

ARTISTS AS CATALYSTS

ART AND TECHNOLOGY: CREATIVE BRIDGE

EXHIBITION

5 July - 8 September

Exhibition Room. Floor -2
Monday to Sunday: 11:00-21:00
Free Entrance

SPONSORS
BBVA

ARS ELECTRONICA

ARTEA ETA
KULTURA
ARTE Y
CULTURA

Alhóndiga
Bilbao
Where Culture
Lives
www.alhondigabilbao.com

ARTISTS AS CATALYSTS

From 5 July to 8 September, AlhóndigaBilbao is hosting 'Artists as Catalysts', in conjunction with Ars Electronica Center de Linz (Austria). An exhibition on the role of the artist as a catalyst of ideas, through art and new technologies.

At AlhóndigaBilbao, you will be able to discover the work and research of the biggest names on the international circuit regarding the artistic development processes linked to technology creation.

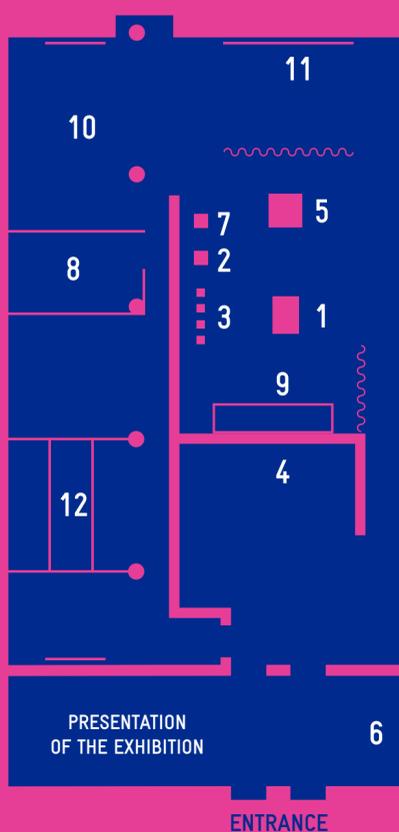
Catalyst means accelerating a process. In contemporary art, artists are enzymes, the intellectual proteins of our era, which trigger this reaction. This exhibition showcases how artists have that effect by influencing how we react to their works.

In the exhibition, the creators go beyond the artistic context, tackling more global problems such as the environment and sustainable future, the control and handling of the media-defined reality or the "express yourself".

The pieces featured in 'Artists as Catalysts' are an example of the D-I-Y culture, which has emerged in the last decade with the use of Internet. Many of them get us to participate actively in this process and make the digital world more understandable. Thus, in some cases, you are invited to interact with the works, experience the sensation of being part of them, by discovering that art can be immersed in everyday life.

The exhibition consists of 12 international works. These include one produced by the EUH Zarata Lab collective expressly for this exhibition at AlhóndigaBilbao.

CONTENT OF THE EXHIBITION

www.alhondigabilbao.com

info@alhondigabilbao.com
PLAZA ARRIUIBAR, 4- 48010 BILBAO
944 014 014

ENVIRONMENT AND SUSTAINABLE FUTURE

PROTEI

CESAR HARADA
(United Kingdom)

1

'Protei' is an open hardware shape-shifting sailing robot, that cleans the oceans using wind power. Originally invented by Cesar Harada to sense and clean up oil spills, Protei is now a platform technology to transport scientific payload and clean-up equipment by sea, developed by a global community of scientists, engineers, manufacturers and seafarers.

ENVIRONMENT AND SUSTAINABLE FUTURE

MERRICK

DAAN VAN DEN BERG
(The Netherlands)

2

In this piece, the artist fantasises on a futurist action. From an unknown location, he breaks into IKEA's computer server, where all the files of its products are stored, and infects them with the 'Elephantiasis' virus designed by the artist. The virus causes random deformities, cracks and humps, which only show up when the customer prints the product at home with his 3D printer. The lamp changed by the virus is shown alongside photographs of people infected by the 'Elephantiasis virus'.

