

OUVERTURE

INTERLUDI II

Cartografies urbanes

01.02.13 – 28.02.13

INAUGURACIÓ: 1 DE FEBRER DE 2013, 19:30 H

Judith Katherine Altamirano, Maurici Anter,
Daniel Rodríguez Descalzo, Marta Callen,
Julián Chamorro, Urgell Farran, Inga Freitas,
Ceferino Galán, Laura Gascó, Paco Justicia,
Mariko Kumon, Cristina Márquez, Neus Relats,
Sergi Serrano Fernández, Pol Carles Tolra,
Juan Carlos Valdiviezo Ramírez, Irene Visa,
Xavier Zamorano

Equip tutorial: José Antonio Delgado, Rachel Fendler, Judit Vidiella
Professorat col·laborador: Magdalena Duran, Pilar Herrero, Roser Vallès

SALA D'ART JOVE

En col·laboració amb l'Escola Superior de Disseny i Art Llotja - Sant Andreu
(Pare Manyanet, 40, Barcelona)

Horari de visita de la sala d'exposicions: d'11 a 14 h i de 16 a 20 h

- 1 Com es relaciona l'obra de l'artista amb el bloc temàtic?
- 2 Encara? Queda clar o podries estar en altres blocs? Quins?
- 3 Hi ha coherència entre idea i formalització? Com ho fan en vosaltres? Per què?
- 4 A qui va dirigida la peça? Qui és el públic potencial? És comprensible la peça?
- 5 Diferències en termes de procés: És una obra fencada en si mateixa? estètica? un projecte col·laboratiu? una recerca? un documental? És visible la reconstrucció del procés?
- 6 Quines paraules clau i tomes d'interès t'han cridat l'atenció?
- 7 Escull algunes peces que t'hegin cridat l'atenció en relació a les següents indicacions:
 - A nivell conceptual
 - Per la formalització
 - Perquè no l'entens
 - Per les estratègies d'investigació

COORDENADES DEL PROJECTE EDUCATIU

En aquest interludi presentem el projecte educatiu *Cartografies urbanes*, que ha estat elaborat per l'equip tutorial Sala d'Art Jove 2012 (José Antonio Delgado, Rachel Fendler i Judit Vidiella) a petició de l'equip directiu de l'escola Llotja. Partint de l'encàrrec inicial de contextualitzar el projecte al barri de Sant Andreu, s'ha dissenyat un projecte educatiu interdisciplinari que agrupa les assignatures Expressions d'Avantguarda d'Arts Aplicades al Mur i Recerca d'Arts Aplicades a l'Escultura. La durada ha estat de 10 sessions, incloent al final el muntatge d'una exposició i la publicació d'aquest opuscle.

La noció de cartografia que hem compartit ha estat la que posa èmfasi en la importància de situar des de quins sabers, pràctiques i representacions del món partim, enteses no com a veritats absolutes sinó com a localitzacions culturals, situades i encarnades. D'aquí l'emergència dels mapes, les genealogies, l'arxiu, les topografies...

Això s'ha fet palès en diverses activitats d'acompanyament en el procés, com ara la visita a l'exposició *Cartografies contemporànies. Dibuixant el pensament*, a CaixaForum, o la presentació-reconstrucció de cinc dels projectes seleccionats en l'edició Sala d'Art Jove 2012 convidats al llarg de les sessions a Llotja. Aurelio Castro (*Proyecciones urbanas. El 15-M y el trabajo de la ficción*) posà sobre la taula les polítiques de la mirada i les ficcions documentals. Mercedes Mangrané (*Piedras*) i Ignasi Prat (*El mundo de los vencedores*) apuntaren la importància del procés i les metodologies de recerca. David Proto (*Memetro*), el plantejament d'experimentació en les estratègies de difusió, comunicació i visibilitat del projecte. I finalment el col·lectiu *"/* (Alba Aguirre, Marta Bonhora, Belén Genereco, Anna Margo, Mar Montobbio) aportaren al grup eines de reconstrucció reflexiva i teòrica del procés de treball.

Partir de la noció de cartografia no ha estat fàcil, ja que en alguns moments hi ha hagut divergències de posicionament al voltant de qüestions i debats sobre el que és art o no; el que s'ha d'aprendre en una escola d'art; els límits de les disciplines; debats crítics sobre l'actual "moda" formal de resoldre la visibilització de processos complexos de treball i de recerca a través de mapes, etc.

No obstant això, i finalment, la majoria de projectes parteixen del mapa com un element de reflexió i reconstrucció de diverses problemàtiques al barri: els processos d'urbanització i gentrificació, l'oblit de la memòria obrera del barri, la manca d'espais verds i la contaminació ambiental, entre d'altres.

Equip tutorial (José Antonio Delgado, Rachel Fendler i Judit Vidiella)

COORDINATES OF THE EDUCATIONAL PROJECT

In this interlude we present the educational project *Cartografies urbanes* [Urban Cartographies], prepared by the Sala d'Art Jove 2012 team of tutors (José Antonio Delgado, Rachel Fendler and Judit Vidiella) at the request of Llotja's management team. Charged with setting the project in the context of the neighbourhood of Sant Andreu, they designed an interdisciplinary educational project that brings together two classes: Avant-garde Expressions of Applied Wall Arts and Research into Applied Sculptural Arts. It spans ten sessions, including setting up a final exhibition and publishing this dossier.

The notion of cartography shared in this project stresses the importance of the knowledge, practices and representations of the world that we bring to it ourselves, with these concepts understood not as absolute truths, but as located, embodied cultural sites. Hence the emergence of maps, genealogies, archives, topographies...

This took shape in the form of different activities that have tied in with the process, such as visits to the exhibition *Cartografies contemporànies. Dibuixant el pensament* [Contemporary Cartographies. Drawing Thought] at CaixaForum, or the presentation-reconstruction of five of the projects selected for Sala d'Art Jove 2012 over the course of the sessions at Llotja. Aurelio Castro (*Proyecciones urbanas. El 15-M y el trabajo de la ficción*) [Urban Projections, the 15-M Movement and Working with Fiction] examined the politics of ways of looking and documentary fictions. Mercedes Mangrané (*Piedras*) [Stones] and Ignasi Prat (*El mundo de los vencedores*) [The World of the Winners] stressed the importance of the research process and methodologies. David Proto (*Memetro*) looked at experimentation in strategies for promoting, communicating and raising the visibility of the project. And finally the collective *"/* (Alba Aguirre, Marta Bonhora, Belén Genereco, Anna Margo, Mar Montobbio) brought the group a series of tools for thoughtfully and theoretically reconstructing the work process.

