

Intersecting Realities

opening exhibition of Post-digital Intersections

Artists: Anderwald+Grond, Antoni Rayzhekov, Kasia Molga, Marco Barotti, Sabina Suru, Theresa Schubert
Curated by: Claudia Schnugg & Andrei Tudose

Palatul Ștefania, Timișoara, June 15 - July 2, 2022

[English/ traducerea în română este disponibilă în a doua parte a documentului]

The context of what human society has to cope with is changing rapidly, for example, through transformation of social and work conditions triggered by digital transformation, and through transformation of environmental contexts triggered by biodiversity loss and climate crisis. These transformations affect the scopes of what individuals and society are used to dealing with - and how the human mind can process the information. We are confronted with global issues that have multiple local implications, or implications of changes triggered by human action that materialize over decades. At the same time, scientific insights are used to describe the reasons for changes, which confronts the public with timescales, but also cosmic and nano scales that are beyond everyday experience. Additionally, public discussions about re-connecting to non-human actors in natural environments as well as technology emerge.

How to grasp the knowledge at the basis of this transformation? And how to make their causes and effects accessible? The sheer volume of flowing information is growing exponentially, most of it in a virtual realm, provoking our minds to intertwine the material and immaterial worlds. Seamless integration of artificial entities, both physical and digital, into everyday life enmeshes humanity into a novel territory where it is essential to rethink control over the immediate and long-term future. The role of art as a way to represent and make sense of the world is increasingly critical through its capacity to tap into sensible ways of knowing.

Intersecting Realities navigates the intersection of these seemingly disconnected realities and scales by inviting artists whose work takes an active role as social change catalyst, creates an open space for critical discussions related to our immediate context, and an experiential setup for people to make sense of our natural, social and technoscientific environment. The artists featured in this exhibition enter in collaborations to invite scientific, artificial, and vernacular knowledge in a dialogue with their artistic research. At the same time, their artworks aim at enriching the discourses they connect to and encourage the public to take part. By also allowing a glimpse into this process, *Intersecting Realities* is an invitation for the public to intersect their path with artistic and technoscientific research.

The artworks in the exhibition propose to discover new realities at the intersection of art with other fields of knowledge. By engaging with non-artistic domains in their artistic practice and by exploring the experiential character of the various artistic media they employ, the resulting artworks are driven equally by mind and senses, breaking free from any forms of confinement or crypticism. Moving beyond mere rational arguments, the exhibition traverses possible ways to decode the abstract aspects of the intersecting realities of our surroundings through “being-in-the-world” experiences.

Each artist present in the exhibition offers a view on a specific aspect of contemporary life and shows a glimpse of how their own path and artistic media intersects with that slice of reality. Marco Barotti's kinetic sound sculpture “APES” recontextualizes our technological evolution by juxtaposing a visual reference to primates - apes -, closest relatives to humans which are commonly seen as symbols of evolution, as a metaphorical exploration of digital evolution through real-time data from the global usage of technology and its environmental, ethical and security implications.

Simultaneously, through “The Entropist”, Sabina Suru provides alternative approaches to the ever-so-present artificial intelligence and traces of data left behind in interaction with technology, by intertwining machine learning with analogue artistic processes and encouraging the public to take an active part in this fluid dialogue between new and old.

Antoni Rayzhekov also actively engages the audience in order to represent often intangible aspects of our digitized realities. "The Distance between Us is Music" is an octophonic sound installation blurring the lines between creator and audience into a common effort of sensemaking of our direct connection with the virtual world, in an artistic work driven by scientific research.

Connecting to the process of artistic and scientific research, "On Dizziness" by Anderwald+Grond invites the audience to experience how they analyze dizziness as a creative process. The installation presents elements of the artistic research and the artists' ongoing exchange with scientists. Intertwining the sound-based piece with tactile, visual, and light elements, the audience enters the unstable ground of dizziness that enables new ways of connecting ideas, becoming observers as well as explorers of this creative space.

