

ARTISTS AS CATALYSTS

ARTE Y TECNOLOGÍA: PUENTE DE CREACIÓN

EXPOSICIÓN

Del 5 de julio al 8 de septiembre

Sala de Exposiciones. Planta -2

De lunes a domingo: 11:00-21:00h

Entrada libre



PATROCINADOR

BBVA

ARS ELECTRONICA

ARTEA ETA
KULTURA
ARTE Y
CULTURA

Alhóndiga
Bilbao

Donde Vive
la Cultura

www.alhondigabilbao.com

ARTISTAS COMO ELEMENTOS CATALIZADORES

AlhóndigaBilbao presenta del 5 de julio al 8 de septiembre 'Artists as Catalysts', en colaboración con Ars Electronica Center de Linz (Austria). Una exposición sobre el papel del artista como catalizador de las ideas, a través del arte y las nuevas tecnologías.

El público podrá descubrir en AlhóndigaBilbao el trabajo y la investigación de los referentes más destacados del circuito internacional sobre los procesos de desarrollo artístico unidos a la creación tecnológica.

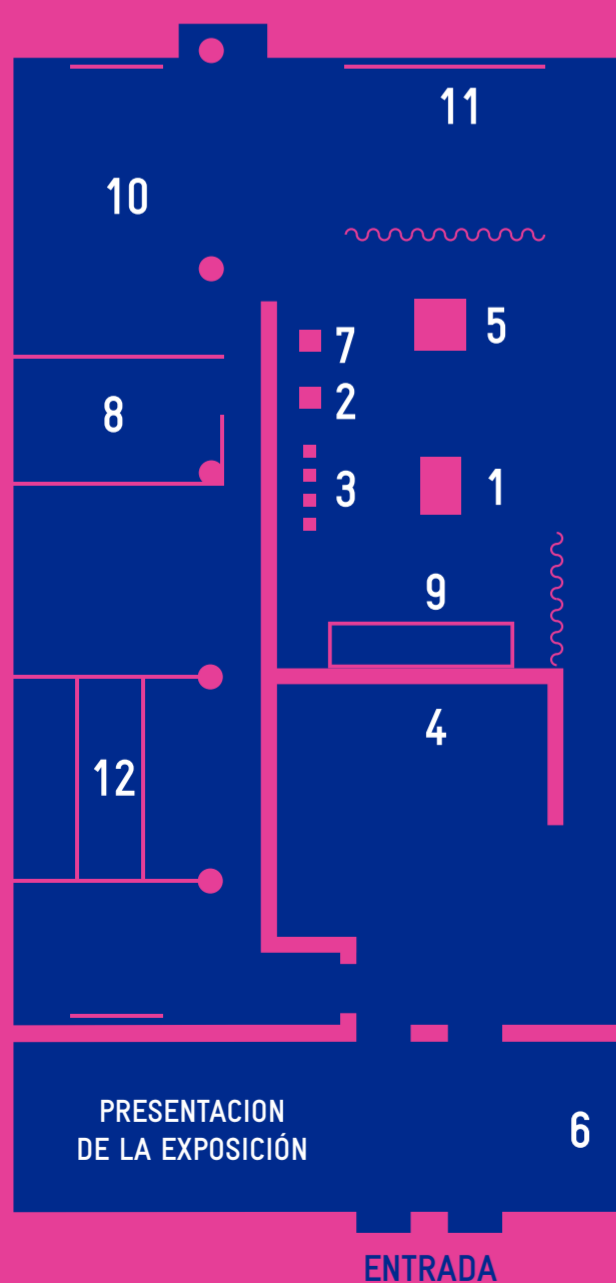
Catalizador significa que acelera un proceso. En el arte contemporáneo, los artistas son las enzimas, las proteínas intelectuales de nuestra época, que provocan esta reacción. En esta exposición se puede ver cómo los artistas ejercen ese efecto influyendo en nuestro comportamiento ante sus obras.

En la muestra, los creadores y creadoras van más allá del contexto artístico, enfrentándose a problemáticas más globales como el medio ambiente y el futuro sostenible, el control y manipulación de la realidad mediatizada o el express yourself.

Las piezas que se presentan en 'Artists as Catalysts', son un ejemplo de la cultura del 'hazlo tú mismo', surgida en la última década a través del uso de Internet. Muchas de ellas nos llevan a participar activamente en este proceso y a hacer más entendible el mundo digital. Por eso, en algunos casos, se invita a interactuar con las obras, vivir la sensación de formar parte de ellas, descubriendo que el arte puede estar inmerso en la vida cotidiana.

