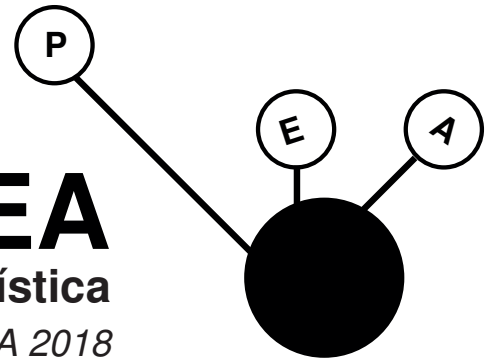

PEA
programa d'expansió artística
MEMÒRIA 2018

El PEA (Projecte d'Expansió Artística) és un projecte que proposa un diàleg entre cultura, innovació i empresa, amb l'objectiu de desenvolupar models organitzatius i mètodes de col·laboració eficaços i respectuosos amb la creació artística. Proposa assessorament i un disseny conjunt d'accions enfocades a la recerca i la creació d'una relació justa entre els agents culturals, tant a nivell nacional com internacional, centrat en la innovació de models organitzatius aplicat a les arts escèniques.

El PEA va sorgir de la necessitat de desenvolupar models organitzatius i mètodes de col·laboració que respectin les especificitats de la creació artística i que aconseguixin ser eficaços en un sector tan complicat com el cultural, posant el focus d'interès en la viabilitat del diàleg entre les Arts Vives i una rendibilitat econòmica i d'organització empresarial.

Al 2018 el PEA va comptar amb un grup de recerca transdisciplinar format per 4 creadors / cies, un dramaturg i 3 gestors/productors, conformant una unitat d'investigació d'un total de 10 persones:

- **Societat Doctor Alonso (companyia)**
- **Aimar Pérez Galí (creador)**
- **Bàrbara Sánchez (creadora)**
- **Jorge Dutor i Guillem Mon de Palol (companyia)**
- **Jaime Conde (dramaturg i teòric)**
- **Eduardo Bonito (gestor/ productor independent)**
- **Elena Carmona (gestora Graner)**
- **Cristina Alonso (gestora Graner)**

grup de recerca

● SOCIETAT DOCTOR ALONSO (COMPANYIA)

La Societat Doctor Alonso som en Tomàs Aragay i la Sofia Asencio. Ens agrada molt el concepte de desplaçament, situar alguna cosa fora del seu lloc, àmbit o espai propi, per indagar com aquest modifi- ca el llenguatge, tant en la seva gramàtica constitutiva com en la lectura que un observa- dor pot fer-ne: desplaçar per desvetllar alguna cosa. Aquesta maniobra se'ns ha revelat com una eina eficaç per gene- rar espais de discurs poètic que qüestionin l'estatus de la nostra comprensió de la realitat.

Vivim a Pontós, província de Girona. Creem un entorn rural i local i fixem els peus en la nostra pròpia tra- dició cultural per, des d'aquest observatori perifèric, generar un discurs universal. Te- nim una clara vocació d'intercanvi permanent amb l'exterior; vocació que es recolza en un doble convenciment: d'una banda la necessitat de mantenir una escolta permanent dels canvis creatius que es desenvolupen a l'altre cantó de les nostres fronteres, i de l'altra, la imperiosa necessitat de mostrar el nostre treball al públic, de pro- cedència cultural diversa, per situar-lo en un marc de recepció plural, que ens permeti rebre un feedback artísticament enriquidor.

Ens sembla necessari treballar en un context d'equip, estratègies de distribució específiques per a la mena de feina que duem a terme i idear noves maneres de treball que superin la idea del clàssic mànager, per poder establir una altra manera de relació amb el mercat.

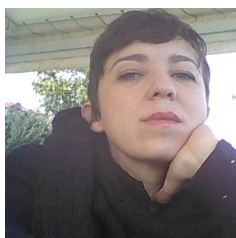
● AIMAR PÉREZ GALÍ (CREADOR)

