27-04-2023

IAAC - Institute for Advanced Architecture of Catalonia

I CONCURSO INTERNACIONAL DE VÍDEO

VI MUESTRA EN DIRECTO DE MÚSICA x ARQUITECTURA

48H OPEN HOUSE BARCELONA

Una puerta abierta a la creatividad con el fin de presentar obras de vídeo (videoclip, animación, visuales, *live cinema*, danza, videojuegos, documental) bajo los criterios para valorar del ámbito arquitectónico y experimental, con actuaciones en directo de autores de ámbito local.

IAAC - Institute for Advanced Architecture of Catalonia.
c/ Pujades, 102, 08005 Barcelona
27-04-2023 | 18h - 21:30h

MxA

Música x Arquitectura (MxA)
es un proyecto que ofrece propuestas que relacionan experiencias arquitectónicas con actividades creativas en torno a la música.

El proyecto está dividido en dos secciones:

MxA-Vídeo recoge vídeos de carácter experimental relacionados con la arquitectura. Se origina con el Concurso Internacional de Vídeo, abierto a obras de carácter experimental de ficción, no-ficción, ensayo, documental, arte y animación, relacionadas, preferentemente, con la arquitectura.

Se presentarán los diez trabajos seleccionados y se premiará a los tres mejores vídeos. Se suma una mención de honor al vídeo *In Progress*, dirigido por Marta Azparren y Albert Carreras, con música de Juan J. Ochoa, que formó parte de la edición MxA 2020.

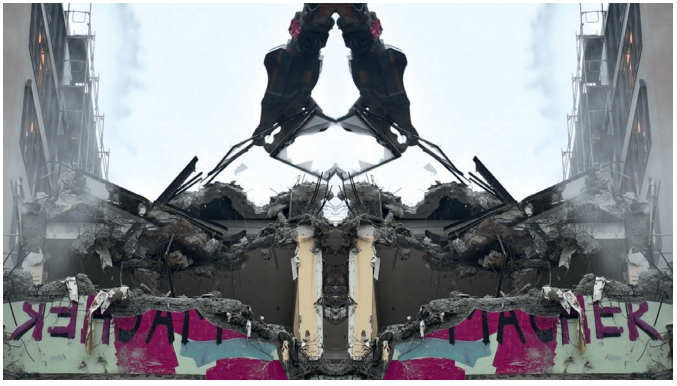
MxA-Concert consta de la actuación en directo de proyectos locales. Parte de una convocatoria de dos actuaciones en directo para proyectos de pequeño formato que puedan llevarse a un escenario.

MxA invita a disfrutar de la arquitectura y la música desde una perspectiva cultural distinta y complementaria.

MxA estrena formato en el IAAC. Las ediciones anteriores se han celebrado en una vivienda en la plaza de la Virreina de Barcelona, en el Pabellón Mies van der Rohe, en el Disseny Hub y en Casa SEAT.

1. DÉBRIS

Claire Walka



Las paredes estallan, se rompen y se hunden. Pulso, luz, niebla, gotas, decadencia. Los cables expuestos se unen en nudos. Piedra, hormigón, baldosas y rejillas entre los molinillos de animales de acero. Impasible, doblado, irreal entre la niebla.

Claire Walka (1978) estudió Cine y Medios Audiovisuales en la Hochschule für Gestaltung Offenbach am Main y en la Facultad de Bellas Artes de Barcelona. Desde 2007, trabaja como directora y editora de cine independiente en Hamburgo. Realiza cortometrajes de gran variedad de géneros, que han sido proyectados y premiados en festivales internacionales de cine. También publica cuentos y poesía en antologías y revistas. Walka es miembro del Foro de Autores de Hamburgo y del Writers' Room Hamburg.

