

ISAAC KING

HUMANS BUILD THE BIGGEST NESTS

EN COLABORACIÓN CON ANIMAC
22.02.2025 - 25.05.2025

ESPAI MINIPANERA

Isaac King. *Humans Build the Biggest Nests* (2024).

La muestra acoge cinco cortos: *Second Hand* (2012), *Sticks and Stones* (2014), *Fly Away* (2017), *WhateverTree* (2020) y *Humans Build the Biggest Nests* (2024). Este último va acompañado de una instalación artística que permite conocer el proceso creativo de Isaak.

Por favor, tocad esta instalación artística. Deslizad la mano a lo largo de las páginas para ver cómo las historias conectadas cobran vida. Elegid vuestro camino entre las ocas, los humanos, las plantas invasoras Phragmites, los ciervos de cola blanca, las enfermedades bacterianas, los dientes de león, las carpas, los ratones, los pinos, los buitres pavo, una garrapata, una tortuga y una araña. ¿Cómo se superponen, estas especies compañeras y estos «animales molestos», en el marco de la convivencia?

Humans Build the Biggest Nests es un *flipbook* ecológico gigante que combina la animación y la narración de cuentos, donde la educación ecológica es el punto de partida. Esta instalación requiere ser tocada para reflexionar sobre nuestro impacto sobredimensionado en los ecosistemas. A nivel planetario, esto se conoce como el Antropoceno. Las criaturas de estos dibujos se transforman, comen, crecen, construyen, crían e interactúan de formas peligrosas y pacíficas, y localizan a los humanos dentro de la naturaleza, no fuera de ella. El espacio miniPanera acoge un total de 532 marcos dibujados, 232 cartas y 78 rutas posibles. ¿Podéis encontrar un ciervo hambriento, plantas autóctonas estranguladas, una tortuga confundida, coches impacientes, un niño destructivo, una garrapata viajera y un pantano restaurado y biodiverso? En este contexto, el espacio miniPanera invita al visitante a realizar su propio *flipbook* y narrar su historia.

La imagen de la exposición ha sido realizada por nuestro tipógrafo en residencia: Miquel Vila.

También contamos con la colaboración de la Biblioteca Pública de Lleida, con el préstamo de algunas publicaciones, a través de las cuales los más pequeños pueden descubrir nuevas historias en las que naturaleza y especie humana conviven en el mismo espacio, nuestra Madre Tierra.

Sinopsis de los cortos

Second Hand, 2012, 8 min, sin diálogos

Second Hand es una película sobre tiempo y cosas. Los vecinos con estilos de vida opuestos destacan actitudes sobre la disponibilidad y el consumismo. El término *segunda mano* se refiere a la aguja de tic-tac de un reloj; también describe artículos reutilizados. ¿Preferirías ahorrar tiempo? ¿O guardar cosas? Esta película examina el desequilibrio y el derroche creado por estas obsesiones modernas.

Sticks and Stones, 2014, 3 min 35 s, sin diálogos

Sticks and Stones es una historia animada sobre un niño que explora su mundo, a través de la tecnología y las redes sociales. ¿Formamos parte de la naturaleza, o estamos fuera de ella? ¿Es «naturaleza humana» ser cruel? Mediante la empatía, aprendemos que todo está conectado.

Declaración del director: «En la vida real y en línea, los niños son acosados. Los animales inocentes también son maltratados “por diversión”, o por aquellos demasiado pequeños para saberlo mejor. Esta película examina cómo la tecnología y las redes sociales afectan el modo en el que los niños interactúan entre ellos y con el mundo que los rodea. La película está pensada para todos los públicos, pero está especialmente dirigida a los niños. Se puede usar como herramienta educativa, ya que los temas de la presión de los compañeros, la responsabilidad en línea, el “trastorno por deficiencia de la naturaleza” y el ecologismo son temas sociales de actualidad y urgentes».

