Herramientas **libres** para **crear**

febrero – marzo 2020

LABoral Centro de Arte y Creación Industrial Gijón

Talleres de formación digital

laboral
Centro de Arte y Creación Industrial

Gobierno de España · Ministerio de Cultura y Deporte

Gobiernu del Principáu d'Asturies · Consejería de Cultura, Política Lingüística y Turismu

ENCAC

www.laboralcentrodearte.org

Programa de capacitación dirigido a profesionales

—

Este programa de formación pretende sentar las bases para la profesionalización y el apoyo formativo de los creadores, artistas, productores culturales y profesionales de cualquier disciplina que tengan interés en la experimentación creativa con nuevas tecnologías y su impacto en los cambios de los procesos de creación y producción.

Objetivos:

- Incentivar actividades en comunidad que fomenten el uso creativo de la tecnología y acerquen los nuevos medios digitales de creación y producción a distintos sectores profesionales.
- Generación de empleo mediante la formación, profesionalización y vertebración del sector en las últimas tecnologías.
- Fomentar espacios de intercambio entre profesionales.

Líneas de trabajo:

- Fabricación digital y cultura maker
- Medios de creación y producción audiovisual, sonora y performativa.
- Programación, generación y análisis de sonido y visuales, sistemas interactivos, RV y live coding.

Taller de experimentación con datos medioambientales

Conocimientos previos:
Todo conocimiento es bienvenido, sobre todo relacionado con las herramientas digitales de software y hardware pero también se valora positivamente cualquier otra destreza con herramientas digitales de comunicación o artisticas, photosop, ilustrator, 3d, fotografía, etc.

Es necesario traer portátil actualizado

Imparte
Román Torre Sánchez

Nº participantes:
8

Precio:
75 €

Fechas:
7 y 8 de febrero
14 y 15 de febrero
21 y 22 de febrero
28 y 29 de febrero

Horario:
Viernes de 15:30 a 19:30.
Sábados de 11:00 a 15:00

Lugar:
LABoral Centro de Arte y Creación Industrial.

Un taller creativo/práctico, orientado a explorar técnicas audiovisuales y de fabricación digital para tomar conciencia de la calidad del aire en el momento en que vivimos.

En este taller, trabajaremos de manera creativa con herramientas digitales que nos permitan expandir, captar y visualizar las condiciones ambientales que tenemos a nuestro alrededor y de las que apenas podemos tomar conciencia, principalmente porque nuestros sentidos no están preparados para ello.

Para este propósito, trabajaremos de manera transversal con un prototipo de medición de partículas PM10/PM2.5 que nos permita, sin grandes conocimientos técnicos, explorar diferentes técnicas, vías de fabricación y utilización de medios audiovisuales con el fin de comunicar y visualizar la problemática de la calidad del aire.

Román Torre Sánchez

Román Torre Sánchez (Asturias, 1978), ha trabajado conceptualizando, realizando y colaborando en todo tipo de producciones artísticas y tecnológicas de todos los tamaños, desde pequeños dispositivos a instalaciones artísticas o escenografías visuales de medio formato, pasando por grandes producciones visuales en escena, tales como espectáculos de danza u óperas. Ha presentado su trabajo dentro del territorio nacional como LABoral Centro de Arte en Gijón (Lifefloor 2008-2012 / LA ZONA 2018), Reina Sofía y Matadero en Madrid (Avatar* 2010) o Mercat de les Flors / Llum festival en Barcelona (RESET 2016 – NEXT NATURE 2019). También internacionalmente ha mostrado sus obras y colaboraciones con otros artistas en diferentes instituciones, museos o teatros de países como Egipto, El Cairo (Lifefloor 2008), Portugal, Colombia, Argentina, Chile, Eslovenia, Francia y UK (Avatar* 2009 - -2013), Japón en Tokio(Oriestada/ La Fura dels Baus 2012) , Alemania, Munich, Colonia (Babylon/La Fura dels Baus - 2012) y finalmente en Bulgaria, Viena y USA,NY (THERO - 2016/18)).

