

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИМПОЗИУМ

[ЗА И ПРОТИВ]

МЕДИАКУЛЬТУРЫ | OF MEDIACULTURE

[PRO&CONTRA]

INTERNATIONAL SYMPOSIUM

procontra.mediaartlab.ru

КРАСНОЯРСК 14-16 / 11 / 2011

ОРГАНИЗАТОР / ORGANIZER

Центр культуры и искусства «МедиаАртЛаб»
MediaArtLab Centre for Art and Culture

PRO&CONTRA
МЕДИАКУЛЬТУРЫ

PRO&CONTRA
OF MEDIA CULTURE

М.: 2011

Одним из специальных проектов Московской биеннале современного искусства станет Симпозиум «PRO&CONTRA Медиакультуры», организованный Центром культуры и искусства «МедиаАртЛаб». Симпозиум проводится второй раз и представляет собой особое пространство, открытое для дискуссий, выступлений, свободного общения художников, кураторов, журналистов, студентов и всех, кто хочет узнать больше о самых авангардных и высокотехнологичных направлениях в современном творчестве. «PRO&CONTRA Медиакультуры» включает в себя выступления теоретиков и практиков медиаискусства, специальную премию в области медиаарта OpenCall, выставочный проект и воркшопы для начинающих художников, круглые столы, показы программ зарубежных медиафестивалей и ночные выступления саунд-художников.

One of the special projects of the 4th Moscow Biennale of Contemporary art, PRO&CONTRA OF MEDIA CULTURE Symposium is organized by MediaArtLab Centre for Art and Culture. This year it's held for the second time and represents special space open for discussions, talks, free interaction of artists, curators, journalists, students and all interested in the most avant-garde and hi-tech contemporary creativity. PRO&CONTRA OF MEDIA CULTURE includes talks by theoreticians and practitioners of media art, PRO&CONTRA OpenCall prize for media art projects, exhibition project, workshops for artists, panels, screenings of worldwide media art festivals and performances of sound artists.

Директор Симпозиума «PRO&CONTRA Медиакультуры» – Ольга Шишко / Director of the Symposium "PRO&CONTRA of Media culture" – Olga Shishko
Редактор – Алина Игнатова / Editor – Alina Ignatova
Дизайн, верстка – Ольга Селиванова / Design, layout – Olga Selivanova
Переводчики – Кирилл Меламуд, Александра Литвина, Дильшат Харман, под общей редакцией Александры Литвиной / Translators – Kirill Melamud, Alexandra Litvina, Dilshat Harman, Ed. by Alexandra Litvina

Центр культуры и искусств «МедиаАртЛаб» и Симпозиум «Pro&Contra медиакультуры» выражает искреннюю благодарность Ирине Прохоровой, Оксане Дайнеко и Наталье Кочорашвили.

MediaArtLab Centre for Art and Culture and the PRO&CONTRA of Media Culture Symposium wishes to express their heartfelt gratitude to Irina Prokhorova, Oksana Daineko and Natalia Kochorashvili.

© Центр культуры и искусства «МедиаАртЛаб», 2011

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ / VENUE

Красноярск, пр-т Мира 88, Дом Кино
Krasnoyarsk, Mira prospect 88, Cinema House

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР / GENERAL PARTNER

ПАРТНЕРЫ / PARTNERS

Kingdom of the Netherlands

GOETHE-INSTITUT
MOSKAU

австрийский культурный форум

ПОД ПАТРОНАТОМ / UNDER THE PATRONAGE OF THE

Министерства культуры Российской Федерации / Ministry of Culture
of Russian Federation

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ / SUPPORT

интернет-газета
newslab.ru

Симпозиум Pro&Contra медиакультуры посвящен памяти Алексея Исаева, основателя Pro&Contra-2000, художника, теоретика, создателя Центра культуры и искусства «МедиаАртЛаб»

«Новые технологии несут в себе позитивный аспект того, что мы называем прогрессом. В это понятие входят политические, экономические, социальные и культурные факторы. С другой стороны, мы можем наблюдать, как развитие новых технологий провоцирует аксеологическую активность, ситуацию переоценки ценностей. В этом случае технология становится репрессивной по отношению к традиционным системам – это касается культуры, искусства, социума, экономики и политики. Таким образом, проблема нуждается в двойственной оценке и ассимиляции обоих мнений – за и против».

Алексей Исаев

The PRO&CONTRA of Media Culture symposium is dedicated to the memory of Alexey Isaev, creator of the PRO&CONTRA 2000, artist, theoretician, founder of the MediaArtLab Centre for Art and Culture.

"New technologies represent a positive aspect of what we call progress. This concept embraces political, economical and cultural factors. On the other hand we can see that development of new technologies provokes axiological activity, a situation of re-evaluating our values. In this case technology becomes repressive towards traditional systems – this applies to culture, art, society, economics and politics. Thus the subject needs a dual view and assimilation of both opinions – pro and contra".

Alexey Isaev

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

ОЛЬГА ШИШКО

*Директор Симпозиума «Pro&Contra медиакультуры»
Директор Центра культуры и искусства «МедиаАртЛаб», Россия*

OLGA SHISHKO

*Director of Pro&Contra of Media culture Symposium,
Director of MediaArtLab Centre for Art and Culture, Russia*

Нашей главной задачей является постепенное реформирование существующей системы

Двенадцать лет прошло с тех пор, как Международный симпозиум «Pro&Contra 2000» впервые в России организовал дискуссию по проблемам развивающейся медиакультуры и стал значимым событием не только российской, но и международной культурной жизни. Сегодня на площадке Центра дизайна ARTPLAY мы возобновляем это начинание и представляем «PRO&CONTRA медиакультуры» – специальный проект 4-ой Московской Биеннале Современного Искусства, организованный «МедиаАртЛаб» при поддержке Фонда Михаила Прохорова.

Отсутствие поддержки альтернативных независимых инициатив в сфере медиакультуры и искусства в России, скудные возможности приобретать необходимые информацию, навыки и опыт, тормозят качественное развитие культуры и искусства. В частности, это объясняет сегодняшнюю неконкурентоспособность отечественного медиаарта на международной арт-сцене, где это направление постепенно становится доминирующим.