Theresa Schubert's "Glacier Trilogy" investigates fluvial systems in the intersection of the natural and synthetic and timescales - present, past and future - probing water in the context of climate crisis. The results of her artistic research into technology, human and environmental data, and historical documents, generate a series of installations, spanning from AI-generated data visualization, glass objects filled with glacier water and an immersive interactive digital sculpture that provoke the audience to relate to scales, technologies and information available. Engaging in this dialogue, maybe helps to grasp changes beyond human scales, to rethink our relationship with nature and the potential use of technology to better this relationship.

Kasia Molga's "Chronicles from 495 to 470 nm" further expands environmental issues related to the entanglement of society, environment, and technology. How to deal with the duality of the potential new media, such as the growing use and applicability of technological media, and the growing land use and environmental impact that is driven by the progress of this development? As an example of art production which is often inspired by the beauty of nature, the artist explores the phenomenon of "landscape amnesia", and human emotions and memories in the context of the loss of landscapes adapted to the Romanian local context. In a mix of digital and physical media, Kasia Molga creates a multi-layered experience with the role of copper in art, as source of pigments and computer parts alongside the memory of three endangered local plants.

As a sharp contrast to this critical reflection on the use of technology, the exhibition is completed by a selection of movies from the Ars Electronica Animation Film Festival 2022, a condensed best-of of current productions in digital filmmaking. The videos showcase most relevant trends of the recent years, as reflected in the artworks submitted to the Prix Ars Electronica, and reflect on topics related to change in contemporary society under the umbrella of last year's Ars Electronica festival "There's No Planet B".

Intersecting Realities is an open invitation for critical reflection and debate on how we relate, as a society, to the present and the intersecting realities we are confronted with. The dialogue between the artworks, between art, science, and society, natural environment and technology brings us to the question; "where to, actively and collectively, go from here?". It is also meant as an inspiration for a young generation of artists who will become a part of the Post-Digital Intersections' mentorship program to join and engage everyone with how they see the world - to start building their Youthopia, through art, science and technology.

Post-Digital Intersections is a mentorship and cultural mediation project organized by Marginal Cultural Association, within the Open Practice Society framework, in partnership with key education and cultural institutions in Europe - Timișoara West University, Center for Excellence in Image Study (Bucharest), University of Applied Arts Vienna, Ars Electronica Export (Austria), Simultan (Timișoara), Leonardo/ Olats (France), B61 Instytut (Poland/ Portugal), NO School Nevers (France) and Ephemair (Bucharest).

Finanțat de
Ministerul Culturii
prin Centrul de Proiecte

The project is part of the National cultural Program "Timișoara - European Capital of Culture in 2023" and is financed through the European Echoes program, run by Timișoara Project Center, with budget allocations from the state budget, through the Ministry of Culture.

Co-financed by the Austrian Cultural Forum in Bucharest

Intersecting Realities

Expoziția de lansare a Post-Digital Intersections

Artiști: Anderwald+Grond, Antoni Rayzhekov, Kasia Molga, Marco Barotti, Sabina Suru, Theresa Schubert
Curatoriat de: Claudia Schnugg & Andrei Tudose

Palatul Ștefania, Timișoara, 15 iunie - 2 iulie, 2022

[Română]

Contextul la care trebuie să se adapteze societatea umană se schimbă cu rapiditate, prin transformarea condițiilor sociale și de lucru, declanșată de digitalizare și de modificările mediului natural ca urmare a scăderii biodiversității și crizei climatice. Aceste transformări afectează lucrurile pe care indivizii și societatea sunt obișnuiți să le gestioneze - și modul în care mintea umană procesează informațiile. Ne confruntăm cu probleme globale care au implicații locale multiple sau implicații ale schimbărilor declanșate de acțiunea umană care se materializează pe parcursul mai multor decenii. În același timp, perspectivele științifice sunt folosite pentru a explica motivele schimbărilor, ceea ce confruntă publicul cu dimensiuni temporale abstracte, dar și cu dimensiuni, cosmice sau nanoscopice, care depășesc experiența obișnuită. În plus, încep să fie dezbătute public o multitudine de noțiuni legate de tehnologie și reconectarea cu agenții non-umani din mediile naturale.