ENVIRONMENT AND SUSTAINABLE FUTURE

ENERGY PARASITES

ERIC PAULOS
(U.S.A)

3

'Energy parasites' are handcrafted objects designed to store small bits of energy. This can be use at the time, redirected or stored for subsequent use, thus questioning the concept of ownership of energy.

ENVIRONMENT AND SUSTAINABLE FUTURE

EARTH

FINNBOGI PÉTURSSON
(Iceland)

4

In a water-filled basin, Pétursson creates interference at 7.8 hertz. The sound, which can be heard and felt, becomes visible in the form of waves on the surface of the water. This 7.8 hertz frequency corresponds to a physical phenomenon named the Schumann Resonance that describes the resonance of the Earth's electromagnetic field. For Pétursson, this is the frequency of our home planet's pulse.

FIND YOUR VOICE AND EXPRESS YOURSELF

FREE UNIVERSAL CONSTRUCTION KIT

GOLAN LEVIN
SHAWN SIMS
(U.S.A)

5

'Free Universal Construction Kit' offers adapter bricks between ten popular children's construction toys (Lego, Duplo, K'Nex...), creating new forms between otherwise closed systems. These adaptors are freely available from different sites and can be printed with 3D printers. The 'Free Universal Construction Kit' is not a product, it is a provocation. This artistic proposal seeks to get us to consider intellectual property and the application of engineering as a means of cultural practice.

FIND YOUR VOICE AND EXPRESS YOURSELF

PENSAR EN SILENCIO, ACTUAR CON RUIDO

EHU ZARATA LAB:
JOSU REKALDE / MIKEL ARCE
/ ENRIKE HURTADO
(Basque Country)

6

This installation for action is a space on which the visitors can write their impressions and ideas in chalk. The installation interacts with the visitors, with their sound when they write or draw being collected and altered using computers controlled by sensors. After being captured, the sound is returned to the setting as generative music. A paradox thus emerges where the exhibition space and the spectator become elements of the same piece.

CONTROL AND HANDLING

NEWSTWEEK

JULIAN OLIVER
(New Zealand)
DANJA VASILIEV
(Russia)

7

'Newstweek' is a device for manipulating news read by other people on wireless hotspots. Built into a small and innocuous wall plug, this device appears part of the local infrastructure, allowing writers to remotely edit news read on a laptop, telephone or tablet without the awareness of their users. 'Newstweek' emerged as a symptom of the media-defined democratic reality, providing an opportunity for citizens to have their turn to manipulate the press.

CONTROL AND HANDLING

FACELESS

MANU LUKSCH
(Austria / United Kingdom)

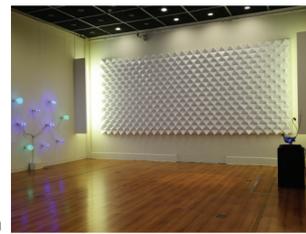
8

Manu Luksch shot 'Faceless' without the slightest cinematography on her part, merely using London CCTV images. Once the filming was completed, the artist set about getting as much footage of herself and she deleted or concealed the faces of all the other people to comply with their right to privacy. The end product is a film that focuses on the increasingly pervasive surveillance in public areas.

FIND YOUR VOICE AND EXPRESS YOURSELF

LIGHT IS TIME FOLDS ARE SPACE

MATTHEW GARDINER
(Australia / Austria)

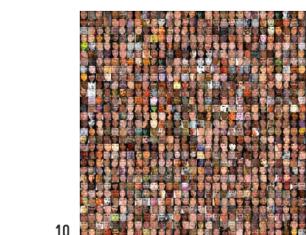
9

This installation consists of nano elements mount to a surface hung on the wall. One or several moving lights play with these units and make the surface seem to change every second.

