

**ART⁸
STAYS**
FESTIVAL OF
CONTEMPORARY ART
PTUJ - SLOVENIA - 2010

ART PTUJ 2010
20. 7. 2010 - 30. 7. 2010

**ART⁸
STAYS**
Summer
Academy

POLETNA AKADEMIJA SODOBNE UMETNOSTI

Osma izvedba Mednarodnega festivala sodobne umetnosti ART STAYS 2010 je posvečena odnosom in razlikam med umetnostjo, zvokom, prostorom, znanostjo in tehnologijo.

Tokratni festival dopolnjuje prva poletna akademija, ki bo od 20. do 29. julija 2010 v obliki predavanj in delavnic o praksi in teoriji umetnosti potekala na Ptuj. Predavanja in delavnice bodo vodili mednarodni profesorji, kustosi in umetniki.

Lynn Book (zvočna performativna umetnica in profesorica na inštitutu Transart v Berlinu), **BridA** (umetniška skupina), **Giancarlo Busato** (direktor Grafične delavnice Busato, Vicenza, Italija), **S. Chandrasekaran** (vodja oddelka za likovno umetnost na Akademiji za likovno umetnost Nanyang, Singapur), **Gary Cass** (profesor na Fakulteti za naravne in kmetijske vede in v učnih laboratorijih Univerze Zahodne Avstralije v Perthu), **Mauro Ceolin** (umetnik), **Raphael Di Luzio** (izredni profesor novih medijev na University of Maine New Media Program), **Dušan Fišer** (umetnik, kustos in profesor na Gimnaziji Ptuj), **Manuel Frara** (profesor novih medijev na Akademiji za likovno umetnost v Benetkah), **Omar Mirza** (kustos, Nitra Gallery), **Igor Molin** (slikar, profesor na gimnaziji Riva v Trentu), **Domenico Papa** (arhitekt, kustos in profesor psihologije umetnosti na Akademiji za likovno umetnost v Benetkah), **Laszlo Revesz** (umetnik, kustos in profesor na Akademiji za likovno umetnost v Budimpešti).

Devet dni dogodkov, razmišljanja, akcije in delavnic. Poletna likovna akademija ponuja možnost za poglobitev obstoječega znanja in pridobitev novih znanj na področju vizualne umetnosti, video umetnosti, glasbe, performansa, freske, globoke grafike javne umetnosti, "site-specific" projektov, estetike, umetnostne zgodovine in novih medijev. Program se bo za vsakega sodelujočega umetnika zaključil z realizacijo projekta, ki bo predstavljen na skupinski razstavi pod imenom Poletna akademija.

Udeleženci bodo istočasno imeli možnost spremljati Mednarodni festival sodobne vizualne umetnosti Art Stays 2010, kar jim bo omogočilo primerjavo mednarodnih umetnikov in odprlo nove možnosti za debato o dejanskem stanju na področju umetnosti.

Pričakujemo: umetnike vseh starosti in narodnosti.

Uradni jezik: angleščina / slovenščina

Prijavnica, podrobnosti o prijavnem postopku in druge informacije na spletni strani <http://www.artstays.si>.

Cena za posamezno delavnico: 80 EUR (material je vključen v ceno)

Udeležba na predavanjih je brezplačna, prijavite se lahko v Park hotelu Ptuj ali preko e-pošte academy@artstays.si.

Organizator krije stroške skupinske razstave in kataloga. Posebni paketi nočitev v Park hotelu Ptuj, Prešernova 38, SI-2250 Ptuj, T. +386 (0) 2 749 33 00, F. +386 (0) 2 749 33 18 E. info@parkhotel-ptuj.si, www.parkhotel-ptuj.si

Za dodatne informacije se obrnite na ART STAYS – POLETNA AKADEMIJA

Pisarna: Jadranska 4, 2250 Ptuj, Slovenija

Tel +38640304456, +393480682963

E: info@artstays.si <http://www.artstays.si>

POLETNA AKADEMIJA

Program

Delavnice:

Lab. #1 Sodobna freska

Igor Molin

Udeleženci delavnice bodo imeli možnost поблиžje spoznati vse posamezne stadije priprave ter način izdelave freske: priprava podpore, gradnja podkonstrukcije, sinopija, priprava ometa za poslikavo, priprava ploskve, prašenje, pisanje in nanos barve. Preučevanje tehnike in istočasna izdelava freske bosta omogočila podrobno spoznavanje metodologije te starodavne umetnosti, ki jo še vedno uporablja kopica sodobnih umetnikov.

