

EN RESIDÈNCIA

CREADORS ALS INSTITUTS DE BARCELONA

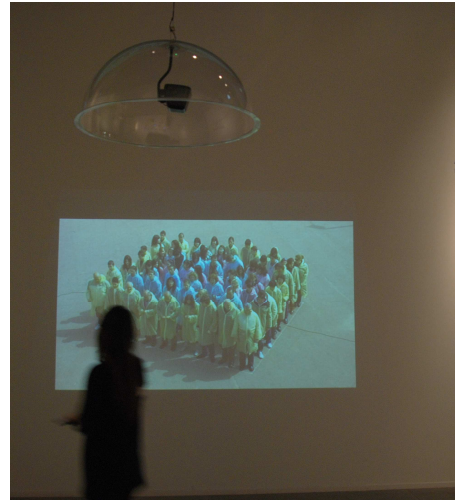
EXPOSICIÓ EDICIÓ 2009-2010

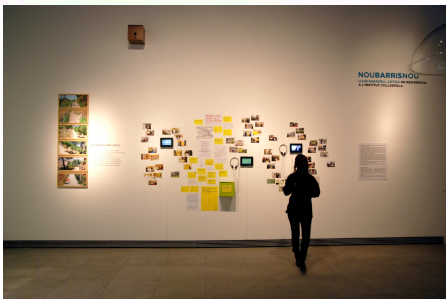
LLUIS SABADELL ARTIGA EN RESIDÈNCIA A L'INSTITUT COLLSEROLA

SALVADOR JUANPERE EN RESIDÈNCIA A L'INSTITUT INFANTA ISABEL D'ARAGÓ

DANIEL CHUST PETERS EN RESIDÈNCIA A L'INSTITUT BERNAT METGE

ÍNDEX

EL PROJECTE	3
EDICIÓ 2009-2010	3
L'EXPOSICIÓ	3
DEU MIL HORES. Salvador Juanpere EN RESIDÈNCIA a l'Institut Infanta Isabel d'Aragó.....	4
AiR RACE. Daniel Chust Peters EN RESIDÈNCIA a l'Institut Bernat Metge	5
NOUBARRISNOU. Lluís Sabadell Artiga EN RESIDÈNCIA a l'Institut Collserola	6
ELS CREADORS EN RESIDÈNCIA 2009-2010.....	7
EDICIÓ 2010-2011	8
ELS BLOCS i EL WEB	8
CRÈDITS I CONTACTE	9

EL PROJECTE

Creadors EN RESIDÈNCIA als instituts de Barcelona posa en contacte l'art contemporani amb els estudiants de secundària, generant noves formes i contextos de creació. Els creadors conceben un projecte artístic per ser desenvolupat amb un grup d'estudiants d'ESO que participa en la ideació i realització de l'obra. Treballen durant tot el curs escolar, en horari lectiu i juntament amb un equip de professors.

La singularitat de la proposta prové del repte que es planteja als creadors, que actuen a l'aula com a artistes, no per impartir un taller, sinó per realitzar una obra que passarà a formar part del seu catàleg comptant amb la participació activa d'un grup de joves que comparteix totes les fases del procés: ideació, disseny, producció, realització.

EDICIÓ 2009-2010

Creadors EN RESIDÈNCIA als instituts de Barcelona es va iniciar el curs 2009-2010 amb tres residències. Els creadors residents de la primera edició pertanyen a generacions i disciplines diverses, i posen en joc metodologies de treball diferents.

Salvador Juanpere EN RESIDÈNCIA a l'Institut Infanta Isabel d'Aragó

Daniel Chust Peters EN RESIDÈNCIA a l'Institut Bernat Metge

Lluís Sabadell Artiga EN RESIDÈNCIA a l'Institut Collserola

L'EXPOSICIÓ

A l'exposició **EN RESIDÈNCIA 2009-2010** es van poder veure les tres obres realitzades a la primera edició del projecte i la documentació de les principals fases de creació de cada una de les obres. La singularitat del desenvolupament d'aquestes residències permet assistir de manera privilegiada a les metodologies dels creadors residents i als processos creatius propis de l'art contemporani. L'exposició és una ocasió privilegiada per veure els processos de treball de tres artistes destacats de les seves respectives generacions.