Sembla ser, per la meua carta astral, que la meua vida no té cap altra alternativa i ha de girar al voltant de l'art. I ara com ara és així. Des de petit els meus pares em van estimular artísticament amb la música, les arts plàstiques, les arts escèniques...Vaig començar Història de l'Art però ho vaig deixar per marxar a Amsterdam a cursar els estudis superiors de dansa contemporània. Allà, vaig treballar com a ballarí uns quants anys, viatjant per Europa. Després, cansat de la pluja i ceptant una crisi artística i personal, vaig decidir fer una parada i cursar el Programa d'Estudis Independents del MACBA. Passar pel PEI em va obrir una nova manera de fer, basada en la investigació, i em va fer repensar la meua pràctica artística en el camp de la dansa, entenent-la com una eina de transformació política i social. A partir d'aquesta aproximació a la dansa creo els meus últims treballs: Sudando el discurso: una crítica encuerpada, del qual també en publico un llibre; The Touching Community; i actualment estic en el procés de creació d'_èpica_, que s'estrenarà y el proper juny.

Em sembla interessant poder repensar altres models de participar en aquesta professió en relació als models de gestió, producció i distribució des d'una perspectiva feminista, ecològica, comunitària i autònoma i de manera col·lectiva.

● **BÁRBARA SÁNCHEZ (CREADORA)**

Estic compromesa en dues línies d'investigació essencials: La Pena i L'Humor. En el procés d'apropar-me a La Pena em vaig trobar amb el feminisme, del qual vaig aprendre els termes i la pràctica d'una lluita que de moment no penso abandonar. La Pena també va fer-me desenvolupar un interès carnal i antropològic per la posada en escena de la devoció en la cultura andalusa contemporània, que va des del fenomen del rock andaús dels 70 fins a les manifestacions populars de la fe. La investigació sobre L'Humor m'ha permès qüestionar els límits fràgils de dir i obrir un camp d'experimentació a través de la veu i les xarxes socials. L'Humor també m'ha permès explorar les esquerdes i els abismes de la subjectivitat contemporània i reflexionar sobre les estratègies subtils del patriarcat.

Després de dotze anys com a creadora independent i sis peces escèniques al darrere, encara m'és molt difícil posar en circulació la meua feina i que tingui visibilitat. M'interessa el projecte PEA per la possibilitat que dona a la investigació per trobar altres maneres de col·laboració dins el mercat de la cultura que em puguin encaixar més.

JORGE DUTOR I GUILLEM MON DE PALOL (COMPANYIA)

Des que vam començar a treballar junts, volíem proposar projectes artístics difícils de categoritzar, barrejant gèneres, estils i llenguatges. El nostre treball sempre el pensem i el dissenyem com a co-coreogràfic. Intentem construir a cada proposta una realitat, o una ficció, diferent, i hi trobem relacions diferents entre el cos, l'espai i el temps. Ens agrada pensar allò coreogràfic com quelcom que s'expandeix, creiem que tot pot ser coreogràfic, segons el prisma amb el qual es miri. La nostra manera d'habitar l'escena és particular, i és on ens agrada qüestionar què és coreografia i performance i quines expectatives té el públic quan un treball es presenta com a tal. Utilitzem elements quotidians per proposar ficcions, significats, llenguatges, sons, cossos i moviments. Entenem el terme FICCIÓ com a eina per obrir noves realitats, inventar universos nous, crear noves narratives i imaginar el futur.

Ja hem realitzat cinc treballs amb projecció nacional i també internacional. Considerem que ja no som artistes emergents sinó consolidats, i volem abandonar definitivament aquesta categoria amb una trajectòria de treball en expansió. És aquesta consolidació artística la que ens porta a interessar-nos pel PEA. Hem arribat a un punt en la nostra carrera en el qual entenem que hem de pensar, replantejar i redefinir la nostra posició davant models i recursos organitzatius i mètodes col·laboratius.

JAIME CONDE (DRAMATURG I TEÒRIC)

Llicenciat en Història de l'Art (Universitat Complutense de Madrid) i MA in Performance Studies (New York University) gràcies a una beca Fullbright. Va obtenir el Diploma d'Estudis Avançats (Universitat Complutense de Madrid) el 2001 amb una investigació sobre les narratives de la modernitat en la crítica de dansa nord-americana.

Del 2003 al 2006 va dirigir l'Aula de Dansa "Estrella Casero" de la Universitat d'Alcalà. El 2009 va rebre la beca de la Real Academia d'Espanya a Roma. Ha col·laborat com a crític de dansa en diverses publicacions i ara escriu lliurement al blog www.continuumlivearts.com. Acostuma a acompanyar processos de creació fent tasques de dramaturgista i col·labora regularment amb institucions com el Graner/Mercat de les Flors i Acció Cultural Exterior.

