

**ARS
ELECTRONICA**
7-11 DE SEPTIEMBRE
– LINZ (AUSTRIA)

La creación digital catalana se posiciona internacionalmente en Ars Electronica, el festival más relevante de cultura digital

El Institut Ramon Llull, junto con el nuevo Hub de Arte, Ciencia y Tecnología de Barcelona, Hac Te y NewArtFoundation, impulsa la participación de 6 proyectos catalanes en el **Festival Ars Electronica 2022**, que se celebrará del 7 al 11 de septiembre en Linz (Austria). Un evento con más de 40 años de trayectoria que este año tiene como lema *Bienvenido al Planeta B*.

La creación digital catalana estará ampliamente representada en el festival **Ars Electronica 2022**, donde destaca la presentación de una obra inédita del reconocido artista **Antoni Muntadas**. Ars Electronica, con una trayectoria de 40 años, es la cita internacional más importante de cultura digital, donde arte, tecnología y sociedad confluyen en una mirada hacia el futuro y los retos globales que plantea.

A través de los **Ars Electronica Garden Barcelona** celebrados en 2020 y 2021, la capital catalana se ha convertido en una de las principales sedes deslocalizadas del Ars Electronica Festival. Después de dos años de pandemia, el festival austríaco vuelve a apostar por la presencialidad, convirtiéndose en una oportunidad para internacionalizar el arte digital catalán.

Bajo el título *Ecosistemas colaborativos para un mundo sostenible* se engloban seis proyectos que están en sintonía con la temática de este año del festival: *Bienvenido al Planeta B: ¿una vida diferente es posible! ¿Pero cómo?*. Estos proyectos son: *Tasmanian Tiger* de **Antoni Muntadas**, *Especies I, II y III* de **Mónica Rikić**, *¿Sueñan los cuerpos con órganos electromagnéticos?* de **Esther Rodríguez-Barbero**, *Ecosistema químico* de **Yolanda Uriz Elizalde**, *FORMS - Screen Ensemble* de **Santiago Vilanova - Playmodes**, *Tools for Warming Planet* de **Sara Dean**, **Beth Ferguson** y **Marina Monsonís**.

Estas obras son fruto de diversas iniciativas como las convocatorias públicas del Ars Electronica Garden Barcelona de 2020 y 2021, los programas de becas del simposio internacional ISEA2022 Barcelona y NewArtFoundation, así como los proyectos de investigación interdisciplinarios desarrollados por Hac Te. En el caso del proyecto de **Antoni Muntadas**, su obra de nueva creación *Tasmanian Tiger: Case Study of the Museum of the Extinction* será exhibida por primera vez.

Por otra parte, el **jueves 8 de septiembre**, en el escenario principal de Ars Electronica (Festival University Stage), se realizará una **conferencia sobre prácticas colaborativas** y cómo a partir de ellas y de compartir conocimiento se pueden generar propuestas para un mundo sostenible. La conferencia estará moderada por **Pau Alsina**, co-director de **Hac Te** y profesor e investigador de los Estudios de Artes y Humanidades de la Universidad Oberta de Catalunya, y participarán la arquitecta y diseñadora **Sara Dean** (California), la diseñadora y educadora especializada en ecología **Beth Ferguson** (California), la artista y directora del laboratorio de cocina del **MACBA Marina Monsonís** (Cataluña) y la artista y creadora de arte electrónico **Mónica Rikić** (Cataluña), Premio Nacional de Cultura 2021.

El **sábado 10 de septiembre**, **Vicente Matallana**, director de **NewArtFoundation**, realizará una **visita comentada** de la muestra, en la que participarán algunas de las artistas y colaboradoras. En el marco del festival, también se llevará a cabo un taller en torno al proyecto **Tools for a Warming Planet**, a cargo de sus creadoras.

Ecosistemas colaborativos para un mundo sostenible es una producción del **Institut Ramon Llull**, con la colaboración de **Hac Te** y **NewArtFoundation** y el apoyo de la **Dirección General de Innovación y Cultura Digital del Departamento de Cultura de la Generalitat de Catalunya** y del **Ayuntamiento de Barcelona**.

