

Situacions reals

Cicle *Trobades* i visita als tallers
d'artistes 'Salamina'

Memòria 2012PID-UB/139

Situacions reals

Cicle *Trobades* i visita als tallers
d'artistes 'Salamina'

Memòria 2012PID-UB/139

This work is licensed under a Creative Commons
Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License

El GIDC Art, Profesió i Docència pretén establir vincles entre la realitat artística professional i l'ensenyament de l'art, amb l'objectiu de reduir la distància entre els dos àmbits.

Introducció

Art, Profesió i Docència

El GIDC Art, Profesió i Docència cerca fórmules que apropin el context universitari al context social en general. En els darrers anys ha centrat el seu àmbit de treball en relacionar la nostra tasca docent universitària i la tasca com a creadors en el context cultural contemporani.

El món de l'art és, i més en el marc actual de crisi econòmica, un espai de difícil accés. L'artista novell se sol trobar davant un panorama excloent, marcat pel rigor i la competitivitat. Aquesta situació dona motius suficients, per plantejar accions que anticipin allò que l'estudiant pugui trobar-se en finalitzar els estudis, accions que proporcionin eines i que els ajudin a ser més efectius en les seves polítiques de promoció i inserció al món laboral.

Per aquest motiu, el projecte que presentem, *Situacions reals. Confluències entre Art i Arquitectura* (PID-2012), s'ha focalitzat en

promoure la professionalització en els estudiants de Belles Arts, a partir de les relacions entre Art i arquitectura.

Per potenciar les competències i les habilitats, especialment, en l'elaboració d'obres d'art i en l'accés a la professionalització, hem fet incidència directa en els estudiants, per mitjà del contacte directe amb professionals del món de l'art a les 'Trobades amb creadors'.

L'objectiu d'aquest projecte és enriquir l'aprenentatge dels estudiants mitjançant l'enfortiment dels vincles que hi ha entre la facultat i el context artístic professional.

Context

Facultat de Belles Arts

Recordem que el projecte s'ha centrat en activitats de millora per a l'adquisició de les competències destinades a l'elaboració i gestió d'obres d'art:

- Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds). (Transversal).
- Capacitat per crear art i habilitat per concebre tàctiques i estratègies en l'elaboració d'obres d'art o intervencions artístiques. (Específica).
- Capacitat per determinar sistemes i mitjans de presentació adequats per a les qualitats artístiques d'una obra d'art i l'habilitat per ajustar la presentació al projecte artístic. (Específica).

Tot i el seu caràcter d'iniciació, aquestes competències són essencials dins el grau, ja que en elles s'hi plantegen alguns dels prin-

cipals reptes de Belles Arts; és a dir, aquells que tenen com a objectiu la formació artística. La creació artística encapçala la llista de perfils professionals que el *Llibre blanc de Belles Arts* contempla per un graduat (ANECA 2004: 232). Així doncs, podem dir que l'experimentalitat i la pràctica són les dominants de la nostra carrera. El projecte ha actuat sobre alumnes de les assignatures "Iniciació als processos i projectes 2" i "Laboratori de pintura", les quals estan clarament enfocades cap aquesta direcció. Tanmateix, s'entén que l'aplicació pràctica dels conceptes que es treballen en els tallers proporcionen a l'estudiant bases per desenvolupar tasques com "expert cultural", "assessor artístic", "docència artística" o "direcció artística".

Els investigadors del projecte són docents en aquestes assignatures i part del grup és també present a segon cicle del Grau de Belles Arts. La presència de docents en diferents cursos ha permès tenir una visió global i multinivell dels facilitadors i barreres dels estudiants.

Informe (2014/2015)

Resum

La nostra proposta inicial va ser la de fer evolucionar les Trobades amb creadors, activitats que havíem realitzat al llarg dels darrers cursos, a través de dues activitats concretes: tallers (Workshops) i sessions expositives (Sessions en obert).

Els tallers, en format workshops, havien de ser impartits per a professionals i anirien dirigits a grups reduïts d'estudiants, es volia crear vincles més estrets entre el món acadèmic i el professional.