Starting from the notion of cartography has not been easy, given that there have sometimes been different positions concerning questions and debates on what is or isn't art, what should be taught at an art school, the limits of subject areas, critical debates on the current "means" of tackling the issue of the visibility of complex work processes and research through maps, etc.

Nonetheless, most of the projects are based on a map as an aspect for thinking about and reconstructing different neighbourhood issues: processes of urban development and gentrification, the vanishing memories of the neighbourhood's working-class past, the lack of green spaces, and pollution, amongst others.

Team of tutors (José Antonio Delgado, Rachel Fendler and Judit Vidiella)

ESCOLA LLOTJA: UN ESPAI OBERT

Llotja, com a Escola Superior d'Art i Disseny en continu replantejament i subjecta a forts canvis derivats de les profundes transformacions socials i econòmiques, treballa actualment en la línia d'incorporar els nous paradigmes de la nostra societat del segle XXI. Les noves tecnologies i l'estudi del context ens obliguen a treballar amb renovats plantejaments pedagògics i a crear itineraris adaptats als nous reptes artístics i professionals que se'ns presenten així com nous models de convivència amb noves definicions d'individu i societat.

Multidisciplinarietat, sostenibilitat, nous models de relació, noves formes de consum són imprescindibles per avançar en una economia absolutament necessitada d'innovació i de democratització dels hàbits, amb fórmules més madures i amb productes que no busquin simbolitzar les diferències sinó la lògica de la identitat més profunda.

És en aquest context que l'escola Llotja transforma el seu ventall formatiu en un laboratori en què les idees es poden desenvolupar en els mateixos currículums, amb atenció a propostes micronarratives artístiques i culturals del món contemporani, com les que ara ens proposa la Sala d'Art Jove, en aquest cas amb un equip tutorial format per José Antonio Delgado, Rachel Fendler i Judit Vidiella.

Aquest grup de joves professionals, a la vegada que magnífics docents, aporten al nostre centre educatiu elements de reflexió emblemàtics dins l'educació de l'art postmodern. Noves concepcions de l'espai i el temps, la consciència d'alteritat, el treball en equip, l'acceptació del conflicte cultural i de manera particular la multiplicitat de lectures, emfatitzen la línia de treball que Llotja té en el seu ideari més ambiciós.

Des d'un principi, la seu de Llotja a la zona de Sant Andreu, amb un teixit sociocultural en contínua transformació, semblava l'espai idoni per introduir els estudiants en reflexions complexes i metodologies de recerca. No ens hem equivocat: les resistències i les primeres dificultats ens van donar la clau de la imperiosa necessitat i l'encert del projecte, que finalment ha donat els seus fruits processuals i d'aprenentatge, tal com esperàvem.

La col·laboració de les professores Magdalena Duran, Pilar Herrero i Roser Vallès ha estat fonamental a l'hora d'enfortir el treball en equip i donar suport a qüestions relacionals entre tots els integrants del grup.

És per tot això que, la nostra aspiració està àmpliament complerta, alhora que esperem que aquesta col·laboració sigui el començament d'un treball en comú, amb nous reptes.

Nora Ancarola Cersósimo
Sotsdirectora de l'escola Llotja

LLOTJA SCHOOL: AN OPEN SPACE

As a constantly evolving art and design school subject to powerful changes brought about by far-reaching social and economic transformations, Llotja is eager to embrace the new paradigms of our 21st-century society. New technologies and studying contexts mean that we have to employ fresh pedagogical approaches and create pathways adapted to the new artistic and professional challenges that arise, as well as new models for living with new definitions of the individual and society.

Multidisciplinarity, sustainability, new models of relationships and new forms of consumption are all key if we are to move onwards in an economy with a desperate need for innovation and democratised habits, more mature formulas and products that don't try to symbolise differences but rather aim to promote the logic of deep identity.

In this context, Llotja is turning its range of educational and training opportunities into a laboratory in which ideas can be developed within the curriculum, paying particular attention to artistic and cultural micro-narratives of the contemporary world, such as those offered by the Sala d'Art Jove, in this case through a team of tutors made up of José Antonio Delgado, Rachel Fendler and Judit Vidiella.

This group of young professionals and excellent teachers bring emblematic aspects of reflection within postmodern art education to our art centre. New conceptions of space and time, the awareness of otherness, teamwork, the acceptance of cultural conflict and especially the existence of many different readings stress the line of work that lies at the heart of Llotja's most ambitious ideology.

Right from the start, Llotja's centre in the Sant Andreu neighbourhood, with its constantly changing sociocultural fabric, seemed the ideal space to introduce students to complex reflections and research methodologies. And we weren't wrong: the early difficulties and obstacles made us aware of the pressing need and timing for the project, which finally bore the professional and educational fruit we were hoping for.

The collaboration with teachers Magdalena Duran, Pilar Herrero and Roser Vallès was vital when it came to bolstering teamwork and supporting relationship issues between all group members.

