

Curs d'iniciació a l'Escenificació Digital

Del 18 de març al 2 d'abril de 2022

Coordinació: **Xesca Salvà**

En col·laboració amb els artistes:
Silvia Zayas, Lolo & Sosaku, Colectivo Estampa, Cris Blanco, Marc Villanueva Mir, Ferran Dordal, Cecília Molano, Maria G. Vera, Xavi Gibert, Lluís Martí, Lina Bautista

Com a introducció al **Postgrau d'Escenificació i Tecnologia digital**, s'ofereix un curs pròleg per endinsar-se en la tècnica i el pensament de l'escenificació digital, així com per donar resposta a les preguntes que planteja una escena contemporània transversal i múltiple.

El curs planteja el diàleg amb diferents artistes, pràctiques i processos de creació que donaran perspectives de treball diverses, totes des d'una composició escènica que pensa en la tecnologia com a element performatiu. En paral·lel a la dramatúrgia i a la composició, es treballaran habilitats tècniques concretes per aplicar-les al debat i enriquir-ne la reflexió.

És un curs d'anivellament que es recomana a les persones interessades en cursar el Postgrau d'Escenificació i Tecnologia Digital, tot i que també es pot cursar de forma independent.

A qui s'adreça

- + Professionals de l'escena en viu: dels àmbits de l'escenografia, la direcció escènica, la dramatúrgia, la interpretació, la coreografia, la dansa i la creació escènica en general.
- + Professionals de perfil tècnic amb experiència en disseny d'il·luminació i/o disseny de so, audiovisual i multimèdia.
- + Graduats en arquitectura, disseny, comunicació audiovisual i les arts visuals en general.
- + Qualsevol persona interessada en l'aplicació de la tecnologia digital en les arts en viu.

Sortides professionals

- + Creadors/artistes de les arts en viu que integren les tecnologies digitals en les seves creacions.
- + Professionals de les tecnologies digitals vinculades a la creació escènica.

Inscripció i matrícula

+ **Inscripció:** del 24 de gener al 4 de març de 2022.

+ **Matrícula:** del 7 a l'11 de març de 2022.

La matriculació es farà per ordre de preinscripció.

La superació d'aquest curs dona accés directe al

Postgrau en Escenificació Digital.

Preu

+ Alumnes externs: 406 €

+ Graduats IT: 324,8 €

+ Alumnes IT: 304,5 €

Als preus de matrícula cal afegir 17 € en concepte d'assegurança.

Només s'acceptarà un pagament únic.

Estudis subvencionats per l'Institut del Teatre.

Calendari i horaris

+ El curs s'impartirà el divendres 18 i dissabte 19 de març; divendres 25 i dissabte 26 de març i divendres 1 i dissabte 2 d'abril de 2022.

Places

14-24 places.

Idiomes

Català i castellà.

Títol

Curs especialitzat.

S'atorgarà un certificat de l'Institut del Teatre per a l'alumnat apte.

Lloc

Institut del Teatre

Plaça Margarida Xirgu, s/n - 08004 Barcelona

Contacte i consultes generals

formaciocontinuada@institutdelteatre.cat

Tel. 932 27 39 00 (ext. 308)

Curs d'iniciació a l'Escenificació Digital

Estructura

+ Curs de **37 hores** organitzat en 3 blocs, a través dels quals s'introdueixen les bases escèniques i les preguntes recurrents per a l'ús dels recursos expressius de les tecnologies multimèdia/digitals, tant conceptualment com tècnicament dins del requeriments habituals en l'àmbit de les noves dramatúrgies.

Bloc 1: Dramatúrgies de la imatge

+ S'introduiran diferents recursos tècnics i dramatúrgics per a l'ús de la imatge performativa, passant pel cinema experimental, l'enregistrament en directe o el mapeig d'imatges, amb sessió final amb l'artista Sílvia Zayas.

Divendres 18 de març

14.30 h Sessió d'obertura.
15 h-17 h Dramatúrgia de la imatge, amb Cecilia Molano.
17.30 h-19.30 h Muntatge i composició en directe, amb Cris Blanco.

