

ARS ELECTRONICA 2020

Festival for Art, Technology & Society

A global journey mapping the 'new' world. In Kepler's Gardens

Del 9 al 13 de setembre

a **Linz** (Àustria) i altres **120 localitzacions internacionals**

<https://ars.electronica.art>

Ars Electronica Garden Barcelona

Incertesa i Ecologia

www.arselectronicagardenbarcelona.org

Seus:

Arts Santa Mònica - La Rambla, 7

Disseny Hub Barcelona - Plaça de les Glòries Catalanes, 38

Hangar - Carrer Emília Coranty, 16

Organitzadors:

Institut Ramon Llull - www.llull.cat

Hangar Centre de Producció i Investigació d'Arts Visuals - www.hangar.org

NewArtFoundation - www.newartfoundation.art

BEEP Collection - www.beepcollection.art

UOC/ISEA Barcelona - www.uoc.edu

OFFF Barcelona - <https://offf.barcelona>

Amb la col·laboració de:

Sonar +D - <https://sonarplusd.com>

Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) - <https://icec.gencat.cat/>

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya – <https://cultura.gencat.cat>

Contacte de premsa: Tel. 629718604

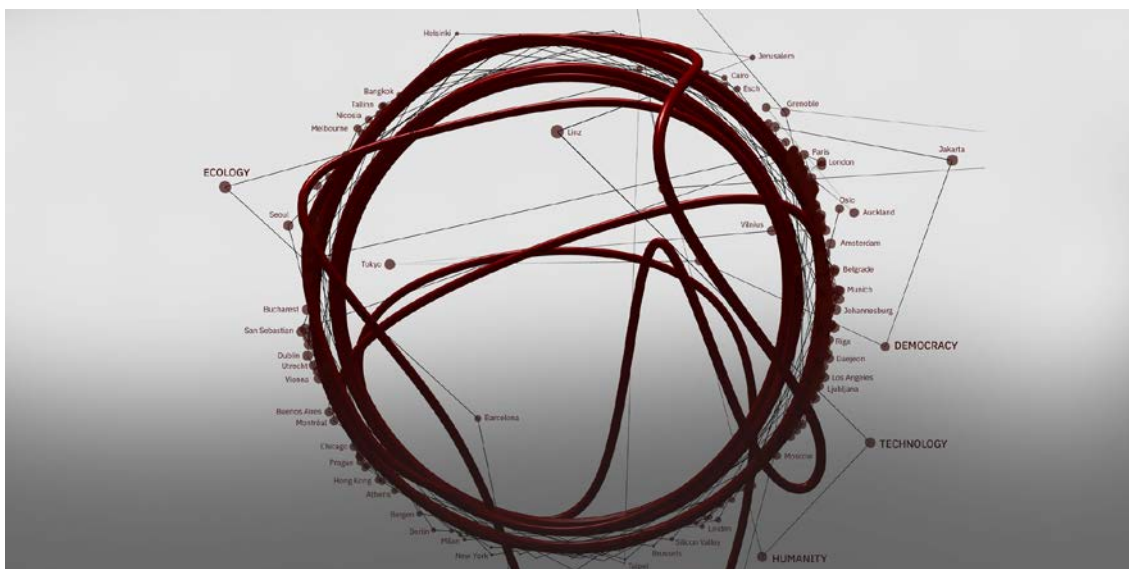
pressgardenbarcelona@gmail.com

Press Kit (Imatges + dossier): <https://cutt.ly/GardenBarcelona>

ARS ELECTRONICA DESEMBARCA A BARCELONA

El festival més important de l'món dedicat a les interconnexions entre **art**, **tecnologia** i **societat** es replanteja el seu format a causa de l'**emergència sanitària** mundial. A diferència de la tendència predominant, **Ars Electronica no es cancel·la** ni es posposa, sinó que **es manté i es transforma**, fent de les seves característiques peculiars: **virtualitat**, **ubiqüitat** i **comunitat**, la seva fortalesa.

La seva aposta per la **deslocalització** o **multilocalització** es defineix en **120 gardens**, ciutats de tot del món, que se sumen de forma física i/o virtual a la seu principal de **Linz**, a Àustria. Junes, totes aquestes seus formen una **cosmogonia** que articula un mapa de l'**art** i la **creativitat** internacional relacionats amb la **tecnologia**, la **ciència**, la **investigació** i l'**experimentació**, tal com indica el títol d'aquesta 41a edició del festival ***In Kepler 's Gardens. A global journey mapping the 'new' world*** (Als jardins de Kepler. Un viatge global mapejant el 'nou' món).

