

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭРМИТАЖ

Н С С А Г Ц С И
Г Ц С И Н С С А
Н С С А Г Ц С И
Г Ц С И Н С С А
Н С С А Г Ц С И
Г Ц С И Н С С А

ST. PETERSBURG ARTS PROJECT
CY
LAND

ВТОРОЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ КИБЕРНЕТИЧЕСКОГО ИСКУССТВА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

КИБЕРФЕСТ | CYBERFEST 2008

SECOND INTERNATIONAL CYBER ART FESTIVAL IN ST. PETERSBURG, RUSSIA

Кураторы фестиваля | Festival curators:

София Кудрявцева, Гос. Эрмитаж | Sophia Kudriavceva, State Hermitage Museum
Анна Франц | Anna Frants, Frants Gallery Space, SPB-NY
Марина Колдобская, ГЦСИ СПб | Marina Koldobskaya, NCCA SPB

Координаторы | Coordinators:

Екатерина Паникаровская, Гос. Эрмитаж | Ekaterina Panikarovskaya, State Hermitage Museum
Анна Христич, Гос. Эрмитаж | Anna Khristich, State Hermitage Museum
Варвара Егорова | Varvara Egorova, Frants Gallery Space, SPB

Техническое обеспечение | Technicians:

Владимир Смирнов-Лило, ГЦСИ СПб | Vladimir Smirnov-Lilo, NCCA SPB
Михаил Чернов | Mikhail Chernov, CYLAND Media Lab
Олег Родионов | Oleg Rodionov, CYLAND Media Lab

PR-менеджер | PR manager:

Алена Гриднева, ГЦСИ СПб | Alena Gridneva, NCCA SPB

Редактор сайта | Editor of site www.cyland.ru:

Сергей Тетерин | Sergey Teterin, CYLAND Media Lab

Специальные благодарности | Special thanks:

Леонид Франц | Leonid Frants, ONEMARKETDATA Ltd, NY
Штефан Лутшингер | Stefan Lutschinger, Quartier für Digitale Kultur, Vienna
Valie Göschl | Вали Гёшль, GRIAZNAYA GALLERY, SPB

Перевод | Translation

Константин Елфимов | Konstantin Elfimov
Анна Матвеева | Anna Matveeva

Дизайн каталога | Design of catalogue:

Светлана Солнцева | Svetlana Solntseva

Санкт-Петербург | Saint-Petersburg 2008

National Center for Contemporary Art is a governmental cultural organization with a network structure. NCCA has branch offices in major Russian cities. The main mission of NCCA is development and promotion of contemporary Russian visual arts.

111/3 Nevsky pr., Saint Petersburg, 193036 Russia. +7 812 4319905, +7 812 7177967

Director of St.Petersburg branch of NCCA: Marina Koldobskaya. marina.koldobskaya@ncca-spb.ru, www.ncca-spb.ru

St.Petersburg Arts Project, NY is a non-profit organization established in New York by a well-known curator and media artist Anna Frants for promotion of art from Saint Petersburg at the international art scene.

81 Wooster Srt. 4th floor, New York, NY 10012, USA. +1 212 3430104. anna@artpropaganda.com, www.artpropaganda.com

CYLAND media lab is a non-profit project based in NCCA's art residency in Kronstadt. CYLAND is a multimedia laboratory for production of hi-technology art and, at the same time, an international residency for art professionals from around the world.

2B Yakornaya pl., Kronstadt, St.Petersburg, 197760 Russia. +7 812 3316228.

Residency host: Anna Kolossova. kolossova@ncca-spb.ru, www.cyland.ru

Youth Educational Centre of State Hermitage Museum is a new museum space where unique educational and cultural programs for students of Saint Petersburg, other cities of Russia and foreign countries are elaborated. The center was launched on the border of two millennia, in 1999 when the Hermitage began development of the building of General Staff, which became part of the Hermitage complex. Finally students have got their niche at the Hermitage. Lectures, seminars and training programs are combined with parties and friendly meetings here.

Frants Gallery Space was founded in New York City in 1998 for the purpose of representing artists from Leningrad / St.Petersburg who worked in the city from the postwar years until present. Since 2007, Frants Gallery Space has been functioning in two locations – a branch in St. Petersburg, located in the city's historical center on Rubinshtein Street, was opened. In 10 years of existence, the gallery essentially presented the evolution of the art of Leningrad / St. Petersburg in all its complexity and fancifulness – from secretiveness and isolation of the underground to the full integration of St. Petersburg artists into the international art community.

Кураторы фестиваля | Festival curators:

София Кудрявцева, Гос. Эрмитаж | Sophia Kudriavceva, State Hermitage Museum
Анна Франц | Anna Frants, Frants Gallery Space, SPB-NY
Марина Колдобская, ГЦСИ СПб | Marina Koldobsckaya, NCCA SPB

Координаторы | Coordinators:

Екатерина Паникаровская, Гос. Эрмитаж | Ekaterina Panikarovskaya, State Hermitage Museum
Анна Христич, Гос. Эрмитаж | Anna Khristich, State Hermitage Museum
Варвара Егорова | Varvara Egorova, Frants Gallery Space, SPB

Техническое обеспечение | Technicians:

Владимир Смирнов-Лило, ГЦСИ СПб | Vladimir Smirnov-Lilo, NCCA SPB
Михаил Чернов | Mikhail Chernov, CYLAND Media Lab
Олег Родионов | Oleg Rodionov, CYLAND Media Lab

PR-менеджер | PR manager:

Алена Гриднева, ГЦСИ СПб | Alena Gridneva, NCCA SPB

Редактор сайта | Editor of site www.cyland.ru:

Сергей Тетерин | Sergey Teterin, CYLAND Media Lab

Специальные благодарности | Special thanks:

Леонид Франц | Leonid Frants, ONEMARKETDATA Ltd, NY
Штефан Лутшингер | Stefan Lutschinger, Quartier für Digitale Kultur, Vienna
Valie Goschl | Вали Гёшль, GRIAZNAYA GALLERY, SPB

