

CANDIDATURA A LES BEQUES **TERRASSA** **CREA 2024**

UNA **PROPOSTA D'ART VISUAL** DE
JUANJO FERNÁNDEZ
DIRECTOR ARTÍSTIC DE **GNOMALAB ESTUDIO**

Gnomalab.

Títol

Desenvolupament de **continguts d'obres inèdites** amb llum làser.

Descripció i proposta de desenvolupament

Des fa més de 25 anys, la recerca artística del nostre espai creatiu (**Gnomalab Estudio**) ha estat orientada a explorar **la relació que la llum estableix amb l'espai**, amb l'objectiu de construir escenaris audiovisuals sorprenents. El nostre interès i **esperit innovador** ens ha portat a investigar i incorporar a les nostres obres **nous llenguatges d'expressió basats en tecnologies** pròpies d'altres esferes artístiques i/o industrials.

Així, el nostre director artístic a **Gnomalab Estudio** és pioner en l'art de la **creacions visuals en directe (Videojòquei)** a Catalunya, en la creació de peces de **videoart** i en la recerca de les potencialitats de la tecnologia del **videomapping** com a eina d'expressió artística, sent un dels seus precursors i referents a nivell nacional i internacional.

Des de **Gnomalab Estudio** hem observat com, en l'actualitat, estem assistint a un clar augment de l'interès públic en les **escultures i instal·lacions basades en la llum**, tal i com ho demostren els nombrosos festivals i esdeveniments dedicats a aquest tipus de manifestacions artístiques. Així, podem veure com, avui en dia, moltes de les grans ciutats del món han inclòs esdeveniments monotemàtics relacionats amb la llum dins de la seva programació cultural als quals assisteixen artistes de renom internacional a exposar les seves obres i amb un gran èxit de públic.

En relació a tot lo anterior, una de les vies d'expressió artística que des de **Gnomalab Estudio** estem explorant és la relacionada amb la **llum làser**. Des de fa ja quatre anys, venim investigant de quina manera aquest tipus de llum reacciona davant la interacció amb diferents elements i espais, donant lloc a **instal·lacions artístiques** que pretenen interrogar a l'observador al respecte dels **límits entre allò natural i allò tecnològic**.

Degut al seu caràcter innovador i conceptual, aquest tipus de manifestacions artístiques han d'anar suportades pel material digital idoni que permeti als programadors i gestors culturals visualitzar l'obra, amb la major fidelitat possible, abans de ser exposada. D'altra banda, els costos de producció d'aquest tipus d'obres són molt elevats per lo que les despeses vinculades a la generació de les instal·lacions artístiques amb caràcter previ a la seva exhibició son, difícilment, assumibles.

És pels motius anteriorment citats que hem centrat la nostra proposta de sol·licitud a la **“Beques Terrassa CREA 2024”** en la **preparació, simulació i elaboració de contingut artístic audiovisual innovador i d'alta qualitat** que ens permeti donar a conèixer una de les nostres obres inèdites que té com a eix vertebrador la utilització de la **llum làser**. Aquest material ens permetrà poder accedir a concursos, exposicions i festivals artístics de projecció internacional i ser més competitiu en l'entorn de les indústries culturals, en general, i de l'art audiovisual, en particular.

Cronograma de la proposta i metodologia de treball

El calendari de treball està previst a **dotze mesos** a comptar des del mes de juny de 2024 i finalitzant el mes de maig de 2025. S'ha optat per aquesta extensió del cronograma per tal de poder compaginar les seves tasques amb les altres feines programades pel nostre estudi artístic.

