

PRO-PRO-UN

Cápsulas Creativas

Lea las instrucciones de uso: Fichas de Trabajo Contemporáneas para una asignatura introductoria a los Procesos y Proyectos de la Creación Artística

Joan Miquel Porquer Rigo; Eulàlia Grau Costa;
Jaume Ros Vallverdú; José Antonio Asensio Fernández.
Departamento de Escultura, Universidad de Barcelona

COMPOSICIÓN

Iniciación a los Procesos y Proyectos I (IPP I) es una asignatura de primer curso en el Grado en Bellas Artes de la Universidad de Barcelona cuya docencia está compartida entre diversos departamentos. El contexto de una materia destinada a introducir a los/las estudiantes a distintos métodos de creación artística permite una aproximación a los contenidos muy amplia: los distintos perfiles de profesorado en el Departamento de Escultura propician que, en el módulo de docencia que tiene asignado (3 horas/semana), concurren diferentes maneras de entender el hecho escultórico.

Durante el curso 2014-2015, algunos de los grupos de alumnado alternan la realización de trabajos de corte más tradicional (relativos a forma y volumen) con otros más singulares: una parte del profesorado toma la iniciativa de plantearles fichas de trabajo que les permitan –con el pretexto de trabajar el espacio en su sentido más amplio– acercarse a numerosas tendencias metodológicas (deriva, archivo, cartografía) y tipológicas (arte-denuncia, net-art, pluridisciplina) características del arte contemporáneo. Si bien esta manera de proceder puede no ser nueva, sí lo es su enfoque basado en el uso de referentes –youtubers–, entornos –Tumblr– y herramientas –software– para acercarlos a una concepción del hecho artístico como algo inherente en el contexto cotidiano actual.

Pro-Pro-Un [<http://pro-pro-un.blogspot.com/>] es un weblog creado para alojar dichas fichas y las respuestas (en formato de publicación digital) que les da el alumnado. Cada propuesta es un compuesto para meterse en la piel de un personaje. Cada ficha es una receta de trabajo con efectos secundarios inesperados.

POSOLOGÍA

Ficha #1: Exploración bibliotecaria o Los tesoros inciertos

Indicaciones generales:

Trasládese a una biblioteca cualquiera (preferiblemente universitaria) y elija una de las tres propuestas. Si sólo ojea un libro, procure dejarlo en el mismo lugar donde estaba. Si duda, déjelo en el carro de recogida que suele haber. Como dicen los bibliotecarios: “Un libro mal colocado es un libro perdido”

Propuesta A: El Enciclopédico

* **Acción:** Elija un tema cualquiera que desconozca y realice una investigación sobre el mismo en un tiempo determinado (una tarde, unas cuantas horas). Recoja el material a través de texto, fotocopias, dibujo, fotografía... y deje constancia del mismo en un medio informático (*Blogger*, *Tumblr*, *Wordpress*). Puede construir una narración o intentar elaborar una entrada enciclopédica sobre el tema. ¡No olvide ponerle un título a su investigación!

* **Condicionantes:** No puede utilizar internet para realizar su búsqueda. Debe pasearse por los pasadizos de la biblioteca y, como mucho, utilizar su catálogo digital. * **Sugerencia:** Adapte sus notas bibliográficas a un sistema normalizado de citaciones como el que puede encontrar en la Bibliografía de cualquier libro.

Propuesta B: El Flâneur

* **Acción:** Pasee por la biblioteca sin un recorrido prefijado y tome libros que le llamen la atención por la razón que sea. Una vez sentado/a en una de las mesas de la biblioteca, especule sobre el porqué los ha recogido (¿Por su diseño? ¿Color? ¿Título? ¿Tema?...?) y cree una relación entre ellos a partir de la narración o de la descripción. Recoja el resultado en un cuaderno personal y trasládalo luego a un medio informático (*Blogger*, *Tumblr*, *Medium*...)

Propuesta C: El Archivista-Restaurador-Grafólogo

* **Acción:** Pasee por la biblioteca y descubra libros/

publicaciones que hayan sido subrayadas. Documente el contenido y la forma de lo subrayado y especule sobre la personalidad del individuo/s que lo han realizado: El trazo (grueso, fino), el procedimiento (exacto o descuidado), el material (grafito, tinta de bolígrafo). Detecte otras marcas en el libro (puntas dobladas, manchas) y determine su causa. Presente tus conclusiones en un medio informático a modo de informe. * **Sugerencia:** Considere realizar una ficha para cada uno de los libros o de los sujetos que ha explorado.