Lab. #2 Sodobna grafična umetnost

Giancarlo Busato

Skozi spoznavanje teorije in laboratorijsko prakso bodo udeleženci spoznali grafiko in pridobili obsežno znanje o globoki grafiki. Spoznavali bomo tehnike direktnega vrisa (suha igla, mezzotinta) ter tehnike in indirektnega vrisa v ploščo (jedkanica, aquatinta). Posebej natančno se bomo posvetili pripravi matric s pomočjo kisline ter različnim načinom tiskanja.

Lab. #3 Delavnica znanosti in umetnosti – Abiogeneza

Gary Cass in Chandrasekaran

Delavnica o bioznanostih in umetnosti bo preko pripovedi zaobjela različne zvrsti umetnosti in znanosti. Glavna tema delavnice bo ena izmed teorij abiogeneze. Pripoved se začne z geološko utemeljitvijo formacije kopenskih mas na površini Zemlje. Program se bo od vulkanskih erupcij in nastanka kontinentov podal v svet mikroskopskih kristalnih struktur mineralov, ki to zemljo sestavljajo. S pomočjo starodavne tehnike slikanja s pigmenti iz kamnin bodo udeleženci ustvarili umetnine, ki bodo predstavljale njihove osebne interpretacije anorganske formacije Zemlje. Udeleženci bodo teoretizirali o tem, kako bi se ti novo nastali kristali s stabilno periodično strukturo lahko spremenili v aperiodično stabilno strukturo kvazi-kristalov, ki bi lahko bili vir molekule DNK. S preiskovanjem kemične strukture in značilnosti molekule DNK, ki je koda življenja, bodo udeleženci ugotavljali, kako lahko takšne kode uporabimo v drugih oblikah umetnosti, posebno v glasbi.

Lab. #4 Izkušnja, spomin in domišljija odklepajo kreativnost

Raphael Di Luzio

Delavnica se bo osredotočila na delo s predmeti, ki jih lahko najdemo v naravi – kosi dreves, rastlin, trave, skal itd. Gradili bomo dvoje vrst struktur: “Ladje prednikov in spominov”, plavajoče forme, ki so metafora za vse duhove, prednike in spomine iz preteklosti, ki smo jih “povabili” na začetku delavnice, da bi se vrnili v “drugi” svet, iz katerega prihajajo. “Domovanja spominov” pa bodo zgrajene oblike, metafore za domovanja, narejena iz odpadnih vej dreves in drugih naravnih materialov, ki so “umrli” in padli na zemljo. Gre za preproste oblike, ki so sestavljene na starodavne, primitivne načine – s pomočjo prepletenih vejic, lubja itd. V projektih ne bo uporabljen noben material, ki ne izvira iz narave, prav tako ne bomo uporabljali nobene vrste kovin – le (mrtve) rastline, kamenje, vejevje, listje, zemljo in podobno.

Lab.#5 Signal Delay – Making the Videohacking

Manuel Frara

“Video umetnost: zastarel izraz” je izhodišče za srečanje, ki nam bo podalo osnovna orodja za zajem slike, pregled nad celotno produkcijo, izbiro načina avdio-vizualne predstavitve na osnovi danih prostorov in števila gledalcev ter trajanje razstave. Delavnica bo razdeljena na teoretične platforme, ki bodo modulirane skozi odprti dialog in razdeljene na naslednje podskupine:

Uvod in kratka zgodovina videa, odprtega medija (subjektivna narativna oblika, dokumentiranje in intervju);

Delikatna problematika amplifikacije zvoka (odprti avdio ali slušalke);

Razlika med glavnimi formati avdiovizualne prezentacije občinstvu, analognim in digitalnim, enokanalnim videom in projekcijo, večkanalnim videom, video okoljem in občutljivimi okolji;

Uvod v pravilne metode produkcije in izbire videa;

Prisotnost videa v javnih prostorih, zasebnih prostorih in na sejmih umetnosti;

Točke zaznave: video virusi, video na spletu, video kartografija in medijski preformansi v živo.

