PI_CA

Programa de Investigación
y Creación Artística

P/

Dirección

Andrés Waksman

Equipo docente

Linn Johansson, Mireia Plans,
Helen Sáez Alonso, María Bigeriego,
Álvaro Prats, Andrés Waksman

Con la colaboración de

Klaus Speis

DOSSIER P/_CA

CA

El PI_CA emerge como un nuevo espacio de creación y búsqueda, que releva después de 20 años, al Postgrado en Cuerpo y Arte. Actualizarnos en lo que ofrecemos implica estar a la escucha de nuestros procesos tanto artísticos como vitales, y establecer una relación viva entre esos procesos y nuestras propuestas, y entre éstas y el mundo que nos rodea. Es así como en tiempos de tanta destrucción, vivo como una urgencia el cultivar el espíritu creador, y siendo un poco más radical aún, aspirar a la belleza, entendiendo por belleza un lugar ligado a una verdad.

A su vez, en medio de una enorme oferta de formaciones, algo nos pide salir de este tipo de nomenclatura, para dar paso a un programa en el que nos interesa ser facilitadores de un espacio donde proporcionar las condiciones necesarias para que las personas participantes puedan desplegar sus búsquedas creativas activamente, en un clima de acompañamiento, sostén y nutrición.

El PI_CA nace con este objetivo, el de ofrecer un espacio de arte en el que la búsqueda creativa y la creación misma constituyan la experiencia fundamental de quienes participan. Estar durante un año "en creación", es integrar este concepto desde su verbo "crear" en nuestra vida cotidiana. Crear en tanto que práctica, implica desafiar todos nuestros automatismos, con lo cual cultivaremos la actitud y percepción que necesita quien crea para escuchar todos los caminos posibles, incluso los imposibles, y así dar acogida y respuesta a lo que pide ser creado.

Vamos a por la segunda promoción de esta nueva andadura que confiamos sea de gran riqueza para todas las personas que se acerquen a participar, y beneficioso para el mundo en el que nos toca vivir.
A.W.

“NO SE PASA DE LO POSIBLE A LO REAL, SINO DE LO IMPOSIBLE A LO VERDADERO”

Maria Zambrano

El PI_CA se desarrollará en torno a tres ejes fundamentales: .

LA INVESTIGACIÓN

Actualmente vivimos en la sociedad del resultado, todo lo hacemos para algo. Y no es que investigar no tenga un propósito o se oponga a resultados, pero también dedica tiempo y espacio a la posibilidad de explorar, experimentar, jugar, reflexionar, ayudando a alejar la exigencia por el resultado, o por hacerlo bien. Poder saborear el proceso, es andar el camino con la certeza de que no hay un lugar a donde ir, sino que el lugar está en cada paso que se da.
Investigar implica abordar la experiencia con una actitud distinta a la que busca producir, implica interrumpir el tiempo cotidiano para entrar en otro tiempo, un presente radical, y abrirse a transitar por distintos lugares, en diálogo abierto con la materia y el espacio.
Detenerse a escuchar, aquietar el juicio, la voluntad y los automatismos de la acción, abrir los ojos y los oídos, tener paciencia, cultivar el arte del encuentro, son algunas de las cualidades que conforman la actitud de quien investiga.

LA CREACIÓN

Crear implica una escucha profunda a lo que pide ser creado. Es importante instaurar esa escucha para conjugar el verbo crear en tanto que práctica, de manera que se convierta en una acción que impregna el cotidiano de quien la practica, y nos amplíe y enriquezca como personas. Hacer visible lo invisible, dar existencia a lo que no existía, dar forma a la no-forma, dar a nacer. Distintas maneras de nombrar lo innombrable, pues hay algo inexplicable en la creación, y ese misterio que la caracteriza es apasionante.
El PI_CA propone estar un año entero amasando la materia y creando, por el puro gusto de crear. Que quizá no siempre es un gusto, ya que a veces se suda mucho, pero ahí se está, creando con todo.

EL ARTE

El arte será nuestra disciplina, nuestro universo, nuestro lenguaje. Cuando decimos lenguaje artístico, quiere decir que hablaremos en ese idioma que tiene sus formas específicas de decir y expresar, sus propias reglas a la hora de dar forma y manifestar, con enigmas que no siempre tienen una explicación lógica. El arte abre esa otra realidad que dice lo indecible sin necesidad de decirlo. Cabe mencionar que nuestro abordaje artístico es interdisciplinario y nos moveremos por los distintos lenguajes, algunas veces por separado y en general interrelacionados.