Перевод | Translation

Константин Елфимов | Konstantin Elfimov
Анна Матвеева | Anna Matveeva

Дизайн каталога | Design of catalogue:

Светлана Солнцева | Svetlana Solntseva

Санкт-Петербург | Saint-Petersburg 2008**Молодежный Центр Государственного Эрмитажа | Youth Educational Centre of State Hermitage Museum**

Государственный центр современного искусства, С-Петербургский филиал | National Center For Contemporary Art, St. Petersburg St. Petersburg Arts Project, NY

Frants Gallery Space, NY-SPB**Медиа лаборатория CYLAND | CYLAND Media Lab**

при поддержке | with the support from

Министерства культуры РФ | Ministry of Culture RF
OneMarketData Ltd, NY

Damstuhltrager Gallery, NY
Quartier für Digitale Kultur, MuseumsQuartier, Vienna
SHIFZ (Syntharthuralistic Art Association), Vienna
Pop/off Gallery, Москва | Moskow
Andy Warhol Museum, Pittsburg
Галереи ЛЮДА, СПб | LYUDA gallery, SPB
Griaznaya Gallery, СПб | SPB

представляют | presents**второй международный фестиваль кибернетического искусства | second international cyber art festival****КИБЕРФЕСТ | CYBERFEST 2008. 25 – 30.11.2008**

КИБЕРФЕСТ – это первый в России международный фестиваль кибернетического искусства (т.е. искусства, соединяющего живую, биологическую, телесную субстанцию с технической, компьютерной). **КИБЕРФЕСТ** проводится на базе медиалаборатории CYLAND (см. www.cyland.ru), организованной С.-Петербургским филиалом Государственного центра современного искусства и некоммерческой организацией St. Petersburg Arts Project, New York. **КИБЕРФЕСТ** проводится ежегодно в С.-Петербурге. Первый **КИБЕРФЕСТ** проходил в октябре-ноябре 2007 в Петропавловской крепости, Frants Gallery Space и Griaznaya Gallery (кураторы Марина Колдобская, Анна Франц).

CYBERFEST is the first international festival of cyber art in Russia. **CYBERFEST** was established in 2007; it is organized on the basis of CYLAND Media Lab (see www.cyland.ru), a cooperation project of Russian National Center for Contemporary Art (Saint Petersburg, Russia) and the non-commercial organization Saint Petersburg Arts Project (New York, USA). **CYBERFEST** is an annual festival held in Saint Petersburg, Russia. The first edition of **CYBERFEST** was in October/November 2007 in Peter And Paul Fortress, Frants Space Gallery and Griaznaya Gallery, curated by Marina Koldobsckaya and Anna Frants.

25 НОЯБРЯ | NOVEMBER**Молодежный Центр Государственного Эрмитажа | Youth Educational Centre of State Hermitage Museum****12.00 пресс-конференция | press-conference****15.00 открытие фестиваля | festival opening**

инсталляция «Серебряные облака», Энди Уорхол | SILVER CLOUDS, Andy Warhol

аудиоинсталляция «Брагофон-ствол-дистиллятор «liquidator» |

BRAGOFON-STVOL-DISTILLATOR «LIQUIDATOR», mikhael a crest sator ArXeNeKrOHeN

роботизированная инсталляция «Волна», Броз Партингтон | TIDE, Brose Partington

киберинсталляция «Модель биполярной активности», Дмитрий Каварга |

MODEL OF BIPOLAR ACTIVITY, Dmitriy Kawarga

биоинсталляция «Лужайка», Райан Вольф | FIELD OF GRASS, Ryan Wolfe

интернет-проект «Дотронься до меня», идея Анна Франц, куратор Анна Колосова |

Net project TOUCH ME, concept Anna Frants, curator Anna Kolosova

медиахэппенинг «37», Владимир Смирнов-Лило | 37, Vladimir Smirnov-Lilo

киберперформанс «Дрампейнтинг», (разработка медиалаборатория Cyland) |

DRAMPAINING, produced by CYLAND Media Lab

«Кибершлем ГЛЮК», (разработка медиалаборатория Cyland) |

CYBERHELMET TRIP, produced by CYLAND Media Lab

перформанс «Thereminvox Populi», Дмитрий Шубин | THEREMINVOX POPULI, Dmitriy Shubin

галерея ЛЮДА | LYUDA gallery**19.00 открытие | opening**

медиаинсталляция «Газировка», Анна Франц | SODA WATER, Anna Frants

Молодежный Центр Государственного Эрмитажа | Youth Educational Centre of State Hermitage Museum**27 НОЯБРЯ | NOVEMBER****18.00 лекция-перформанс «Игра в войну», группа Class Wargames | THE GAME OF WAR, Class Wargames team****28 НОЯБРЯ | NOVEMBER****17.00 фильм «Лев Термен. Электронная Одиссея» | LEO THEREMIN. AN ELECTRONIC ODYSSEY, director: Steven M. Martin****30 НОЯБРЯ | NOVEMBER****12.00 перформанс «Финальная дистилляция» acrest@prawda | FINAL DISTILLATION, acrest@prawda****26 – 30 НОЯБРЯ | NOVEMBER****Молодежный Центр Государственного Эрмитажа | Youth Educational Centre of State Hermitage Museum**экспозиция открыта ежедневно | exhibition works daily **12.00 – 17.30****галерея ЛЮДА | LYUDA gallery**галерея работает **по договоренности** | visit by call **+7 921 768 22 08****30 НОЯБРЯ | NOVEMBER****Frants Gallery Space КИБЕРВЕЧЕРИНКА, вход по приглашениям! | CYBER PARTY, entrance by invitation!**

проект «Считывающий сознание смешиватель мартини» | MIND READING MARTINI MAKER, Magnum Wurzer & Chris Veigl

«30 парсек до Фив», «Клиника», Злата Понировская | 30 PARSECS TO THEBES, CLINIC, Zlata Ponirovskaya