ARS ELECTRONICA GARDEN BARCELONA

Pionera en l'àmbit de l'**art digital** i les diverses expressions de la creativitat contemporània relacionades amb la tecnologia i la ciència, des de finals dels anys 90, **Barcelona** ha anat creant una escena artística electrònica i digital de **referència** i **repercussió internacional**, que aglutina artistes, teòrics, comissaris, crítics, docents i investigadors.

Després de **dos anys de presència a Ars Electronica** a través de la **Col·lecció BEEP**, col·lecció **catalana** de referència internacional exclusivament dedicada a l'**art electrònic i digital**, en aquesta edició Barcelona participa amb una proposta que posa

de manifest i en valor el **caràcter polièdric, heterogeni i interconnectat** de la seva comunitat.

Sota el lideratge de l'**Institut Ramon Llull**, agents de l'àmbit artístic, acadèmic i tecnològic s'han unit per dissenyar un programa que reflecteix la diversitat, la complexitat i la riquesa de l'escena barcelonina i catalana així com les peculiaritats de la seva naturalesa.

Ars Electronica Garden Barcelona és format per:

- ✓ una **exposició** al centre **Arts Santa Mònica**
- ✓ un cicle de **taules rodones** al **Disseny Hub Barcelona**
- ✓ un **taller** i una **Algorave** a **Hangar**
- ✓ un conjunt de **Taxis**, **càpsules audiovisuals** protagonitzades per alguns dels principals artistes electrònics de Barcelona, que com el seu nom indica s'encarreguen de portar el públic als punts de major interès de la ciutat.

Les **taules rodones** seran presencials i es retransmetran en **streaming** a través del web d'**Ars Electronica** (<https://ars.electronica.art/keplersgardens/en/uncertainty-ecology/>).

Marc conceptual

INCERTESA I ECOLOGIA

En aquests dies de **pandèmia global**, una situació del tot inèdita per a la nostra societat, la **incertesa** i l'**ecologia** s'han posicionat com dues de les paraules clau del nostre present i també de la 41a edició del **festival Ars Electronica**. Interconnectades entre elles i amb l'emergència sanitària, s'han convertit en l'espasa de Dàmocles que hauria de guiar les nostres actuacions futures.

L'**Ars Electronica Garden Barcelona** té com a objectiu explicar i compartir la diversitat de formes en què les arts, les ciències, les tecnologies i el pensament s'enfronten a les problemàtiques de la contemporaneïtat, algunes inèdites i d'altres recurrents. Des de la incertesa i la **necessitat de canvi** en tots els aspectes de la vida, amb accidents i catàstrofes que ho fan cada vegada més urgent, fins a l'**ecologia** i la seva interacció sistèmica entre **factors biòtics i abiòtics**, el **Garden Barcelona** vol dirigir-se a tots els agents humans i no humans que poblen i construeixen el nostre entorn. La **ciutat de Barcelona**, com a capital de Catalunya, es presenta aquí a través d'una **xarxa d'agents heterogenis** formada per **individus, nodes, col·lectius i centres** que es connecten entre si i amb el món.

Exposició

ARS ELECTRONICA GARDEN BARCELONA SHOW

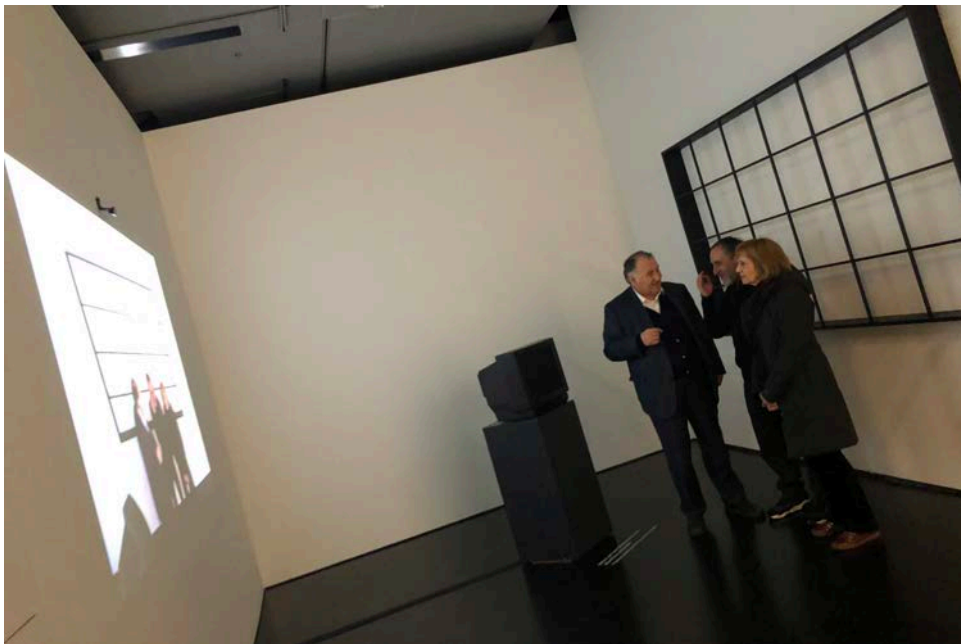
L'exposició del Garden Barcelona es podrà visitar al centre **Arts Santa Mònica** durant els dies del festival i es prolongarà **fins al 20 de setembre**, per participar en l'edició extraordinària de *Sónar + D CCCB*, que se celebrarà al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona el 18 i 19 de setembre.