La exposición consta de 12 obras de procedencia internacional. Entre ellas se incluye una producida expresamente para esta muestra en AlhóndigaBilbao por el colectivo EHU Zarata Lab.

CONTENIDOS DE LA EXPOSICIÓN



www.alhondigabilbao.com

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

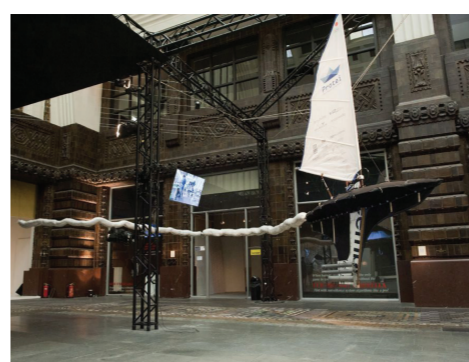


ENTORNO Y FUTURO SOSTENIBLE

PROTEI

CESAR HARADA

(Reino Unido)



1

'Protei' es un robot con forma de barco velero, de equipamiento libre y formas móviles, que limpia los océanos usando la fuerza del viento. Creado originalmente por Cesar Harada para la limpieza de vertidos de aceite, actualmente se usa como plataforma tecnológica desarrollada por una comunidad mundial de científicos, ingenieros, fabricantes y marineros para transportar por el mar carga científica útil y equipamiento de limpieza.

ENTORNO Y FUTURO SOSTENIBLE

MERRICK

DAAN VAN DEN BERG

(Holanda)



2

En esta pieza, el artista fantasea sobre una acción futurista. Desde un lugar desconocido irrumpe en el servidor informático de IKEA donde están almacenados todos los ficheros de sus productos, infectándolos con el virus 'Elefantiasis' diseñado por este artista. El virus causa deformidades, grietas, abultamientos... que solamente aparecen cuando el cliente imprime el producto en su casa con su impresora 3D.

La lámpara modificada con el virus convive con fotografías de personas que sufren 'elefantiasis'.

ENTORNO Y FUTURO SOSTENIBLE

ENERGY PARASITES

ERIC PAULOS

(Estados Unidos)



3

'Energy parasites' son objetos hechos a mano y diseñados para almacenar pequeños bits de energía. Ésta se puede usar en el momento, redireccionarla o almacenarla para un uso posterior, poniendo en cuestión el concepto de propiedad de la energía.

ENTORNO Y FUTURO SOSTENIBLE

EARTH

FINNBOGI PÉTURSSON

(Islandia)



4

En un recipiente lleno de agua se crean interferencias a 7,8 hercios. El sonido, que se puede oír y sentir se hace visible en forma de olas en la superficie del agua. La frecuencia de 7,8 hercios corresponde al fenómeno físico conocido como 'Schumann resonance', que describe la resonancia de las ondas electromagnéticas de la tierra. Para el artista este es el pulso de nuestra 'madre Tierra'.

ENCUENTRA TU VOZ Y EXPRESATE

FREE UNIVERSAL CONSTRUCTION KIT

GOLAN LEVIN

SHAWN SIMS

(Estados Unidos)



5

'Free Universal Construction Kit' permite el intercambio de piezas entre diez populares juegos infantiles de construcción (Lego, Duplo, K'Nex...), creando nuevas formas entre sistemas que en principio están cerrados. Estos adaptadores se pueden descargar libremente desde varios sitios y se pueden imprimir con impresoras 3D.

'Free Universal Construction Kit' no es un producto, es una provocación. Una propuesta artística que incita a considerar la propiedad intelectual y la aplicación de la ingeniería como un modo de práctica cultural.

ENCUENTRA TU VOZ Y EXPRESATE

PENSAR EN SILENCIO, ACTUAR CON RUIDO

EHU ZARATA LAB:

JOSU REKALDE / MIKEL ARCE

/ ENRIKE HURTADO

(País Vasco)



6

Esta instalación para la acción es un espacio acotado en el que las personas visitantes pueden escribir con una tiza sus impresiones e ideas. La instalación interactúa con el visitante, recogiendo su sonido al escribir o dibujar y alterándolo a través de ordenadores controlados por sensores. Tras ser captado, el sonido se devuelve al ambiente a modo de música generativa. Surge así una paradoja donde el espacio expositivo y el espectador se convierten en elementos de la misma pieza.

