

TALLER SISTEMATURGY MARCEL-LÍ ANTÚNEZ ROCA

(Moià, Spain 1959) www.marceliantunez.com

Facultad de Bellas Artes - Universidad de Málaga

FECHAS:

**Del 22 al 26
noviembre 2010**

LUNES-JUEVES

De 16h a 21h.

VIERNES

De 10h a 15h.

LUGAR:

**Facultad de
Bellas Artes**

Universidad de Málaga

MATRÍCULA:

Gratuita.

20 plazas.

**enviar mail de
motivación a
dibujo@uma.es**

TALLER

Marcel-lí Antúnez Roca

SISTEMATURGY

FECHAS: Del lunes 22 al viernes 26 de noviembre de 2010.

HORARIO: De 16h a 21h.

LUGAR: Facultad de Bellas Artes. Universidad de Málaga.

La utilización de los sistemas computacionales en la creación artística abre nuevos horizontes, impensables hace solo unos años. No obstante para su utilización plena y eficaz son necesarios nuevos métodos y actitudes creativas. La figura del creador solitario y aislado en su estudio resulta en ocasiones insuficiente para llevar a cabo una producción. Por su complejidad algunas producciones computacionales exigen la participación de distintos especialistas. En este sentido la revisión de las estrategias de organización colectiva que propone métodos cinematográficos o teatrales pueden ser utilidad.

La interacción sobre medios audiovisuales y mecánicos, y nuevas formas de interfaz, hacen que la participación interactiva del usuario en los contenidos de la obra, tienda a disolver las tradicionales fronteras entre artes visuales, artes escénicas y cine.

La **sistematurgia**, un neologismo que resulta de la fusión de las palabras dramaturgia y sistemas computacionales, reflexiona sobre estas y otras cuestiones y propone un marco de actuación delimitado y específico. El taller pone a disposición la tecnología necesaria para producir una instalación/performance a partir de vídeos interactivos y audio producidos por los alumnos. Así mismo el taller hace hincapié en actitudes y estrategias conceptuales derivadas de las prácticas interactivas que Marcel-lí ha desarrollado a lo largo de su dilatada trayectoria.

CONTENIDOS DEL TALLER

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El curso/laboratorio se desarrollará a lo largo de 5 jornadas, por las tardes de lunes a jueves y el viernes por la mañana, durante 5 horas cada día.

OBJETIVO

El objetivo del taller es la transmisión de conocimientos teóricos y experiencias prácticas en torno a la **SISTEMATURGIA METODOLOGÍA FORMAL** desarrollada por Antunez Roca a lo largo de su carrera, que abarca desde sus inicios con la Fura dels baus (1979) hasta la fecha. El taller incluye la realización de una presentación pública de los trabajos.

El taller esta concebido para reflexionar y mostrar formas de construcción de **PROYECTOS INTERACTIVOS** tanto **EN SU VERSIÓN INSTALATIVA COMO PERFORMANTICA**. Aunque para desarrollar el laboratorio se utilizarán distintos dispositivos software y hardware, entre otros Arduino, Pure Data, GEM, el objetivo de este no es enseñar estas herramientas sino que se puede hacer con ellas.

MARCELÍ ANTÚNEZ:

En los últimos cinco años el trabajo de Marcel-lí se ha desarrollado en base a cuatro ideas: el dibujo como forma de persistencia del gesto del artista a través de los medios digitales, la sistematurgia como forma de escritura interactiva, la creación abierta y participativa como forma de producción, y el interactor como personaje puente entre las artes visuales y las escénicas. Estas ideas se desarrollaran durante el taller.

TECNOLOGÍA:

Técnicamente el taller utilizará algunas herramientas comunes en el trabajo de Marcel-lí como el video interactivo, sonido interactivo, y interfaces corporales y espaciales.

PROGRAMA

1ª SESIÓN: La Sistematurgia.

LUNES 22 de 16h a 21h.

1. Conferencia: Sesión abierta de 3 horas para todos los alumnos de la Facultad. Sesión de carácter informativo y en ella se mostrará la trayectoria artística de Marcel-lí a la vez que se hace hincapié en los aspectos teóricos del trabajo.
2. Descanso/Café.
3. Puesta en común y contacto con el grupo de alumnos. Marcel-lí tendrá el primer contacto con los alumnos que proseguirán el taller.

2ª, 3ª y 4ª SESIÓN:

Estrategia interactiva.

Medio interactivo.

