

WINTER SCHOOL

GSA-KISD-ELISAVA-UCA

16th - 27th January / 3rd - 8th April , 2023

A Methodological Approach

Albert Fuster Martí
Academic Director ELISAVA

Background

- + Self - Agency
- + Environment - Context
- + Creative process
- [...]

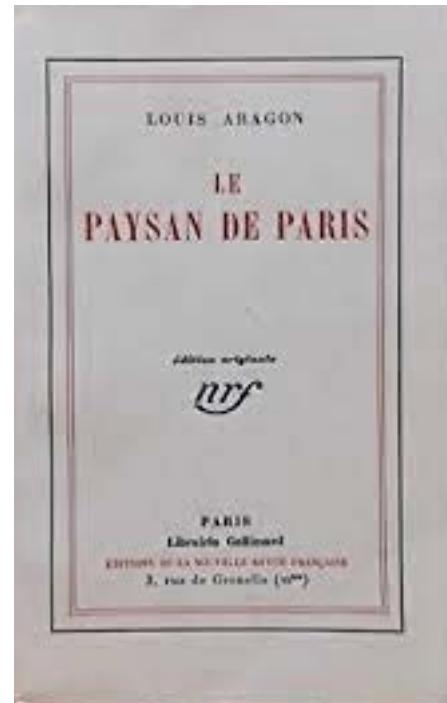
Background

+ Self

+ Environment

+ Relations

[...]

TURN

IN DESIGN

Valiz

Process Proposal

+ Personal Statement

+ Recognize a Context

+ Action

[...]

Personal Statement

- + Role as a Designer
- + Social, Ethical, Environmental ... Concerns
- + Ways of Being, Seeing, Making...
- ...

I CELEBRATE myself, and sing myself,
And what I assume you shall assume,
For every atom belonging to me as good belongs to you.

I loaf and invite my soul,
I lean and loaf at my ease observing a spear of summer grass.

My tongue, every atom of my blood, form'd from this soil, this
air,
Born here of parents born here from parents the same, and their
parents the same,
I, now thirty-seven years old in perfect health begin,
Hoping to cease not till death.

Creeds and schools in abeyance,
Retiring back a while sufficed at what they are, but never forgotten,
I harbor for good or bad, I permit to speak at every hazard,
Nature without check with original energy.

Houses and rooms are full of perfumes, the shelves are crowded
with perfumes,
I breathe the fragrance myself and know it and like it,
The distillation would intoxicate me also, but I shall not let it.

The atmosphere is not a perfume, it has no taste of the distillation,
it is odorless,
It is for my mouth forever, I am in love with it,
I will go to the bank by the wood and become undisguised and
naked,
I am mad for it to be in contact with me.

MANIFESTE DADA 1918.

Pour lancer un manifeste, il faut vouloir A.B.C.
foudroyer contre 1, 2, 3.

s'énervier et aiguiser les ailes pour conquérir et ré-
prendre, crier, jurer, arranger la prose sous une forme

signer, évidence absolue, irréfutable, prouver son nonplus-
ultra et soutenir que la nouveauté ressemble à la vie
comme la dernière apparition d'une cocotte prouve
l'essence de Dieu. Son existence fut déjà prouvée
par l'assurdité, le paysage et la parole douce. Imposer
son A.B.C. est une chose naturelle, donc regrettable.
Tout le monde le fait sous forme de cristalbluffimadone.
Le système monétaire, produit pharmaceutique, jambes mu-
coviant au printemps ardent et stérile. L'amour de
la nouveauté est la croix sympathique, fait preuve d'un
je m'enfouis dans nall, signe aussi cause, passerage, possif.
Mais ce besoin est aussi vieilli. En documentant
l'art avec la suprême simplicité: nouveauté, on est
humain et vrai pour l'amusement, impulsif, vibrant
pour crucifier l'ennui. Au carrefour des lumières,
alerte, attentif en guettant les années, dans la forêt.