Les obres realitzades en l'edició 2009-2010 són:

10.000 hores – Salvador Juanpere EN RESIDÈNCIA a l'Institut Infanta Isabel d'Aragó

Air race – Daniel Chust Peters EN RESIDÈNCIA a l'Institut Bernat Metge

noubarrisnou – Lluís Sabadell Artiga EN RESIDÈNCIA a l'Institut Collserola

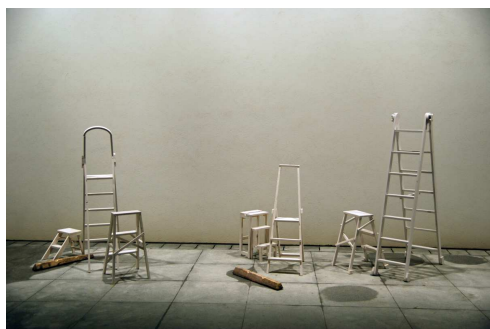
La primera exposició del projecte té lloc al Nivell Zero de la Fundació Suñol del 16 de novembre a l'11 de desembre de 2010. Organitzada per **A Bao A Qu** amb el suport de **l'Institut de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona**, i la **Fundació Suñol**.

Deu mil hores fa referència a la noció establerta per la sociologia segons la qual aquestes són les hores necessàries per aprendre un ofici o assimilar un coneixement. També al·ludeixen simbòlicament al temps que entre tots els agents de l'obra (creador, estudiants i professors) han dedicat a la seva realització. L'obra evoca el procés d'aprenentatge, la necessitat d'esforç i persistència per assolir coneixements, nocions molt vinculades al context de desenvolupament de l'obra –un espai d'aprenentatge (l'institut)– i el moment de formació, creixement i energia del grup d'estudiants. Un altre referent és el text de Jorge Luis Borges sobre l'A Bao A Qu, un ésser que viu en estat latent als peus de l'escala de la Torre de la Victòria, des del capdamunt de la qual es pot contemplar el paisatge més meravellós del món. Només cobra vida quan, enganxant-se als talons d'un visitant, puja amb ell l'escala.

La instal·lació escultòrica està formada per 63 escales de mà i 21 lingots de bronze.

Després d'una reflexió sobre el procés d'aprenentatge, els estudiants dibuixen i escriuen sobre objectes quotidians que podrien representar metafòricament aquest procés. Es defineix treballar sobre l'escala de mà, i que l'obra sigui una instal·lació escultòrica. Es recerquen, es fotografien i es descriuen escales domèstiques. En l'obra, es reproduiran set còpies en fusta de nou d'aquestes escales. Es dibuixen i es traslladen a l'AutoCAD a escala 4:5 que, segons fa notar Paul Virilio, és la proporció que "crea el somni". Una empresa fa el pre-tall en plafons de tauler d'abet. Després es lima cada peça, es munten les escales i se'ls dona una capa de pintura blanca diluïda amb dissolvent. Finalment, s'incorporen els lingots de bronze, en referència a l'estat latent de la matèria primera de l'escultura que, a través del procés de creació, esdevé obra d'art.

Vaig posar en funcionament el meu propi procés per mirar de construir una idea, una idea per a una obra material que sorgís del lloc i les circumstàncies concretes en què es desenvoluparia l'obra.

Aquesta obra conté els temptejos, la tendresa dels inicis, mostra les vacil·lacions de l'aprenentatge... La qüestió primordial d'aquesta obra és molt a la superfície, està imbricada amb la manera de fer, amb el valor de l'aprenentatge, amb l'aplicació de l'esforç i del temps necessaris.

Crec que he après alguna cosa que ja sabia abans, i que amb els anys lamentablement vas oblidant: que sempre comences, que constantment estem en els inicis. Aquesta experiència m'ha fet persistir en la idea que ja alguna altra obra m'havia fet notar darrerament: que incloure en els processos variables allunyades de tu mateix i provinents d'altres sensibilitats, altres percepcions i altres realitats la fan créixer cap a direccions impensades i suggestives. Sovint el nostre treball és endogàmic, acollim referents del nostre propi món cultural, disciplinari, per retornar-los de nou al propi món al que pertanyem en una mena de flux retroactiu. Participar en projectes d'aquesta mena dona una força centrífuga al nostre mètode de treball que el fa sortir dels llindars del conegut, alimentar-se de vida, de realitat.

