

3. PROYECTOS EN EXPOSICIÓN

PRIMERA SECCIÓN – LA MIRADA HACIA EL MUNDO

Esta sección presenta un proyecto realizado en colaboración con Reporteros Sin Fronteras, COLORS Notebook, que pretende dar la palabra a los que no la tienen, a través de la recopilación de una serie de declaraciones de personas que viven en los lugares más remotos de la tierra o en sitios donde está amenazada la libertad de expresión. Además de presentar el proyecto FABRICA FEATURES, la sección explora la apertura hacia el mundo, típica de las actividades de Fabrica, con una serie de reportajes fotográficos temáticos, realizados en seis grandes áreas del planeta y reunidos con el título I SEE.

- COLORS NOTEBOOK
- I SEE
- FABRICA FEATURES

COLORS NOTEBOOK (2006-2007)

Redacción de COLORS Magazine (Italia)

COLORS Notebook, realizado en colaboración con Reporteros Sin Fronteras, se publicó en abril de 2006, con páginas en blanco para dar voz a quienes no la tienen. Son 30 000 las copias que han llegado hasta los puntos más lejanos del mundo y han ofrecido a prisioneros chinos, niños sudafricanos, sacerdotes canadienses, astronautas, discapacitados, artistas y gente común, la posibilidad de expresarse sin filtros ni censuras. Más de 1000 copias volvieron a Fabrica con sus mensajes. Con la aportación de COLORS Notebook, se rinde homenaje a la libertad de imprenta y de expresión, y se remarca también la importancia de la dimensión humana en todas las relaciones. Fundada en 1991, la revista COLORS se publica en cuatro idiomas y se vende en más de 40 países.

I SEE (2006)

Olivia Arthur (Reino Unido), Adam Huggins (Canadá), Ashley Gilbertson (Australia), Leonie Purchas (Reino Unido), Lorenzo Vitturi (Italia), Philipp Ebeling (Alemania)

Un viaje físico y visual para explorar las tendencias actuales del desarrollo histórico, cultural, artístico, social y económico. "I see" –literalmente: yo veo– significa también "yo miro" y "yo entiendo". Seis fotógrafos de Fabrica han elegido una historia para representar seis grandes áreas geográficas: América del Norte, América del Sur, Oriente, Extremo Oriente, África y Europa.

The middle distance

Olivia Arthur (Reino Unido)

Por medio de las historias de mujeres jóvenes que viven en países euroasiáticos, a caballo entre este y oeste, Olivia Arthur relata las presiones sociales, culturales y religiosas que derivan del encuentro entre culturas diferentes y de cómo las distintas sociedades reaccionan al cambio.

FABRICA LES YEUX OUVERTS

Death and birth

Ashley Gilbertson (Australia)

Tras haber pasado cuatro años en Iraq como reportero de guerra, afrontando continuamente la muerte, Ashley Gilbertson representa la vida y la muerte de las distintas comunidades que viven en Viena, y muestra al público el valor de la vida, fotografiando el primer llanto y el último respiro.

The Villamil Family - Divided Lives

Leonie Purchas (Reino Unido)

En este reportaje fotográfico, Leonie Purchas profundiza en el concepto de familia y su papel en la sociedad por medio de una galería de retratos de una familia separada geográficamente entre Cuba y Los Ángeles, capturando lo que queda inmutable, aun en contextos sociales diferentes.

Oil will never end

Lorenzo Vitturi (Italia)

Este proyecto de Lorenzo Vitturi encara la cuestión energética, desde la búsqueda de fuentes de energía alternativa y menos contaminantes hasta el agotamiento de los recursos del planeta, y documenta, en particular, el agotamiento de los yacimientos petrolíferos en la región del mar Caspio.

Under the weather

Philipp Ebeling (Alemania)

Para documentar los fenómenos meteorológicos extremos que han caracterizado la última década, Philipp Ebeling apunta su objetivo sobre la China y muestra la cara opuesta de la moneda, que se oculta tras el fuerte crecimiento de las ciudades y la expansión de las industrias: desertificación, reducción de los caudales de los ríos, olas de calor húmedo, contrastes estrepitosos en la vida cotidiana de la gente.

Lines of food: Men and Fishing

Adam Huggins (Canadá) en colaboración con **Terra Madre**

Terra Madre es un proyecto de Slow Food que reúne a los representantes de comunidades de los cinco continentes, con el objeto de desarrollar un nuevo concepto de agricultura sostenible. Adam Huggins retrata a los pescadores de tres continentes distintos (Asia, América y África) en el trabajo y la vida cotidiana, documentando los distintos métodos tradicionales de pesca y su relación con el estilo de vida local.

FABRICA FEATURES (2001-2007)

Sam Baron (Francia), **Carine Damon** (Francia), **Cristina Dias** (Portugal), **Marta Teixeira** (Portugal). Con la colaboración de: **Sophie Albert** (Francia), **Rita Botelho** (Portugal), **Caoceito** (Portugal), **Valentina Carretta** (Italia), **Aurore Dumas** (Francia), **Merik Kara** (Turquía), **Massimo Parolin** (Italia), **Annechien Van Litsenburg** (Holanda).