Нашей главной задачей является постепенное реформирование существующей системы. В первую очередь – через альтернативное образование, презентацию новейших западных и российских проектов и идей. Цель «Pro&Contra» – обнаружить

Our main goal is a step by step reform of the existing system

It's been twelve years since the International Symposium PRO&CONTRA 2000 has for the first time in Russia initiated a discussion of the evolving media culture and became an important event of both Russian and international cultural life. Today we renew this project at the venue of the ARTPLAY Design Centre. We present PRO&CONTRA of Media Culture – a special project of the 4 Moscow Biennale of Contemporary Art, organized by MediaArtLab with support from Mikhail Prokhorov Foundation.

Through a lack of support for alternative independent initiatives in the sphere of media culture and art in Russia, with meagre possibilities to acquire the much needed information, skills and experience the qualitative development of culture and art is stunted. For instance, this explains the present uncompetitiveness of Russian media art at the international art scene where this trend is gradually becoming dominant.

Our main goal is a step by step reform of the existing system. Primarily this is to be achieved through alternative education, presentation of newest western and Russian projects and ideas. PRO&CONTRA's object is to discover connections between art, science, politics, economics, technologies, design and architecture and to present the most interesting works at the border of contemporary art and design, sci-art and science, digital art and

OPENING WORD

связи между искусством, наукой, политикой, экономикой, технологиями, дизайном, архитектурой, представить наиболее интересные работы на стыке современного искусства и социальных практик, sci-art и науки, дигитального искусства и дизайна, перформанса и программирования, анимации и медиаархитектуры,

Участники симпозиума и зрители также смогут познакомиться со специальными проектами наших партнеров – Посольства Королевства Нидерландов в России, Немецкого культурного центра им. Гете, Австрийского Культурного Форума – и с работами, которые были присланы на «Pro&Contra Open Call» и отобраны нашим экспертным сообществом.

Симпозиум ставит перед собой практические задачи – продемонстрировать развитие медиакультуры в России, странах СНГ, а также за рубежом, организовать дискуссии на актуальные темы, объяснить какую роль медиа играет в современном обществе, подтолкнуть российских авторов к созданию новых инновационных проектов.

Каждый день мы выбираем ракурс дня и акцентируем наше внимание на следующих темах: тактические медиа, экранное и интерактивное искусство, гибридные медиа, саунд-арт, проблемы преподавания медиа-арта и его институционализации, а также актуальная для России тема – реализация медийных художественных проектов.

design, performance and software engineering, animation and media architecture.

The symposium's participants and audience will also see special projects presented by our partners: the Royal Netherlands Embassy in Russia, the German Goethe Institut, the Austrian Cultural Forum as well as also works sent in for the Pro&Contra Open Call and chosen by our board of experts.

The symposium sets itself practical goals – to demonstrate the development of Russian and CIS as well as foreign media culture, to organize discussions of relevant topics, to explain the role of media in contemporary society and to stimulate Russian authors to create new innovative projects.

Each day we select a day's perspective and concentrate our attention on the following subjects: tactical media, screen art and interactive art, hybrid media, sound art, teaching media art and its institutionalization and also a theme highly relevant for Russia – realization of media art projects.

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

НАТАЛЬЯ КОЧОРАШВИЛИ

Директор Дома Кино, Красноярск, Россия

NATALIA KOCHORASHVILI

Director of Cinema House, Krasnoyarsk, Russia

С момента открытия Дома кино в новом качестве осенью 2007 года в сферу интересов кинотеатра вошло не только другое кино, но и экспериментальные проекты в области экранных искусств. Продвигая авторское, документальное, фестивальное кино, мы не могли остаться в стороне от актуальных тенденций, развивающихся параллельно киноискусству и проявляющихся посредством современных технологий. Открыв в 2009 году при поддержке Фонда Михаила Прохорова медиагалерею, наш кинотеатр получил возможность представить зрителям видеоарт, компьютерную анимацию, экспериментальную фотографию, саунд арт.

Искусство новых технологий активно развивается в современном мире, но, к сожалению, мало представлено в Красноярске. Принимая Международный симпозиум Про&Контра мы надеемся расширить рамки сложившейся ситуации и привлечь внимание молодых художников и творческой молодежи города и края к медиа искусству. Получив уникальную возможность общения с ведущими специалистами в области современных медиа, заинтересованная аудитория нашего города будет включаться в мировой культурный контекст, постепенно преодолевая свою оторванность от актуальных процессов в современном искусстве. Уверены, что подобный опыт будет ценным прежде всего для молодежной аудитории, причем не только в плане расширения собственных представлений о медиаискусстве, но и, что особенно важно, в направлении профессионального самоопределения.

Since the opening of the House of Cinema in its new role in Autumn of 2007 both alternative cinema and also experimental projects in the field of screen arts have come into its range of interests. Promoting auteur's cinema, documentary and festival films we couldn't stand apart from the relevant trends which are developing side-by-side with cinematic art and manifest themselves through contemporary technologies. With the opening of our Media Gallery in 2009 which was made possible by generous support from Mikhail Prokhorov's Foundation, the House of Cinema acquired an opportunity to present video art, graphic animation, experimental photography and sound art to its viewers.

Today, the art of new technologies is actively developing worldwide but unfortunately it is scarcely represented in Krasnoyarsk. By playing host to the International PRO&CONTRA Symposium we hope to expand the borders of this situation and attract the attention of both young artists' and creative young people from our city and region to media art. Through this unique opportunity of communicating with leading experts in contemporary media the interested audience of our city will be included into the world cultural context, overcoming gradually its isolation from relevant processes in contemporary art. We are positive that such an experience will be valuable primarily to the young audience, both to broaden their ideas of what media art is, and especially important, to influence their choice of profession and professional identity.

OPENING WORD

ИРИНА ПРОХОРОВА

Соучредитель Фонда Михаила Прохорова, председатель Экспертного Совета, Россия

IRINA PROKHOROVA

Mikhail Prokhorov Foundation, Cofounder, Chairman of the board of experts, Russia

Уникальная образовательная площадка

В течение многих лет Фонд Михаила Прохорова поддерживает культурные и образовательные проекты, направленные на повышение интеллектуального уровня и творческого потенциала российского общества. Международный симпозиум Pro&Contra медиакультуры, на наш взгляд, является уникальной образовательной площадкой, где в течение нескольких дней будут работать профессионалы медиакультуры, теоретики современного искусства, художники, активисты и общественные деятели со всего мира.