Fases de producción.

MARTES 23 de 16h a 21h.

MIÉRCOLES 24 de 16h a 21h.

JUEVES 25 de 16h a 21h.

El martes, miércoles y jueves se organizarán grupos de trabajo, se establecerá la estrategia interactiva, se desarrollarán los contenidos y se integrarán en el medio interactivo. Primeras pruebas de interacción.

Estos días incluyen todas las fases de producción.

5ª SESIÓN: Estrategia interactiva.

VIERNES 26 de 16h a 21h.

El viernes se integraran los materiales se ensayarán las interacciones y se hará una presentación abierta al público.

MINIBIO MARCEL·LÍ ANTÚNEZ ROCA

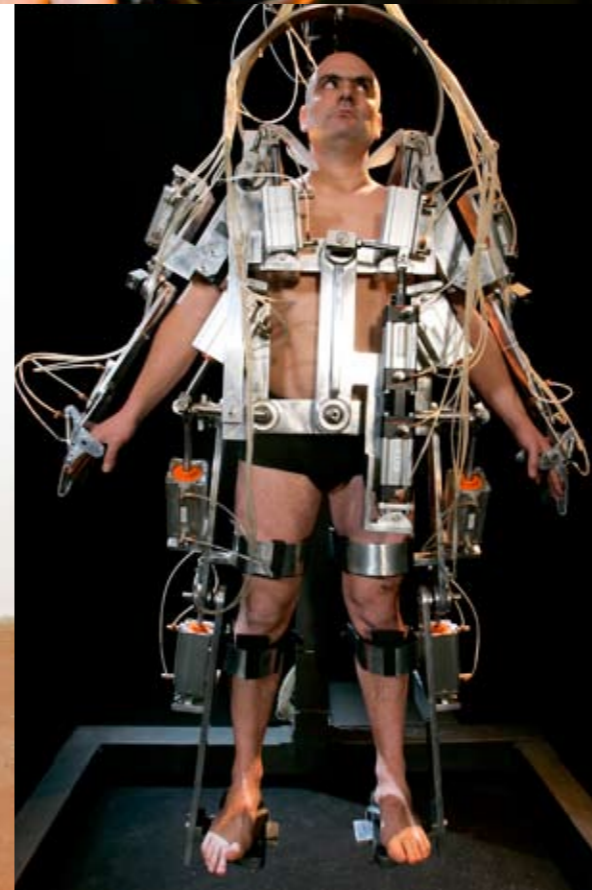
Marcel·lí Antúnez Roca
www.marceliantunez.com

MINIBIO MARCEL·LÍ ANTÚNEZ ROCA

Reconocido internacionalmente como una de las figuras más relevantes del arte electrónico y la experimentación escénica, la trayectoria de Marcel·lí abarca un período de 30 años, durante los cuales ha desarrollado un universo visual absolutamente personal e iconoclasta, basado en una reflexión sobre sistemas de producción artística, lo que él llama Sistematurgia, con una iconografía particular y propia.

Ha realizado instalaciones y performances, en museos, galerías, teatros y espacios no convencionales en más de 40 países, entre los que se encuentran el Musée Européenne de la Photographie de la Ville de Paris, el Institute of Contemporary Arts de Londres, el DAF de Tokio, el MACBA de Barcelona o el ZDB de Lisboa.

Su obra incluye performances mecánicas en ocasiones con robots, instalaciones interactivas y colaboraciones con colectivos entre los que se destaca la Fura dels Baus del que fue fundador y líder en los años ochenta. Sus trabajos han sido reseñados en múltiples ediciones de todo el mundo. Antúnez ha recibido entre otros los siguientes premios y distinciones: Primer premio en el Festival Etrange Paris 1994, Best New Media Nouveaux Cinéma Nouveaux Médias Montreal 1999, Premio Max España 2001, Premio FAD 2001 Barcelona, Mención d'Honor a Prix Ars Electronica 2003, Premi Ciutat de Barcelona en 2004.

