

Construir societats creatives

Els espais públics ofereixen una plataforma oberta per a l'expressió artística, on artistes i comunitats poden donar vida a les seves visions, explorar idees noves i connectar amb altres a través d'experiències compartides. En promoure l'ús dels espais públics com a llocs per a la creació artística, les ciutats poden fomentar la diversitat cultural, impulsar la creativitat, promoure la cohesió social i contribuir a dinamitzar la vida urbana.

diversitat cultural, **creativitat col·lectiva**: l'art i la creativitat ajuden a crear llocs estèticament atractius, culturalment rellevants i socialment compromesos, espais compartits, art urbà

A Weaved Place

Intervencions a l'espai públic del barri de Bellvitge

Organitzacions: Escola d'Arquitectura La Salle
Localització: Barri de Bellvitge, L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Data: Abril - Novembre 2021

Les memòries i experiències personals relacionades amb els llocs sovint passen desapercebudes a l'esfera pública. Per tal de ressaltar la importància dels espais públics al barri de Bellvitge, es va animar els estudiants de secundària a identificar els llocs que tenien un valor especial per a ells. Els estudiants d'arquitectura van proposar intervencions per compartir el significat d'aquests llocs. Finalment, tots ells van col·laborar en el muntatge de les instal·lacions a l'espai públic.

A Sound Place

Plaça Martim Moniz, Lisboa

"Ulyssipo", peça musical composta per Mariana Ribeiro

"Mantra", peça musical composta per Marta Domingues

Concert en directe, Centre d'Innovació Mouraria

Organitzacions: Universidade Nova de Lisboa
Localització: Barri de Mouraria, Lisboa
Data: Març - Abril 2020

Inspirant-se en els sons reals i imaginaris de Mouraria i les vivències de la plaça Martim Moniz, joves compositors van crear peces musicals a l'estil de la música clàssica contemporània. A causa de la pandèmia de COVID-19, el concert no es va poder celebrar a la plaça com estava previst inicialment. Les peces es van interpretar i retransmetre en directe des del Centre d'Innovació Mouraria. Tal com s'havia planejat al principi, el concert interpretat a l'espai públic inspiraria la gent a re-imaginar l'entorn a través de les peces musicals creades a partir dels propis llocs on es trobaven.

A Calm Place

Intervenció prevista al pati de la Maison des Arts. Font: Alive Architecture

"Imagina una societat sense la influència de les arts i hauràs d'eliminar el més plaent de la vida, i gran part del que és vital des del punt de vista educatiu."

Peter Bazalgette

Estudiants de KU Leuven muntant una estructura de cartró per convertir-la en una taula plegable

Nens del barri pintant la taula plegable de cartró. Font: Alive Architecture

Organitzacions: Alive Architecture i Departament d'Arquitectura, KU Leuven
Localització: Barri de Schaerbeek, Brussel·les
Data: Octubre 2020

Estudiants de màster del curs "Alt-Shift" de la KU Leuven van dirigir un taller comunitari destinat a introduir el públic en el reciclatge de materials mitjançant un exercici de bricolatge. L'activitat es va centrar a experimentar amb tècniques de disseny per crear mobles plegables fent servir restes de caixes de cartró. Abans del taller, els estudiants van explorar les mateixes tècniques durant un curs de disseny. Aquesta activitat inclusiva estava oberta a persones de totes les edats interessades a participar-hi.

A Confined Place

"Quarantine mood", d'Alessandro Marinelli, primer premi del concurs de curtsmetratges A-Place

"#AsocialPlace", de Sophie Thiel i Miriam Coollet, guanyadors del primer premi de la convocatòria oberta sobre intervencions artístiques

"El trencanous", de Jihane Moudou, Escola d'Arquitectura La Salle

"#AhabitsPlace", de Marina Papadakis, guanyadora del tercer premi de la convocatòria oberta sobre intervencions artístiques

Organitzacions: La Salle-URL, Universitat Nova de Lisboa, Universitat de Liubliana, Urban Gorillas i City Space Architecture
Localització: En línia
Data: Març - Desembre 2020

En resposta al confinament del 2020, estudiants d'institucions d'educació superior d'A-Place van col·laborar per compartir les seves experiències amb els espais habitats mitjançant fotografies i textos. Creadors de tot el món van participar en una convocatòria oberta d'intervencions artístiques a espais públics durant el confinament. Cineastes de diversos països van enviar els seus curtsmetratges sobre l'espai públic durant la quarantena a la convocatòria "A Confined Urban Vision".

Gener 2022

Febrer 2022

Març 2022

Abril 2022

Maig 2022

Juny 2022

A Weaved Place Taller col·laboratiu de collage

Article a AMPS Conference

A Re-connecting Place Lisboa

A Just Radio

A Seedling Place

Adopta una planta

Reunió conjunta a Brussel·les

A Happy Place a Daardar

New European Bauhaus

Festival i tallers a Brussel·les. Esdeveniments paral·lels.

Celebrar la diversitat i la inclusió

La diversitat i la inclusió són components clau d'una comunitat urbana sana i pròspera. Abraçant la diversitat podem enriquir les nostres comunitats amb un ventall més ampli de perspectives, experiències i idees, contribuint així a una societat més integradora. La inclusió també ajuda a crear un entorn més equitatiu, on tothom té l'oportunitat de participar i contribuir, independentment del seu origen o identitat.

convivència, justícia en el disseny, diversitat, multiculturalitat, **inclusió social**: foment de la diversitat, l'equitat i l'accessibilitat per crear entorns integradors

A Just Place

Debat d'estudiants al Grand Hospice

Estudi de ràdio al Grand Hospice

Exposició interactiva al Grand Hospice

Exposició interactiva al Grand Hospice

Organitzacions: Departament d'Arquitectura, KU Leuven
Localització: Grand Hospice, Brussel·les
Data: Febrer - Maig 2022

El Grand Hospice va proporcionar un espai d'exposició i una sala de co-working per a un estudi de podcast radiofònic en directe on es va mostrar el treball dels estudiants de màster del Architecture Design Justice Studio. El tema central era la justícia espacial a Brussel·les, en particular les persones sense llar i les comunitats transmigrants. Els podcasts van incloure entrevistes amb arquitectes, estudiants, ONGs i activistes. L'exposició incloïa un projecte de recerca comparada sobre ocupacions temporals, en què es qüestionaven els valors, les narratives, les pràctiques, els llocs i les pedagogies de les organitzacions que donen suport a les persones sense llar.

A Weaved Place

Instal·lació al barri de La Florida: compartir l'experiència dels llocs domèstics

Organitzacions: Escola d'Arquitectura La Salle
Localització: Barri de La Florida, L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Data: Juny 2022

El barri de La Florida és una zona densament poblada de L'Hospitalet, habitada principalment per immigrants de baixos ingressos i caracteritzada per habitatges de baixa qualitat amb pisos minúsculs. S'invità els residents a compartir les seves experiències amb els espais domèstics a través de fotografies i textos. Artistes de La Gloria Factoria de Arte van comissariar les obres i les van muntar al mur exterior del centre cívic del barri. Aquesta instal·lació va oferir l'oportunitat de compartir els llocs privats en un espai públic.

A Hidden Place

Buscant les plantes per preparar el menjar

Preparant el burek

inclusió social

Sentit del lloc i sentit de la natura: menjar, comprometre's i compartir

Organitzacions: Prostoroz
Localització: Barri de Bežigranski Dvor, Liubliana
Data: Agost 2020

Aquest sopar comunitari va cridar l'atenció sobre un lloc oblidat durant molt de temps i ocult darrere d'una tanca. El burek, un plat importat pels emigrants de Bòsnia, es va cuinar amb plantes trobades al lloc. El menjar va contribuir a ressaltar el valor de combinar cultures i llocs. L'acte es va gravar en vídeo i es va presentar al festival Pame Kaimakli de Nicòsia, promovent d'aquesta manera la diversitat cultural més enllà de les fronteres geogràfiques i les connexions entre els llocs.