CONTENIDOS DEL PI_CA

A continuación, detallamos algunos contenidos dejando constancia, como decíamos antes, que en muchos casos van ligados y entrelazados.

CUERPO

Es el territorio donde se inscribe cada historia singular, el lugar donde sentimientos y pensamiento se manifiestan, en latidos, en palabras, en imágenes, en acciones, en nudos que oprimen o en brisa que orea el alma. Abordaremos el cuerpo como herramienta fundamental a la hora de crear, con espacios de conciencia corporal, de danza, cuerpo en relación con la voz, el sonido y la palabra, el cuerpo poético y su narrativa, el cuerpo escénico.

VISUAL

Implica poner conciencia en la mirada, abrirla y darle espacio, despojarla de interpretaciones y dejarla que vuele. En tanto que mundo de la imagen y la plástica, se trabaja a través de la fotografía, pero también de la instalación y la performance, la proyección, el cuadro escénico en tanto que dibujo, pintura o escultura viva.

POESÍA

Tanto referida a la palabra poética, como a la no literalidad de las cosas. La poética de un cuerpo, de la danza y de la imagen, también van incluidas en este ítem. Utilizando palabras de Roberto Juarroz, la poesía es un salto de la razón pues con ella aparece la idea de otra lógica, otro eslabonamiento en la persecución de un sentido.

PERFORMANCE

Nos interesa como espacio de encuentro de distintas disciplinas, como forma escénica híbrida que reúne múltiples posibilidades de expresión artística con un estilo abierto. La performance, también denominada Acción, es un concepto que supone movimiento, un estar físico y corpóreo en el espacio, un espacio en el que la poética del cuerpo se vincula con distintos lenguajes artísticos. Por su hibridación y conexión con el cuerpo / materia, la poética visual, el tiempo y el espacio, la performance es la disciplina presente en todo el programa.

FILOSOFÍA

Desarrollamos formas de pensar y mirar el trabajo que hacemos, acorde con nuestros abordajes y con la actitud que queremos transmitir, y esto quiere decir que la vivencia se relaciona con teoría, pensamiento y reflexión.

ARTISTAS DE REFERENCIA

Abordaremos la obra de algunos artistas contemporáneos, no solo a modo de inspiración sino también sus aportaciones y reflexiones a la hora de investigar y crear.

METODOLOGÍA

Nuestro trabajo incluye los planos vivencial, reflexivo y teórico, y combina la modalidad presencial con algunas sesiones online. Lxs participantes eligen como mínimo una forma donde asentar su experiencia en las sesiones, que puede variar a lo largo del curso, y esto puede ser:

1) el desarrollo de un proyecto artístico
2) llevar un cuaderno de investigador / creador
3) escribir memorias después de los talleres.

Los primeros talleres estarán más enfocados a "amasar la materia prima", es decir que en ellos nos volcamos en la búsqueda de material al cual jugaremos a dar forma. Y los siguientes talleres se orientan a practicar la creación, y en ellos materializamos la experiencia de crear dentro de los espacios de Alas, así como también se experimentará en el espacio público.

Desde el PI_CA ofreceremos una visión metodológica amplia sobre cómo recoger la experiencia, para que lxs participantes se puedan adentrar en la investigación con un amplio abanico de recursos, que les permita ocupar el lugar de testigo / investigador, artista creador, y performer, desarrollando a lo largo del proceso un hilo reflexivo.

Trabajamos también con el apoyo de una plataforma online que nos sirve para enviar comunicaciones, compartir nuestros trabajos y colgar material teórico o bibliografía.

OBJETIVOS

-Crear, crear y crear, para que la creación se convierta en una práctica, en la que se integren arte y vida
-Entender, desarrollar e integrar la creatividad como una forma de ser y estar en el mundo, enriqueciendo y nutriendo la experiencia en tanto que persona
-Desarrollar la actitud del creador/a con el fin de poder abordar la propia búsqueda, con una mirada sin juicio y una escucha atenta y presente, como elementos fundamentales a la hora de crear
-Cultivar la curiosidad de quien investiga, y transmitirle herramientas para destilar los resultados de su búsqueda
-Tejer una red de personas que construyen y colaboran en comunidad, con un enfoque humano, consciente y creativo
-Experimentar y comprender que la primera y última obra de arte es el/la artista mismo/a, más allá de la obra que realiza.

