

Poesia Visual Sostenible

Taller de fotografia
experimental i expressiva
per a joves.

Museu de la Vida Rural
L'Espluga de Francolí, juliol 2019

‘La fotografia podria ser aquella
tènue llum que modestament
ens ajudarà a canviar les coses’

Eugene Smith

La fotografia és un mitjà fantàstic per explorar el nostre entorn i a nosaltres mateixos, per expressar allò que sentim i pensem.

Construïm Mirades proposa utilitzar la fotografia com a eina de creació i expressió per projectar allò que som fomentant la presa de consciència.

Volem donar veu als joves vehiculant allò que volen aportar com a part de la societat.

Davant el despoblament dels nuclis rurals per part dels joves, la manca de perspectives engrescadores en aquests entorns i els reptes de sostenibilitat transversals en la nostra societat proposem, mitjançant diverses dinàmiques fotogràfiques, posar-hi consciència i expressar els nostres punts de vista, els nostres somnis i inquietuds per tal de donar espai a possibles resolucions creatives.

Oferim un taller de fotografia experiencial per a joves d'una setmana de durada al Museu de Vida Rural.

A través d'una metodologia activa i participativa, l'objectiu és generar un discurs visual col·lectiu fomentant comunitats afectives, combinant l'aprenentatge d'habilitats tècniques, creatives, socials i artístiques.

Ens apropem a l'aprenentatge del llenguatge visual a través de dinàmiques que estimulin la imaginació, la socialització, i la sensibilització amb l'entorn.

També ens omplirem de referents, debatrem, i finalment desenvoluparem conjuntament un projecte col·lectiu que serà exposat a quilòmetre zero, a les parets del mateix Museu de la Vida Rural dins el marc del festival de poesia RUSC.

El fil conductor del projecte serà la poesia visual. Un llenguatge simbòlic que permetrà als participants explorar i expressar el seu vincle amb el territori.

A més tractarem d'incloure en la presa de consciència elements de reflexió transversals com els rols i estereotips de gènere, el territori, la desigualtat i l'exclusió social, etc.

Com a facilitadors tenim la tasca de fer de mediadors entre els joves i les fotografies, tractant de mantenir viva la flama de la curiositat entenent que tant important és el resultat com el camí traçat, incert, desconegut, motivador.

Objectius principals

Oferir un espai de creació col·lectiva dins el Museu de la Vida Rural de l'Espluga de Francolí.

Fomentar la reflexió i el coneixement entre el jovent de l'Espluga teixint una mirada crítica i compromesa en relació amb el territori que permeti imaginar i construir nous horitzons.

Pensar i expressar punts de vista mitjançant dinàmiques fotogràfiques i d'expressió creatives.

Contribuir a l'alfabetització visual.

Col·laborar en la construcció d'una comunitat afectiva que fomenti la cohesió social.

Fomentar valors interculturals i sostenibles per explorar i expressar les múltiples formes d'entendre el territori.

Divulgar el museu de Vida rural com a espai de possibilitats entre els joves del poble.

Oferir al poble els fruits del taller mitjançant una intervenció fotogràfica de gran format a les parets del Museu de la Vida Rural.

Estructura de les sessions

El taller de Poesia Visual Sostenible consisteix en 5 sessions de 4 hores (amb pauses per agafar forces) i un jornada dedicada a les intervencions als carrers i les parets del Museu. Cada sessió diària està formada per cinc parts.

1 Benvinguda

Acollida dels participants i presentació del taller del dia.

Espai de reflexió on comunicar-nos a través de preguntes i reflexions obertes que marcaran els eixos de treball de la jornada.

2 Aprenentatges fotogràfics

Espai majoritàriament teòric i formatiu on aportar, tècniques, mirades i referents visuals.

3 Integració dins el museu.

Espai on diluir la frontera entre el museu i els joves tractant de desenvolupar els eixos de treball de cada dia en els espais del museu.

En aquest espai poden haver-hi visites guiades, dinàmiques exploratives, treball d'arxiu, documentació....

Un espai d'aprenentatge on proposar conjuntament (Construïm Mirades + Museu de la Vida Rural) alguna activitat.

4 Pràctica fotogràfica

Un dels elements més estructurals del taller.

Temps per a la pràctica en funció de l'eix de treball del dia.

5 Posada en comú

Una vegada desenvolupada la pràctica és el moment de compartir les nostres imatges realitzades.

Què diuen les nostres imatges? Com podem millorar-les?

Com presentar-les al grup?

Com puc fer un pas més en la narració visual?

En aquest apartat es tracta de reflexionar sobre les imatges contruïdes per tal de aprendre d'una forma col·lectiva.

