

TAI

Laboratorios de creación

CURSO 2020/2021

ESCUELA UNIVERSITARIA
DE ARTES@taiarts.com
RECOLETOS-22 MADRID

Respondiendo a su compromiso con el apoyo y la promoción de las obras artísticas del alumnado, **TAI inaugura la nueva área de Arte & Creación**, un espacio que incentiva la **producción de creaciones vanguardistas** a través del trabajo colaborativo y la experimentación en los Laboratorios de Creación.

¿Qué son los Laboratorios de Creación?

Los Laboratorios de Creación se inspiran en el enfoque de escuelas de arte internacionales como Parsons, Art Institute of Chicago, FHNW (Basel) o Goldsmiths. Se conforman como un **espacio de enriquecimiento de los proyectos del alumnado** mediante la exploración de nuevas líneas de creación artística.

Estos laboratorios serán conducidos por **docentes TAI** de diferentes áreas artísticas encargados de seleccionar a un **grupo de 8 estudiantes** para cada taller. Para ello, las/os aspirantes presentarán una **carta de motivación** en la que deberán exponer sus intereses y una idea inicial del proyecto que les gustaría desarrollar.

Los/as estudiantes seleccionados/as asistirán a un total de **6 sesiones** entre los meses de diciembre y marzo en las cuales desarrollarán de forma progresiva una propuesta individual o colectiva. A lo largo del segundo semestre se presentarán los proyectos ideados y el comité asesor escogerá aquellos que destaquen por su calidad y originalidad para ser expuestos en [Genial Arts](#). Además, las propuestas elegidas se beneficiarán de una **ayuda a la producción** y un **espacio de trabajo/ensayo/creación**.

Las primeras sesiones de los Laboratorios de Creación tendrán lugar del **13 al 20 de diciembre** de **19:00 a 21:00h**, en el **aula 001** (comedor exterior de TAI). Estas jornadas serán informativas y estarán abiertas a todas las personas interesadas. Posteriormente, se realizará la selección de los/as integrantes de cada laboratorio.

Objetivos y finalidad

La finalidad de los Laboratorios de Creación es ofrecer a la comunidad TAI un **espacio para la experimentación y la reflexión aplicada a la creación de proyectos innovadores** que se puedan desarrollar de manera profesional y ser divulgados en circuitos externos a TAI.

Sus principales objetivos son:

- Generar **ideas vanguardistas** acordes a las tendencias más renovadoras del sector audiovisual y artístico.
- Establecer **grupos de trabajo vinculados con áreas temáticas** contemporáneas (sociedad, ecología, ciudades, concepción del cuerpo, narraciones, etc.) y generar producciones en diferentes formatos.
- Fomentar el **sentimiento de comunidad TAI** mediante la experimentación y creación colaborativa.
- **Producir obras artísticas** que puedan ser puestas en circulación dentro del mercado audiovisual y las industrias culturales.
- Garantizar unos **resultados de calidad que reflejen la excelencia** que caracteriza a la Escuela Universitaria de Artes TAI.
- **Complementar la formación académica** aplicando los contenidos a la creación personal con horizonte profesional.
- Constituir un **espacio de debate interdisciplinar** entre estudiantes, alumni y profesionales de la industria.
- **Enriquecer los trabajos y proyectos** que se llevan a cabo en las diferentes titulaciones aportando nuevas perspectivas y habilidades profesionales.

¿A quién se dirige?

Los Laboratorios de Creación se dirigen tanto al **alumnado** de las diversas disciplinas artísticas que se imparten en TAI como a **alumni**. Cada laboratorio estará integrado por 8 personas, reservando un máximo de 2 plazas a alumni. La selección de las/os integrantes se realizará por parte del profesorado (hosts) que impartirá cada laboratorio en base a la carta de motivación presentada por los/as aspirantes.

La asistencia es obligatoria y será reconocida con **2 créditos (RAC)** con el fin de asegurar el compromiso y seriedad en el trabajo. Los/as estudiantes cuyos proyectos sean seleccionados para su producción recibirán otro crédito adicional, pudiendo obtener 3 créditos en total.

