

**ARS
ELECTRONICA**
7-11 DE SETEMBRE
– LINZ (ÀUSTRIA)

La creació digital catalana es posiciona internacionalment a Ars Electronica, el festival més rellevant de cultura digital

L'Institut Ramon Llull, juntament amb el nou Hub d'Art, Ciència i Tecnologia de Barcelona, Hac Te, i NewArtFoundation, impulsa la participació de 6 projectes catalans al **Festival Ars Electronica 2022**, que es farà del 7 a l'11 de setembre a Linz (Àustria). Un esdeveniment amb més de 40 anys de trajectòria que enguany té com a lema *Benvingut al Planeta B*.

La creació digital catalana estarà àmpliament representada al festival **Ars Electronica 2022**, on destaca la presentació d'una obra inèdita del reconegut artista **Antoni Muntadas**. Ars Electronica, amb una trajectòria de 40 anys, és la cita internacional més important de cultura digital, on art, tecnologia i societat conflueixen en una mirada cap al futur i els reptes globals que planteja.

A través dels **Ars Electronica Garden Barcelona** celebrats al 2020 i 2021, la capital catalana s'ha convertit en una de les principals seus deslocalitzades de l'Ars Electronica Festival. Després de dos anys de pandèmia, enguany el festival austríac torna a apostar per la presencialitat, esdevenint una oportunitat d'internacionalització per l'art digital català.

Sota el títol *Ecosistemes col·laboratius per a un món sostenible* s'hi engloben sis projectes que estan en sintonia amb la temàtica d'aquest any del festival: *Benvingut al Planeta B: una vida diferent és possible! Però com?*. Els projectes són: *Tasmanian Tiger* d'Antoni Muntadas, *Espècies I, II i III* de Mónica Rikić, *Somien els cossos amb òrgans electromagnètics?* d'Esther Rodríguez-Barbero, *Ecosistema químic* de Yolanda Uriz Elizalde, *FORMS - Screen Ensemble* de Santiago Vilanova – Playmodes, i *Tools for a Warming Planet* de Sara Dean, Beth Ferguson i Marina Monsonís.

Aquestes obres són fruit de diverses iniciatives com les convocatòries públiques de l'Ars Electronica Garden Barcelona de 2020 i 2021, els programes de beques del simposi internacional ISEA2022 Barcelona i NewArtFoundation, així com els projectes de recerca interdisciplinaris desenvolupats per Hac Te. En el cas del projecte d'Antoni Muntadas, la seva obra de nova creació *Tasmanian Tiger: Case Study of the Museum of the Extinction* serà exhibida per primera vegada en aquest festival.

D'altra banda, el dijous **8 de setembre**, a l'escenari principal d'Ars Electronica (Festival University Stage), es farà una **conferència sobre pràctiques col·laboratives** i com a partir d'elles i de compartir coneixement es poden generar propostes per a un món sostenible. La conferència estarà moderada per **Pau Alsina**, co-director d'**Hac Te** i professor i investigador dels Estudis d'Arts i Humanitats de la Universitat Oberta de Catalunya, i hi participaran l'arquitecta i dissenyadora **Sara Dean** (Califòrnia), la dissenyadora i educadora especialitzada en ecologia **Beth Ferguson** (Califòrnia), l'artista i directora del laboratori de cuina del **MACBA Marina Monsonís** (Catalunya) i l'artista i creadora d'art electrònic **Mónica Rikić** (Catalunya), Premi Nacional de Cultura 2021.

El dissabte **10 de setembre**, **Vicente Matallana**, director de **NewArtFoundation**, farà una **visita comentada** a la mostra, en la que també hi participaran algunes de les artistes i col·laboradores. En el marc del festival, també es durà a terme un **taller al voltant del projecte *Tools for a Warming Planet***, a càrrec de les seves creadores.