Estos proyectos y los Ars Electronica Garden Barcelona han sido posibles gracias a las aportaciones de una gran diversidad de entidades e instituciones catalanas, entre las que destacan el **Institut de Ciències i Tecnologia de Barcelona**, **l'Institut de Bioenginyeria de Catalunya**, la **Universitat Oberta de Catalunya**, **ISEA2022 Barcelona**, **NewArtCollection**, **DKV**, **La Caldera**, **Hangar Centre de Producció i Investigació d'Arts Visuals de Barcelona**, **La Capella**, **Fundació Ernesto Ventós – Nasevo**, **Canòdrom – Ateneu d'Innovació Digital i Democràtica**, **Arts Santa Mònica**, el **Festival OFFF** y **Espronceda**.

MÁS PARTICIPACIÓN CATALANA EN EL ARS ELECTRONICA 2022

Otros proyectos generados desde Barcelona que también formarán parte de la programación de este año del Festival son los de **Quo Artis**, **Espronceda Institute of Art & Culture** y **Domestic Data Streamers**.

Quo Artis, una organización internacional sin ánimo de lucro que busca generar conexiones entre el arte, la ciencia y la tecnología, llevará a cabo talleres y charlas, y expondrá las piezas que han sido producidas en el contexto de **Roots and Seeds XXI**, un proyecto de cooperación internacional sobre la crisis de la biodiversidad vegetal desarrollado con Leonardo/OLATS, la Universidad de Barcelona y Ars Electronica y cofinanciado por el programa Europa Creativa de la Comisión Europea.

Espronceda Institute of Art & Culture, que ofrece una plataforma internacional y un entorno multidisciplinar para artistas y comisarios de todo el mundo, presentará **INTRONS**, una propuesta desarrollada por **Solimán López** en el contexto de la plataforma **Metaverse NUBIA**, sobre cómo resolver la presencia humana y natural en espacios virtuales o metaversos, que da como resultado la creación de una nueva identidad digital extraída de varios datos científicos del genoma humano obtenidos a partir de pruebas genéticas que habitan el espacio digital.

Domestic Data Streamers, un estudio creativo multidisciplinar centrado en crear conexiones significativas entre la información y las personas, presenta **730 Hours of Violence**, una obra sobre cómo la ciudadanía ve y se relaciona colectivamente con los nuevos paradigmas de violencia, que forma parte de la exposición **STUDIO(dys)TOPIA – At the Peak of Humankind**, cofinanciada por el programa Cultura Europa Creativa de la Unión Europea que trata sobre cómo los avances y el desarrollo han convertido a la humanidad en la fuerza dominante y única de éste planeta.

MENCIÓN HONORÍFICA

La instalación de **Joana Moll**, **Especies inanimadas**, que expone los vínculos entre la explosión del tecnocapitalismo, la aceleración del cambio climático y el declive de los ecosistemas esenciales, recibirá una mención honorífica en los **STARTS Prize 22** que se entregarán en el marco del Festival. Estos premios son una iniciativa de la Comisión Europea para fomentar alianzas entre tecnología y práctica artística que contribuyen a la innovación, para encarar los retos sociales, ecológicos y económicos del futuro.

Welcome to Planet B. A different life is possible. But how?, cartel de Ars Electronica 2022.

COLLABORATIVE ECOSYSTEMS FOR A SUSTAINABLE WORLD *Seeds from Barcelona's Gardens for a Planet B*

TASMANIAN TIGER: CASE STUDY OF THE MUSEUM OF THE EXTINCTION **DE ANTONI MUNTADAS**

El interés de Antoni Muntadas por el tigre de Tasmania nació en Australia, durante su residencia en la Universidad de Western Sydney, NEPEAN, en 1993. En una de sus excursiones a la escuela de arte de Tasmania, mientras visitaba la isla, Muntadas encontró una cerveza con la etiqueta del tigre de Tasmania. Esta imagen más tarde se convertiría en una imagen recurrente que le llevó a investigar, leer documentos y visitar el Museo de Historia Natural, donde descubrió que el tigre se consideraba extinto desde 1936. Sin embargo, el animal seguía vivo en la etiqueta de aquella cerveza o en el imaginario de toda esa gente que hablaba de ella. Nadie le había visto.