A Reconnecting Place

Residents gravant sons del barri

Un passeig sonor amb els veïns

Preparant el flash mob: un taller de dansa creativa

Organitzacions: Universidade Nova de Lisboa
Localització: Barri de Rego, Lisboa
Data: Gener -September 2022

Rego és un barri divers que acull una barreja d'immigrants i residents de totes les edats. L'art urbà i els projectes de desenvolupament cultural poden ajudar a unir aquests diversos grups socials i fomentar un sentiment de pertinença compartit. A través d'una sèrie d'actuacions artístiques amb música i dansa, es va encoratjar les persones a desenvolupar la identitat col·lectiva, reforçant-ne els llaços i el sentit de pertinença al barri.

Juliol 2022

Agost 2022

Setembre 2022

Octubre 2022

Novembre 2022

Desembre 2022

Festival Pame Kaimakli, Nicòsia

Festival LOOP Barcelona

A Weaved Place

A Seedling Place

Exposició "Walden 7", Barcelona

Exposició "The place that I inhabit", Barcelona

Festiva Urban Visions, Bolonya

Festival d'art públic ES_CULTURA, L'Hospitalet

Instal·lació de jardins verticals

■ Crear llocs d'aprenentatge

Les activitats educatives a les comunitats poden crear nous llocs d'aprenentatge que superin els límits entre el món acadèmic i la societat, entre l'aprenentatge formal i l'informal, i entre diferents matèries, nivells acadèmics i disciplines. A més, aquests llocs promouen la transferència de coneixements i habilitats entre els membres de la comunitat i el món acadèmic, tot fomentant l'aprenentatge interdisciplinari i intergeneracional.

aprenentatge per l'acció, aprenentatge basat en projectes, **aprenentatge situat**: creació d'entorns que afavoreixin un aprenentatge actiu i experimental on les persones puguin involucrar-se amb el seu entorn

A Re-place

Planificació del disseny i la construcció de mobiliari urbà reciclat

Organitzacions: Facultat d'Arquitectura, Universitat de Liubliana i Prostorož
Localització: "Krater", barri de Bežigranski Dvor, Liubliana
Data: Març - Abril 2022

Una plataforma dinàmica d'aprenentatge va reunir experts, estudiants i membres de la comunitat per intercanviar les seves experiències i perspectives amb l'objectiu de revitalitzar la zona del "Krater". El solar va ser transformat en un lloc d'aprenentatge en acollir animades discussions sobre la necessitat del reciclatge i la reutilització en el disseny urbà, així com sobre la protecció dels recursos naturals a les ciutats.

A-Pla(y)ce

Exposició oberta i debat de les propostes amb els representants de la comunitat local

Organitzacions: Facultat d'Arquitectura, Universitat de Liubliana i Prostorož
Localització: "Krater", barri de Bežigranski Dvor, Liubliana
Data: Març - Abril 2022

El joc pot fomentar la joia, la creativitat i el compromís comunitari. Els residents es van involucrar en la co-creació d'un nou espai de joc, i van respondre qüestionaris preparats per estudiants per conèixer les seves necessitats i visions. Tot seguit, les intervencions proposades es van presentar als representants de la comunitat local i es van exhibir al barri. En un acte de cloenda, residents, estudiants i mentors van discutir possibilitats i opcions per construir i ubicar les noves instal·lacions.

A Weaved Place

Estudiants d'arquitectura presenten les propostes d'intervencions a l'espai públic a estudiants de secundària

Organitzacions: Escola d'Arquitectura La Salle
Localització: Barri de Bellvitge, L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Data: Abril - Novembre 2021

Els estudiants de batxillerat de l'Institut Bellvitge van documentar les seves experiències personals als espais públics mitjançant fotografies i textos, que van compartir amb els estudiants d'arquitectura de La Salle. Aquests van proposar intervencions a l'espai públic per representar aquestes experiències, i es va organitzar una reunió conjunta a la Plaça de la Cultura per discutir les propostes. A través d'aquestes activitats, l'espai públic esdevingué un lloc d'aprenentatge.

A Happy Place

Joves residents plantant al jardí recent instal·lat. Font: Alive Architecture

Nens del barri pintant la tanca acabada d'instal·lar. Font: Alive Architecture

Els creadors de les pistes d'atletisme les van provar. Font: Alive Architecture

Els participants van renovar la zona al voltant del parc infantil existent amb colorits dissenys. Font: Alive Architecture

Organitzacions: Alive Architecture, en col·laboració amb BRAVVO
Localització: Barri de Marolles, Brussel·les
Data: Abril - Juny 2022

Es va convidar als residents a participar en tallers de co-disseny i co-producció d'intervencions urbanes temporals per fer més habitable el pati de Pieremans. Durant els tallers, els residents van fer propostes per dissenyar i col·locar noves peces de mobiliari urbà, i van rebre formació per col·laborar en la seva construcció. A més, es van organitzar actuacions musicals per atraure els veïns, a qui també es va convidar a compartir menjars al lloc.

Gener 2023

Febrer 2023

Març 2023

Abril 2023

Maig 2023

Juny 2023

Newsletter #3
 Article at Journal of Public Space

Acte de cloenda Brussel·les

Acte de cloenda Barcelona

aprenentatge situat

Festivals

El projecte A-Place compta amb la participació de tres festivals: LOOP Barcelona, Urban Visions a Bolonya i Pame Kaimakli a Nicòsia. En aquests festivals, es dedica una secció especial a A-Place en què es produeixen i comparteixen continguts creatius i artístics, com ara vídeos, pel·lícules i instal·lacions. A més, s'hi organitzen debats interculturals i esdeveniments públics relacionats amb art, comunitat i espai públic.

LOOP Barcelona

LOOP Barcelona és un festival d'art contemporani anual dedicat al videoart i a les pràctiques d'imatge en moviment. Cada any, el festival llança una convocatòria oberta com a part del projecte A-Place, en què se seleccionen propostes per produir un vídeo que són avaluades per un jurat d'experts. A més, LOOP convida un artista resident a investigar les pràctiques de creació de llocs utilitzant mitjans audiovisuals. Les obres de vídeo produïdes per l'artista resident i les seleccionades a través de la convocatòria oberta s'estrenen i exhibeixen a la secció A-Place del festival. A més, s'hi organitzen debats i trobades amb professionals per intercanviar coneixements i discutir el paper dels artistes i els mitjans artístics, especialment el videoart, en la creació d'un sentit de lloc.

Terràpolis, Sitesize, artistes en residència 2019-20.

Pame Kaimakli

Pame Kaimakli és un festival anual que ofereix una plataforma interdisciplinària perquè les comunitats locals connectin amb les arts globals. Mitjançant intervencions creatives en què participen residents i artistes, s'exploren els conceptes del que és públic, la co-creació i el compromís comunitari. El festival ha acollit diverses activitats d'A-Place. El 2020 es van projectar vídeos sobre la temàtica de l'alimentació i la creació de llocs en un cinema emergent. A més, es van organitzar tres sopars comunitaris, tallers de cuina i passejades guiades. A l'edició del 2022, es van projectar obres seleccionades dels festivals LOOP Barcelona i Urban Visions. A més, es van organitzar diverses activitats de reforestació urbana, sopars comunitaris i debats sobre el paper dels festivals i els artistes en la creació d'un sentit de lloc i de comunitat a A-Place.