Программа симпозиума, предельно насыщенная событиями, показами, презентациями художественных проектов, фестивалей и образовательных институций, позволит специалистам обсудить наиболее актуальные стратегии развития медиакультуры, выработать новые концепции и решения. Молодая аудитория, в свою очередь, сможет свободно общаться с самыми авторитетными профессионалами, узнавать новое, искать пути реализации собственных творческих проектов и инициатив.

A unique educational forum

For many years now the Mikhail Prokhorov Foundation has been lending its support to cultural and educational projects aimed at advancing the intellectual development and creative potential of the Russian society. The International PRO&CONTRA of Media Culture Symposium is in our opinion a unique educational forum where media culture experts, theoreticians of contemporary art, artists, activists and public figures from all over the world will be working together for a few days.

The symposium's programme is highly intense with events, screenings, presentations of art projects, festivals and educational institutes. It will allow the experts to develop new concepts and solutions, allow to discuss the most significant strategies of media culture development. The young audience in its turn will be able to communicate freely with the most established professionals, learn new things and explore the ways to realize own creative projects and initiatives.

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Австрийский культурный форум представляет:

ПРОЕКТЫ-ПОБЕДИТЕЛИ НОМИНАЦИИ ПРЕМИИ
NEXT IDEA | ARS ELECTRONICA (АВСТРИЯ)

Austrian Cultural forum presents:

**NEXT IDEA | ARS ELECTRONICA (AUSTRIA) AWARD
WINNERS**

Ars Electronica в австрийском Линце – сегодня едва ли не самый значимый фестиваль, посвященный медиаарту, новым технологиям в искусстве и проектам на стыке науки, технологии и художественного творчества. У фестиваля несколько направлений, одно из них – ежегодная «Премия Арс Электроники» (Prix Ars Electronica), которая отбирает лучшие проекты в сфере саунд-арта, гибридного и интерактивного искусства, компьютерной анимации. Так, в номинацию NEXT IDEA попадают проекты, имеющие научное и социальное значение, – создание исследовательских станций, использование альтернативных источников энергии, обеспечение дешевым интернетом школ в развивающихся странах. Выставочный проект, реализованный совместно с фестивалем Ars Electronica и Австрийским культурным центром в Москве, представит проекты-победители номинации NEXT IDEA разных лет.

Ars Electronica in Linz, Austria is nowadays perhaps the most important festival devoted to media art, new technologies in art and projects at the intersection of science, technology and art. The annual “Prix Ars Electronica” is part of the festival. It selects the best projects in the field of sound art, hybrid and interactive art, computer animation. In the NEXT IDEA nomination one may find projects with scientific and social significance – establishing research platforms, using alternative energy sources, providing cheap Internet access for schools in developing countries. The exhibition project, realized together with the Ars Electronica festival and the Austrian Cultural Forum in Moscow, will present the winners of the NEXT IDEA nomination over the years.

Cesar Harada. Open Sailing. 2009. Winner of [the next idea] voestapline Art and Technology Grant Ars Electronica 2009. Project view. Courtesy of the artists

SPECIAL PROGRAMME

Посольство Королевства Нидерландов представляет:

V2_LAB, ИНСТИТУТ НЕСТАБИЛЬНЫХ МЕДИА (НИДЕРЛАНДЫ) – «ГЛОБАЛЬНЫЕ ТЕМЫ И ИХ ИССЛЕДОВАНИЕ: ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ НОСКИ, ДОПОЛНЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ, ЭКОЛОГИЯ»

The Royal Netherlands Embassy presents:

V2_LAB AT V2_INSTITUTE FOR THE UNSTABLE MEDIA (NETHERLANDS) – “GLOBAL ISSUES AND THEIR RESEARCH: WEARABLE TECHNOLOGY, AUGMENTED REALITY, ECOLOGY”

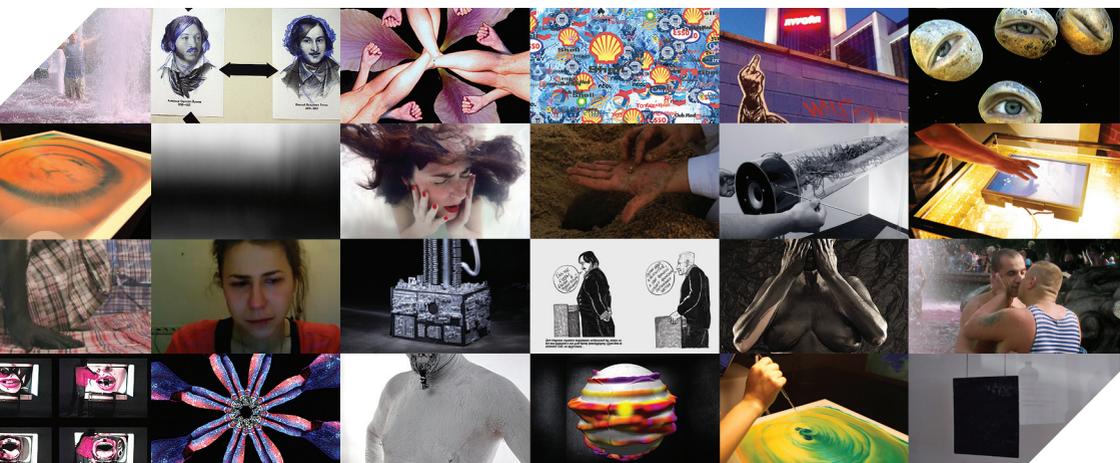
В современном обществе медиа и технологии вездесущи, также как и технологическое развитие, которое изменяет суть коммуникации, производства, торговли, городской культуры и медицины, также преобразуя и искусства. В этом уверены специалисты Междисциплинарного центра культуры и медиатехнологий в Роттердаме V2_ Институт нестабильных медиа. Рассматривая нестабильность в качестве основной творческой силы, побуждающей мир к трансформации, они осуществляют проекты, где реализуется взаимодействие и взаимопроникновение разных сфер человеческой деятельности, науки, искусства и технологии. В Москве V2_lab представит коллекцию проектов, собранную по трем темам: «Дополненная реальность», «Технологии для носки», «Экология».