Lab.#6 Voicing Bodies – Zvočna performativna umetnost

Lynn Book

Delavnica se bo z umetnico Lynn Book poglobila v prakso „zvočnih teles“. Breme zahteve, da mora pisanje in govorjenje imeti smisel, pogosto omejuje domišljijo in iz akta govorjenja izloči telesno izkušnjo. Pevski glas je pogosto omejen s sodbami o tem, kako naj bi zvenel „dober“ glas. Ko uporabimo „zvočna telesa“, pride do vznemirljive nepredvidljivosti, saj destabiliziramo pravila in vloge besed in pomena ter ponovno odkrijemo bivanje. Skozi aktivne fizične in eksperimentalne procese bomo raziskovali dinamiko razširjenih vokalnih in pisnih improvizacij, namerjenih v razumevanje distanc med impulzi, občutki, podobami in govorom. Pisanje postane fizično, izgovarjanje postane tekstualno in telo oživi v novih skupnih nastajajočih želja.

Javna predavanja:

Utelešena dejanja

Lynn Book

Preformativno predavanje bo raziskovalo polnopomenskost in kreativni potencial vsakdanjih dejanj. Geste, ki se morda zdijo rutinske, se izkažejo za izrazito osebne in idiosinkratične, poleg tega pa v sebi nosijo tudi širše informacije o kulturi, ki nas lahko vzpodbudijo k umetnosti preobražanja in upora. Lynn Book bo predstavila številne procese generativne in prisvojitvene alkimije, s katero se v svojih trans-medijskih projektih ukvarja s pomočjo idej, teles, objektov in prostorov zadnjih 20 let.

Čudovita zgodovina grafične delavnice Busato in njenih umetnikov

Giancarlo Busato

Kratka predstavitev zgodovine in razvoja Grafične delavnice Busato, umetnikov in grafikov, ki so v njej delovali v preteklosti, in mladih, sodobnih talentov, ki delujejo zdaj. Med predavanjem bo Stefano Luciano, en izmed najuspešnejših mladih grafičnih umetnikov v Italiji, občinstvu dal možnost, da si ta vznemirljiv proces priprave in tiska ogleda v živo. Predstavil bo tudi mapo svojih del vključno z nekaj preskusi, ki kažejo različne stadije procesa, ter izbor zgodovinskih odtisov.

Nekje med umetnostjo in znanostjo

BridA / Jurij Pavlica, Sendi Mango, Tom Kerševan

Obstaja fundamentalna razlika med umetniki, ki uporabljajo umetnost kot objekt socialnega poskusa, in umetniki, ki verjamejo, da znanost predstavlja komponento njihovega izraznega stila. Ideja, da lahko različne ideološke manipulacije koncepta „umetnost & znanost“ povzročijo izkrivljen pogled na to fascinantno in istočasno kontroveržno razmerje, postaja zelo jasna. BridA v svojih projektih uporablja različne tehnološke in znanstvene aplikacije; zanje je tehnologija integralni del umetniškega izraza. Znanstveni in analitični pristop, ki ga uporabljajo, ko raziskujejo in rešujejo različne procese znotraj svojih projektov, nakazuje, da je njihov sistem osnovan na kolektivnem in

sistematičnem delu in jim omogoča boljše razumevanje različnih problemov in odnosov v sodobni družbi. Umetnost je v sistemu komuniciranja idej in čustev vedno igrala pomembno vlogo v tesni povezavi s sodobno družbo. Ni čudno, da današnji umetnik uporablja metode in tehnologije, ki jih ponujajo kompleksne sodobne naprave. Vsi smo uporabniki novih tehnologij, razvitih s pomočjo znanstvenih odkritij za zadovoljitev naših potreb. V tem smislu je prepričanje, da si je družba izposodila znanstvene raziskave in tehnologijo zato, da bi preživela, nepravilno.