Dissabte 19 de març

10 h-11.30 h Pràctiques escèniques contemporànies, amb Ferran Dordal.
12 h-15 h Eines, videoprojectors i mapping, amb Xavi Gibert
16 h-18 h Monogràfic, amb Sílvia Zayas.
18.30 h-19.30 h Conversa oberta: Pensar en programar objectes i imatges, amb Sílvia Zayas i Cecilia Molano.

Bloc 2: Interaccions entre el cos i la tècnica

+ Es treballaran tècniques del so i de la llum tant pel que fa al disseny com a la interacció en directe, introduint eines per a la creació que utilitzen el cos, a més d'una introducció a la intel·ligència artificial que utilitza el col·lectiu Estampa en les seves creacions.

Divendres 25 de març

15 h-17 h Performativitat en directe. Live coding, amb Lina Bautista.
17.30 h-19.30 h Cos i dramatúrgia: composició des del terreny, amb Maria G. Vera.

Dissabte 26 març

10 h-11.30 h Pràctiques escèniques contemporànies, amb Ferran Dordal.
12 h-15 h Eines: interactuar amb la llum, amb Luís Martí
16 h-18 h Monogràfic sobre Intel·ligència artificial amb Colectivo Estampa.
18.30 h-19.30 h Conversa oberta: Intel·ligència artificial en escena/Colectivo Estampa i Ferran Dordal.

Bloc 3: Tecnologia com a agent

+ Se centrarà en diferents artistes i pràctiques en què la tecnologia apareix com a agent performador i clau en la dramatúrgia, amb sessió final amb els artistes sonors i d'objectes Lolo&Sosaku.

Divendres 1 d'abril

15 h-17 h Dramatúrgies de creació i activació d'entorns virtuals, amb Marc Villanueva.
17.30-19.30 h Diaris de recerca, amb Cecilia Molano.

Dissabte 2 d'abril

10 h-11.30 h Dramatúrgia de la programació, amb Marc Villanueva.
12 h-15 h Eines: so i interacció, amb Lina Bautista.
16 h-18 h Monogràfic, amb Lolo&Sosaku.
18.30 h-19.30 h Conversa oberta: La tecnologia com a agent. Lolo&Sosaku i Marc Villanueva.

Equip docent

+ **Sílvia Zayas** treballa en els límits de les arts escèniques, el cinema i la coreografia expandida, investigant formes de traduir el llenguatge filmic de no ficció a diferents dispositius performatius.

+ **Lolo & Sosaku** són dos artistes que viuen i treballen a Barcelona investigant les possibilitats de les escultures com a camp expandit, explorant les tensions i friccions entre els objectes, el seu entorn i els espectadors.

+ **Estampa** és un col·lectiu artístic que realitza projectes al voltant del cinema i l'animació experimental, la visualització de dades, les tecnologies interactives i la intel·ligència artificial.

+ **Cris Blanco** treballa com a performer en peces d'arts vives, dansa, teatre i cinema, transformant codi i objectes, barrejant gèneres, música en directe, trucs visuals, ciència ficció i explorant-ne els mecanismes teatrals.

+ **Marc Villanueva** és director i dramaturg; els seus projectes artístics interroguen críticament problemes polítics a través de l'ús de llenguatges contemporanis utilitzant les idees de joc i dispositiu.

+ **Ferran Dordal** és director, dramaturg, investigador, docent i performer, i col·labora sovint amb Agrupación Señor Serrano, companyia que barreja vídeo en directe, maquetes, text, performance, so i objectes.

+ **Cecilia Molano** treballa a l'àmbit teatral i de la imatge com a escenògrafa, dissenyadora de vestuari i de vídeo en escena.

+ **Maria G. Vera** és actriu, performer i especialista en cinema. Forma part del grup de creació Las Detectives i ha col·laborat amb Sociedad Doctor Alonso.

+ **Xavi Gibert** fa tasques de gestió i assessorament tècnic, i dissenys d'enginyeria per al control de vídeo en temps real aplicat a l'escena. Tècnic i artista audiovisual, vinculat amb Telenoika des del festival VideA, l'any 2000.

+ **Lluís Martí** és il·luminador i col·labora amb molts espectacles de La Conquesta del Pol Sud, ha estat director tècnic de la Sala Beckett i és una ànima inquieta pel que fa als invents lumínics.

+ **Lina Bautista** és músic, artista, educadora i desenvolupadora que combina sintetitzadors modulars, electrònica DIY i ordinadors per fer música.