Live Cinema

Conocimientos previos:
no son necesarios

El alumno debe traer portátil

Si es posible proyector (no obligatorio)

Imparte
Adrián Cuervo

Nº participantes:
8

Precio:
50 €

Fechas:
14 y 15 de febrero
21 y 22 de febrero

Horario:
Viernes de 15:30 a 19:30.
Sábado de 11:00 a 15:00

Lugar:
LABoral Centro de Arte y Creación Industrial.

Live Cinema es la técnica artística para crear proyecciones audiovisuales en directo. Sus campos de aplicación abarcan la edición de películas en tiempo real, la improvisación creativa, el live painting digital o el vjing con música electrónica, entre muchas otras. Es una zona mixta que puede dialogar con música en directo, artes escénicas y muchas otras prácticas artísticas. Por su parte, el uso de proyectores portátiles ha permitido superar la sala del cine y la galería de arte, hasta convertir en espacios de exhibición grandes áreas arquitectónicas de la ciudad, o gigantescas pantallas temporales, como sucede en festivales y otros eventos itinerantes. Durante el curso veremos referencias de múltiples creadores y analizaremos sus técnicas, enfocado siempre a la práctica individual ya que el curso es principalmente práctico. Aprenderemos a procesar vídeos, ordenarlos y mezclarlos en tiempo real, aplicar efectos y capas de color, y todo lo necesario para que el alumno haga proyecciones en directo de live cinema de forma autónoma.

Adrián Cuervo

Adrián Cuervo (Gijón, 1981) es artista visual e investigador en los campos de performance visual y artes escénicas. Desde 2017 co-dirige la compañía de teatro audiovisual "Fantastique Company" y dirige el estudio creativo de audiovisuales Visioniq Studio. En 2012 co-funda Lynda Blair. Ha actuado o expuesto obra en el festival L.E.V, LOOP Barcelona, LPM Roma, Chomafest México, Intermediae-Madadero, Science Gallery Dublin o LABoral Centro de Arte, entre otros. Ha dado cursos en centros como Medialab-Prado, Arteleku, Univ. Intern. Menéndez Pelayo, Univ. de Granada y Complutense.

¿Por qué el artista conceptual empezó a pintar?

Taller de vídeo-performance

Conocimientos previos:
no son necesarios

El alumno debe traer portátil

Imparte
Cristina Busto.

Nº participantes:
10

Precio:
25 €

Fechas:
6 y 7 de marzo

Horario:
Viernes de 15:30 a 19:30.
Sábado de 11:00 a 15:00

Lugar:
LABoral Centro de Arte y Creación Industrial.

Si revisamos la documentación de las performances de los años 60, observamos que aquellos videos grabados con la intención de documentar una acción, hoy son piezas de video arte en sí mismas.

El objetivo del taller es crear una pieza colectiva de video a través de la acción, haciendo el camino inverso.

Las herramientas de que disponemos son: nosotros mismos, nuestra presencia, la cámara, la proyección e incluiremos algunas técnicas de dibujo para apoyar nuestras acciones de forma gráfica. Conceptualmente desarrollaremos la respuesta a la pregunta que plantea el titulo del taller.

Cristina Busto.

Desde una formación en artes plásticas, utiliza la animación tradicional como vehículo hacia el vídeo arte. Hay un momento en el que entra en contacto con las artes escénicas y su obra da un giro hacia la acción.

La experimentación con las posibles combinaciones entre dibujo, video, instalación y performance, da lugar a la creación de visuales en directo.

Le interesa la creación de una atmósfera en la que encontrarse generando un presente, mas que la idea de narrar experiencias pasadas.

Taller de instrumentos musicales digitales voladores

Materiales para el taller:
1. Objeto Volador: ¿Qué objeto volador nos sirve? Cualquiera que no tenga motor: cometas, globos con helio, etc. Cuanto más grande mejor ya que tendremos que añadirle algunos gramos de peso. No trabajaremos con drones ni con aviones con motor.