Ecosistemes col·laboratius per a un món sostenible és una producció de l'**Institut Ramon Llull**, amb la col·laboració d'**Hac Te** i **NewArtFoundation**, i el suport de la **Direcció General d'Innovació i Cultura Digital del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya** i de l'**Ajuntament de Barcelona**.

Aquests projectes i els Ars Electronica Garden Barcelona han estat possibles gràcies a les aportacions d'una gran diversitat d'entitats i institucions catalanes que hi han participat entre les que destaquen l'**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** i **Espronceda**.

MÉS PARTICIPACIÓ CATALANA A L'ARS ELECTRONICA 2022

Altres projectes generats des de Barcelona que també formaran part de la programació d'enguany del Festival són els de **Quo Artis**, **Espronceda** i **Domestic Data Streamers**.

Quo Artis, una organització internacional sense ànim de lucre que busca generar connexions entre l'art, la ciència i la tecnologia, durà a terme tallers i xerrades, i exposarà les peces que han estat produïdes en el context de **Roots and Seeds XXI**, un projecte de cooperació internacional entorn la crisi de la biodiversitat vegetal desenvolupat amb Leonardo/OLATS, la Universitat de Barcelona i Ars Electronica i cofinançat pel programa Europa Creativa de la Comissió Europea.

Espronceda, l'Institut d'Art i Cultura que ofereix una plataforma internacional i un entorn multidisciplinari per a artistes i comissaris d'arreu del món, presentarà **INTRONS**, una proposta desenvolupada per Solimán López en el context de la plataforma **Metaverse NUBIA**, sobre com resoldre la presència humana i natural en espais virtuals o metaversos, i que dona com a resultat la creació d'una nova identitat digital extreta de diverses dades científiques del genoma humà obtingudes a partir de proves genètiques que habiten l'espai digital.

Domestic Data Streamers, un estudi creatiu multidisciplinari centrat en crear connexions significatives entre la informació i les persones, presenta **730 Hours of Violence**, una obra sobre com la ciutadania veu i es relaciona col·lectivament amb els nous paradigmes de violència, que forma part de l'exposició **STUDIO(dys)TOPIA – At the Peak of Humankind**, que està cofinançada pel programa Cultura Europa Creativa de la Unió Europea i tracta sobre com els avenços i el desenvolupament han convertit a la humanitat en la força dominant i única d'aquest planeta.

MENCIÓ HONORÍFICA

La instal·lació de **Joana Moll**, **Espècies inanimades**, que exposa els vincles entre l'explosió del tecnocapitalisme, l'acceleració del canvi climàtic i el declivi dels ecosistemes essencials, rebrà una menció honorífica en els **STARTS Prize 22** que es donaran en el marc del Festival. Aquests premis són una iniciativa de la Comissió Europea per fomentar aliances de tecnologia i pràctica artística que contribueixen a la innovació per encarar els reptes socials, ecològics i econòmics del futur.

Welcome to Planet B. A different life is possible. But how?, cartell d'Ars Electronica 2022.

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

TASMANIAN TIGER **D'ANTONI MUNTADAS**

L'interès d'Antoni Muntadas pel tigre de Tasmània va néixer a Austràlia, durant la seva residència a la Universitat de Western Sydney, NEPEAN, l'any 1993. En una de les seves excursions a Sidney, a l'escola d'art de Tasmània, mentre visitava l'illa, Muntadas va trobar una cervesa amb l'etiqueta del tigre de Tasmània. Aquesta imatge més tard es convertiria en una imatge recurrent que el va portar a investigar, llegir documents i visitar el Museu d'Història Natural, on va descobrir que es considerava extint des del 1936. Tanmateix, l'animal continuava viu de la mateixa manera que es trobava en l'etiqueta d'aquella cervesa, o en l'imaginari de tota aquella gent que en parlava. Ningú l'havia vist.

Aquest projecte és una nova producció de NewArtFoundation en col·laboració amb Hac Te, i l'especial participació de l'Institut de Ciències i Tecnologia de Barcelona i l'Institut de Bioenginyeria de Catalunya.

