron su edición a la periodista Mary Louise Booth. Nació como una revista semanal, con formato de periódico, y mostraba también la moda de Alemania y París. A día de hoy, después de 155 años, se sigue publicando.

La fotografía de Ilse Bing podría considerarse el primer trabajo de *marketing* para vender productos de moda, pues sus fotografías eran capaces de mostrar las texturas de las prendas, los maravillosos diseños y la elegancia de la moda parisina.

ACTIVIDAD

ANTES MUERTA QUE SENCILLA

Esta actividad se realizará en grupos de trabajo en clase.

Vamos a mostrar las últimas tendencias en moda y para ello crearemos una maravillosa revista que refleje la moda actual.

¿Qué necesitamos?

Revistas de moda, periódicos, publicidad...

Folios

Tijeras

Pegamento de barra

Lápices de colores

Grapadora

¿Cómo lo haremos?

Trabajaréis en clase. Para ello tendréis que organizaros en pequeños grupos.

Para empezar, decidiréis los contenidos de la revista: complementos, moda masculina, femenina, peinados, maquillaje...

Una vez decidido, buscaréis en revistas y periódicos aquellas imágenes que os puedan resultar interesantes para vuestra publicación.

Cuando las hayáis seleccionado, las recortaréis y pegaréis sobre los folios en blanco. Es muy importante que junto a las fotos escribáis **titulares** y un breve texto descriptivo. Podéis utilizar lápices de colores, rotuladores e incluso otros materiales que se os ocurran.

Por último, uniréis con una grapadora todos los folios, para darle la apariencia final de revista.

¡Ah, y no olvidéis diseñar una portada llamativa y pensar el nombre de la revista!

VOCABULARIO

Los titulares son enunciados que encabezan una información o una noticia y resumen de forma muy breve el contenido de la misma.

5 ¡AQUÍ ESTOY YO!

Objetivos:

- Conocer el importante papel de Ilse Bing como fotógrafa.
- Familiarizarse con el concepto de autorretrato.
- Valorar la percepción de uno mismo/a.

Una de las facetas más curiosas del trabajo de nuestra fotógrafa fue la relacionada con el **autorretrato**. Desde que cumplió catorce años, Ilse se autorretrató con la intención de dejar testimonio de momentos de su vida. De esta manera, se mostraba como mujer emprendedora e independiente en un tiempo en el que esto no era lo habitual. Pero no fue la única, otras artistas y fotógrafas se retrataron ante el mundo con sus instrumentos de trabajo; en el caso de Ilse, con su cámara de fotos.

Ilse Bing
Autorretrato con Leica, 1931

VOCABULARIO

El **AUTORRETRATO** es la descripción que una persona hace de sí misma a través de medios como la fotografía, la pintura o la literatura. La persona autorretratada refleja sus cualidades físicas y su forma de ser, por lo que nos ayuda a conocer la visión que tiene de sí misma.

¿Sabías que?

En 1548, la pintora flamenca Caterina van Hemessen se autorretrató. Se considera el primer autorretrato femenino conocido. La pintora se representó a sí misma sentada ante su caballete, actitud repetida más tarde por otros muchos artistas.

VOCABULARIO

La **PINTURA FLAMENCA** se desarrolló durante los siglos XV-XVII en una región que coincide aproximadamente con la actual Bélgica. Se caracteriza por otorgar gran importancia a los colores y al detallismo.

Caterina van Hemessen
Autorretrato, 1548
Museo de Arte de Basilea

ACTIVIDAD

EL JUEGO DE LAS MIL CARAS

Esta actividad se realizará en clase.

Acabamos de ver que los/las artistas se han representado a sí mismos/mismas a través del autorretrato. ¿Sabías que los selfis que nos hacemos con el teléfono móvil son los actuales autorretratos? Mediante un selfi mostramos nuestros estados de ánimo, dónde nos encontramos, qué estamos haciendo... y a veces lo utilizamos para comunicarnos con el resto de las personas a través de las redes sociales.

Construye tu propio autorretrato a través del selfi.

¿QUÉ NECESITAMOS?

Un teléfono móvil

¿CÓMO LO HAREMOS?

Con el teléfono móvil realizarás cinco selfis para mostrar los siguientes estados de ánimo:

Alegría

Decepción

Asombro

Miedo

Esperanza

En clase, enseñarás los cinco selfis y los compañeros y compañeras deberán adivinar qué estado de ánimo representa cada uno de ellos.

TODO VIAJE TIENE UN FIN

Hemos llegado al final de la historia de Ilse Bing. Hemos conocido parte de su obra artística y sus maravillosas fotografías. Pero vosotros y vosotras también habéis sido protagonistas de esta historia. Habéis llevado a cabo vuestras propias creaciones siguiendo los pasos de la fotógrafa. Por eso, queremos que vuestras creaciones puedan ser admiradas. Si te apetece, pide a tu profe o a tu papá o mamá que nos mande una foto de tu obra y la subiremos al Insta de mapfreicultura, y quién sabe... puede que en nuestra próxima exposición seas tú el protagonista.

ILSE BING. LA VIBRACIÓN DE LA VIDA

23 DE SEPTIEMBRE DE 2022 – 8 DE ENERO DE 2023

Portada:

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

Página 4:

Ilse Bing
Bailarina de cancán, 1931
 35,6 × 27,9 cm
 Copia de 1941
 Galerie Karsten Greve, Saint Moritz /
 París / Colonia
 © Estate of Ilse Bing

Página 5:

Ilse Bing
*Hoja muerta y billete de tranvía
 en la acera*,
Fráncfort, 1929
 17,1 × 22,9 cm
 Galerie Karsten Greve, Saint Moritz
 / París / Colonia
 © Estate of Ilse Bing

Botellas de champán Pommery, 1933
 27,9 × 19,7 cm
 Galerie Karsten Greve, Saint Moritz /
 París / Colonia
 © Estate of Ilse Bing

Página 7:

Ilse Bing
Campo de Marte desde la Torre Eiffel, 1931
 19,3 × 28,2 cm
 Colección de Michael Mattis
 y Judith Hochberg, Nueva York
 © Estate of Ilse Bing

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

Página 8:

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

Página 9:

Ilse Bing
*Zapatos de noche de lamé
 dorado*, 1935
 22,2 × 27,9 cm
 Galerie Karsten Greve, Saint Moritz /
 París / Colonia
 © Estate of Ilse Bing

*La distinguida Daisy Fellowes,
 guantes de Dent en Londres para
 «Harper's Bazaar»*, 1933
 27,9 × 35,6 cm
 International Center of Photography,
 Nueva York.
 Donación de Ilse Bing, 1991 (17.1991)
 © Estate of Ilse Bing

Página 11:

Ilse Bing
Autorretrato con Leica, 1931
 26,5 × 30,7 cm
 Colección de Michael Mattis
 y Judith Hochberg,
 Nueva York
 © Estate of Ilse Bing