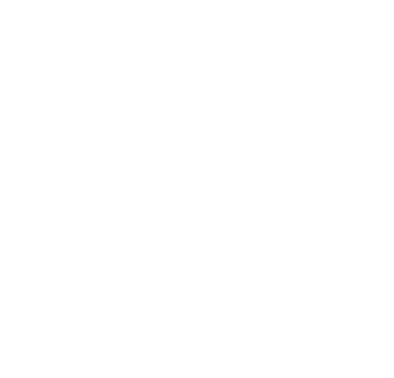
J'écris un manifeste et je ne veux rien, je dis pourtant
certaines choses, et je suis par principe contre les
manifestes, comme je suis aussi contre les principes
(défauts) pour la valeur morale de toute phrase —
(trop de commodité) l'improvisation fut inventée par
les impressionnistes. J'écris ce manifeste pour montrer
qu'on peut faire les actions opposées ensemble, dans
une seule fraîche respiration; je suis contre l'action;
pour la continue contradiction pour l'affirmation
aussi, je ne suis ni pour ni contre et je n'explique car
je hais le bon-sens.

DADA — voilà un mot qui mène les idées à la chasse;
chaque bourgeois est un petit dramaturge, invente des
propos différents, au lieu de placer les personnes
convenables à la qualité de son intelligence, chrysaliſe
sur les chaises, cherche les causes ou les buts (suivant
la méthode psycho-analytique qu'il pratique) pour
cimer son intrigue, hisloir qui parle et se définit.
Chaque spectateur est un intrigant, s'il cherche à
expliquer un mot: (connatrel) Du refuge ouaté
des complications serpentines il laisse manipuler ses
instincts. De là les malheurs de la vie conjugale.
Expliquer: Amusement des ventrègues aux moulins
de crânes vides.

Dada ne signifie rien.

Si l'on trouve fusile et l'on ne perd son temps pour
un mot qui ne signifie rien... .

La première pensée qui tourne dans ces têtes est
d'ordre bactérologique: trouver son origine étymo-
logique, historique ou psychologique, au moins. On
apprend dans les journaux que les négrès Krou
appellent la queue d'une vache sainte: DADA. Le
cube et la mère en une certaine édition d'Italie:
DADA. Un cheval en bois, la nounrice, double
affirmation en russe et en roumain: DADA. Des
savants journalistes y voient un art pour les bébés,
d'autres saints jésusappellante pettisentons du jour,
le retour à un primitive sec et bruyant, bruyant et
monotone. On ne construit sur un mot la sensibilité;
toute construction converge à la perfection qui ennuie
l'idée stagnante d'un marécage doré, relatif produit
humain. L'ouvre d'art ne doit pas être la beauté en
soi-même, mais la simplicité de ses résultats.