L'exposició presentarà les **adquisicions** més recents de la **Col·lecció BEEP**: *Das tangible Bild* i *The Endless Sandwich*, ambdues del cèlebre artista i teòric alemany **Peter Weibel**, fundador i director del ZKM Centre for Art and Media de Karlsruhe i *Vestibular_1* d'**Albert Barqué-Duran & Marc Marzenit**, que s'estrena en aquesta ocasió. També s'exposaran **tres obres inèdites**, produïdes gràcies a unes **beques** concedides a **Mónica Rikić** per *New Home of Mind*, **Roc Parés** per *Doble Consciència* i **Santi Vilanova** per *Forms - Screen Ensemble*. Els tres projectes han estat seleccionats a través d'una **convocatòria pública** de producció i exhibició de l'**Institut Ramon Llull**, **NewArtFoundation** i **Hangar** en col·laboració amb la **Col·lecció BEEP**.

Das Tangible Bild - Peter Weibel - 1991/2019

El nostre món és simplement el producte d'una interfície tecnològica?

En aquesta **instal·lació interactiva**, el visitant s'enfronta a una quadrícula de coordenades cartesianes. Una càmera el filma i la imatge és projectada a la paret oposada. Quan toca la pantalla de goma del monitor, que es troba en un pedestal enmig de l'habitació, la imatge projectada es deforma. Per tant, la instal·lació permet que el visitant, a través d'una pantalla tàctil tridimensional, pugui **interactuar en temps real** amb la seva pròpia imatge.

Das Tangible Bild - Peter Weibel

The Endless Sandwich – **Peter Weibel** - 1969

Entre el **televisor** i l'**espectador**, hi ha una funció i una acció que el permet encendre i apagar l'aparell. L'artista ha reproduït aquesta funció i l'ha convertit en el contingut d'un programa de televisió. A la pantalla, es veu una seqüència d'espectadors asseguts davant del seu televisor. Un televisor s'espaventa i l'espectador ha d'aixecar-se per reparar-lo. Aquesta reparació provoca una interrupció a la pantalla del següent espectador, que es propaga fins a arribar a l'espectador i a la televisió real, la qual cosa significa que finalment l'espectador real ha d'aixecar-se i arreglar el problema. L'obra, creada el 1969, materialitza el **desfasament temporal**, posant en relació el procediment real i el procediment reproduït.

The Endless Sandwich - Peter Weibel

Vestibular_1 - **Albert Barqué-Duran & Marc Marzenit** - 2020

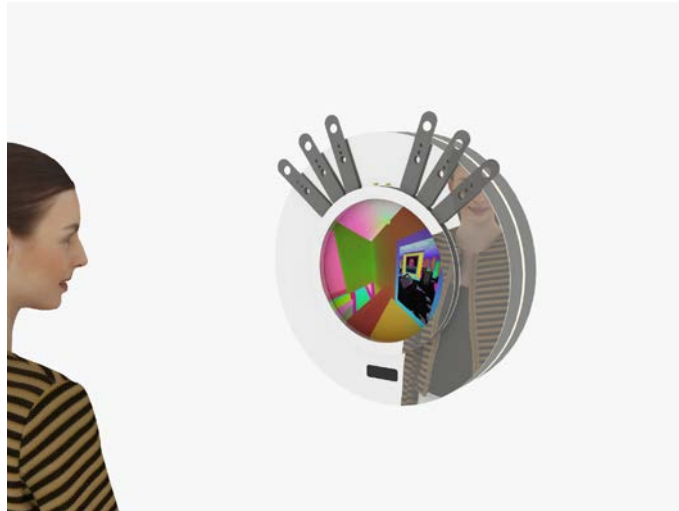
Aquesta **instal·lació immersiva** convida el públic a passejar dins d'una representació d'un sistema vestibular, induint **sensacions il·lusòries d'auto-moviment** a l'interrompre temporalment el funcionament vestibular del visitant a través d'estímuls d'àudio i llum. En circumstàncies normals, el cervell combina de manera òptima els senyals sensorials, però, poden ocórrer conflictes quan aquestes transporten informació discrepant, com en aquest cas. L'obra es basa en la investigació de l'**Laboratori VeME** (Realització multisensorial vestibular) de la Universitat de Londres.

