

EN RESIDÈNCIA

CREADORS ALS INSTITUTS
DE BARCELONA

EXPOSICIÓN EDICIÓN

2009-2010

AIR RACE

DANIEL CHUST PETERS EN RESIDÈNCIA
A L'INSTITUT BERNAT METGE

DEU MIL HORES

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

NOUBARRISNOU

LLUÍS SABADELL ARTIGA EN RESIDÈNCIA
A L'INSTITUT COLLSEROLA

ÍNDEX

EL PROYECTO	3
EDICIÓN 2009-2010.....	3
LA EXPOSICIÓN	3
DEU MIL HORES. Salvador Juanpere EN RESIDENCIa en el Instituto Infanta Isabel d'Aragó ..	4
AiR RACE. Daniel Chust Peters EN RESIDENCIa en el Instituto Bernat Metge.....	5
NOUBARRISNOU. Lluís Sabadell Artiga EN RESIDENCIa en el Instituto Collserola.....	6
LOS CREADORES EN RESIDENCIa 2009-2010.....	7
EDICIÓN 2010-2011.....	8
LOS BLOGS y LA WEB.....	8
CRÉDITOS y CONTACTO	9

EL PROYECTO

Creadores EN RESIDENCIA en los institutos de Barcelona pone en contacto el arte contemporáneo con los estudiantes de secundaria, generando nuevas formas y contextos de creación. Los creadores conciben un proyecto artístico para ser desarrollado con un grupo de estudiantes de ESO que participa en la ideación y la realización de la obra. Trabajan durante todo el curso escolar, en horario lectivo y juntamente con un equipo de profesores.

La singularidad de la propuesta proviene del reto que se plantea a los creadores, que actúan en el aula como artistas, no para impartir un taller, sino para realizar una obra que pasará a formar parte de su catálogo contando con la participación activa de un grupo de jóvenes que comparte todas las fases del proceso: ideación, diseño, producción, realización.

EDICIÓN 2009-2010

Creadores EN RESIDENCIA en los institutos de Barcelona se inició en el curso 2009-2010 con tres residencias. Los creadores residentes de la primera edición pertenecen a generaciones y disciplinas diversas y ponen en juego metodologías de trabajo diferentes.

Salvador Juanpere EN RESIDENCIA en el Instituto Infanta Isabel d'Aragó

Daniel Chust Peters EN RESIDENCIA en el Instituto Bernat Metge

Lluís Sabadell Artiga EN RESIDENCIA en el Instituto Collserola

LA EXPOSICIÓN

La exposición **EN RESIDENCIA 2009-2010** tiene lugar en el Nivell Zero de la Fundació Suñol del 16 de noviembre al 11 de diciembre. Se podrán ver las tres obras realizadas en la primera edición del proyecto y la documentación de las principales fases de creación de cada una de las obras. La singularidad del desarrollo de estas residencias permite asistir de una manera privilegiada a las metodologías de los creadores residentes y a los procesos creativos propios del arte contemporáneo. La exposición es una ocasión privilegiada para ver los procesos de trabajo de tres artistas destacados en sus respectivas generaciones.

Las obras realizadas en la edición 2009-2010 son:

Deu mil hores – Salvador Juanpere EN RESIDENCIA en el Instituto Infanta Isabel d'Aragó

AiR RACE – Daniel Chust Peters EN RESIDENCIA en el Instituto Bernat Metge

noubarrisnou – Lluís Sabadell Artiga EN RESIDENCIA en el Instituto Collserola

La exposición ha sido organizada por **A Bao A Qu** con el apoyo del **Instituto de Cultura del Ayuntamiento de Barcelona** y la **Fundación Suñol**.

DEU MIL HORES
Salvador Juanpere
EN RESIDENCIA
 en el Instituto Infanta Isabel d' Aragón

Deu mil hores hace referencia a la noción establecida por la sociología por la cual estas son las horas (diez mil horas) necesarias para aprender un oficio o asimilar un conocimiento. También aluden simbólicamente al tiempo que entre todos los agentes de la obra (creador, estudiantes y profesores) han dedicado a su realización. La obra evoca el proceso de aprendizaje, la necesidad de esfuerzo y persistencia para lograr conocimientos, nociones muy vinculadas al contexto de desarrollo de la obra – un espacio de aprendizaje (el instituto) - y en el momento de formación, crecimiento y energía del grupo de estudiantes. Otro referente es el texto de Jorge Luis Borges sobre A Bao A Qu, un ser que vive en estado latente en los pies de la escalera de la Torre de la Victoria, dónde arriba del todo se puede contemplar el paisaje más maravilloso del mundo. Sólo cobra vida cuando, enganchándose a los tacones de un visitante, sube con él la escalera.