Media and technology are omnipresent in contemporary society, and the same technological developments that are changing communication, production, trade, urban culture and medicine are also transforming the arts. That's what the experts from the V2 Interdisciplinary Centre for Art and Media Technology in Rotterdam, the Institute for the Unstable Media are certain about. Exploring instability as the main creative force that impels the world to transform they realize projects in which various spheres of activities and knowledge – art, science and technology – cooperate and converge. In Moscow the V2_lab presents a collection of projects on three subjects: Augmented reality, Wearable technology and Ecology.

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

**PRO&CONTRA OPENCALL. ПРОЕКТЫ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
2011 ГОДА**

**PRO&CONTRA OPENCALL. PROJECTS OF 2011
WINNERS**

В 2011 году в рамках международного симпозиума Pro&Contra состоялся конкурс арт-проектов среди художников России и стран СНГ, исследующих различные направления искусства новых медиа.

В течение четырех месяцев желающие могли подать заявку через сайт <http://procontra.mediaartlab.ru/>, и к моменту открытия Четвертой московской биеннале были определены победители. Экспертный совет симпозиума оценивал работы в четырех номинациях, дублирующих названия тематических секций конференции Pro&Contra, где выступают специалисты по каждому из направлений. Такая структура предложена организаторами симпозиума потому, что основной их целью было не просто собрать выставку самых интересных конкурсных проектов, но организовать дискуссию профессионалов вокруг представленных работ, оценить текущую российскую ситуацию и перспективы развития, показать зрителям методы анализа медиарбот.

In 2011 at the international PRO&CONTRA symposium an art project competition took place for the artists from Russia and the CIS countries who research various trends in new media art. During four months applications were accepted at the website <http://procontra.mediaartlab.ru/>, and at the time of the 4 Moscow Biennale of Contemporary Art opening the winners were chosen. The symposium's board of experts appraised works in four nominations seconding the thematic sections of the PRO&CONTRA conference, where experts in each trend are to give a speech. This structure was suggested by the symposium's organizers because their main goal was not only to create an exhibition of the most interesting competition projects but to organize an expert discussion of the works presented and to evaluate the current Russian situation and its prospects for development as well as to demonstrate to the audience the methods of media works analysis.

SPECIAL PROGRAMME

МЕДИАФЕСТИВАЛИ

MEDIA FESTIVALS

Тема медиакультуры и междисциплинарности большинства современных проектов и явлений не была бы раскрыта без отдельного разговора о медиафестивалях — самых громких, массовых и ярких событиях для всех, кто связан с медиаискусством. На симпозиум Pro&Contra приглашены устроители Ars Electronica из австрийского Линца, LOOP из Барселоны, берлинского Transmediale, японского Japan Media Arts Festival. Все это фестивали, чье внимание направленно именно на смежные проекты на границе искусства, науки, технологий, медийной активности. Они работают с нетрадиционными формами экспонирования, по-новому обустраивают городское пространство, рассматривают в качестве художественных произведений общественные инициативы или исследовательские проекты. Они формируют новое понимание места медиаискусства и культуры в нашем мире.

The subject of media culture and interdisciplinarity of most contemporary projects and phenomena could not be fully described without giving special attention to media festivals — the most publicised, mass-attended and colourful events for all those connected to media art. We have invited to the PRO&CONTRA symposium the organizers of Austrian Ars Electronica, Barcelona's LOOP, Berlin's Transmediale and Japan Media Arts Festival. All these are festivals directing their attention to borderline projects on the verge of art, science, technologies and media activity. They work with the non-traditional exhibiting forms, they reorganize urban spaces and look at social initiatives or research projects as art forms. They form a new understanding of the role of media art and culture in our world.

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

TRANSMEDIALE (ГЕРМАНИЯ)

TRANSMEDIALE (GERMANY)

Международный фестиваль современного искусства и цифровой культуры Transmediale ежегодно проходит в Берлине и представляет своим зрителям разнообразие художественных взглядов на проблему социокультурного влияния новых технологий. Программа этого года — выборка выдающихся произведений, отражающих тему нынешнего фестиваля «Будущее сейчас!». Она посвящена 2010 году как дате, которую раньше использовали в качестве синонима далекого будущего. Мы помним, как писатели и аналитики XX века стремились представить блестящий футуристический образ с его технологическим прогрессом и гармонией в социальной сфере. Но чем ближе подходил настоящий 2010 год, тем яснее становилось, что глобальное общество не является ни утопией, ни антиутопией, как в футуристических художественных произведениях, архитектурных проектах и теоретических выкладках. Можно даже сказать, что будущее испытывает кризис самоидентификации, — об этом рассуждают авторы каждой из восьми работ нынешней подборки «Трансмедиаале».

The Transmediale international festival for contemporary art and digital culture takes place annually in Berlin. It presents a variety of artistic viewpoints on the problem of socio-cultural influence of new technology to its audience. This year's programme is a selection of outstanding works on this festival's theme "Futurity Now!". It is dedicated to the year 2010 as a date that used to be synonymous with distant future. We remember how the writers and analysts of the XXth century strived to present its bright futuristic image of technological progress and social harmony. But the closer we got to the actual year 2010 the clearer it appeared that the global society is neither a utopia nor a dystopia as in the futuristic fiction, architectural projects and theories. We can even say that the future is having an identity crisis — that's what the authors' of Transmediale selection eight works contemplate.

Transmediale
Vincent Meessen, Dear Adviser, 2009

SPECIAL PROGRAMME

JAPAN MEDIA ARTS FESTIVAL (ЯПОНИЯ)

JAPAN MEDIA ARTS FESTIVAL (JAPAN)

Japan Media Arts Festival существует с 1997 года, популяризируя цифровое творчество и развивая национальное японское искусство новых медиа, где на первый план выходит аниме и манга – в новой экспериментальной обработке, способной удовлетворить любопытство российских анимешников: если мы повсеместно наблюдаем формы популярной культуры, то как же тогда выглядит независимое и нетрадиционное искусство Страны восходящего солнца?