Tallers amb el col·lectiu We Circle, Pame Kaimakli, 2020

Urban Visions

L'objectiu d'aquest festival de cinema és fomentar un diàleg entre la teoria urbana, les dinàmiques socials i els estudis cinematogràfics, i conscienciar sobre la relació entre els individus i els espais urbans que hi habiten. A aquest efecte, la secció A-Place del festival organitza concursos de curtmetratges sobre els temes "Migrants, refugiats i comunitats desplaçades" i "Comunitats resilents". Després d'un procés de selecció curatorial de les pel·lícules presentades, un jurat atorga els premis durant el festival on s'exhibeixen les obres guanyadores i les preseleccionades.

Festival Urban Visions 2022

Juliol 2023

Agost 2023

Setembre 2023

Octubre 2023

Novembre 2023

Acte de cloenda Lisboa

Acte de cloenda LOOP Barcelona

■ Representar i crear llocs

El sentit del lloc pot ser expressat i transmès a través de diferents mitjans, com fotografies, vídeos, música, dansa, instal·lacions i textos. Cadascun d'aquests mitjans té una forma pròpia de representar i comunicar l'essència d'un lloc, la qual pot provocar diferents reac-

cions —intel·lectuals i emocionals— a l'espectador. A més, les intervencions artístiques poden transformar físicament i simbòlicament els espais públics, dotant-los de nous significats.

Fotografies

Les fotografies representen un lloc aïllant-lo del continu espacial. Capten l'atmosfera física d'un espai en un moment determinat, a través de la perspectiva del fotògraf i segons les característiques tècniques de la càmera. A més, les fotografies poden transmetre els aspectes socials i culturals d'un lloc que contribueixen a la seva identitat, i evocar emocions i records relacionats amb l'espectador.

"Un nou sublim", Iñaki Volante, concurs A-Place MAPPING, 2022

"8:00 pm", Irene de la Garza, A Confined Place, 2020

"Silenci", Catarina Cabral, A Confined Place, 2020

"Levoluciõ de Matryoshka", Ariuna Bogdan, A Confined Place, 2020

"Salvatge i lliure", Azbah Ansari, concurs A-Place MAPPING, 2022

"El desconegut", Marina Papadakis, concurs A-Place MAPPING, 2021

Vídeos

Els vídeos tenen la capacitat de captar la vida d'un lloc i la seva dimensió temporal, a través d'imatges en moviment i so. Permeten observar i analitzar les relacions entre les persones i els llocs que hi habiten, expressades a través de les seves accions i paraules.

"La ciutat per dins", Anna de Manincor/Zimmerfrei, LOOP Open Call, 2020

"Només puc ballar una cançó", Arash Fayez, LOOP Open Call, 2021

"Un viatge a L'Hospitalet de Llobregat", Claudio Zullian, A Weaved Place, 2022

"Ànim de quarantena", Alessandro Marinelli, Urban Visions, 2020

"La carpa", David Bestué i Roser Corella, artistes residents LOOP, 2021

"Terràpolis", Sitesize, artistes residents LOOP, 2020

Sons

El caràcter d'un lloc no només el defineixen els aspectes visuals, sinó també l'ambient sonor. Els sons que es reflecteixen a les superfícies, les veus dels habitants que parlen diferents llengües i la música que sona als carrers o emana de les finestres contribueixen a la diversitat cultural que defineix un lloc.

"Passeig sonor", A Reconnecting Place, Lisboa, 2022

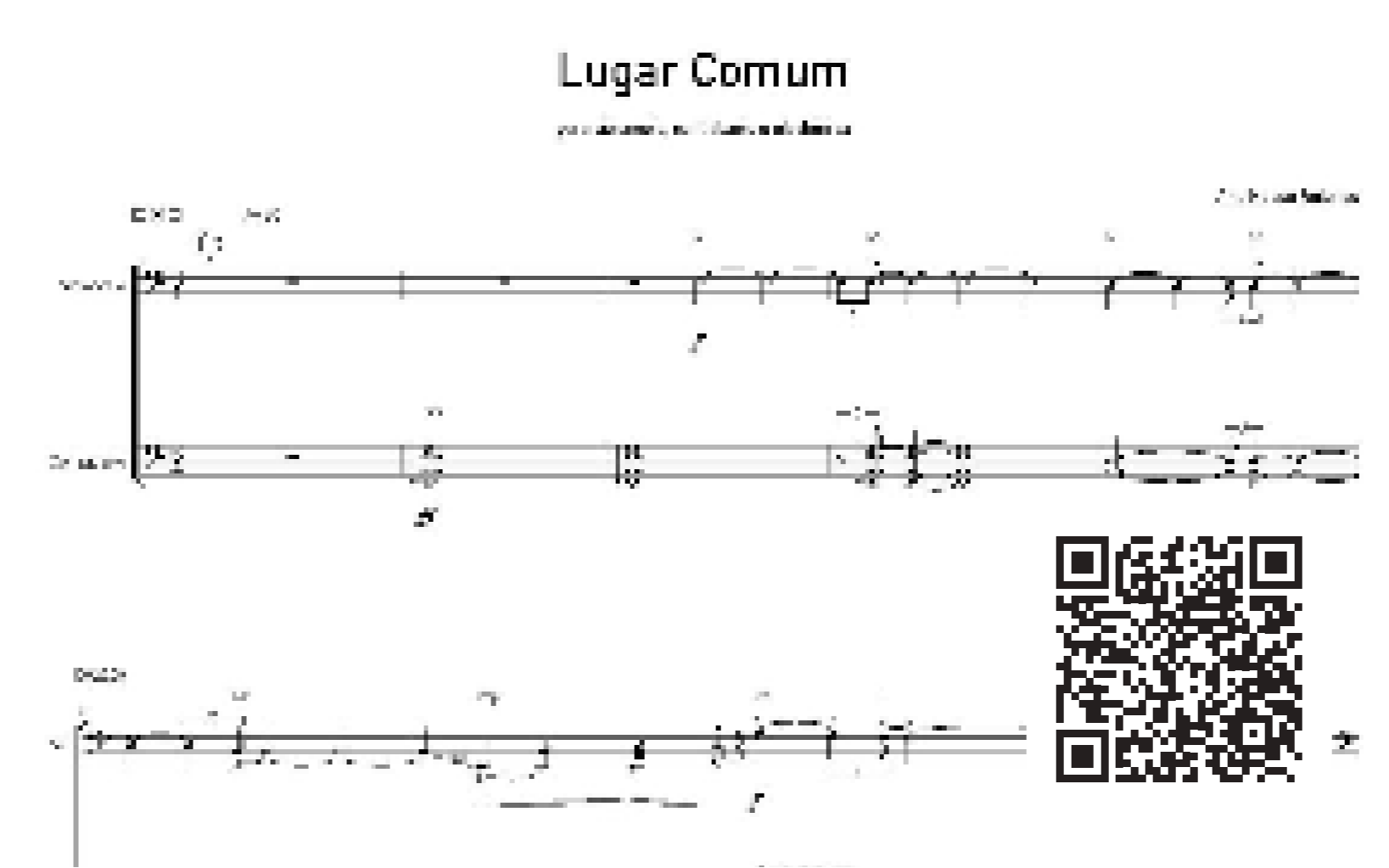
"Barri electromagnètic", A Reconnecting Place, Lisboa, 2022