ESCUELA UNIVERSITARIA
DE ARTES@taiarts.com
RECOLETOS-22 MADRID

Laboratorios de Creación

Relato de una ciudad

Host: Manuel Álvarez

Conducido por **Manuel Álvarez, director del área de Arte & Creación**, en este laboratorio los/as participantes explorarán las posibilidades de la imagen avanzada como tecnología desde la que construir relatos poliédricos de la ciudad contemporánea. El taller contiene un elevado aporte multidisciplinar con composición musical, artes escénicas y cine experimental.

El objetivo es la creación de obras en **formato foto y vídeo** con vinculación directa a **festivales de cine experimental, publicaciones de diseño**, así como **arquitectura y espacios expositivos**.

Manuel Álvarez

Manuel Álvarez Diestro es uno de los artistas visuales más influyentes en fotografía de arquitectura y ciudades. En sus tres décadas viajando por el mundo ha retratado ciudades con un especial hincapié en aquellas ubicadas en Asia y el Oriente Medio.

Ha codirigido y producido el largometraje *Trains Bound for the Sea (Trenes que van al mar)*, estrenado recientemente en el Festival de Cine de Málaga y rodado en Hong-Kong y Seul. Sus piezas de vídeo han ganado numerosos premios en festivales internacionales de cine experimental.

Contribuye regularmente en publicaciones como Wired, CNN, Arquitectura Viva, Harper's Bazaar, Architectural Digest, Elle Decor, Designboom y Dezeen, entre muchas otras.

→ **Primera sesión de Relato de una ciudad: jueves, 16 de diciembre, a las 19:00h**

Performar la ciudad

Host: Leyson Ponce

Lo performativo, en el sentido de Fischer-Lichte, es acontecimiento escénico. Un modo de obrar en este laboratorio implicará crear una **inter-actuación entre los cuerpos** (habitantes-habitados) y la ciudad donde acontece un proceso de creación llamado a generar **experiencia estética**.

A través de una dialéctica del **gesto y la imagen** que tiendan al **contraste**, intentaremos oponernos a esa realidad que en su **cotidiano movimiento** se desvanece ante el **paisaje urbano** como testigo. Para ello, el ideal de un **diálogo armonioso** entre cuerpos a través de esos **nuevos espacios** reconocidos o por reconocer donde la **ciudad históricamente ha replicado ser también un cuerpo** en su configuración de calles, vías, autopistas, parques, aeropuertos, cementerios, naves y centros históricos, harán posible el objetivo de este laboratorio: **proponer una creación colectiva** con el alumnado, **un discurso audiovisual** (videoarte coreográfico) donde confluyen diversas disciplinas para transversalizar estos cuerpos en lo vivido, lo simbólico y lo expectante.

Leyson Ponce

Leyson Ponce es venezolano y español. Doctorado en Filosofía de la Danza con Sobresaliente cum laude por la Universidad de Salamanca y Valladolid (2018). Acreditado por Aneca en 2020. Tiene Estudios Superiores en Composición Coreográfica de la Folkwang University of Arts en Essen, Alemania.

Ha desarrollado su actividad docente en TAI, la Universidad Nebrija, la Universidad de las Artes de Venezuela, la Universidad Nacional de Costa Rica, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Central de Ecuador, el Instituto Superior de las Artes en La Habana y The Opera Atelier en Miami, entre otras. Cuenta con publicaciones académicas en países como Argentina, Brasil, Venezuela o España.

Es coreógrafo e intérprete invitado desde 2015 en Provisional danza, compañía que dirige desde hace más de 30 años Carmen Werner (Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes, España, 2020 y Premio Nacional de Danza de España, 2007).

ESCUELA UNIVERSITARIA
DE ARTES@taiarts.com
RECOLETOS-22 MADRID

→ **Primera sesión de Performar la ciudad: miércoles, 15 de diciembre, a las 19:00h**

Multiverso

Host: Laura Bermejo

Este es un laboratorio adaptado a las nuevas formas de comunicación: las **narrativas transmedia**, relatos en los que la historia parte de un núcleo y se despliega en diferentes medios y plataformas (cómic, teatro, juegos de realidad alternativa, videojuegos, libros, etc.) donde cada uno de estos satélites complementa la historia.