На этот вопрос, возможно, ответит видео-программа, специально подготовленная кураторами фестиваля JMAF. Показ включает в себя работы, получившие награды и удостоенные специальных упоминаний жюри фестиваля, – произведения, созданные в жанрах анимации, видео, игр, сетевых проектов, выбранные из 2 592 заявок и представляющие пятьдесят четыре государства.

The Japan Media Arts Festival has been an annual event since 1997. Its aim is to promote the creation and development of media arts. The Festival highlights creative works of art, entertainment, animation, and manga in the new experimental variations, able to satisfy the curiosity of the Russian anime fans. Everywhere we see the forms of the popular culture, what is then the independent and unconventional art in the land of the Rising Sun?

JMAF curators special video selection can probably answer this question. The screening will include award-winning works and jury-recommended works of art, animations, films, games, web works and others selected from among 2,592 entries from 54 nations and regions.

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

PRIX ARS ELECTRONICA (АВСТРИЯ)

PRIX ARS ELECTRONICA (AUSTRIA)

Международный фестиваль современного искусства и цифровой культуры Transmediale ежегодно проходит в Берлине и представляет своим зрителям разнообразие художественных взглядов на проблему социокультурного влияния новых технологий. Программа этого года — выборка выдающихся произведений, отражающих тему нынешнего фестиваля «Будущее сейчас!». Она посвящена 2010 году как дате, которую раньше использовали в качестве синонима далекого будущего. Мы помним, как писатели и аналитики XX века стремились представить блестящий футуристический образ с его технологическим прогрессом и гармонией в социальной сфере. Но чем ближе подходил настоящий 2010 год, тем яснее становилось, что глобальное общество не является ни утопией, ни антиутопией, как в футуристических художественных произведениях, архитектурных проектах и теоретических выкладках. Можно даже сказать, что будущее испытывает кризис самоидентификации, — об этом рассуждают авторы каждой из восьми работ нынешней подборки «Трансмедиаэле».

The Transmediale international festival for contemporary art and digital culture takes place annually in Berlin. It presents a variety of artistic viewpoints on the problem of socio-cultural influence of new technology to its audience. This year's programme is a selection of outstanding works on this festival's theme "Futurity Now!". It is dedicated to the year 2010 as a date that used to be synonymous with distant future. We remember how the writers and analysts of the XXth century strived to present its bright futuristic image of technological progress and social harmony. But the closer we got to the actual year 2010 the clearer it appeared that the global society is neither a utopia nor a dystopia as in the futuristic fiction, architectural projects and theories. We can even say that the future is having an identity crisis — that's what the authors' of Transmediale selection eight works contemplate.

Transmediale
Vincent Meessen, Dear Adviser, 2009

SPECIAL PROGRAMME

LOOP (ИСПАНИЯ)

LOOP (SPAIN)

С 2003 года фестиваль LOOP укрепляет свои позиции во всемирном арт-календаре в качестве одного из главных международных событий, полностью посвященных искусству движущихся образов. Фестиваль является общегородским проектом, направленным на установление связей между региональными и международными платформами, которые бы вели к созданию альянсов между институциями, художниками, кураторами, фестивалями, продюсерами, дистрибьюторами, галереями и университетами. Таким образом, именно проекты, подразумевающие сотрудничество, определяют особый характер каждого фестиваля. Мы отбираем или приглашаем иностранных участников и находим в Барселоне место для их выступлений. Это может быть выставочный зал или кинотеатр, любое учреждение культуры или место, подходящее для демонстрации определенного произведения. Например, некоторые наши проекты демонстрировались в Опере и Морском музее. LOOP состоит из трех разделов: Фестиваль, Ярмарка и «Экспертные группы». Разделы взаимно дополняют друг друга и создают различные форматы и каналы для дистрибуции, просмотра и вовлеченности зрителей и участников во взаимодействие с искусством движущихся образов.

Since 2003, the LOOP/ SCREEN FESTIVAL has consolidated its position within the international art calendar, as one of the main international events entirely dedicated to moving-image art. The festival is a city project aimed at connecting local and international platforms, resulting in the creation of alliances between institutions, artists, curators, festivals, producers, distributors, galleries and universities. Therefore collaborative projects contribute to shape the character of every year's festival. Very often we select or invite foreign program proposals for which we find a hosting venue in Barcelona to present them. This venue can be an art institution but also a cinema, a cultural institution or in fact, any space that is relevant to the project. For example, we have had projects taking place at the Opera House and the Maritime Museum Thereby. The event is articulated in three sections: the Festival, the Fair and the Panels that are conceived so as to complement each other and create different frameworks and channels for the distribution, screening and critical engagement with moving image art.

СЕКЦИЯ «ГЛОБАЛЬНЫЕ МЕДИА»

Сегодня медиа конструируют реальность. Информационные технологии изменяют пространство социума, политики, экономики, но вместе с ними изменяемся мы. Технологии являются продолжением нашей нервной системы. Мы постепенно мутируем и становимся частью одного целого. Находясь под пристальным вниманием бесконечных камер слежений, опутанные сетями информации, мы, с одной стороны, теряем свободу. Но, получая каждый день технологические новшества, мы и расширяем свои права. Искусство больше не является аутсайдером, а скорее трендсеттером в области появления новых идей и внедрения их в различные, напрямую, с ней не связанные, области. Только искусство с его интуицией и силой воображения, не ограниченное ни дискурсом, ни статусом, ни нормой, оказывается в состоянии разглядеть общие контуры грядущего.

GLOBAL MEDIA SECTION

Today media constructs reality. Digital technologies change the society, politics and economics, but we are also changing with them. Technologies are extensions of our nervous system. We mutate gradually and become part of it. Under the pressure of the infinite number of cameras, stucked in the web, on one hand, we loose our freedom. But on the other – we expand our rights day by day via technological innovations. Art is not an outsider now, it's a trendsetter with new ideas and introduction into various fields is not directly connected to it. Only art with its intuition and power of imagination not limited by either discourse, or status, or norm becomes able to perceive the vague outlines of the future.

