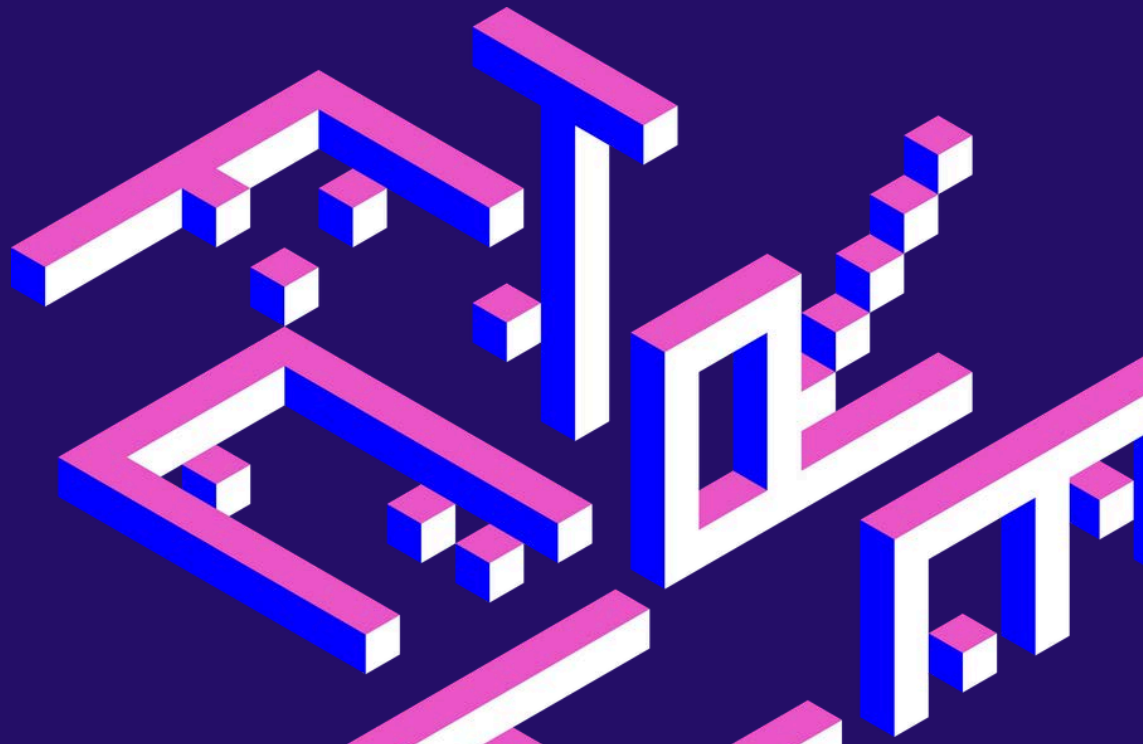

FUTURE CAMPUS RUHR

ART . SCIENCE . TECHNOLOGY

LA TRANSFORMACIÓN A UN BARRIO CREATIVO

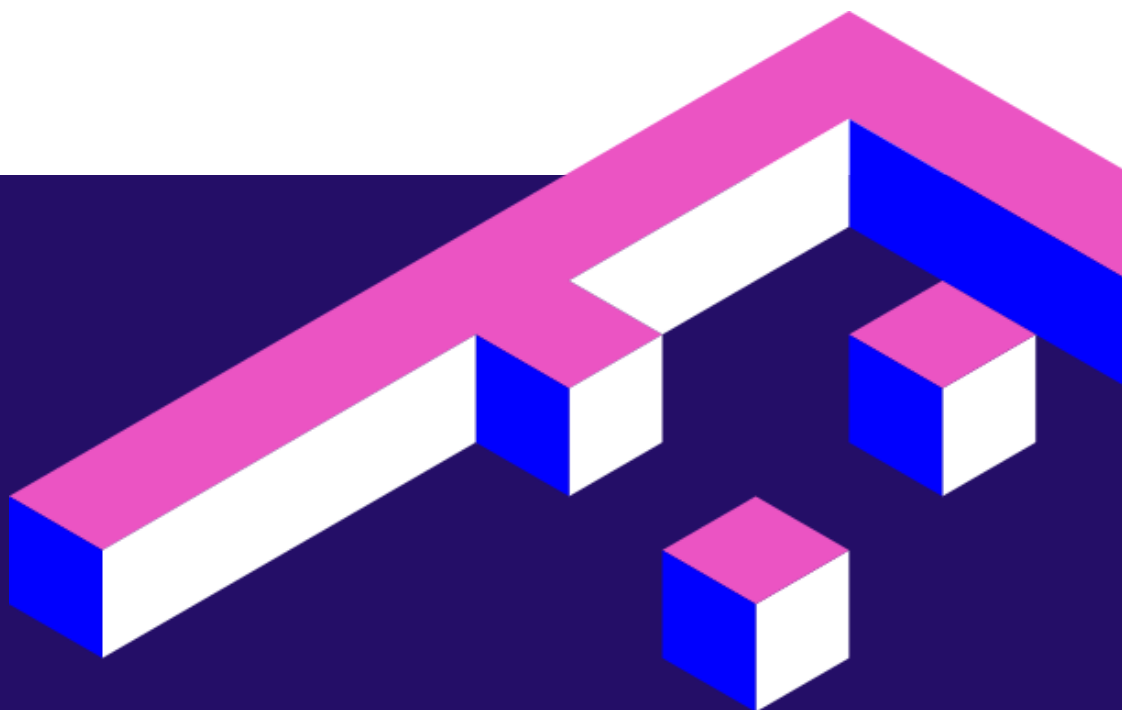

2

UN EXPERIMENTO EXITOSO

La fase experimental del Atelierhaus Schützenbahn llegó a su fin a finales de 2021. Se probaron y documentaron prototipos de numerosos proyectos y conceptos, así como también se identificaron diversas mejores prácticas en los proyectos artísticos y culturales realizados.

2022 marcó el final de la pandemia y el comienzo de la crisis ucraniana, FCR y su comunidad apoyaron a numerosas personas con sus ofertas y abrieron nuevas perspectivas para el arte, la ciencia y la tecnología en el centro de Essen.

3

ÍNDICE

Prefacio de Peter Petersen	4
El arte necesita nuevos espacios (digitales)	7
Un soplo de aire fresco en la administración	11
La puerta de entrada al barrio creativo	12
Nuevos medios para la región del Ruhr	13
Cooperación con instituciones educativas	15
Glosario	17

4

PREFACIO

“ Como Director General de Future Campus Ruhr, la solidaridad con todas las personas perseguidas en este mundo me toca especialmente de cerca.”