La instalación escultórica está formada por 63 escaleras de mano y 21 lingotes de bronce.

Después de una reflexión sobre el proceso de aprendizaje, los estudiantes dibujan y escriben sobre los objetos cotidianos que podrían representar metafóricamente este proceso. Se define trabajar sobre la escalera de mano, y que la obra sea una instalación escultórica. Se buscan, se fotografían y se describen escaleras domésticas. En la obra, se reproducirán siete copias en madera de nueve de estas escaleras. Se dibujan y se trasladan a AutoCAD a escala 4:5 que, según hace notar Paul Virilio, es la proporción que “crea el sueño”. Una empresa hace el pre-corte en plafones de tabla de abeto. Después se lima cada pieza, se montan las escaleras y se les da una capa de pintura blanca diluida con disolvente. Finalmente, se incorporan los lingotes de bronce, en referencia al estado latente de la materia primera de la escultura que, a través del proceso de creación, se convierte en obra de arte.

Puse en funcionamiento mi propio proceso para mirar de construir una idea, una idea para una obra material que surgiese del sitio y de las circunstancias concretas en que se desarrollaría la obra.

Esta obra contiene los tanteos, la ternura de los inicios, muestra las vacilaciones del aprendizaje... La cuestión primordial de esta obra está muy en la superficie, está imbricada con la manera de hacer, con el valor del aprendizaje, con la aplicación del esfuerzo y de los tiempos necesarios.

Creo que he aprendido alguna cosa que ya sabía antes, y que con los años lamentablemente vas olvidando: que siempre empiezas, que constantemente estamos en los inicios. Esta experiencia me ha hecho persistir en la idea que ya alguna otra obra me ha habia hecho notar últimamente: que incluir en los procesos variables alejadas de ti mismo y que vienen de otras sensibilidades, otras percepciones y otras realidades la hacen crecer hacia direcciones impensables y sugestivas. A menudo nuestro trabajo es endogámico, acogemos referentes de nuestro propio mundo cultural, disciplinario, para devolverlos de nuevo al propio mundo al que pertenecemos en una especie de flujo retroactivo. Participar en proyectos de este tipo da una fuerza centrífuga a nuestro método de trabajo que lo hace salir de los límites de lo conocido, alimentarse de vida, de realidad.

Salvador Juanpere

AiR RACE
Daniel Chust Peters
EN RESIDENCIA
en el Instituto Bernat Metge

Desde hace más de veinte años Daniel Chust Peters reproduce sistemáticamente su taller en diferentes formatos y con métodos diversos. Con motivo de su residencia se instala momentáneamente en el nuevo taller Aula 209 del Instituto Bernat Metge, y es este espacio el que reproduce en un audiovisual de seis minutos. Artista, estudiantes y profesores trabajan el concepto de arquitecturas humanas y reproducen el espacio del taller Aula 209 a partir de una serie de tres estados de ánimo interpretados por más de 100 voluntarios y voluntarias.

El proceso empieza con el conocimiento del espacio del Aula 209, la toma de medidas, el trazado de los planos y la realización de maquetas a escala 1:40 con papel y fotografías que evocan estados de ánimo. En paralelo, se desarrolla una búsqueda sobre el concepto de arquitecturas humanas. A continuación los alumnos hacen un listado de estados de ánimo que experimentan, para después escribir una serie de guiones e imaginar posibles maneras de representarlos mediante la gestualidad, el vestuario y el sonido. Se escogen tres: el mal humor provocado por la “tos”, “hacer un grito” de enfado y “silbar” de alegría. Mediante carteles y *flyers* distribuidos por el barrio, se convoca un centenar de voluntarios y voluntarias para que interpreten los guiones.

AiR RACE se rueda en la Plaza Llibertat Ròdenas, en el barrio de La Verneda, el sábado 20 de marzo de 2010.

No he hecho ningún planteamiento especial para el proyecto. Hace 20 años que intuitivamente tuve una idea; la de mantener a lo largo de los años la misma idea: hacer siempre lo mismo, reproducir mi espacio de trabajo, el taller.

Mi intención ha sido plantear el proyecto AiR RACE, su proceso y desarrollo tal y como lo he hecho siempre: desde mi taller, y con las negociaciones y complicidades propias de este proyecto en particular. Yo tengo mi proyecto artístico, mi método de trabajo, mis intereses y mi experiencia, y esto es lo que he querido que los alumnos captaran, para que cada uno de ellos lo aplique en su propio proyecto, sea artístico o de otro ámbito.