GLOBAL MEDIA

ОЛЬГА ШИШКО

*Директор Симпозиума «Pro&Contra медиакультуры»
Директор Центра культуры и искусства «МедиаАртЛаб», Россия*

OLGA SHISHKO

*Director of Pro&Contra of Media culture Symposium,
Director of MediaArtLab Centre for Art and Culture, Russia*

Медиавторжения: практики, методы, пространства

Медиаарт с его историей, и изначальной некоммерческой направленностью, желанием выйти из обыденного пространства конвенционального искусства и осуществить вторжение в массмедиа и социальные практики, не всегда находится в одной плоскости с историей развития современного искусства. Ключевой характеристикой медиаискусства является его междисциплинарность. Медиахудожник, становясь то псевдоученым, то псевдополитиком, то псевдошоуменом, первым осознает, как позволить тому или иному медиасредству воспользоваться силой другого средства или высвободить ее. Медиаарт как спрут: щупальцами он везде, но сердцем — в современном искусстве. Критерием качества здесь всегда была инновационность с точки зрения и художественной идеи, и примененных в этом контексте технологий. Зато существование самого вещественного продукта в медиаискусстве не всегда важно, важны истории перерождения, синтеза различных творческих аспектов внутри медийного пространства, угадывание будущего. В медиаискусстве соединено концептуальное и аттрактивное начала. Цифровые медиа требуют вовлеченности и одновременного использования всех наших перцептивных способностей. Однако существует опасность: как только мы начинаем воспринимать медиапроизведение на аттрактивном уровне, оно становится интертейментом и часто утрачивает внутренний смысл. Важен же сам по себе «вирус», который медиаарт воспринял от современного искусства — вирус рефлексии, утопии, поэзии.

Media invasions: practices, methods, spaces

Media art with its history and original non-commercial orientation, its wish to leave the ordinary space of the conventional art and make an invasion into mass media and social practices, has not always been on the same plane with the history of the development of the contemporary art. The key feature of media art is its interdisciplinary character. Media artist, who sometimes becomes a pseudo scientist, then a pseudo politician, then pseudo showman, is the first to become aware of how to allow this or that media to use the power of another one and liberate it. The criterion of quality in media art has always been its innovative character from the point of view of an artistic idea and technologies, applied in this context of art. What is important in the media art is not so much the existence of a product, but the very stories of regeneration, of synthesis of different creative aspects inside the media space, guessing about the future. Conceptual and attractive elements are combined in the media art. The digital media themselves demand involvement and simultaneous application of all our perceptive capacities. However there is a danger in the media art: as soon as we start to perceive a work of media art on the attractive level, it turns into entertainment and often loses the inner meaning. What is important is the „virus“ which media art received from the contemporary art — the virus of reflection, utopia, poetry.

СЕКЦИЯ «ЭКРАННЫЕ ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕДИА»

**Сокуратор – Карина Караева, начальник отдела кино
и видеоарта в Государственном Центре Современного
Искусства (Россия)**

Медиаискусство, вовлекающее участников в активное взаимодействие с объектом искусства, использует различные аудиовизуальные средства, в том числе видео, технологии технического зрения, телекоммуникации, устройства сенсорной обратной связи, акустические характеристики, элементы перформанса, site-specific, театральные эксперименты. Предпочтение отдается проектам, в которых принцип интерактивности является не дополнительным, а центральным смысловым элементом, при этом своеобразию и актуальности концепции соответствует качественное техническое исполнение.

SCREEN AND INTERACTIVE MEDIA SECTION

**Co-curated by Karina Karaeva, Head of Cinema and Video
Art Department at National Centre for Contemporary Arts
(Russia)**

Media art draws its participants into an active interaction with an object of art, using various audiovisual means including video, technical vision technologies, telecommunications, sensory feedback devices, acoustic characteristics, performance basis, site-specific and theatre experiments. Preference is given to projects where the interactivity principle is not something additional, but a central element of meaning and where distinctiveness and relevancy of the concept is completed with a high-quality technical rendering.

SCREEN AND INTERACTIVE MEDIA

КИРИЛЛ РАЗЛОГОВ

Директор Российского института культурологии, Россия

KIRILL RAZLOGOV

Director of Russian Institute for Cultural Research, Russia

Будущее экранных и постэкранных форм творчества

Будущее экранных и постэкранных (виртуальная реальность) форм творчества, самовыражения и интерактивности разыгрывается параллельно на нескольких «площадках»:

- В видеоиграх;
- В мобильной телефонии;
- В Интернете;
- В выставочных проектах и инсталляциях;
- В инфляции технических революций в области кинопроизводства и кинопоказа (Dolby, 3D, 4D, DCP и т.п.);
- В фантастических киносюжетах;
- В разного рода комбинациях из предыдущего (eXistenZ Дэвида Кроненберга).

Эта принципиально многомерная комбинаторика и должна в первую очередь стать предметом рассмотрения и технологического, эстетического и культурологического анализа.

The future of the screen and post- screen forms of art

The future of screen and post-screen (virtual reality) forms of art, self-expression and interactivity is played out simultaneously on several parallel "stages":

- In videogames;
- In mobile telephony;
- In the Internet;
- In exhibition projects and installations;
- In the inflation of technical revolutions in the field of movie making and cinema showing (Dolby, 3D, 4D, DCP etc.)'
- In sci-fi movie plots;
- In different kinds of the combinations of the abovementioned (eXistenZ by David Kronenberg).

This fundamentally multidimensional combinatorics must become the first object of consideration and of the technological, aesthetical and culturalogical analysis.

СЕКЦИЯ «ГИБРИДНЫЕ МЕДИА»

**Сокуратор — Дарья Пархоменко, директор и куратор
LABORATORIA Art&Science Space (Россия)**

Главными характеристиками гибридного искусства являются пограничность, подвижность форм, использование исследовательских практик, в которых задействованы междисциплинарные творческие коллективы. Произведения этого направления чутко реагируют на технологические и научные новшества, раздвигают границы их понимания. Часто это искусство осуществляется в форме исследования или эксперимента, в результате которых появляются новые формы: генеративное искусство, трансгенное искусство, научно-базируемые стратегии перформанса, robotic art, multi user environments, виртуальные среды и др.

HYBRID MEDIA SECTION

**Co-curated by Daria Parkhomenko, Director and curator
of LABORATORIA Art&Science Space, (Russia)**

The main characteristics of hybrid art are its borderline nature, fluidity of forms, its use of research practices in which interdisciplinary creative groups are involved. Works of hybrid art are very sensitive to technological and scientific innovations and expand the borders of their comprehension. This type of art is frequently realized in the form of research or experiment, resulting in new forms: generative art, transgenic art, science-based performance strategies, robotic art, multi user environments, virtual environments and so on.