Salvador Juanpere

AiR RACE
Daniel Chust Peters
EN RESIDÈNCIA
a l'Institut Bernat Metge

Des de fa més de vint anys Daniel Chust Peters reproduceix sistemàticament el seu taller en diferents formats i amb mètodes diversos. Amb motiu de la seva residència s'instal·la momentàniament al nou taller Aula 209 de l'Institut Bernat Metge, i és aquest espai el que reproduceix en un audiovisual de sis minuts. Artista, estudiants i professors treballen el concepte d'arquitectures humanes, i reproduïxen l'espai del taller Aula 209 a partir d'una sèrie de tres estats d'ànim interpretats per més de cent voluntaris i voluntàries.

El procés comença amb el coneixement de l'espai de l'Aula 209, la presa de mesures, el traçat dels plànols, i la realització de maquetes a escala 1:40 amb paper i fotografies que evoquin estats d'ànim. En paral·lel, es desenvolupa una recerca sobre el concepte d'arquitectures humanes.

A continuació els alumnes fan un llistat d'estats d'ànim que experimenten, per després escriure una sèrie de guions i imaginar possibles maneres de representar-los mitjançant la gestualitat, el vestuari i el so. Se n'escullen tres: el mal humor provocat per la "tos", "fer un crit" d'enuig i "xiular" d'alegria. Mitjançant cartells i flyers distribuïts pel barri, es convoca un centenar de voluntaris i voluntàries perquè interpretin els guions.

Air race es roda a la Plaça Llibertat Ròdenas, al barri de La Verneda, el dissabte 20 de març del 2010.

No he fet cap plantejament especial per al projecte. Fa vint anys que intuïtivament vaig tenir una idea, la de mantenir al llarg dels anys la mateixa idea: fer sempre el mateix, reproduir el meu espai de treball, el taller.

La meva intenció ha estat plantejar el projecte Air race, el seu procés i desenvolupament tal com ho he fet sempre: des del meu taller, i amb les negociacions i complicitats pròpies d'aquest projecte en particular. Jo tinc el meu projecte artístic, el meu mètode de treball, els meus interessos i la meva experiència, i és això el que he volgut que els alumnes captessin, perquè cada un d'ells ho apliqui al seu propi projecte, sigui artístic o d'un altre àmbit.

Daniel Chust Peters

nouBARRISnou
Lluís Sabadell Artiga
EN RESIDÈNCIA
a l'Institut Collserola

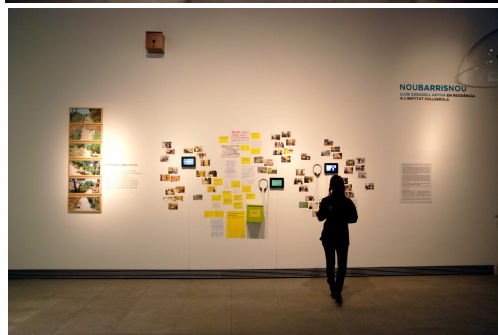
noubarrisnou és la intervenció sorgida a partir del projecte 'Transforma' que Lluís Sabadell Artiga va plantejar per a la seva residència a l'Institut Collserola: es tractava de dur a terme una acció urbana que suposés una millora ambiental i/o social de l'entorn de l'institut.

La primera fase del projecte es dedica a l'anàlisi del barri a través de recorreguts documentats amb fotografia i vídeo, entrevistes i xerrades amb els veïns, recerca d'espais buits o disfuncionals i reunions amb la regidora del Districte de Nou Barris. A partir de les dades recollides, els estudiants i el creador decideixen dur a terme una intervenció per generar un procés de participació creativa dels ciutadans per a la millora del barri. El projecte té nom propi: noubarrisnou. Es crea un logotip i un bloc participatiu. La primera acció és la instal·lació de cinquanta bústies dissenyades i construïdes especialment per a l'ocasió, que se situen en punts estratègics dels barris de Canyelles, La Guineueta, Roquetes i Torre Baró, juntament amb una sèrie de pòsters i postals amb preguntes sobre l'entorn. Setmanes després s'organitza una exposició participativa a l'Ajuntament de Nou Barris. S'analitzen les idees sorgides durant tot el procés, i es fa una sessió de creació participativa amb l'Associació de Veïns de Roquetes. El procés culmina amb la instal·lació de sis cadires reciclades a les escales que connecten Roquetes i Torre Baró. Cada cadira crea una zona de descans i un mirador sobre la ciutat de Barcelona. Les bústies es converteixen en nius per als ocells.