Молодежный Центр Государственного Эрмитажа | Youth Educational Centre of State Hermitage Museum**Дворцовая пл. Главный штаб, дом 6-8, 4-й этаж | Dvortsovaya pl. General Staff Building, 6-8, 3rd floor. +7 812 710 95 30****галерея ЛЮДА | LYUDA gallery****Моховая ул. 42, второй двор | Mokhovaya str., 42, inner yard. +7 921 768 22 08****Тел. СПб Ф ГЦИ для справок | NCCA SPB phone +7 812 717 79 67**

БРАГОФОН-СТВОЛ-ДИСТИЛЛЯТОР «LIQUIDATOR»
 mikhael a crest sator ArXeNeKrOHeN

Брагофон – это перформанс, музыкальное действие, алхимический опыт и дружеская вечеринка одновременно. Брагофон – гибрид самогонного аппарата и средневекового дистилляционного куба, сложная система бутылей, колб и реторт, перегоняющая загадочные жидкости. Эта химическая установка, превращенная художником, в музыкальный инструмент, исполняет целые симфонии из булькания, шипения, треска и звука падающих капель. mikhael a crest sator ArXeNeKrOHeN преобразует коллекции старого бытового хлама в арт-объекты, а любое пространство превращают все – иначе говоря, показывает живое искусство в действии.

BRAGOFON-STVOL-DISTILLATOR «LIQUIDATOR»
 mikhael a crest sator ArXeNeKrOHeN

BRAGOPHONE is a mix of performance, music improvisation, alchemic experiment and friends' party. BRAGOPHONE is a hybrid of a distiller for home-made vodka and a medieval alchemic distillation cube: a complex system of bottles, retorts and chemical flasks which distills mysterious liquids. This chemical device is transformed by artist into a music instrument which plays extensive symphonies of bubbles, hisses, squeaks and falling drop sounds. mikhael a crest sator ArXeNeKrOHeN transform old garbage into art objects, any space – into a cabaret, showing art live.

КИБЕРШЛЕМ ГЛЮК

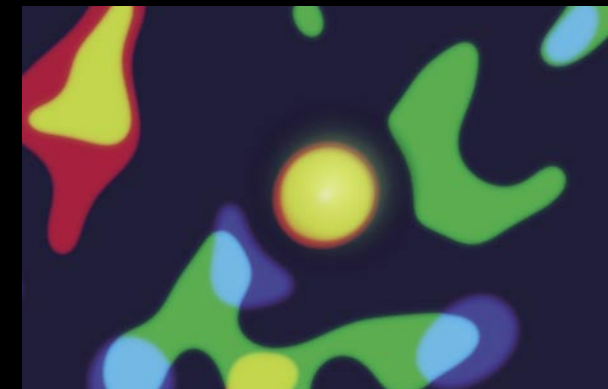
Разработка медиалаборатории Cyland, идея Анна Франц и Марина Колдобская, программирование Олег Родионов, техническое обеспечение Михаил Чернов, дизайн шлема Ольга Ростроста

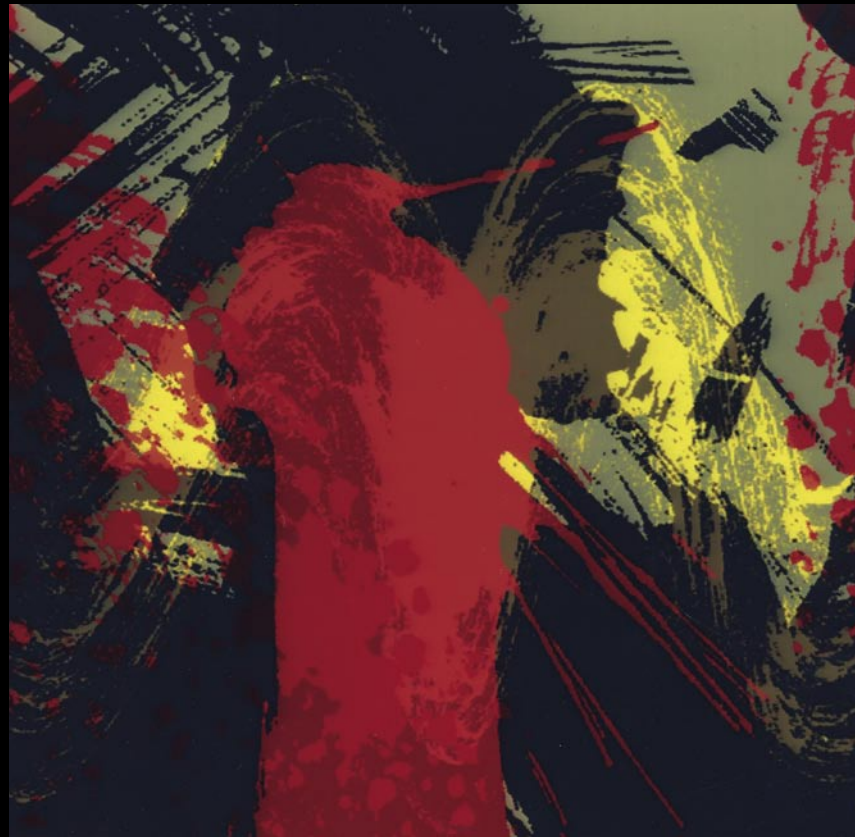
Зритель передвигается по выставочному залу в шлеме с беспроводными видеоочками. В шлем встроены датчики движения. Очки и датчики соединены радиосигналом с компьютером. Датчики улавливают скорость движения зрителя и передают сигналы по беспроводной связи на компьютер, где сигнал трансформируется в психоделический зрительный образ. Чем быстрее двигается зритель (ходит, кружится, танцует), тем интенсивнее психоделический ГЛЮК.

TRIP CYBER HELMET

Produced by CYLAND Media Lab, concept Anna Frants & Marina Koldobskaya, programming Oleg Rodionov, engineer Michael Chernov, design of helmet Olga Rostrosta

The spectators move inside the exhibition room wearing a helmet with wireless video goggles. Movement sensors are built in the helmet. The sensors and goggles are connected with a computer through radio signal. The sensors register the spectator's walking speed and transmit their signals to the computer which transforms the signals into psychedelic visual images. The faster the spectator moves (walks, turns around, dances), the more intense the psychedelic TRIP is.

