II Jornades d'Investigadxrs Doctorals del Programa EAPA 2023

Sala de Juntes, Facultat de Belles Arts UB, 27/28 d'abril

Àlex Sánchez Vila
Ana Ayuso Nogueiras
Ana de Quadras
Anna Solanilla Roselló
Eki Irusta Araujo
Eladio Aguilera Hermoso
Gerard Torres Sanmartí
Irma Marco
Javier Cebrian
Joan Villaplana Casaponsa
Joana Burd
Joaquín Jordán
Job Ramos
Laia Moreto Alvarado
Marc Anglès
Mercedes Pimiento
Mireia Plans
Natalia Morales Rojas
Núria Nia (Núria Garcia Campos)
Pamela Pazmiño Vernaza
Pía Sommer
Romina Pezzia
teresa w

La trobada serà retransmesa via ZOOM UB en el següent enllaç:
https://ub-edu.zoom.us/j/94637672390

Organització:
Eki Irusta
Joana Burd
teresa w

EAPA - Estudios Avanzados en Producciones Artísticas

Universitat de Barcelona
Facultat de Belles Arts

II Jornades d'Investigadxrs Doctorals del Programa EAPA 2023

Dijous, 27 d'abril de 11:15-11:30

Benvinguda amb Raquel Pelta,
Coordinadora del Programa EAPA

Dijous, 27 d'abril de 11:30-13:00

Pía Sommer

LA VOZ FIJADA

La voz fijada viene siendo hasta ahora un estudio y futuro mecanismo de exposición donde se revela la situación del arte actual en cuanto a materias de sonido, visualidad, tecnología y trabajo colaborativo con énfasis en la observación de las diferencias que acontecen en el campo de la representación artística y que existen en el trabajo creativo durante la investigación de procesos relacionados al arte de la fijación y su materialización.

teresa w

el ritual de la dansa i el cant en col·lectiu

En aquest capítol de la tesi s'estudia el ritual de la dansa i el cant col·lectiu com a facilitador de la creació de la identitat d'un grup. Es parteix de la hipòtesi que els nivells de confiança, de vinculació emocional i de cooperació social necessaris per la supervivència de l'espècie humana han estat forjats en gran part a través d'aquest tipus de rituals. Les seves manifestacions contemporànies es troben en celebracions religioses, en desfilades militars o en partits de futbol en què, gràcies als moviments rítmics i als cants a l'uníson, el sentit de l'individu es dissol i troba una identificació en la comunitat

Eladio Aguilera Hermoso

El bar como confluencia histórica y afectiva. Martin Kippenberger en Carmona.

Esta charla expone las circunstancias contextuales de la primera producción de la obra "Farola para Borrachos" que Martin Kippenberger produjo en 1988 en Carmona durante su estancia en Andalucía. Esta investigación parte de testimonios recogidos a Antonio Fernández alias "El Coronao", el herrero que forjó la primera farola de la serie, entre otras obras, que luego serían presentadas en la Bienal de Venecia. Esta relación no solo fue profesional, sino que terminó siendo íntimo amigo de Kippenberger, al igual que Manolo Botica y Charo Botica, el primero antiguo regente del Bar Botica, y su hermana, con la que forjó una fuerte relación de amistad.

II Jornades d'Investigadxrs Doctorals del Programa EAPA 2023

Dijous, 27 d'abril de 15:00-16:30

IRMA MARCO

*I ***E INTERNET. Diálogos desde el arte público sobre los excesos y posibilidades de la vida digital*

Basándonos en el concepto de Zach Blas sobre la estética contrainternet, entendida como un horizonte en el que imaginar alternativas disidentes al Internet del control y la vigilancia actual, planteamos un proyecto que reflexione, desde el arte y el espacio público, sobre los excesos y retos de la vida digital en la sociedad hiperconectada. Nuestro objetivo es trazar modos sostenibles de relación con nuestra realidad híbrida -física y virtual. Trataremos las ideas de conectividad y red, para generar diálogo ciudadano en los barrios de Barcelona y participación en sus espacios comunes, operando tanto desde la obra de arte, como desde otras estrategias comunicativas y de conocimiento compartido.

Marc Anglès

The mother of all demos: relectura visual de la conferencia A research center for augmenting human intellect

En 1968 Douglas C. Engelbart realizó la presentación A research center for augmenting human intellect, también conocida popularmente como The mother of all demos. Durante esta conferencia fueron presentados algunos de los dispositivos, como por ejemplo el ratón de ordenador, la multipantalla y la videoconferencia, que han determinado nuestra relación con las computadoras y la era digital en las últimas décadas.

