

# ISAAC KING

## HUMANS BUILD THE BIGGEST NESTS

EN COL·LABORACIÓ AMB L'ANIMAC  
22.02.2025 - 25.05.2025

ESPAI MINIPANERA



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

La mostra acull cinc curts: *Second Hand* (2012), *Sticks and Stones* (2014), *Fly Away* (2017), *WhateverTree* (2020) i *Humans Build the Biggest Nests* (2024). Aquest darrer va acompanyat d'una instal·lació artística que permet conèixer el procés creatiu de l'Isaac.

Si us plau, toqueu aquesta instal·lació artística. Feu lliscar la mà al llarg de les pàgines per veure com les històries connectades cobren vida. Trieu el vostre camí entre les oques, els humans, les plantes invasores *Phragmites*, els cérvols de cua blanca, les malalties bacterianes, les dents de lleó, les carpes, els ratolins, els pins, els zopilots capvermells, una paparra, una tortuga i una aranya. ¿Com se superposen, aquestes espècies companyes i aquests «animals molestos», en el marc de la convivència?

*Humans Build the Biggest Nests* és un *flipbook* ecològic gegant que combina l'animació i la narració de contes, en què l'educació ecològica és el punt de partida. Aquesta instal·lació requereix ser tocada per reflexionar sobre el nostre impacte sobredimensionat en els ecosistemes. A escala planetària, això es coneix com l'antropocè. Les criatures d'aquests dibuixos es transformen, mengen, creixen, construeixen, crien i interactuen de maneres perilloses i pacífiques, i localitzen els humans dins de la natura, no fora. L'espai miniPanera acull un total de 532 marcs dibuixats, 232 cartes i 78 rutes possibles. ¿Podeu trobar-hi un cérvol famolenc, plantes autòctones estrangulades, una tortuga confosa, cotxes impacients, un nen destructiu, una paparra viatgera i un aiguamoll restaurat i biodivers? En aquest context, l'espai miniPanera convida el visitant a fer el seu propi *flipbook* i narrar la seva història.

La imatge de l'exposició ha estat feta pel nostre tipògraf en residència: Miquel Vila. La seva creació és difícil determinar amb exactitud per què, en el passat, certs estils tipogràfics eren especialment populars en determinats àmbits o disciplines. La tipografia del projecte BB Modern Pro (Colophon Foundry, 2022), basada en un especímen tipogràfic de 1868, pertany a la categoria de les tipografies escoceses, un estil que va assolir una gran popularitat i presència en els catàlegs d'il·lustracions científiques. Un exemple destacat és el *Kunstformen der Natur* d'Ernst Haeckel, la referència original en què em baso per fer l'elecció tipogràfica. Aquests llibres, il·lustrats amb aquarel·les i reproduïts mitjançant litografia, no eren més que una exhibició dels avenços en el camp de la biologia. Tanmateix, van resultar fonamentals per als artistes contemporanis de l'època, que trobaven en la natura i les formes orgàniques la inspiració per al que, en el futur, anomenariem *Art Nouveau*.

També comptem amb la col·laboració de la Biblioteca Pública de Lleida, amb el préstec d'algunes publicacions, a través de les quals els més petits poden descobrir noves històries en què natura i espècie humana conviuen al mateix espai, la nostra Mare Terra.

## **Sinopsis dels curts**

### ***Second Hand*, 2012, 8 min, sense diàlegs**

*Second Hand* és una pel·lícula sobre temps i coses, on els veïns amb estils de vida oposats destaquen actituds sobre la disponibilitat i el consumisme. El terme *segona mà* es refereix a l'agulla de tic-tac d'un rellotge; també descriu articles reutilitzats. Preferiríeu estalviar temps? O guardar coses? Aquesta pel·lícula examina el desequilibri i el malbaratament creat per aquestes obsessions modernes.

### ***Sticks and Stones*, 2014, 3 min 35 s, sense diàlegs**

*Sticks and Stones* és una història animada sobre un nen que explora el seu món, a través de la tecnologia i les xarxes socials. Som part de la natura, o hi som fora? És «natura humana» ser cruel? Mitjançant l'empatia, aprenem que tot està connectat.