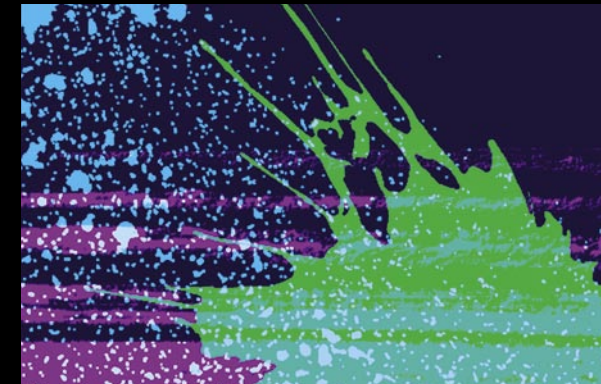

КИБЕРПЕРФОРМАНС DRUMPAINTING

Разработка медиалаборатория Cyland,
идея Анна Франц,
программирование Михаил Чернов,
графика Марина Колдобская.
Барабаны Дмитрий Фролов

В этом интерактивном медиа перформансе музыка трансформируется в живопись, а зритель оказывается непосредственно вовлечен в этот процесс. Компьютер при помощи программы Drumpainting фиксирует окружающие звуки и превращает их в изображения – от абстрактных пятен и линий до фотографий и видеофильмов, загруженных в базу данных. Во время перформанса играет музыкант-барабанщик, и ритмы барабанов преобразуются в элементы абстрактной графики. Соединяясь, накладываясь друг на друга, графические элементы создают картины, которые ежесекундно меняются вместе с музыкой. Интерфейс программы позволяет в любой момент изменять цвет и форму красочных элементов, это может делать любой зритель. Хотя «изображение музыки» постоянно меняется, в любой момент можно распечатать и унести с собой понравившийся рисунок.

DRUMPAINTING CYBER PERFORMANCE

Produced by CYLAND Media Lab, concept Anna Frants, programming Michael Chernov,
brush-stroke artist Marina Koldobskaya. Drummer Dmitry Frolov

In this interesting interactive media performance music is transformed into painting, and the audience is immediately involved in this process. Computer running the DRUMPAINTING program can «hear» surrounding sounds and transform them into visual images: from abstract spots and lines to photographs and video films downloaded in its database. During the performance, a drummer is playing and the computer transforms the drum rhythmic patterns into elements of abstract graphics. Merged and overlaid, the graphic elements produce pictures that change every moment with the music. The program interface allows to change the shape and color of the graphic elements from which the image is comprised; they can be changed by anyone from the audience. While «the image of music» alters permanently alongside with the music, it can be «stopped» in any moment, printed and taken away.

СЕРЕБРЯНЫЕ ОБЛАКА

Энди Уорхол

Культовая инсталляция отца поп-арта и одного из самых известных художников XX века Энди Уорхола «Серебряные облака» – одновременно и одно из первых (1966) высоко-технологичных произведений искусства. Облака – баллоны, наполненные смесью воздуха и гелия, плавают в потоках воздуха, вибрируют от прикосновений посетителей, отражают все вокруг себя, создавая «неземную», радостную атмосферу, бросая вызов привычным ожиданиям. «Серебряные облака» стали эмблемой поп-артистских вечеринок.

SILVER CLOUDS

Andy Warhol

This cult installation by Andy Warhol, «the Pope of Pop» and one of the most eminent artists of 20th century, is also one of the first (1966) hi-technology art works. The «clouds» – silvery balloons filled with a mix of air and helium – float in the air flows, vibrate when touched, reflect all around creating an «unearthly», joyful atmosphere. SILVER CLOUDS were the emblem of pop art parties.

ПРИЛИВ

Броз Партингтон

Механический «прилив» – одна из самых известных и впечатляющих инсталляций Броза Партингтона (ею открывалась арт-ярмарка SCOPE-2007 в Нью-Йорке). «Волны», сделанные из самого «мусорного» материала – черных пластиковых мешков – «оживают» от человеческих шагов, то надуваясь, то «отползая» назад. Городской житель неожиданно оказывается у шокирующей роботизированной «полосы прибой».

TIDE

Brose Partington

The artificial TIDE is one of Brose Partington's best known and most impressive installations: it opened SCOPE 2007 art fair in New York. «Waves» made of the cheapest «garbage» material, black plastic bags, are «brought alive» by people's steps, rising and swaying back. In the midst of a big city, audience suddenly finds themselves walking through a robotized tide.

ИГРА В ВОЙНУ

Группа Class Wargames, участники: доктор Ричард Барбрук (University of Westminster), (Waterman's Art Gallery), Lucy Blake (Software Developer), Марк Копплстоун, (Cobblestone Castings), Rod Dickinson (Artist), Fabian Tompsett (Class War 1985), Alex Veness (University of the Arts).

В сотрудничестве со Штефаном Лутшингером. Support: tagr.tv digital art media hub

Игра-стратегия, созданная группой Class Wargames по плану, найденному в архивах крупнейшего французского философа, героя «жаркого мая» 1968г. в Париже, лидера движения ситуационистов Ги Дебора, напоминает гибрид шахмат и компьютерных стратегических игр, в которых игроки развивают собственное государство и одновременно воюют с соседними. Однако, в данной игре игроки управляют вполне современными реалиями: заводами, офисами, полицией. Игра становится метафорой современного мира и предлагает на практике понять, как он устроен. Как и сам современный мир, игра глобальна: каждый ход моментально поступает в компьютер, а через него транслируется игрокам в любой точке земного шара. На Киберфесте предполагается партия между зрителями из Петербурга и игроками из Лондона и из Музейного Квартала в Вене.