Algunos conceptos y referentes a tener en cuenta: *Flâneur* / Etnografía / Topofilia / Grafología / Enciclopedia / Sistema Dewey / Formato APA de citación bibliográfica / Joan Fontcuberta / Charles Baudelaire / Aby Warburg / Miriam Elia / Patrick Keiller: “The Robinson Institute” / Ignacio Echevarría: “Libros Subrayados” / Walter Benjamin / Gutenberg Project / Internet Archive / Monoskop / Open Culture Web

Ficha #2: Exploración intramuros o Los trapos sucios

Indicaciones generales:

Trabaje en su centro de estudios o en un lugar al que recientemente se haya incorporado como miembro.

Si alguien le pregunta sobre lo que está haciendo, actúe como si no conociera el idioma o responda que está “investigando para un proyecto” -actúe con seguridad: suele funcionar-. De paso, aproveche la ocasión e intente conseguir información del lugar de quien le ha preguntado.

Evite meterse en problemas y lugares explícitamente restringidos. Explore, en cambio, los lugares de dudosa privacidad o donde ésta no esté determinada.

Propuesta A: El Turista

* **Acción:** Descubra el lugar como si no lo conociera de nada. Explórelo. Sorpréndase de aquello inusual que encuentre en su camino, saque fotografías y realice comentarios. Actúe como un turista.

Elabore un álbum virtual de su viaje y cuélguelo en su blog. Si quiere, realice un álbum físico como los que se hacían antaño.

* **Condicionantes:** Actúe como si el lugar fuera totalmente desconocido para usted. Si no entiende algo, pregúntele a un lugareño.

Propuesta B: El Inquisidor

* **Acción:** Investigue a fondo los lugares más oscuros del lugar, intentando llegar al fondo de la cuestión. No se deje ningún rincón. Documente fotográficamente y comente sus conclusiones como si fuera un inquisidor. Intente encontrar su verdad por todos los medios. Haga juicios de valor y encuentre pruebas concluyentes de sus sospechas.

Realice un informe de estilo policial/judicial. Si quiere, imprímalo y archívalo como si de material para un juicio se tratara.

* **Condicionantes:** Actúe como si conociera al dedillo el lugar e intentara descubrir aquello que no funciona y que no es aparente.

Algunos conceptos y referentes a tener en cuenta: Inquisición / Turismo / Informe Pericial / Álbum / Genius Loci / Martin Parr / Phil Smith: Counter-Tourism / HOLA BCN

Ficha #3: Exploración intramuros II o Los trapos sucios, segunda parte

Indicaciones generales:

Trabaje en casa, en el bar, en la cafetería, en la biblioteca o en el transporte público. Cualquier lugar es bueno para escribir. Considere hacerlo en silencio y dedicar tiempo a hacerlo. Cuestione sus primeros pensamientos y siga investigándose.

Los envíos que realice, hágalos a través de correo postal ordinario -el de toda la vida-.

Propuesta A: El Psicoanalista

* **Acción:** Analice el porqué está estudiando lo que está estudiando y lo que le ha llevado a hacerlo. Plantéese cuáles son sus aspiraciones y objetivos.

Escríbalo manualmente en una carta y envíeselo a usted mismo por correo ordinario. No firme la misiva. Considere la ortografía, el formato de la carta y su envoltorio (sobre) como a elementos estéticamente importantes.

Una vez haya escrito la carta, publique su contenido íntegro o parcial en su blog (mediante transcripción, escaneo...). Trátele como si fuera de un desconocido/a. Intente analizar el/la remitente de la carta y lo que piensa. Posiciónese al respecto.

Propuesta B: El Lector y El Editor del Periódico

* **Acción:** Analice el funcionamiento de su lugar de estudios o trabajo, lo que cree que funciona y lo que no, y realice una carta manuscrita al respecto. Considere que hay factores que puede desconocer y que no puede juzgar taxativamente. Firmela con un pseudónimo.