"Assaig", Un lloc sonor, Lisboa, 2022

"Mantra", Marta Domingues, A Sound Place, Lisboa, 2022

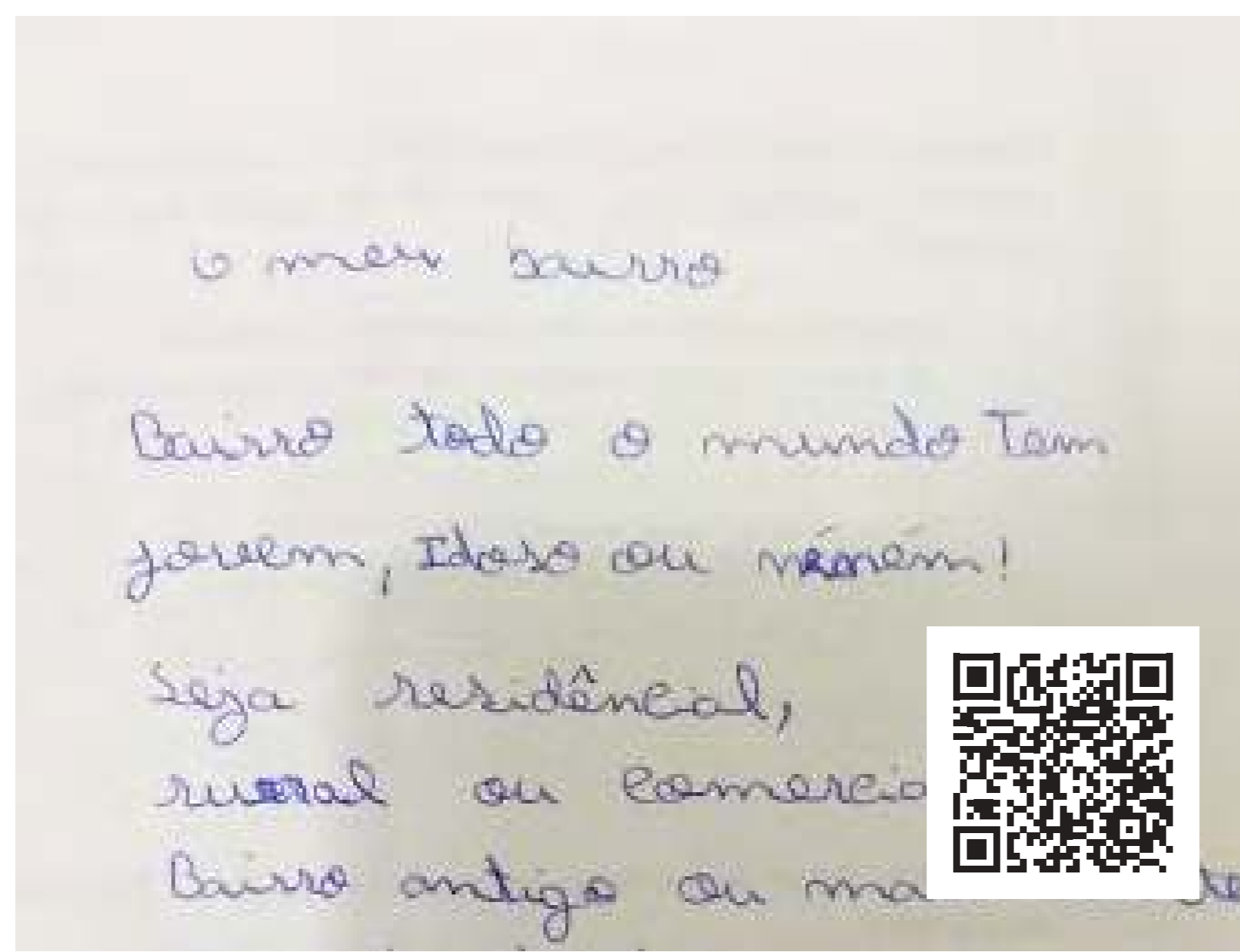
"Lloc comú", Ana Roque, A Sound Place, Lisboa, 2022

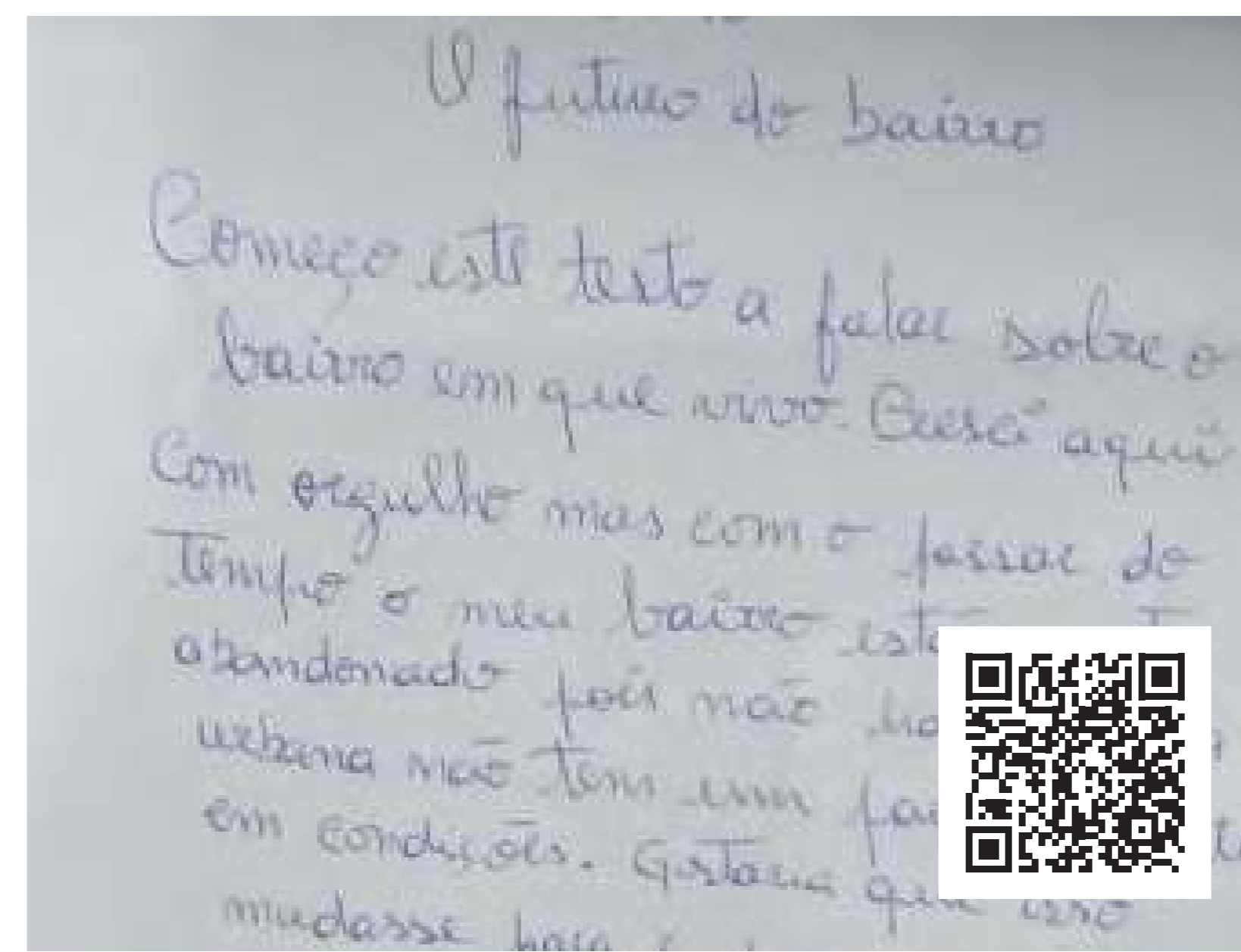
"Ulyssipo", Mariana Ribeiro, A Sound Place, Lisboa, 2022