THE GAME OF WAR

Class Wargames team, namely:

Dr. Richard Barbrook (University of Westminster),

Ilze Black (Waterman's Art Gallery),

Lucy Blake (Software Developer),

Mark Copplestone (Copplestone Castings),

Rod Dickinson (Artist),

Fabian Tompsett (Class War 1985),

Alex Veness (University of the Arts).

In cooperation with Stefan Lutschinger

(Quartier für Digitale Kultur, Museumsquartier, Vienna).

Support: tagr.tv digital art media hub

This strategy game made by Class Wargames following the blueprints by the eminent French philosopher, leader of Situationists Guy Debord, resembles a hybrid of chess and computer strategy games with players developing their own kingdoms while conquering neighboring ones. In The Game Of War, player are to deal with quite modern things: factories, offices, industry, police etc. This game is a metaphor of modern society, offering the players and spectators to understand how it functions. Like modern world itself, the game is global: every move is immediately broadcasted via computer network in any corner of the Earth. At CYBERFEST 2008, the game will be played by players from Saint Petersburg, London, and MuseumsQuartier Vien.

37
Владимир Смирнов-Лило

«На цифре 37 с меня в момент слетает хмель». Интерактивная инсталляция Владимира Смирнова-Лило посвящена взаимоотношению художника с миром. Зритель стоит у барьера, вооруженный пневматическим ружьем. Перед зрителем, за барьером – видеоэкран, с которого на зрителя смотрит сам художник. Зрителю предлагается выстрелить в изображение на экране. Перед ним проблема выбора: он стреляет или отказывается. Он попадает – или нет. Художник на экране реагирует на попадание пули. Как? – это проблема его выбора. Но искусство гуманнее жизни, *show must go on*, художник жив и перформанс продолжается.

37
Vadimir Smirnov-Lilo

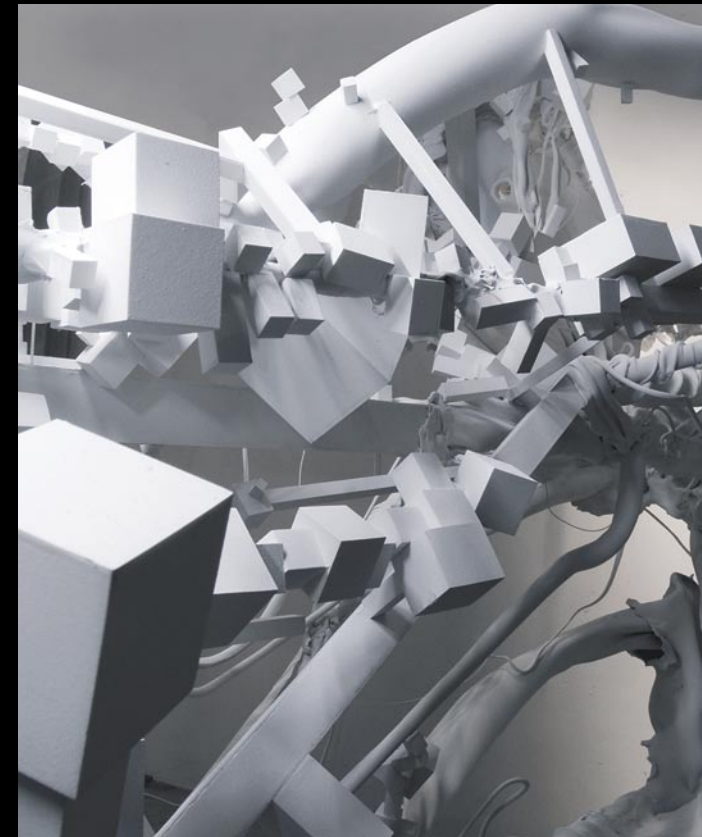
Vladimir Smirnov-Lilo's simple but impressive installation is about artist's relations with the world. Viewer stands at a barrier, armed with a pneumatic gun. Behind the barrier, in front of the viewer, is a video screen on which projected is the image of the artist himself. Viewer is suggested to shoot in the artist's face. He is challenged with a choice: shoot or refuse, hit or miss. The artist's image on the screen will react to the bullet. How? – that's his choice. However, art is more humane than life, the artist survives and the show goes on.

МОДЕЛЬ БИПОЛЯРНОЙ АКТИВНОСТИ
Дмитрий Каварга, аудио Георгий Белоглазов,
биообратная связь Тимур Шукин

Вступая в контакт с объектом, человек получает возможность наблюдать в реальном времени за тем, как меняется активность его правой и левой стороны, как меняется доминирование, как колеблется сила взаимодействия – в зависимости от его мыслей, настроения, воспоминаний и размышлений. Если человек захочет, то объект проведет его к состоянию уравновешенности, гармонии, баланса правого и левого. Если не захочет – то, по меньшей мере, познакомит с объективной картиной функционирования его сознания.

MODEL OF BIPOLAR ACTIVITY
Dmitriy Kawarga, audio George Beloglazov,
biofeedback Timour Shchoukine

Interaction with an object of the Model of Bipolar Activity stimulates brings the feeling of equilibrium and harmony to the viewer, penetrates into hidden places of the consciousness by touching the metal plates that that transfer impulses. Models of bipolar activity demonstrate, in real time, changes in the activity of the left and right cerebral hemispheres, the way the domination shifts, how the force of interaction fluctuates depending on thoughts, moods, recollection and reflections...

ИНТЕРНЕТ-ВИДЕОПРОЕКТ TOUCH ME
Идея Анна Франц, куратор Анна Колосова

Этот интерактивный видеопроект – своего рода арт-игра, в которой участвуют видео- и аудиохудожники. Они как бы обмениваются информацией. Первые представляют свои видеоработы без звука, вторые предлагают для них саундтрек, написанный по другому поводу. Таким образом, как в геномике, комбинируются части независимых друг от друга произведений, и в «Touch Me» происходит синтез, в результате которого рождается новое произведение, не похожее ни на одно из исходных.