Antoni Muntadas aborda amb la seva obra temes socials, polítics i de comunicació, així com la relació entre espai públic i privat dins de marcs socials, i la investigació de canals d'informació i les formes en les quals s'utilitzen per a censurar informació central o promulgar idees. Treballa en projectes a partir de diferents mitjans com la fotografia, el vídeo, les publicacions, Internet i instal·lacions multimèdia.

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

ESPÈCIES I, II i III **DE MÓNICA RIKIĆ**

Espècies I, II i III es centra en imaginar evolucions alternatives per a sistemes cognitius. Pretén argumentar que les possibilitats d'existència d'una consciència artificial provenen d'una atribució filosòfica i no només dels desenvolupaments tècnics. Per aconseguir-ho, el projecte presenta una sèrie de dispositius robòtics, construïts a partir d'estructures algorítmiques inspirades en principis filòsofs, que representen un petit ecosistema inorgànic.

Consisteix en uns dispositius dramàtics representant una possible evolució d'intel·ligència artificial, imaginant una possible integració d'aquests sistemes en un futur.

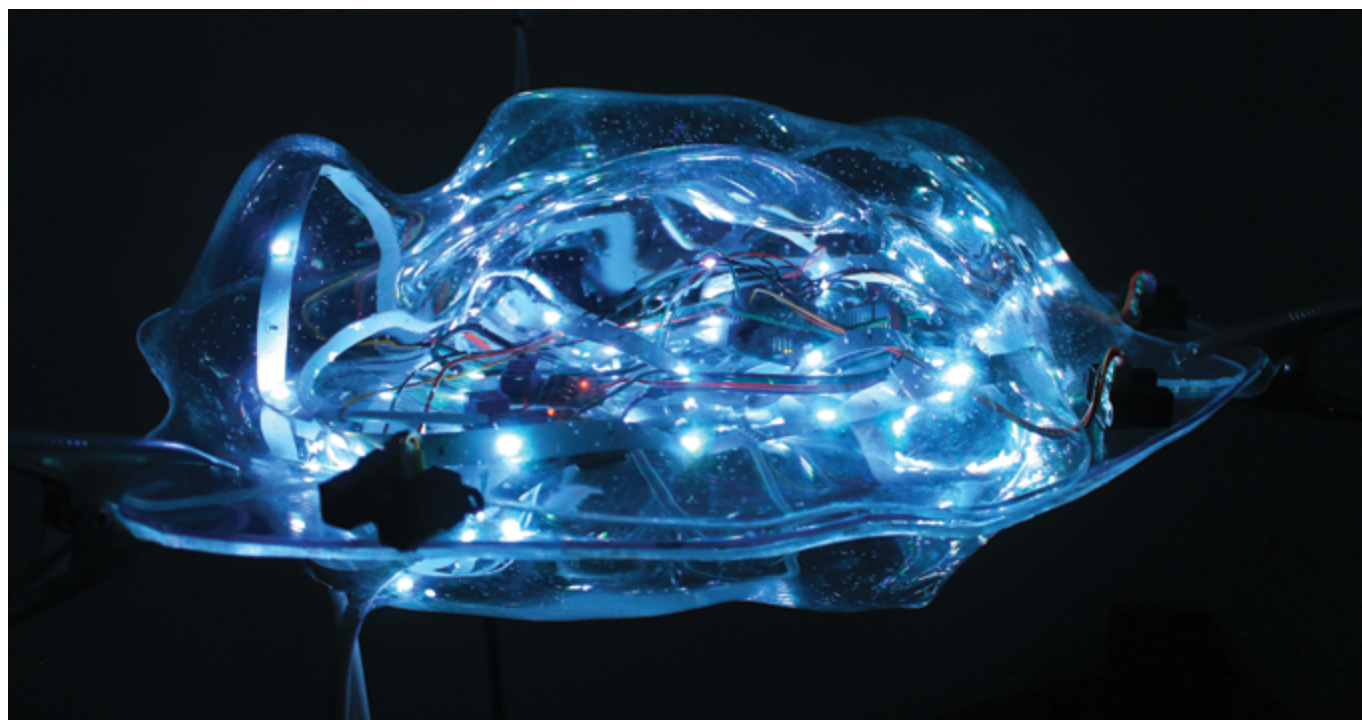
Aquest projecte és el resultat de les beques d'ISEA2022 Barcelona promogudes per ISEA, la NewArtFoundation, Hac Te i DKV, presentat a La Capella de Barcelona en el marc de l'exposició *El que és possible i el que no* de l'ISEA2022.