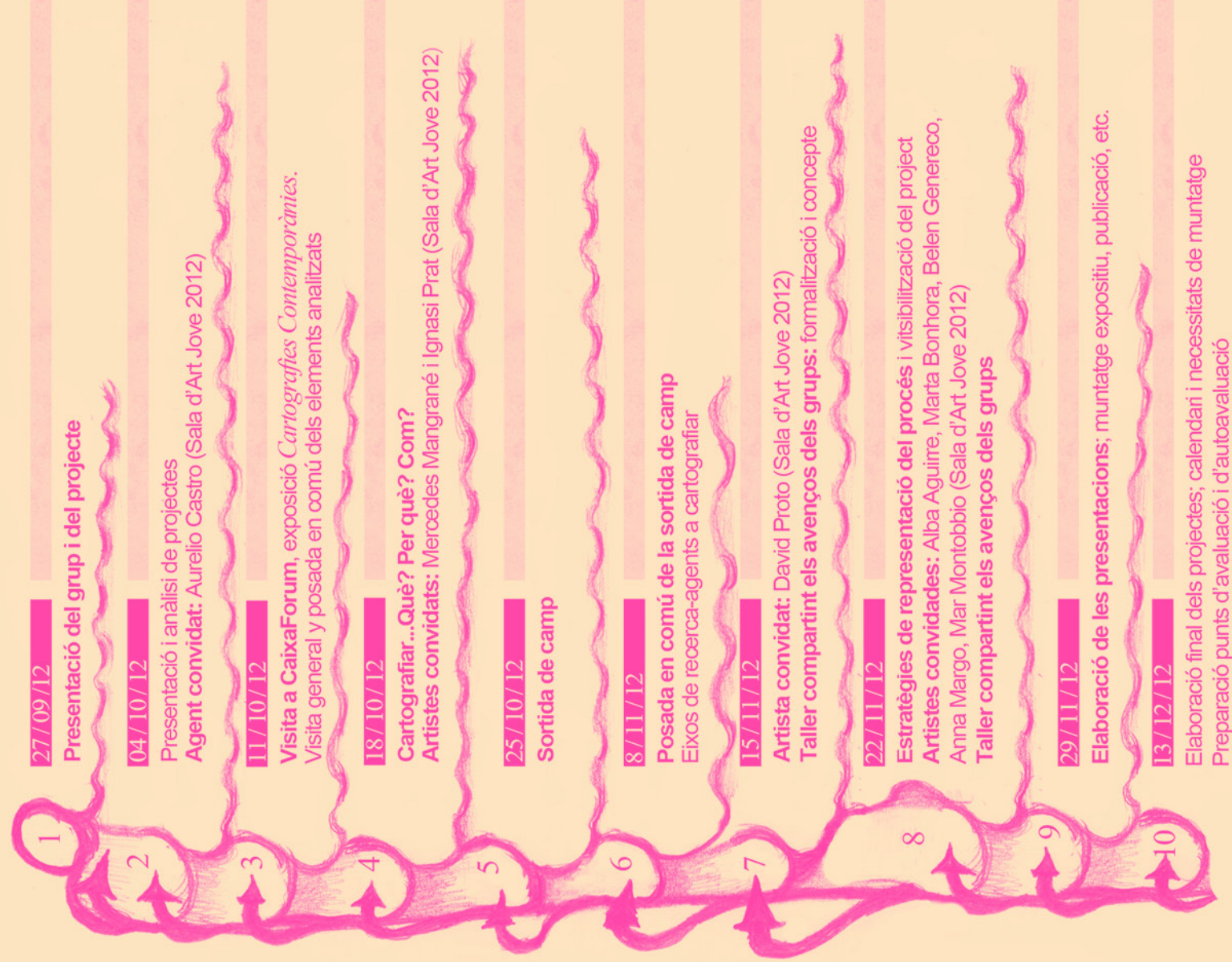
Now that our aspiration has been fully met, we hope this collaboration marks the start of further shared work and new challenges.

Nora Ancarola Cersósimo
Deputy director of Llotja

Cartografies Urbanes

Cronograma

PROJECTES EN EXPOSICIÓ

PROJECTS ON SHOW

Caminos y caminos [Paths and Paths]

Instal·lació de filferro i filigrana de fils
Installation with various kinds of wire

Quan passes per un mateix indret diverses vegades, apareix un camí. Un camí per arribar a casa, un camí per enllaçar amb un altre, un camí per descobrir un lloc nou. Fa 150 anys, en un Sant Andreu rural van començar a sorgir indústries i la població va anar creixent al mateix temps que ho feien carrers i camins. Avui gairebé no hi queden indústries, però els camins perduren, i encara s'hi manté dempeus un edifici industrial emblemàtic: la Fabra i Coats. La seva figura evoca la d'un castell que domina el barri i és el símbol històric d'una època d'expansió industrial i prosperitat.

La idea és representar aquests camins antics amb filferro, combinat amb fil fabricat a la Fabra i Coats, i que a la paret es projecti la seva ombra velada. Si pensem en la vida com un gran cabdell de fil que a força de viure anem desfent, el nostre deambular va traçant camins infinits (ara rectes i pensats, ara errants o casuals) que dibuixen una trama laberíntica, testimoni dels fets viscuts.

En un altre pla, fils de color representen el rastre deixat damunt els carrers del barri pels membres d'una família típica que treballa, va a l'escola, va a comprar, que... VIU a Sant Andreu. Tots dos plans es connecten amb un fil blanc que surt de l'edifici de la Fabra i Coats, en al·lusió al fet que va ser aquesta indústria la que va infondre vida al barri.

Mariko Kumon (Oita, Japó, 1953). Llicenciada en Matemàtiques per la Universitat de Fukuoka (Japó) i formació en Fosa Artística i Litografia a Llotja. **Neus Relats** (Barcelona, 1959). Des de 2003, formació continuada en Escultura Artística i Projectes a Llotja i l'ESDA Pau Gargallo, entre d'altres.

When you go through the same place several times, a path appears. A path for getting home, a path that links with another, a path that reveals a new place. Some 150 years ago in a rural Sant Andreu, industries started to appear and the population began to grow, along with streets and paths. Today there are hardly any industries left, but the paths remain and there is still one industrial building standing: Fabra i Coats. Its outline evokes a castle dominating the neighbourhood and it is the historical symbol of an age of industrial expansion and prosperity.

The idea is to represent these former paths with wire, combined with wire manufactured at Fabra i Coats, and project its veiled shadow on the wall. If we think of life as a huge ball of wire that we slowly unravel by living, then our wanderings trace out infinite paths (sometimes straight and carefully thought out, others times meandering and random) that make up a mazelike mesh that bears witness to our experiences.

On another plane, coloured wires represent the trail left along the streets of the neighbourhood by members of a typical family that works, goes to school, shops... LIVES in Sant Andreu. Both planes are connected by a white wire that runs from the Fabra i Coats building, in allusion to the fact that this industry infused the neighbourhood with life.