Daniel Chust Peters

NOUBARRISNOU
Lluís Sabadell Artiga
EN RESIDENCIA
en el Instituto Collserola

noubarrisnou es la intervención surgida del proyecto “Transforma” que Lluís Sabadell Artiga planteó para su residencia en el Instituto Collserola: se trataba de llevar a cabo una acción urbana que supusiera una mejora ambiental y/o social del entorno del instituto.

La primera fase del proyecto se dedica al análisis del barrio a través de recorridos documentados con fotografía y vídeo, entrevistas y charlas con los vecinos, búsqueda de espacios vacíos o disfuncionales y reuniones con la regidora del Distrito de Nou Barris. A partir de los datos recogidos, los estudiantes y el creador deciden llevar a cabo una intervención para generar un proceso de participación creativa de los ciudadanos para la mejora del barrio. El proyecto tiene nombre propio: noubarrisnou. Se crea un logotipo y un blog participativo. La primera acción es la instalación de cincuenta buzones diseñados y contruidos especialmente para la ocasión, que se sitúan en puntos estratégicos de los barrios de Canyelles, La Guineueta, Roquetes y Torre Baró, juntamente con una serie de pósters y se hace una sesión de creación participativa con la Asociación de Vecinos de Roquetes. El proceso culmina con la instalación de seis sillas recicladas en las escaleras que conectan Roquetes y Torre Baró. Cada silla crea una zona de reposo y un mirador sobre la ciudad de Barcelona. Los buzones se convierten en nidos para los pájaros.

Para el proyecto, Lluís Sabadell Artiga cuenta con la colaboración de Ecosistema Urbano.

Ya desde el principio la obra se planteaba como un proceso abierto de creación colectiva, para lo que no quería ir con ideas previas ni preconcebidas. Yo siempre me he visto en este proyecto como un facilitador de procesos que puede ayudar a que aflore la creatividad colectiva – que es siempre preexistente, pero que hemos de saber ver y valorar-.

Para mí y para mi obra (y creo que también para la percepción que la gente tiene de mi trabajo) este proyecto marcará un punto de inflexión. Con este proyecto mi proceso de aprendizaje ha sido complejo y extensivo tanto a nivel personal como artístico; tanto, que de hecho he decidido iniciar una línea de trabajo que se llama TRANSFORMA#2 y he realizado un taller, noubarrisnou#2, siguiendo esta línea de trabajo.

Durante estos meses han sucedido muchas cosas que a todos nos han maravillado. Pero, sobre todo, hay una que creo que es la que destacaría más: el hecho de formular las preguntas y de hacerlo correctamente (“Como mejorarías tu calle?” o “Qué encuentras a faltar en este espacio?”, etc.), dirigirlas de una manera tan personal y colocarlas en el espacio público arranca unos mecanismos mentales que tenemos dormidos, y nos hace reflexionar de una manera diferente sobre el espacio urbano y nuestro papel como actores activos.

Lluís Sabadell Artiga

LOS CREADORES EN RESIDÈNCIA 2009-2010

Salvador Juanpere (1953). Su trabajo parte de los cruces entre el pensamiento de la ciencia, la poética y la antropología con obras de fuerte presencia material y conceptual. En los últimos años su obra se orienta hacia la reflexión procesual e instrumental de la escultura y su metalenguaje. Es en este ámbito de reflexión que lleva a cabo *Deu mil hores* (diez mil horas).

Ha sido profesor de la Escuela Massana (1987-2004) y actualmente lo es de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona. Su obra está presente en diversas colecciones públicas y privadas como el MACBA, la Fundación La Caixa, La Fundación Collserola o la Fundación Vila Casas, y la Colección de Arte del Parlamento de Escocia. Su obra pública se puede ver en Reus, Terrassa, Montornès del Vallès, Barcelona y en Finlandia y Corea del Sur. Ha expuesto individualmente en el Espacio 10 de la Fundación Miró, en el Palacio de la Virreina de Barcelona, en el Museo de Arte Moderno de Tarragona, en la Fundación Vila Casas de Barcelona y en diversas galerías.

Daniel Chust Peters (1965). En estos últimos años su obra ha sido mostrada, entre otros, en las siguientes exposiciones: *Air Force One*, Le pavillon de Pantin, París (2010); *Un air étonné*, Analogues maison d'édition pour l'art contemporain, Arles, Francia (2010); *Open air*, Sala Gòtica: Instituto de Estudios Leridanos, Lérida (2010), *Autres mesures*, Centre Photographique d'Île-de-France, París (2009); *6a Biennial d'Art Leandre Cristòfol*, Centro de Arte La Panera, Lérida (2008); *Micro-narratives*, The 25th May Museum, Belgrado, Serbia (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, Francia (2004); *Looking further-thinking through*, Reykjavik Art Museum-Hasnarhus, Islandia (2004).