Si tienes uno de estos objetos sin motor, tráetelo. Será genial tratar de transformarlo. Si no, dínoslo con tiempo cuando te apuntes al taller y buscaremos algo para ti.

2. Finalmente, si tienes un laptop también tráetelo. Podrás tocar música con él conectando por Wifi. Si no lo tienes o no lo puedes traer, conectaremos tu cometa a nuestros ordenadores y te enseñaremos como puedes hacerlo tú mismo.

3. Un altavoz (bluetooth o no) para conectar al ordenador y escuchar el sonido. Si no tienes, te prestaremos uno.

Participantes: de todas las edades y habilidades electrónicas o voladoras están igualmente invitados.

Imparte
Enrique Tomás

Nº participantes:
12

Precio:
25 €

Fechas:
6, 7 y 8 de marzo

Horario:
viernes de 15:30 a 19:30.
Sábado de 11 a 15.
Domingo de 10 a 14.

Lugar:
LABoral Centro de Arte y Creación Industrial / Playa

En este taller aprenderemos a transformar nuestros objetos voladores más queridos (cometas, globos, juguetes paracaídas, etc) en instrumentos musicales digitales. La idea principal es añadir a nuestro objeto volador una ligera capa de electrónica y sensores. Nuestros ordenadores podrán conectarse a dichos objetos por Wifi y leer los datos de sensores de inclinación, orientación, altura, etc. Con esa información y con el movimiento de nuestros objetos voladores… crearemos una banda de música!

Los dos primeros días trabajaremos en la transformación de la cometa (o cualquier otro objeto volador) y en su control. El último día practicaremos con los sonidos para preparar un concierto improvisado en la playa!

Número de participantes: 12 proyectos (podéis trabajar varios amigos o familiares en equipo en el mismo proyecto). Menores de 16 años deberán venir acompañados de un adulto.

Enrique Tomás (www.ultranoise.es)

Enrique Tomás es un artista sonoro e investigador que dedica su tiempo a encontrar nuevas formas de expresión y juego con el sonido, el arte y la tecnología. Su trabajo explora la intersección entre el arte sonoro, la composición y la interacción humano-máquina. Expone y actúa con continuidad en toda Europa y América en instituciones, museos y festivales como ZKM, CTM, Ars Electronica, Museo Reina Sofía, Sónar, IRCAM, STEIM, LEV, Eufónic, SMAK, etc. Tomás ha publicado dos albumes de arte sonoro experimental (Sense of Place y SDR en 48LAWS).
Ha formado parte de varios colectivos artísticos como Escoitar.org (desarrollando noTours), Endphase y Atmósfera-Sustrato-Ruido. Como artista ha ganado múltiples becas de producción y en 2010 ganó el Delfín de Oro a la mejor música en Cannes Corporative Media Festival.

Tomás es un investigador activo en el campo de las nuevas interfaces para la creación musical, impartiendo cursos desde hace más de 15 años en diseño de instrumentos electrónicos. Defendió su tesis doctoral "The Interface-Score" en 2018, habiendo hecho estancias en Inglaterra y Francia. Ha trabajado para Medialab Madrid y para Futurelab Ars Electronica. En la actualidad es investigador postdoctoral del Tangible Music Lab en la Universidad de Arte y Diseño de Linz (Austria), donde también es el profesor de Interfaces Musicales en el máster Interface Culture. Su investigación ha sido periódicamente publicada en congresos científicos blind peer-reviewed como NIME, ICMC, SMC, TENOR, TEI, xCoAx, ICLI, CIM, etc. En la actualidad forma parte del proyecto de investigación artística "embodied gestures" financiado por el Ministerio de Ciencia de Austria (PEEK AR-399).