Este proyecto es una nueva producción de NewArtFoundation en colaboración con Hac Te y la especial participación del Instituto de Ciencias y Tecnología de Barcelona y el Instituto de Bioingeniería de Catalunya.

Antoni Muntadas aborda con su obra temas sociales, políticos y de comunicación, así como la relación entre espacio público y privado dentro de marcos sociales, y la investigación de los canales de información y las formas en que se utilizan para censurar información central o promulgar ideas. El artista trabaja sus proyectos a partir de distintos medios como fotografía, vídeo, publicaciones, Internet e instalaciones multimedia.

Tasmanian Tiger, Antoni Muntadas, 2022. © Víctor Pérez Pallarés

ESPECIES I, II y III **DE MÓNICA RIKIĆ**

Especies I, II y III se centra en imaginar evoluciones alternativas para sistemas cognitivos. Pretende argumentar que las posibilidades de existencia de una conciencia artificial proceden de una atribución filosófica y no sólo de los desarrollos técnicos. Para ello, el proyecto presenta una serie de dispositivos robóticos, contruidos a partir de estructuras algorítmicas inspiradas en principios filósofos, que representan un pequeño ecosistema inorgánico. Consiste en unos

dispositivos dramáticos representando una posible evolución de inteligencia artificial, imaginando una posible integración de estos sistemas en el futuro.

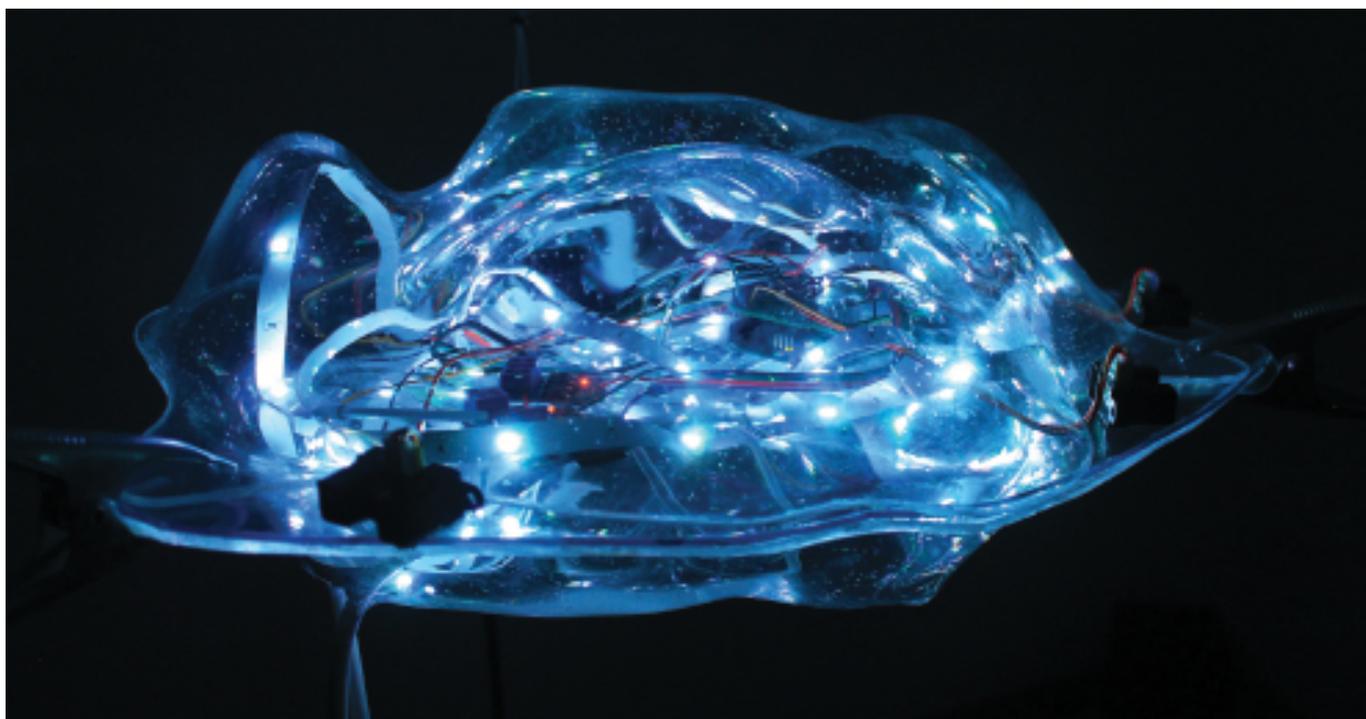
Este proyecto es el resultado de las becas de ISEA2022 Barcelona, promovidas por ISEA, la NewArtFoundation, Hac Te y DKV, y fue presentado en La Capella de Barcelona en el marco de la exposición *Lo que es posible y lo que no* del ISEA2022.

