Barcelona, 11 de maig de 2016

ESPAI D'APRENENTATGE
MULTIDISCIPLINARI ENTORN
DE LES ARTS ESCÈNIQUES

Co-funded by the Creative Europe Programme of the European Union

Workshop 01

Sobre la memoria

20 de junio al 17 de julio, 2016
Horario de 16.00 horas a 21.00 horas
Posible última semana ampliación de horarios.

Parc de les Humanitats i les Ciències Socials – Universitat de Barcelona
Carrer Perú, 52 Barcelona 08018

Presentación

El workshop «Sobre la memoria» supone la presentación en sociedad de ÈPICA, una iniciativa de La Fura dels Baus que ofrece un aprendizaje multidisciplinar basado en la conexión entre arte, ciencia y tecnología para encontrar nuevas vías de interacción con el público.

A lo largo de 37 años La Fura dels Baus no sólo se ha caracterizado por un estilo, también ha desarrollado un método específico. ÉPICA se basa en la metodología de La Fura dels Baus a la hora de plasmar su creatividad: una combinación de experimentación, transversalidad y colaboración.

Sin embargo, ÈPICA quiere ir más allá, se ha planteado el objetivo de encontrar nuevas fórmulas en el campo de las artes que vayan más allá del lenguaje de La Fura dels Baus y se inspiren en teorías científicas y desarrollos tecnológicos.

Los workshops se plantean como un territorio para la experimentación, el traspaso de conocimientos y la aplicación de la tecnología en diferentes ámbitos, sacándola de su entorno habitual –las universidades y los centros de investigación– y acercándola a un entorno más social.

Concepto

El concepto central de este workshop es la Memoria. Desarrollaremos este concepto desde tres tipologías: Memoria Memética, Memoria Ilustrada y Memoria Digital.

La Memoria Memética se refiere a la que los individuos incorporan genéticamente. Son los memes que podríamos calificar como inherentes, son palabras básicas que se repiten en distintas culturas y que se representan del mismo modo: madre, hambre, cielo, tierra, persona, mar, sol, luna... Estos conceptos básicos están arraigados en nuestra memoria profunda.

La Memoria Ilustrada se constituye a partir de todo aquello que hemos ido incorporando a nuestra memoria desde la primera representación de nuestra realidad, desde las primeras pinturas rupestres hasta la letra impresa, además de todos los símbolos, fórmulas matemáticas, sonidos, imágenes, etc.

La Memoria Digital tiene que ver con todo lo que hemos atesorado mediante bits y que suscita una pregunta: ¿Qué criterios deberíamos seguir en el futuro a la hora de conservar o eliminar los millones de Terabytes que generamos, personal y colectivamente? O, dicho de otro modo, ¿cuál será el destino de toda esa memoria almacenada?

Objetivos para los participantes

Los participantes en el workshop partirán de una investigación personal con respecto al concepto general, la Memoria, y a sus distintas declinaciones –Memética, Ilustrada y Digital–. Esta investigación personal responderá a los intereses y motivaciones de cada uno de los participantes.

Se trata de conseguir que la investigación personal se trasmita luego en la base de un trabajo colectivo. Para lograrlo ofreceremos recursos al total de los participantes que completen a la investigación personal y que constituyan una base de trabajo común.

La única premisa del proceso será la de la «mejor idea», identificada a partir del colectivo. De este modo se potencia la premisa de que la personal no siempre es la mejor idea y la necesidad de adaptar nuestro criterio al medio en el que se desarrolla el proceso de trabajo.

Durante el desarrollo del workshop procuraremos reunir los conocimientos de distintas disciplinas y la experiencia en distintos campos. Toda esta aportación se modelará para que sirva al objetivo y pueda aplicarse en una función diferente a la que originalmente la había generado.

El objetivo del workshop demandará la creación de mundos o entornos inexistentes hasta ese momento y, en consecuencia, una de las primeras tareas será encontrar nuevos espacios expositivos para nuestras ideas. Se trata de buscar un espacio singular –un espacio escénico– que responda a las reglas que nosotros, colectivamente, decidamos.

Del mismo modo, desarrollaremos una dramaturgia que identifique las acciones y reacciones, los conflictos y soluciones, que establezca una línea temporal y que especifique los momentos para el diálogo, el monólogo, la interacción con el público y las impresiones a transmitir. Esa dramaturgia será la base para exponer nuestras ideas y el relato que se ajuste a ellas.

La dramaturgia y el espacio escénico contarán con soluciones tecnológicas, nuevas o ya experimentadas, que nos permitan explicar lo que queremos.