La fase experimental del Atelierhaus-Schützenbahn llegó a su fin a finales de 2021. El concepto de utilización flexible del espacio dio lugar a un enorme aumento de su uso, y puso en manifiesto la gran demanda de ofertas para la digitalización de artistas y trabajadores culturales, así como el acceso de bajo umbral a espacios e infraestructuras creativas especialmente equipados (véase el Informe Anual 2021).

Las nuevas necesidades se vieron agravadas por el estallido de la guerra en Ucrania. Numerosas personas llegaron a Essen y no solo necesitaban ayuda para construir una nueva vida en su nuevo hogar, sino también programas de educación cultural, puestos de trabajo y estructuras para el intercambio cultural, especialmente con interfaces digitales.

Como Director Gerente de Future Campus Ruhr, la solidaridad con todas las personas perseguidas en este mundo está especialmente cerca de mi corazón. FCR aboga por un desarrollo urbano holístico, por una cultura de la integración con soluciones constructivas para el desarrollo autodeterminado de los nuevos ciudadanos.

5

Solidaridad en el arte y la cultura para una convivencia constructiva

Un buen ejemplo del impacto de la producción abierta y los espacios experimentales es la historia de la banda de chicas ucranianas The Sixsters. Gracias al apoyo del FCR, en 2022 pudieron procesar musicalmente el trauma de la guerra y proseguir su carrera en Essen. Utilizaron el nuevo estudio de grabación y todo el Atelierhaus como telón de fondo para numerosos vídeos.