Declaració del director: «A la vida real i en línia, els nens són assetjats. Els animals innocents també són maltractats “per diversió”, o per aquells massa petits per saber-ho millor. Aquesta pel·lícula examina com la tecnologia i les xarxes socials afecten la manera com els nens interactuen entre ells i amb el món que els envolta. La pel·lícula està pensada per a tots els públics, però està especialment adreçada als nens. Es pot utilitzar com a eina educativa, ja que els temes de la pressió dels companys, la responsabilitat en línia, el “trastorn per deficiència de la natura” i l'ecologisme són temes socials d'actualitat i urgents».

### ***Fly Away*, 2017, 3 min 26 s, VOSE (anglès)**

Ancorat al fons de l'oceà, una laminaral marina solitària anhela volar. El seu somni es fa realitat en aquesta història colpidora sobre els riscos del canvi. Com podem trencar amb la rutina? Què ens frena? *Fly Away* és una aventura animada i inesperada sobre una alga de mar que vol volar. Finalment es transforma en aquesta meditació nítida sobre la renovació, la cadena alimentària i l'aqüicultura. El procés d'animació fet a mà combina *stop-motion*, dibuixos i collages. Amb música de Marker Starling, la pel·lícula presenta els mètodes actuals d'aqüicultura i reflecteix la creixent popularitat dels productes d'algues. L'aqüicultura sostenible és una solució als reptes del subministrament d'aliments als quals s'enfronta una població mundial en creixement.

### ***WhateverTree*, 2020, 11 min 11 s, sense diàlegs**

*WhateverTree* explica la història de com un arbre mort es converteix en una destinació de mems i *selfies* virals en línia. També descriu com l'arbre de la vida salvatge és la llar de fongs, insectes i altres criatures, que fan un paper únic en l'ecosistema forestal. La Louise observa i enregistra la vida salvatge amb el seu telèfon intel·ligent, cosa que representa la hipòtesi de «biofília» d'E. O. Wilson: que els humans busquen de manera innata connexions amb la natura. En canvi, el Logan es fa una *selfie* davant de l'arbre, proclamant en va el domini humà. Consumits per les seves pantalles, els seguidors del Logan són ambivalents a les meravelles de la natura. Indiferent tant al narcisisme humà com als esforços de conservació, l'arbre cau, de manera que retorna nutrients al sòl i renova el bosc.

Aquestes connexions digitals i ecològiques reflecteixen les nostres actituds cap a la natura: preocupades, indiferents o explotadores, determinant si viurem dins o en contra del món natural. Des que va començar la pandèmia global, la nostra dependència/addicció a les xarxes socials i als telèfons intel·ligents ha augmentat, però també ha crescut la necessitat de connectar amb la natura i l'aire lliure. *WhateverTree* destaca les nostres connexions, entre els humans i tota la vida, en aquest moment de crisi.

### ***Humans Build the Biggest Nests*, 2024, 4 min, sense diàlegs**

Què són els «animals molestos»? Què són les «espècies acompanyants»? Sols i junts, les seves històries es revelen a través de focus superposats. Nascut d'un *flipbook* interactiu a gran escala, *Humans Build the Biggest Nests* és una pel·lícula que descriu les complexes relacions de les espècies a l'antropocè. Combinant dibuixos solts i cercles nítids, les narracions en bucle s'uneixen mitjançant el conflicte i la col·laboració. En superposar les activitats dels humans, les oques del Canadà, les plantes invasores de *Phragmites*, el cérvol de cua blanca, els esquiroles, les dents de lleó, les paparres, els arbres, les malalties bacterianes, les tortugues, els ratolins i els zopilots capvermells, és evident el nostre impacte desmesurat en l'ecologia.

## **Agraïments**

L'artista agraeix el suport rebut en la producció de l'exposició a: Ontario Arts Council i Government of Ontario.

## **Exposició**

En col·laboració amb:  
ANIMAC  
Coordinació:  
Antoni Jové  
Disseny gràfic:  
Marta Jou  
Identitat tipogràfica:  
Miquel Vila  
Atenció als visitants:  
Miquel Palomes  
i Joana Castillo

## **Centre d'Art La Panera**

Coordinació d'exposicions:  
Antoni Jové  
Centre de documentació:  
Anna Roigé  
Educació:  
Helena Ayuso  
Programes públics:  
Roser Sanjuan  
Manteniment:  
Carlos Mecerreyes

## **Horari**

De dimarts a dissabte,  
de 10 a 14 h  
i de 17 a 19 h  
Diumenges i festius,  
d'11 a 14 h  
Dilluns tancat

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