Fly Away, 2017, 3 min 26 s, VOSE (inglés)

Anclado en el fondo del océano, un kelp marino solitario ansía volar. Su sueño se cumple en esta impresionante historia sobre los riesgos del cambio. ¿Cómo podemos romper con la rutina? ¿Qué nos frena? *Fly Away* es una aventura animada e inesperada sobre un kelp de mar que quiere volar. Finalmente se transforma en esta meditación nítida sobre la renovación, la cadena alimentaria y la acuicultura. El proceso de animación hecho a mano combina stop-motion, dibujos y collages. Con música de Marker Starling, la película presenta los métodos actuales de acuicultura y refleja la creciente popularidad de los productos de algas. La acuicultura sostenible es una solución a los retos del suministro de alimentos a los que se enfrenta una población mundial en crecimiento.

WhateverTree, 2020, 11 min 11 s, sin diálogos

WhateverTree cuenta la historia de cómo un árbol muerto se convierte en un destino de memes y selfis virales en línea. También describe cómo el árbol de la vida salvaje es el hogar de hongos, insectos y otras criaturas, que desarrollan un papel único en el ecosistema forestal. Louise observa y graba la vida salvaje con su teléfono inteligente, lo que representa la hipótesis de «biofilia» de E. O. Wilson: que los humanos buscan de modo innato conexiones con la naturaleza. En cambio, Logan se hace un selfi delante del árbol, proclamando en vano el dominio humano. Consumidos por sus pantallas, los seguidores de Logan son ambivalentes a las maravillas de la naturaleza. Indiferente tanto al narcisismo humano como a los esfuerzos de conservación, el árbol se cae, de modo que devuelve nutrientes al suelo y renueva el bosque.

Estas conexiones digitales y ecológicas reflejan nuestras actitudes hacia la naturaleza: preocupadas, indiferentes o explotadoras, determinando si viviremos dentro o contra el mundo natural. Desde que empezó la pandemia global, nuestra dependencia/adicción a las redes sociales y a los teléfonos inteligentes ha aumentado, pero también ha crecido la necesidad de conectar con la naturaleza y el aire libre. *WhateverTree* destaca nuestras conexiones, entre los humanos y toda la vida, en este momento de crisis.

Humans Build the Biggest Nests, 2024, 4 min, sin diálogos

¿Qué son los «animales molestos»? ¿Qué son las «especies acompañantes»? Solos y juntos, sus historias se revelan a través de focos superpuestos. Nacido de un *flipbook* interactivo a gran escala, *Humans Build the Biggest Nests* es una película que describe las complejas relaciones de las especies en el Antropoceno. Combinando dibujos sueltos y círculos nítidos, las narraciones en bucle se unen mediante el conflicto y la colaboración. Al superponer las actividades de los humanos, las ocas de Canadá, las plantas invasoras de *Phragmites*, el ciervo de cola blanca, las ardillas, los dientes de león, las garrapatas, los árboles, las enfermedades bacterianas, las torturas, los ratones y los buitres pavo, es evidente nuestro impacto desmedido en la ecología.

Agradecimientos

El artista agradece el apoyo recibido en la producción de la exposición a: Ontario Arts Council y Government of Ontario

Exposición

En colaboración con:
ANIMAC
Coordinación:
Antoni Jové
Diseño gráfico:
Marta Jou
Identidad tipográfica:
Miquel Vila
Atención a los visitantes:
Miquel Palomes
y Joana Castillo

Centre d'Art La Panera

Coordinación de exposiciones:
Antoni Jové
Centre de documentació:
Anna Roigé
Educación:
Helena Ayuso
Programas públicos:
Roser Sanjuan
Mantenimiento:
Carlos Mecerreyes

Horario

De martes a sábado,
de 10 a 14 h
y de 17 a 19 h
Domingos y festivos,
de 11 a 14 h
Lunes cerrado

HI COL-LABORA

Animac

14a Mostra Internacional de
Cinema d'Animació
de Catalunya

ONTARIO ARTS COUNCIL
CONSEIL DES ARTS DE L'ONTARIO
an Ontario government agency
an organisme du gouvernement de l'Ontario

Ontario

HO ORGANITZA

Generalitat de Catalunya
Departament
de Cultura

LA
PANERA

LA PAERIA

Ajuntament de Lleida