Mónica Rikić es artista de nuevas tecnologías y programadora creativa de Barcelona. Centra su práctica en el código, la electrónica y los objetos no digitales. Sus proyectos proponen formas alternativas de pensar en tecnología, robótica e Inteligencia Artificial. Ha sido galardonada con el Premio Nacional de Cultura 2021 y sus proyectos se han expuesto en todo el mundo, en eventos como Ars Electronica, ISEA, FILE, Japón o MA Festival, entre otros.

Especies I, II y III, Mónica Rikić, 2022.
© Mónica Rikić

¿SUEÑAN LOS CUERPOS CON ÓRGANOS ELECTROMAGNÉTICOS? DE ESTHER RODRÍGUEZ-BARBERO

¿Sueñan los cuerpos con órganos electromagnéticos? ©Esther Rodríguez-Barbero

Es una instalación performativa construida por sensores del movimiento, que reflejan la relación entre el cuerpo y los dispositivos electromagnéticos biomédicos. Aborda las alteraciones en cuanto a la percepción, autopercepción, movimiento y relaciones espaciales que aparecen después de experiencias donde el estado de conciencia se suspende. Propone un entorno que trabaja como una extensión de estos dispositivos, investigando la política del cuerpo, ciborg, alteridad y todo lo desconocido.

Este proyecto es el resultado de las becas del Ars Electronica Garden Barcelona 2020, promovidas por el Institut Ramon Llull, NewArtFoundation, UOC, La Caldera y Hangar, presentadas en el Canódromo como parte de la exposición de *Ars Electronica Garden 2021*.

Esther Rodríguez-Barbero es coreógrafa, performer y arquitecta. Investiga a través de la práctica artística y dirige las relaciones entre el cuerpo, el espacio y el lugar a partir de baile y movimiento, animada por la curiosidad hacia lo desconocido como fuerza impulsora. Ha desarrollado varios proyectos cubriendo varios formatos performativos, puestos de trabajo, instalaciones y laboratorios.

Programació i arquitectura software:
Ivan Paz & Roger Pibernat (Top Lab Collective)

Assessorament tècnic i suport interactiu:
Miguel de las Heras (Interactive Laboratory, Hangar)

Disseny estructural i muntatge: Elia Bagó

Suport de so: José Velasco

ECOSISTEMA QUÍMICO DE YOLANDA URIZ ELIZALDE

Reflexiona sobre la función del olfato hoy en día, invitando al público a observar cómo su presencia influye en el entorno y afecta a los seres que lo habitan, a partir de los mensajes olfativos que estos seres emiten.

Diez organismos sintéticos cuelgan de una cubierta singular con ventiladores que difunden los olores, altavoces y detectores de gas para capturar la composición del aire envolvente. Los sonidos varían dinámicamente según los datos del contenido del aire, que se ve afectado por las presencias humanas.

Este proyecto es el resultado de las becas de ISEA2022 Barcelona, promovidas por ISEA, la NewArtFoundation, Hac Te y la Fundación Ernesto Ventós – Nasevo, presentado en La Capella de Barcelona en el marco de la exposición *Lo que es posible y lo que no* de ISEA2022.

Chemical Ecosystem, Yolanda Uriz Elizalde. © Dani Cantó

Yolanda Uriz crea experiencias multisensoriales, con interés particular en la proximidad de los sentidos (olfato, tacto y gusto). Utiliza herramientas digitales como Pure Data para generar sonido o Arduino para interactuar con el mundo analógico, combinado con perfumería DIY (hazlo tú mismo) o experimentando en el Fab-Lab.