A continuació es mostra el cronograma global del projecte:

PLA DE TREBALL			MESOS											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A1	Desenvolupament conceptual de l'obra i prototipatge													
	T 1.1	Definició del marc conceptual de l'obra												
	T 1.2	Tria dels materials i elements necessaris per la seva execució												
	T 1.3	Disseny de la instal·lació												
	T 1.4	Prototipatge i simulacions en entorn digital												
A2	Enregistrament del contingut audiovisual													
	T 2.1	Preparació dels dossier tècnic previ a l'enregistrament												
	T 2.2	Simulació en entorn real i possibles modificacions												
	T 2.3	Enregistrament del contingut audiovisuals en residència (PAC)												
A3	Muntatge dels continguts i preparació dels materials													
	T 3.1	Selecció dels materials per a l'elaboració del dossier												
	T 3.2	Muntatge dels continguts per al dossier												
	T 3.3	Escriptura de la memòria de la instal·lació artística												
A4	Estudi dels actuals festivals, certàmens i espais expositius													
	T 4.1	Recerca dels principals festivals, certàmens i espais expositius												
	T 4.2	Anàlisi de requeriments												
	T 4.3	Elaboració d'un calendari de festivals i certàmens												

A continuació detallem la metodologia de treball dividida per activitats i tasques:

OBJECTIUS

L'objectiu principal del projecte és la generació i enregistrament de material digital i audiovisual de la instal·lació artística inèdita.

A més, aquest procés ens permetrà assolir els següents **objectius específics**:

- La **generació de coneixement** entorn a l'ús de la tecnologia com a llenguatge d'expressió artística.
- **Facilitar l'accés de l'obra** a esdeveniments i espais expositius nacionals i internacionals.
- **Millorar el posicionament** de l'obra i de Gnomalab Estudio en el sector de les indústries culturals.

Data d'inici	<i>M1</i>	Data final	<i>M12</i>
Durada en mesos	12		
Director artístic i sol·licitant	<i>Juanjo Fernández</i>		

ACTIVITAT 1 : Desenvolupament conceptual de l'obra i prototipatge**Objectiu:**

L'objectiu principal d'aquesta activitat és **obtenir un prototip de la instal·lació en format digital** previ a l'enregistrament audiovisual de la peça. Aquesta activitat ens permetrà optimitzar els recursos necessaris per a la seva realització.

Detall de les feines a realitzar:

Tasca 1.1. Definició del marc conceptual de l'obra: partint de la idea original de la qual neix el projecte, la treballarem a nivell conceptual i referencial per tal de dotar l'obra de contingut i fil narratiu.

Tasca 1.2. Tria dels materials i elements necessaris per a la seva execució: es procedirà a la definició de l'equip humà que treballarà en la proposta, materials i elements fonamentals per a la realització del projecte.

Tasca 1.3. Disseny de la instal·lació: definició de l'estil, la composició i els components artístics de la instal·lació (música, il·luminació, durada de la peça, etc.).

Tasca 1.4. Prototipatge i simulacions en entorn digital: com a resultat de les anteriors tasques, es procedirà a realitzar diferents simulacions mitjançant un *software* especialitzat que es permetrà disposar d'un prototip de la instal·lació en format digital.

ACTIVITAT 2 : Enregistrament del contingut audiovisual

Objectiu:

L'objectiu principal d'aquesta activitat és **enregistrar el contingut audiovisual** que es pugui fer servir com a presentació en les convocatòries de festivals i certàmens de caràcter artístic.

Detall de les feines a realitzar:

Tasca 2.1. Preparació del dossier tècnic previ a l'enregistrament: en aquest dossier es recolliran les condicions tècniques necessàries per a la realització de la instal·lació artística en condicions d'estudi.

Tasca 2.2. Simulació en entorn real i possibles modificacions: aquesta tasca i la següent es duran a terme en entorn real. És per aquest motiu que volem sol·licitar la "Beca RSD", per poder disposar d'un espai que ens permeti realitzar assajos amb la instal·lació i introduir les modificacions pertinents previ enregistrament.

Tasca 2.3. Enregistrament del contingut audiovisual: la tasca que tanca aquesta activitat també està prevista dur-la a terme gràcies a l'ajut de la "Beca RSD". Per tal de poder enregistrar el contingut és necessari disposar d'un espai amb les condicions òptimes. Per això considerem que les instal·lacions del Parc Audiovisual de Catalunya són les adequades.

ACTIVITAT 3 : Muntatge dels continguts i preparació dels materials

Objectius:

L'objectiu principal d'aquesta activitat és **seleccionar i editar els continguts audiovisuals** enregistrats per tal de elaborar un dossier que serveixi com a presentació del projecte.