CONTROL AND HANDLING

FACE TO FACEBOOK

PAOLO CIRIO
ALESSANDRO LUDOVICO
(Italy)

10

This project was a social experiment. One million Facebook profiles were stolen, filtered using facial recognition software and a dating website (lovely-faces.com) was uploaded where their personality was classified according to their facial expressions. This provided the opportunity to meet face-to-face someone you feel attracted to due to the features of their face. This five-day action became a Global Mass Media Hack Performance.

CONTROL AND HANDLING

STREET GHOSTS

PAOLO CIRIO
(Italy)

11

In this proposal, pictures of people found on Google Street's View were printed and posted at the same spot where they were taken. The silhouettes cut out and affixed in different spaces show how our presence in a place may vanish quickly but the physical evidence remains forever.

CONTROL AND HANDLING

DESIRE OF CODES

SEIKO MIKAMI
(Japan)

12

This large installation demonstrates how the boundaries between the data body in the virtual world and the physical body in the real world are becoming blurred in today's social context. The interactive installation is made up of three parts: a white wall on which insect feeler-like wriggling surveillance cameras are mounted; giant robot arms fitted with video cameras and laser projectors hanging from the ceiling; and a round projection surface, a compound eye detector similar to some animals.

ART ET TECHNOLOGIE: PONT DE CRÉATION

EXPOSITION

Du 5 juillet au 8 septembre

Salle d'Expositions, Niveau -2

Du lundi au dimanche: 11:00 – 21:00

Entrée libre

SPONSOR

www.alhondigabilbao.com

La Du la Culture Vit

ARTISTES COMME ÉLÉMENTS CATALYSEURS

Alhondigabilbao présente du 5 juillet au 8 septembre 'Artists as Catalysts', en partenariat avec l'Arts Electronica Center de Linz (Autriche). Une exposition sur le rôle de l'artiste comme catalyseur d'idées, à travers l'art et les nouvelles technologies.

Le public pourra découvrir à l'Alhondigabilbao le travail et la recherche des icônes les plus en vue du circuit international sur les processus de développement artistique associés en liaison avec la création technologique. Les pièces qui sont présentées dans le cadre de l'exposition 'Artists as Catalysts', sont un exemple de la culture du médium Do It Yourself, apparue au cours des dix dernières années à travers l'usage de l'Internet. Nombre d'entre elles nous conduisent à prendre une part active dans ce processus et à rendre plus compréhensible le monde numérique. Pour cela, dans tel ou tel cas, le spectateur est invité à entrer en interaction avec les œuvres, à vivre la sensation de faire partie d'elles, en découvrant que l'art peut être immergé dans la vie quotidienne.

L'exposition se compose de 12 œuvres de provenance internationale. Parmi elles, figure une œuvre produite expressément pour cette exposition à l'Alhondigabilbao par le collectif EHU Zarata Lab.

ENVIRONNEMENT ET AVENIR DURABLE

CESAR HARADA

(Royaume-Uni)

PROTEI

'Protei' est un robot à forme de voilier, doté d'équipement libre et de formes mobiles, qui nettoie les océans en utilisant la seule force du vent. Créé à l'origine par Cesar Harada pour le pompage des hydrocarbures, il est exploité à l'heure actuelle en mode open source en tant que plate-forme technologique développée par une communauté mondiale de scientifiques, d'ingénieurs, de fabricants et de marins pour transporter par la mer une charge utile scientifique et des équipements pour nettoyer les pollutions.

ENVIRONNEMENT ET AVENIR DURABLE

MERRICK

DAAN VAN DEN BERG

(Pays-Bas)

Dans cette pièce, l'artiste se prend à rêver d'une action futuriste. À partir d'un endroit inconnu le volait qui fait irruption dans le serveur informatique des magasins IKEA où sont stockés tous les fichiers de leurs produits avant des infections du virus éphématis qui l'a mis au point. Le virus cause des déformations, fissures, boursouffures... qui n'apparaissent que quand le client imprime le produit chez lui à l'aide de son imprimante 3D.

La lampe modifiée par le virus cohabite avec des photos de personnes qui souffrent d'éphématis.