Texts

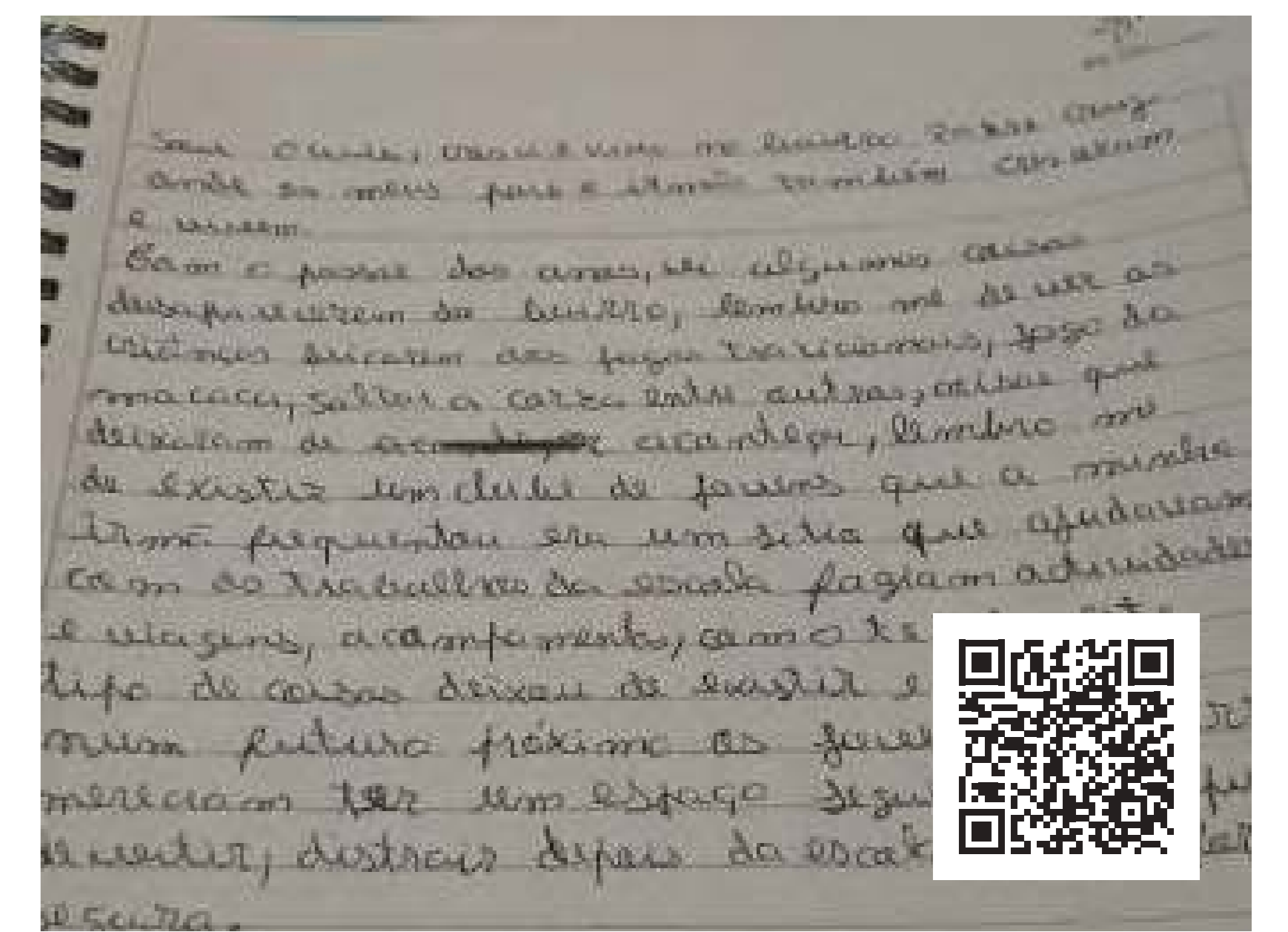
Un lloc es pot descriure tant a través de la prosa com de la poesia. La narració de memòries revela els vincles que les persones tenen amb un lloc i els permet compartir històries personals. Els poemes, en particular, són efectius per expressar el sentiment d'aferrament a un lloc mitjançant l'ús d'un llenguatge simbòlic que evoca imatges i emocions vívides.

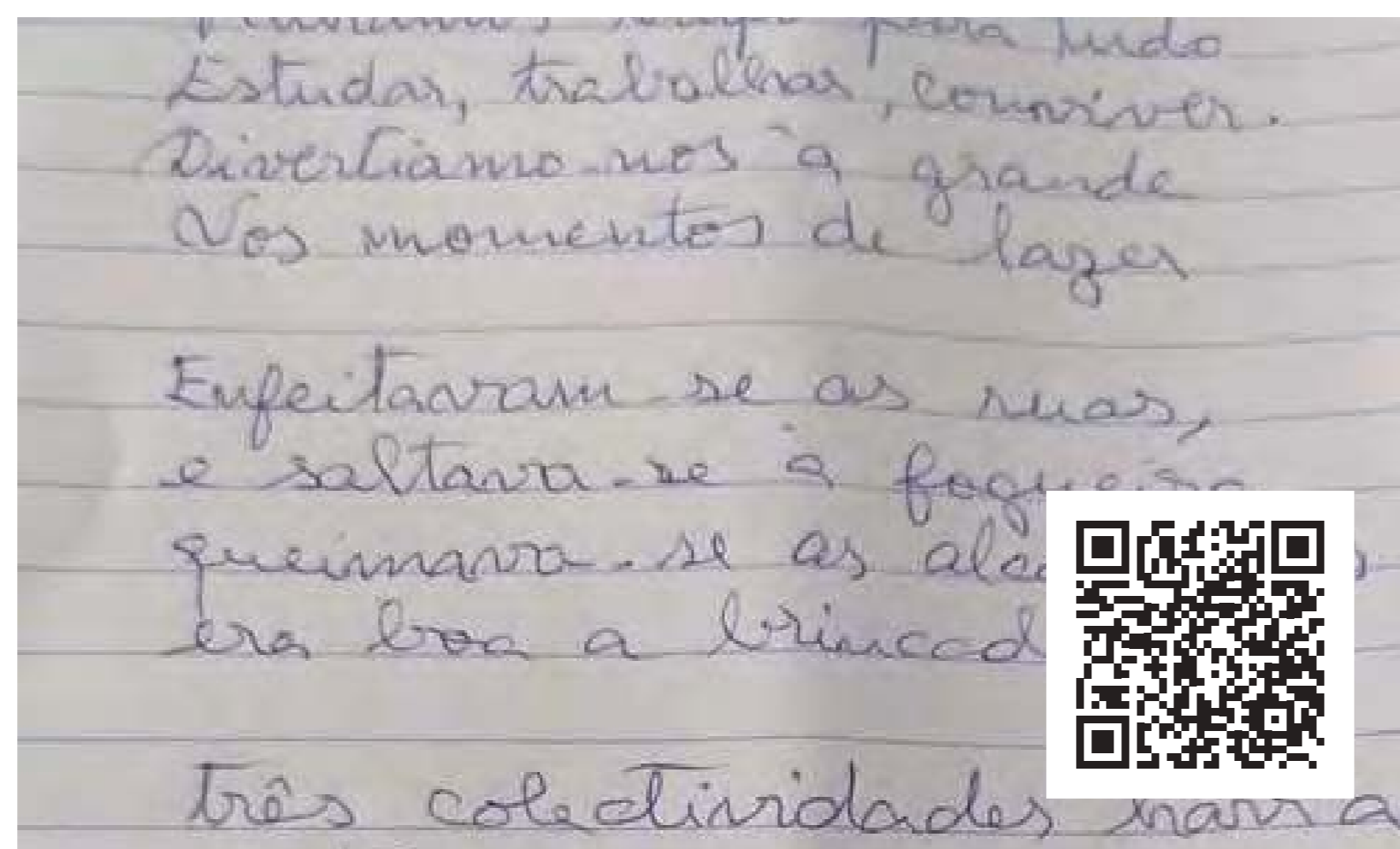
"El meu barri", Ivan Lérias, Concurs de Poesia i Prosa, 2021