Gracias a los buenos contactos de Zeche Carl, en 2022 se organizó un concierto benéfico cuyos beneficios se donaron a organizaciones de ayuda en la zona de guerra.

Casi todos los miembros de la banda viven ahora en Essen y han montado su propio estudio de grabación en Altenessen. Desde 2023 tocan en grandes festivales como Glastonbury y Bochum Total (foto).

6

El arte como abridor de puertas y punto de referencia

Sin embargo, los retos actuales en el desarrollo del centro de la ciudad en el siglo XXI también muestran la necesidad de soluciones innovadoras para la reconversión del espacio urbano, se está produciendo un cambio de los usos orientados al consumo y los monocultivos económicos en los espacios de oficinas y comercios hacia usos mixtos y una mayor difusión de los grupos destinatarios a través de las estructuras del centro de la ciudad. La digitalización sigue siendo un reto complejo que exige mucho valor por parte de todos los interesados.

La economía circular urbana y las ciudades inteligentes son visiones de futuro que revisten especial importancia en el contexto de la región del Ruhr debido a su historia y sus estructuras sociales. FCR actúa como catalizador y mediador para el desarrollo de una cultura digital accesible que sea capaz de llenar de significado estos conceptos para nuestra amplia población:

La película de 360° FUTURE RUHR de la artista Sofia Mellino, producida por el FCR en el marco de un proyecto de financiación 2021/2022, muestra de forma impresionante el cambio de mentalidad en la región del Ruhr y hace que uno quiera formar parte de este desarrollo. Al mismo tiempo, FCR exploró aspectos importantes de la producción de nuevos medios y los comunicó a la escena creativa de Essen, desarrollando así la localidad de forma sostenible. La película se estrenó en el Planetario de Bochum en junio de 2022. En 2023, continuaremos la historia de éxito y trabajaremos por una fuerte región del Ruhr, orientada al futuro, junto con nuestros amigos de todo el mundo.

Peter E. Petersen
Fundador

7

El arte necesita nuevos espacios (digitales)

8

OBJETIVO AMBICIOSO:

¿CUÁLES SON LOS RETOS?

“El primer obstáculo fue la búsqueda de locales adecuados para ampliar el programa”

Como nueva organización sin ánimo de lucro en Essen, Future Campus Ruhr fijó objetivos ambiciosos ante la creciente demanda de espacios creativos: Por un lado, estabilizar el Atelierhaus como lugar de intercambio cultural abierto y como caja de arena de bajo umbral para nuevos talentos. Por otro, preparar el traslado del Future Campus Ruhr fuera del Atelierhaus para abrir nuevos espacios y salas que satisfagan las crecientes necesidades de la comunidad creativa en medios de inmersión y formas de expresión digitales.

De acuerdo con el planteamiento de impulsar desde una propiedad clave, en 2022 se trabajó en la visión de la ciudad como campus. Junto con representantes de la administración cultural, se debatió en cómo apoyar las actividades del FCR en el futuro y cómo respaldar la labor de política cultural del departamento de cultura. Junto con la comunidad, se identificaron las necesidades y se determinó que el siguiente paso era la ampliación del Atelierhaus a nuevos locales para el establecimiento de una red. El primer obstáculo fue la búsqueda de locales adecuados para ampliar el programa e integrar las actividades en el desarrollo urbano general.

9

FUTURE CAMPUS
RUHR COMO

“RED DIGITAL
DESCENTRALIZADA
DE ESPACIOS
TERCEROS”

FEEn 2022, FCR siguió aplicando con coherencia la estrategia ya aplicada con éxito durante la transformación del Atelierhaus:

Proyectos artísticos y culturales estratégicamente seleccionados como motor del desarrollo de estructuras sostenibles.

Participación de una amplia comunidad internacional de mentes creativas, complementada en 2022 por recién llegados de Ucrania y la República Checa

Uso de tecnologías clave como el escaneado 3D y los medios inmersivos **para desarrollar**, planificar y visualizar **conceptos viables**.