“Bioalloy and the Body Performance – Planes of (non) Existence”

Gary Cass & Chandrasekaran

Glavni cilj predavanja je umetniški spopad z znanstveno teorijo, da je “neživo” pričelo “živo”. Ta teoretično-praktična pobuda v kratki obliki uporablja pedagoške strategije, ki jih integrira v tradicionalne metode poučevanja, da bi se izboljšali izobraževalni standardi, da bi se v prihodnosti sprejemale različne možnosti in pripravljali “ljudje prihodnosti”. S pomočjo “ključev za premagovanje meja”, ki omogočajo premostitev in premestitev tradicionalnih akademskih meja, bo ta iniciativa navdihnila nove misli in dejanja skozi komunikacijske strategije znanosti in umetnosti, ki sprejemajo in združujejo znanost, matematiko, inženiring in tehnologijo s humanistiko, umetnostjo in socialnimi vedami. Gre za intenziven program, ki vključuje in integrira tako področja umetnosti kot tudi področja znanosti, in je posebej oblikovan za vzpodbujanje in prehajanje znanj in kreativnosti med različnimi strokami.

ContemporaryNaturalism – Sodobni naturalizem

Mauro Ceolin

“ContemporaryNaturalism” oziroma sodobni naturalizem v najširšem smislu pomeni izpraševanje o življenju na osnovi silikona. To raziskovanje temelji na kolektivni domnevi, da je materialni svet resničen zato, ker se dogaja. Beseda “ContemporaryNaturalism” izvira iz besed “Contemporary” oz. sodobno, kar lahko definiramo kot tisto, kar živi, se dogaja ali obstaja v električnem ali elektronskem času, in “Naturalism” oz. naturalizem, kar je empirična metoda preučevanja.

Izraz “ContemporaryNaturalism” se nanaša na pojav v smislu življenja na osnovi silikona, ki je najbolj čista in najbolj značilna oblika življenja v elektronskem času, na katerega se nanaša beseda 'sodobno'. Ta pojav je s pomočjo novih, široko dostopnih sredstev, ki so tesno povezana z elektronskim in električnim časom, močno zakoreninjen v kolektivni navideznosti, in je pridobil konkretno materialno prisotnost.

Izkušnja, spomin in domišljija odklepajo kreativnost

Raphael Di Luzio

Predavanje se bo osredotočilo na življenjsko silo: izkušnje, spomin in domišljijo, ki odklepajo kreativni proces v času, ko virtualni svet (računalniške igrice in podobno) uničuje našo povezavo s svetom narave.

Posvetili se bomo še enemu razmišljanju o tem, kako virtualni svet uničuje našo povezavo z resničnim svetom: “Prebiranje mita igrice 'Guitar Hero': uničevanje virtualnega sveta s kančkom resničnega”.

Monoblock: Umetnost, znanost in tehnologija

Dušan Fišer

Dušan Fišer, priznan ptujski umetnik, nas bo s pomočjo videoprojekcije povedel skozi svoja novejša dela z naslovom Monoblock, kjer raziskuje mentalno strukturo prostora in videnja le tega v povezavi z realnostjo.

Signal Delay – Making the Videohacking

Manuel Frara

“Video umetnost: zastarel izraz” je izhodišče za srečanje, ki nam bo podalo osnovna orodja za zajem slike, pregled nad celotno produkcijo, izbiro načina avdio-vizualne predstavitve na osnovi danih prostorov, števila gledalcev ter trajanja razstave. Delavnica bo razdeljena na teoretične platforme, ki bodo modularne skozi odprti dialog in razdeljene na naslednje podskupine:

Uvod in kratka zgodovina videa, odprtega medija (subjektivna narativna oblika, dokumentiranje in intervju); Delikatna problematika amplifikacije zvoka (odprti avdio ali slušalke); Razlika med glavnimi formati avdiovizualne prezentacije občinstvu, analognim in digitalnim, enokanalnim videom in projekcijo, večkanalnim videom, video okoljem in občutljivimi okolji; Uvod v pravilne metode produkcije in izbire videa; Prisotnost videa v javnih prostorih, zasebnih prostorih in na sejnih umetnosti; Točke zaznave: video virusi, video na spletu, video kartografija in medijski preformansi v živo.