Detall de les feines a realitzar:

Tasca 3.1. Selecció dels materials per a l'elaboració del dossier: al llarg d'aquesta tasca es farà una tria dels continguts més adients per a la seva incorporació al dossier definitiu del projecte.

Tasca 3.2. Muntatge dels continguts per al dossier: aquesta tasca inclou totes les funcions relacionades amb l'edició i muntatge dels clips audiovisuals que s'incorporaran al dossier de presentació de la instal·lació proposta.

Tasca 3.3. Escriptura del dossier de la instal·lació artística: al llarg d'aquesta activitat redactarem el dossier de la instal·lació artística amb la intenció de recopilar tota la informació relativa al desenvolupament conceptual de l'obra, quines són les seves motivacions i quin és el seu fil narratiu. Aquest dossier també recollirà part del material audiovisual generat en l'anterior activitat.

ACTIVITAT 4: Estudi dels festivals i certàmens de la llum (nacionals i internacionals)

Objectius:

L'objectiu d'aquesta activitat és fer un **anàlisi acurat dels diferents festivals, certàmens i sales expositives**, tant nacionals com internacionals, que permeten l'exposició i exhibició d'obres de caràcter audiovisual relacionades amb la llum.

Detall de les feines a realitzar:

Tasca 4.1. Recerca dels principals festivals, certàmens i espais expositius: al llarg d'aquesta tasca es farà una cerca dels esdeveniments i espais més destacables que tinguin, com a eix central la expressió artística a través de l'ús de la llum.

Tasca 4.2. Anàlisi de requeriments: en aquesta tasca procedirem a seleccionar aquells certàmens i esdeveniments en els quals la nostra proposta creativa sigui susceptible de ser candidata per a la seva exhibició. Posteriorment, analitzarem els requeriments de selecció per tal de presentar les nostres propostes de manera acurada.

Tasca 4.3. Elaboració d'un calendari de festivals i certàmens: com a tasca final del projecte, prepararem un calendari de festivals i certàmens relacionats amb l'ús de la llum com a expressió artística amb la intenció de poder anar revisant-lo i actualitzant amb el pas del temps.

Pressupost orientatiu

A continuació, incloem un pressupost orientatiu i aproximat de les despeses en **equips i materials** associades a la present proposta. No s'han inclòs les hores de dedicació del personal de Gnomalab Estudio dedicades a la direcció, creació i desenvolupament artístic (Juanjo Fernández Rivero) i a les tasques relacionades amb la documentació de la instal·lació artística (Sonia Puerto).

		IMPORT
EQUIPS	Projector de llum làser (Unity Elite 10 PRO FB4)	7.500 €
	Software làser (Beyond)	4.000 €
	Software simulació (Depence)	4.300 €
	Miralls (Varytec Hero Mirror)	1.300 €
	PC portàtil	2.000 €
	Màquina de fum (Hazer II)	1.500 €
	Equip de sò	1.700 €
		22.300 €

Perspectives de futur

Tal i com s'ha indicat anteriorment, un dels objectius que volem assolir gràcies al suport de les "Beques Terrassa CREA 2024" és que la nostra obra inèdita compti amb les condicions idònies per tal de poder optar a esdeveniments i festivals artístics de caràcter nacional i internacional de forma competitiva.

Les perspectives de futur, per tant, estan totes elles relacionades amb la **presentació de la nostra obra a les cada cop més nombroses i competitives convocatòries de festivals i esdeveniments relacionats amb la llum**. Molts d'ells són de prestigi internacional com per exemple el [Llum BCN](#), [La Fête des Lumières de Lió](#) o el [Festival Blink de Cincinnati](#), entre d'altres.

El fet de poder participar en esdeveniments del reconegut prestigi dels anteriorment citats ens permetrà, a l'espai de creació artística Gnomalab Estudio, **guanyar visibilitat a nivell nacional i internacional per tal de seguir creixent com a espai creatiu**.