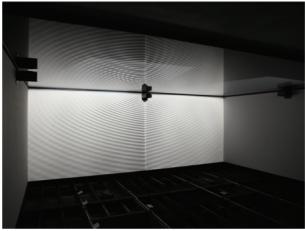
ENVIRONNEMENT ET AVENIR DURABLE

ENERGY PARASITES

ERIC PAULOS

(Etats-Unis)

'Energy parasites' sont des objets faits à la main et conçus pour stocker de petits bits d'énergie. Celle-ci peut être utilisée sur le moment. On peut la redéfinir ou la stocker pour une utilisation ultérieure, ce qui remet en question le concept de propriété de l'énergie.

ENVIRONNEMENT ET AVENIR DURABLE

EARTH

FINNBOOGI PETURSSON

(Islande)

Dans un récipient plein d'eau des interférences se créent à 7,8 hertz. Le son, qui l'on peut entendre et ressentir devient apparemment sous forme de vagues à la surface de l'eau. La fréquence de 7,8 hertz correspond au phénomène physique appelé Schumanman resonance, qui décrit la résonance des ondes électromagnétiques de la terre. Pour l'artiste, c'est le pouls de notre Terre-Mère.

RENCONTREZ VOTRE VOIX ET EXPRIMEZ-VOUS

FREE UNIVERSAL CONSTRUCTION KIT

GOLAN LEVIN

SHAWN SIMS

(Etats-Unis)

The 'Free Universal Construction Kit' permet l'échange de pièces entre dix grandes marques de jeux de construction pour enfants (Legó, Duplo, K'Nex...), créant de nouvelles formes entre des systèmes qui en principe sont sites et peuvent s'imprimer au moyen d'imprimantes 3D.

Une proposition artistique qui incite à considérer la propriété intellectuelle et l'application de l'ingénierie comme un mode de pratique culturelle.

RENCONTREZ VOTRE VOIX ET EXPRIMEZ-VOUS

ACTUAR CON RUIDO, PENSAR EN SILENCIO,

EHU ZARATA LAB:

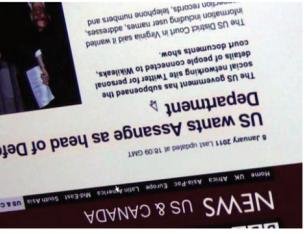
JOSU REKALDE / MIKEL ARCE

/ ENRIKE HURTADO

(Pays Basque)

Cette installation pour l'action est un espace lesquels les visiteurs peuvent transcrire à la craie leurs impressions et leurs idées.

L'installation entre en interaction avec le visiteur. Elle recueille le son qu'il fait en écoutant ou en dessinant et le modifie via des ordinateurs contrôlés par des capteurs. Le son, capturé, est restitué dans l'atmosphère ambiante sur le mode de musique générative. Ainsi surgit un paradoxe dans lequel l'espace d'exposition et le spectateur deviennent élément de la même pièce.

CONTROLE ET MANIPULATION

NEWSWEEK

JULIAN OLIVER

(Nouvelle-Zélande)

DANJA VASILIEV

(Russie)

'Newsweek' permet de manipuler une nouvelle lue par d'autres personnes à partir de connexions sans fil. Camouflé au-dedans d'une carcasse de prise, cet appareil permet d'éclairer à distance les nouvelles qui se lisent sur un portable, téléphone ou tablette, sans que l'utilisateur le sache.

'Newsweek' apparaît comme un symptôme de la réalité démocratique médiatisée, offrant une opportunité aux citoyens de tenir leur rôle dans la pratique de manipulation médiatisée.

CONTROLE ET MANIPULATION

FACELESS

MANU LUKSCH

(Autriche / Royaume-Uni)

Manu Luksch tourna 'faceless' sans tourner la moindre image avec sa propre caméra, simplement à partir des images capturées par les caméras de vidéosurveillance à Londres.