Envíese la carta a usted mismo por correo ordinario y, cuando la reciba, póngase en el papel de director de la institución. Publique el contenido de la misiva en su blog y contéstela de manera razonada o visceral.

Algunos conceptos y referentes a tener en cuenta: Editorial Periodístico / Psicoanálisis / Desarrollo Personal (Autoayuda) / Mail Art / BBC: “How to Write a Letter” / This American Life Podcast: “#36: Letters” / The Art of Manliness Podcast: “#88: Edit Your Personal Story for Lasting Change” / Nuria Güell: “Ayuda Humanitaria” y “Aplicación Legal Desplazada” / Annie Vought: “Paper Cuts” / La Vanguardia: “Canadá dejará de repartir correo a domicilio”

Ficha #4: Exploración Espacial o Corresponsal, Enviado Especial

Indicaciones generales:

Trabaje en el espacio público y evite los espacios privados.

Propuesta A: El Documentalista Indie - El Situacionista

* **Acción:** Haga un trayecto entre dos puntos geográficos que elija (a pie, en transporte público -sobre un mapa o aleatoriamente-) y documente su viaje con un relato periodístico o anecdótico, con vídeo o con sonido: comente el camino que realiza, explique anécdotas de los lugares por donde pasa, sobre la gente y las situaciones que encuentra... Intente utilizar un tono profesional en su locución. Puede elegir un itinerario con el que ya esté familiarizado y que haga cada día o, por contrario, uno desconocido.

Recopile material intentando captar la información que crea más estimulante en el recorrido. Edite susodicho material para construir un documento de no más de 10 minutos y alójele en *Youtube*, *Vimeo* o *Soundcloud*. No olvide poner título y créditos (si resulta conveniente). Enlace el documento a su blog o *Tumblr*.

* **Condicionantes:** Considere el perderse, vagar sin rumbo. Utilice programas gratuitos para realizar la edición de vídeo (*Windows Media Player* -Windows-, *iMovie* -Mac-, *VideoLAN Editor* -Cualquiera-) y sonido (*Audacity* -Cualquiera-). Plantéese realizar, si le resulta más cómodo, un Videoblog. Considere hacer una grabación de un solo tirón o dividirla en cortes separados que después una con un programa de edición.

Recuerde que la mayoría de dispositivos móviles actuales tienen sistemas de grabación de audio y vídeo y que hasta permiten subir los documentos a la red.

Propuesta B: El Cámara de Fauna Salvaje - El Tertuliano

* **Acción:** Realice la Propuesta A pero haga el comentario oral de lo que ha visto o vivido a posteriori, superponiendo su voz a las imágenes o sonidos que ha grabado, desde la comodidad de su hogar. Utiliza, si quiere, un lenguaje menos refinado.

Algunos conceptos y referentes a tener en cuenta:

Paisaje Sonoro / Deriva / Situacionismo / Documental / Documentalismo / Videoblog / Eduardo Momeñe / Javier Vallhonrat / Francis Alÿs / The Blair Witch Project / DudelikeHELLA / Matías “el humilde” / Patrick Keiller: “Robinson in Ruins”

Ficha #5: Exploración Espacial II o Tras los pasos

Indicaciones generales:

Actúe de manera rigurosa. Realice la actividad a mano o con medios digitales. Reutilice elementos o créelos desde cero.

Propuesta A: El Cartógrafo

* **Acción:** Documenta en un mapa gráfico y libre los movimientos que realiza, por ejemplo, a lo largo de un día cualquiera. Incluye una leyenda al lado del mapa que explique el código y los signos que utiliza en la representación gráfica.

Considera los siguientes factores: mapa geográfico, “callejero”, mapa mental, mapa conceptual, mapa virtual, Google Maps, aplicaciones móviles GPS...

Propuesta B: El Analista de Mercado

* **Acción:** Documente mediante una lista exhaustiva los desplazamientos y/o acciones que realiza durante un día o durante un espacio determinado de tiempo. Considere medir el tiempo que invierte en cada desplazamiento o acción y lístelo de la misma manera. Evite caer en una descripción general y sintética y tenga en cuenta otros parámetros de medida alternativos al tiempo o al sistema métrico. Considere los siguientes factores: podómetros, cronómetros, pulsaciones, ritmos, pasos...