Mariko Kumon (Oita, Japan, 1953). Mathematics graduate from the University of Fukuoka (Japan) and trained in artistic casting and lithography at Llotja. **Neus Relats** (Barcelona, 1959). Since 2003, ongoing training in artistic sculpture and projects at Llotja and ESDA Pau Gargallo, amongst others.

Camins de la vida - Paths of life

La X marca el record [X Marks the Memory]

20 mapes del parc de la Pegaso dibuixats per diferents persones relacionades amb l'espai; so i transparències.

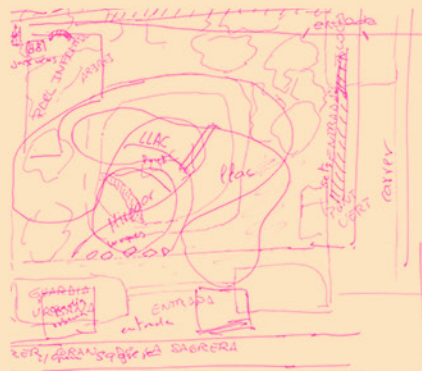
20 maps of Pegaso Park drawn by different people related to the space; sound and transparencies.

A través de 20 representacions subjectives en forma de mapa del parc de la Pegaso de Sant Andreu es pretén posar de manifest la impossibilitat de l'objectivitat en la representació i subratllar així la importància del record i la memòria individual en l'elaboració d'un mapa.

Si pensem en un espai físic, aquest passa inevitablement pel filtre del nostre record. Si s'ha de representar gràficament aquest espai, haurem de basar-nos en aquest record, la nostra memòria i capacitat de representació abstracta. El mapa, que sovint s'utilitza com a instrument útil per a la interpretació general, gairebé científica, és de fet una representació totalment convencional. De la mateixa manera que cadascú viu la realitat segons la seva perspectiva, les experiències viscudes o l'ús que fa d'un espai, també aquests mapes són diferents tot i representar un mateix espai: el parc de la Pegaso, al barri de Sant Andreu de Barcelona.

Agraïments: escola Turó Blau i Casal d'Avis de Sant Andreu.

Irene Visa (Banyoles, 1985). Ha estudiat Comunicació Audiovisual a la UPF de Barcelona i Escultura a Llotja.

Les imatges del record no coincideixen.
Images of memory do not coincide

A series of twenty subjective representations in the form of a map of Pegaso Park in Sant Andreu aims to reveal the impossibility of objective representation and thus underline the importance of memory and personal reminiscences when preparing a map.

Any physical space we think of has to pass through the filter of our memory. And if we want to represent this space in pictures, we have to turn to our memory of it and use our skills for abstract representation. Often used as tools for general, almost scientific interpretation, maps are actually an utterly conventional representation. In the same way that everyone experiences reality in accordance with their own perspective, their firsthand experiences or the use they make of a space, these maps are all different even though they represent the same space: Pegaso Park in the Sant Andreu neighbourhood in Barcelona.

Acknowledgements: Turó Blau school and Casal d'Avis centre for the elderly in Sant Andreu.

Irene Visa (Banyoles, 1985). Studied audiovisual communication at UPF in Barcelona, and sculpture at Llotja.

El Naufraguito cartográfico [The Little Cartographic Castaway]

Apunts per a l'execució de la cartografia artística contemporània

Notes for executing contemporary artistic cartography

Hem aplegat els testimonis dels naufrags de tot el món, i en especial de la zona de Sant Andreu, sobre les cartografies artístiques contemporànies. Són testimonis crítics, irreverents i festius en què els naufrags ens donen la seva visió personal de la cartografia en general, de l'exposició *Cartografies contemporànies* que s'ha dut a terme al CaixaForum i del que, segons ells, NO és cartografia.

La proliferació del terme cartografia per designar qualsevol cosa desvalora la cartografia de debò, i els naufrags, com a principals interessats, alcen la seva veu i els seus escrits contra aquesta dismenorrea aguda que molts confonen amb el part prematur.

Les persones busquen l'amor intens i complet (l'amor purifica el sexe, diuen els més espirituals); els naufrags només busquen una cartografia de debò que els assenyali el camí correcte cap a la seva salvació en terra ferma.

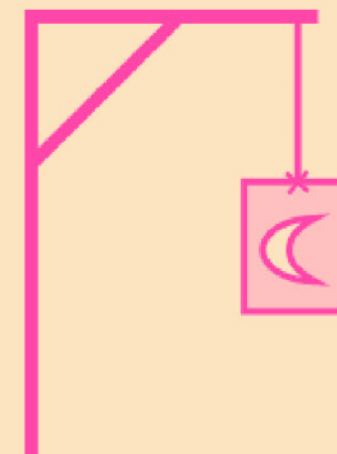
Ceferino Galán (Torremejía, 1950). Estudis de Ceràmica a l'Escola Massana i de Gravat, Tipografia, Arts del Llibre i Escultura a Llotja. Editor d'*El Naufraguito* i *El Mininaufraguito*. Premi al Millor Fanzine al Saló del Còmic de Barcelona el 2003 i el 2011.

We brought together castaways from all over the world, but especially from the area of Sant Andreu, to share their ideas on contemporary artistic cartographies. The castaways give their personal critical, irreverent and humorous takes on cartography in general and on the exhibition *Cartografies contemporànies*. *Dibuixant el pensament* at CaixaForum, which according to them is NOT cartography.

The profligate use of the term 'cartography' to designate practically anything devalues genuine cartography. The castaways, as the main ones affected, have raised their critical voices and put pen to paper against this severe menstrual pain that many confuse with premature birth.

People seek intense and complete love (love purifies sex, according to the most spiritual people); castaways are simply looking for genuine maps to show them the right way to salvation on dry land.

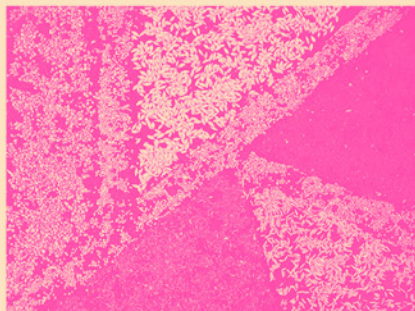
Ceferino Galán (Torremejía, 1950). Studied ceramics at Massana Art School, and engraving, typography, book arts and sculpture at Llotja. Editor of *El Naufraguito* and *El Mininaufraguito*. Winner of Best Fanzine Award at the Saló del Còmic in Barcelona in 2003 and 2011.