Une fois le tournage terminé, l'artiste fit la demande pertinente faisant valoir son droit à obtenir les enregistrements sur lesquels elle apparaissait (les visages des tierces personnes étant effacés ou dissimulés, afin de protéger leur droit à la vie privée). Le résultat est un film qui montre la surveillance comme phénomène tendant à l'ubiquité et comme pratique de plus en plus généralisée dans l'espace public.

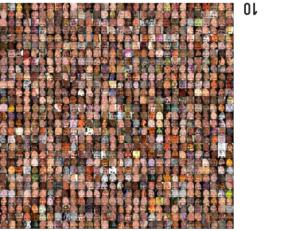
RENCONTREZ VOTRE VOIX ET EXPRIMEZ-VOUS

FOLDS ARE SPACE

MATTHEW GARDINER

(Autriche / Autriche)

Cette installation se compose de nano-éléments qui se montent sur une surface plaquée au mur. Une ou plusieurs lumières en mouvement jouent avec ces unités faisant paraître que la surface change à chaque seconde.

CONTROLE ET MANIPULATION

FACE TO FACEBOOK

ALESSANDRO LUDOVICO

PAOLO CIRIO

(Italie)

Ce projet fut une expérimentation sociale. Leurs auteurs détournèrent un million de photos de profils de Facebook. Pour les passer dans un logiciel de reconnaissance faciale avant de les mettre en ligne sur un site Internet de rencontres (lovely-faces.com) leur offrant la possibilité de la sorte se retrouver facilement face à face avec quelqu'un qui se sentirait attiré par leurs expressions du visage. Cette action étendue sur cinq jours est devenue une

CONTROLE ET MANIPULATION

STREET GHOSTS

PAOLO CIRIO

(Italie)

Dans cette proposition, des photos de personnes capturées sur Google Street's View s'impriment en affiches grandeur nature et vont se placer, dans les endroits géophysiques précis où elles furent prises.

Silhouettes découpées et collées dans toutes sortes d'espaces permettant de montrer comment notre présence en un endroit ne tarde pas à s'évanouir

mais la preuve physique perdure.

CONTROLE ET MANIPULATION

DESIRE OF CODES

SEIKO MIKAMI

(Japon)

Cette grande installation montre la manière dont s'estompent les barrières entre le corps de données du monde virtuel et le corps physique du monde réel, à l'intérieur du contexte social actuel.

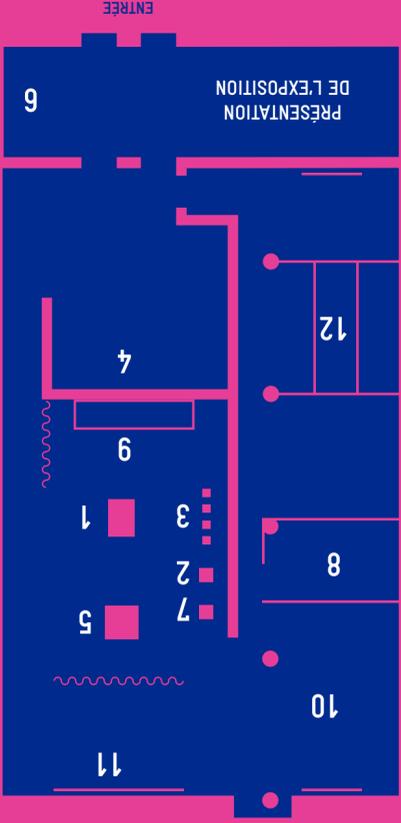
L'installation interactive est composée de trois parties : un mur blanc couvert de caméras de surveillance se dandinant, qui ne sont pas sans évoquer les antennes des insectes; bras de robot géant équipés de caméras de vidéo-surveillance et des projecteurs suspendus au plafond; enfin, un écran de détection aux yeux composés similaires à ceux de certaines bêtes.

www.alhondigabilbao.com

info@alhondigabilbao.com

ARRIOUBAR PLAZA, 4- 48010 BILBAO

944 014 014

CONTENU DE L'EXPOSITION