Les sessions expositives, en canvi, havien d'estar conformades per les conferències dels professionals (a manera de Trobades amb creadors) i taules rodones amb els estudiants participants dels workshops, obertes a un major nombre d'estudiants.

Partint d'aquestes propostes inicials, el projecte s'ha desenvolupat al ritme de diverses dificultats. Dues d'elles han sigut determi-

nants en la redirecció del projecte: el no encaix com a proposta d'innovació (ja que parteix d'uns antecedents duts a terme els darrers anys) i la manca de finançament (per a dur a terme unes accions que recauen en la millora de la qualitat docent). Aquestes dues limitacions han generat un debat intens entre els diversos membres del grup que ens ha portat a organitzar parcialment les propostes inicials i a actuar en altres direccions.

Finalment hem organitzat una nova edició de Trobades amb Creadors, de la qual hem extret valoracions molt positives, i al mateix temps hem iniciat una activitat nova que ha estat la visita als tallers dels artistes. Aquesta darrera activitat ha estat molt estimulante pels estudiants i ha incidit de manera directa en els treballs realitzats posteriorment als tallers de creació.

Descriptors

- B1) Competències transversals.
- E3) Aprenentatge entre iguals.
- E5) Elaboració de projectes.
- E7) PBL. Casos i simulacions.

Mancances detectades

En el context actual necessitem cercar estratègies per rendibilitzar l'activitat amb professionals externs, dirigides de forma directa en l'aprenentatge dels estudiants. En aquesta direcció hem proposat fer evolucionar els seminaris Trobades amb creadors que aquests darrers cursos hem organitzat.

Després de les darreres edicions de les Trobades amb creadors vàrem voler evitar que esdevinguessin sessions bàsicament magistrals o expositives, hi va haver una voluntat d'implicar i fer més actius els estudiants a través dels workshops.

Objectius

Els Workshops van ser pensats per tenir una incidència directe sobre la pràctica artística de l'estudiant inscrit.

Motivar a l'estudiant perquè pugui entaular un diàleg tant amb els artistes convidats com amb la resta de companys sobre diferents aspectes de la pràctica artística.

Que l'estudiant pugui desenvolupar un treball pràctic durant la seva experiència en el workshop, i que aquest pugui ser avaluat i analitzat per professionals externs.

Rendibilitzar l'activitat amb els professionals externs.

Desenvolupament de l'actuació

S'ha hagut de suprimir la realització del workshop, com a eix principal de la proposta, per la dificultat d'encaixar el projecte com a nou PID i per la manca de finançament.

Amb la finalitat de mantenir els objectius principals hem substituït el workshop per la visita als tallers d'artistes. Per tant, les actuacions realitzades han estat dues:

1.- Una nova edició de les Trobades amb creadors amb les següents conferències:

Trobada 1: "Cómo salvarse uno mismo tratando de salvar lo que uno hace" a càrrec de Jonathan Millán.

Trobada 2: "A destemps; derives per la història i la transmediació" a càrrec de Lola Lاسurt.

2.- Visita als tallers d'artista "Salamina". Visita guiada pels artistes residents Pere Llobera i Sebastián Cabrera.

Tot i que s'ha hagut de modificar l'estructura general del projecte el calendari s'ha pogut mantenir segons els terminis previstos.

Pel que fa al finançament, el Departament de Pintura de la Facultat de BBAA ens ha donat suport per poder realitzar les conferències de les Trobades amb Creadors. Les gravacions de les conferències han estat realitzades per la becària de col·laboració amb el grup d'aquest curs. Les visites als tallers d'artista "Salamina", a on trobem alguns dels artistes més destacats de l'escena artística de Barcelona, s'han obtingut a cost zero a través de la col·laboració d'alguns dels membres del Grup amb els artistes residents.

Acció desenvolupada

Vista de la Trobada amb Jonathan Millán.
Fotograma: Paloma Orts.

Vista de la Trobada amb Lola Lasurt.
Fotograma: Paloma Orts.

