

GREEN TRASHFORMATION

Green Trashformation será un laboratorio de experimentación in situ, donde diseñaremos y construiremos un espacio arquitectónico con materiales naturales (piedra, tierra, madera...) y objetos desechados (botellas de vidrio, botellas de plástico, neumáticos, gomas de regadío...). El objetivo es claro: aprender a construir con lo que hay, con lo que sobra.

TUTOR:

LUIS CASTILLO - SPAIN: (Motril, 1989) Arquitecto formado entre Granada, Toulouse y Guadalajara (México). Le apasionan el compartir creativo y el hacer con las manos. Comprometido con la sostenibilidad y el aprovechamiento óptimo de los recursos, Luis encamina su trabajo hacia una arquitectura con la gente, por la gente y para la gente.

Ha colaborado con la organización Techo México en la construcción de viviendas de emergencia para asentamientos informales, ha diseñado junto a la asociación senegalesa Keur Talibé Ndar un refugio temporal para niños mendigos; y ha trabajado como formador y bioconstructor para la ONG Hahatay, coordinando proyectos relacionados con la sensibilización medioambiental y el desarrollo comunitario. Actualmente y en paralelo a su participación en el estudio de arquitectura Contexturas, del que es cofundador, se desarrolla profesionalmente de forma independiente, a caballo entre Senegal y España.

MAKE THE LANDSCAPE

Este taller pretende llevar al grupo una discusión sobre el desarrollo del paisaje, considerando la relación hombre - naturaleza. El ser humano da forma al entorno, y a su vez es remodelado por éste. En el taller se dará un paseo por la Quinta do Mirante con una charla grupal sobre el paisaje agro / forestal que está presente allí. Después de la caminata, el grupo se reunirá para un trabajo colectivo centrado en la restauración del paisaje.

TUTORES:

JÓNI VIEIRA - PORTUGAL: paisajista graduado en la Universidad de Oporto, con una maestría en agricultura orgánica. Apasionado por el paisaje y la naturaleza. Actualmente trabaja en diseño de paisaje y conservación de paisaje y naturaleza.

RICARDO VIEIRA - PORTUGAL: paisajista graduado en la Universidad de Oporto, apasionado por el paisaje y el diseño de jardines. Con una gran experiencia trabajando estrechamente con otros planificadores y jardineros, es el arquitecto paisajista actual que está trabajando en el desarrollo de Quinta do Mirante.

THE CONTINUOUS R

Comenzando un mes antes del comienzo del festival, nos pondremos en contacto con los colaboradores locales para explicar la idea y "guardar" los materiales que usaremos. Esto tendrá dos objetivos principales: la conciencia local sobre la cantidad de residuos producidos y la curiosidad por los usuarios, que están colaborando con sus desperdicios.

Divididos en seis días de duración, motivaremos a nuestros participantes a través del trabajo artistas que utilizan residuos, desde Merzbau de Kurt Schwitters (1887-1948) hasta Bordalo II (nacido en 1987). Una vez recopilado el material, lo analizaremos y comenzaremos a construir. AL finalizar y dejarlo reposar, miraremos lo que hemos generado, y recopilaremos imágenes para crear un diario o fanzine, con la posibilidad de enviarlo a colaboraciones locales. "Mire lo que hicimos con su basura".

TUTORES:

MÁRCIA LUÇAS- PORTUGAL: Nació en Porto (Portugal). Vive en Vilarelho, Vila Boa de Quires. Licenciada en Artes Plásticas - pintura FBAUP. En 1986, estudió Animación en el Curso de Cine de la Cooperativa ÁRVORE, para después trabajar con Abi Feijó, en Filmógrafo Estúdio de Cinema de Animação do Porto. D.E.S.E. En 1994 obtiene el Diploma de Estudios Superiores en Diseño Industrial por ESAD.