Recognize a Context

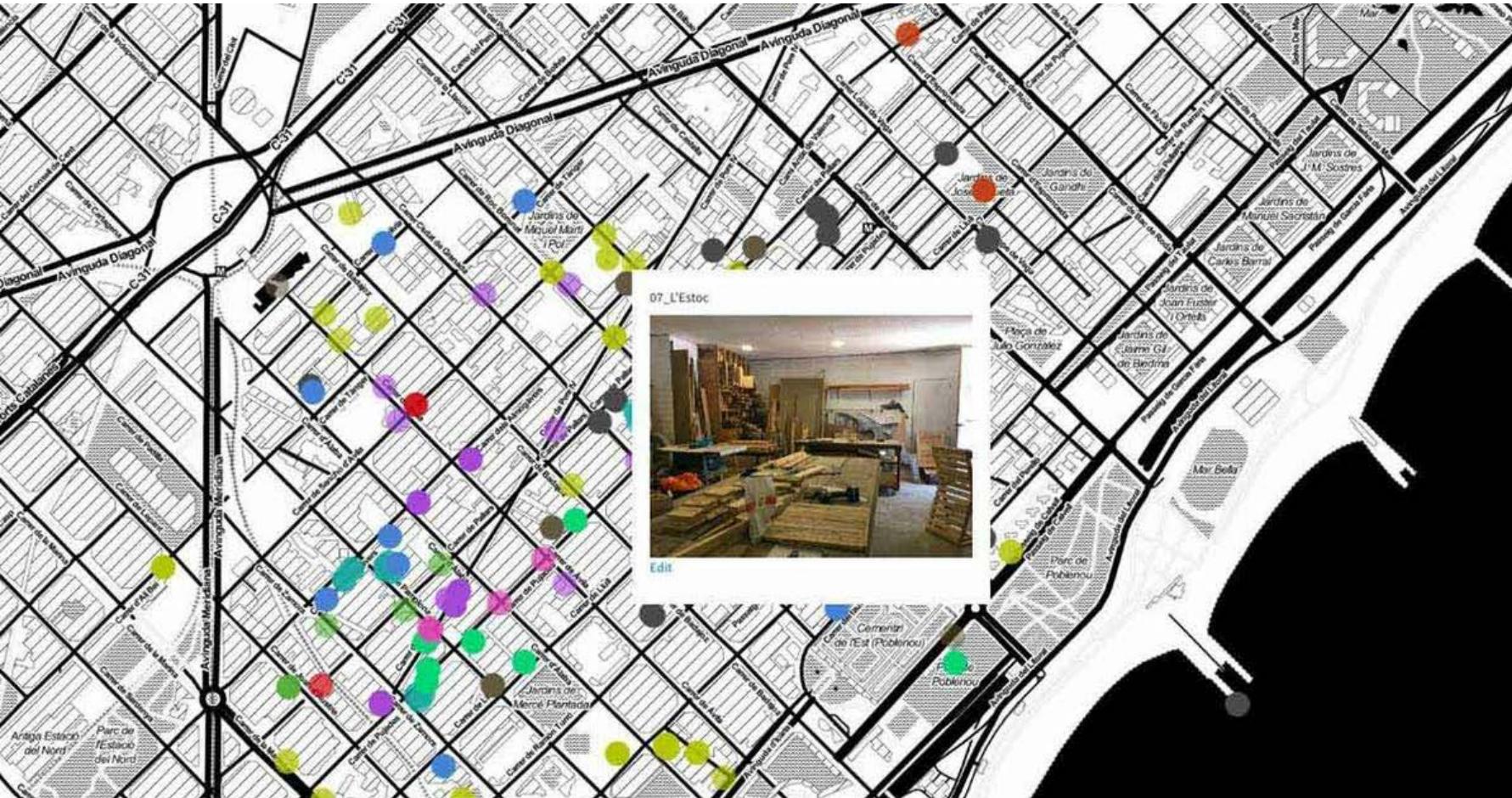
+ Explore

+ Select

+ Express

Invisible Makers

3rd year students + D. Esparza + Neighbourhood Associations
BA Design, 2018-19

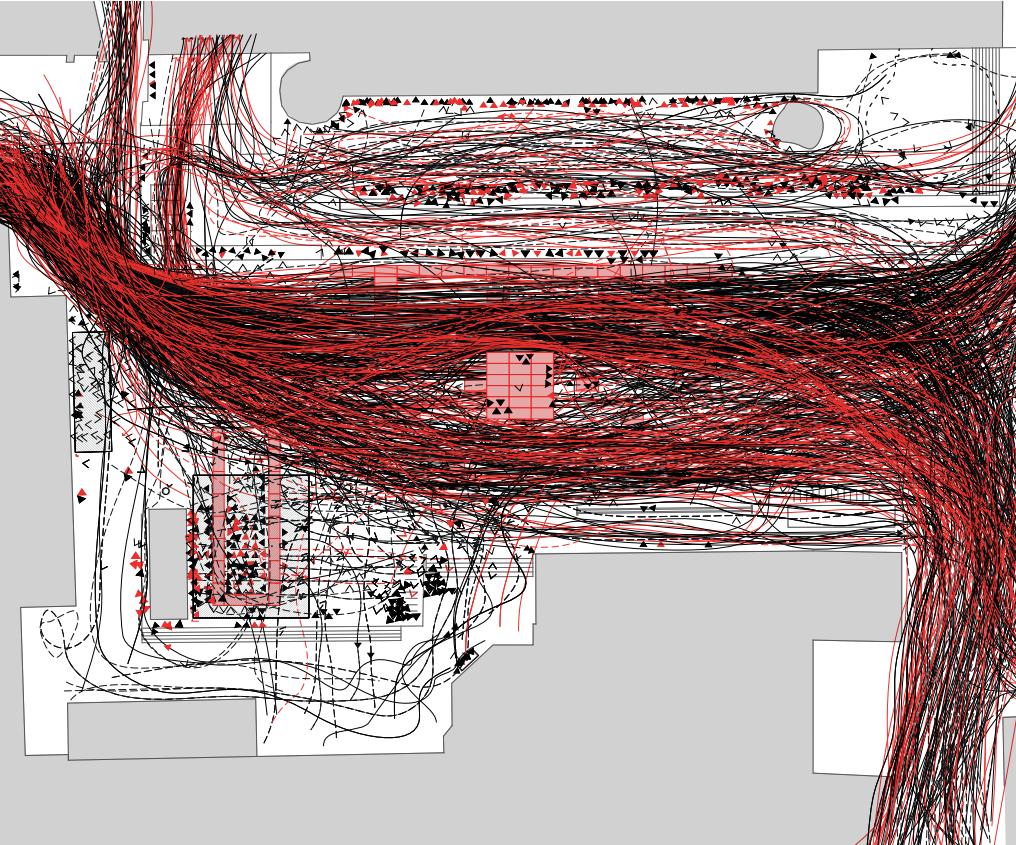

Project
Authors
Program

Slow Down, Stop and Stay

Roger Paez, Toni Montes + Students

Master Ephemeral Architecture and Temporary Spaces
(ELISAVA), 2018

City and Maker Culture

Oscar Tomico, Bea Guedan, Laia Lloret, Sergi Jansà
4th Year BA Industrial Design Engineering
(ELISAVA), 2017

CITY & MAKER CULTURE

Material experimentation as an agent for societal transformation

From waste to raw material

Extruding urban furniture profiles

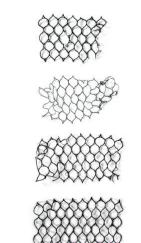
Extruder in a construction site

Repairing unions and joins

Subjection and stabilization mechanisms

Furniture reuse communication strategy

Reusing packaging materials

3D printed support structures

Tote bag produced in a FabLab

Action

Action

+ Plan

+ Document

+ Reflect

Actions in the street 1960s-70s
Rosemary Castoro

Performances 1970s-...
Marina Abramovic - Ulay

Project
Authors
Program

Chairs in La Rambla

Danae Esparza, Josep Novell + Students
1st Year BA Design (ELISAVA), 2018

Project
Authors
Program

Chairs in La Rambla

Danae Esparza, Josep Novell + Students
1st Year BA Design (ELISAVA), 1995-...