CONTROL Y MANIPULACIÓN

NEWSTWEEK

JULIAN OLIVER

(Nueva Zelanda)

DANJA VASILIEV

(Rusia)



7

'Newstweek' permite manipular una noticia leída por otras personas desde conexiones inalámbricas. Camuflado dentro de una carcasa de un enchufe, este aparato permite editar de forma remota las noticias que se lean desde un portátil, teléfono o tablet sin que el usuario lo sepa. 'Newstweek' surge como un síntoma de la realidad democrática mediatizada, dando una oportunidad a los ciudadanos de tener su papel en la práctica de manipulación mediática.

CONTROL Y MANIPULACIÓN

FACELESS

MANU LUKSCH

(Austria / Reino Unido)



8

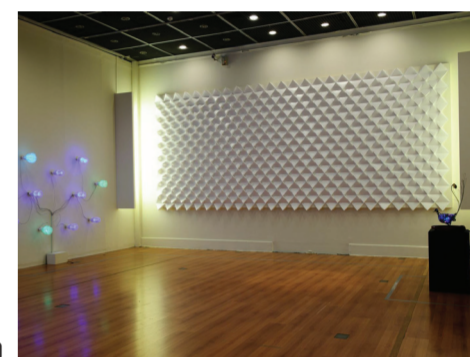
Manu Luksch rodó 'Faceless' sin hacer uso de un áptic de cinematografía, sólo con el material de las cámaras de videovigilancia de Londres. Una vez terminado el rodaje, la artista impuso la demanda pertinente para obtener todo el metraje en el que saliese y se borraron u ocultaron los rostros de todos los demás personajes en consideración a su derecho a la privacidad. El resultado es una película que muestra la cada vez mayor vigilancia ubicua y generalizada en los espacios públicos.

ENCUENTRA TU VOZ Y EXPRESATE

LIGHT IS TIME FOLDS ARE SPACE

MATTHEW GARDINER

(Australia / Austria)



9

Esta instalación consta de nano elementos que se montan a una superficie colocada en la pared. Una o varias luces en movimiento juegan con estas unidades haciendo parecer que la superficie cambia a cada segundo.

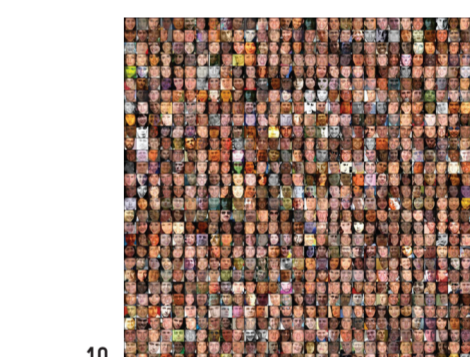
CONTROL Y MANIPULACIÓN

FACE TO FACEBOOK

PAOLO CIRIO

ALESSANDRO LUDOVICO

(Italia)



10

Este proyecto fue un experimento social. Se robaron un millón de perfiles de Facebook, se filtraron con un software de reconocimiento facial y se subieron a un sitio web de citas (lovely-faces.com) clasificando su personalidad por sus expresiones faciales. De esta forma se daba la posibilidad de conocer cara a cara a alguien que se sintiese atraído por los rasgos del rostro. Esta acción de cinco días se convirtió en un Global Mass Media Hack Performance.

CONTROL Y MANIPULACIÓN

STREET GHOSTS

PAOLO CIRIO

(Italia)



11

En esta propuesta, imágenes de personas sacadas del Google Street's View se imprimen a tamaño real y se colocan, en el mismo lugar de donde fueron sacadas. Siluetas recortadas y pegadas en todo tipo de espacios con las que mostrar cómo nuestra presencia en un lugar se desvanece pronto pero la evidencia física es perdurable.

CONTROL Y MANIPULACIÓN

DESIRE OF CODES

SEIKO MIKAMI

(Japón)



12


Esta gran instalación muestra cómo se van difuminando las barreras entre el cuerpo de datos del mundo virtual y el cuerpo físico del mundo real, dentro del contexto social actual.

La instalación interactiva consta de tres partes: una pared blanca cubierta de cámaras de vigilancia contoneándose, que recuerdan a las antenas de los insectos; brazos de robot gigante equipados con cámaras de vídeo y proyectores láser suspendidos del techo; y una pantalla redonda, detectora de ojos compuestos, similar a los de algunos animales.