● **EDUARDO BONITO (GESTOR/ PRODUCTOR INDEPENDENT)**

Director de 'Danza en Foco - Festival Internacional de Video & Danza' des del 2005, amb formació en arts escèniques i relacions públiques per la Universitat de Sao Paulo i performance per Middlesex University. És productor professional des del 1990. El 2013 va cofundar la 'Casa Nuvem' a Rio de Janeiro, un espai de confluència entre art, cultura viva, activisme cultural hacker i experimentació audiovisual. Va ser el director artístic i comissari del Festival Panorama de dansa a Rio de Janeiro des del 2004 al 2012 i va ser 'project manager' a l'Artsadmin a Londres des del 1997 al 2002. Ha estat fundador i participa en moltes xarxes nacionals i internacionals i és consultor per a institucions i fundacions culturals d'Amèrica Llatina i Europa.

● **ELENA CARMONA (GESTORA GRANER)**

Llicenciada en periodisme per la Universitat de Sevilla, postgrau en Gestió i Polítiques Culturals de la UB i postgrau en Direcció i Gestió d'Institucions, Empreses i Plataformes culturals de la UPB. Va treballar durant 5 anys com a responsable del projecte de dansa contemporània al Centre Cívic Barceloneta, i durant 3 anys va ser codirectora el festival de carrer Per Amor a L'Hart a l'Hospitalet. El 2010 va entrar a formar part de l'equip de continguts del Mercat de les Flors, i des del 2011 coordina diferents projectes del centre de creació el Graner, entre ells el festival SÂLMON <, fins el 2017, del qual a més a més n'és cocuradora. És coordinadora artística del Graner des d'agost del 2018.

● **CRISTINA ALONSO (GESTORA GRANER)**

Cristina Alonso Martín és Grau en Educació Social per la Universitat Ramon Llull. Des de l'obertura el 2011 del centre de creació Graner - Mercat de les Flors fins al juliol de 2018, n'ha estat la coordinadora artística, on ha desenvolupat polítiques culturals i de béns comuns des d'una lògica de proximitat i de construcció d'ecosistemes entre cultura - comunitat i educació. Amb anterioritat va ser cofundadora i codirectora artística de la plataforma de creació independent AREAtangent de Barcelona. Des de 2014, ha compaginat la feina del GRANER amb la codirecció del Festival Salmon, del qual n'ha estat la medidora en la seva darrera edició. Actualment codirigeix el teatre i projecte cultural L'Artesà del Prat.

objectius inicials 2018

L'any 2018 ha estat el segon any del projecte PEA, que després del treball continuat al llarg del 2017 va continuar aprofundint en base a les següents línies de desenvolupament:

- Pla de Desenvolupament Artístic Individual
- Oficina artística col·lectiva (Agua Blanda)
- Programa pedagògic (Piedra Dura)

Així doncs, els objectius concrets dels quals vam partir a l'inici d'aquesta segona fase eren:

- DESENVOLUPAR un model organitzatiu a partir dels fonaments de l'economia creativa (Economia 4D), que puguin posar-se a disposició de la comunitat artística a través del projecte AGUA BLANDA.
- AMPLIAR l'accés als recursos educatius de la comunitat artística vinculada a les Arts Vives, a través del desenvolupament del projecte PIEDRA DURA.
- CONTINUAR els processos d'investigació en els camps de l'autogestió i la innovació pedagògica a través de la celebració de jornades de treball mensuals i compartides.
- COMPARTIR conclusions, recursos i projectes amb la comunitat artística, a través de trobades públiques i de la producció d'eines pràctiques que ajudin al desenvolupament artístic professional.
- ESTABLIR línies de treball compartit i de complicitat amb entitats afins que permetin donar una continuïtat als projectes.

PEA 2018 ha comptat amb el recolzament de:

EDN (European Dancehouse Network), Consorci del Mercat de les Flors, Festival DNA Pamplona, Festival Grec, AC/E Acción Cultural de España e ICUB.

accions destacades 2018

PEA - ATELIER EDN en el marc del Festival SÂLMON< (16-17 de febrer de 2018)

Amb aquest Atelier dins el context FESTIVAL SÂLMON< 18, dirigit a professionals de les arts escèniques i organitzat en el marc de les activitats d'EDN (European Dancehouse Network) amb el suport del programa Europa Creativa, es va desenvolupar dins el festival un espai de diàleg, reflexió i creació de continguts al voltant del tema: artistes i estructures, com ens transformem?