10

DOS NUEVOS ESTUDIOS PARA LA CUENCA DEL RUHR

360° Y REALIDAD MIXTA

La financiación del Bundeskulturstiftung der Länder (Fundación Cultural Federal de los Estados Federados) del programa “Kulturgemeinschaften” «Comunidades Culturales», como parte del programa Neustart Kultur del Bundesregierung für Kultur und Medien (Comisionado del Gobierno Federal para la Cultura y los Medios de Comunicación) permitió a FCR añadir dos importantes componentes al paisaje de estudios de Essen. Junto con el estudio de video de 360° y el proyecto de estudio de realidad mixta, que se pondrá en marcha en 2022, se han sentado las bases para el desarrollo de nuevos y atrayentes proyectos digitales.

Con la ayuda de las tecnologías investigadas en el proyecto fulldome, y la experiencia de innovadores internacionales en el campo de los medios inmersivos y el diseño industrial, FCR desarrolló nuevas estrategias y capacidades para el uso de los medios digitales como abrepuestas para la formulación de conceptos de desarrollo urbano.

11

UN SOPLO DE AIRE FRESCO EN LA ADMINISTRACIÓN

PRIMERAS CONVERSACIONES SOBRE ESTABILIZACIÓN

Al mismo tiempo que reforzaba la comunidad creativa local, FCR pretendía integrar a FCR y ATH en las estructuras de la ciudad de Essen y ampliar su esfera de influencia dentro del desarrollo urbano. En Anja Herzberg, la nueva responsable del departamento de cultura a partir de mediados de 2022, se encontró por primera vez una persona de contacto fiable en el ámbito de la administración cultural, que aportaba importantes conocimientos previos sobre la importancia de los terceros lugares para el desarrollo urbano gracias, entre otras cosas, a su experiencia en la modernización de la biblioteca municipal de Gelsenkirchen.

Se han mantenido conversaciones iniciales sobre la estabilización y la ampliación del enfoque del Atelierhaus. Los primeros contactos con interlocutores del Fachbereich 68 (Departamento 68 de la ciudad de Essen), especialmente del Amt für Stadterneuerung und Bodenmanagement (la Oficina de Renovación Urbana y Ordenación del Territorio), fueron iniciados por el nuevo jefe del Departamento de Cultura, y la anunciada creación de Kreativ- und Kulturwirtschaft (Kurti) una unidad de personal para las industrias creativas y culturales en el Departamento 4 supuso la apertura del sector económico a los temas de FCR, que FCR había reclamado a menudo en los debates.

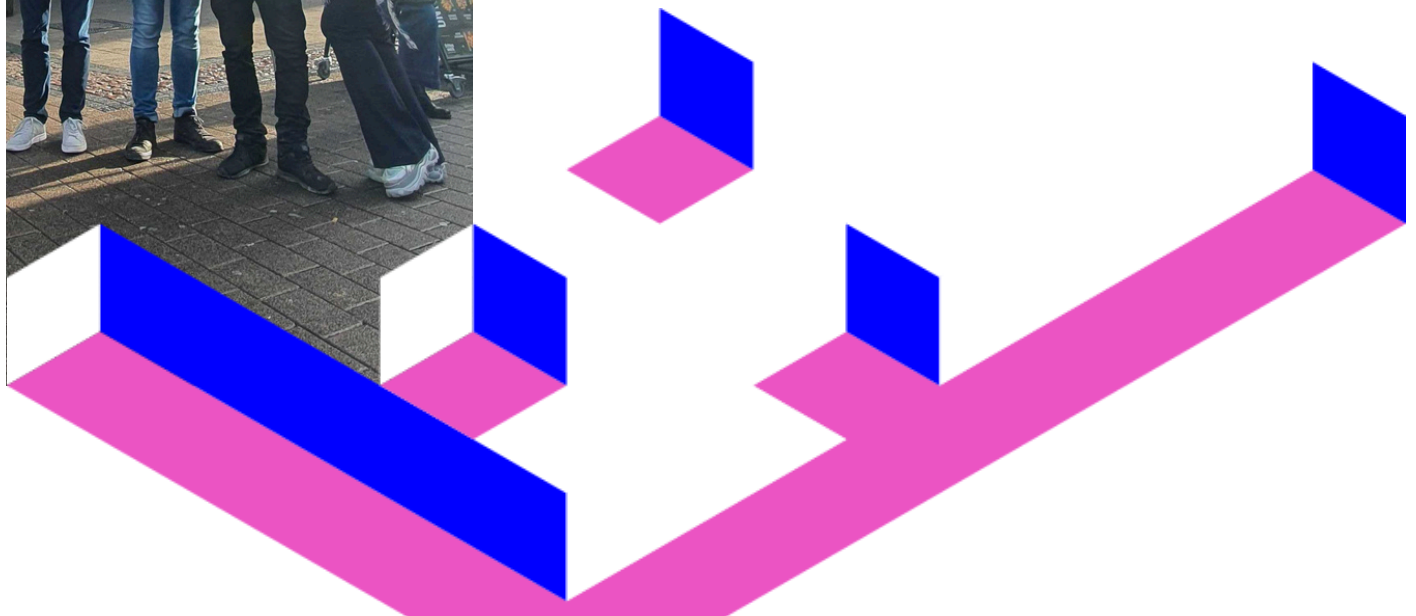
Estos cambios innovadores en el seno del Departamento de Cultura animaron al FCR a intensificar la colaboración y a animarse de nuevo tras los aleccionadores resultados del apoyo prestado durante el periodo experimental.