Lluís Sabadell Artiga (1974). Artista, performer, comisario, escenógrafo y diseñador. Su obra reflexiona alrededor de la relación del ser humano con el entorno, la naturaleza y el paisaje desde un punto de vista ecológico. Es en esta última línea que se sitúa el proyecto que desarrolla con los estudiantes del Instituto Collserola, en el que también colabora **Belinda Tato**, del colectivo de arquitectos **Ecosistema Urbano** (Madrid).

Es autor de intervenciones artísticas como la serie *Horizontes abiertos para mundos sintéticos* (2007) o *Post-Natura* (2008); intervenciones en la naturaleza como *Golden Stone I y II*, *Process Work nº1 y nº2*; performances musicales como *Illuminatio* (2007) o la ópera *Synthesis o el descubrimiento de la mel* (2009); comisariados de exposiciones como *El Paisatge Transgredit* (2005), *LAV01: Laboratori d'Arquitectures Vives* (2006), y *Paisatges Invisibles/Paratges Impossibles* (2007); jornadas de conferencias como *Natura, Art, Ciència i Tecnologia* (2005) y *Trajecions. Paisatges en Mutació Constant* (2006); o talleres organizados en diferentes universidades del país, como *El Paisaje Expandido* (2008) y *Post-Oil Cities* (2009).

EDICIÓN 2010-2011

En 2010-2011 el proyecto se amplía gracias a la **incorporación del CoNCA**, que financia la segunda edición del proyecto **juntamente con el Instituto de Cultura del Ayuntamiento de Barcelona**, primer impulsor del programa con la **Asociación A Bao A Qu**. El **Consortio de Educación de Barcelona** colabora con el proyecto.

En la segunda edición se llevan a cabo cinco residencias:

Margarita Andreu EN RESIDENCIÀ en el Instituto Vall d'Hebron

Mar Arza EN RESIDENCIÀ en el Instituto Narcís Monturiol

Josep-Maria Balanyà EN RESIDENCIÀ en el Instituto Joan Brossa

Robert Ferrer i Martorell EN RESIDENCIÀ en el Instituto Francisco de Goya

Francesca Llopis EN RESIDENCIÀ en el Instituto Fort Pius

LOS BLOGS y LA WEB

Creadores EN RESIDENCIÀ en los institutos de Barcelona quiere devenir un espacio de análisis y reflexión sobre los vínculos entre la creación artística contemporánea y la educación. El hecho que los artistas compartan su proceso creativo con jóvenes de entre 14 y 16 años comporta un método de trabajo que pone de manifiesto diferentes modos y procesos propios del arte contemporáneo. En este sentido, el proyecto también es un espacio privilegiado para asistir a aquellos procesos, a los materiales que generan y a las concepciones que se ponen de manifiesto.

Es por ello que la web y los blogs de **Creadores EN RESIDENCIÀ en los institutos de Barcelona** se han concebido para dar visibilidad a estos procesos y a los materiales que generan. En la web se pueden seguir de manera resumida las diferentes fases del proceso a partir de fotografías y breves textos explicativos. En los blogs, los procesos pueden seguirse de manera mucho más detallada y se puede encontrar gran parte del material generado: fotografías, vídeos, textos, dibujos, Power Points con los materiales de documentación....

Cada residencia tiene en su blog, concebido como un espacio activo y abierto, elaborado por los estudiantes y los creadores, y que tiene como principal objetivo recoger el día a día de la residencia. Los blogs de las residencias se enlazan en un blog general del proyecto que recoge las novedades de los blogs de cada residencia y las noticias comunes. Los blogs también quieren ser un espacio de intercambio entre todos aquellos que, de manera directa o indirecta, están implicados en el proyecto o están interesados en él.

EN RESIDENCIÀ 2009-2010 en la red:

Web EN RESIDENCIÀ
www.enresidencia.org

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

BLOG de Salvador Juanpere EN RESIDENCIÀ en el Instituto Infanta Isabel d'Aragó
<http://blocs.xtec.cat/enresidencia0910infantaisabeldiari/>

BLOG de Daniel Chust Peters EN RESIDENCIÀ en el Instituto Bernat Metge
<http://blocs.xtec.cat/enresidencia0910bernatmetgediari/>

BLOG de Lluís Sabadell Artiga EN RESIDENCIÀ en el Instituto Collserola
<http://blocs.xtec.cat/enresidencia0910collseroladiari/>

CRÉDITOS y CONTACTO

EN RESIDENCIa es una iniciativa de:

Con la colaboración de:

CONTACTO

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-abaoaqu.org
laia.colell@a-abaoaqu.org