Execució cartogràfica
Cartographic execution

Germinando La Sagrera [Germinating La Sagrera]

Mosaic de llavors germinades
Mosaic of germinated seeds

Donant més vida a la Sagrera
Giving more life to La Sagrera

El motiu pel qual volem germinar la Sagrera és recordar els horts i el conreu que s'hi feia abans amb l'objectiu d'incentivar la gent a fer les seves pròpies àrees verdes. Les nostres es basen principalment en les llavors i les seves diverses varietats, tant de vegetals com de tot el que prové de la natura, per dur a terme el nostre petit-gran hort; tot donant, d'aquesta manera, una perspectiva verda i ecològica.

Volem que la gent s'animi a valorar la natura per gaudir de la riquesa que ens ofereix i no oblidar-la, atès que vivim en aquest món en què sobra ciment, i que puguin sentir-se vius plantant vida, que és el que ens proporciona. Esperem que valorin els espais verds, el contacte amb la natura, la seva bellesa, i que s'animin amb els horts urbans, entre moltes altres idees que ens interessen per aplicar-les a la nostra ciutat. En aquest cas, més concretament, volem partir del barri de la Sagrera. Participa en un acte simbòlic tot cultivant una part d'aquesta cartografia vivent!

Pol Carles Tolra (Barcelona, 1991). Formació en Arts Aplicades al Mur a Llotja. **Judith Katherine Altamirano** (Perú, 1990). Formació en Revestiments Murals a L'Arsenal i en Arts Aplicades al Mur a Llotja. **Maurici Anter** (Barcelona, 1991). Arts aplicades al Mur a Llotja. Tots tres han realitzat el mural col·lectiu a l'escola Tanit.

The reason we want to germinate La Sagrera is to remember the market gardens and allotments once found there and to encourage people to create their own green spaces. Our spaces are based mainly on different varieties of seeds, both from vegetables and everything else that comes from nature, to create our little big garden to offer a green, ecological perspective.

We are keen to get people involved and appreciate nature by enjoying its riches and not forgetting it, given that we live in a world where cement is not in short supply. Planting life can help make us feel alive. We hope people appreciate the green spaces and make contact with nature, amongst many other ideas that we are eager to apply to our city. In this case we want to start with the neighbourhood of La Sagrera. Come and take part in a symbolic act by cultivating part of this living cartography!

Pol Carles Tolra (Barcelona, 1991). Studied applied wall arts at Llotja. **Judith Katherine Altamirano** (Peru, 1990). Studied wall covering at L'Arsenal and wall arts at Llotja. **Maurici Anter** (Barcelona, 1991). Wall arts at Llotja. All three created the collective mural at Tanit school.

El bon pastón [The Great Game of the Cases Barates]

Videoinstal·lació
Video installation

Videoinstal·lació que es val d'un joc performàtic tipus Monopoli gravat en vídeo que narra la hipotètica situació en què un grup de jugadors anònims decideix el futur de les Cases Barates del Bon Pastor, a Sant Andreu, tot llançant un dau gegant davant de la mirada dels seus habitants.

Durant l'exhibició, recollirem elements personals utilitzats pels participants en el joc i els disposarem en una vitrina de fusta amb portes de vidre, a l'estil d'una prestatgeria commemorativa de glòries passades. Al mateix temps, es projectarà el vídeo i, com a eix de l'espai, hi haurà el dau, que prèviament haurà servit per avançar en El Gran Joc de les Cases Barates.

Històricament la decisió sobre el futur de la classe treballadora (com la de Sant Andreu) ha estat en mans de persones que no hi pertanyen; històricament també, els jocs han estat espais lúdics i de reunió en què s'esborren les línies de classes i en què es traslladen les lluites territorials. Basat en aquestes pressuposicions socials i en l'ús del dispositiu audiovisual d'un fals documental, El Gran Joc de les Cases Barates planteja la següent reflexió: l'anul·lació dels individus d'una comunitat com a gestors dels seus desitjos i executors d'accions conseqüents envers una qualitat de vida, d'acord amb el seu ritme i desenvolupament social.

Marta Callen (Baells, 1979). Escultora i dissenyadora industrial. **Julián Chamorro** (Pasto, Colòmbia, 1977). Mestre en arts visuals i realitzador de cinema i televisió.

A video installation that takes a video recording of a Monopoly-style game that narrates a hypothetical situation in which a group of anonymous players decide the future of the Cases Barates in Bon Pastor, in Sant Andreu, by throwing a giant die under the gaze of the inhabitants.

During the exhibition we bring gather personal items used by the players in the game and display them in a glass case, in the style of commemorating past glories. At the same time we screen the video and, as the central focus of the space, there is the die, previously used to make a move in the Great Game of the Cases Barates.

Historically, the decision on the future of the working class (as in Sant Andreu) has lain in the hands of people who were not from the place in question, and historically games have been fun spaces for getting together where class lines are erased and territorial fights are planned. Based on these social presuppositions and the use of the audiovisual device of a false documentary, the Great Game of the Cases Barates explores the following issue: the annulment of individuals in a community as managers of their desires and agents of consistent actions towards quality of life, in accordance with their pace and social development.

Marta Callen (Baells, 1979). Sculptor and industrial designer. **Julián Chamorro** (Pasto, Colombia, 1977). Master in visual arts and film and television director.

Jugadors de Monopoli practicant fora de les cases barates, novembre de 2012
Monopoly players playing outside the Cases Barates, November 2012

Santandrópolis o història histèrica d'una cartografia

[Santandropolis or an Hysterical Story of a Cartography]

Instal·lació
Installation

Tres persones, tres recorreguts, tres mapes per explicar el territori. Aquesta proposta que sorgeix de la intersecció de tres experiències, és una aproximació a l'entorn des de la memòria vivencial i ens acostava a l'intangible des d'allò que és tangible, la matèria.