1. Trobades amb creadors

INTRODUCCIÓ

El grup d'innovació docent Art, Profesió i Docència posa en marxa el cicle de seminaris Trobades amb creadors del curs 2014-2015 a la Facultat de Belles Arts.

Aquesta nova edició continua amb l'objectiu d'apropar professionals del món de l'art a la facultat; cercant, així, potenciar l'esperit crític dels estudiants i ajudar-los a focalitzar millor la seva tasca. Aquestes trobades ofereixen la possibilitat de conèixer de primera mà projectes artístics i al mateix temps tractar problemàtiques relacionades amb la producció i la presentació pública de l'obra, o el paper del crític i els centres d'art.

Els conferencians d'aquesta edició són: Jonathan Millán (artista) i Lola Lasurt (artista i docent).

Aquesta edició, per motius de manca de pressupost, no seran enregistrades i publicades com en les edicions anteriors al canal

del grup a UBTV (http://www.ub.edu/ubtv/ubtv_p.cgi). Es preveu obrir properament un canal en una plataforma com Vimeo o YouTube.

Trobada 1.

Divendres 22 de maig de 2015

Hora: 10 h.

Lloc: Sala de Juntes, 1ª planta Facultat de BB.AA

JONATHAN MILLÁN (1977). Va cursar estudis a la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona. Viu i treballa a Barcelona. Està representat per la Galeria Estrany de la Mota a on ha realitzat la seva darrera exposició individual: "Pequeño Drama Sobreactuado".

+ **INFO:** <<www.jonathanmillan.com>>
<<www.estranydelamota.com>>

Foto: Jonathan Millán.

“Cómo salvarse uno mismo tratando de salvar lo que uno hace”

DESCRIPCIÓ

Jonathan Millán és un artista que s'ha caracteritzat al llarg de la seva trajectòria per la hibridació de diversos llenguatges artístics; en la seva obra han conviscut de manera molt natural el llenguatge gràfic de la il·lustració, la projecció d'objectes tridimensionals o la utilització del suport bidimensional de la pintura. Aquesta varietat formal ha possibilitat a l'artista desenvolupar una carrera situada entre l'espai expositiu de les galeries d'art i les publicacions a editorials i revistes.

Al marge de les diverses formes que adquireix el seu treball, aquest també es caracteritza per una constant referència autobiogràfica. Les pròpies experiències vitals de l'artista es converteixen l'autèntic eix vertebrador de la seva obra.

Jonathan Millán va fer una presentació en la qual va exposar tots aquests elements, i va desgranar les diverses etapes per les quals ha transcorregut la seva experiència com

artista. La possibilitat de treballar tant en l'àmbit editorial com en el tradicionalment expositiu, va ser una de les qüestions que va despertar més interès; això va permetre analitzar les diferents opcions professionalitzadores dels artistes.

Trobada 2.

Divendres 22 de maig de 2015

Hora: 15:30 h.

Lloc: Sala d'Actes, 1ª planta Facultat de BB.AA

LOLA LASURT (1983), llicenciada en Belles Arts per la Universitat de Barcelona l'any 2005. Postgrau en estètica i teoria de l'art contemporani, Pensar l'art d'avui, del Departament de Filosofia de la UAB i màster en produccions artístiques i recerca de la UB. L'any 2008 entra com artista resident a Hangar i obté la beca de producció «Projectes deslocalitzats» de la Sala d'Art Jove per dur a terme el vídeo Expendeduria 193, que participa en la Bienal d'Art de Valls de 2009. L'any 2010 a Espai Eart i l'any 2012 a HISK (Bèlgica). El 2011 rep un ajut per a la recerca i la creació del CoNCA pel projecte audiovisual Exercici de ritme i l'any 2012 obté una beca d'intercanvi entre Hangar i Greatmore Art Studios, a Ciutat del Cap (Sud-àfrica).