12

LA PUERTA DE ENTRADA AL BARRIO CREATIVO

A finales de año se buscará una posible nueva ubicación: En Porschekanzel, un propietario busca ideas creativas para el espacio vacante del edificio de uso mixto de la plaza del mercado. El inmueble se inspeccionará en noviembre de 2022 y las primeras conversaciones con los representantes del propietario son positivas.

A finales de año se buscará una posible nueva ubicación: En Porschekanzel, un propietario busca ideas creativas para el espacio vacante del edificio de uso mixto de la plaza del mercado. El inmueble se inspeccionará en noviembre de 2022 y las primeras conversaciones con los representantes del propietario son positivas.

13

NUEVOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA LA CUENCA DEL RUHR

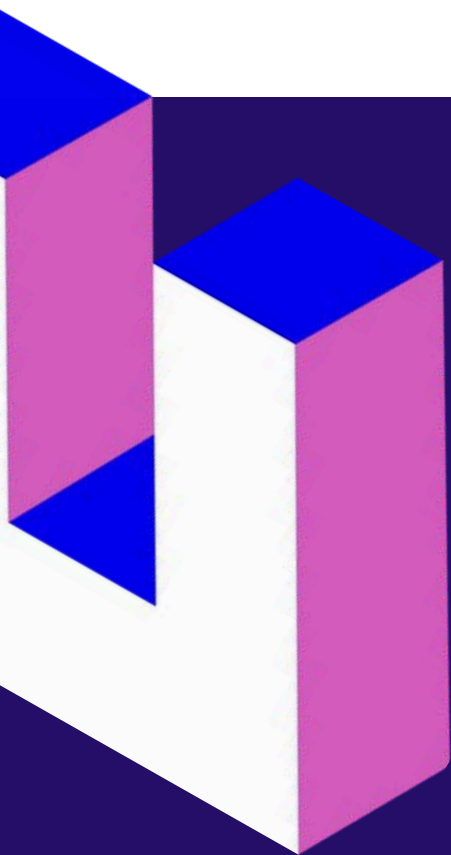
Tras el éxito del Estudio 360°, se aprobó otro proyecto del Kulturgemeinschaften para el 2022/2023. «Das Virtuelle Labor» (El laboratorio virtual) incluía una residencia de seis meses de la agente de transformación Rosa Michael, diseñador en el espacio digital, que apoyó a FCR en el desarrollo de un concepto integral para la construcción del primer estudio abierto de realidad mixta. Se utilizaron técnicas de producción cinematográfica

Techniken aus der Filmproduktion wurden

y se utilizó para proyectos artísticos y culturales con socios de Essen. Por ejemplo, la venerable Kunsthaus de la antigua escuela de Rellinghausen se digitalizó como escáner 3D. En el Forum Kunst und Architektur (Foro de Arte y Arquitectura), FCR presentó el estudio del fotógrafo Karl Lang, fallecido en 2021, como una experiencia de realidad aumentada (AR) e inmortalizó la exposición como un recorrido digital por todos los espacios expositivos del Forum en el sitio web de FCR.