Més enllà de la memòria històrica i col·lectiva, que prové del consens social, existeix una memòria íntima i personal, que en la seva quotidianitat esdevé anònima però universal. La instal·lació és una ruta guiada per aquests llocs anònims i és alhora un catàleg d'aquestes petites experiències. També es pot dir que gairebé és producte de l'accident, com ho són els petits actes que teixeixen el dia a dia.

Pilar Herrero (Barcelona, 1960). Docent de Ceràmica Artística a Llotja i llicenciada en Belles Arts per la Facultat de Belles Arts Sant Jordi de la Universitat de Barcelona. **Inga Freitas** (Barcelona, 1979). Llicenciada en Filologia per la Universitat de Barcelona i Grau Superior de Ceràmica Artística a Llotja. **Cristina Márquez** (Barcelona, 1971). Llicenciada en Belles Arts per la Facultat de Belles Arts Sant Jordi de Barcelona i Grau Superior en Ceràmica Artística a Llotja.

És un senyor? És una gallina? És un mapa d'Europa? ¡Hay que trocearlo!
Is it a man? Is it a chicken? Is it a map of Europe? Let's cut it up!

Three people, three routes, three maps to explain the territory. This initiative stems from the intersection of three experiences and takes a look at the environment from life memory and brings us closer to the intangible from the tangible, the material.

Beyond historical and collective memory – which comes from social consensus – lies private, personal memory, which in everyday life becomes anonymous but universal. The installation is a guided tour through these anonymous places and is also a catalogue of these small experiences. It could also be said to be almost a product of chance, as are the small acts that weave together everyday life.

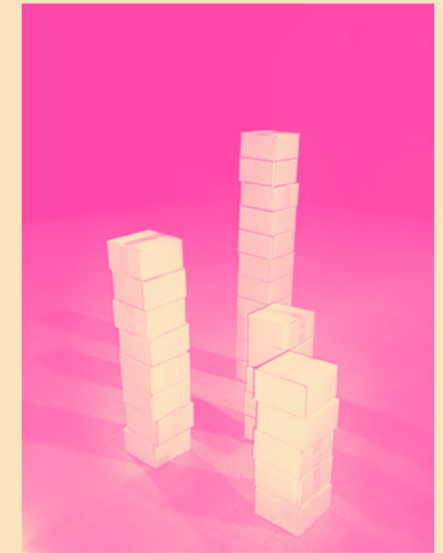
Pilar Herrero (Barcelona, 1960). Teacher of ceramic art at Llotja and graduate in fine art from the Sant Jordi Fine Art Department at the University of Barcelona. **Inga Freitas** (Barcelona, 1979). Graduate in philology from the University of Barcelona and higher graduate in ceramic art at Llotja. **Cristina Márquez** (Barcelona, 1971). Graduate in fine art from the Sant Jordi Fine Art Department at the University of Barcelona and higher graduate in ceramic art at Llotja.

Deconstruint el so / Donant forma al silenci

[Deconstructing Sound / Shaping Silence]

Instal·lació de 4 m³, kirigami
en cartró ondulat

4 m³ installation, kirigami
in corrugated fibreboard

Disposició aproximada dels volums
Approximate arrangement of objects

// **Caesura**: Indica una breu pausa silenciosa, durant la qual no es compta el temps. En un conjunt de cordes, el temps continua quan ho indica el director. Tú ets el director. L'art és missatge. El missatge en si explica, no s'ha d'explicar.

Amb això volem reivindicar la subjectivitat de l'espectador davant l'obra i envers el **soroll** que interfereix el missatge. La crítica, el discurs artístic i la plèthora de treballadors del art, artista inclòs. Lluny de posicionar-nos en contra, volem extirpar aquests paràmetres de l'equació i posicionar l'espectador com el director que interpreta i viu l'obra. On el silenci esdevé un lloc on meditar i reflexionar.

Agraïments: David & Angels
(Ipanema Comunicació,
<http://www.ipanemacomunicacion.com>)
i Belén Moron (Rajapack,
<http://www.rajapack.es>)

Urgell Farran (La Bisbal d'Empordà, 1992). Escola Superior d'Art i Disseny de Vic i Llotja.
Xavier Zamorano (Barcelona, 1980). Estudis a Llotja.

// **Caesura**: A brief, complete pause during which time is not counted. In a string ensemble, time restarts when the conductor says so. You're the conductor. The message explains itself; it doesn't need explaining.

We aim to champion spectators' subjectivity with regard to the work and the **noise** that interferes with the message. Critique, artistic discourse and the plethora of art workers, creators included. Far from setting ourselves up against it, we want to eradicate these parameters of the equation and position spectators as the conductor who interprets and experiences the work. Where silence becomes a place to mediate and ponder.

Acknowledgements: David & Angels
(Ipanema Comunicació,
<http://www.ipanemacomunicacion.com>)
and Belén Moron (Rajapack,
<http://www.rajapack.es>)

Urgell Farran (La Bisbal d'Empordà, 1992). Vic Art and Design School and Llotja. **Xavier Zamorano** (Barcelona, 1980). Llotja student.

Visiones encapsuladas [Encapsulated Visions]

Projecte participatiu
i intervenció en l'espai

Participatory project
and space intervention

Tot intentant endevinar com serà Sant Andreu el dia de demà, els artistes es documenten sobre les aspiracions i els desitjos dels joves d'aquest barri. Quins són els seus somnis i objectius? Quins són els seus indrets preferits del barri? Després de plantejar-se aquestes preguntes, els nois de la Sala de l'Espai Jove Garcilaso ens mostren la seva particular visió sobre el tema mitjançant diversos dibuixos, escrits i collages.

A partir d'aquests documents compilats hem confeccionat material gràfic i audiovisual amb la intenció d'encapsular-lo i enviar-lo cap al futur. D'aquesta manera, la nostra particular càpsula del temps serà sepultada a les dependències de l'escola Llotja, amb l'esperança de poder ser desenterrada algun dia. Les coordenades de la seva localització quedaran reflectides en un mural de l'esmentada escola en forma de cartografia codificada. Tot això i molt més són *Visiones encapsuladas*.