Mónica Rikić és artista de noves tecnologies i programadora creativa de Barcelona. Centra la seva pràctica en el codi, l'electrònica i objectes no digitals. Els seus projectes proposen formes alternatives de pensar en tecnologia, robòtica i intel·ligència artificial. Ha sigut guardonada amb el Premi Nacional de Cultura 2021, i els seus projectes s'han exposat arreu del món, a llocs com Ars Electronica, ISEA, FILE, Japó o MA Festival, d'entre altres.

Espècies I, II i III, Mónica Rikić, 2022.
© Mónica Rikić

SOMIEN ELS COSSOS AMB ÒRGANS ELECTROMAGNÈTICS? D'ESTHER RODRÍGUEZ-BARBERO

Somien els cossos amb òrgans electromagnètics? ©Esther Rodríguez-Barbero

És una instal·lació performativa construïda per sensors del moviment que reflecteixen la relació entre el cos i dispositius electromagnètics biomèdics. Aborda les alteracions quant a la percepció, l'autopercepció, el moviment i les relacions espacials que apareixen després d'experiències on l'estat de consciència se suspèn. Proposa un entorn que treballa com una extensió d'aquests dispositius, investigant la política del cos, cíborgs, alteritat i tot el desconegut.

Aquest projecte és el resultat de les beques de l'Ars Electronica Garden Barcelona 2020, promogudes per l'Institut Ramon Llull, NewArtFoundation, UOC, La Caldera i Hangar, presentades al Canòdrom com a part de l'exposició d'*Ars Electronica Garden 2021*.

Esther Rodríguez-Barbero és coreògrafa, performer i arquitecta. Investiga a través de la pràctica artística i adreça les relacions entre el cos, l'espai i el lloc a partir de ball i moviment, de la curiositat cap a allò desconegut com una força impulsora. Ha desenvolupat diversos projectes cobrint diversos formats, performatius, llocs de treball, instal·lacions i laboratoris.

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 QUÍMIC DE YOLANDA URIZ ELIZALDE

Reflexiona sobre la funció de l'olfacte avui dia, convidant al públic a observar com la seva presència influeix en l'entorn i afecta els éssers que l'habiten, escoltant els missatges olfactivus que aquests éssers emeten.

Deu organismes sintètics pengen d'una coberta singular amb ventiladors que difonen les olors, altaveus i detectors de gas per capturar la composició de l'aire envoltant. Els sons varien dinàmicament segons les dades del contingut de l'aire, que es veu afectat per les presències humanes.

Aquest projecte és el resultat de les beques d'ISEA2022 Barcelona promogudes per ISEA, la NewArtFoundation, Hac Te i la Fundació Ernesto Ventós – Nasevo, presentat a La Capella de Barcelona en el marc de l'exposició *El que és possible i el que no* de l'ISEA2022.

Chemical Ecosystem, Yolanda Uriz Elizalde. © Dani Cantó

Yolanda Uriz crea experiències multisensorials, amb interès particular en la proximitat dels sentits (olfacte, tacte i gust). Utilitza eines digitals com Pure Data per generar so o Arduino per interactuar amb el món analògic, combinat amb perfumeria DIY (fes-ho tu mateix) o experimentant en el Fab-Lab.