BIO

MARCEL·LÍ ANTÚNEZ ROCA

Marcel·lí Antúnez Roca
www.marceliantunez.com

Marcel·lí Antúnez Roca (Moià, 1959) es internacionalmente conocido por sus performances mecatrónicas y por sus instalaciones interactivas. Desde los años ochenta el trabajo de Antúnez se ha caracterizado por el interés en la condición humana: los miedos y los deseos del ser humano. Primero desde la performance tribal de La Fura dels Baus y más tarde en solitario a través de un tipo de obras que proponen sistemas complejos y que a menudo se convierten en híbridos sin categoría. La incorporación y pervisión de elementos técnicos y científicos y su interpretación a través de particulares prototipos dotan a la obra de Marcel·lí, desde inicios de los años noventa, de una renovada cosmogonía sobre temas como las emociones, la identidad, la escatología, o la muerte. Conceptos que adquieren en su obra una dimensión irónica y cruda lo que provoca una espontánea reacción del espectador.

Desde inicios de los años noventa combina elementos como *Parazitebots* (Robots de control corporal), *Sistematurgy* (dramaturgia de los sistemas computacionales) y *Dreskeleton* (interfaz corporal en forma de vestido exoesquelético). Hay una utilización de materiales biológicos en la robótica en *JOAN L'HOME DE CARN* (1992); el control telemático por parte del espectador de un cuerpo ajeno en la performance *EPIZOO* (1994); la expansión del movimiento corporal con *dreskeletons* utilizados en las performances *AFASIA* (1998) y *POL* (2002); la coreografía involuntaria con el *parazitebot RÉQUIEM* (1999) y las transformaciones microbiológicas en *RINODIGESTIÓ* (1987) y *AGAR* (1999). A mitad de los años noventa su performance *EPIZOO* (1994) causó gran estruendo en la escena artística internacional. Por primera vez la acción corporal del performer estaba bajo el control del espectador. La obra pretende transmitir una paradoja donde conviven la inerte virtualidad y la vulnerabilidad física. Desde entonces ha llevado a cabo nuevas producciones *TRANSPERMIA* (2004), una conferencia mecatrónica que expone el proyecto Dedal y sus microperformances en gravedad cero y la teoría Transpermia. Desde 2006 trabaja en su proyecto Membrana que hasta la fecha ha producido los siguientes episodios: *PROTOMEMBRANA* (2006) una lección mecatrónica, la performance de gran formato *HIPERMEMBRANA* (2007) y la instalación *METAMEMBRANA* (2009).

BIO

MARCEL·LÍ ANTÚNEZ ROCA

Marcel·lí Antúnez Roca
www.marceliantunez.com

Fue fundador de La Fura dels Baus, colectivo que lideró participando como coordinador artístico, músico y actuante, desde 1979 hasta 1989, con este grupo presentó las macroperformances *ACCIONS* (1984), *SUZ/O/SUZ* (1985) y *TIER MON* (1988). Y también participó desde su fundación, en 1985, hasta su término, en 1992, en el colectivo LOS RINOS. Desde los años noventa ha seguido su carrera en solitario. El trabajo de Marcel·lí se ha presentado entre otros lugares en La Fundación Telefónica de Madrid, el P.A.C. de Milano, el Lieu Unique de Nantes, el I.C.A. de Londres, la SOU Kapelica Ljubljana, FILE de Sao Paulo, el DOM Cultural Center Moscú, el DAF de Tokio, además de EMAF Osnabruc Alemania, Muu Media festival Helsinki, Noveaux Cinéma Noveaux Médias Montreal, DEAF Róterdam, Spiel. Art Munich, Ars Electronica de Linz, en el Performing Arts de Seúl Corea o en ZDB de Lisboa.

El trabajo de Antúnez está recogido entre otras en las siguientes publicaciones: *IL Corpo Postorganico* de Teresa Macri publicado por Costa&Nolan Milano (1996/ reedición 2006), *Body Art And Performance* de Lea Vergine publicado por Skira London, *Marcel·lí Antúnez Roca performances, Objetos y Dibujos* de Claudia Giannetti publicado por MECAD Barcelona (1998) y el catálogo *Epifanía* publicado por Fundación Telefónica, Madrid (1999), *Hibridum Bestiarium* Marcel·lí Antúnez Roca, Grafics 1993/2008, Ed ROJO (2008) Barcelona, *Proto/Hiper/meta MEMBRANA*, Ed ATAR (2009) Barcelona.

Antúnez también ha recibido los siguientes premios y distinciones: Primer premio en el Festival Etrange Paris 1994, Best New Media Noveaux Cinéma Noveaux Médias Montreal 1999, Premio Max a New Theater Espanya 2001, Premio FAD 2001 Barcelona y ha sido Mención d'Honor a Prix Ars Electronica 2003, Premio Ciutat de Barcelona en el apartado multimedia en 2004.