Taller de inmersión en la autodefensa digital feminista

Imparte
Donestech

Nº participantes:
15

Fechas:
12, 13 y 14 de marzo

Horario:
Jueves de 16:30 a 19:30,
Viernes de 15:30 a 19:30.
Sábado de 10:00 a 15:00 y de 16:00 a 19:30

Lugar:
LABoral Centro de Arte y Creación Industrial.

Gratuito

Formación intensiva de tres días sobre violencias machistas, privacidad y seguridad digital desde una perspectiva feminista, crítica y holística. En ella trabajaremos para comprender y detectar las violencias en internet y redes sociales así como para desarrollar estrategias individuales y colectivas de autodefensa y cuidados digitales. Se trabajarán ámbitos relacionados con la privacidad y protección digital, para desarrollar prácticas más reflexivas, tácticas placenteras y seguras con las tecnologías. El objetivo es capacitar a mujeres, lesbianas y personas trans preocupadas por el tema de violencias machistas, así como a activistas feministas y LGTBIQ que quieran mejorar sus prácticas de protección y seguridad digital desde una perspectiva feminista.

Donestech

Donestech es un colectivo que investiga e interviene en el campo del género y las nuevas tecnologías desde el 2006 en Barcelona. Cooperamos en diferentes procesos de investigación, desarrollo, formación e inclusión de las mujeres y LGTBIQ en los diferentes aspectos de las TIC.

Los principales ámbitos actuales son las violencias machistas basadas en tecnología, autodefensa digital feminista, empoderamiento y soberanía tecnológica. Con muchas otras ciberfeministas del planeta colaboramos tejiendo redes y compartiendo conocimiento.

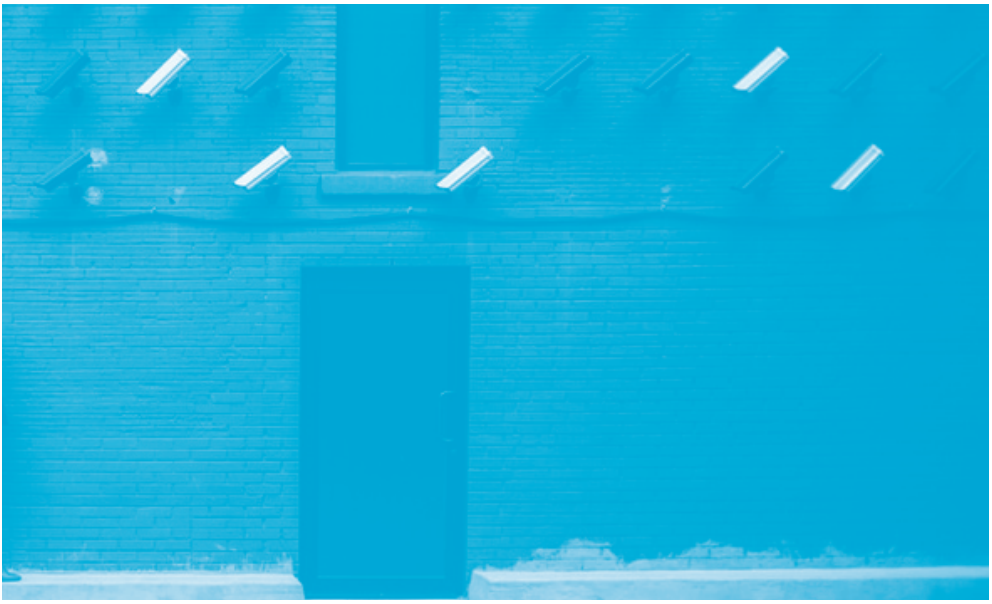

Foto: Matthew Henry (Creative Commons)

laboral
Centro de Arte y Creación Industrial

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

GOBIERNU DEL PRINCIPAU D'ASTURIES
CONSEYERÍA DE CULTURA, POLÍTICA LLINGÜÍSTICA Y TURISMU

ENCAC
EUROPEAN NETWORK OF CONTEMPORARY ART CENTRES

www.laboralcentrodearte.org