Todo el material de base –espacio, dramaturgia y recursos tecnológicos– se complementará con una serie de recursos, tanto narrativos como escenográficos. Música, vídeo, iluminación... Estos recursos reclamarán una investigación y una toma de decisiones.

La suma de todo ello se pondrá a prueba y detonará un proceso de prueba-error que acabará en una nueva toma de decisiones. La experimentación real, física, es indispensable para validar todo lo discutido y seleccionado. Es el paso previo a una exposición final que enfrente al público con el resultado de nuestro trabajo.

La exposición pública es indispensable en la conclusión del workshop. Cierra un esfuerzo común y establece un límite imprescindible para canalizar la energía. La esencia de esta manera de hacer parte del mundo real, donde los proyectos culminan de acuerdo con una planificación previa.

En conclusión: todos los participantes en el workshop participarán en el desarrollo de principio a fin y experimentarán la importancia del trabajo colectivo como método para la creación.

Objetivos para los investigadores

El workshop ofrece a los investigadores la oportunidad de realizar su trabajo en un entorno real.

El curso y su metodología encaja con las investigaciones del campo humanístico y social –crea un entorno etológico en que un grupo convive y desarrolla un trabajo conjunto en torno a una idea–, y también con los los investigadores ligados a las ciencias y a la tecnología, porque en la esencia del curso se contempla la aplicación de elementos tecnológicos concretos y reales. El workshop tiene un marcado carácter multidisciplinar y abierto a nuevos desarrollos, a la perspectiva de una búsqueda en distintos campos del conocimiento. Igualmente, la perspectiva del trabajo en equipo y de la interacción entre distintos individuos a la hora de desarrollar un trabajo creativo, propicia la mirada de disciplinas como la psiquiatría, la psicología o la sociología.

Calendario de actividades

1ª SEMANA (20-23 DE JUNIO) 24 FESTIVO

1ª Semana (20-23 de junio, 24 festivo)

Presentación del curso: concepto, calendario y metodología

Presentación del profesorado y los participantes.

Prof. Pep Gatell (Dirección) y Nadala Fernández (Coordinación)

3 días – Ejercicios para la consolidación y compenetración del grupo: desinhibición, trabajos de habilidad en el espacio por grupos, por parejas, individualmente; ejercicios de competición, confianza, concentración, colaboración imperativa, estrategia, improvisación y sintonía. Experiencias en grupo. Planteamiento del trabajo técnico y artístico del workshop

Prof. Pep Gatell y Carles Fígols (cuerpo, espacio escénico y actitud)

4 día – conferencia sobre la memoria.

Conferencia: Carlos Barcía PhD (Departamento Bioquímia y biología molecular, UAB), "El tejido cerebral ¿arte o ciencia?"

2ª SEMANA (27 DE JUNIO AL 1 DE JULIO)

Se realizan las primeras pruebas sobre el trabajo teórico de los últimos dos días. Se graban vídeos, se ponen en común las ideas y se seleccionan las mejores colectivamente.

Clases de grabación y realización video. Prof. Sara López

Técnicas de proyección de video. Prof. Xavi Correa

Clases de multimedia – Sensores – Apps. – Interactivos. Prof. Pelayo Méndez

Preparación de un guión. Prof. Albert Mauri

3ª SEMANA (4-8 DE JULIO)

Presentación de la plataforma de comunicación interactiva en tiempo real basada en mensajes multimedia (audio, vídeo, imagen, texto y sus combinaciones).

Prof. Pedro Lorente (redes) y Fran Iglesias (App. – Dashboard – Creación)

Reflexiones en torno a las improvisaciones: cambios y mejoras, trabajo de investigación sobre los resultados y planteamiento del trabajo a realizar.

Clases de composición musical, otras narrativas y samplers. Prof. Miki Espuma

Clase de sonido y espacios sonoros. Prof. Marc Sardà

Clase sobre iluminación, ambientes y singularidad de las fuentes de luz. Prof. Jaime Llerins

Asesores creativos: Jurgen Muller, Pera Tantiña, Carlus Padrissa

4ª SEMANA (11 AL 16 DE JULIO)

Preparación del set, luces, sonido, música, tecnología, proyecciones. Se revisan y trabajan los vídeos y se prepara todo el material para los ensayos.

Clases sobre presentación de proyectos y comunicación. Prof. Albert Claret

Cierre de memorias, archivos, escritos, dibujos, maquetas, vídeos, fotografías, y todo tipo de materiales relacionados con la producción.

Exposición pública (domingo 17).

Fiesta y entrega de diplomas.

Nota: pendiente otras conferencias por confirmar.
Asistencia obligatoria durante todo los días del curso.
Sábado 16 y domingo 17 horario mañana y tarde.