NET VIDEO PROJECT TOUCH ME
Idea Anna Frants, curator Anna Kolosova

TOUCH ME is a kind of an interactive art game played by video and sound artists. They exchange information. Video artists provide their mute works and sound artists suggest sound tracks written previously in no connection with the videos. Thus, like in a genome, parts of independent works are combined, giving birth to a new art piece which resembles none of the two initial works.

Видеохудожники | video by: Анна Франц | Anna Frants, Анна Колосова | Anna Kolosova, Александра Лерман | Alexandra Lerman, Владимир Быстров | Vladimir Bistrov, Маша Ша | Maria Sha, Дмитрий Булныгин | Dmitry Bulnigin, Кирилл Шувалов | Kirill Shuvalov, Дмитрий Шубин | Dmitry Shubin, Наталья Лях | Natalia Lyakh, Алина Блюмис | Alina Blumis, Eugene Rodrigues, Дария Марчики | Daria Marchiki, Andrey Rezhets, Nadine Donath, Ира Трелеу | Ira Treleu, Владимир Смирнов-Лило | Vladimir Smirnov-Lilo. **Музыканты | sound by:** Cygni Vox, Beaver, Giuseppe Gavazza, Константин Елфимов | Konstantin Elfimov, Гоша Солнцев | Gosha Solnzev

ЛЕВ ТЕРМЕН. ЭЛЕКТРОННАЯ ОДИССЕЯ

В фильме сняты: Лев Термен, Клара Рокмор. Режиссер: Steven M. Martin. Русские субтитры: Константин Елфимов

THEREMINVOX POPULI
Дмитрий Шубин

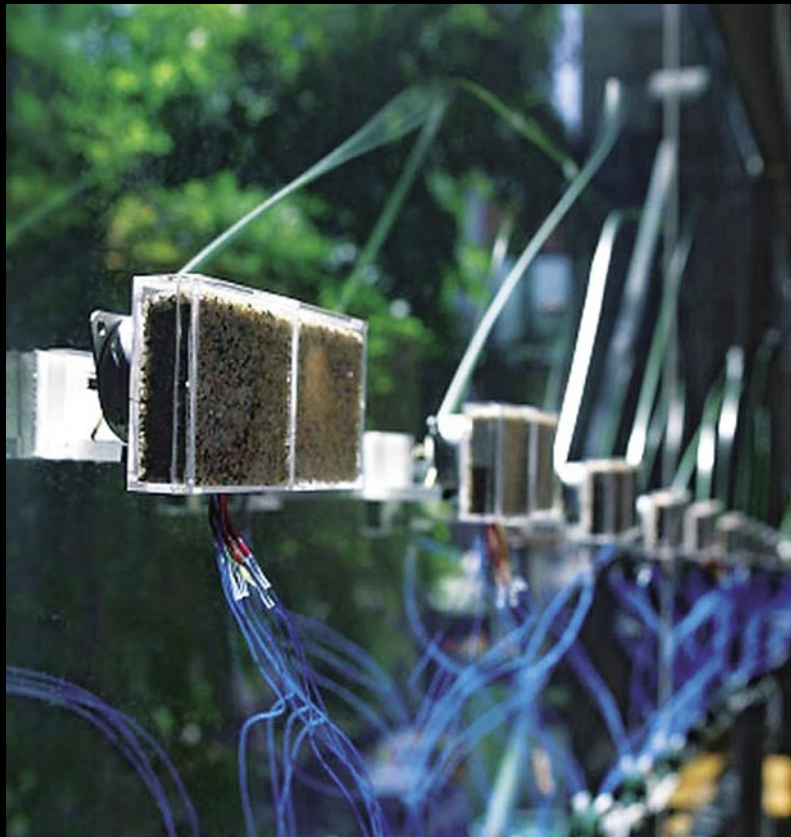
Перформанс Thereminvox Populi построен на взаимодействии манипуляций, характерных для игры на терменвоксе, с фото и видео последовательностями. Название обыгрывает известное латинское выражение «Vox Populi» – «глас народа». Терменвокс по своей конструкции является аппаратом, основанным на принципе преобразования пластической составляющей в семантически значимые акустические конструкции. Таким образом, визуальный ряд в данном случае является алгоритмом трансформации информационного потока и его апроприирования в других социальных парадигмах. Продуктивная дестабилизация субъектно-объектных отношений акустического и визуального приводит к абсурдизации устойчивых систем смыслопроизводства.

LEO THEREMIN. AN ELECTRONIC ODYSSEY

Starring: Leon Theremin, Clara Rockmore, Director: Steven M. Martin. Russian subtitles: Konstantin Elfimov

THEREMINVOX POPULI
Dmitry Shubin

Thereminvox Populi is a performance based on interaction of manipulations performed in playin Thereminvox with photo and video sequences. The title plays with the well-known Latin idiom «Vox Populi» – «people’s voice». Thereminvox is essentially a device based on the principle of transformation of movement into semantically significant acoustic constructions. Thus, visual image is, in this case, an algorithm of transformation of the flow of information and its appropriation in other social paradigms. A productive destabilization of subject-object relations of acoustic and visual images brings stable schemes of production of meaning to absurd.

ЛУЖАЙКА

Райан Вольф

«Лужайка» Райана Вольфа не расстилается под ногами, а растет на стенах. Это десятки компьютеризированных стеклянных боксов, наполненных землей, из которой растет трава. Все боксы объединены в общую сеть, управляемую электроникой, которая заставляет травинки синхронно двигаться в едином ритме, словно сгибаясь под дуновением невидимого и неощутимого ветерка. Все элементы «Лужайки» вместе создают единую динамическую медиаскульптуру, наглядно представляющую потоки информации как новую, созданную человеком природу.

FIELD OF GRASS

Ryan Wolfe

Ryan Wolfe's FIELD OF GRASS is not under your feet: it grows on the walls. Tens of computerized glass boxes are filled with ground from which grass grows. All boxes are united in a network controlled by electronics which force the blades of grass to move in a single rhythm, as if an invisible and imperceptible wind bent them. All elements of FIELD OF GRASS make one dynamic media sculpture representing information flows as a new nature made by humans.