Gracias a: **Studioverissimo**, **Bosa**, **Paola C.**, **designforfuture.org**, **Hpf Cork**, **Olfaire**, **Lunardon**, **Tosca lab**.

Las tiendas Fabrica Features son lugares de encuentro concentrados en el intercambio y la apertura entre artistas/diseñadores y el público. Presentes en cinco ciudades del mundo (Bolonia, Lisboa, Hong Kong, Rotterdam y Londres), reflejan geográficamente la idea de la red de Fabrica y se consideran puntos de observación de los ambientes artísticos, pero también de los estilos de vida urbanos de las ciudades donde se localizan. Esta instalación presenta un "paisaje" de objetos: algunos concebidos por Fabrica gracias a la colaboración con el mundo empresarial, otros seleccionados porque pertenecen al

FABRICA LES YEUX OUVERTS

mismo universo creativo de Fabrica, y otros seleccionados en calidad de vehículos de la identidad cultural de un país. Esta vidriera se acompaña con una serie de pantallas, que proyectan imágenes de actividades que se desarrollan en cada uno de los espacios Fabrica Features, punteadas con intervenciones diarias de artistas y comunicadas y compartidas por medio de un blog creado específicamente.

SEGUNDA SECCIÓN – LA COMUNICACIÓN VISUAL

Esta sección desvela el corazón de la actividad de Fabrica: la comunicación visual. La gráfica, la fotografía y el vídeo son herramientas al servicio de sus aliados: distintas instituciones y organizaciones no gubernamentales. Por lo tanto, la muestra presenta dos campañas globales de comunicación: Violence (2003) para la Organización Mundial de la Salud y Food for Life (2003) para el Programa Mundial de Alimentos, y una selección de autorretratos realizados por jóvenes artistas de Fabrica.

- **COMUNICACIÓN VISUAL**
- **VIOLENCE**
- **FOOD FOR LIFE**
- **SELFPORTRAITS**

COMUNICACIÓN VISUAL (1994-2007)

Fabrica, autores varios

Se exponen las imágenes que Fabrica ha realizado para asociaciones y organismos sin fines de lucro, como la Organización Mundial de la Salud, Amnistía Internacional, Reporteros Sin Fronteras, Lawyers Committee for Human Rights, Witness, FAO (Organización de la ONU para la alimentación y la agricultura), UNHCR (Comisionado Superior de Refugiados de las Naciones Unidas). Pósteres para proyectos culturales, libros, eventos musicales, películas coproducidas por Fabrica (como En tierra de nadie (No Man's Land), ganadora del Oscar a la Mejor Película Extranjera); imágenes y campañas para muestras realizadas por Fabrica; pósteres para eventos de actualidad (como Visions of Hope, sobre el 11 de septiembre) y temas globales (droga, SIDA, diversidad, fútbol y religión). La serie Wanted Creativity, con ilustraciones y proyectos personales.

VIOLENCE (2003)

Gabriele Riva (Italia)

Una campaña de comunicación para la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la violencia en sus expresiones más difíciles de denunciar y combatir: violencia conyugal, autodestructiva, sexual, de grupo; abusos a ancianos y niños, abandono de menores. Presentada en mayo de 2003, la campaña tuvo difusión mundial y se tradujo a varios idiomas para sensibilizar la opinión pública sobre la posibilidad de adoptar medidas de ayuda y prevención.

FOOD FOR LIFE (2003)

James Mollison (Reino Unido)

Campaña publicitaria realizada por United Colors of Benetton en colaboración con el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas. Las imágenes, tomadas en Afganistán, Camboya, Guinea y Sierra Leona, dan testimonio de la estrecha relación entre

FABRICA LES YEUX OUVERTS

la desnutrición y los aspectos sociales (educación, trabajo, paz, emancipación de las mujeres). Es particularmente eficaz el programa de distribución de comidas en las escuelas para alentar a los niños a recibir instrucción. Fabrica realiza, desde el año 2000, las campañas de comunicación para United Colors of Benetton.

SELFPORTRAITS (1995-2007)

Fabrica, autores varios

Una selección de autorretratos realizados por los jóvenes de Fabrica. Una manera de mostrar los orígenes de Fabrica y su realidad actual, por medio de quien ha participado en la vida del centro de comunicación.

TERCERA SECCIÓN – LA EXPERIENCIA INTERACTIVA

La tercera sección presenta los proyectos vídeo y las experiencias interactivas, tanto sensoriales como cognitivas, desarrolladas por los equipos de Fabrica.