El objetivo de este taller es **crear un proyecto multinarrativo y desarrollar una biblia dossier** del mismo.

Laura Bermejo

Laura Bermejo es licenciada en Periodismo y escritora. Doctoranda en Comunicación con una tesis sobre la generación Z como creadores de contenido transmedia. Ha sido coordinadora académica de Abcguionistas y actualmente es coordinadora académica del área de Cinematografía de TAI.

Productora ejecutiva de las I Jornadas transmedia de Ars Media celebradas en Barcelona en 2015. Ha participado como ponente en la conferencia internacional New approaches to Transmedia and Lenguaje Pedagogy de Manchester (2019), en el Seminario Internacional Transmedialización y Crowdsourcing en la Cultura Mediática Contemporánea, organizado por la Universidad de Granada (2021), y en la conferencia internacional Pushing Boundaries, organizada por Screen Research Network (SNR) y la Universidad de Oxford (2021).

→ **Primera sesión de Multiverso: lunes, 20 de diciembre a las 19:00h**

ESCUELA UNIVERSITARIA
DE ARTES @ taiarts.com
RECOLETOS-22 MADRID

Gravedad 0

Host: Silvia Cuenca

El objetivo de este laboratorio es **operar espacios abriendo el cuerpo desde dentro**. Estas intervenciones artísticas no solo plantean disecciones de nuestra relación con los espacios, sino aperturas a través de las cuales ver la luz externa. Dicha perspectiva exige proyectos de arte que no consoliden los encuentros espaciales propios del organismo y que puedan activar puntos arquitectónicos o ínfimos, desde la luz hasta el canto de un cristal.

Gravedad 0 busca **propuestas artísticas** de resonancia **sobre cualquier espacio del interior del edificio TAI** para implantar **experiencias estéticas**.

[Silvia Cuenca](#)

Silvia Cuenca Sanz (Madrid, 1984) es Doctora en Bellas Artes (UCM), ha participado en exposiciones en España, Alemania y UK y ha formado parte de proyectos como Zahera/Cuenca o Rampa, desarrollando actividad artística, de gestión cultural y académica.

Trabaja desde la práctica artística en torno al lenguaje y las periferias de la comunicación bajo un interés sobre la consciencia y la percepción de lo que nos rodea en el marco de la cultura digital. Cuestiona las construcciones de lo experiencial levantadas por lo visible mediante producciones gráficas y pictóricas.

→ **Primera sesión de Gravedad 0: martes, 14 de diciembre a las 19:00h**

Slow Media

Host: Alejandro del Pozo

Desde hace ya un tiempo, el denominado *slow media* se ha transformado en una forma de presentación en directo de músicas de todo tipo, desde clásica a experimental o pop pasando por rock, etc. Los antecedentes de esta **fusión audiovisual y de performance** podrían ubicarse en las artes multidisciplinares -como la ópera, por ejemplo- la pintura abstracta, las experiencias con luz y sonido, la animación, la psicodelia visual, el cine experimental o las obras intermedia, entre otras.

Las piezas de *slow media* son una **experiencia estética que cruza disciplinas y conocimientos** confirmando un proceso sinestésico-expresivo iniciado en el siglo XIX. Se constituye así en una de las formas más acabadas de presentación sonoro-visual, reactiva-interactiva.

El objetivo de este laboratorio es **proponer un nuevo estilo de sonoridad** en el que, junto a los/as participantes, se explorarán técnicas contemporáneas de creación y diseño sonoro partiendo de un elemento orgánico, sin reglas pero con un orden uniforme. Se incluirán elementos de improvisación donde el objetivo final puede llegar a ser una **combinación de videoarte y creación sonora experimental**.

[Alejandro del Pozo](#)

Alejandro es un compositor multiinstrumentista con más de 10 años de trayectoria tanto en lo musical como en la docencia a nivel universitario. Sus composiciones han sido escuchadas en varias compañías de alto prestigio a nivel nacional e internacional. En 2012 inició su

ESCUELA UNIVERSITARIA
DE ARTES@*taiarts.com*
RECOLETOS-22 MADRID

carrera como compositor para música de videojuegos colaborando con empresas como Santillana, Dreamworks y Disney Interactive, entre otras.

