

GUÍA DE SALA

The ARTWORK *as* *a* LIVING SYSTEM

TÍTULO: The Artwork as a Living System

ARTISTAS: Christa Sommerer y Laurent Mignonneau

LUGAR: Azkuna Zentroa - Alhóndiga Bilbao (Sala de Exposiciones)

FECHA: Del 7 de febrero al 26 de mayo de 2024

■ Coproducido por:

■ Con el apoyo de:

ARTISTAS

Laurent Mignonneau y Christa Sommerer son artistas e investigadores.

Trabajan juntos y han sido de los primeros en hacer lo que se conoce como **arte interactivo**.

Sus creaciones unen las ciencias naturales, la tecnología y el arte.

Interactivo: Que permite el intercambio de información entre una persona y un ordenador, como si estuviesen hablando.

Sus estudios

Mignonneau estudió videoarte en Francia.

Sommerer estudió botánica, antropología y escultura en Viena.

Fueron artistas residentes en varios centros de Estados Unidos y Japón, como el MIT CAVS, el National Center for Supercomputing Applications y el NTT-Intercommunication Center.

Sus trabajos

En Japón fueron durante 10 años profesores en el IAMAS, el Institute of Advanced Media Arts and Science.

En Austria son profesores en la Universidad de Arte y Diseño de Linz.

En 2004 crearon en esta universidad un nuevo departamento, el de Interface Cultures.

Sus premios

A lo largo de su carrera como artistas han creado unas 50 obras de arte interactivas. Estas obras se han expuesto en 370 exposiciones por países de todo el mundo.

Sus obras han recibido muchos premios:

- 2021: Premio Estatal de Arte de Austria en la categoría de Media Art (Austria)
- 2016: Premio ARCO BEEP (Madrid)
- 2012: Premio Wu Guanzhong a la Innovación en Arte y Ciencia 2012 (China)
- 1994: Premio Golden Nica Prix Ars Electronica

Sus obras

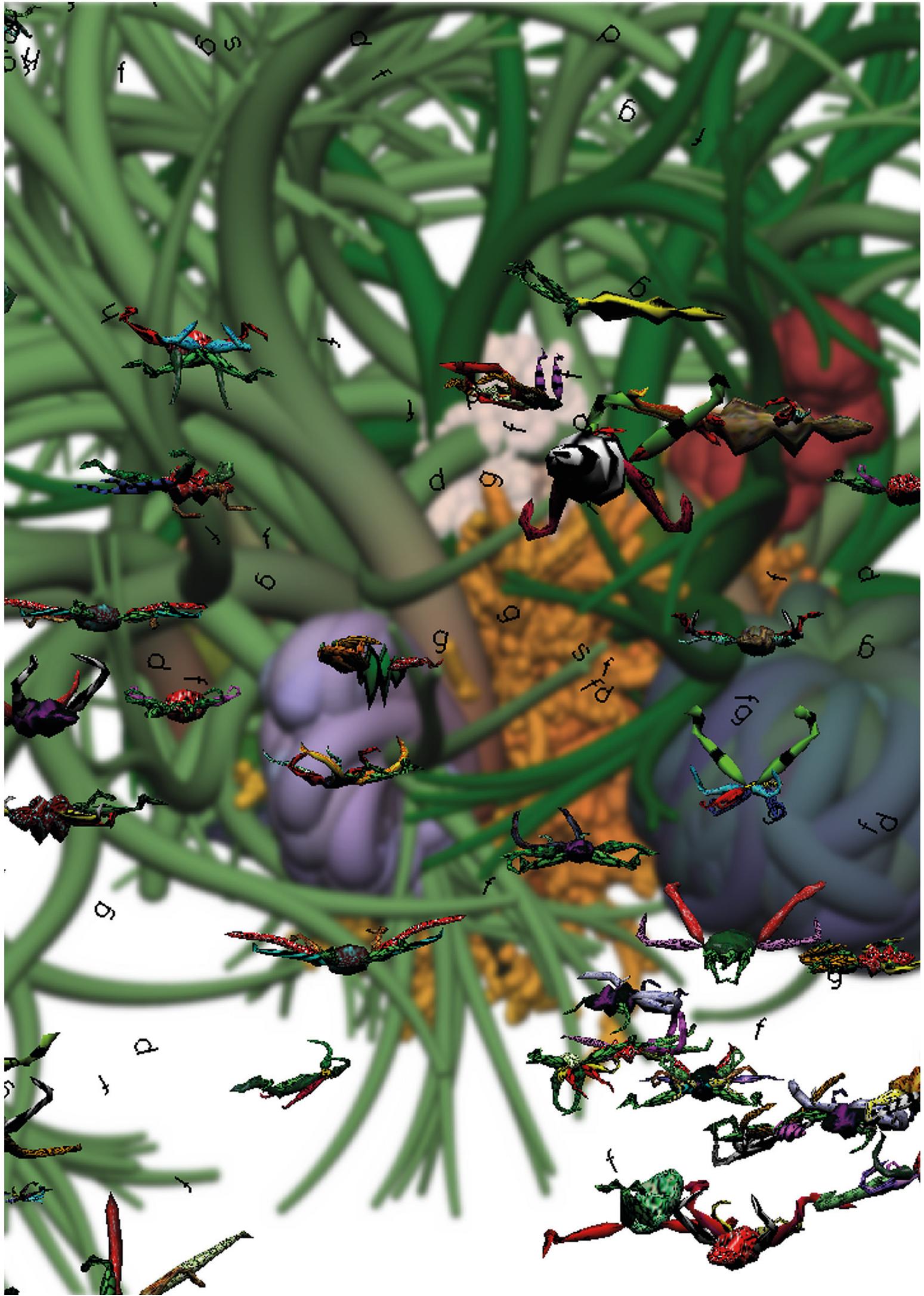
Las creaciones de Sommerer y Mignonneau se consideran muy importantes en la historia del arte.