Su obra está presente en el Museo de la Bienal de Cerveira, en el Museo de Chaves, en las colecciones de FBAUP (falta una U Fachada de las Artes de la Universidad de Oporto) Banco de Portugal, Associação Nacional dos Jovens Empresários, Deutscher Orden, en la colección de Baviera BMW (Portugal), PLMJ Foundation y en varias colecciones privadas. Márcia también enseña "Desenho A" y "Diseño, Comunicación y Audiovisuales" en la Escuela Secundaria de Marco de Canaveses.

MAKI MAKE

Maki Make consiste en una mesa de diseño alrededor de la cual compartiremos ideas comunes sobre la creación de máquinas agrícolas sostenibles. Juntos como un equipo conformaremos una descripción de las actividades agrícolas en Quinta Do Mirante, y organizaremos un recorrido para conocer el proceso de cultivo y sus necesidades.

Una vez que hayamos recopilado esta información, los tutores mostrarán algunos ejemplos de máquinas y mecanismos sostenibles como los experimentos de Theo Jansen, y ayudarán a los participantes a crear algunos modelos. Finalmente, el equipo cortará las piezas de madera de acuerdo con el diseño, colocará las juntas y ensamblará las piezas para elaborar un prototipo que funcione.

TUTORES:

VICTORIA POLANCO - ESPAÑA: Master Architect por E.T.S. Madrid, con un principal interés en proyectos / festivales colaborativos como miembro del Colectivo LHRC. Trabaja en la Co-creación de prototipos nómadas basados en la filosofía del reciclaje de materiales y la aplicación de las lógicas de crecimiento ecológicas de la naturaleza, utilizando estructuras ligeras para ello.

BEATRIZ ARNAIZ - ESPAÑA: Master Architect por E.T.S. Madrid, con una alta experiencia en dar conferencias y enseñar en talleres sobre morfología estructural y tecnologías arquitectónicas. Realiza la construcción de prototipos en este campo, desde el diseño hasta la elaboración, utilizando la filosofía low tech. Del mismo modo, realiza una Investigación en eficiencia estructural.

COLLECTIVE JOURNEY NOTEBOOK

El dibujo es una herramienta de análisis. Es mirar con cuidado, como mirar algo por primera vez. Es como mirar dos veces. Si quieres dibujar algo, tienes que estudiar cuidadosamente lo que estás viendo. Mantenerlo en su cerebro y transmitir esa acción a la mano para sintetizar y traducir lo que ve en un formato físico. El dibujo siempre se ha utilizado como herramienta de estudio en muchas áreas y situaciones, y usaremos en este workshop una de ellas: el croquis de viaje. El taller pretende crear un diario de viajes ilustrado colectivamente. Quinta do Mirante es un lugar mágico, un lugar que descubriremos, viviremos juntos y trataremos de comprender más a través del dibujo. Estudiaremos entre los participantes y tutores, los diferentes elementos del paisaje que nos rodea. Descubriremos las diferentes técnicas para realizar este análisis gráfico. Y aplicaremos los que mejor se adapten a cada situación. Finalmente generaremos un diario de viaje colectivo.

TUTOR:

SANTI VICENTE - ESPAÑA: es arquitecto por la ETSA-UPV (Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valencia). También estudió "Artes aplicadas de la escultura" en la EASDV (Escuela de Arte y Superior de Diseño en Valencia) y fotografía en la Escuela de Fotoarte en Santiago de Chile. Con ese conocimiento adquirido en generación, producción y comunicación de ideas, funda el estudio memosesmas (menos es más), con el que aborda proyectos de diferentes escalas y soportes, especializándose en comunicación gráfica e ilustración.

TALES OF THE TERRITORY

"Historias del territorio" es un proyecto artístico nómada que busca reunir a la comunidad en torno a un objetivo común, y crear una visión alternativa del territorio a través de esa creación colectiva. Juntos construiremos una cartografía textil que contendrá historias de la vida diaria. Narraciones relacionadas con el paisaje que habitamos, historias que ocurrieron en diferentes puntos del pueblo y que darán forma a una visión diferente del territorio. El resultado es una creación abstracta entendida por las personas que tomaron parte de la creación.