DIRECTORA: Claire Walka Color | 14:00 min

2. SIMULATION

SHIN Jungkyun

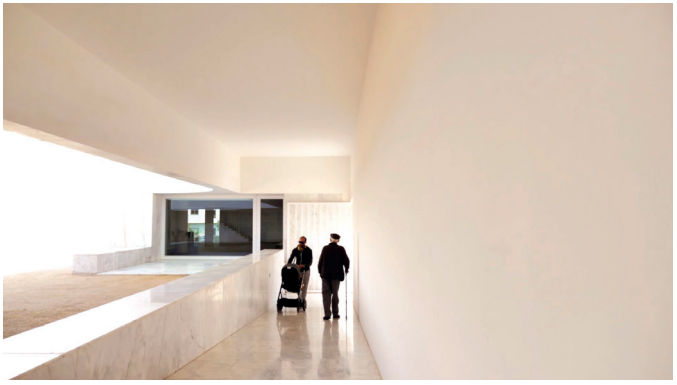
La multipantalla y la expresión corporal son dos de los recursos principales de esta expresión artística sobre la vulnerabilidad del ser humano frente a los cuatro elementos de la antigüedad clásica, que se utilizan para explicar los diferentes comportamientos de la naturaleza. Un elemento (fuego, tierra, aire y agua) por episodio que se desarrolla en distintos espacios de nuestra cotidianidad: en un vagón del transporte público, en una cocina particular, en un espacio comunitario y en un espacio de comunicación vertical.

Shim Jungkyun realizó un máster en Bellas Artes en el Departamento de Bellas Artes de la Universidad Nacional de Seúl. Ha participado en diversas exposiciones y eventos, en solitario y grupales, en Corea, Hong Kong, Irlanda, Japón, Suecia y Croacia.

DIRECTOR: SHIN Jungkyun Color | 10:00 min

3. THE LIBRARY

Rita Féria



El vídeo comienza con un plano medio que ya muestra la importancia del usuario y del conjunto de palmeras que ocupan el espacio público, de manera que se favorece visualmente la continuidad entre la explanada de la plaza y los espacios interiores que la siguen. El sonido en directo colorea y da calidad a los diferentes espacios, que se describirán gracias al uso y las circulaciones de los usuarios, y los contrapone al vacío de este gran recinto al aire libre. Un vídeo producido por los arquitectos autores que explica perfectamente la intención de este proyecto arquitectónico, ganador de un FAD en 2022, de ser un edificio con presencia en la plaza, sólido e identificable por fuera y abierto en su patio central.

Rita Féria es una cineasta afincada en Lisboa. Estudió Diseño en la Universidad de Arquitectura de Lisboa y Cine en Lisboa y Nueva York. Trabajó en ambos ámbitos hasta que decidió dedicarse exclusivamente al cine. Como directora de cine, ha dirigido cortometrajes, documentales, películas de marca y corporativas. También es productora de cine, editora y fotógrafa.

DIRECTORA: Rita Féria Color | 2:00 min

EXPERIMENTAL ITALIA | 2017

4. SCULPT THE MOTION

Devis Venturelli

Sculpt the Motion muestra transformaciones continuas de cuerpos metálicos en diferentes escenarios urbanos: la arquitectura contemporánea es un escenario para esta performance, una experiencia como un paseo escultórico en un flujo continuo. Los estratos de plata de material aislante son superficies incontrolables que no contienen el impulso de convertirse en una forma creativa. El cuerpo se convierte en una expresión ritual y, en parte, se transforma en un material maleable.

Devis Venturelli es arquitecto, artista y cineasta. Centra su interés en el estudio del contexto urbano y su red de relaciones, desde la moda hasta la arquitectura, desde la antropología contemporánea hasta los objetos y su exhibición inconsciente. Busca describir un mapa que conduce a un viaje a través de profundos vínculos entre la realidad y la visión.

DIRECTOR: Devis Venturelli Color | 6:08 min
DISEÑO DE SONIDO: Alessandro Tomarchio

5. LELÉ'S HOUSE

Jean Paulo Bergerot

La vida no visible que se impregna en la memoria de una vivienda: este cortometraje presenta, de forma poética, la casa que el arquitecto João Filgueiras Lima, *Lelé*, proyectó en Brasilia a principios de los años setenta.

Jean Paulo Bergerot es fotógrafo y comisario de arquitectura y diseño desde hace más de dos décadas. Lleva siete años produciendo pequeños documentales de arquitectura, con un lenguaje propio, donde el tema de la percepción creativa es el foco de la narración.

DIRECTOR: Jean Paulo Bergerot

COLOR | 4:20 min
IDIOMA: Portugués

DOCUMENTAL ESPAÑA | 2022

6. INSULAR

Adrián León Arocha

Este vídeo es una reflexión sobre la incertidumbre de una situación social, en un tiempo y en un espacio concretos, sobre el sentido de pertenencia y sobre lo que nos pertenece, ante la necesidad de traspasar fronteras y abandonar el territorio.