Propuesta C: El Ciudadano Anónimo

* **Acción:** Documente en un mapa, de una manera exhaustiva, cualquier fenómeno que le indigna o por el que sienta interés. Realice una leyenda y/o una infografía que lo acompañe y contextualice su investigación. Considere los siguientes factores: flujos de personas, flujos de información, sistemas de control...

Algunos conceptos y referentes a tener en cuenta: Deriva / Situacionismo / Cartografía / Infografía / Idea Art-Arte Conceptual / Exposición “Cartografías Contemporáneas” / “Periodismo de Datos” / “Making Maps” / Cartografía Sonora / Elías Leon Siminiani: “Key concepts of the modern world #4: The Commute” / Guy Debord: “La sociedad del espectáculo” y “Teoría de la Deriva” / Naomi Klein: “La doctrina del shock”

Ficha #6: De Fuera a Dentro o La Caja Blanca

Advertencia:

Caja blanca o *Cubo blanco*: definición común aplicada a museos o salas de exposiciones caracterizadas por su blancura y asepsia y que permiten la exposición de cualquier cosa sin importar en absoluto su contexto. Esta nomenclatura fue acuñada por el crítico de arte Brian O'Doherty en sus escritos recogidos bajo el título “Inside the White Cube. The Ideology of the Gallery Space” (1976)

Indicaciones generales:

Intente encajar una historia exterior en un espacio reducido interior. Realice juicios de valor y actúe seleccionando lo que quiere y lo no quiere en su museo personal.

Propuesta A: El Museólogo - El Cazador de Mariposas

* **Acción:** Seleccione una caja de cualquier medida (gigante o minúscula) y conviértala en un artefacto que contenga un espacio expositivo. En pocas palabras: convierta el susodicho recipiente en un museo portátil.

Elija una temática cualquiera (Arte -contemporáneo, clásico, moderno-, Historia, Historia Natural...) y elabore una selección expositiva que pueda encajarse en este espacio cerrado. Puede utilizar objetos, pequeñas obras, imágenes impresas o cualquier elemento que considere.

Plíense un discurso que estructure la colección para su museo o exposición y añádale, por ejemplo, mediante una hoja de sala. Las cosas pueden tener que extraerse para ser contempladas o pueden permanecer en la caja.

Considere incluir una catalogación de los distintos elementos mediante etiquetas, pegatinas o códigos y liste esta información en una hoja incluida en el envase. Puede documentar fotográficamente los especímenes como si de hallazgos arqueológicos se tratara (utilice un objeto de referencia -una moneda, una regla- para evidenciar el tamaño de aquello fotografiado).

Tome en cuenta el aspecto del contenedor respecto al contenido: la caja puede tener una importancia causal o puede tener una función simplemente de transporte. Sitúe un cartel identificativo en la caja si tiene la intención de archivarla en un estante.

* **Condicionantes:** Considere que el museo trate sobre su vida o sobre un tema que le sea totalmente ajeno, pero créase su papel de profesional. Tenga en cuenta la manera de mostrar este museo de forma virtual en su blog.

Algunos conceptos y referentes a tener en cuenta:

Orden / Archivística / Relicario / Museología / Marcel Duchamp: “La boîte-en-valise” / Lenka Clayton / Joseph Cornell / Cristóbal Toral / Miguel Ángel Blanco: “La biblioteca del bosque” / Perejaume: “Maniobra” / Robert Cappa: “The Mexican Suitcase” / “Cazadores de Subastas” / Archivística.net

INTERACCIONES

Consulte las propuestas desarrolladas por otros individuos en sus respectivos portafolios virtuales y tómelas o no de ejemplo a la hora de realizar las suyas.

Entre4Paréntesis
Bruna Belmonte
[<http://entre4parentesis.tumblr.com/>]

EsculpirYA
Raúl Rico
[<http://esculpirya.tumblr.com/>]

EsCultura
Violeta Bofarull
[<http://viuvioleta.tumblr.com/>]

Mezcolanza
Antonia Pérez
[<http://tonipermar61.tumblr.com/>]

INSTITUCIÓN

3rd International Congress of Educational Sciences and Development. San Sebastián (ES). 24-26 Junio 2015