FORMS - Screen Ensemble DE SANTIAGO VILANOVA – PLAYMODES

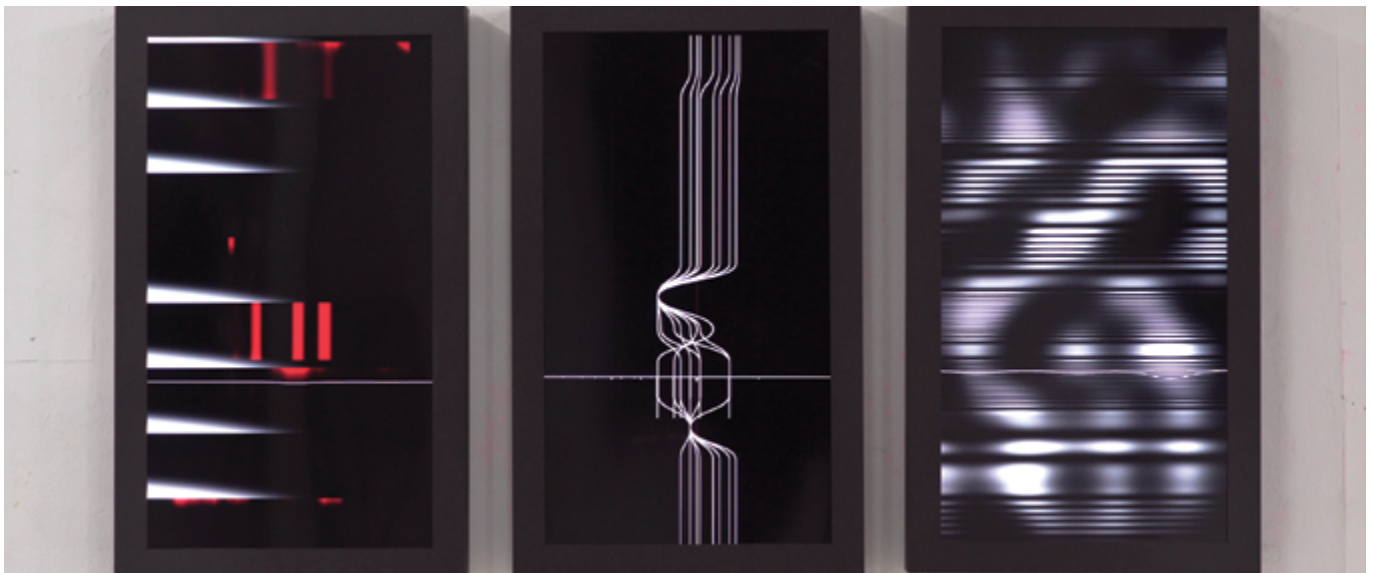
Forms - Screen Ensemble és una gramola generativa de música visual. Impulsat per causes i probabilitats, aquest autòmat crea puntuacions gràfiques infinites i úniques que es transformen immediatament en so mitjançant algorismes de sonificació que ens permeten escoltar - literalment - el que veiem.

Aquest trio d'autòmats - ritme, harmonia i textura - representen una simfonia visual que dona vida a un paisatge sonor únic: des de música ambient o ritmes colèrics, passatges electrònics surrealistes o ritmes de pista de ball.

FORMS - Screens Ensemble, Santiago Vilanova.
©Playmodes

Aquest projecte neix a partir de les beques Ars Electronica Garden Barcelona 2020 promogudes per l'Institut Ramon Llull, NewArtFoundation, l' Hangar Centre de Producció i Investigació d'Arts Visuals de Barcelona, i es presenta a l'Arts Santa Mònica com a part de l'exposició de l'*Ars Electronica Garden Barcelona 2020*.

Dissenyador gràfic, compositor de música i programador creatiu autodidacta, **Santi Vilanova** va ser (de)format en escena rave a principis dels anys 2000. La seva investigació combina algorismes digitals i motors de sonificació amb barres clàssiques i conjunts acústics, centrant-se en la idea de música visual.