La pasión por el cine de Adrián León Arocha (1993) empezó a los catorce años. Cursó estudios de Guión y Cinematografía en Madrid. Con el deseo de aumentar sus conocimientos y experiencia profesional, pasó una temporada en Los Angeles. Regresó a Canarias para producir material propio desde las calles y el entorno urbano en el que vive, bajo una mirada vanguardista influenciada por el cine independiente y la escena musical.

DIRECTOR: Adrián León Arocha COLOR | 1:30 min

EXPERIMENTAL | ARQUITECTURA CHINA | 2023

7. STILL LIFE

KIMVI nguyen

Still Life complementa el espacio arquitectónico del Centro Cultural de la Bahía de Suzhou, diseñado por el arquitecto francés Christian de Portzamparc, y reconoce el día del solsticio de invierno chino. La artista encarna el concepto de escultura de naturaleza muerta utilizando un par de paraguas de plata, objeto de protección y refugio. Escondida entre la vibrante membrana amarilla del paraguas, la artista emerge de su confinamiento de metamorfosis, parecido a una semilla que germina. El cuerpo equilibrado de la artista y los movimientos graduales que intervienen transforman la percepción de los paraguas y su función doméstica.

Kimvi Nguyen (1982) es una artista visual y de performance con más de diez años de experiencia, licenciada en escultura de Bellas Artes por la Universidad de Southampton - Winchester School of Art del Reino Unido. Actualmente, es artista en residencia y profesora del Departamento de Diseño de Arquitectura de la Universidad Xi'an Jiaotong-Liverpool de Suzhou, en China.

DIRECTORA: KIMVI nguyen COLOR | 2:59 min
MÚSICA ADICIONAL: Mike Gale

EXPERIMENTAL ALEMANIA | 2022

8. MOVE

Vanessa Cardui

MOVE es un cortometraje experimental que explora la influencia de la arquitectura en la psique humana. El cortometraje hace hincapié en la exploración física del Plattenbau, una arquitectura de pisos de bloques de hormigón prefabricados que era típica de la Alemania del Este.
Se cuestiona la relación entre el cuerpo y el espacio.

Vanessa Cardui (1987) es una artista de vídeo residente en Berlín. Estudió Arte en la Universidad de Hildesheim, en Alemania. Su obra se caracteriza por las metamorfosis artísticas: transforma objetos cotidianos en piezas de arte y explora distintas técnicas de animación para dar vida a los objetos. Trabaja con contrastes de colores significativos y crea un mundo imaginativo que surge de la textura del material.

DIRECTORA: Vanessa Cardui

COLOR | 1:34 min
IDIOMA: Alemán

9. SCORING SITES 3

Stella Mastorosteriou

Scoring Sites 3 es una serie de videodanzas sobre las interrelaciones del espacio urbano y los cuerpos que lo habitan. A través de partituras coreográficas que involucran al cuerpo que baila en la investigación de diversos espacios públicos, se estudia el entorno construido de la ciudad y se intenta encontrar nuevas formas de relacionarnos con él. Es un viaje para redescubrir la propia ciudad y recuperar su espacio. *Scoring Sites 3* se creó en el Jardín de Esculturas, en el nuevo paseo marítimo de Tesalónica.

Stella Mastorosteriou es una bailarina y educadora de danza. Su primer cortometraje, *Don't See Deer*, recibió una mención honorífica como finalista en el Visioni Urbane Film Festival - Urban Visions. Más allá de la Ciudad Ideal. En 2021, recibió financiación del Ministerio de Cultura y Deportes griego para desarrollar el proyecto de investigación *Scoring Sites - Coreographic Scores for the City*.

DIRECTORA: Stella Mastorosteriou COLOR | 4:46 min
DISEÑO DE SONIDO: Konstantinos Katsamakis

10. THE OPENING

Davide Rapp

Dos extraños técnicos, Keymaster y Gatekeeper, caminan sin ser molestados por los espacios de un gran edificio de oficinas, recién terminado, pero aún deshabitado. Instalan grandes pantallas azules en diferentes plantas y en diferentes espacios, sin hablar entre ellos. Al completar el trabajo, se miran y, después de un gesto de comprensión, Gatekeeper presiona un botón azul especial: con un clic, todas las superficies azules instaladas en el edificio se activan y se convierten en portales listos para ser cruzados...

