

EXCHANGE

Taller de foto y video-performance

Fechas: 22 de marzo, 5 y 19 de abril de 2018

Horario: 16:00 - 20:00h

Plazas: 14

Inscripción: Interesados deben inscribirse a través del correo: inscripcionesext@ucm.es y mdmansilla@ucm.es poniendo en el asunto "Inscripción al Curso AC66 (Taller de Creación Exchange: la foto y video-performance)".

Taller impartido por la artista Ana Matey, que nos propone un laboratorio experimental basado en la creación y reflexión en torno a la foto y video performances. Durará tres jornadas en las que trabajaremos, investigaremos y crearemos sobre el tema de la Comunicación, tomando el Arte de Acción en formato visual como principal herramienta creativa. Para ello, partiremos del concepto de "partitura" (o guión de performance) como paradigma de "mensaje", ofreciendo una revisión sobre las diferentes opciones de elaboración, presentación, interpretación y reinterpretación.

La metodología será eminentemente práctica y reflexiva, en la que se hará especial hincapié en la creación e intercambio de partituras, como punto de partida e inspiración en el proceso creativo. Al final del taller se realizará una muestra pública con una selección de los vídeo y fotoacciones.

Sobre EXCHANGE:

1. EXCHANGE Live Art investiga sobre la comunicación a través de la creación colectiva, y toma la "partitura" (o guión de performance) como paradigma de mensaje; como eje o hilo conductor de un proyecto en el que también están presente la escritura, la fotografía, el vídeo y la acción en vivo, como parte de un todo: diferentes manifestaciones artísticas que generan reflexión y pensamiento.

Creemos que la creación artística es un acto vivo, en el que proponemos compartir procesos artísticos, ideas y partituras de performance, así como maneras de entender el arte y la vida.

En EXCHANGE Live Art creemos en la necesidad de ser conscientes de nuestras diferencias ya que al compartirlas crecemos como individuos y colaboramos en la creación de una sociedad más respetuosa y abierta a reflexiones periféricas integradoras. Durante este proceso de puesta en común ponemos especial hincapié en el acto comunicativo, base conceptual y creativa de nuestro proyecto

2. EXCHANGE Live Art nace en septiembre del 2012 de la mano de las artistas Ana Matey e Isabel León. Hasta el momento se han llevado a cabo 14 ediciones tanto dentro de España como en Noruega, Finlandia, Canadá y Marruecos. Se han involucrado 63 artistas, nacionales e internacionales y ha sido apoyado por instituciones, espacios independientes y asociaciones de artistas en cada uno de estos países.

Contenidos:

Se trabajarán aspectos relacionados con:

- Tipos y ejemplos de partituras de performance.
- Se revisarán conceptos básicos del cuerpo, tiempo y espacio.
- La utilización de la partitura desde el lugar del emisor o creador 1.
- La utilización de la partitura desde el lugar del receptor o creador 2: su interpretación.
- Reflexión sobre la relación entre el proceso creativo y el comunicativo.
- Valoración de los diferentes tipos de comunicar una acción: en vivo, en fotografía, vídeo...
- La creación desde el cuerpo y el diálogo con el otro.
- La videoacción. Visualización, reflexión y creación.
- La fotoacción. Visualización, reflexión y creación.
- Propiciar la escucha y la alerta como aspectos fundamentales del proceso comunicativo, y por tanto, creativo.
- La partitura como "reglas" de un juego creativo.
- Idea (partitura) Vs. Acción (intérprete).
- Acción en vivo Vs. Acción en diferido.

Programa-Estructura:

DÍA 1

Introducción del proyecto EXCHANGE Live Art: Arte de Acción, Comunicación y Colectividad.
Ejemplos de partituras dentro del proyecto así como de partituras clásicas de Fluxus y Zaj.
Ejercicios prácticos que relacionen cuerpo y objeto.
Puesta en común.

Construcción de partitura en base al ejercicio anterior.

Introducción de la fotoperformance.
Fotoperformance Vs documentación. Análisis y reflexión. Ejercicio práctico en base a las partituras realizadas el día anterior. Puesta en común.
Ejercicio práctico de elaboración de fotoperformance.

Día 2

Análisis y reflexión de los trabajos realizados el día anterior. Ejercicio de intercambio y fusión de partituras entre los participantes. Elaboración de fotoperformance basado en el trabajo previo.

Introducción a la videoperformance.
Videoperformance Vs video documentación. Análisis y reflexión. Ejercicios prácticos que relacionen cuerpo, espacio, tiempo y sonido. Elaboración de partituras basadas en el ejercicio anterior.

Día 3

Concepción, desarrollo, elaboración de la videoperformance.