+ **INFO:** <<www.lolalasurt.com>>
<<www.galeriajoanprats.com>>

Foto: Lola Lasurt

“ A destemps; derives per la història i la transmediació ”

DESCRIPCIÓ

Lola Lasurt és una artista que pertany a una generació en la qual ja no només existeix una concepció multidisciplinària de l'art, sinó que també hi ha una hibridació de les diverses tradicions artístiques. En la seva obra, al marge de conèixer diferents suports com la pintura, el vídeo o la fotografia, conviuen els sistemes de representació tradicionals amb accions específiques, generades per l'artista, en les que actua com a medidora cultural.

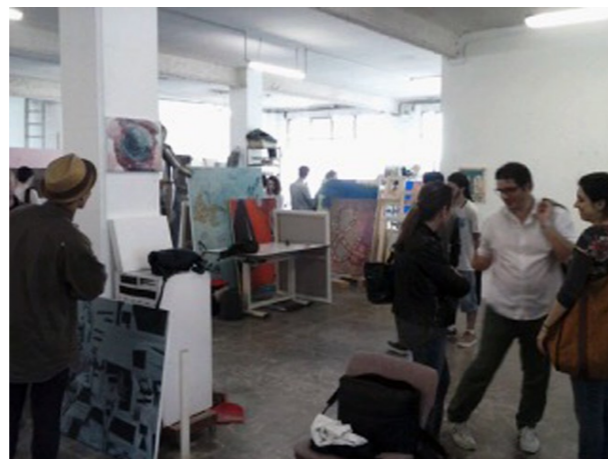
També, en el seu treball cal destacar la referència constant a la memòria. En la seva obra la memòria personal es converteix en la memòria col·lectiva a través del desplegament d'un arxiu d'imatges, documents i accions. Aquest arxiu permet a l'artista reconstruir les narratives oficials de determinats esdeveniments històrics que tot sovint havien quedat oblidats.

Lola Lasurt va fer una presentació amb una quantitat extensíssima de documentació

dels projectes que ha anat desenvolupant al llarg dels darrers anys. El caràcter d'investigació i documental del seu treball va permetre conèixer els elements transversals de la seva obra, però també apropar-nos a informacions i documents de gran interès social i cultural. Finalment un dels elements més interessants de la seva intervenció va ser la d'apropar una metodologia de treball que se situa en el límit entre la documentació, l'acció i la representació.

Acció desenvolupada

Vista dels tallers d'artistes 'Salamina'.
Fotografia: Òscar Padilla .

2. Visita taller 'Salamina'

INTRODUCCIÓ

La nova activitat que incorporem al projecte és la visita als tallers d'artista. Pere Llobera i Sebastián Cabrera ens van obrir les portes del seu estudi anomenat "Salamina". Aquest és un espai privat, compartit per diversos artistes amb la voluntat de generar sinergies culturals en el panorama artístic de Barcelona. Aquí conviuen professionalment artistes tan diversos com: Pere Llobera, Sebastián Cabrera, Martín Vitaliti, Lúa Cordech, Rasmus Nilausen, Carlos Valverde o David Bestué, tots ells representats per galeries nacionals i internacionals.

Amb la visita als tallers també ens vàrem proposar l'objectiu d'establir un diàleg molt més directe amb els professionals de l'art. Aquests era un objectiu que ja ens havíem plantejat amb l'organització del workshop, però l'impossibilitat de poder realitzar-lo ens va obligar a buscar aquesta alternativa. Finalment la valoració que en fem és molt po-

sitiva; el canvi d'espai físic de l'acadèmic al professional va facilitar un diàleg molt fluid amb els artistes.

Visita guiada pels artistes:

Divendres 24 d'abril de 2015

Hora: 15 h.

Lloc: C/ Salamina, 37-41, 08902 L'Hospitalet

PERE LLOBERA (1970). Llicenciat en Belles Arts per la Universitat de Barcelona l'any 1993, llicenciat en Història i estètica de la Cinematografia per la Universitat de Valladolid l'any 1992, graduat per l'Acadèmic d'Art d'Amsterdam (Holanda) l'any 2007. Viu i treballa entre Barcelona i Amsterdam.