Davide Rapp (1980) es videoartista, arquitecto y doctor en Diseño de Interiores por el Politecnico di Milano. Trabaja en los campos de la arquitectura y el cine produciendo instalaciones multimedia mixtas, montajes de películas y ensayos de vídeo. En 2014 participó como colaborador en la 14ª Exposición Internacional de Arquitectura - Fundamentos (Biennale Venezia, 2014), con *Elements*, un montaje de 32 minutos de clips cortos relacionados con la arquitectura. En 2021, participó en competición en el 78º Festival Internacional de Cine de Venecia, con la película de montaje de realidad virtual *Montegelato*. Es fundador y director creativo de la agencia creativa '-orama', con sede en Milán.

DIRECTOR: Davide Rapp COLOR | 9:52 min
BANDA SONORA ORIGINAL: Eugenio Timpani

MxA-CONCERT

LIVE CONCERT:
ELECTRÓNICA EXPERIMENTAL

1. 'CIUDAD CATARSIS'
SOBRE TEXTOS DE ITALO CALVINO

PAPPENHEIM

Pappenheim es un colectivo de música electrónica experimental formado por Marcelo Lastra, Sebastián García Ferro, Muñeca de Trapo y Fernando Molina (invitado desde Buenos Aires).

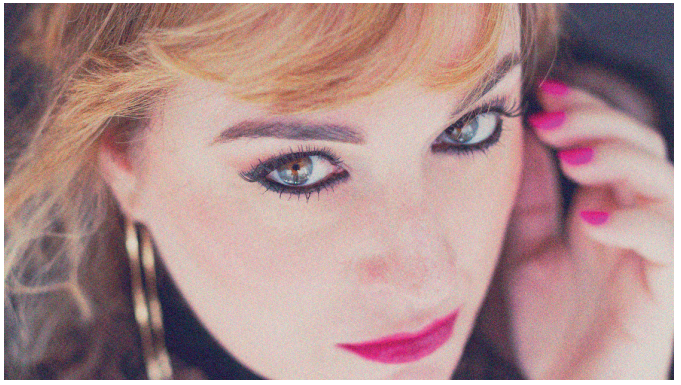
Pappenheim entiende el espacio de improvisación como una asociación libre freudiana que se convierte en sonido. "Todas las ocurrencias, ideas, imágenes, emociones, pensamientos, recuerdos o sentimientos, tal cual como se le presentan, sin ningún tipo de selección, ni estructuración del discurso, sin restricción ni filtro, aun cuando el material le parezca incoherente, impúdico, impertinente o desprovisto de interés" (Sigmund Freud, 1913).

En *Ciudad Catarsis*, se recorren las ciudades de Calvino como aquellos hombres de naciones diversas que, al soñar la misma ciudad, la van construyendo, persiguiendo su deseo y, al mismo tiempo, levantando una trampa. "Yo hablo —dice Marco— pero el que me escucha solo retiene las palabras que espera [...]. Lo que dirige el relato no es la voz: es el oído" (Italo Calvino).

LIVE CONCERT:
ELECTRÓNICA DARK SYNTH

2. MESMERISMO PARA ÁNGULOS MUERTOS

SYNEBA



Detrás del nombre de Syneba se encuentra Esther Alarcón, productora de música electrónica.

Syneba presenta una sonoridad oscura y elegante. Un sentimiento melancólico... paisajes nostálgicos inspirados principalmente en los sonidos de la década de los años ochenta: melodías oníricas de lugares románticos, atmósferas de un pasado al que se siente pertenecer.

Un diseño musical críptico y ambiguo, de sonidos de la electrónica *dark ambient* y *dark synth*; arpegios, drones, sub-bajos, toques orquestales. Sintetizadores oscuros que crean una armonía que abriga un espacio-tiempo denso y melancólico. Virajes audaces y caleidoscópicos.

Organiza:
Associació cultural 48h Open House Barcelona

Dirección:
Javier Maculet

Jurado:
Elisenda Bonet, Ana María Álvarez, Anna Solà

Logística:
Gal·la Maculet, Georgina Bravo, Juan C. Cid

Colaboración especial:
Albert Domenech [Ableton]
Josu Lafont, Txema Aguiriano [Bideodromo]

Diseño:
Estudio Primavera

Producción y sonido:
Francesc Ticó [Ina So]

48H OPEN HOUSE BARCELONA

Ajuntament de Barcelona

Iaac Institute for advanced architecture of Catalonia

AMB

CASA SEAT

DEDQ

+ MODEL FESTIVAL D'ARQUITECTURES DE BARCELONA

ina SO PROFESSIONAL SOUND & LIGHT