

Nota de prensa

AZKUNA ZENTROA PRESENTA *THE ARTWORK AS A LIVING SYSTEM*, UNA REFLEXIÓN INTERACTIVA SOBRE EL ARTE Y LA NATURALEZA

- La muestra reúne el trabajo del dúo artístico formado por Laurent Mignonneau y Christa Sommerer, pionero en el arte de la interfaz
- *The Artwork as a Living System* se compone de 18 instalaciones. La mayoría son interactivas y promueven la reflexión en torno al impacto de nuestras decisiones en los ecosistemas
- La muestra se abre hoy (Sala de Exposiciones, 19:00). Previamente tendrá lugar una conversación pública entre Laurent Mignonneau y Christa Sommerer y el artista vasco Josu Rekalde, sobre arte y tecnología (Auditorio, 17:30)
- Laurent Mignonneau y Christa Sommerer realizarán una visita guiada por la exposición mañana, jueves, 8 de febrero, a las 18:00. La entrada es libre previa inscripción en la web o en AZ Info.
- Se puede visitar en la Sala de Exposiciones hasta el 26 de mayo

Bilbao, 7 de febrero de 2024. Azkuna Zentroa - Alhóndiga Bilbao, Centro de Sociedad y Cultura Contemporánea del Ayuntamiento de Bilbao, abre la programación expositiva de 2024 con *The Artwork As a Living System*, que reúne el trabajo del dúo formado por Christa Sommerer y Laurent Mignonneau, pionero del arte de la interfaz.

En la presentación que ha tenido lugar esta mañana en Azkuna Zentroa, han participado Fernando Pérez, director de Azkuna Zentroa - Alhóndiga Bilbao; Christa Sommerer y Laurent Mignonneau, artistas de la exposición; y Genoveva Rueckert-Sommerauer, comisaria de arte contemporáneo del OÖ Landes-Kultur GmbH de

Linz. Ha asistido también Sandra Rikic y Maritza Leal del equipo de comunicación de Volotea, entidad colaboradora de la exposición.

La exposición se abre hoy a las 19:00 en la Sala de Exposiciones. Previamente, a las 17:30, tendrá lugar en el Auditorio un encuentro público el que Christa Sommerer y Laurent Mignonneau presentarán la exposición y conversarán después con el artista vasco Josu Rekalde (en inglés, con traducción simultánea a castellano y euskera). La entrada es libre previa inscripción en azkunazentroa.eus / AZ Info, hasta completar aforo.

Además, el dúo artístico ofrecerá mañana jueves, 8 de febrero, una visita guiada en la que explicarán las piezas de la exposición. Será a partir de las 18:00, en inglés. La entrada es libre previa inscripción en azkunazentroa.eus / AZ Info, hasta completar aforo.

The Artwork As a Living System cuenta la historia de casi treinta años de investigación y desarrollo de sistemas de vida artificial, reproducidos en entornos interactivos en los que influyen tanto los códigos como la intervención humana.

La exposición, que cuenta con el comisariado original de Karin Ohlenschläger, Peter Weibel y Alfred Weidinger, **conecta un tema tradicional como es el arte y la naturaleza con las técnicas artísticas más innovadoras**, empleadas en proyectos virtuales, sensibles e interactivos. Christa Sommerer y Laurent Mignonneau plantean el arte como un sistema abierto en el que “la creación ya no se entiende como expresión de la creatividad interna o ‘ingenio’ del artista, sino que se convierte en un proceso intrínsecamente dinámico que se basa en los parámetros de interacción y los procesos evolutivos de imagen de la obra”.

La muestra se compone de 18 obras, gran parte de ellas instalaciones interactivas, en las que el público siente “corporalmente” la relación con la naturaleza y toma conciencia de cómo cualquier decisión, por pequeña o individual que sea, puede producir grandes cambios en el ecosistema.

Las plantas, el agua y las luces se convierten en herramientas sensibles a través de las cuales el público puede crear y conectarse con entornos virtuales. En este sentido, **el público podrá acercarse y comprender conceptos relacionados con la física cuántica, la teoría de los sistemas complejos, la genética molecular, la nanociencia o la vida artificial**.