Construcción de videoperformance basadas en todos los aspectos teóricos y prácticos desarrollados a lo largo del taller.

Muestra final con proyección y puesta en común.

Imparte: Ana Matey

Artista visual, performer, fotógrafa y dinamizadora cultural. Estudia Comunicación, Imagen, Fotografía y danza Butoh. Con una trayectoria artística de 17 años su obra se ha mostrado en museos, galerías, teatros y espacios independientes por España, por Europa en Italia, Portugal, Francia, Inglaterra, Irlanda, Alemania, Polonia, Hungría, Holanda, Bosnia, Croacia, Noruega y Finlandia; fuera de Europa en México, República Dominicana, Canadá, Marruecos, Indonesia y Japón. En lugares como el Museo Guggenheim en Bilbao, Centro de Arte FADO en Canadá, Museo Vostell en Cáceres, Museo Reina Sofía en Madrid, Galería Sesama en Yogyakarta, Iglesia San Marcos en Venecia, Cine Coliseum en Berlín, Museo de Arte Moderno en Tetuán, Teatro Universum en Helsinki, Museo de la Imagen en México D.F., Galería Dzialan en Varsovia, Galería Catalist Art en Belfast, etc. Algunos de los festivales en los que ha participado son Acción! MAD, MEM, La Muga Caula, Abierto de Acción, Preavis de desorden urban, Interajcke, Mother's Tongue, entre otros.

Desde el 2006 se dedica de manera paralela a la creación al ámbito de la dinamización, investigación y formación. Cofundadora de ElCarromato (2006/10) colectivo de fotógrafos y espacio multidisciplinar donde se gesta ARTÓN un encuentro mensual dedicado a la práctica, documentación y reflexión del arte de acción, junto a Paco Nogales (2009/14) y los actuales EXCHANGE Live Art junto a Isabel León (2012) proyecto de investigación y creación colectiva y MATSUcreación (2012) con Igor Sousa espacio donde se aúna Arte y Naturaleza. Participa periódicamente en mesas redondas, conferencias y presentaciones. Ha recibido varios premios y becas de residencia, a destacar la Fundación Kone en Finlandia, la EEA Grants de la Embajada de Noruega en España, Kulturpalast Wedding International en Berlín, entre otras. Su obra está publicada en revistas, periódicos, catálogos y libros tanto impresos como online.

Coordinan: José Cuevas y Lola Mansilla

Lola Mansilla (Badajoz, 1982) ALUMNI y COLABORADORA HONORÍFICA. Licenciada en Periodismo en la Facultad de Ciencias de la Información, por la Universidad Complutense de Madrid (2006). Licenciada en Bellas Artes (UCM 2017). Beca de Colaboración con la UCM en la Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla (2008-09). Máster de Investigación en Arte y Creación (MIAC, 2014-2015). Formación complementaria en las facultades de Ciencias Políticas, Filosofía y Filología, así como en Museos Nacionales y otros Centros de Arte. Ha participado en numerosos proyectos multidisciplinarios y colaborado con varias instituciones públicas como fotógrafa y artista visual. Actualmente, Colaboradora Honorífica en el Departamento de Dibujo II de la Facultad de BBAA, Audiovisuales (UCM) y trabaja en el programa de su tesis doctoral.

José Cuevas Martín (Sevilla, 1956) PROFESOR AUDIOVISUALES UCM. Licenciado en Ciencias de la Educación por la Universidad de Sevilla, y Doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Desempeña su carrera profesional en los campos de la fotografía, el documental y la enseñanza. Es productorrealizador de documentales de carácter social e histórico, actividad acompañada de una intensa dedicación en el campo de la televisión educativa, donde se ha especializado en la divulgación de la ciencia y la tecnología. Su carrera académica la ha desempeñado en centros escolares y universidades nacionales e internacionales (Universidad Carlos III de Madrid, Universidad de León, New York City Board of Education, Goldsmith College of London, London School of Economics). En la actualidad acompaña su labor profesional en el campo de la imagen con la de profesor de Comunicación Audiovisual en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid.

Financia: Vicedecanato de Cultura y Departamento de Dibujo II (Diseño e Imagen)

ANAMATEY EXCHANGE

TALLER DE FOTO Y
VÍDEO PERFORMANCE

JUEVES
22 MARZO
5 Y 19 ABRIL

INSCRÍBETE EN:
inscripcionesext@ucm.es
mdmansilla@ucm.es

DE 16 A 20h EN LA TRASERA
Coordinan: José Cuevas y Lola Mansilla

  Departamento de Dibujo II
Diseño e Imagen

(AC) Acciones Complementarias 2018