PROTEI
INGURUA ETA ETORKIZUN IPAUNKORRA

CESAR HARADA
(Eresuma Batua)


1



MERRICK
INGURUA ETA ETORKIZUN IPAUNKORRA

DAAN VAN DEN BERG
(Holanda)

2




Pieza honean, artistak ekintza futurista batekin amets egiten du. Leku ezegun batek, ICEAren zerbizari inbormatikoan sartzen da. Bertan daude gordeta euren produktuen fitxategi guztiak, eta artistak 'Eiferantiasis' birusarekin kutsatzen ditu fitxategi horiek (berak diseinaturako birusa da). Birusak forma anormaltasunak, arrakalak, itengunak... sorrazten ditu, baina ezagutari horiek soilik agertzen dira bezeroak produktua ekean inprimatzen duenean, 3D inprimagailu bat erabiliz.

Birusak fixuraidaturako lanpara eta 'eiferantiasisak' jotako pertsonen argizkari batera ikus daitezke.

ENERGY PARASITES
INGURUA ETA ETORKIZUN IPAUNKORRA

ERIC PAULOS
(Estatu Batua)

3



EARTH
INGURUA ETA ETORKIZUN IPAUNKORRA

FINNBOGI PÉTRUSSON
(Islandia)

4



FREE UNIVERSAL CONSTRUCTION KIT
INGURUA ETA ETORKIZUN IPAUNKORRA

GOLAN LEVIN
SHAWN SIMS
(Estatu Batua)

5



ISILIK PENTASU, ZARATATSU JOKATU
INGURUA ETA ETORKIZUN IPAUNKORRA

ZARATATSU JOKATU
EHU ZARATA LAB.
JOSU REKALDE / MIKEL ARCE
(Euskadi)

6



'Free Universal Construction Kit' delakoak eraikituzako hamar jostailu ospetsuren (lego, Duplo, K'Nex...), piezak trukezko aukera ematen du. Modu horretan, forma berriak sortzen dira, hasiera batean itxita dauden sistemen artean. Moidegailu horiek modu librean jaitzi daitezke zenbait lekutatik, eta 3D erako inprimagailuekin inprimatu daitezke.

'Free Universal Construction Kit' ez da produktibari bat, probakazito bat baizik. Proposamen artistiko honen bitartez, jabetza intelektuala eta ingentziazaren aplikazioa kultur praktikara gisa ikusiko ditugu.

Urez betherik dauden ontzi batean, 7,8 hertzeko interferentziak sortzen dira. Soilua entzun eta sentitu egin daitezke, eta olatu moduan ikusten da uraren gainazalarean. 7,8 hertzeko maiztasuna 'Schumann resonance' izenarekin ezagutzen den fenomeno horrek lurrazen uhin elektromagnetikoaren erresonantzia deskribatzen du. Artistaren aburuz, hori da, hain zuzen ere, gure 'Ama Lurrak' egiten digun pultsua.

'Energy parasites' eskuz egindako objektuak dira, energia-biti txikiak gordetzeko diseinaturatuak. Energia uanean erabil daitezke, berbiderratu egin daitezke edo geroago erabilizeko gorde daitezke, eta, modu horretan, energia jabetzaren kontzeptua zailentzen jartzen da.

Manu Lukschek inongo zinemaiograratza-izpirik gabe errodatu zuen 'Faceless', Londresko bidetozainketa-kameraren materiala erabiliz besterik ez.

Behin filmaketa amaituta, artistak zegoikion eskaera egin zuen, bera agertzen ezabatu edo estali ziren, euren pribatutasun-eskubidea errespetatu nahian. Ondorioz, filmak espazio publikoetako zainketa nonahiko eta orokortu gero eta handiagoa erakusten du.

'Newstweeek' delakoak hartik gabeko konexioetarik beste pertsona batzuek irakurritako albisteak manpujatzeiko aukera ematen du. Entxute baten karkasaren barruan kamutaturik, tresna horiek ordenagailu eramanjarri, telefono edo tableta batek irakurtzen diren albisteak urrutitik editatzeiko aukera ematen du, erabiltzaileak horren berrizantza gabe.

'Newstweeek' errealitate demokritiko mediatizatuen sintonia gisa sortu zen, eta manpujazio mediatikoaren praktikan rol jakin bat hartzeiko aukera ematen die hertiarrei.