A lo largo de tres décadas, **este dúo artístico ha sabido incorporar los hitos tecnológicos y su efecto social y económico**, el desarrollo de la tecnología móvil o la aplicación de la inteligencia artificial. En su conjunto, *The Artwork As a Living*

System permite que el/la visitante pueda sentir de manera corporal la relación con la naturaleza para invitar a explorar e interactuar con entornos naturales y a participar en su transformación en el espacio digital.

Tras su paso por Alemania (ZKM—Centro de Arte y Medios de Karlsruhe), Austria (OÖ Landes-Kultur GmbH de Linz) y Bélgica (iMAL – Art Center for digital cultures & technology de Bruselas), llega a Azkuna Zentroa con el objetivo de reflejar el aspecto central de su trabajo: **las obras de arte actúan como sistemas vivos** porque la vida no puede entenderse como una entidad única sino como una pluralidad de perspectivas.

ista de la exposición con la obra *Interactive Plant Growing* (1992) de Christa Sommerer y Laurent Mignonneau en Azkuna Zentroa - Alhóndiga Bilbao

18 instalaciones que recorren 30 años de trayectoria

***The Artwork As a Living System* se compone de 18 piezas en un recorrido que arranca en los años 90**, cuando aún no se había extendido el uso del hardware y el software, tan habituales actualmente en todos los dispositivos que utilizamos. Durante esa época abordaron asuntos como los principios de la vida y la evolución virtual a través de la interacción de la persona observadora con plantas naturales en *Interactive Plant Growing* (1992) el crecimiento orgánico sostenido por los visitantes en *Phototropy* (1994) o la búsqueda de interfaces naturales y de la interacción en tiempo real en *A-Volve* (1994/97).

Con la irrupción de internet, Christa Sommerer y Laurent Mignonneau comienzan su relación con la genética, el arte y el texto. *Life Species II* (1999) se concibe como un hábitat de vida artificial creado por personas de todo el mundo que, simplemente mandando un mensaje de correo electrónico, podían crear su propia criatura artificial.

En los primeros compases de los años 2000 plantean *Mobile Feelings* (2002-2003), un proyecto que propone vincular a personas desconocidas mediante el tacto virtual y las sensaciones corporales utilizando teléfonos móviles especialmente diseñados para enviar y recibir señales táctiles. En *Life Writer* (2006), por su parte, los artistas convierten una vieja máquina de escribir analógica en un dispositivo capaz de producir textos digitales y letras convertidos en organismos artificiales con vida propia.

De izquierda a derecha: Genoveva Rueckert-Sommerauer, comisaria de arte contemporáneo del OÖ Landes-Kultur GmbH de Linz; los artistas Laurent Mignonneau y Christa Sommerer; Fernando Pérez, director de Azkuna Zentroa; y Sandra Rikic del equipo de comunicación de Volotea, entidad colaboradora de la exposición, en Azkuna Zentroa - Alhóndiga Bilbao

A lo largo de su trayectoria, **Sommerer y Mignonneau han reflexionado sobre la economía de la atención, la relación entre artista, obra de arte y público, el valor monetario e ideológico del tiempo y la cultura del *selfie*.** En sus últimas animaciones por ordenador han puesto el foco en la crisis de la Covid-19 y en la

emergencia climática. En este sentido, los proyectos de los tres últimos años recuerdan la interconexión entre las personas y la naturaleza, la fragilidad de un ecosistema en el que no se puede seguir explotando los recursos naturales de manera ilimitada o la labor esencial de los insectos para la supervivencia humana.

***The Artwork As a Living System* se complementa con un programa de actividades** entre las que destacan las visitas guiadas y un taller de audioguías para el alumnado de diferentes niveles escolares.

Sobre Laurent Mignonneau y Christa Sommerer

Laurent Mignonneau y Christa Sommerer forman un dúo artístico e investigador pionero en el arte interactivo que trabaja en la intersección de las ciencias naturales, la tecnología y el arte. Laurent Mignonneau estudió videoarte en la Academia de Bellas Artes de Angulema, Francia. Sommerer estudió botánica y antropología en la Universidad de Viena y escultura en la Universidad de Bellas Artes de Viena.