Aquest taller fotogràfic preveu treballar cada dia amb un eix i objectiu de treball.

1 Primer dia. La bellesa de la forma.

Leix del primer dia està centrat en la forma.

Començarem amb les presentacions.

Hi haurà un espai per presentar el taller, el museu, els facilitadors i finalment els participants mitjançant una dinàmica.

Veurem què podem aportar cadascu al taller i iniciarem el viatge.

En l'espai reflexiu ens farem algunes preguntes:

Què és la bellesa? Què fa que una fotografia ens la transmeti?

Ens aproximarem de puntetes a una mirada contemplativa de l'entorn.

Proposarem juntament amb el Museu una activitat que contempli l'observació i la bellesa de la forma, integrant-ne alguns dels seus elements

En l'apartat fotogràfic. Treballarem els elements més fonamentals i formals de la fotografia com la composició i el punt de vista.

Donarem alguns consells bàsics per a millorar les fotografies.

Veurem alguns referents que ens permetran omplir d'estètica les nostres imatges: Ansel Adams, Franco Fontana, Smoliansky, Daniel Bertrá, Iñiqui Bergara, Naoya Hatekeyama.

Coneixerem la fotografia abstracta i hi farem una aproximació pràctica.

2 Segon dia. Una finestra al món. Exploració.

Finalment compartirem les imatges produïdes i les posarem en comú posant en valor els diferents errors i encerts.

Dedicarem el segon dia a explorar el nostre exterior.

Després d'un espai de rebuda i benvinguda ens farem algunes preguntes que ens serviran de motor i inspiració per al camí del dia.

Llegirem un petit text que ens invitarà a la reflexió.

Quins són els elements que diferencien l'Espluga de la resta de poblacions? Quins elements ens uneixen als altres?

Què m'agrada d'on visc? Què vull canviar?

Quines inèrcies i dinàmiques té aquest territori.

Què em preocupa (raons i pensaments)

Farem una mirada a vista d'ocell per diferents feines, actuals i pretèrites, per l'esbarjo en aquesta àrea, pels trets culturals d'aquesta regió i presentarem la fotografia documental com a vehicle de testimoniatge dels nostres temps.

En l'apartat de llenguatge visual parlarem de fotografia documental i els seus orígens. Buscarem alguns referents documentals (Lewis Hine, Salgado, Cartier Bresson, Elliot Erwitt, Martin Parr, Eugene Smith, Inge Morath, Stephen Shore, Paul Strand, Nancy Borowick, Vivian Maier.

Passarem per l'arxiu fotogràfic del museu. Treballarem en petits grups, cercarem entre les imatges algunes de les quals es poden reinterpretar en l'actualitat. En l'apartat pràctic tractarem de generar noves imatges en

Finalment compartirem les imatges amb la resta de companys i valorarem els aprenentatges.

3 Tercer dia. El mirall. Expressió

El tercer dia està dedicat a posar el focus sobre nosaltres com a protagonistes del territori. En la presentació tractarem de tenir un espai de trobada genuí respecte com estem, com ens sentim, què ens commou, què ens emociona i ens preocupa. Donarem un espai a les emocions i les inclourem com a subjecte fotogràfic.

Ens preguntarem també com ens sentim respecte el lloc que ocupem, el poble on vivim, la responsabilitat i l'impacte de viure en la ruralitat en una societat centralitzada en les grans zones urbanes. Com ens fa sentir viure en entorns rurals?

Què vull aportar al món? Què puc aportar-hi?
Tinc referents de persones que viuen com vull viure?
Com em veig d'aquí uns anys?

Parlarem d'ecologia i d'economia. Com ens imaginem el futur?
Ens deixarem qüestionar per les imatges d'Antoine Repesse, Chris Jordan, Aleksey Kondratyev, Ida Marie Coriell,...
Com podem resoldre els reptes ecològics que ens planteja?
Com ens sentim davant del moment de crisi ecològica que ens toca viure? Quines solucions i visió de futur tenim? Preservem l'esperança?
Com podem fer d'aquest entorn un indret més habitable, sostenible?

En l'apartat de llenguatge visual ens endinsarem en l'autoretrat i veurem diferents referents en aquesta disciplina, Cindy Sherman, Nan Goldin, Francesca Woodman, García Alix....

Passejarem també per mons onírics des de Graciela Iturbide a Silvia Grav.

En l'apartat de tècnica fotogràfica introduïrem diferents eines que ens

permeten entrar en el terreny de l'evocació com són el desenfocament, la trepidació i el control de la llum.