Per al projecte, Lluís Sabadell Artiga compta amb la col·laboració d'Ecosistema Urbano.

Ja des del principi l'obra es plantejava com un procés obert de creació col·lectiva, per la qual cosa no volia anar amb idees prèvies ni preconcebudes. Jo sempre m'he vist en aquest projecte com un facilitador de processos que pot ajudar que aflori la creativitat col·lectiva –que és sempre preexistent, però que hem de saber veure i valorar.

Per a mi i per a la meva obra (i crec que també per a la percepció que la gent té del meu treball) aquest projecte marcarà un punt d'inflexió. Amb aquest projecte el meu procés d'aprenentatge ha estat complet i extensiu tant a nivell personal com artístic; tant, que de fet he decidit iniciar una línia de treball que s'anomena TRANSFORMA#2 i he realitzat un taller, noubarrisnou#2, seguint aquesta línia de treball.

Durant aquests mesos han succeït moltes coses que a tots ens han meravellat. Però, sobretot n'hi ha una que crec que és la que destacaria més: el fet de formular les preguntes i de fer-ho correctament ("Com milloraries el teu carrer?" o "Què trobes a faltar en aquest espai?", etc.), dirigir-les d'una manera tan personal i col·locar-les a l'espai públic engega uns mecanismes mentals que tenim adormits, i ens fa reflexionar d'una manera diferent sobre l'espai urbà i el nostre paper com a actors actius.

Lluís Sabadell Artiga

ELS CREADORS EN RESIDÈNCIA 2009-2010

Salvador Juanpere (1953). El seu treball parteix de creuaments entre el pensament de la ciència, la poètica i l'antropologia amb obres de forta presència material i conceptual. En els darrers anys, la seva obra s'orienta cap a la reflexió processual i instrumental de l'escultura i el seu metallenguatge. És en aquest àmbit de reflexió que porta a terme *Deu mil hores*.

Ha estat professor de l'Escola Massana (1987-2004) i actualment ho és de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona. La seva obra és present a diverses col·leccions públiques i privades com ara el MACBA, la Fundació La Caixa, la Fundació Collserola o la Fundació Vila Casas, i a la Col·lecció d'Art del Parlament d'Escòcia. La seva obra pública es pot veure a Reus, Terrassa, Montornès del Vallès, Barcelona, i a Finlàndia i Corea del Sud. Ha exposat individualment a l'Espai 10 de la Fundació Miró, al Palau de la Virreina de Barcelona, al Museu d'Art Modern de Tarragona, a la Fundació Vila Casas de Barcelona i a diverses galeries.

Daniel Chust Peters (1965). En aquests darrers anys la seva obra ha estat mostrada, entre d'altres, a les següents exposicions: *Air Force One*, Le pavillon de Pantin, París (2010); *Un air étonné*, Analogues maison d'édition pour l'art contemporain, Arles, França (2010); *Open air*, Sala Gòtica: Institut d'Estudis Ilerdencs, Lleida (2010), *Autres mesures*, Centre Photographique d'Île-de-France, París (2009); *6a Biennial d'Art Leandre Cristòfol*, Centre d'Art la Panera, Lleida (2008); *Micro-narratives*, The 25th May Museum, Belgrad, Sèrbia (2007); *Aire comprimido*, Casa América, Madrid (2006); *Air show*, Centre d'Art Santa Mònica, Barcelona (2005), *International biennale of contemporary art of the National Gallery in Prague* (2005); *Settlements*, Musée d'Art Moderne, Saint-Etienne, França (2004); *Looking further-thinking through*, Reykjavik Art Museum-Hasnarhus, Islàndia (2004).

Lluís Sabadell Artiga (1974). Artista, performer, comissari, escenògraf i dissenyador. La seva obra reflexiona al voltant de la relació de l'ésser humà amb l'entorn, la natura i el paisatge des d'un punt de vista ecològic. És en aquesta línia que se situa el projecte que desenvolupa amb els estudiants de l'Institut Collserola, en què també hi col·labora **Belinda Tato**, del col·lectiu d'arquitectes **Ecosistema Urbano** (Madrid).