El programa es va estructurar en dos dies: un primer dia comissariat pel Mercat de les Flors, articulats a partir d'aquestes tres preguntes: Quin és el rol de l'artista dins la institució? Com és aquest diàleg? Com ens transformem? I un segon dia comissariat pel grup d'investigació del projecte PEA, al voltant de la innovació en la pedagogia artística, vinculat a la creació de PIEDRA DURA, travessada per la construcció d'una nova oficina tècnica administrativa des d'una lògica d'economia 4D.

Es va comptar amb la presència d'Isidro López Aparicio de Liberus Artium Universitas (Madrid), Mathilde Monnier de CND (Paris), Selina Blasco i Lila Insúa de Programas sin créditos (Madrid) i Azucena Klett (Intermediae/Matadero).

EDN és una xarxa de confiança i col·laboració entre 37 cases de dansa de 22 països europeus que comparteixen una visió comuna sobre el desenvolupament internacional de l'art de la dansa. Les cases de dansa disposen d'instal·lacions per a la producció, la investigació i la presentació de la dansa, sistemes de suport als coreògrafs i ballarins professionals i tenen una gestió artística independent. De manera paral·lela al seu programa anual organitzen activitats formatives, educatives i de formació i tenen un compromís continu amb la dansa i les matèries relacionades localment i internacional. Tot mantenint individualitats i diferències així com treballant horitzontalment en mètodes i pràctiques, els membres col·laboren per promoure la idea d'una Europa diversa, assegurar un futur sostenible per al sector de la dansa i enfortir la seva rellevància.

RELATORIA ATELIER EDN: <http://bit.ly/relatoriaednpea>

DOCUMENTACIÓ ATELIER EDN: <http://bit.ly/atelierednpea>

CLIP ATELIER EDN: <https://vimeo.com/296372701>

FOTOGRAFIES ATELIER EDN: <https://flic.kr/s/aHsmAHuqch>

TALLER DE FLUXONOMIA en el marc del Festival DNA (4-8 maig 2018)

Laboratori d'Economia 4D i Fluxonomia amb Lala Deheinzelin del 4 al 8 de maig en el marc del festival DNA (Pamplona). Organització de les jornades "Laboratorio de prácticas constituyentes en economía 4D con Lala Deheinzelin i Fernando García", una trobada pràctica-teòrica per prototipar exemples concrets d'aplicació d'economia 4D. La trobada ha estat acollida pel Festival DNA de Pamplona i va comptar amb la participació de: Aimar Pérez Galí, Jaime Conde Salazar, Barbara Sánchez, Elena Carmona, Caterina Valera, Félix Fernández, Tere Badia, Eduardo Bonito, Cristina Alonso, Natacha Melo, Isabel Ferreira, Fernando García i Lala Deheinzelin. Les sessions es van obrir també a projectes artístics independents de caràcter local.

Lala Deheinzelin, especialista en noves economies, més info <http://laladeheinzelin.com.br/>

VÍDEO LALA DEHEINZELIN: <https://vimeo.com/268599626>

CREACIÓ ARTÍSTICA SITE-SPECIFIC "LLICÓ D'ECONOMIA" en el marc del cicle d'accions artístiques BooMBeta - Festival Grec (17 juliol 2018)

Per al cicle d'accions artístiques BooMBeta, que comissaria el Graner i que es vincula al Festival Grec de Barcelona i al Pla de Barris de La Marina es va decidir comptar amb un projecte site-specific creat per artistes vinculats al PEA. En aquesta ocasió es va encarregar la peça a Jorge Dutor i Guillem Mont de Palol i Societat Doctor Alonso, que al seu torn van implicar-hi també Los Torreznos.

Les tres parelles artístiques van decidir crear un site-specific de llarga durada i participatiu que es vincula als temes que d'alguna manera investiguen com ara l'economia, la relació públic-espectador i la cultura popular. A partir d'aquí van crear: Llicó d'Economia.