Paco Justicia (Barcelona, 1967). Escola d'Arts i Oficis La Massana i la Llotja. **Laura Gascó** (Barcelona, 1979). Estudis a la Llotja.

Joves de l'Espai Jove Garcilaso realitzant l'activitat
Young people from the Sala de l'Espai Jove
Garcilaso carrying out the activity

By imagining what Sant Andreu will be like tomorrow, the creators document the aspirations and hopes of young people in this neighbourhood. What hopes and dreams do they have? What are their favourite places in the neighbourhood? After considering these questions, the young people at the Sala de l'Espai Jove Garcilaso show us their own vision of the subject through different drawings, writings and collages.

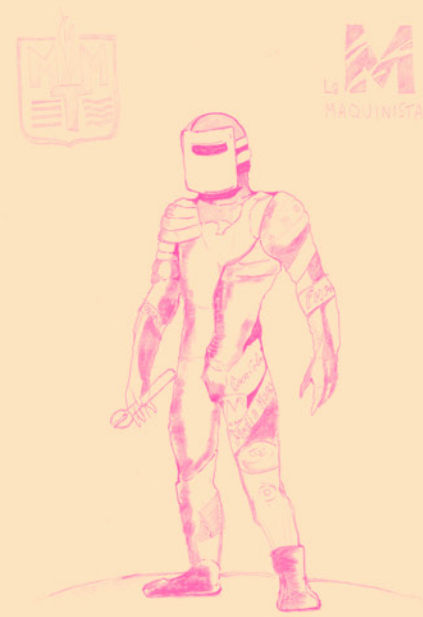
We took these documents and created art and audiovisual work in order to encapsulate it and send it towards the future. In this way, our very own time capsule will be buried on the grounds of Llotja School in the hope that it will be dug up one day. The coordinates of the exact site will be included in a mural at the school in the form of encoded cartography. *Visiones encapsuladas* is all this and more.

Paco Justicia (Barcelona, 1967). La Massana Arts and Crafts School and Llotja. **Laura Gascó** (Barcelona, 1979). Llotja student.

Suor, vapor i llàgrimes [Sweat, Steam and Tears]

Escultura de cos humà amb
material de rebuig i reciclat
procedent de les fàbriques

Sculpture of the human body
made out of rubbish and
recycled material from factories

Escultura de cos humà a base
de material industrial metàl·lic
Sculpture of the human body made
out of metallic industrial material

La investigació del passat de l'antiga fàbrica de La Maquinista ens ha creat una necessitat de representar el sentiment obrer de la gent del barri de Sant Andreu. Descontextualitzant les peces mecàniques industrials que hem reciclat, creem un nou concepte. El resultat d'aquesta acció provoca que no caigui en l'oblit la història de Sant Andreu, així com la història de la gent del Bon Pastor.

Agraïments: **Olec** per la seva ajuda i el seu suport

Daniel Rodríguez Descalzo (Barcelona, 1986). Batxillerat artístic, Escola d'Arts i Oficis. Estudiant d'Arts Aplicades a l'Escultura a Llotja. **Juan Carlos Valdiviezo Ramírez** (Machada, Equador, 1981). Exposicions recents a l'Escola Industrial (2010) i Bulevard dels Antiquaris. **Sergi Serrano Fernández** (Barcelona, 1993). Batxillerat artístic i actualment estudiant a Llotja.

Research into the past of the former La Maquinista factory created the need to represent the working-class sentiment of the people of the neighbourhood of Sant Andreu. By decontextualising the mechanical pieces we had recycled, we created a new concept. The result of this action ensures the history of Sant Andreu, and the history of the people of Bon Pastor, is not forgotten.

Acknowledgements: **Olec** for their help and support

Daniel Rodríguez Descalzo (Barcelona, 1986). Art graduate, Art and Crafts School. Student of applied arts in sculpture at Llotja. **Juan Carlos Valdiviezo Ramírez** (Machada, Ecuador, 1981). Recent exhibitions at Escola Industrial (2010) and Bulevard dels Antiquaris. **Sergi Serrano Fernández** (Barcelona, 1993). Art graduate and current Llotja student.

ITINERARI

1. LENGUATGE CARTOGRÀFIC

- map of itself + "map not to indicate"
- Isidoro Valcárcel "Otto Mundo" (2001)

7. MAPAS CONCEPTUALS

- Ignasi Aballí "Mapa Mundi 2010"

6. MAPAS DE L'INTANGIBLE

- Dorothy Napangardi "Sal sobre Minaz Mina" (2001)

- Isidoro Valcárcel "horitzó d'Aielo" (1999)

5. MAPAS DE LA EXPERIÈNCIA VISCUDA

- Grayson Perry "Mapa d'en Lloc" 2008
- Saul Steinberg "Autogeography" 1966

- Anna Maria Maiolino "Capítulo 2 (serie "mapas mentals") + "Capítulo 1 (sèrie Mapas mentales)"

2. TIPUS D'ESPAI

- Edward Ruscha "Every building on the Sunset Strip"

4. CARTOGRAFIES DEL COS

- Valie Export "Aufstellung" 1976 + "ID/ENTITAT" 1972
- Guy Debord "guia psicogeogràfica de París: discurs sobre les passions de l'amor: pendents psicogeogràfics de la deriva i localització d'unitats d'ambient" 1957

3. CARTOGRAFIES SOCIALS I POLÍTiques

- Joaquim Torres "América Invertida"
- Regelio López Cuenca "Mapa de Mataró n.º 3 (presència) No/When"
- Dyvind Fahlström "Sketch for World Map" + "Column n.º 2 (Piasso 90)"
- Gordon Matta Clark "Reality properties: fake estates" / "Long Island City (Grassy Parking Place Block 536, lot 10"
- Richard Hamilton "Maps of Palestine"
- Bureau D'Etudes "Paris 11 2004"
- Mark Lombardi "Industries (Carlos Cardoen of Santiago Chile, d'1982-90 (2a versió)"

- Richard Long "A line made by walking" 1967.