TUTOR:

ADRIANA FERNANDEZ - ESPAÑA: Licenciada en Bellas Artes por la UCM y con estudios sobre Creación documental y cinematográfica en HBK saarbücken (Alemania). Sus intereses son escuchar y crear historias; encuentra en las narraciones cotidianas una fuente de conocimiento colectivo. Su práctica persigue la construcción de espacios para compartir contenido y facilitar su comprensión.

NATURAL INK & PAINT

El taller se propone revisar las habilidades de l antiguo oficio que es la fabricación de tinta natural. Al cosechar una variedad de recursos naturales locales como plantas, flores, bayas, carbón y otros materiales disponibles para extraer experimentalmente su color, produciremos pinturas orgánicas y las utilizaremos en otros talleres, así como también crearemos arte en toda el área.

TUTOR:

ROLAND DE L'ORME - HOLANDA: Ha trabajado de forma independiente durante más de 10 años, desarrollando trabajos de pintura de calidad en edificios nuevos y monumentales en todo Holanda. Roland hace piezas de arte sobre lienzo desde una edad muy temprana. Sus trabajos recientes están siendo mostrados en varias galerías holandesas. Ha sido dos veces tutor de festival creando objetos artísticos funcionales y obras de arte muy creativas utilizando objetos abandonados, recolectados.

NATURE KNOWS BEST

El desapego de los procesos de producción de los productos que utilizamos a diario es una imposición de la lógica urbana. Al devolver la vida al núcleo de nuestros hábitos de consumo, no solo buscamos la salud del medio ambiente, sino que también preservamos las relaciones sociales que se crean a su alrededor.

Inspirados por esta experiencia rural, vamos a fabricar diferentes productos para nuestro ser exterior e interior, así como para nuestro entorno, como jabón, champú, aceites esenciales, tés, pomadas, limpiadores de vidrios y detergentes para ropa. Las recetas universales serán contrastadas y enriquecidas con el conocimiento de los habitantes locales, creando una intercambio intergeneracional. Además de eso, las plantas que rodean el lugar se convertirán en nuestra propia despensa. En conjunto, nuestro objetivo es difundir las virtudes de los remedios naturales como una forma de vincular las zonas urbanas y rurales, mejorando un modelo de vida lenta que valora la sostenibilidad y el patrimonio.

TUTORES:

IRENE MARTÍNEZ MARTÍNEZ Y JULIA CLARA GARCÍA FERRÓN - ESPAÑA. Irene y Julia se han unido gracias a sus intereses en la sostenibilidad y la ciudadanía activa. La primera es una estudiante de Ingeniería de Diseño y Desarrollo de Producto encantada con el ecodiseño, y la segunda es una maestra de primaria, con un background arquitectónico. Con sede en Sevilla, participan en varios proyectos individuales mientras continúan sus estudios en diversos campos.

PEDRA X PEDRA

El objetivo del taller es practicar la técnica del muro de piedra en seco como un juego, en el que todos puedan participar. Durante un momento compartido, al igual que hacer un rompecabezas, cada participante experimentará y aprenderá los principios de la construcción de un muro con piedra local, granito, en el caso de Quinta do Mirante. La técnica de la piedra en seco es parte del paisaje de la región del Duero, como patrimonio de la sociedad agrícola. El taller es una oportunidad para experimentar la técnica y remodelar un lugar específico donde sea necesario este tipo de intervención.

TUTOR:

ANTONIO SOTGIU - ITALIA: Tiene una licenciatura y una maestría en planificación territorial, urbana y ambiental (Universidad de Sassari - Cerdeña, Italia). Es un investigador del medio rural a través de la interpretación interescalar del territorio y la experimentación práctica contextual.

INTERACTIVE MURAL

El taller propone un touchwall para hacer música. Aprenda a hacer pintura conductora, hecha a mano con una simple tarjeta electrónica y un altavoz le permitirá utilizarla como instrumento.