Cum putem să înțelegem conceptele care stau la baza acestei transformări? Și cum să facem accesibile cauzele și efectele ei? Chiar și volumul informațiilor din jurul nostru crește exponențial, majoritatea în mediul virtual, și ne provoacă să îmbinăm lumile materiale și imateriale. Integrarea perfectă a entităților artificiale, atât fizice cât și digitale, în viața de zi cu zi, conduc omenirea într-un teritoriu nou, unde este esențial să regândim controlul asupra viitorului - imediat și îndepărtat, în egală măsură. Rolul artei de a reprezenta lumea și de a-i da un sens este tot mai vital prin capacitatea ei de a accesa forme sensibile ale cunoașterii.

Intersecting Realities navighează intersecția acestor realități și dimensiuni aparent separate, invitând artiștii a căror activitate își asumă un rol de catalizator al schimbării sociale, care creează un spațiu deschis pentru discuții critice legate de contextul nostru imediat și o abordare experiențială care provoacă oamenii să chestioneze rolul uman în mediul natural, social și tehnologic. Artiștii prezenți în această expoziție aduc împreună, prin variate forme de colaborare, cunoștințe științifice, artificiale și vernaculare, în dialog cu cercetarea lor artistică. În același timp, lucrările lor urmăresc să îmbogățească discursurile la care se conectează și să încurajeze publicul să participe. Prin transparentizarea acestor procese creative, Intersecting Realities este o invitație adusă publicului pentru a-și intersecta ideile proprii cu cercetarea artistică și tehnologică.

Artiștii din expoziție propun descoperirea unor noi realități la intersecția artei cu alte domenii ale cunoașterii. Prin integrarea unor domenii non-artistice în practicile lor și prin explorarea caracterului experiențial al diferitelor medii pe care le folosesc, lucrările apelează în mod egal la minte și la simțuri, eliberându-se de orice formă constrângătoare sau criptică. Trecând dincolo de simple argumente raționale, expoziția străbate modalități posibile de a decoda aspectele abstracte ale realităților care se intersectează în jurul nostru, prin experiențe de „a fi în lume”.

Fiecare dintre artiștii prezenți în expoziție oferă o viziune asupra unui aspect anume al vieții contemporane și o perspectivă asupra modului în care propriul drum și mediu artistic se intersectează cu acea felie de realitate. Sculptura sonoră cinetică a lui Marco Barroti, APES (ro. Maimuțe), recontextualizează evoluția noastră tehnologică prin juxtapunerea unei referințe vizuale legată de primat - en. ape -, rudele cele mai apropiate ale speciei umane (văzute de obicei ca simboluri ale evoluției), ca o investigație metaforică a evoluției digitale, având la bază date în timp real din circuitul global al tehnologiei și implicații lor asupra mediului, eticii și securității.

În același timp, prin The Entropist (ro. Entropistul), Sabina Suru oferă abordări alternative ale supra-prezentei inteligenței artificiale și ale rămășițelor de date lăsate în urmă în interacțiunea cu tehnologia, împletind învățarea automată cu procese artistice originar analogice și încurajând publicul să participe activ la acest dialog fluid între nou și vechi.

Antoni Rayzhekov, de asemenea, implică activ publicul pentru a reprezenta aspecte adesea intangibile ale realităților noastre digitalizate. *The Distance between Us is Music* (ro. Distanța dintre noi este muzică) este o instalație sonoră octofonică urmărind să estompeze delimitările dintre creator și public, într-un efort comun de a da un sens conexiunii noastre directe cu lumea virtuală, într-o lucrare artistică bazată pe cercetare științifică.

Conectându-se la procese de cercetare artistică și științifică deopotrivă, *On Dizziness* (ro. Despre amețeală) a duo-ului *Anderwald+Grond* invită publicul să experimenteze modul în care cei doi artiști analizează amețeala ca proces creativ. Instalația prezintă elemente ale cercetării artistice și ale schimbului permanent al artiștilor cu oamenii de știință. Împletind piesa bazată pe sunet cu elemente tactile, vizuale și luminoase, publicul intră în spațiul instabil al amețelii care le permite noi modalități de conectare a ideilor, devenind observatori și totodată exploratori ai acestui spațiu creativ.