Crédits

EXPOSICIÓ EXHIBITION

Judith Katherine Altamirano
Maurici Anter
Marta Callen
Julián Chamorro
Urgell Farran
Inga Freitas
Ceferino Galán
Laura Gascó
Paco Justicia
Mariko Kumon
Cristina Márquez
Neus Relats
Daniel Rodríguez Descalzo
Sergi Serrano Fernández
Pol Carles Tolra
Juan Carlos Valdiviezo Ramírez
Irene Visa
Xavier Zamorano

**EQUIP TUTORIAL
TEAM OF TUTORS**
José Antonio Delgado
Rachel Fendler
Judit Vidiella

**ARTISTES CONVIDATS
ART JOVE 2012
GUEST ARTISTS FROM
ART JOVE 2012**
Alba Aguirre

Marta Bonhora
Aurelio Castro
Belén Genereco
Mercedes Magrané
Anna Margó
Mar Montobbio
Ignasi Prat
David Proto

**PROFESSORAT COL-LABORADOR
COLLABORATION PROFESSORS**
Magdalena Duran
Pilar Herrero
Roser Vallès

**SUPORT DE PRODUCCIÓ
PRODUCTION SUPPORT**
Can Xalant
Hangar
MACBA

PUBLICACIÓ PUBLICATION

**DISSENY
DESIGN**
Bis
www.bisdixit.com

**TRADUCCIÓ I CORRECCIÓ
TRANSLATION AND EDITING**
la correccional
(serveis textuais)
www.lacorreccional.net

**DIPÒSIT LEGAL
LEGAL DEPOSIT**
GI-1579-2012

**TIRATGE
EDITION**
3 500

Credits

SALA D'ART JOVE

Aquesta publicació està sota una llicència Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Espanya de Creative Commons. Per veure una còpia d'aquesta llicència podeu visitar <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/legalcode> o a bé enviar una carta a Creative Commons, 171, Second Street, Suit 300, San Francisco, Califòrnia, 94105, EUA.

This publication is under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Spain License. To see a copy of the license, visit <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.en> or send a letter to Creative Commons, 171, Second Street, Suite 300, San Francisco, California, 94105, USA.

**COORDINACIÓ
COORDINATION**
Oriol Fontdevila
Txuma Sánchez
Marta Vilardell

SALA D'ART JOVE
Generalitat de Catalunya
Calàbria, 147
08015 Barcelona
Tel. 93 483 83 61

METRO
Línia 1 (Rocafort)
Línia 5 (Entença)

BICING
111 (Calàbria, 135)
262 (Rocafort, 103)

www.saladartjove.cat
www.gencat.cat/joventut/salartjove
artjove.bsf@gencat.cat

HORARI
De dilluns a divendres,
de 10 a 20 h. Dissabtes i
diumenges tancat

OPENING HOURS
Monday through Friday,
from 10 am to 8 pm. Closed
Saturdays and Sundays

**ORGANITZACIÓ
ORGANIZED BY**
 Generalitat de Catalunya
Agència Catalana
de la Joventut

**AMB LA COL-LABORACIÓ
ESPECIAL DE
WITH THE SPECIAL
COLLABORATION OF**

 Generalitat de Catalunya
Departament d'Ensenyament

 llotja
Espai d'Art Contemporani
de Barcelona

Fundació Banc Sabadell

**COL-LABORA
IN COLLABORATION WITH**
Co NCA
Consell Nacional
de la Cultura i de les Arts

 CAN XALANT
CENTRE DE CREACIÓ
D'ARTS VISUALS I
D'ARTS TEMPORANIS
DE MATARÓ

**HANGAR.
ORG**

 FABRICS I COATS
FABRIQUES
DE CREACIÓ

 MACBA
MUSEU D'ART CONTEMPORANI
DE BARCELONA

 UNIVERSITAT DE BARCELONA

**Master Europeu
ProdArt**
Art i Creativitat Internacional

 MORITZ
BARCELONA

OUVERTURE

CINC ACTES, DOS INTERLUDIS I ALTRES MOVIMENTS

FIVE ACTS, TWO INTERLUDES AND OTHER MOVEMENTS

13.04.12 — 31.01.13

OUVERTURE Acte I

Intro

13.04.12

Lúa Coderch / Juan Crespo /
Eloi Dalmau / Jordi Ferreiro /
Paula Giménez / Mercedes Mangrané /
Anna Moreno / Quim Packard /
David Proto / Barbara Sánchez /
Adrianna Wallis / Alba Aguirre,
Marta Bonhora, Belen Generelo,
Anna Margó, Mar Montobbio /
Joanna Empain, Ricard Escudero,
Simonetta Gorga / Enric Farrés & Quim
Packard / Ignasi Prat / Petia Cervera

OUVERTURE Interludi I

Escenaris videogràfics

Videographic Settings

22.05.12

En col·laboració amb el festival
Screen from Barcelona.
In collaboration with the Screen
from Barcelona festival.

Lúa Coderch i Hijos de Martín /
Juan Crespo / Eloi Dalmau /
Paula Giménez / Mercedes Mangrané /
Anna Moreno / David Proto /
Barbara Sánchez / Alba Aguirre,
Marta Bonhora, Belen Generelo,
Anna Margó, Mar Montobbio /
Joanna Empain, Ricard Escudero,
Simonetta Gorga / Enric Farrés i
Quim Packard / Petia Cervera

OUVERTURE Acte II

21.06.12

Mercedes Mangrané / Quim Packard /
David Proto

OUVERTURE Acte III

21.09.12

Lúa Coderch / Juan Crespo / Eloi Dalmau /
Jordi Ferreiro / Adrianna Wallis

OUVERTURE Acte IV

26.10.12

Anna Moreno / Paula Giménez /
Petia Cervera / Joanna Empain,
Ricard Escudero, Simonetta Gorga

OUVERTURE Interludi II

Escola Llotja

Projecte educatiu: d'octubre
a desembre de 2012.

Exposició a Llotja, Sant Andreu:
1 febrer - 28 febrer

OUVERTURE Acte V

14.12.12

Alba Aguirre, Marta Bonhora, Belén
Generelo, Anna Margo, Mar Montobbio /
Enric Farrés, Quim Packard / Ignasi Prat /
Bárbara Sánchez / Leland Palmer /
Taller de Ficció del Poble-sec.