Han trabajado durante una década en Japón como profesora y profesor asociados en el IAMAS - Institute of Advanced Media Arts and Sciences en Gifu, Japón; y en la investigación y la dirección artística en el ATR - Advanced Telecommunications Research Lab en Kioto, Japón. Antes fueron artistas residentes en el MIT CAV, EEUU, en el National Center for Supercomputing Applications, en Illinois, EEUU; y en el NTT-InterCommunication Center en Tokio. En 2004 fundaron el departamento de Interface Cultures en la Universidad de Arte y Diseño de Linz, Austria, donde dan clase.

A lo largo de su carrera han creado alrededor de 50 obras de arte interactivas pioneras que se han exhibido en 350 exposiciones internacionales y han recibido numerosos reconocimientos como el Premio ARCO BEEP 2016 en Madrid, el Premio Wu Guanzhong a la Innovación en Arte y Ciencia 2012 otorgado por el Ministerio de Cultura de la República Popular China y el Premio Golden Nica Prix Ars Electronica 1994 y en 2021 el Premio Estatal de Arte de Austria en la categoría de Media Art.

Sus instalaciones de arte interactivo son catalogadas como hitos históricos por desarrollar interfaces naturales e intuitivas y por aplicar a menudo principios científicos como la vida artificial, la complejidad y los sistemas generativos a sus innovadores diseños de interfaz.

Sobre el comisariado

Esta exposición está basada en un concepto de Karin Ohlenschläger y está coproducida por ZKM | Centro de Arte y Medios Karlsruhe, Alemania, OÖ Landes-Kultur GmbH, Linz, Austria e iMAL, Bruselas, Bélgica; y patrocinada por Volotea.

Inicialmente fue comisariada por Karin Ohlenschläger, Peter Weibel y Alfred Weidinger. *The Artwork As a Living System* se ha convertido en un espacio de

agradecimiento y recuerdo a las extraordinarias contribuciones que Karin Ohlenschläger (Hannover, Niedersachsen 1959 - Gijón, España, 2022) y Peter Weibel (Odesa, Ucrania, 1944 -Karlsruhe, Alemania, 2023) han hecho al campo del arte, la ciencia y la tecnología.

Christa Sommerer y Laurent Mignonneau en Azkuna Zentroa - Alhóndiga Bilbao

Sobre Azkuna Zentroa

Azkuna Zentroa – Alhóndiga Bilbao es el Centro de Sociedad y Cultura Contemporánea de Bilbao, con mirada local e internacional, y abierto al diálogo con las diferentes comunidades de públicos. Es el lugar para vivir la cultura como práctica, como proceso, como experiencia, a través de sus líneas de programación: artes visuales, artes en vivo, cine y audiovisuales y literatura; con el apoyo a la creación, la sociedad y las culturas digitales como líneas transversales. Todas ellas dialogan entre sí, generando una programación híbrida, múltiple y expandida que favorece la cotidianidad de lo contemporáneo, con la mediación y la educación como vía para generar conocimiento crítico y transformar la sociedad a través del arte y las y los artistas.

La programación cultural está en el Centro de toda la actividad. Desde el Auditorio, las salas de cine y la Sala de Exposiciones hasta Lantegia. Laboratorio de Ideas, hábitat para la producción y visualización de proyectos artísticos; la Mediateka, una biblioteca del siglo XXI para la creación artística, el aprendizaje y la

experimentación; dendAZ. This is Basque Design, la tienda de Azkuna Zentroa, abierta a la experiencia del diseño y el trabajo creativo y artesanal; y el Centro de Actividad Física, un espacio abierto y conectado con la programación, vinculado al cuerpo y la salud.

Reproducción • Coproducido por

Laguntzailea • Con el apoyo de

Para más información, imágenes o entrevistas:

prentsa@azkunazentroa.eus / Tels. +34 648 773 373