+ INFO: <<www.perellobera.com>>
<<www.graf.cat/author/salamina/>>

SEBASTIÁN CABRERA (1982). Ha rebut diverses distincions entre les quals llicenciat en Belles Arts per la Universitat de Barcelona l'any 2007. Màster en produccions artístiques per la Universitat de Barcelona l'any 2009. Màster en Vídeo Digital per la Universitat Pompeu Fabra l'any 2011. Viu i treballa a Barcelona.

+ INFO: <<www.sebastiancabrera.net>>
<<www.graf.cat/author/salamina/>>

Foto: Sebastián Cabrera.

“ Visita als tallers d'artista Salamina ”

DESCRIPCIÓ

Els estudiants van tenir la possibilitat d'accedir per primera vegada a l'espai de treball de professionals de l'art, la predisposició per part dels artistes residents a mostrar les seves obres inèdites, així com mostrar els mètodes dels processos de treball en el mateix espai a on el produeixen va ser molt estimulant.

Pere Llobera i Sebastián Cabrera, van iniciar la seva visita exposant els seus projectes més recents però ràpidament es va generar un debat que va permetre que els estudiants plantegessin les seves inquietuds més importants en relació a la pràctica artística.

Resultats

Resultats

Els resultats són els següents:

- Dos seminaris celebrats amb un total de 112 estudiants participants.
- Millora dels coneixements dels estudiants sobre els processos creatius d'artistes, comissaris, crítics, etc., contrastant trets comuns i diferencials en el procés de selecció d'idees.
- Contacte amb "agents" actius del panorama de les arts generacionalment propers als estudiants, facilitant la comunicació i la confluència d'interessos.

*Per motius de manca de pressupost aquestes sessions no són consultables al canal del grup a UBTV (http://www.ub.edu/ubtv/ubtv_p.cgi). Es preveu obrir properament un canal en una plataforma de vídeos on line (Vimeo o You Tube).

Avaluació i Valoració

Avaluació

Indicadors:

Les dues conferències realitzades amb una assistència de 56 estudiants per cadascuna d'elles. I amb un total de 112 estudiants en el global de les activitats.

Instruments:

Registre de participació i incidència en les activitats dirigides als tallers.

Millora de l'aprenentatge dels alumnes:

L'activitat ha permès articular debats dirigits, durant les hores de taller, amb els grups d'estudiants que han assistit a les conferències. S'ha establert un diàleg entre els projectes personals dels estudiants amb l'obra dels artistes invitats, i incidir en els aspectes professionalitzadors que manquen en els projectes dels alumnes.

Evidències:

les evidències directes estan relacionades amb els canvis produïts en el treball i en els processos dels estudiants, tot i que en alguns ha estat més evident que en d'altres. Aquestes evidències han estat observades i recollides en els dossiers artístics que els estudiants han entregat a final de curs.

Valoració

La valoració de l'experiència es positiva, ja que ha permès potenciar les peculiaritats del taller de creació i les competències específiques de l'àmbit artístic, així com ajudar a la tasca de seguiment dels projectes realitzats als tallers a partir del diàleg i la compenetració del docent amb les propostes de l'alumne, i en detectar i acceptar els punts forts, els febles i les possibilitats reals del projecte.

Participants

Art, Professi3 i Docència [GIDCUB-13/005]

<<www.ub.edu/art-prodoc/>>

Responsable

Jordi Morell
jordi.morell@ub.edu

Secretari

Òscar Padilla
padillaosc@ub.edu

Membres participants del projecte*

Òscar Padilla (Responsable del PID)
padillaosc@ub.edu

Joaquim Cantalozella
jcantalozella@ub.edu

Núria Gual
nuriagual@ub.edu

Jordi Morell
jordi.morell@ub.edu

Marta Negre
martanegre@ub.edu

Paloma Orts**

*Professors del Departament de Pintura
Facultat de Belles Arts (Universitat de Barcelona)

**Becària de col·laboració (2014-2015)

Agraiments

Departament de Pintura (Facultat de Belles Arts, UB)

Programa Millora Innovació Docent (PMID, UB)

Art Professió i Docència
GIDCUB-13005

PROGRAMA
MILLORA
INNOVACIÓ
BOGENT

PMID

Dot campus d'excel·lència internacional

B:KC