El FCR utilizó la tecnología de escaneo 3D para digitalizar la escenografía de los dadaístas Chapeau Club, que durante un fin de semana transformaron todo el Atelierhaus en un escenario teatral al estilo del Berlín de los años veinte. Muchos otros artistas aprovecharon y siguen aprovechando las nuevas posibilidades, compartiendo sus conocimientos en talleres y explorándolos en obras de arte experimentales. Por ejemplo, los artistas del colectivo Farbwandel, con la ayuda de FCR y Michael Rosa, crearon un mural de 80 metros de largo en la estación de metro de Viehofer Platz junto con una experiencia de Realidad Aumentada.

El artista mural Byrdo, de Dortmund, coronó su exposición en la galería de arte urbano «Gallerage 19», inaugurada por FCR, con un mural de ocho metros de altura con una experiencia de realidad aumentada en Instagram, la cual ganó el premio a la experiencia de realidad aumentada más emocionante del mes en un blog de tecnología.

15

COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS

PRIMERAS NEGOCIACIONES PARA LA PERPETUACIÓN

El FCR también cooperó estrechamente con varias organizaciones educativas en 2022. Uno de los proyectos, realizado con VHS Witten, tenía por objeto sensibilizar a los solicitantes de empleo sobre la digitalización en el lugar de trabajo y disipar temores y prejuicios. El proyecto, financiado por Bundesagentur für Arbeit (Agencia Federal de Empleo), incluía como componente fijo dos días de excursión a un Fablab.

Numerosas personas aprendieron nuevos campos profesionales con la ayuda del arte y la creatividad y pudieron familiarizarse con tecnologías digitales como la impresión en 3D, la producción de vídeo, la realidad virtual y el uso de dispositivos móviles en el proyecto.

Un ejemplo del éxito del proyecto es, sin duda, el periodo de prácticas posterior de una participante en la FCR. Stefanie Matthies, metalúrgica de formación, aprendió mucho sobre impresión 3D y técnicas de fabricación aditiva durante sus prácticas y acompañó a numerosos artistas cuando empezaron a utilizar métodos de fabricación aditiva. Junto con el artista malabarista Felix Deufel, pasó seis meses experimentando en la impresora 3D con palos de malabares.

El estudiante de magisterio Lars, de la Universidad de Duisburg Essen, pasó tres semanas en el laboratorio durante sus prácticas, donde desarrolló macetas que se pueden regar automáticamente.

16

ARTE SIN FRONTERAS

Christina Roewer fue remitida al FCR por la Gesellschaft für Soziale Einrichtungen (Sociedad de Instituciones Sociales). La artista, que padece narcolepsia, pudo prepararse durante un año para trabajar como autónoma.

Procedente del taller para discapacitados de la GSE, aprendió numerosas competencias nuevas: cómo utilizar herramientas de comunicación digital, dibujo digital, técnicas de autoedición, creación de ofertas y facturas, trabajó como comisaria y gestionó tres exposiciones en el proyecto Gallerage 19.

Por motivos personales, puso fin a las prácticas antes de tiempo, pero ahora trabaja como artista autónoma con el apoyo de la oficina de empleo y también ha expuesto en repetidas ocasiones en el Atelierhaus

FUTURE CAMPUS RUHR

FUTURE CAMPUS RUHR UG (HAFTUNGSBESCHRÄNKT)

SCHÜTZENBAHN 19-21

D-45127 ESSEN

TEL: 0049 1762 1428232

WWW.FUTURE-CAMPUS.RUHR

NÚMERO DE REGISTRO: HRB 31196

TRIBUNAL DE REGISTRO: AMTSGERICHT ESSEN

NIF: DE334122198

DIRECTOR GERENTE: PETER PETERSEN