- **GET IN TOUCH**
- **FLIPBOOK!**
- **EVIDENCE**
- **WE ARE THE TIME. WE ARE THE FAMOUS**
- **STOCK EXCHANGE OF VISIONS**
- **FORWARD**
- **SIENA (ITALIA), GRANADA Y SOLENTINAME (NICARAGUA)**

GET IN TOUCH (2007)

Stefano Bergonzini (Italia), en colaboración con **Luca Bilotta** (Italia)

Una pared sensorial, que pone en relación con un signo gráfico las manos que la tocan y reproduce visualmente la idea de la red, que es el fundamento de la visión del mundo de Fabrica, entendida como interactividad tecnológica y como cotejo ideológico entre culturas diferentes.

FLIPBOOK! (2005-2007)

Juan Ospina (Colombia), con la colaboración de **Enrique R. Grullon** (Santo Domingo), **Maik Bluhm** (Alemania), **Hans Raber** (Austria)

Ganador del Grand Prize del prestigioso Festival Japan Media Arts, FLIPBOOK! (<http://www.fabrica.it/flipbook/>) es un proyecto de animación interactiva que permite a cada uno diseñar y crear su propia historia animada para enviar y compartir en línea. El resultado es una comunidad que cuenta miles de historias breves; algunas sencillas y divertidas, otras violentas, dolorosas o eróticas. FLIPBOOK! se ha convertido en unos meses en un auténtico fenómeno en la red, con más de 200 000 animaciones y 15 millones de visitantes.

EVIDENCE (1995)

Godfrey Reggio (Estados Unidos)

En este cortometraje, con la columna sonora de Philip Glass, el estadounidense Godfrey Reggio, director visionario y autor de Anima Mundi, afronta el tema de la relación de los niños con la televisión. Realizado cuando Reggio era director de Fabrica, Evidence ha participado en numerosos festivales cinematográficos, como el de Locarno, en 1997.

FABRICA LES YEUX OUVERTS

WE ARE THE TIME. WE ARE THE FAMOUS (2005)

Andy Cameron (Reino Unido), **Hans Raber** (Austria), **David McDougall** (Reino Unido), **Oriol Ferrer Mesía** (España)

Una instalación en la que el público es el protagonista, que explora dos modos de ser representados en el tiempo: la imagen fotográfica fija y la secuencia fílmica. El visitante entra en contacto e interactúa con dos imágenes de sí mismo en tiempo real: una en cámara lenta, que confunde la percepción del tiempo; la otra, que fragmenta el tiempo en una serie de fotogramas. En una pared, el visitante debe quedar inmóvil para poder ver su imagen reflejada; en la otra, puede animar las secuencias con su movimiento. El título se inspira en la poesía de Jorge Luis Borges: "We are the time. We are the famous".

STOCK EXCHANGE OF VISIONS (2006-2007)

De una idea de **Gregor Kuschmirz** (Alemania), con la contribución de **Alfio Pozzoni** (Italia), **Paolo Jannuzzi** (Suiza), **Stefano Bergonzini** (Italia) y **Giorgio Collodet** (Italia) Stock Exchange of Visions, que se inspira en las pantallas que visualizan en tiempo real las contrataciones en la bolsa, acoge la visión futura de científicos, sociólogos y futurólogos sobre la cultura, el medio ambiente, los recursos, la economía y la sociedad. En una tarima, el visitante puede elegir los temas que más le interesan, alimentando un diagrama que presenta los temas más impactantes para el público. Stock Exchange of Visions es también un sitio web, www.stockexchangeofvision.org, para crear una red global de "visiones" esenciales para el futuro de la humanidad.

FORWARD (2007)

Autores de la esfera: **Erik Ravelo** (Cuba), **Giorgio Collodet** (Italia)

Autores de los vídeos: **Fernando Acquarone** (Brasil), **Valeria Giulianelli** (Italia), **Brad Hasse** (Estados Unidos), **Alex Healey** (Reino Unido), **Diego Hurtado de Mendoza** (España), **Erik Ravelo** (Cuba)

Grandes esferas transparentes, a través de las cuales se puede echar una mirada al futuro: gracias a una pantalla interactiva especial, se pueden seleccionar imágenes, vídeos y documentales, todos relacionados con los temas de los cambios climáticos y de la ecología sostenible y, al mismo tiempo, superponiendo dos imágenes diferentes de la naturaleza que se mueven en transparencia, crear posibles escenarios futuros.

SIENA (ITALIA), GRANADA E SOLENTINAME (NICARAGUA) (2007)

Cosimo Bizzarri (Italia), **Giorgio Collodet** (Italia), **Valeria Giulianelli** (Italia), **Paolo Jannuzzi** (Suiza), **Matthew Prins** (Reino Unido), **Erik Ravelo** (Cuba), **Andrés Reymondes** (Argentina), **Guillermo Rivero** (México), **Ciro Zecca** (Italia)

Los becarios del área vídeo de Fabrica han profundizado en el concepto de sostenibilidad y "desarrollo autosostenible" con un grupo de científicos, escritores y arquitectos, realizando dos proyectos vídeo que ofrecen una mirada sobre uno de los temas hoy en día más debatidos. De esta reflexión nació también un número especial de COLORS dedicado al medio ambiente.