Ekintzarako pentsatutako instalazio mugatuak bisitariek euren itziak eta ideiak kiarion batekin idatzi ditzakete.

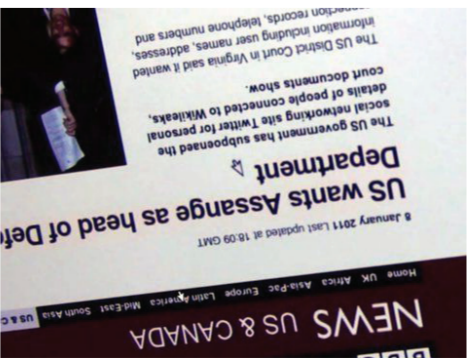
Instalazioak bisitarierekin elkar eragiten du, idatzten edo margotzean sortzen den soinua jasoz, eta sensorrean bidez kontrolatutako ordenagailuen bitartez musikaz sortzaila gisa. Modu horretan, paratoxa sortzen da, non erakusketaren espazioa eta ikus-entzulea pieza beraren elementu bihurtzen diren.

NEWSTWEEK
KONTROLA ETA MANIPULAZIOA

JULIAN OLIVER
(Zeelanda Berria)

DANJA VASILIEV
(Errusia)

7



FACELESS
KONTROLA ETA MANIPULAZIOA

MANU LUKSCH
(Austria / Eresuma Batua)

8



LIGHT IS TIME
INGURUA ETA ETORKIZUN IPAUNKORRA

MATTHEW GARDINER
(Australia / Austria)

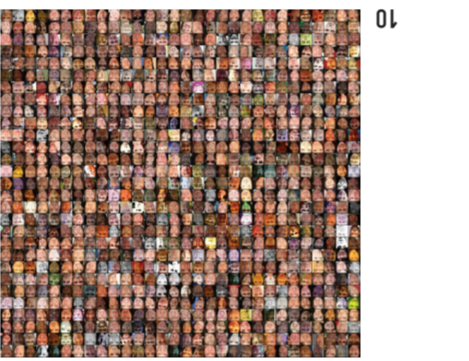
9



FACE TO FACEBOOK
KONTROLA ETA MANIPULAZIOA

PAOLO CIRIO
(Italia)

10



STREET GHOSTS
KONTROLA ETA MANIPULAZIOA

PAOLO CIRIO
(Italia)

11



Instalazio handi honek erakusten du nola lausotzen diren mundu birtualeko datu-gorputzaren eta mundu errealeko gorputz fisikoaren arteko mugak, gaur egungo testuinguru sozialaren barruan.

Instalazio interaktiboak hiru atal ditu: kulunkan debiltzan zainketa-kameraz beteako horma zuri bat (kamera horiek intersekuen antena antza dute); robot-bero erraidotak, bideo-kamerekin eta sabaitik zintzilikaturako laser-proiektagailuekin; eta pantaila deketagailu biribil bat, anmalla batzen antzeko begiz osatua.

Proposamen honetan, Google Street's Viewetik ateratako pertsonen irudiak tamaina errealean inprimatu, eta, irudi horiek aldera ziren leku berberetan kokatzen dira.

Mozturako eta mota guztietako espazioetan itasitako siluetak, leku batean dugun presentzia pikkanaka-pikkanaka noia desagertzen den erakusten ditzigutenak; alabaina, ebidentzia fisiko iraunkorra da.

Proiektu hau esperimentu soziala izan zen. Facebookko milioi bat profilitan ziren, aurpegia ezagutzen duen software batekin iragazi ziren, eta hitzorduen webgune batera igo ziren (loveily-faces.com). Bertan, aurpegien itxuraren arabera sailkatu ziren profilen nortasunak. Modu horretan, norbaiten aurpegia ezagutuz gero, beste pertsona hori aurrez aurre ezagutzeko aukera zegoen. Bost eguneko ekintza hau Global Mass Media Hack Performance izatera heldu zen.

Instalazio honek horma batean kokaturako gainazal batean muntatzen diren nano-elementuak ditu. Mugimenduan dauden argi batek edo hainbat argi unitate horiek jofasten dute, eta, horrela, gainazalaren itxura segundoko muntatzen diren kokaturako gainazal batean muntatzen diren nano-elementuak ditu. Mugimenduan dauden argi batek edo hainbat argi unitate horiek jofasten dute, eta, horrela, gainazalaren itxura segundoko muntatzen diren kokaturako gainazal batean muntatzen diren nano-elementuak ditu.