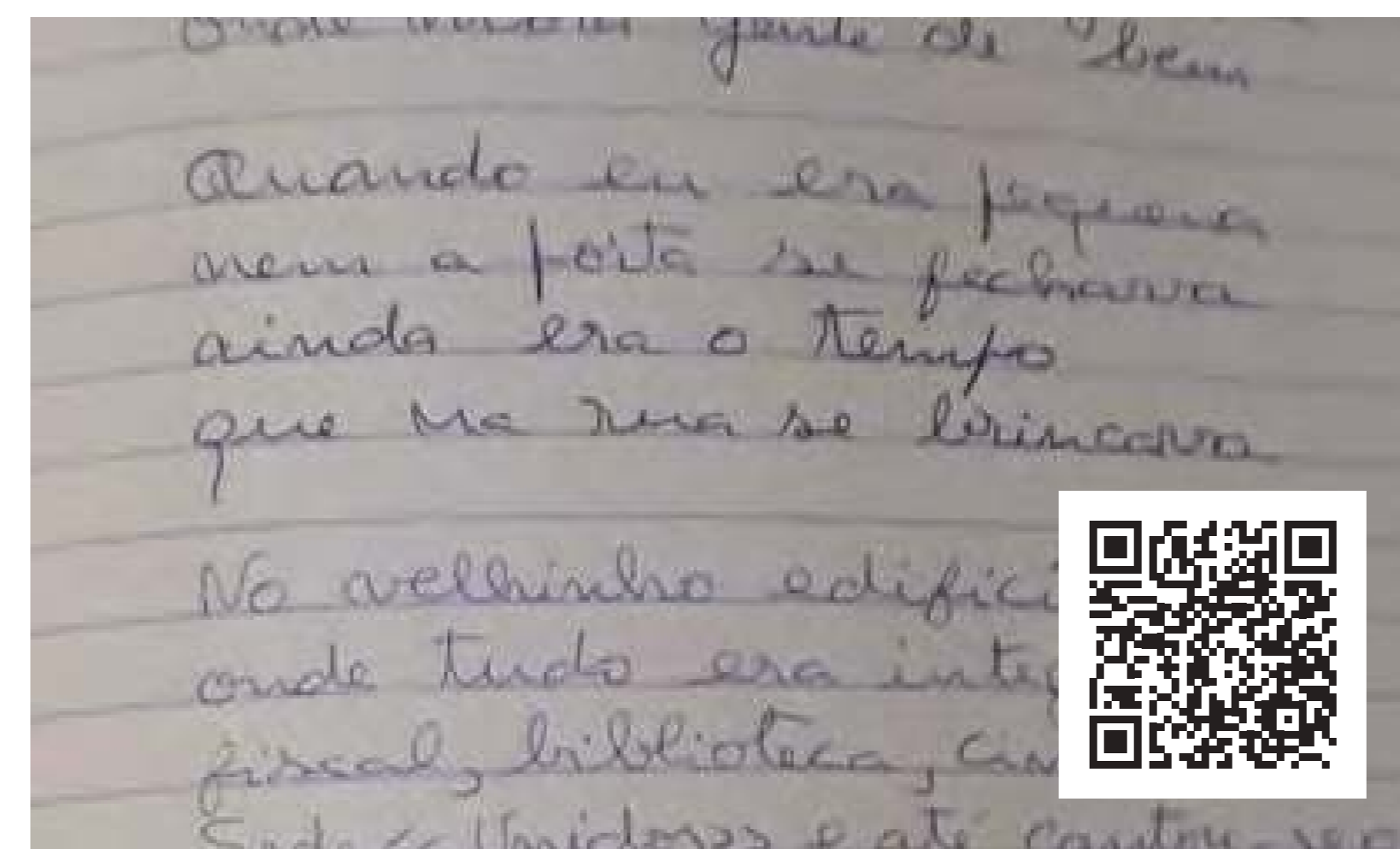
"El futur del barri", Tomás Estevão, Concurs de Poesia i Prosa, 2021

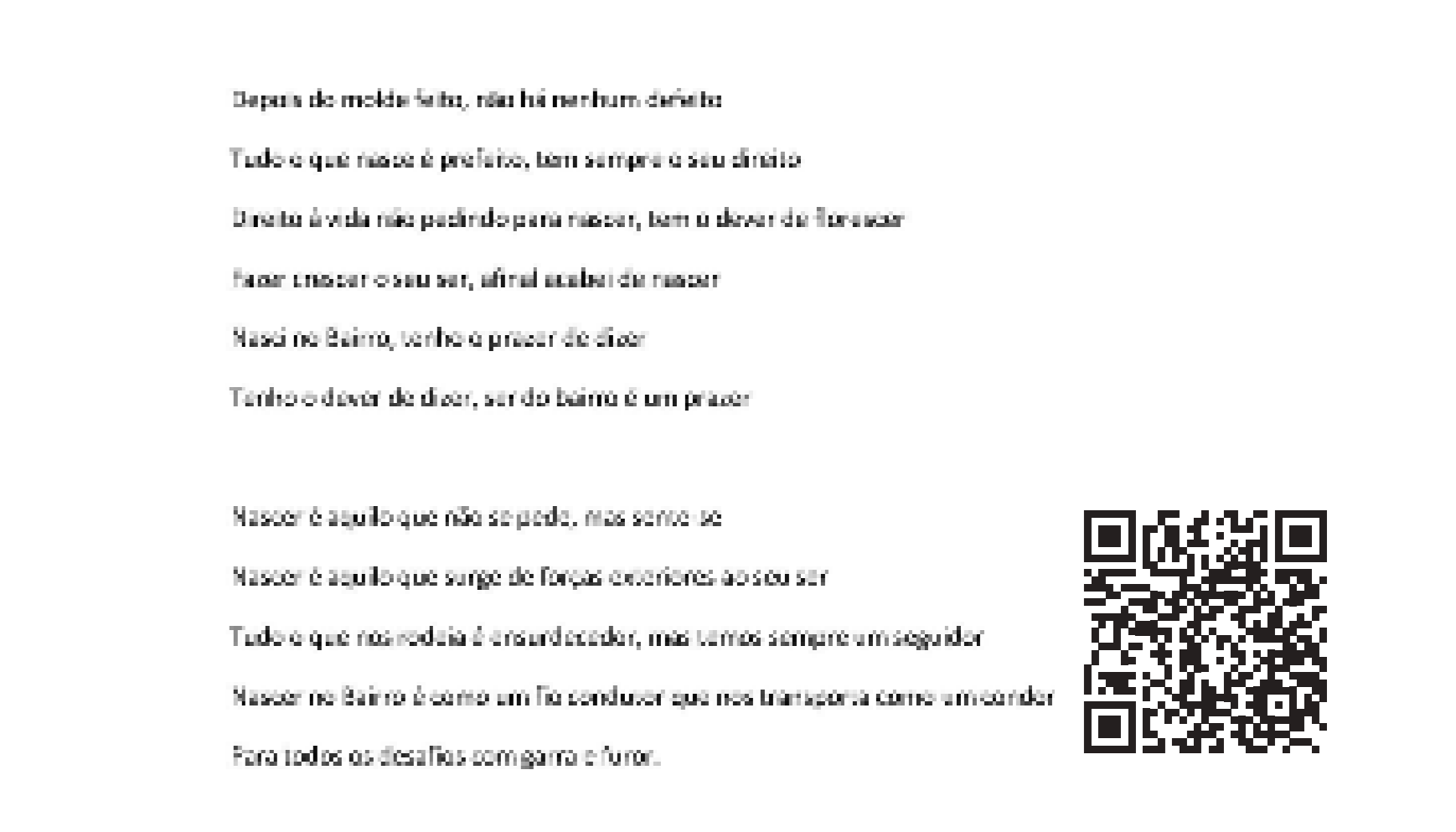
"Memòries del barri", Luis Moreira, Concurs de Poesia i Prosa, 2021

"Sempre dit", Leopoldina Boteth, Concurs de Poesia i Prosa, 2021

"Barri Pare Creu", Cátia Botelho, Concurs de Poesia i Prosa, 2021

"Vaig néixer al barri", Ricardo Palma, Concurs de Poesia i Prosa, 2021

Objectes

Els objectes instal·lats en espais públics, ja sigui com a peces independents o incorporats a la infraestructura urbana, tenen la capacitat d'assenyalar un lloc i atreure l'atenció cap a ell. La connexió que s'estableix entre l'objecte i els espectadors és fonamental per significar un lloc.