És autor d'intervencions artístiques com la sèrie *Horizontes abiertos para mundos sintéticos* (2007) o *Post-Natura* (2008); intervencions en la natura com *Golden Stone I i II*, *Process Work n°1 i n°2*; performances musicals com *Illuminatio* (2007) o l'òpera *Synthesis o el descobriment de la mel* (2009); comissariats d'exposicions com *El Paisatge Transgredit* (2005), *LAV01: Laboratori d'Arquitectures Vives* (2006), i *Paisatges Invisibles/Paratges Impossibles* (2007); jornades de conferències com *Natura, Art, Ciència i Tecnologia* (2005) i *Trajecions. Paisatges en Mutació Constant* (2006); o tallers organitzats a diferents universitats del país, com *El Paisaje Expandido* (2008) i *Post-Oil Cities* (2009).

EDICIÓ 2010-2011

El 2010-2011 el projecte s'amplia gràcies a la **incorporació del CoNCA**, que finança la segona edició del projecte **juntament amb l'Institut de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona**, primer impulsor del programa amb l'**Associació A Bao A Qu**. El **Consorci d'Educació de Barcelona** col·labora amb el projecte.

La segona edició es duen a terme cinc residències:

Margarita Andreu EN RESIDÈNCIA a l'Institut Vall d'Hebron

Mar Arza EN RESIDÈNCIA a l'Institut Narcís Monturiol

Josep-Maria Balanyà EN RESIDÈNCIA a l'Institut Joan Brossa

Robert Ferrer i Martorell EN RESIDÈNCIA a l'Institut Francisco de Goya

Francesca Llopis EN RESIDÈNCIA a l'Institut Fort Pius

ELS BLOCS i EL WEB

Creadors EN RESIDÈNCIA als instituts de Barcelona vol esdevenir un espai d'anàlisi i reflexió sobre els vincles entre la creació artística contemporània i l'educació. El fet que els artistes comparteixin el seu procés creatiu amb joves d'entre 14 i 16 anys comporta un mètode de treball que posa de manifest diferents modes i processos propis de l'art contemporani. En aquest sentit, el projecte també és un espai privilegiat per assistir a aquests processos, als materials que generen i a les concepcions que posen de manifest.

És per això que el web i els blocs de **Creadors EN RESIDÈNCIA als instituts de Barcelona** s'han concebut per donar visibilitat a aquests processos i els materials que generen. Al web es poden seguir de manera resumida les diferents fases del procés a partir de fotografies i breus textos explicatius. Als blocs els processos es poden seguir de manera molt més detallada i es pot trobar gran part del material generat: fotografies, vídeos, textos, dibuixos, Power Points amb materials de documentació...

Cada residència té el seu bloc, concebut com a espai actiu i obert, elaborat pels estudiants i els creadors, i que té com a principal objectiu recollir el dia a dia de la residència. Els blocs de les residències s'enllacen en un bloc general del projecte que recull les novetats dels blocs de cada residència i les notícies comunes. Els blocs també volen ser un espai d'intercanvi entre tots aquells que, de manera directa o indirecta, estan implicats en el projecte o hi estan interessats.

EN RESIDÈNCIA 2009-2010 a la xarxa:

Web EN RESIDÈNCIA
www.enresidencia.org

BLOC principal de EN RESIDÈNCIA 2009-2010
<http://blocs.xtec.cat/enresidencia0910/>

BLOC de Salvador Juanpere EN RESIDÈNCIA a l'Institut Infanta Isabel d'Aragó
<http://blocs.xtec.cat/enresidencia0910infantaisabeldiari/>

BLOC de Daniel Chust Peters EN RESIDÈNCIA a l'Institut Bernat Metge
<http://blocs.xtec.cat/enresidencia0910bernatmetgediari/>

BLOC de Lluís Sabadell Artiga EN RESIDÈNCIA a l'Institut Collserola
<http://blocs.xtec.cat/enresidencia0910collseroladiari/>

CRÈDITS I CONTACTE

EN RESIDÈNCIA és una iniciativa de:

Amb la col·laboració de:

CONTACTE

A Bao A Qu

c/ Encarnació 42 local 4 - 08024 Barcelona
Tel. 93 285 31 81 / 699 391 512 / 626 367 394

Núria Aidelman / Laia Colell

nuria.aidelman@a-aboaqu.org
laia.colell@a-aboaqu.org