Vestibular_1 - Albert Barqué-Duran & Marc Marzenit

New Home of Mind – Mónica Rikić - 2020

Què passa amb l'**autopercepció** i el **desenvolupament emocional** en un món governat per un déu autòmat? Amb aquesta pregunta l'artista introdueix el visitant en un **artefacte audiovisual interactiu**, amb un espai virtual navegable en format videojoc, que tracta sobre la **percepció de la identitat** en entitats artificials intel·ligents i planteja la possibilitat d'una espiritualitat artificial genuïna. Conceptualment, l'obra especula sobre el significat de la **consciència artificial** i investiga la idea d'un **robot conscient** que pateix una crisi existencial per haver reescrit i eliminat del seu codi el propòsit pel qual va ser creat i que ara busca el veritable significat de la seva existència a través d'una interfície espiritual.

New Home of Mind – Mónica Rikić

Doble Consciència - Roc Parés - 2020

Aquesta **instal·lació audiovisual interactiva** s'inspira en l'**estereoscopi**, inventat per Sir Charles Wheatstone, al primer terç de segle XIX. Paradoxalment, mentre que Wheatstone estudia com la **visió binocular** ens permet percebre el món com una sola imatge coherent en tres dimensions, l'artista experimenta amb la **rivalitat binocular** com a via de qüestionament de la **subjectivitat individual**. La seva instal·lació vol reeducar la **consciència visual** de manera que, de la **visió discrepant**, emergeixi una doble consciència capaç de gestionar per separat, però simultàniament parelles d'imatges progressivament diferenciades.

Doble Consciència - Roc Parés

Forms – Screen Ensemble - Santi Vilanova - 2020

Es tracta d'un **sistema algorítmic** de generació gràfica i sonora, inspirat en l'art procedural de **Sol Lewitt** o **Vera Molnar**, l'univers gràfic de la **Bauhaus** i la recerca en notació gràfica de compositors com **John Cage**. A la mostra, el programa es plasma en una instal·lació audiovisual formada per un conjunt de pantalles i altaveus, inspirada en l'exposició de quadres i/o fotografies. En aquest cas, però, el que s'exposa són imatges digitals en alta resolució. Cada pantalla amb el seu respectiu altaveu representa un dels instruments musicals d'un quartet, que va **generant en temps real composicions audiovisuals úniques**, que mai tornaran a repetir-se.

Forms - Santi Vilanova

L'**exposició** ha estat produïda per **NewArtFoundation / Col·lecció BEEP**, **Hangar Centre de Producció i Investigació d'Arts Visuals de Barcelona**, **Institut Ramon Llull**, **Arts Santa Mònica** i **l'ICEC**.

TAULES RODONES

Totes les taules rodones es faran en anglès, seran **presencials i gratuïtes** prèvia inscripció (<https://tickets.off.barcelona/events>) i tindran lloc al **Disseny Hub Barcelona**. També seran retransmeses en **streaming** a través del web d'**Ars Electronica** (<https://ars.electronica.art/keplersgardens/en>).

A propòsit de les Bio Sonics Agències

Dimecres 9 de setembre 15.30 h.

Brandon LaBelle, autor de Sonic Agency, conversarà amb artistes que treballen amb **biomaterials, sons** i l'**escolta crítica** amb l'objectiu d'articular altres possibles relacions entre els éssers humans, la naturalesa i els agents no humans. En Sonic Agency, LaBelle destaca les **qualitats invisibles**, disruptives i afectives del so i es pregunta si la seva naturalesa invisible podria donar suport a una transformació política. En un món dominat pel fet visual, podrien les resistències contemporànies ser auditives?

Participants: **Brandon LaBelle, Robertina Šebjanič, Oscar Martín, Vanessa Lorenzo**, moderada per **Laura Benítez**.

Art i ciència de l'ecologia política dels desastres

Dimecres 9 de setembre 18.00 h.