HYBRID MEDIA

ДМИТРИЙ БУЛАТОВ

Художник, теоретик искусства, куратор Государственного центра современного искусства (Калининградский филиал), Россия

DMITRY BULATOV

Artist, art theorist, curator of the National Centre for Contemporary Art (Kaliningrad Branch), Russia

TECHNO- BIOLOGICAL ART: Новое состояние живого

Нам всегда казалось, что эксперименты с новейшими технологиями, определяющими направление технического прогресса, являлись прерогативой науки. Однако сегодня это становится полем деятельности совершенно новых областей современного искусства. Средством сообщения в таких работах служит живая или жизнеподобная материя, а основным изучаемым методом – сочетание свойств живого организма и технически воспроизводимого изделия. Искусство, рождающееся в подобных условиях искусственно оформленной жизни, не может не делать эту искусственность своей неизбежной темой. Ведь жизнь недостаточно технически внести, ее необходимо художественно освоить. Более чем какие-либо другие инструменты современного искусства, новые биомедицинские и информационные технологии ставят под вопрос статус художественности произведения, поскольку позволяют напрямую оперировать целевым состоянием живого организма. Предметом доклада являются стратегии художественного освоения реальности в контексте творений биологической и абиологической природы.

TECHNO- BIOLOGICAL ART: New state of the living

The experiments with new technologies defining the development of the scientific progress always seemed to be a prerogative of science, but today it becomes a field of the absolutely new field of the contemporary art. the means of communication in such works is life-like matter and the main method of investigation is the combination of the characteristics of a living organism and a technically reproducible product. Art which is born under such circumstances of the artificially formed cannot but make this artificiality its inevitable theme. for it is not sufficient to technically bring life in, but it is necessary to master it artistically. More than any other instruments of the contemporary art new biomedical and informational technologies contravene the artistic status of a work, because they allow direct manipulation of the target state of a living organism. The subject of the report are various strategies of the artistic mastering of the reality in the context of the creation of biological and abiological nature.

СЕКЦИЯ «ТАКТИЧЕСКИЕ МЕДИА»

**Сокуратор – Татьяна Волкова, директор галереи
«ЖИР» (Россия)**

Проекты в области медиаактивизма, нацеленные на изменение общественной жизни, такие как медиаинтервенции в социальное пространство, локативные медиа, цифровые комьюнити, креативные интерфейсы для социальных сетей и коммуникативных сообществ, искусство в формате компьютерной игры. Секция и одноименная номинация премии ориентированы на поддержку художественных инноваций в развитии медиасознательности и социального взаимодействия через преодоление географических, культурных и прочих границ, пересмотр отношений между индивидуумом, политическими и финансовыми структурами.

TACTICAL MEDIA SECTION

**Co-curated by Tatiana Volkova, Director of ZHIR Gallery
(Russia)**

Media activism projects aim is to change social life, namely media interventions of public space, locative media, digital communities, creative interfaces for social networks and communicative communities, art in the form of video games. This section and the corresponding nomination is oriented to support artistic innovations in developing media consciousness and social interaction by transcending geographical, cultural and other borders and reconsidering the relations between individual, political and financial structures.

TACTICAL MEDIA

ТАТЬЯНА ВОЛКОВА

Директор галереи «ЖИР», Россия

TATIANA VOLKOVA

Director of ZHIR gallery, Russia

Развитие тактических медиа в России

Исследователи сегодня говорят о переходе нашего общества от информационного к постинформационному. Эпоха медиальных коммуникаций дискредитировала себя, заменив информацию симуляцией, что привело к отчуждению человека от общественных процессов, социальной апатии. На смену идет концепт “новой искренности” — идеология сознательного участия, переживания, совместного действия.

Искусство, выходящее в общественное пространство с призывами социальных изменений, у нас в стране как явление сформировалось недавно. Художники образуют новые формы коллективного существования, объединяются с субкультурами и общественными движениями, объявляют себя активистами — активными участниками современной социально-политической жизни. Очевидно, что именно Интернет создал возможность существования международной сети медиаактивистов, обменивающихся опытом и делающих общее дело без координации сверху.

The development of tactical media in Russia

The scholars speak of the transition from informational to postinformational society, the epoch of media communications discredited itself, replacing information with simulation, which led to the estrangement of humans from social process, to social apathy. The new arriving concept is of the “new sincerity” — ideology of conscious participation, experiencing, collective action.

Art, entering the social space with the call to social change, has formed in our country only recently. Artists create new forms of collective existence, join with subcultures and social movements, proclaim themselves activists, i.e. active participants of the contemporary socio-political life. It is evident that the internet has made possible the existence of an international network of media-activists, exchanging experience and doing the common work without any coordination from above.

ХУДОЖНИК В МЕДИАПРОСТРАНСТВЕ

АНДРЕЙ ВЕЛИКАНОВ

Художник, философ, теоретик искусства, преподаватель, Россия

ANDREY VELIKANOV

Artist, philosopher, art theoretician, lecturer, Russia

Художник в медиа-пространстве.

Свобода и ответственность. Все ли позволено? Между продуктивной провокацией и мелким хулиганством

Термин «тактические медиа» первоначально появился для обозначения различных действий в медиапространстве, имеющих в основе анархистские и левацкие концепции. Это был либо прямой конфликт с установленным порядком, либо попытка заменить вертикальные связи управления-насилия горизонтальными, то есть композицией свободных творческих высказываний. Но сегодня этот термин можно понимать в самом широком смысле. Тактика в информационном пространстве стала делом не только обычным, но и обязательным, и не только в искусстве, но и в рекламе, политике и в других областях. Уличный активизм уже не остается на улице, а обязательно поднимает информационную волну.

Неминуемо возникает проблема принципов оценки. Пока такая практика не выходила за рамки анархистских концепций, качество соответствовало уровню полученного конфликта или изощренности некоторого инвективного высказывания, распространенного по интернетам.