En 2017 compuso el tema oficial para Comic Con Ecuador y, posteriormente, fue el director musical de la empresa de videojuegos Chariot Entertainment. Ha cursado el Master en Scoring for Film, Tv and Video Games en Berklee College of Music, donde tuvo la oportunidad de grabar su música en el emblemático Air Studios (Londres). Actualmente, además de ser docente universitario, es parte del equipo de compositores musicales para la empresa Shutterstock.

→ **Primera sesión de Slow Media: viernes, 17 de diciembre, a las 19:00h**

Off Fiction

Host: Carlos Bianchi

Off Fiction propone la **creación y el desarrollo de proyectos de no ficción** en los cuales la creatividad y la construcción del contenido, desde la idea inicial a la materialización final del proyecto, se trabaja desde otro plano distinto al de la ficción.

Proyectos que apuntan a géneros como el docu-reality, entre otros, que tienen un espacio de privilegio cada vez mayor en la industria actual. Se pondrán en juego y en acción conceptos como la ficción en la no ficción y se crearán ideas y contenidos utilizando tanto las estructuras narrativas clásicas como otras narrativas alternativas que hoy disputan el centro del espacio creativo.

El objetivo de este laboratorio es la **creación del dossier de venta de un proyecto de no ficción** que seduzca con su creatividad y contenido y que responda a las demandas actuales de la industria.

Carlos Bianchi

Carlos Bianchi es guionista, escritor y profesor de guion con una amplia y reconocida trayectoria. Ha creado y desarrollado diferentes formatos para TV y cine, tanto en ficción como en no ficción. Series como *Aquí no hay quien viva*, *La pecera de Eva* o *Hermanos y detectives*, entre muchas otras, y formatos como *Caiga quien caiga*, *Dame Veneno*, *Pesadilla en la cocina* o *El Jefe infiltrado*, entre otros. Asimismo, ha desarrollado más de 200 documentales para TVE.

En cuanto al largometraje, ha escrito *Eber Ludueña* y *el Puntapié final* para Argentina, además de *Urubú*, película que ha coescrito con Alejandro Ibañez Nauta como homenaje a su padre, Chicho Ibañez Serrador, estrenada en España en 2020. En estos momentos se

ESCUELA UNIVERSITARIA
DE ARTES@*taiarts.com*
RECOLETOS-22 MADRID

encuentra desarrollando un thriller de 8 episodios diseñado para plataforma y dirigiendo el Master en Guion de Cine y Series de TV de TAI.

En el ámbito de la literatura ha publicado el libro de poesía *Entre sus manos de polvo*, premiado por El Fondo Nacional de las Artes, así como numerosos textos literarios y ensayos sobre literatura.

→ **Primera sesión de Off Fiction: lunes, 13 de diciembre, a las 19:00h**

ESCUELA UNIVERSITARIA
DE ARTES@taiarts.com
RECOLETOS-22 MADRID

Fechas de presentación de los Laboratorios de Creación:

→ *Off Fiction*

Host: Carlos Bianchi

Lunes, 13 de diciembre, a las 19:00h

Aula 001 (comedor exterior tai)

→ *Gravedad 0*

Host: Silvia Cuenca

Martes, 14 de diciembre, a las 19:00h

Aula 001 (comedor exterior TAI)

→ *Performar la ciudad*

Host: Leyson Ponce

Miércoles, 15 de diciembre, a las 19:00h

Aula 001 (comedor exterior TAI)

→ *Relato de una ciudad*

Host: Manuel Álvarez

Jueves, 16 de diciembre, a las 19:00h

Aula 001 (comedor exterior TAI)

→ *Slow Media*

Host: Alejandro del Pozo

Lunes, 17 de diciembre, a las 19:00h

Aula 001 (comedor exterior TAI)

→ *Multiverso*

Host: Laura Bermejo

Lunes, 20 de diciembre, a las 19:00h

Aula 001 (comedor exterior TAI)