Una festa escènica oberta i participativa de pràcticament 6 hores de durada que es pot visitar l'estona que vulguem i quan vulguem des de les 18'30h a les 24h als Jardins dels Drets Humans (al costat del Graner). Com en una fira amb diferents casetes i accions, on gaudim de performances, menjar, beure i es celebrava conjuntament estar junts i posar atenció en el valor de les coses. A través d'una dinàmica d'intercanvi i d'un joc sociològic l'objecte sabata s'utilitzava com a símbol d'altres tipus d'economies.

La proposta va comptar amb la col·laboració de Marc Sempere Moya (Compartir dóna gustet), Asociación Generación Guineocatalana Virgen de Bisila, Los Revolución, Barcelona Activa, Suelas Asencio Aznar i altres agents culturals del barri de La Marina.

'Lliçó d'Economia' va comptar amb 40 col·laboradors implicats i més de 500 persones de públic.

MATERIAL GRÀFIC BOOMBETA / LLIÇÓ D'ECONOMIA: <https://flic.kr/s/aHsmiGgTwb>

BOOMBETA AL WEB (INFORMACIÓ COMPLETA): <http://granerbcn.cat/barrios/boombeta/>

PIEDRADURA (al llarg del 2018)

PIEDRADURA és un projecte educatiu dedicat a la producció i transmissió de coneixement a l'entorn de les pràctiques artístiques vinculades al cos. El programa pedagògic està pensat a partir de les pràctiques i línies d'investigació que els artistes estan desenvolupant en el present, entenent els participants/estudiants com a investigadors. El programa planteja 5 àrees comuns de coneixement (cos, cultura visual i sonora, sensibilitat, crítica i ètica).

PIEDRADURA és un espai de reflexió i pràctica per compartir coneixements propis de la creació artística i la pedagogia entre els artistes que formen part de la seva xarxa. S'interroga sobre el cos, la cultura visual i sonora, la sensibilitat, la crítica i l'ètica en un context de pràctica pedagògica.

Els principis generals de les pràctiques pedagògiques dels artistes implicats en PIEDRADURA són:

- El coneixement és orgànic: El sistema d'ensenyament tradicional compartimenta el coneixement en assignatures i disciplines i les aïlla entre si. Entenem el coneixement com un tot i pot ser abordat de maneres molt diferents.

- Ensenyem el que fem: Només oferim aquells processos i coneixements en els quals estem compromeses en les nostres pràctiques.

- Transdisciplinarietat: Tots els sabers dialoguen entre si. Explorem àrees de coneixement i ens interessen especialment tots els camins que porten d'una realitat a una altra i enriqueixen les nostres possibilitats d'entendre i fer.

- Projectes: Entenem la formació artística com un projecte que s'estén al llarg de tota la vida. Cada persona ha de traçar els seus camins lliurement atenent només al seu desig i les seves capacitats particulars d'entendre i conèixer. En les nostres pràctiques pedagògiques ens proposem acompanyar persones que decideixen no fer soles el seu camí.

- Formació com a col·laboració: La manera més directa d'aprendre és col·laborant. PIEDRADURA planteja l'aprenentatge com el resultat de la col·laboració entre totes les persones que formen part de la comunitat educativa independentment de la seva edat, funció o ocupació.

- Temps particulars: Cada individu és únic i cal respectar els temps individuals i la continuïtat de la tasca investigadora.

ACCIONS PIEDRADURA 2018

A càrrec d'EDUARDO BONITO

– Nom de l'activitat: TALLER APRECIACIÓN Y CURADURÍA PARA VIDEODANZA

– Dates i horaris: 16 de noviembre 2pm a 6pm

– Tipologia (seminari, taller, curs, etc): Taller

– Context (entitats vinculades, acollidores): FIVM 2018 – Festival VideoMovimiento – Videodanza Colombia

– Lloc: Salón de Audiovisuales – Casa Republicana – Universidad Jorge Tadeo Lozano

– Durada: 4h

– Dirigit a: professionals de la dansa i audiovisuals

A càrrec de JORGE DUTOR I GUILLEM MONT DE PALOL

-Nom de l'activitat: P.E.P.A. Programa de Entrenamientos y Prácticas Artísticas 2018/2019

- Dates i horaris: desembre 2018

- Tipologia (seminari, taller, curs, etc): Taller

- Context (entitats vinculades, acollidores): La Poderosa (Barcelona)

- Lloc: La Poderosa

- Durada: 4 setmanes (un dia per setmana)