Но теперь мы сталкиваемся с необходимостью найти более разумные критерии. Более того, оказывается есть примеры действий, которые оказывали сильное влияние на культуру, хотя это могла быть просто хулиганская выходка художника.

По каким же все-таки принципам оценивать эти явления? А главное, может ли сам автор своим провокативным действием планировать не только конфликт и разрушение, но и нечто более продуктивное?

The artist in the mediaspace.

Liberty and responsibility. Is everything allowed? Between productive provocation and disorderly conduct

The term "tactical media" originally appeared to specify various actions in mediaspace, which goal is the fulfillment of the anarchist principle of "direct action". In its turn this principle means change of bureaucracy for the sum of free creative statements. Today we can understand it in the broadest sense of the world. The tactics in the information space became not only usual but even obligatory thing, and not only in art, but also in advertising, politics and other fields. Street activism doesn't stay on the streets anymore, it heaves the information wave.

The problem of evaluation principles is inevitable. While this practice remained within the frames of anarchist conceptions, everything was simple enough. The quality corresponded to the level of conflict obtained or to the sophistication of some invective statement, spread on the Internet.

But now we face the necessity to find more rational criteria. More importantly, there are, obviously, the examples of the actions, which had a great impact on culture, and sometimes simply changed its course – in spite of being just a ruffian prank. So, which principles do we need to evaluate these phenomenons? And the main thing – is the author able, by his provocative action, to plan not only conflict and destruction, but something more productive?

ARTIST IN MEDIA SPACE

СЕКЦИЯ «ТАКТИЧЕСКИЕ МЕДИА»

ФИЛЬМ ГРУППЫ THE YES MEN (США) –
«СОГЛАСНЫЕ НА ВСЕ СПАСАЮТ МИР», 2009

THE YES MEN (Энди Бичлбаум и Майк Бонанно) получили международное признание своим разоблачением жестоких бизнес-практик и умением привлекать внимание международного сообщества к действительно актуальным проблемам. Активисты делают это, притворяясь представителями могущественных корпораций и правительственных организаций, таких как Эксон Мобил, МакДональдс, Министерство жилищного строительства и городского развития США. Среди знаменитых мистификаций THE YES MEN – поддельный номер Нью-Йорк Таймс, в котором объявлялось об окончании Иракской войны, фальшивый сайт Джорджа Буша, где смаковались отвратительные подробности из жизни тогда еще только кандидата в президенты, а также сфабрированное йесменами объявление о самороспуске Всемирной Торговой Организации с целью помощи бедным.

TACTICAL MEDIA SECTION

THE YES MEN (USA) – “THE YES MEN FIX THE WORLD”, 2009

THE YES MEN (Andy Bichbaum and Mike Bonanno) have gained international acclaim and notoriety for exposing dehumanizing business practices and helping to keep critical issues in the international spotlight. They do this through impersonating representatives of powerful corporations and government organizations such as ExxonMobil, McDonald's, and the U.S. Department of Housing and Urban Development. THE YES MEN's famed hoaxes include a collaboratively produced fake New York Times announcing the end of the Iraq War, a phony George W. Bush website celebrating the unsavory details of the then-Presidential candidate, and the false announcement of the World Trade Organization's dissolution in order to shift focus to helping the poor.

*The Yes Men Group: The Yes Men Fix the World, 2009.
Courtesy of the artists*

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ

ДМИТРИЙ БУЛАТОВ

Россия

Художник, теоретик искусства, куратор Государственного центра современного искусства (Калининградский филиал).

DMITRY BULATOV

Russia

An artist, art theorist, curator at the Kaliningrad Branch of the National Centre for Contemporary Art.

ВОЛЬФ ИРО

Германия

Руководитель отдела культурных программ Немецкого культурного центра им. Гете в Москве.

WOLF IRO

Germany

Program director at the Moscow branch of the Goethe-Institut.

ТИМЕН КАУВЕНААР

Нидерланды

Советник в Посольстве Нидерландов в РФ.

THYMEN KOUWENAAR

Netherlands

Counsellor at Netherlands Embassy Russia.

СИМОН МРАЗ

Австрия

Атташе по культуре Посольства Австрии в России, директор Австрийского культурного форума

SIMON MRÄZ

Austria

Counsellor at Austrian Embassy Russia, director of Austrian Forum of Culture

EXPERT BOARD

НАТАЛЬЯ КОЧОРАШВИЛИ

Россия
Директор Дома Кино, Красноярск

NATALIA KOCHORASHVILI

Russia
Director of Cinema House, Krasnoyarsk

ОЛЬГА ШИШКО

Россия
Искусствовед, куратор. Директор Симпозиума «Pro&Contra медиа-культуры», директор Центра культуры и искусства «МедиаАртЛаб».

OLGA SHISHKO

Russia
Art expert, curator. Director of Pro&Contra of Media culture Symposium, Director of MediaArtLab Centre for Art and Culture.

АЛЕКСЕЙ ШУЛЬГИН

Россия
Пионер медиаискусства. Создатель (совместно с Аристархом Чернышевым) Арт-коллектива Electroboutique.

ALEXEY SHULGIN

Russia
Pioneer of new media art. Together with Aristarch Chernyshev has created art-group Electroboutique.

ИРИНА ЮРНА

Россия
Член экспертного совета Фонда Михаила Прохорова.

IRINA YURNA

Russia
Member of the expert council of the Prokhorov Foundation.

Над проектом работали

Ольга Шишко
Ася Силаева
Елена Крылова
Алина Игнатова
Ольга Селиванова
Сергей Шмаков
Александра Литвина
Анна Левант
Елена Румянцева
Алексей Уманский
Мария Яблонина
Владимир Кромин
Дарья Силаева
Сергей Огирия
Светлана Зоричева

The project's team

Olga Shishko
Asya Silaeva
Elena Krylova
Alina Ignatova
Olga Selivanova
Sergey Shmakov
Alexandra Litvina
Anna Levant
Elena Rumyantseva
Alexey Umansky
Maria Yablonina
Vladimir Kromin
Daria Silaeva
Sergey Ogyria
Svetlana Zoricheva

PRO&CONTRA МЕДИАКУЛЬТУРЫ
PRO&CONTRA OF MEDIA CULTURE

М.: 2011

© Центр культуры и искусства «МедиаАртЛаб», 2011