A QUIEN VA DIRIGIDO EL PICA

El PICA se dirige a todas las personas que teniendo alguna relación con el arte deseen embarcarse en un proceso de búsqueda creativa. Artistas de cualquier disciplina que deseen abrir un paréntesis en su producción y hacerse preguntas, a la vez que encontrar un espacio de experiencia y reflexión compartidas. Estudiantes de arte que deseen profundizar en su camino de forma experiencial y abrir un espacio de exploración más allá de lo técnico.Aficionados y aficionadas a alguna disciplina artística que valoren la creatividad como elemento importante en sus vidas.
Si no tienes relación con el arte de la forma explicada anteriormente, y sin embargo sientes o

intuyes que el PI_CA te convoca, escríbenos. Podemos valorar en una entrevista si este programa es adecuado para ti. En nuestro recorrido hemos visto a muchas personas despertar al arte y valoramos esa posibilidad.

NUESTRO ENFOQUE SOBRE LA SUBJETIVIDAD

Creemos profundamente en un arte con conciencia, un arte conectado con quien lo crea y en diálogo con el mundo que nos rodea, que tenga alguna repercusión en la transformación individual y colectiva.

No obstante, cabe aclarar que el PI_CA no se inscribe dentro de lo que se conoce como arte-terapia, ni tiene un enfoque terapéutico, aunque pueda tener tales efectos y nuestro material personal pueda ser materia prima con el que crear. Viajaremos a lugares profundos, en ocasiones guiaremos en el arte del trabajo sobre unx mismx, y ojalá el trabajo sea transformador para lxs participantes, y enriquecedor para el mundo.

PROGRAMA Y CALENDARIO

Trabajamos durante un año calendario, con un encuentro mensual intensivo de fin de semana presencial, de los cuales uno es residencial. En los 3 primeros meses se intercalan los encuentros intensivos con un encuentro online mensual de dos horas, con el fin de proporcionar algunas bases teóricas útiles para el trabajo experiencial. A continuación, detallamos el calendario y las líneas generales de cada encuentro. Todas las fechas corresponden a 2027.

1er ENCUENTRO - 5, 6 y 7 de febrero con Andrés Waksman

CUERPO y CREACIÓN

El cuerpo como instrumento fundamental a la hora de crear
Fundamentos para un proceso de creación a nivel individual, y tejer la red para una experiencia colectiva. Escuchar y ver lo que pide ser creado, origen y vacío

ONLINE 1 - 20 de febrero con Helena Sáez Alonso

EL PROCESO CREATIVO (1)

El despliegue del proceso creativo
Acompañar el proceso ocupando tres lugares a la vez: investigador / creador / obra

2° ENCUENTRO - 5, 6 y 7 marzo con Linn Johansson

LA DANZA

Re-conocer el cuerpo, descubrir puentes entre las ideas y el territorio corporal
Cuerpos presentes en el espacio que dialogan e improvisan
El cuerpo poético, introspectivo y expresivo, contemplativo y creativo

ONLINE 2 - 20 de marzo con Helena Sáez Alonso

EL PROCESO CREATIVO (2)

Actitud e Impecabilidad en el proceso creativo
Bloqueos y otros territorios a transitar en la creación

3r. ENCUENTRO - 2, 3 y 4 de abril con Mireia Plans

ARTE VISUAL Y CREACIÓN NARRATIVA

Afinación de la mirada y exploración del universo visual
El origen de las imágenes, su despliegue y elaboración, sus posibles narrativas
Fotografía, dibujo, collage e instalación

ONLINE 3 - 17 de abril con Helena Sáez Alonso

EL PROCESO CREATIVO (3)

Desplegar nuevos códigos de creación e interpretación
Reducir la velocidad del pensamiento como estrategia creativa

4º ENCUENTRO - 30 de abril, 1 y 2 de mayo con Andrés Waksman

CUERPO Y CREACIÓN (2)

Amasar la materia, forma y no forma
Del caos al tapiz, el estado poético
La mirada externa

5º ENCUENTRO - 28, 29 y 30 de mayo con María Bigeriego

LA VOZ EN EL CUERPO

Amasar la materia, forma y no forma
La poesía que nos inspira y la poesía que somos: el estado poético
El círculo de creación, del caos al tapiz

6º. ENCUENTRO 18, 19 y 20 de junio con Andrés Waksman y la colaboración de Mireia Plans