TUTOR:

ANA LOPEZ-SANTACRUZ - ESPAÑA: es diseñadora de producto, graduada en la Universidad Europea de Madrid. También estudió animación y diseño gráfico en la Facoltà di Architettura di Alghero, Cerdeña (Italia), y cerámica en la Universidad de Artes y Diseño de Santa Fe, Nueva México (EE. UU.). Ha trabajado en el área de diseño gráfico, fabricación y tecnología digital y en la enseñanza de niños, talleres de diseño, robótica, electrónica e impresión 3D. Actualmente combina la ejecución de cursos y talleres con sus propios proyectos centrados en el diseño, la educación y la sostenibilidad.

TOTEM/ WOODCARVING AN IDENTITY

El taller propone la construcción colectiva de un TOTEM, que represente la identidad del lugar, así como el grupo humano que vive y trabaja en los socacos y la quinta. El proyecto consiste en el diseño y la construcción de un objeto: el TOTEM, utilizando técnicas básicas de talla en madera que creen formas ornamentales, incrustaciones de múltiples materiales, y a través del uso del color.

El taller se divide en tres fases:

- Preproducción: paseos por el territorio, reconocimiento y análisis. Brainstorming y selección del material.
- Producción: preparación de materiales y herramientas, explicación de su uso, dibujar primeros bocetos del objeto y ejecución del tótem.
- Postproducción: búsqueda de ubicaciones para exhibir los tótems e inauguración final o ritual.

TUTORES:

JOSE DANIEL ROSA - ESPAÑA: carpintero de la escuela artesanal andaluza, restauración del patrimonio histórico y cultural. Nacido en el postre de la Taberna (Almería). Apasionado por los trabajos en madera en la construcción de instrumentos y combinarlos con propuestas artísticas como forma de experimentación con diferentes materiales.

JELGER DE L'ORME - HOLANDA: Nació en Holanda y es diseñador de muebles, se graduó en la Escuela HCM de Ámsterdam. Desde entonces, trabajó como freelance para diferentes artistas y diseñadores en la construcción de prototipos y en la producción industrial de diseños a gran escala, además de trabajar haciendo sus propios diseños y artesanías para los clientes.

ME & TREE TREES & ME

Más que un taller en el que aprendemos algo nuevo, este proyecto pretende conectar a cada participante con él mismo y la naturaleza, para después conectar al grupo con la Naturaleza. El ejercicio consiste en la construcción de una pequeña muñeca (una para cada uno), hecha de arcilla mezclada con otros materiales locales como palos, hojas, tierra, etc., como un autorretrato.

Después de la construcción iremos juntos al bosque para elegir un árbol (opción individual) donde nos sujetamos (representados por la muñeca que cada uno creó) directamente en el árbol con un trozo de gasa o una cuerda suave. El gesto de mantener apretado un árbol, donde corre savia, es una acción vigorizante. Finalmente, se unirán todas las muñecas (selfs) con todos los árboles elegidos haciendo una forma creativa, con un gran trozo de gasa pintada. Esta unidad representará una comunión entre el hombre y la naturaleza. Dejándonos atados, en una representación figurativa, a los

árboles, y con un enlace en el medio, convertiremos el bosque en un bosque mágico donde el grupo vivirá incluso después de la partida.

TUTORES:

CRISTINA COSTA - PORTUGAL: Nacida en 1960 en Oporto, Portugal, donde vive y trabaja, estudió diseño de modas, teatro y se graduó en Historia del Arte. Pronto comenzó a diseñar trajes y conjuntos para teatro, ópera y cine. Cristina se dio cuenta de la necesidad de dedicar todo su tiempo a la creación. Con eso en mente, ella asumió el futuro con una nueva sed de libertad y espacio. Ella está construyendo su propia y nueva Studio-House (Oficina 61), diseñada por el arquitecto Alexandre Burmester. Y entre 2013 y 2018 estudió pintura en la Escuela de Bellas Artes de Oporto.