Manu Lukschek inongo zinemaiograratza-izpirik gabe errodatu zuen 'Faceless', Londresko bidetozainketa-kameraren materiala erabiliz besterik ez.

Behin filmaketa amaituta, artistak zegoikion eskaera egin zuen, bera agertzen ezabatu edo estali ziren, euren pribatutasun-eskubidea errespetatu nahian. Ondorioz, filmak espazio publikoetako zainketa nonahiko eta orokortu gero eta handiagoa erakusten du.


'Newstweeek' delakoak hartik gabeko konexioetarik beste pertsona batzuek irakurritako albisteak manpujatzeiko aukera ematen du. Entxute baten karkasaren barruan kamutaturik, tresna horiek ordenagailu eramanjarri, telefono edo tableta batek irakurtzen diren albisteak urrutitik editatzeiko aukera ematen du, erabiltzaileak horren berrizantza gabe.

'Newstweeek' errealitate demokritiko mediatizatuen sintonia gisa sortu zen, eta manpujazio mediatikoaren praktikan rol jakin bat hartzeiko aukera ematen die hertiarrei.

DESIRE OF CODES
KONTROLA ETA MANIPULAZIOA

SEIKO MIKAMI
(Japonia)

12



ARTISTS AS CATALYSTS

ARTEA ETA TEKNOLOGIA: SORMEN ZUBIA

ERAKUSKETEA

Uztailaren 5etik irailaren 8ra

Erakusketak Artoa. -2. solairua

Astelehetik igandera: 11:00-21:00

Sarrera dohainik

B BARRICADA

BBVA

ARS ELECTRONICA

Alhondiga

Arte eta Kultura

Arte y Cultura

Den Lokar

Kultura Bizia

www.alhondigabillbao.com

ARTISTAK, ELEMENTU KATALIZATZAILE GISA

Alhondigabillaok, uztailaren 5etik irailaren 8ra bitartean, 'Artists as Catalyts' aurkeztuko du. Linzeko (Austria) Ars Electronica Centerrekin lankidetzan. Artistak artearen eta teknologia berrien bitartez ideien katalizatzaile gisa duen egitekoan buruzko erakusketak.

Publikoak nazioarteko zirkuluko erreferentierik nabarmenen lana eta ikerketak deskubritu ahal izango ditu Alhondigabillaon, betiere, sormen teknologikoari lotutako garapen artistikoaren gaineko prozesuetan oinarrituta.

Katalizatzaileak esan nahi du prozesu bat azeleratzen duela. Arte garaikidean, artistak gure garaiko entzimak dira, gure proiektu intelektuatak, eta beraien sorrarazten dute erreakitio hori. Erakusketak honetan ikusi ahal izango du da artistek noia gauzatzen duten efektu hori, euren artearen aurrian dugun jarreraren eraginez.

Erakusketan, sortzaileak testuinguru artistikotik harago doaz, eta arazo globalagoak aurre egiten dituzte, hala nola, ingurumenari eta etorkizun iraunkorrari, baldintzaturako erreabilitatearen kontrolari eta manipulazioari, edota express yourself delakoari.

'Artists as Catalyts' erakusketan aurkeztuko diren piezak, egizu zuzen kulturaren adibideak dira; hain zuzen ere, kultura hori azken hamarkatean honetan modu aktiboan parte hartzera bultzatzen gaituzte, eta mundu digitala ulergarriago egiten dute. Hori dela eta, kasu batzuetan, artearekin elkarrekin zientzia eta artea eguneroko bizitzan ere egon daitezkeela deskubrituz zioa biziz, eta artea eguneroko bizitzan ere egon daitezkeela deskubrituz.

Erakusketak nazioarteko 12 artean ditu. Beraien artean, EHU Zaratza zioa biziz, eta artea eguneroko bizitzan ere egon daitezkeela deskubrituz, elkarrekin zientzia eta artea eguneroko bizitzan ere egon daitezkeela deskubrituz, elkarrekin zientzia eta artea eguneroko bizitzan ere egon daitezkeela deskubrituz.

Lab kolektiboak erakusketak honetarako berariz egindako pieza bat dago, hain zuzen ere Alhondigabillaon bertan egindakoa.