FOTOGRAFÍA Y PERFORMANCE

Investigación fotográfica preparatoria
Performances individuales dirigidas, cuerpo y proyección
Acompañamiento sonoro y participativo del grupo en cada trabajo

7º ENCUENTRO - 9, 10 y 11 de julio con Helena Sáez

EL ESTUDIO DE ARTISTA

El lenguaje de la instalación y la performance en la creación de un taller de artista
Materialidad, textura, espacio y tiempo
Habitar la experiencia. Construir

8º ENCUENTRO - 10, 11 y 12 de septiembre con Álvaro Prats

PERFORMANCE ART EN EL ESPACIO PÚBLICO

La mirada-acción artística en el momento sociohistórico presente, el cuerpo sociopolítico
Observar y escuchar el espacio público para intervenir, incidir, sacudir, conmover o cuestionar
Difuminar los límites entre vida cotidiana y arte.

9° ENCUENTRO - 8, 9, 10 y 11 de octubre, RESIDENCIAL con Andrés Waksman

ARTE Y ESPIRITUALIDAD

El espíritu de la creación, su misterio
El arte como práctica espiritual
Convivencia, encuentro, naturaleza, celebración
(Este fin de semana residencial será abierto a ex – participantes del PI_CA y Postgrado)

10° ENCUENTRO - 5, 6 y 7 de noviembre con Andrés Waksman

CREACIÓN

Dar forma a lo que toma forma: estructura, materiales y construcción
Imágenes en el espacio, cuerpo, instalación y performance
Dentro de las infinitas posibilidades, (nos) esculpimos

11° ENCUENTRO - 3, 4, 5, 6 y 7 de diciembre con Andrés Waksman

CREACIÓN Y HAPPENING

Creación individual y colectiva en todo nuestro local
El viaje se completa, y dejamos que el mundo entre en él
No es resultado ni estreno, es una instancia de creación que se ofrece, y se celebra a sí misma, abierta

DURACIÓN

De febrero a diciembre 2027
9 talleres de 16 horas
1 taller residencial de 20 horas
Último taller de 32 horas
3 sesiones online de 2 horas
Total, 202 horas

HORARIOS

Horarios fines de semana
Viernes de 17 a 21 hs
Sábado de 10 a 14 y de 16 a 20 hs
Domingo de 10 a 14 hs

Fin de semana residencial
Llegada el viernes 8 de octubre a las 18 hs
Trabajamos sábado y domingo todo el día
Finaliza el lunes 11 de octubre después de la comida (16hs)

Último fin de semana
Inicio viernes 3 de diciembre de 18 a 21 hs

Sábado 4, domingo 5 y lunes 6 de diciembre de 10 a 14 y de 16 a 20 hs
(el lunes podría alargarse un poco con el happening)
Martes 7 de diciembre recogida y cierre, de 10 a 14 hs.

Sesiones online
Sábados de 10 a 12 hs

LUGAR

Todos los talleres presenciales se realizarán en Alas, Barcelona (Pasaje Masoliver 25 1º), excepto el taller residencial que se hará en la naturaleza (Mascarbó, Montseny).

Para el buen funcionamiento del curso es muy importante la puntualidad, y que la asistencia a los encuentros sea desde el principio hasta el final de cada uno de ellos. En caso de inasistencia los talleres NO son recuperables en promociones posteriores.

PRECIO

El precio total del PI_CA es 2.500 €
No está incluida la estancia al taller residencial (210 € aprox).

Ofrecemos 3 formas de pago, puedes elegir la que te venga mejor:

A) El importe completo al momento de la inscripción
Tiene una bonificación de 150 €, entonces pagas 2.350 €

B) En 2 pagos
1.250 € en el momento de la inscripción
1.250 € en julio 2027

C) En cuotas mensuales
630 € en el momento de la inscripción
11 cuotas mensuales de 170 € de febrero a diciembre 2027
Los pagos mensuales se harán entre el 1º y el 10 de cada mes

Los pagos se realizan mediante transferencia bancaria en la cuenta
ES73 0081 0065 1100 0642 2451, Banco Sabadell, titular Andrés Waksman

NOTA IMPORTANTE:

En caso de inasistencia a algún módulo el precio del PI_CA no varía, y en caso de baja el pago ya efectuado no es reembolsable.

Para solicitar plaza, completa la ficha de inscripción en el siguiente enlace:
https://www.alasbcn.com/formacion/solicitud-pica/