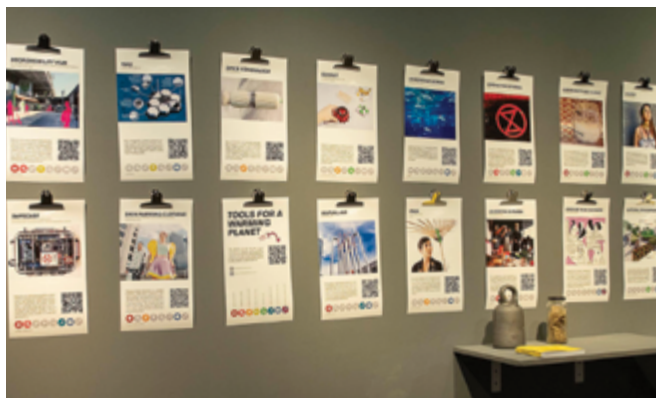
TOOLS FOR A WARMING PLANET

DE SARA DEAN, BETH FERGUSON, MARINA MONSONÍS

Es tracta d'una col·lecció d'eines actuals i especulatives per adaptar-nos a un món canviant. Calen noves eines per entendre, respondre, comunicar, construir i viure junts al llarg del caos climàtic. Aquesta col·lecció participativa representa possibilitats emocionants per a nous futurs com a dissenyadors, artistes, activistes i científics de tot el món.

Aquest projecte col·laboratiu es presenta a l'Arts Santa Mònica com a part de l'exposició *La irrupció* en el marc de l'ISEA2022 Barcelona.

Sara Dean és una artista i dissenyadora de Califòrnia. La seva obra investiga les oportunitats de les tecnologies digitals per comprometre a les ciutats amb més igualtat i adaptabilitat, sota l'amenaça dual de l'Antropocè i el capitalisme. Això inclou obres que responguin la catàstrofe climàtica, activisme digital, mapatge i el futur de les nostres ciutats. A més, és una defensora dels sistemes de coneixement de codi obert.

Beth Ferguson és una dissenyadora ecologista i educadora a Califòrnia que uneix disseny industrial amb transport sostenible, enginyeria solar, resiliència climàtica i implicació del públic. És la directora d'Adapting City Lab a UC Davis, que s'encarrega d'investigar nous potencials de càrrega solar, planificació del transport urbà i formes de micromobilitat en ciutats globals.

Marina Monsonís és una artista visual que treballa amb processos híbrids de transformació microsocial arrelades a territoris, col·lectius i comunitats centrant-se en les ciències marines, disseny basat en el territori, la gastronomia, els grafitis, la geografia radical, l'etnografia crítica i les històries orals. És directora del Kitchen Lab del Museu d'Art Contemporani de Barcelona amb seu a Barcelona.

Altres artistes que participen en aquest projecte: 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 Viloché Pulido, Eldy Lazaro, Interactive Organisms Lab, Ana Otero, Flounder Lee, Maud Bausier, Antoine Jaunard, Alejandra Ruiz, Benner Boswell, Lara Garcia Diaz, Adam Marcus, Leslie Roberts, 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

GALERIA DE FOTOGRAFIES

Descàrrega d'imatges en alta qualitat. Per a la seva reproducció, cal acreditar el títol de les obres, l'artista i el fotògraf, tal com s'explicita al nom de cadascun dels arxius.

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

VÍDEOS

L'Institut Ramon Llull disposa d'entrevistes als artistes participants així com imatges de recurs de les obres presentades. Podeu sol·licitar aquests materials a cestrada@llull.cat i gpeiro@llull.cat.

Enllaç a l'exposició: <https://ars.electronica.art/planetb/en/collaborative-ecosystems/>

Enllaç a la pàgina principal d'Ars Electronica: <https://ars.electronica.art/planetb/en/#ArsElectronica22>