Farem una dinàmica d'autoretrat amb elements orgànics, artificials i plàstics tractant d'expressar els nostres punts de vista i inquietuds respecte aquests elements.

Buscarem una activitat on incloure el museu dins aquesta idea expressiva i finalment posarem en comú els aprenentatges del dia i les seves imatges.

4 Quart dia. El retrat i la sèrie.

Dedicarem el quart dia a treballar amb el retrat i la sèrie com a element integrador entre aquests dos móns (l'intern i l'extern).

Després de la benvinguda, realitzarem una projecció d'imatges a mode de sèries que estimularà el debat i la reflexió.

En l'apartat de llenguatge visual ens plantejarem què és un retrat i els seus límits. Veurem alguns referents en retrat des de Richard Avedon a Vanessa Winship, Kersten, Richard Renaldi o Rineke Dijkstra.

El segon grup recuperarà l'instant decisiu de Cartier Bresson i es submergirà a la mirada de la Street Photography.

Posteriorment s'intercanviaran els rols.

Proposarem conjuntament amb el museu una activitat per integrar el treball en sèries dins el museu.

Finalment posarem les imatges en comú amb la resta de participants

5 Cinquè dia. Poesia visual.

Després de la benvinguda ens endinsarem a una dinàmica sensorial (per alimentar la creativitat) que combini els sentits i que tractarem de sintetitzar en una imatge. Presentarem els objectius del dia: Desenvolupar el projecte que exposarem a les parets del Museu en el marc del festival RUSC.

I després d'aquest viatge, què tenim per dir?

Mostrarem diversos autors que han treballat el símbol, la metàfora i la poesia visual com a canal d'expressió (Chema Madoz, Silvia Grav, Pau Buscató, André Kertesz, ...); així com autors que han utilitzat els mètodes d'intervenció als carrers com JR Artist, Banksy, Joan Tomás i col·lectius com Enmedio.

Generarem una petita dinàmica per entrar en matèria i destinarem bona part del dia perquè el grup s'autoreguli per tal de crear les imatges que posteriorment seran exposades.

Facilitarem coneixements tècnics d'edició i postproducció així com d'impressió en gran format.

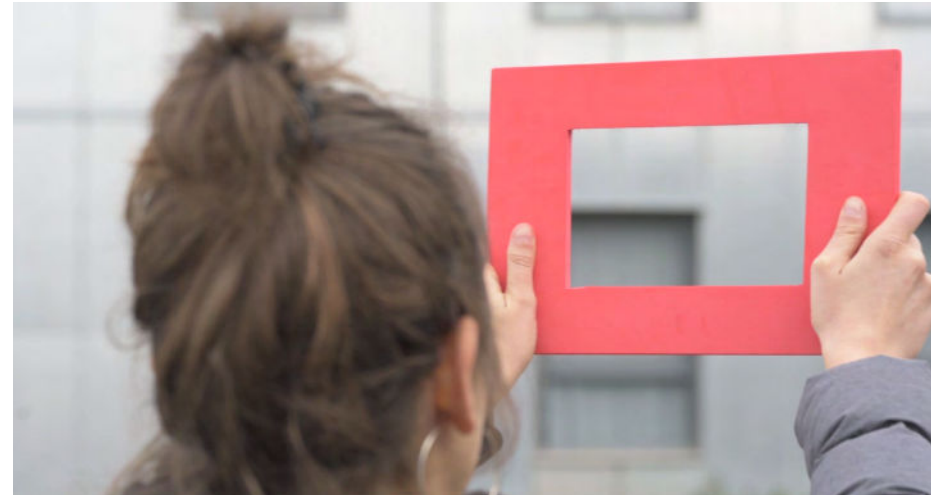
Ens arremangarem i ens posarem a treballar.

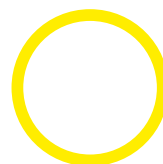
Finalment dedicarem una estona a comentar les imatges obtingudes i valorarem els aprenentatges de la setmana.

6 Sisè dia. La intervenció.

En el marc del RUSC realitzarem les diferents intervencions creatives amb les imatges dels participants. Durant mitja jornada empasquinarem (encolarem) les imatges dels alumnes a gran format dins les parets del museu i possiblement farem petits reclams de l'exposició en petit format a diferents indrets de l'Espluga.

Finalment farem una petita inauguració de les obres i els autors i autores que ho desitgin podran dir unes paraules.

Marta Garcia Cardellach **Oriol Segon Torra**

699 15 86 09 659 282 283

photo.martagc@gmail.com info@oriolsegontorra.com

[**M**] CONSTRUÏM
RADES
MECÀNIC