No obstante, para estas jornadas propongo dejar los aspectos técnicos a un lado, para centrarme en el aspecto visual del acto. Es decir, hablar de cómo y no de qué fue presentado. A través del análisis de los planos cinematográficos utilizados en la conferencia se pondrán al descubierto un abanico de estrategias que nos condenan a una interacción superficial con las máquinas.

Joana Burd

De memorias afectivas a frecuencias gustativas una investigación doctoral

En la presentación compartiremos fragmentos de la tesis en curso: Poéticas de la Vibración, mas específicamente en la produccion de instalaciones en que la criacion fue protagonizada por datos recopilados de la naturaleza o de nuestros cuerpos. En BioHybrid Buzz y Earth Pulse interpretamos técnicas de sonificación de datos para plantas en una interfaz binaural. El objetivo de estos experimentos es alterar la forma el publico percibe la tecnología como viva y/o no viva y reflexionar críticamente sobre las relaciones entre la tecnología corporal y la sociedad, tanto ahora como en el futuro.

II Jornades d'Investigadxrs Doctorals del Programa EAPA 2023

Dijous, 27 d'abril de 15:00-16:30

Pamela Pazmiño Vernaza

Mujeres ecuatorianas en las prácticas contemporáneas del Bioarte.

La presente investigación propone el estudio de la producción bio artística de mujeres en las prácticas contemporáneas. En Ecuador esta propuesta investigativa es innovadora sobre el bioarte bajo una perspectiva de género, se aplicará un enfoque artístico feminista interseccional para poner en evidencia y en valor a las artistas nacionales e internacionales y sus prácticas en el bioarte. La propuesta parte de una investigación teórica, pasando por un trabajo de campo, de creación y experimentación, que incluye prácticas y visitas en laboratorios, entrevistas, análisis de producciones artísticas y documentales, para terminar en un cuerpo de producción artística y curatorial. Este proyecto busca visibilizar la presencia de artistas ecuatorianas que han desarrollado su obra en el bioarte.

Pausa café de 16:30-17:00

Dijous, 27 d'abril de 17:00-18:30

Job Ramos

A l'intempèrie. Instersticis entre la paraula i el lloc.

Esta presentación trata el Site-specific Film en relación a la construcción del lugar, en sus narrativas y en las relaciones que se establecen entre naturalezas humanas y no humanas.
Esta és una investigación situada. Se lleva a cabo en la astacifactoria del Molí de les Fonts. Donde se monitoriza la actividad del centro mediante el registro audiovisual como dispositivo de escucha y toma de información. En el centro encontramos un ecosistema artificial, que mantiene un paralelismo con la relación de doble que el arte establece hacia lo real. El papel de la investigación artística, permite interrogarnos sobre qué relaciones establecemos con las naturalezas no humanas e imaginar posibilidades de relación.

Anna Solanilla

Work in progress sobre el salt de la fera

En aquesta moments s'està desenvolupant una investigació sobre la qualitat etèria i fràgil del cos a l'escena contemporània a partir d'activar un dispositiu i la seva conseqüent especulació conceptual i tècnica. Aquest procés està suposant afrontar l'estudi del concepte de fantasmagoria en el marc de la filosofia, la política i teoria de la imatge, al mateix temps que experimentar amb recursos tècnics i digitals que també es relacionen, històricament, amb aquest concepte. En el context de les jornades es farà una petita presentació d'aquest procés, compartint en quin punt es troba i especialment, les interrogacions o línies que la pràctica artística està activant.

II Jornades d'Investigadxrs Doctorals del Programa EAPA 2023

Dijous, 27 d'abril de 17:00-18:30

Núria Nia (Núria Garcia Campos)

REDEFININT EL SUBJECTE DIGITAL, Núria Nia

Aquesta proposta de tesi cerca trobar un punt d'unió entre diverses corrents teòriques que donin pas a una nova concepció del subjecte digital més plural, diversa i inclusivatot responent a la necessitat d'establir noves possibilitats a l'hora de la creació i disseny de les representacions virtuals de les persones. Aquesta necessitat neix en conseqüència d'una manca de diversitat, els estereotips de gènere i els rols d'una societat heteropatriarcal que continuen perpetrant-se en els nous entorns virtuals. Es proposa, d'una banda, estudiar la gènesi de la concepció actual de subjecte digital indagant en teoria filosòfica d'allò digital, allò virtual i el cos de dades, així com la teoria i aplicació en videojocs i plataformes virtuals en la forma de l'avatar.

Divendres, 28 d'abril de 10:00-11:30

Eki Irusta Araujo

Marikas y Ratas

El colectivo LGTBI ha reconfigurado espacios e imaginarios convirtiéndolos en aspectos identitarios de su realidad. Los lugares son espacios construidos socialmente a través del transitar y habitar y en ellos se presentan unas simbologías específicas que son activadas por les agentes sociales.