Lokalna univerzalnost, izbrane teme sodobne slovaške umetnosti

Omar Mirza

Omar Mirza, kustos galerije Nitra iz Bratislave in novinar oddaje o sodobni umetnosti slovaške nacionalne televizije, bo s pomočjo videoprojekcije predstavil izbrane teme iz sodobne slovaške umetnosti, ki v sebi skriva težo preteklosti in izziv prihodnosti.

Uvod v fresko

Igor Molin

Igor Molin, akademski slikar, ki že več let vodi eno največjih in najpomembnejših delavnic freske v Muzeju na odprtem M.A.C.A.M v Torinu, Italija, bo predstavil zgodovino in tehniko freske. Preko lastnega dela in s pomočjo videoprojekcije bo predstavil uporabo te starodavne tehnike v sodobnem likovnem svetu.

Figura v sodobnem slikarstvu

Domenico Maria Papa

Prepoznavanje je bistven element v procesu opazovanja, ker je mogoče razločiti med figuro in ozadjem in tako pustiti prosto pot videnemu. Ob upoštevanju tega dejstva figura ostaja primitivna, vendar odpira možnosti interpretacije dela, ki reprezentacijo samo potisne na stran, pravi pomen pa je veliko bolj dvoumen. V sodobnem slikarstvu oblika mimetične figure dopušča čisto igro oblik, a daje občutek, da umetnik ne išče figure, temveč oblike le-te. To lahko razumemo kot tretjo realnost, prag med svetom in opazovalcem, ki zahteva aktivno prepoznavanje.

Mlada madžarska sodobna umetnost v Budimpešti

Laszlo Laszlo Revesz

Predavatelj bo govoril o trenutni situaciji na mladi sodobni umetniški sceni v Budimpešti in o načinih, kako se stvari 20 let po padcu železne zavese počasi spreminjajo.

Koledar aktivnosti / predavanj / konferenc in delavnic:

Torek, 20. julij 2010

10.00 – 13.00 Delavnica #2, Grafika (Giancarlo Busato) mladina – v sodelovanju z CID
14.00 Predavanje: Giancarlo Busato

Sreda, 21. julij 2010

10.00 – 13.00 Delavnica #2 Grafika (Giancarlo Busato) mladina – v sodelovanju z CID
14.00 – 18.00 Laboratorij #2

Četrtek, 22. julij 2010

10.00 – 13.00 Delavnica #1, Freska (Igor Molin) mladina – v sodelovanju z CID
10.00 - 14.00 Delavnica # 6 (Lynn Book)
15.00 – 18.00 Delavnica #2 (Giancarlo Busato)
14.00 Predavanje: Igor Molin

Petek, 23. julij 2010

10.00 – 13.00 Delavnica #5 (Manuel Frara)
10.00 – 13.00 Delavnica #1, Freska (Igor Molin) mladina – v sodelovanju z CID
14.00 – 18.00 Delavnica #1 (Igor Molin)

Sobota, 24. julij 2010

10.00 – 14.00 Delavnica # 4 (Raphael Di Luzio)
14.00 – 18.00 Delavnica #1 (Igor Molin)
18.00 Predavanje: Laszlo Laszlo Revesz

Nedelja, 25. julij 2010

18.00 Predavanje: Manuel Frara

Ponedeljek, 26. julij 2010

10.00 – 14.00 Delavnica # 4 (Raphael Di Luzio)
10.00 – 17.00 Delavnica #3 (Gary Cass)
18.00 Predavanje: Omar Mirza

Torek, 27. julij 2010

10.00 – 17.00 Delavnica #3 (Gary Cass)
13.00 Predavanje: Marco Ceolin
17.00 Predavanje: Dušan Fišer
19.00 Predavanje: Raphael Di Luzio

Sreda, 28. julij 2010

10.00 – 17.00 Delavnica #3 (Gary Cass)
18.00 Predavanje: Domenico Papa

Četrtek, 29. julij 2010

11.00 – 13.00 Konferenca: BridA
11.00 – 16.00 Delavnica #3 (Gary Cass)
18.00 Predavanje: Chandrasekaran in Gary Cass