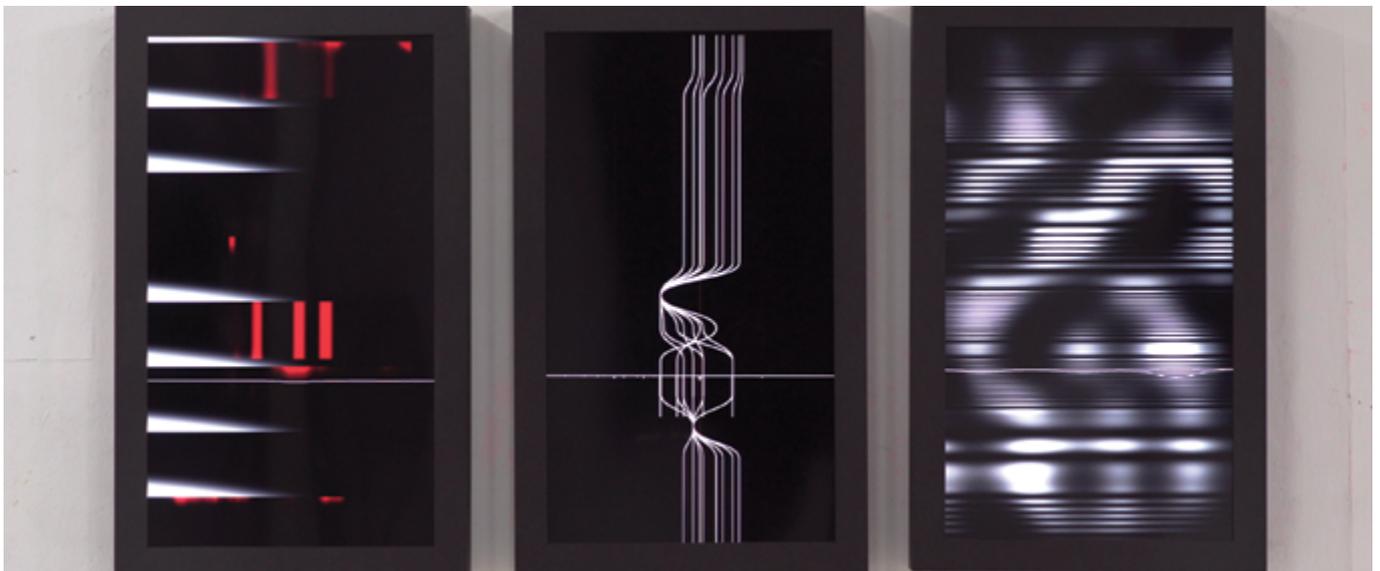
FORMS - Screen Ensemble DE SANTIAGO VILANOVA – PLAYMODES

Forms - Screen Ensemble es una gramola generativa de música visual. Impulsado por causas y probabilidades, este autómatas crea puntuaciones gráficas infinitas y únicas que se transforman inmediatamente en sonido mediante algoritmos de sonificación que nos permiten escuchar – literalmente– lo que vemos. Este trío de autómatas –ritmo, armonía y textura– representan una sinfonía visual que da vida a un paisaje sonoro único: desde música ambiente o ritmos coléricos, pasajes electrónicos surrealistas o ritmos de pista de baile.

FORMS – Screens Ensemble, Santiago Vilanova.
©Playmodes

Este proyecto nace a partir de las becas Ars Electronica Garden Barcelona 2020, promovidas por el Institut Ramon Llull, NewArtFoundation y Hangar Centro de Producción e Investigación de Artes Visuales de Barcelona. Se estrenó en Arts Santa Mònica como parte de la exposición del *Ars Electronica Garden Barcelona 2020*.

Diseñador gráfico, compositor de música y programador creativo autodidacta, **Santi Vilanova** fue (de)formado en escena rave a principios de los años 2000. Su investigación combina algoritmos digitales y motores de sonificación con barras clásicas y conjuntos acústicos, centrándose en la idea de música visual.