"Oficina", Nerea Mejías, Inês Moxo, Maria Rosa Gavin i Paula Diaz, festival ES_CULTURA, L'Hospitalet de Llobregat, 2022

Charlotte Wo, Lina Eva Požnenel, Eva Kožar, Helena Šuláková i Veronika Bachuk, A Re-place, Liubliana, 2022

Simon Devos, A Happy Place: Dardaar, Alive Architecture, 2022

Resignificant la infraestructura urbana, A Weaved Place, L'Hospitalet de Llobregat, 2021

"Omplir el buit", Anna Trasserra, festival ES_CULTURA, L'Hospitalet de Llobregat, 2022

"Jardí vertical", plaça Agia Varvara, Nicòsia

Espectacles

Els espectacles a espais públics tenen la capacitat d'activar un lloc i atraure la gent. Contribueixen a revitalitzar espais públics que poden estar subutilitzats o descurats, transformant-los en espais on desenvolupar la creativitat. Així mateix, reuneixen les persones i fomenten la creació d'un sentit de comunitat i de connexió amb el lloc.

Flash mob, A Reconnecting Place, Lisboa, Octubre 2022

A Delicious Place, Liubliana, Agost de 2020

Associació de gent gran Ca n'Arús, festival ES_CULTURA, L'Hospitalet de Llobregat, Novembre de 2022

A Seedling Place, Nicòsia, Juliol-Agost de 2020

Espectacle StaMurga, A Visionary Place, Bolonya, Novembre de 2020

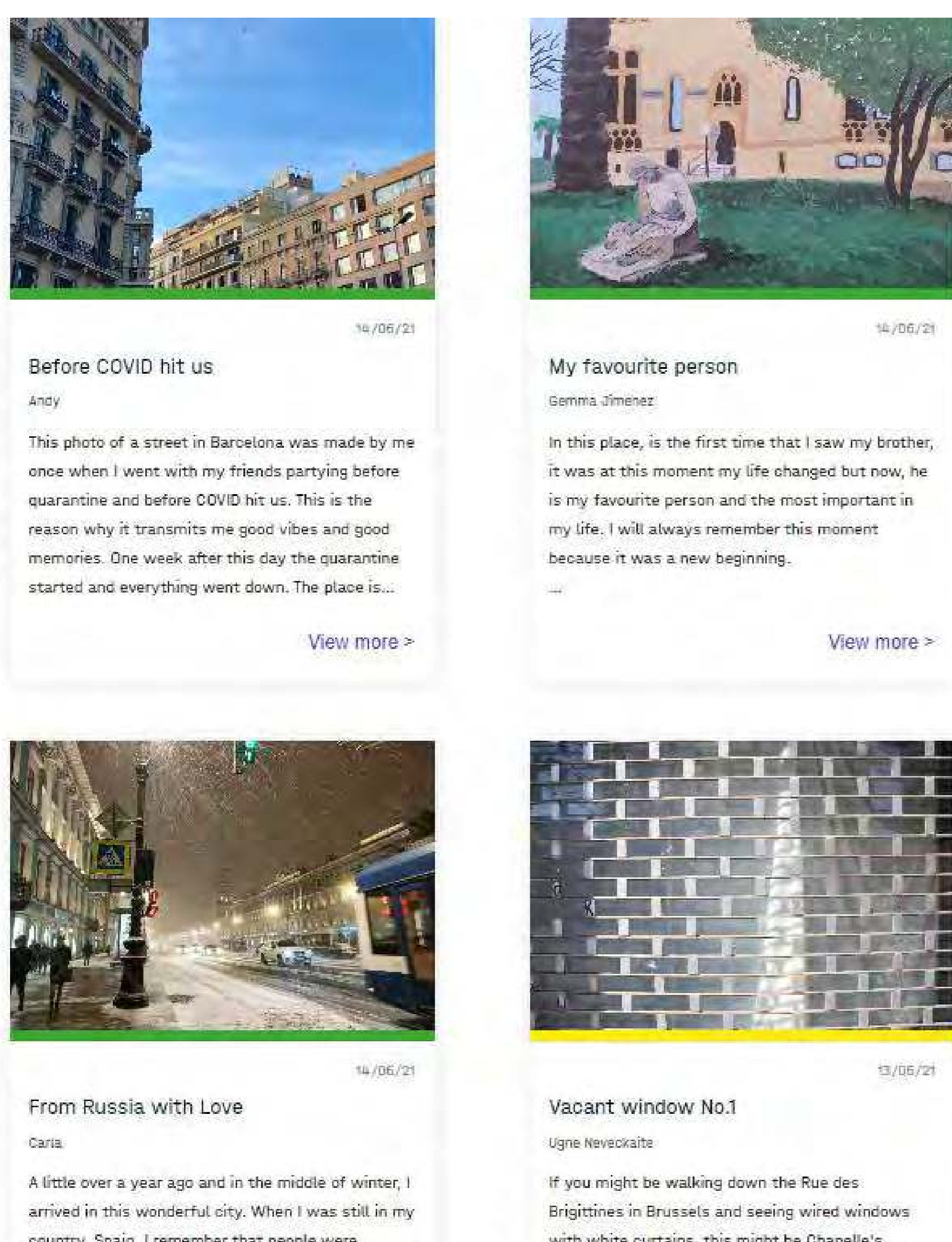
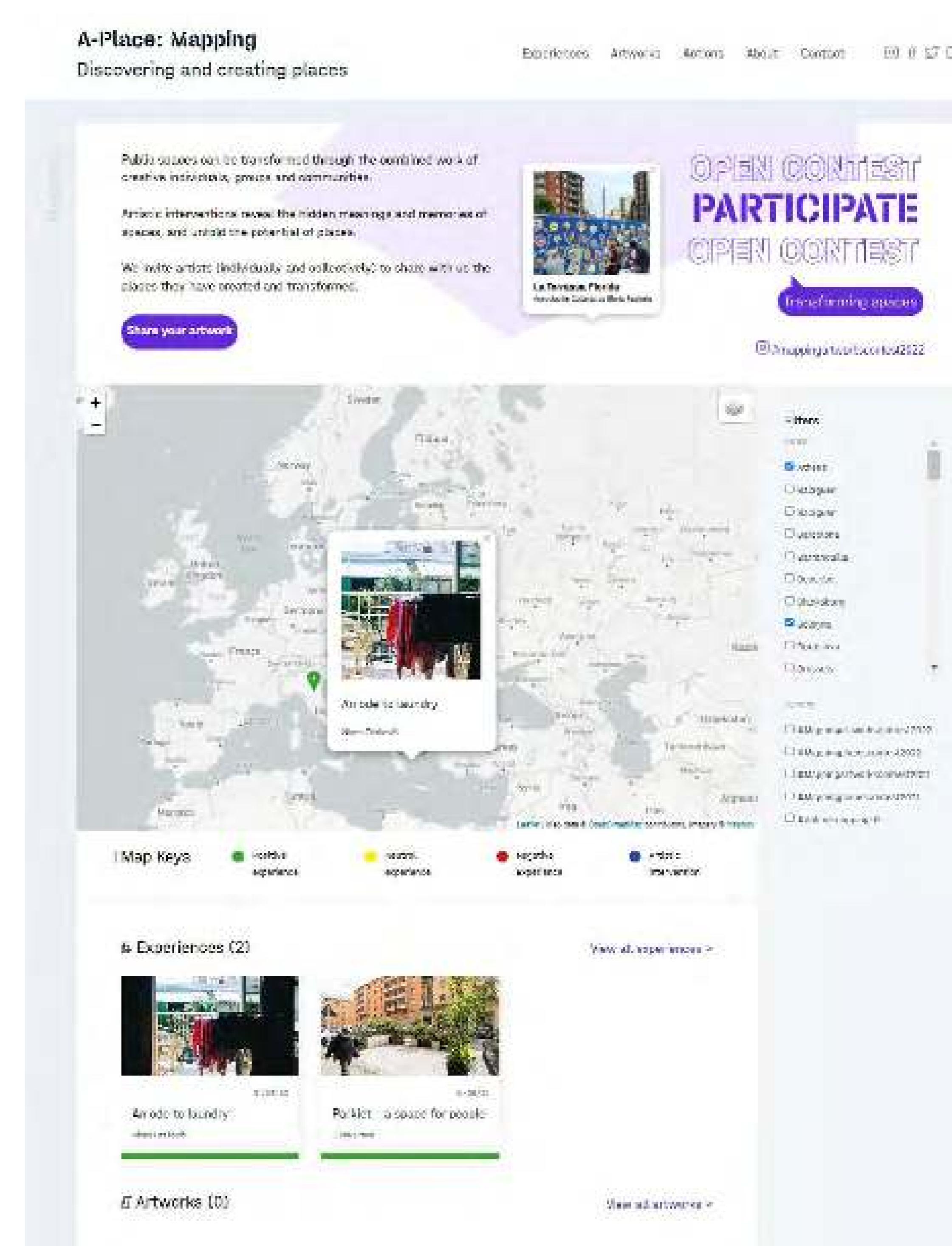
Cinema emergent, festival Pame Kaimakli, Nicòsia, 2020