Los diferentes grupos LGTBI se subdividen a lo largo de la cartografía urbana de Barcelona configurando una ordenación territorial de las diferentes realidades, en este caso de estudio Marikas, en las que se establecen jerarquías sociales, espaciales y dinámicas específicas junto con diferentes lenguajes y códigos de comunicación.

Mercedes Pimiento

Arquitecturas terminales

Presentación del proyecto de experimentación artística desarrollado como parte de la investigación de doctorado. El proyecto 'Arquitecturas terminales' se plantea como un ensayo formal del encuentro entre los cuerpos, las estructuras y las materias que circulan entre ambos, para analizar las formas de interacción material con el medio que tienen lugar en el contexto urbano contemporáneo.

'Arquitecturas terminales' toma su título del ensayo-ficción homónimo (Terminal Architecture, 1998), en el que el escritor y crítico de arquitectura Martin Pawley imagina el futuro de la arquitectura y el urbanismo como la reducción a unidades mínimas — a las que denomina terminales — dispersas por el territorio de manera uniforme.

II Jornades d'Investigadxrs Doctorals del Programa EAPA 2023

Divendres, 28 d'abril de 10:00-11:30

Natalia Morales Rojas

Ecosistemas territoriales: espacios de transición. Intervenciones artísticas en el territorio

La siguiente investigación se ve impulsada por ciertas prácticas artísticas contemporáneas que abordan el territorio y operan en el espacio público.Con la intención es cuestionar y reflexionar sobre las transformaciones territoriales a la que se enfrenta el paisaje urbano, a través de prácticas artísticas que se fundamentan en la cartografía, la participación, la arquitectura como metodología para la exploración y análisis del territorio, lo anterior desde una perspectiva crítica.
La práctica artística en el espacio publico ha establecido diálogos y debates en torno conceptos: vivienda, capital, especulación, urbanismo, trabajo -des localización,uso y desuso del espacio, lo que ha proliferado proyectos participativos con la intensión trata de recuperar la autonomía del territorio.

Laia Moreto Alvarado

Un art incòmode II. Creació, dones i presons a Barcelona

Presentació genealògica de les arts carceràries des del segle XIV fins l'actualitat a Barcelona. Durant els últims anys, les aportacions de Foucault sobre els espais penals han estat reconegudes però matisades perquè algunes de les seves tesis no funcionen a nivell local. Seguint i ampliant el treball de diferents estudioses es pot concloure que algunes dones van passar d'escollir la reclusió com un projecte de vida a trobar-se subjectes als espais interiors molt abans del segle XVIII europeu. En paral•lel, les arts que hi practicaven van passar de ser externalitzades a invisibles, de valorar-se com a "treballs sants" a menystenir-se com "art brut". Aquesta part es contrasta amb l'art carcerari actual al qual s'hi atribueixen funcionalitats molt diverses i de vegades insòlites.

Pausa café de 11:30-12:00

Divendres, 28 d'abril de 12:00-13:30

Mireia Plans

Material sensible, fotografia i abusos sexuals infantils

Dins el marc empíric de la tesi "Art i fotografia participativa per a la inclusió social i la transformació personal", s'inclou el projecte Material sensible, que des de 2017, ha permès a persones que van patir abusos sexuals en la infància, utilitzar la fotografia com un mitjà d'expressió per a reconstruir el seu relat personal. Les imatges es comparteixen a través d'exposicions i un documental, mostrant realitats que, sovint, no trobem reflectides en els mitjans de comunicació. Publicar aquestes històries ajuda les persones a fer un pas endavant en el seu procés de recuperació, generant un impacte social que afavoreix la conscienciació respecte a la problemàtica que planteja la violència sexual. Material sensible és un projecte impulsat per la Fundació Photographic Social Vision.

EAPA - Estudios Avanzados en Producciones Artísticas

Universitat de Barcelona
Facultat de Belles Arts

II Jornades d'Investigadxrs Doctorals del Programa EAPA 2023

Divendres, 28 d'abril de 12:00-13:30

Romina Pezzia

Fisuras entre el espacio doméstico y el espacio público

La tesis "Afectar la arquitectura. Prácticas artísticas para intervenir espacios habitados" estudia cómo han sido abordados el espacio doméstico, el espacio público y el espacio institucional desde la creación artística contemporánea y los feminismos. El proyecto, en curso, "Se ofrece señora para", identifica un elemento inserto en el paisaje urbano que genera una fisura entre los límites del espacio doméstico y el espacio público. El hogar se ha convertido en un espacio productivo, siendo una de las razones el trabajo elaborado por las trabajadoras domésticas (Morini, 2014). Existe una integración de la vida laboral y privada en el hogar, por ello se plantea si la presencia de los carteles de búsqueda de empleo en las calles interfiere de alguna manera con el carácter público del espacio.