Barada & Casiloro
Júlia Claveria
Final Degree Project
BA Design (ELISAVA)
2019

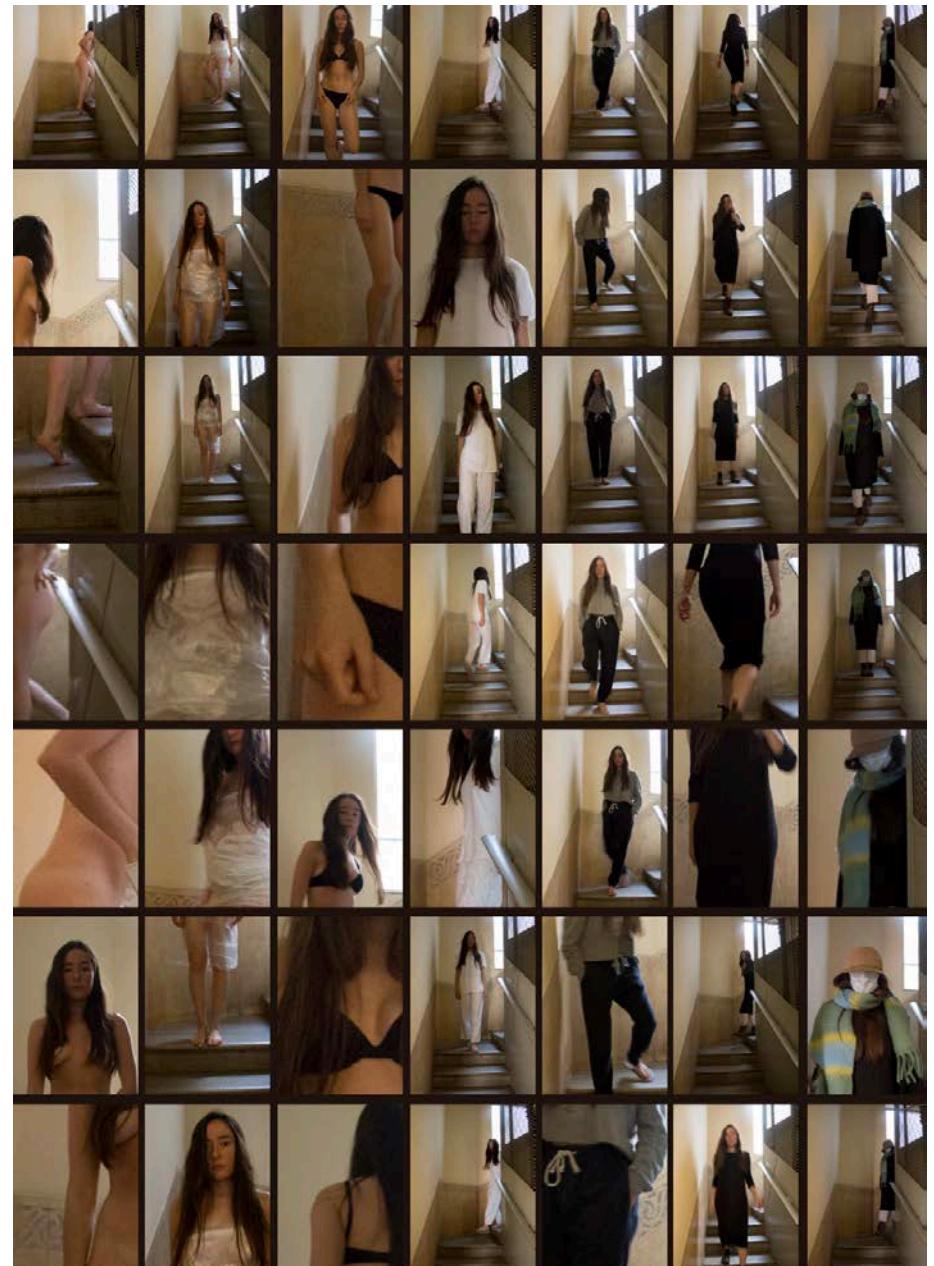

Project
Authors
Program

Intervenció o Accident

M. Mar Gené

Final Degree Project, BA Design (ELISAVA), 2020

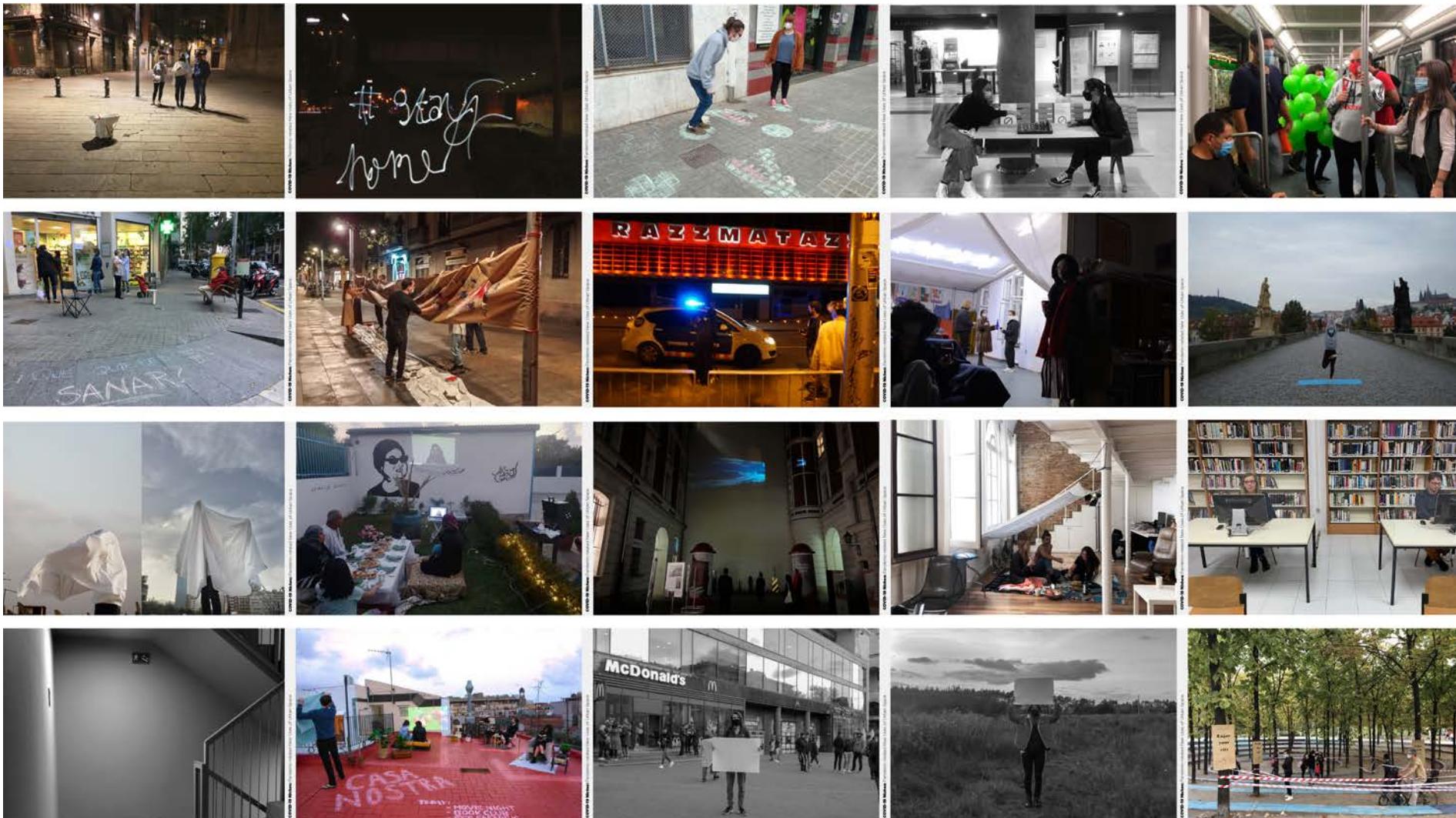

Project
Authors
Program

Covid Niches

Roger Paez + Students

Master in Ephemeral Architecture and Temporary Spaces (ELISAVA), 2020

Subjective Cartographies

Roger Paez + Students

Master in Ephemeral Architecture and Temporary Spaces (ELISAVA), 2020

Slow down, Stop and Stay

Roger Paez + Students

Master in Ephemeral Architecture and Temporary Spaces (ELISAVA), 2018

Thank you!

Albert Fuster Martí
Academic Director ELISAVA