Compliment dels requeriments de la convocatòria

La nostra proposta compleix amb tots els requeriments establerts a la convocatòria de “Beques Terrassa CREA 2024” i que determinen la seva elegibilitat, tal i com mostrem a continuació:

Ser de nova creació

Tal i com s'indica a les bases, la nostra proposta es troba en fase d'ideació, prototipatge i preproducció. A més, la instal·lació artística encara no ha estat presentada públicament. D'altra banda, i tal i com s'indica al pla de treball, les tasques que es podran dur a terme gràcies a l'ajut encara no s'han iniciat.

Mantenir relació amb la ciutat de Terrassa.

El director artístic i fundador de Gnomalab Estudio, Juanjo Fernández Rivero, és nascut i resident a Terrassa. A més, la pràctica totalitat de la seva carrera artística (tal i com queda recollit al currículum adjunt) ha estat desenvolupada des de la ciutat de Terrassa. En l'actualitat, l'estudi Gnomalab Estudio té la seva seu al carrer Frederic Soler, número 65 de la mateixa ciutat.

La proposta contempla la perspectiva de gènere.

Des de Gnomalab Estudio fem ús del llenguatge inclusiu en tota la documentació i notes de premsa vinculades a les nostres creacions artístiques. Per a la redacció de la present proposta, també hem tingut cura de mantenir el nostre compromís i respecte vers la perspectiva de gènere. A més, l'equip central implicat en el desenvolupament de la present proposta està format per una dona i un home (Sonia Puerto i Juanjo Fernández) mantenint la igualtat de gènere en el grup de treball.

La proposta contempla l'accessibilitat per a persones amb discapacitat.

Totes les obres que creem des de Gnomalab Estudio tenen en consideració el fet de poder ser exhibides en espais expositius que contemplin les mesures necessàries que permetin l'accés a persones amb discapacitat.

La proposta contempla l'accessibilitat per a persones vulnerables socialment.

Des de Gnomalab Estudio creiem fermament en la democratització de l'art. A més, entenem el propi procés de creació artística com un exercici democratitzador i inclusiu en sí mateix. Les nostres instal·lacions artístiques pretenen ser un espai on tota persona,

independentment de la seva condició social i procedència, se senti inclosa en la narrativa i pugui enriquir l'experiència del fet artístic amb el seu propi criteri interpretatiu.

La proposta contempla la sostenibilitat i/o retorn mediambiental.

La creació artística que duem a terme des de Gnomalab Estudio és, primordialment, de caràcter audiovisual. En aquest sentit, fem servir diferents programes informàtics que permeten prototipar i visualitzar les nostres instal·lacions artístiques prèviament a la seva exposició amb l'objectiu d'optimitzar l'ús de recursos per a la seva implementació, minimitzant el consum de materials i recursos en la fase de conceptualització i prototipatge. Al mateix temps, les nostres obres són, en la seva pràctica totalitat, recuperables i adaptables a diferents espais expositius atenuat, d'aquesta manera, el seu impacte mediambiental.

Altres compromisos socials

A més de l'anteriorment citat, des de Gnomalab Estudio promovem una promoció artística de "Quilòmetre Zero" i reivindiquem la necessitat de donar suport als i les artistes locals. Es per aquest motiu que durant el desenvolupament de l'obra que recull la present proposta volem establir vincles de col·laboració amb creadors i creadores de la ciutat per tal d'enriquir el projecte com, per exemple, el musical.

Des de Gnomalab Estudio apostem per obrir també la nostra experiència creativa als i les alumnes d'estudis artístics de la ciutat de Terrassa per tal de que puguin enriquir els seus coneixements mitjançant l'experiència (*learning by doing*). Som conscients de la dificultat de trobar espais en els que experimentar en entorn real i des del nostre espai creatiu volem oferir l'oportunitat de que puguin fer estades de pràctiques amb nosaltres.

Paraules clau de referència per la proposta

LLUM

VIDEOART

INNOVACIÓ

COMPROMÍS

CREATIVITAT

APRENENTATGE

ARTS VISUALS

CONEIXEMENT

ART LOCAL

EXPRESSIÓ

TECNOLOGIA

AUDIOVISUAL