- Dirigit a: gent interessada en pràctiques artístiques relacionades amb el cos

A càrrec de JAIME CONDE-SALAZAR i AIMAR PÉREZ GALÍ

- Nom de l'activitat: TOUCHING IMPROVISATION LAB

- Dates i horaris: 17-19 de gener 2019

- Tipologia (seminari, taller, curs, etc): Taller

- Context (entitats vinculades, acollidores): La Panera / L'Escorxador (Lleida)

- Lloc: La Panera

- Nom de l'activitat: TOUCHING IMPROVISATION LAB

- Dates i horaris: 9-12 d'abril 2019

- Tipologia (seminari, taller, curs, etc): Taller

- Context (entitats vinculades, acollidores): La Casa Encendida

- Lloc: La Casa Encendida

- Durada: 16 h.

- Dirigit a: qualsevol persona que vulgui expandir les seves capacitats perceptives i sensorials de la pell per aplicar-les en la seva pràctica artística o professional quotidiana o en la seva vida diària. No és necessari cap tipus de formació artística prèvia.

TROBADES INTERNES DE TREBALL

- 20-21 de gener: sessió de treball Atelier EDN (BCN)

- 15- 17 de març: trobada amb L'Amicale de la Production i estudi d'altres models organitzatius europeus en el camp de les arts (Teatre Le Phenix, França)

- 14-15 Abril: Programa Piedra Dura (Pontós)

- 25 juny – 16 juliol: residència de creació Lliçó d'economia (Graner, BCN)

- 20 d'Octubre: inici conceptualització AGUA BLANDA.

- 12-13 desembre: Anàlisi comú Pla de desenvolupament individual d'artistes PEA

visibilitat

Les trobades de treball a porta tancada del PEA no reben un tractament de visibilització prioritari, tot i que en la memòria (que es penja al web del Graner) apareixen totes i es poden consultar. Les accions que s'han visibilitzat al llarg del 2018 han estat: Atelier EDN (a través del web del Graner, web del SÂLMON< i web de l'European Dance Network i altres webs afins com ara Aerowaves i els webs de les Cases de la Dansa Europees i xarxes socials), BooMBeta (a través del web del Graner, del Festival Grec i de premsa local lamarina.cat i xarxes socials) i el labortori de Lala Deheinzelin en el marc del Festival DNA (al web del Festival, web del Graner i xarxes socials). En tots tres casos la informació queda allotjada i oberta a la consulta constantment al web del Graner i ha format part del butlletí de notícies del centre de creació.

A continuació aportem algunes xifres i exemples d'aquesta visibilització.

- Impressions tweets al perfil de Twitter del Graner: 23.1192
- Abast publicacions Facebook del Graner: 22.012
- Abast publicacions Instagram del Graner: 7.488

Graner

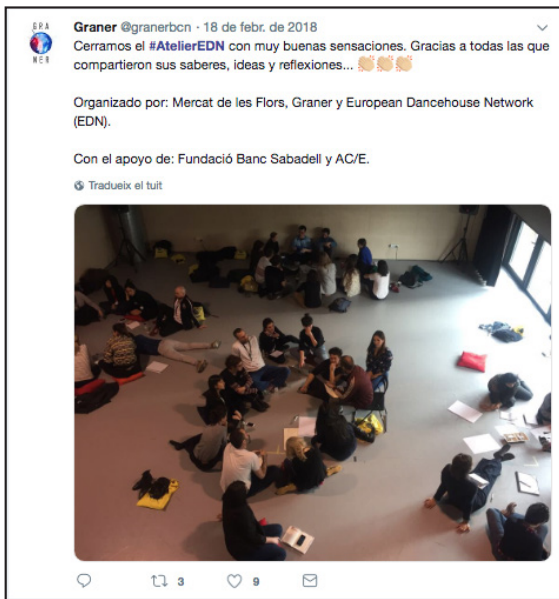
Centre de creació del cos i el moviment

Economia 4D i Fluxonomia amb Lala Deheinzelin

El PEA ha organitzat el "Laboratorio de prácticas constituyentes en economía 4D con Lala Deheinzelin i Fernando García", una trobada pràctica-teòrica per prototipar exemples concrets d'economia 4D

[Més informació](#)

MÉS INFO: <http://granerbcn.cat/landing-proyectos/pea/>
 Contacte: ecarmona@granerbcn.cat