ГАЗИРОВКА

Анна Франц, программирование
и техническое обеспечение Михаил Чернов

Компьютерные технологии дают новую жизнь старым вещам. При помощи специального устройства допотопный автомат для газированной воды превращается в стильный мультимедиа прибор, своего рода машину времени. Опуская в настоящий советский автомат 60х годов настоящие советские 3 копейки, зритель включает специальное устройство и получает не стакан газированной воды с сиропом, а ностальгическое видео о том, что время – понятие относительное.

SODA WATER

Anna Frants,
programmer and
engineer Michael
Chernov

Computer technologies give new life to old things This old soda water machine comes from Russian past: the Soviet era, when such machines were common in the streets in USSR. A special device installed inside the metal box turns that old soda water machine into a time machine. Putting a real Soviet 3-kopeck coin in the slot, you turn the device on and get a nostalgic video piece instead of a glass of soda.

СЧИТЫВАЮЩИЙ СОЗНАНИЕ СМЕШИВАТЕЛЬ МАРТИНИ

Проект SHIFZ – ассоциация искусственно синтезированных искусств, Вена, Австрия. Артисты: Магнус Вюрцер и Крис Фаге

Проблема соотношения Джина и Вермута в совершенном мартини также стара, как и сам классический коктейль. Используя считывающий Сознание Смешиватель Мартини (Mindreading MartiniMaker), вопрос решается сам собой: позвольте машине составить оптимальную смесь, основываясь на состоянии вашего мозга! С помощью современной открытой нейрофидбэк технологии Считывающий Сознание Смешиватель Мартини получает электроэнцефалограмму вашего мозга и составляет коктейль, учитывая ваши предпочтения и текущее состояние Альфа волн. Чем больше Альфа волн считывает машина, тем суше смешивается мартини.

MIND READING MARTINI MAKER SHIFZ – Syntharthuralistic Art Association, Vienna. Artists: Magnus Wurzer & Chris Veigl

Magnus Wurzer, a founder of the Austrian Roboexotica, was setting up Chris Veigl's Mind Reading Martini Maker. This looked a little bit more like a science experiment than a robot, but Wurzer explained that the key to this robot is software that is «customized for martini mixage». He explained that the robot measures how many alpha waves on average are being detected by an electroencephalogram (EEG), and that the more alpha waves it finds, the drier the martini it makes. Back in Vienna, Wurzer said, Roboexotica has grown to include dozens of cocktail robots, as well as others that people bring just because they're cool. For example, he said, someone had recently brought a robot that was capable of flipping a cigarette into peoples' mouths.

КЛИНИКА

Злата Пониrowsкая

Злата Пониrowsкая оживляет неживую природу. Ее произведения – роботы-животные. Художница вживляет электронные механизмы в разнообразные игрушки, и ее творения начинают жить своей жизнью – ползать, пищать, прыгать, петь, взаимодействуя друг с другом и со зрителями. Из своих полумеханических, полупрограммированных гибридов-големов художница создает не то зоопарк, не то армию, размышляя о границе живого и неживого, о дистанции между человеком и машиной, о том, что может произойти, если механизмы выйдут из-под контроля.

CLINIC

Zlata Ponirovskaya

Zlata Ponirovskaya brings «dead nature» to life. Her works are robot animals. The artist installs simple electronic mechanisms inside various toys, encouraging them to start living their own lives: crawling, shrieking, singing, interacting with each other and the audience. Making a kind of a zoo, or maybe an army, of her semi-mechanic and semi-electronic hybrids or Golems, the artist poses serious questions concerning the border between the living and the artificial, the distance between humans and machines, and what can happen if mechanisms come out of control.

Кураторы фестиваля | Festival curators:

София Кудрявцева, Гос. Эрмитаж | Sophia Kudriavceva, State Hermitage Museum
Анна Франц | Anna Frants, Frants Gallery Space, SPB-NY
Марина Колдобская, ГЦСИ СПб | Marina Koldobskaya, NCCA SPB

Координаторы | Coordinators:

Екатерина Паникаровская, Гос. Эрмитаж | Ekaterina Panikarovskaya, State Hermitage Museum
Анна Христич, Гос. Эрмитаж | Anna Khristich, State Hermitage Museum
Варвара Егорова | Varvara Egorova, Frants Gallery Space, SPB

Техническое обеспечение | Technicians:

Владимир Смирнов-Лило, ГЦСИ СПб | Vladimir Smirnov-Lilo, NCCA SPB
Михаил Чернов | Mikhail Chernov, CYLAND Media Lab
Олег Родионов | Oleg Rodionov, CYLAND Media Lab

PR-менеджер | PR manager:

Алена Гриднева, ГЦСИ СПб | Alena Gridneva, NCCA SPB

Редактор сайта | Editor of site www.cyland.ru:

Сергей Тетерин | Sergey Teterin, CYLAND Media Lab

Специальные благодарности | Special thanks:

Леонид Франц | Leonid Frants, ONEMARKETDATA Ltd, NY
Штефан Лутшингер | Stefan Lutschinger, Quartier für Digitale Kultur, Vienna
Valie Göschl | Вали Гёшль, GRIAZNAYA GALLERY, SPB

Перевод | Translation

Константин Елфимов | Konstantin Elfimov
Анна Матвеева | Anna Matveeva

Дизайн каталога | Design of catalogue:

Светлана Солнцева | Svetlana Solntseva

Санкт-Петербург | Saint-Petersburg 2008

National Center for Contemporary Art is a governmental cultural organization with a network structure. NCCA has branch offices in major Russian cities. The main mission of NCCA is development and promotion of contemporary Russian visual arts.

111/3 Nevsky pr., Saint Petersburg, 193036 Russia. +7 812 4319905, +7 812 7177967

Director of St.Petersburg branch of NCCA: Marina Koldobskaya. marina.koldobskaya@ncca-spb.ru, www.ncca-spb.ru

St.Petersburg Arts Project, NY is a non-profit organization established in New York by a well-known curator and media artist Anna Frants for promotion of art from Saint Petersburg at the international art scene.