Llocs digitals

A l'era digital actual, la cultura global es caracteritza per un flux d'imatges que es transmeten a través de xarxes digitals. Per tant, les nostres experiències i percepcions de l'entorn estan profundament influenciades per aquests mitjans. El sentit contemporani de lloc s'experimenta en espais digitals que transcendeixen les fronteres geogràfiques i culturals, connectant persones i llocs arreu del món.

A-Place: Mapping

Aquesta plataforma en línia, creada específicament per a A-Place dona suport a activitats destinades a compartir les experiències de la gent a diferents llocs del món. Aquestes activitats inclouen els concursos "Comparteix la teva experiència amb els llocs" i "Comparteix les teves intervencions artístiques als llocs".

Comparteix la teva experiència amb els llocs

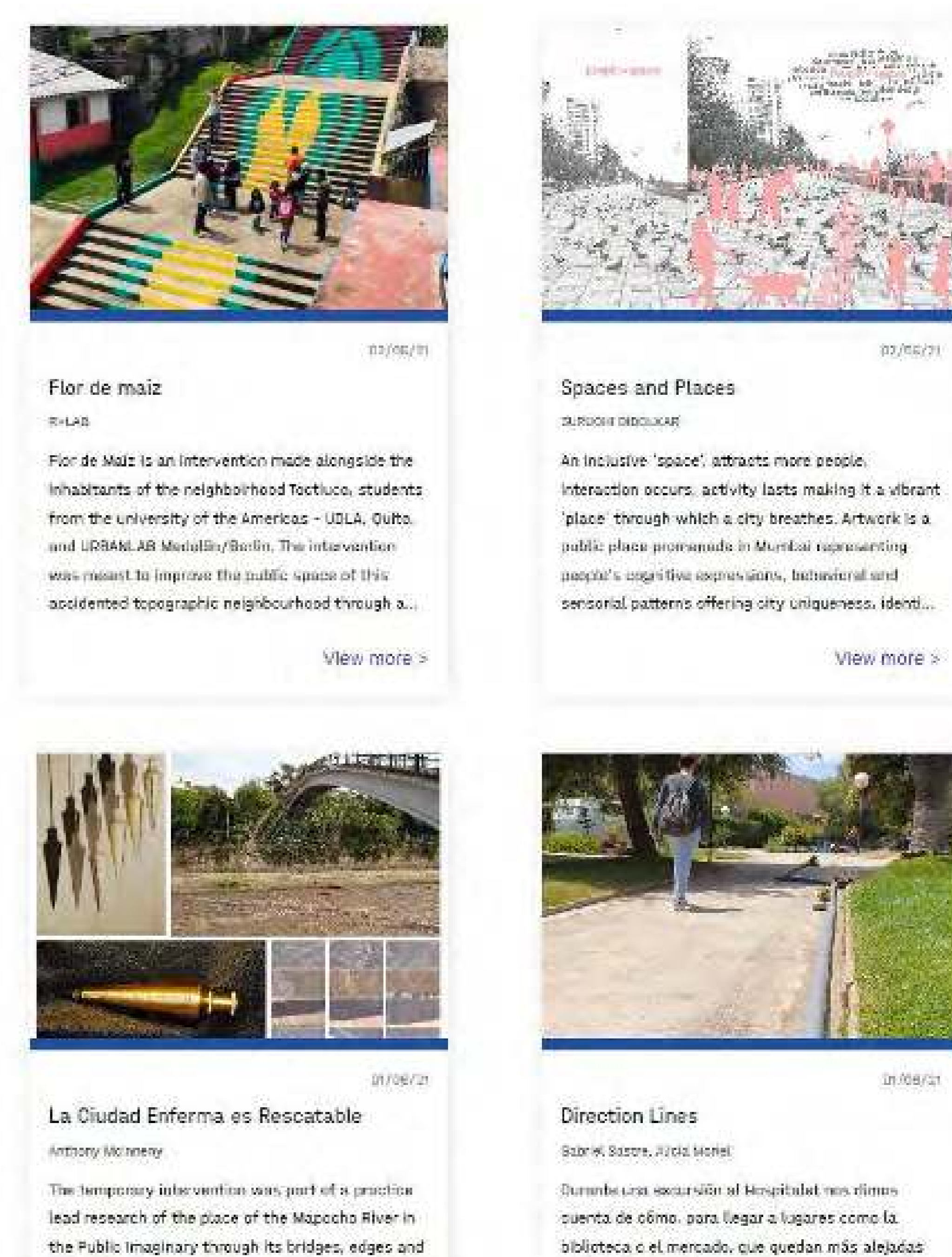
En aquest concurs, els participants són convidats a compartir les seves experiències amb els llocs mitjançant una fotografia i un text. Un jurat internacional i multidisciplinari avalua els treballs presentats i concedeix premis segons els criteris següents:

- La singularitat i l'originalitat del lloc i l'experiència relacionada.
- La capacitat del fotògraf per captar les característiques del del lloc i evocar l'experiència narrada.
- El valor literari del text en si mateix i en relació amb la fotografia.

Comparteix les teves intervencions artístiques als llocs

Aquest concurs s'adreça a aquells que hagin transformat o creat llocs a través de intervencions artístiques. El jurat multidisciplinari atorga els premis tenint en compte:

- L'estètica de la intervenció i la capacitat per integrar art, arquitectura i paisatge.
- El nivell d'implicació de la comunitat en el procés de creació del lloc.
- El poder transformador de la intervenció, el seu impacte a la comunitat i a l'entorn construït.

T'agradaria compartir les teves experiències amb els llocs amb nosaltres? Envia'ns una fotografia del lloc i un breu text que descrivís la teva experiència!