Glacier Trilogy (ro. Trilogia glaciară) a *Theresei Schubert* investighează sistemele fluviale la convergența dintre natural și sintetic, dar și sisteme temporale - prezent, trecut și viitor -, investigând semnificația apei în contextul crizei climatice. Din cercetările ei artistice bazate pe date legate de tehnologie, uman și mediu, cât și pe documente istorice, rezultă o serie de instalații - de la vizualizare de date generate de algoritmi de inteligență artificială, la obiecte de sticlă realizate manual și umplute cu apă din ghețari sau o sculptură digital-interactivă care provoacă publicul să relaționeze cu tehnologiile și informațiile prezentate la o scară și într-un cadru de referință neobișnuit. Implicarea în acest trilog poate ajuta la înțelegerea unor schimbări dincolo de dimensiunea umană, la regândirea relației noastre cu natura și utilizări posibile ale tehnologiei pentru a îmbunătăți această relație.

Chronicles from 495 to 470 nm (ro. Cronici între 495 și 470 nanometri) a *Kasiei Molga* extinde și mai mult problematizarea legată de îmbinarea societății, a mediului și tehnologiei. Cum putem înțelege dualitatea noilor medii, cum ar fi utilizarea și aplicabilitatea în creștere a mediilor tehnologice, corelată cu utilizarea expansivă a terenurilor și impactul implicit asupra mediului? Într-un exemplu artistic inspirat de frumusețea naturii, artista explorează fenomenul „amneziei peisajului”, prin emoțiile și amintirile oamenilor în contextul pierderii acestor peisaje naturale, într-o lucrare adaptată la contextul local din România. Într-un amestec de medii digitale și fizice, *Kasia Molga* creează o experiență stratificată legată de rolul cuprului în artă, ca sursă de pigment și, totodată, materie primă pentru componente de calculator, în relație cu memoria a trei plante locale pe cale de dispariție în România și în lume.

În contrast cu aceste reflecții critice asupra implicațiilor tehnologiei, expoziția include o selecție de filme din cadrul *Ars Electronica Animation Film Festival 2022*, un best-of condensat al producțiilor contemporane din zona de film digital. Selecția prezintă trenduri esențiale ale ultimilor ani, bazată pe lucrările înscrise la *Prix Ars Electronica*, și reflectă asupra schimbărilor din societatea contemporană, sub umbrela festivalului *Ars Electronica 2022, There's No Planet B* (ro. Nu există o Planetă B).

Intersecting Realities este o invitație deschisă la dezbateri asupra modului în care ne raportăm, ca societate, la prezent și la realitățile intersectate cu care ne confruntăm. Dialogul dintre lucrările expuse, respectiv dintre artă, știință și societate sau dintre mediul natural și tehnologie, ne aduce la întrebarea „Încotro să mergem, activ și colectiv, de aici?”. Este, de asemenea, menit să funcționeze ca inspirație pentru o generație tânără de artiști care va deveni parte a programului mentorat *Post-Digital Intersections*, pentru a se alătura acestui demers și pentru a implica publicul în modul lor de a vedea lumea - pentru a începe să-și construiască propria *Youthopia*, prin artă, știință și tehnologie.

Post-Digital Intersections este un proiect de mentorat artistic și mediere culturală organizat de *Asociația Culturală Marginal*, în cadrul platformei *Open Practice Society*, în parteneriat cu organizații culturale și educaționale importante din Europa: *Universitatea de Vest Timișoara*, *Centrul de Excelență în Studiul Imaginii* (București), *University of Applied Arts Viena*, *Ars Electronica Export* (Austria), *Simultan* (Timișoara), *Leonardo/Olats* (Franța), *B61 Instytut* (Polonia/ Portugalia), *NO School Nevers* (Franța) and *Ephemair* (București).

Finanțat de
Ministerul Culturii
prin Centrul de Proiecte

Proiectul face parte din Programul cultural național „Timișoara – Capitală Europeană a Culturii în anul 2023” și este finanțat prin programul *European Echoes*, derulat de Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara, cu sume alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii.

Co-finanțat de Forumul Cultural Austriac din București