81 Wooster Srt. 4th floor, New York, NY 10012, USA. +1 212 3430104. anna@artpropaganda.com, www.artpropaganda.com

CYLAND media lab is a non-profit project based in NCCA's art residency in Kronstadt. CYLAND is a multimedia laboratory for production of hi-technology art and, at the same time, an international residency for art professionals from around the world.

2B Yakornaya pl., Kronstadt, St.Petersburg, 197760 Russia. +7 812 3316228.

Residency host: Anna Kolossova. kolossova@ncca-spb.ru, www.cyland.ru

Youth Educational Centre of State Hermitage Museum is a new museum space where unique educational and cultural programs for students of Saint Petersburg, other cities of Russia and foreign countries are elaborated. The center was launched on the border of two millennia, in 1999 when the Hermitage began development of the building of General Staff, which became part of the Hermitage complex. Finally students have got their niche at the Hermitage. Lectures, seminars and training programs are combined with parties and friendly meetings here.

Frants Gallery Space was founded in New York City in 1998 for the purpose of representing artists from Leningrad / St.Petersburg who worked in the city from the postwar years until present. Since 2007, Frants Gallery Space has been functioning in two locations – a branch in St. Petersburg, located in the city's historical center on Rubinshtein Street, was opened. In 10 years of existence, the gallery essentially presented the evolution of the art of Leningrad / St. Petersburg in all its complexity and fancifulness – from secretiveness and isolation of the underground to the full integration of St. Petersburg artists into the international art community.

Государственный центр современного искусства – федеральное учреждение культуры, сетевая организация, имеющая филиалы во многих крупных городах России. Основная задача – развитие и пропаганда современного искусства России.

Россия, 193036, С.Петербург, Невский пр., 111/3. +7 812 431 99 05, +7 812 717 79 67
 Директор СПб Ф ГЦСИ Марина Колдобская. marina.koldobskaya@ncca-spb.ru, www.ncca-spb.ru

St. Petersburg Arts Project, NY – некоммерческая организация, основанная в Нью-Йорке известным куратором и медиа-художником Анной Франц для продвижения петербургского искусства на международной арт-сцене.

81 Wooster Str. 4th floor, New York, NY 10012, USA. +212 343 01 04. anna@artpropaganda.com, www.artpropaganda.com

Медиа лаборатория CYLAND – некоммерческий проект, базирующийся в Художественной резиденции ГЦСИ в Кронштадте. CYLAND – мультимедийная лаборатория для производства высокотехнологичного искусства, и в то же время международная резиденция для арт-профессионалов со всего мира.

Россия, 197760, С.-Петербург, Кронштадт, Якорная пл., 2Б. +7 812 331 62 28
 Руководитель резиденции Анна Колосова. kolosova@ncca-spb.ru, www.cyland.ru

Молодежный Центр Государственного Эрмитаж – новое музейное пространство, где создаются уникальные образовательные и культурные программы для студентов Санкт-Петербурга, других городов России, стран зарубежья. Он родился на рубеже двух тысячелетий, в 1999 году, когда началось освоение здания Главного штаба, ставшего частью эрмитажного комплекса. Наконец студенческая молодежь обрела свою «нишу» в Эрмитаже. Занятия, лекции, семинары и обучающие программы сочетаются с праздниками, встречами и дружеским общением.

Frants Gallery Space – создана в Нью-Йорке в 1998 году с целью представления ленинградских / петербургских художников с послевоенных лет и до настоящего времени. С 2007 года Frants Gallery Space функционирует на двух площадках – открылся филиал в Санкт-Петербурге, в историческом центре города – на улице Рубинштейна. За первые десять лет работы наша галерея фактически представила эволюцию искусства Ленинграда / Петербурга в ее сложности и причудливости: от замкнутости и изолированности андеграунда до полной интеграции петербургских художников в международный художественный мир.

National Center for Contemporary Art is a governmental cultural organization with a network structure. NCCA has branch offices in major Russian cities. The main mission of NCCA is development and promotion of contemporary Russian visual arts.

111/3 Nevsky pr., Saint Petersburg, 193036 Russia. +7 812 4319905, +7 812 7177967
 Director of St.Petersburg branch of NCCA: Marina Koldobskaya. marina.koldobskaya@ncca-spb.ru, www.ncca-spb.ru

St.Petersburg Arts Project, NY is a non-profit organization established in New York by a well-known curator and media artist Anna Frants for promotion of art from Saint Petersburg at the international art scene.

81 Wooster Str. 4th floor, New York, NY 10012, USA. +1 212 3430104. anna@artpropaganda.com, www.artpropaganda.com

CYLAND media lab is a non-profit project based in NCCA's art residency in Kronstadt. CYLAND is a multimedia laboratory for production of hi-technology art and, at the same time, an international residency for art professionals from around the world.

2B Yakornaya pl., Kronstadt, St.Petersburg, 197760 Russia. +7 812 3316228.
 Residency host: Anna Kolosova. kolosova@ncca-spb.ru, www.cyland.ru

Youth Educational Centre of State Hermitage Museum is a new museum space where unique educational and cultural programs for students of Saint Petersburg, other cities of Russia and foreign countries are elaborated. The center was launched on the border of two millennia, in 1999 when the Hermitage began development of the building of General Staff, which became part of the Hermitage complex. Finally students have got their niche at the Hermitage. Lectures, seminars and training programs are combined with parties and friendly meetings here.

Frants Gallery Space was founded in New York City in 1998 for the purpose of representing artists from Leningrad / St.Petersburg who worked in the city from the postwar years until present. Since 2007, Frants Gallery Space has been functioning in two locations – a branch in St. Petersburg, located in the city's historical center on Rubinshtein Street, was opened. In 10 years of existence, the gallery essentially presented the evolution of the art of Leningrad / St. Petersburg in all its complexity and fancifulness – from secretiveness and isolation of the underground to the full integration of St. Petersburg artists into the international art community.