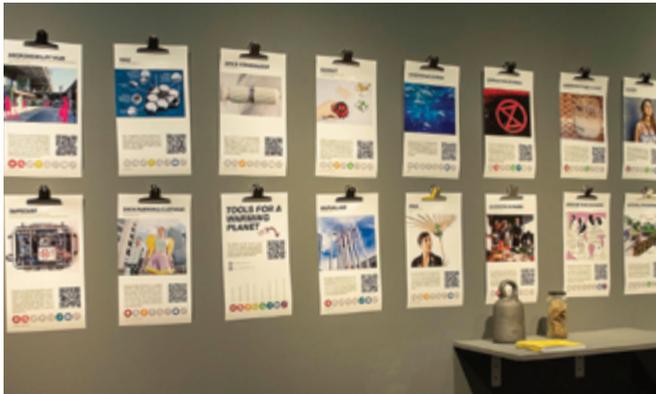
TOOLS FOR A WARMING PLANET

DE SARA DEAN, BETH FERGUSON, MARINA MONSONÍS

Se trata de una colección de herramientas actuales y especulativas para adaptarnos a un mundo cambiante. Se necesitan nuevas herramientas para entender, responder, comunicar, construir y vivir juntos con el caos climático. Esta colección participativa representa emocionantes posibilidades para nuevos futuros como diseñadores, artistas, activistas y científicos de todo el mundo.

Este proyecto colaborativo se presentó en Arts Santa Mònica como parte de la exposición *La irrupción* en el marco de ISEA2022 Barcelona.

Sara Dean es una artista y diseñadora de California. Su obra investiga las oportunidades de las tecnologías digitales para comprometer a las ciudades con mayor igualdad y adaptabilidad, bajo la amenaza dual del Antropoceno y el capitalismo. Esto incluye obras que responden a la catástrofe climática, el activismo digital y el futuro de nuestras ciudades. Además, es una defensora de los sistemas de conocimiento de código abierto.

Beth Ferguson es una diseñadora ecologista y educadora de California que aúna diseño industrial con transporte sostenible, ingeniería solar, resiliencia climática e implicación del público. Es la directora de Adapting City Lab en UC Davis, que se encarga de investigar nuevos potenciales de carga solar, planificación del transporte urbano y formas de micromovilidad en ciudades globales.

Marina Monsonís es una artista visual que trabaja con procesos híbridos de transformación microsocial arraigadas en territorios, colectivos y comunidades centrándose en las ciencias marinas, el diseño basado en el territorio, la gastronomía, los grafitis, la geografía radical, la etnografía crítica y las historias orales. Es directora del Kitchen Lab del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (MACBA).

Otros artistas que participan en este proyecto: Amy Balkin, Sima Pirmoradi, Monica Martinez, Johanna Hoffman, Yara Said, Margaretha Haughwout, Cristina Gaitan, Margaret Ikeda, Even Jones, Adam Larson, Lisa Korpos, SCAPE, Brett Snyder, Claire Napawan, Jovita Wattimena, Wendy Brawer, Cy Keener, Alba Iniesta Saez, Ofelia Viloche Pulido, Eldy Lazaro, Interactivo Organismos Lab, Ana Otero, Flounder Lee, Maud Bausier, Antoine Jaunard, Alejandra Ruiz, Benner Boswell, Lara García Díaz, Adam Marcus, Chris Falliers, Rosten Woo, Shihan Zhang, Qinqin Yan, INaturalist, Crystal Titus, Yangyigan Dong, Zahra Jajarmikhayat.

Tools for a Warming Planet
©Tools for a Warming Planet

GALERÍA DE FOTOGRAFÍAS

Descarga de imágenes en alta calidad. Para su reproducción es necesario acreditar el título de las piezas, el artista y el fotógrafo; tal como se explicita en el nombre de los archivos.

<https://www.dropbox.com/sh/p3ypn3mcr5frn8e/AADX6dXZ7kfz8mGkbN3TGhRPa?dl=0>

VÍDEOS

El Institut Ramon Llull dispone de entrevistas a los artistas participantes así como imágenes de recurso de las piezas que se exponen. Podéis solicitar estos materiales a cestrada@llull.cat y gpeiro@llull.cat.

Enlace a la exposición <https://ars.electronica.art/planetb/en/collaborative-ecosystems/>

Enlace a la página principal del festival: <https://ars.electronica.art/planetb/en/>

[#ArsElectronica22](https://ars.electronica.art/planetb/en/#ArsElectronica22)