Les catàstrofes i la vulnerabilitat han posat en primer pla la urgència d'actuar contra les conseqüències de l'Antropocè. En aquesta taula, artistes, científics i teòrics exploraran alguns dels **futurs possibles**, a partir de les interaccions entre els **sistemes biològics** i ecològics, però també amb l'**ecologia dels mitjans** i en el marc d'una ecologia relacional de pràctiques on convergeixen art, ciència i tecnologia.

Participants: **Joana Moll, Andy Gracie, Israel Rodríguez, Ingrid Guardiola, Vanina Hofman**, moderada per **José Luis de Vicente**.

Una revolució incerta però irresistible

Dimecres 9 de setembre 20.00 h.

En un món tecnològic on el **present s'ha eternitzat** i l'oblit és la seguretat de la propera innovació, el que anomenem **realitat** és un magma en què suren una **infininitat d'imatges**, dades, informacions parcials, flashbacks i promeses d'alliberament. Aquest fet requereix que trobem altres regles, altres dinàmiques de lectura i noves formes de mirar a través de camins inesperats.

Participants: **Xavi Cardona / Boldtron, Enric Godes / Vasava, Carla Cascales,**
moderada per **Héctor Ayuso.**

Davant la incertesa i els seus descontents

Dijous 10 de setembre 15.30 h.

Cada vegada més estem acostumats a bregar amb esdeveniments on el seu desenvolupament és impredecible. No obstant això ¿què significa viure en un context d'**extrema incertesa**? Com podem gestionar el risc de la incertesa? Què és el que les arts, les ciències, les tecnologies i el pensament han après de la incertesa i com l'han introduït en les seves pràctiques? En aquesta taula s'exploraran alguns possible enfocaments d'aquest tema en el context global.

Participants: **Roc Parés, Marina Garcés, Joan Soler-Adillon, Tere Badia, Pau Waelder,**
moderada per **Pau Alsina.**

A propòsit d'el codi. La incertesa de l'significat i l'acció

Dijous 10 de setembre 18.00 h.

Com interfereix el **codi** amb el **procés d'escolta**? El codi permet que l'oïda navegui per la interfície d'escolta, mentre que limita el seu abast sensible. El codi travessa la interfície, la membrana que separa però també connecta, desplegant la vibració de l'aire, la zona d'interacció, negociació i distribució d'atenció i significats, entre el (des) ordre dels sons emesos i escoltats.

Participants: **Lina Bautista (CO), Daniel Moreno Roldán (ES), Agnès Pe (ES), Lluís Nacenta (ES), Angel Faraldo** moderada por **Carolina Jiménez (ES)**

TALLER

Dissabte 12 de setembre de 12.00 a 14.00 h. a **Hangar**

Activitat gratuïta prèvia inscripció

Prem les meves tecles. Hackejar teclats numèrics

Taller impartit per **Kenneth Dow**, artista alemany resident a Hangar, sobre com **hackejar un teclat** per a convertir-lo en un seqüenciador o qualsevol altre comandament per sintetitzadors. Aquesta transformació es pot dur a terme de manera que no es requereixi pantalla, creant un enllaç directe entre el teclat i el so, directament relacionat amb l'oïda i la memòria de l'músic. El taller se centrarà en la concepció d'interfícies musicals i la seva implementació en diferents maquinaris. Atenció! Els teclats d'ordinador no són adequats per a aquest taller, es poden usar teclats numèrics, polsadors, timbres, simples comandaments i fins i tot joguines.

ALGORAVE

Dijous 10 de setembre de 21.30 a 23.30 h. a **Hangar**.

Entrada gratuïta - Aforament limitat

L'esdeveniment més festiu del Garden Barcelona serà una **Algorave**, un concert de **música per ordinador** programada en temps real per **Toplap Barcelona**.

L'esdeveniment reuneix la improvisació i les potencialitats del codi en una sessió de programació en viu que es remet als llenguatges i els rituals de la pista de ball. Durant l'escriptura i la lectura en viu de el codi, i el desenvolupament de la improvisació musical, el públic escolta i balla, contribuint a crear una gran festa.

TAXIS

Tal com el seu nom indica, els Taxis són **càpsules audiovisuals**, disponibles a la web d'Ars Electronica, que portaran el públic de **visita virtual** pels estudis d'alguns dels artistes més rellevants de l'escena electrònica i digital catalana. Les entrevistes han estat realitzades per **Antònia Folguera**.

Artistes:

Antoni Muntadas

Antoni Abad

Josep Manuel Berenguer

Marcel·lí Antúnez

Eugènia Balcells

Joan Fontcuberta

Mario Santamaría

Alba G. Corral

Playmodes (Eloi Maduell + Santi Vilanova)

300.000 Kms (Mar Santamaria + Pablo Martínez)