Sus obras de arte interactivo son muy innovadoras, es decir, muy novedosas, poco vistas hasta ahora.

Para diseñar las **interfaces** de sus obras tienen en cuenta aspectos relacionados con el mundo científico.

Por eso, sus obras se conocen como “El Arte de la interfaz”.

Interfaz: Se usa en informática para nombrar aquello que conecta dos sistemas, programas o dispositivos para comunicarse e intercambiar información. Por ejemplo: una pantalla de ordenador, un ratón...

LA EXPOSICIÓN: Presentación

El título de esta exposición es

“The Artwork as a Living System”.

Llega a Azkuna Zentroa después de su paso por otros centros de arte en Alemania, Bélgica y Austria.

La exposición presenta la unión de un tema de siempre, como es el arte y la naturaleza, con técnicas muy novedosas relacionadas con el **mundo virtual**, y la interacción con el público.

La exposición es el resultado de 30 años de investigación de esta pareja de artistas. En este tiempo han desarrollado sistemas de vida artificial e interfaces para crear espacios donde puedan interactuar dos mundos: el visual creado artificialmente y el de los sentidos naturales de las personas.

Sommerer y Mignonneau muestran en esta exposición la idea central de su trabajo: las obras de arte tienen vida, funcionan como sistemas vivos; porque la vida se puede ver desde muchos puntos de vista.

Mundo virtual: espacio simulado por ordenador, por tanto, no real, en el que las personas pueden actuar con otras personas, objetos, lugares...

Para ellos, el arte no es un producto que nace solo de la creación personal del artista, sino que es algo abierto, que cambia cuando alguien interactúa con esa obra.

¿Qué vamos a encontrar en la exposición?

La exposición tiene 18 instalaciones artísticas.

El público no solo las ve, sino que puede interactuar con ellas.

El recorrido por la exposición nos lleva desde los años 90 hasta hoy, en cuanto al uso y desarrollo de la tecnología.

Podemos ver instalaciones de hace 30 años, cuando no se usaban los ordenadores tanto como ahora; hasta otras donde se ve cómo la tecnología va avanzando y tiene sus efectos en la economía y en la sociedad. Aparece ya internet, la tecnología móvil o la inteligencia artificial.

La mayor parte de las instalaciones:

- **Son inmersivas.** Animán a que el público participe y experimente con ellas. Las personas pueden participar con la obra en un espacio digital donde las plantas, el agua, las luces, pueden cambiarse y crear espacios nuevos.

- **Se sienten.** El público siente en su cuerpo la relación con la naturaleza y es consciente de que cada decisión de una persona puede suponer grandes cambios en el ecosistema de la naturaleza.
- **Son clásicos del “media art”.**
El conocido como arte de los nuevos medios.
- **Sirven para conocer y entender** campos nuevos y complejos de la tecnología y la ciencia, como la física cuántica, la genética molecular, la nanociencia y la vida artificial.