Gerard Torres Sanmartí

Presentació, estructura i dificultats de la investigació de la tesi en curs; Residualitat productiva, processos paral•lels en la pràctica artística

La presentació que realitzaré partirà de dos blocs; un sobre el perquè estic desenvolupant aquesta tesi i de què tracta, i l'altre bloc, com ho estic realitzant en quan a la metodologia i capítols previstos (Revisió del Índex) (10 min.) Finalment acabaré compartint algunes de les preguntes que actualment em sorgeixen en la investigació, així com les dificultats amb les que m'estic trobant (5 min) L'objectiu en la meva investigació és saber quin paper juguen els residus que es formen en les produccions artístiques, si aquestes tenen un valor i que podem entendre com a residu artístic. A partir de diferents escrits teòrics, una historiografia i un anàlisi de pràctiques contemporànies, es pretén englobar una serie de qüestions que abastarien el que proposem com el fenomen de la residualitat.

Ana Ayuso Nogueiras

Autoficción laboral: Representaciones del yo en el contexto del trabajo cognitivo.

La propuesta de este proyecto de investigación pretende observar y analizar la representación de la subjetividad en el trabajo en el contexto del capitalismo semiológico, tomar como punto de partida la autoficción representada del yo en el contexto laboral para analizar cómo este relato afecta a la construcción de la subjetividad.

II Jornades d'Investigadxrs Doctorals del Programa EAPA 2023

Divendres, 28 d'abril de 15:00-16:30

Ana de Quadras

"Investigant un arxiu. El llegat de Delmiro de Caralt i la seva aportació al Cinema Amateur".

Aquest projecte de doctorat analitza qüestions sobre el cinema amateur, mitjançant un projecte acadèmic i creació d'una peça audiovisual experimental expositiva. Aquest projecte pretén posar en valor la producció cinematogràfica entre l'any 1925 i 1935 a Barcelona i Catalunya, acotant la investigació al llegat i l'obra de Delmiro de Caralt, i partint de l'arxiu que porta el seu nom: Filmoteca de Catalunya i Biblioteca Delmiro de Caralt.
En el treball de camp al arxiu del cineasta identifico múltiples materials textuals, així com objectes, fotografies i imatges. El projecte artístic/audiovisual, a part de contar amb gravacions pròpies, es nodrirà d'aquests documents. En la presentació, se explicarà el marc teòric, metodologia, proposta audiovisual i l'estat de la qüestió del projecte.

Joan Villaplana Casaponsa

ESTÈTICA NEGATIVA EN LA CREACIÓ CONTEMPORÀNIA

Aquesta investigació explora les bases teòriques i la metodologia de l'estètica negativa -o apofàtica- en la creació contemporània. Després de la caiguda de les teologies a Occident amb la crítica nietzscheana, aquesta estètica s'ha usat davant la necessitat de desbordar els límits del llenguatge per concebre una realitat inefable i contribuir en desocultar el sagrat sepultat en un món profà. Aquesta pràctica enfonsa les seves arrels en les tradicions místiques per acostar-se a una representació del sagrat avui en un món secularitzat i ha conduït diferents cultures a una mateixa concepció nihilista de la realitat tot evitant la conducta iconoclasta, reflexió inherent en la representació d'un absolut, clau per comprendre la relació entre la creació plàstica i l'espiritualitat al segle XXI.

Joaquín Jordán

La relación de la imagen con el texto. El lenguaje en el proceso de investigación

Desde esta perspectiva situada pero subjetiva, lo metodológico se convierte en lo fundamental como generador de un conocimiento que busca ser transmitible y que tiene en el lenguaje (audiovisual) el medio para encarnarse.

EAPA - Estudios Avanzados en Producciones Artísticas

Universitat de Barcelona
Facultat de Belles Arts

II Jornades d'Investigadxrs Doctorals del Programa EAPA 2023

Divendres, 28 d'abril de 15:00-16:30

Javier Cebrian

Symbiosis, Artists with Character

El proyecto Symbiosis, Artists with Character explora las posibilidades que ofrecen las herramientas de edición de imágenes para añadir elementos simbólicos a un retrato que nos permitan capturar elementos que vayan más allá del aspecto físico del sujeto. Nuestro objetivo es comprobar si es posible captar el mensaje, la filosofía o las creencias del sujeto retratado mediante el uso de programas como Photoshop. Estas herramientas nos permiten trabajar en fotografía con la libertad creativa que antes solo existía en disciplinas como la pintura. Aprovechando estas posibilidades, este proyecto se centra en la creación de retratos fotográficos de artistas fusionados con sus propias obras, creando así seres mágicos que combinan el aspecto físico del sujeto con su creación artística.