

art | technology | now

23.08-
15.09.2021

POWERED BY:

George.
Primul banking
intelligent.

2020/2021, bucată de timp în care cu toții am ajuns să ne punem întrebări mari în cadre mici. Dincolo de performanța tehnologiilor pe care le implică, lucrările din această ediție a NOVA vorbesc despre identitate și apropiere.

Sunt câteva unghiuri personale ale artiștilor invitați, interesant de descoperit împreună. Arhitecturi ale "eu"-ului și ale "noi"-ului, construite cu instrumentele vremii.

Ca să ne ajute să ne privim mai îndeaproape, rețele neuronale artificiale complexe parcurg zilnic procese de învățare gigant. Am inclus în NOVA o parte cuceritoare a acestor duete om-mașină, în care ne căutăm.

2020/2021, that time when we all ended up asking big questions in confined spaces. Beyond the tech innovations they involve, the works selected for this edition of NOVA speak about identity and closeness.

Insights into the personal universe of the invited artists, bound into a common story we can discover together. Architectures of the "I" and "we", built with contemporary tools.

Artificial neural networks process daily big data to help us discover ourselves. I included in NOVA a charming part of these human-machine duets in which we search inside ourselves.

Emilia Păunescu | curator NOVA

PROGRAM

23 AUG 26 AUG 27 AUG

18:00 – 21:00

I SPEAK SUN
PERFORMANCE

Paula Vitola (LV)

Deschis Gastrobar

18:00 - 21:00

Vernisaj expoziții
/ EXHIBITIONS
OPENING

Finisaj 15 sept
/ CLOSING SEP 15TH

Galeria Galateca,
creart Gallery

17:00-18:30

ARTIST TALK | ENG

Interface Cultures, meeting the
challenges of our global media
society through artistic practice

**Christa Sommerer
& Laurent Mignonneau**

 ONLINE
facebook.com/novafestivalromania

28 AUG 30 AUG 01 SEP

15:30 - 16:00

I Remember
PERFORMANCE

memoryMechanics (DK)

Galeria Galateca

17:30-20:00

WORKSHOP

Introducere în Machine
Learning pentru arte
digitale/ *Intro in Machine
Learning for Digital Arts*

Grigore Burloiu

CINETic UNATC
sala multifuncțională

18:00 - 19:30

ARTIST TALK | ENG

Research-Creation | across arts,
cultures and technologies

**Max Boutin, Juliette Lusven &
Marine Theunissen**

 ONLINE
facebook.com/novafestivalromania

06 SEP

17:00 - 18:45 | **WORKSHOP**

Sound design imersiv / *Immersive sound design*
Ștefan Damian

19:00 - 20:45 | **WORKSHOP**

Atelier deschis de instalație interactivă / *Interactive installation*
Dorin Cucicov

CINETic UNATC
sala multifuncțională

memoryMechanics

Exocollective, I remember (DK)

Interactive Installation

 Galeria Galateca

ENG

memoryMechanics is an exploration of both human and computer memory and what happens when we work with AI in relation to the body's ability to both store and evoke memories. The piece creates a space where participants can find memories through their bodies. By finding a pose that stimulates memory and is linked with a memory, the participant is asked to formulate a narrative about it. The computer learns positions and the memories recorded, and when positions are repeated, the computer will playback the stories.

This event is supported by and a part of CLICK AI-days, a series of events focusing on art and artificial intelligence rooted in the cultural center The Culture Yard in Denmark. The Culture Yard and CLICK are partners in AI Lab, a project led by Ars Electronica with 13 cultural operators in Europe investigating the field of AI, art and science.

RO

memoryMechanics este o explorare atât a memoriei umane, cât și a memoriei unui computer, și a ceea ce se întâmplă atunci când lucrăm cu inteligența artificială în raport cu capacitatea corpului de a stoca și evoca amintiri. Instalația creează un spațiu în care participanții pot găsi amintiri prin corpurile lor. Găsind o poziție care stimulează memoria și este legată de o amintire, participantul este rugat să formuleze o poveste despre aceasta. Computerul învață pozițiile și amintirile înregistrate, iar când pozițiile sunt repetate, computerul va reda poveștile.

Această lucrare este susținută de CLICK AI-days, o serie de evenimente la intersecția dintre artă și inteligență artificială, desfășurate în centrul cultural danez The Culture Yard. CLICK și The Culture Yard sunt parteneri în AI Lab, un proiect coordonat de Ars Electronica.

PROSOPAGNOSIA La petite mort

Joan Fontcuberta, Pilar Rosado (ES)

Print & video installation

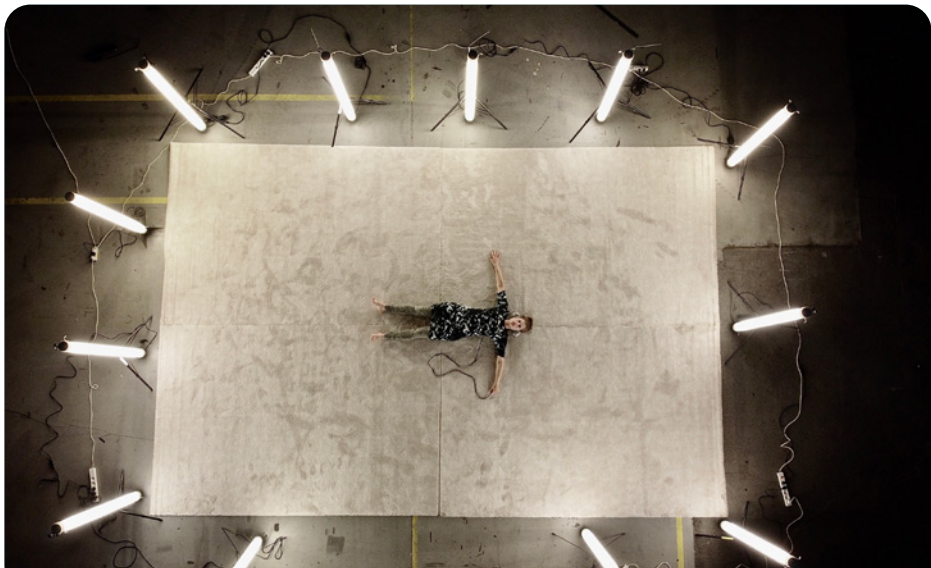
 Galeria Galateca

ENG

Prosopagnosia is a neurological disorder characterized by the inability to recognize faces. Artists Joan Fontcuberta and Pilar Rosado transform historic photographs from the 1930 into new portraits, of non-existent people, using Generative Adversarial Networks (GAN) technology. In this phase of their ground-breaking project, exploring the limit of how far human expressions can be captured, they have put GANs to the test using a collection of portraits of dead people who died of violent causes and people whose portraits were taken during an orgasm.

RO

Prosopagnozia este o tulburare neurologică caracterizată prin incapacitatea de a recunoaște fețele. Artiștii Joan Fontcuberta și Pilar Rosado transformă o serie de fotografii istorice din 1930 în portrete noi, ale unor persoane inexistente, folosind tehnologia Generative Adversarial Networks (GAN). În această fază a proiectului lor inovator, explorând limita a cât de departe pot fi surprinse expresiile umane, au folosit portrete ale unor persoane care au murit din cauze violente și ale unor persoane surprinse în timpul unui orgasm.

GENERATIVE CHORUS | LABELLING

Marine Theunissen, Raphael Dely (CA)

Interactive Installation

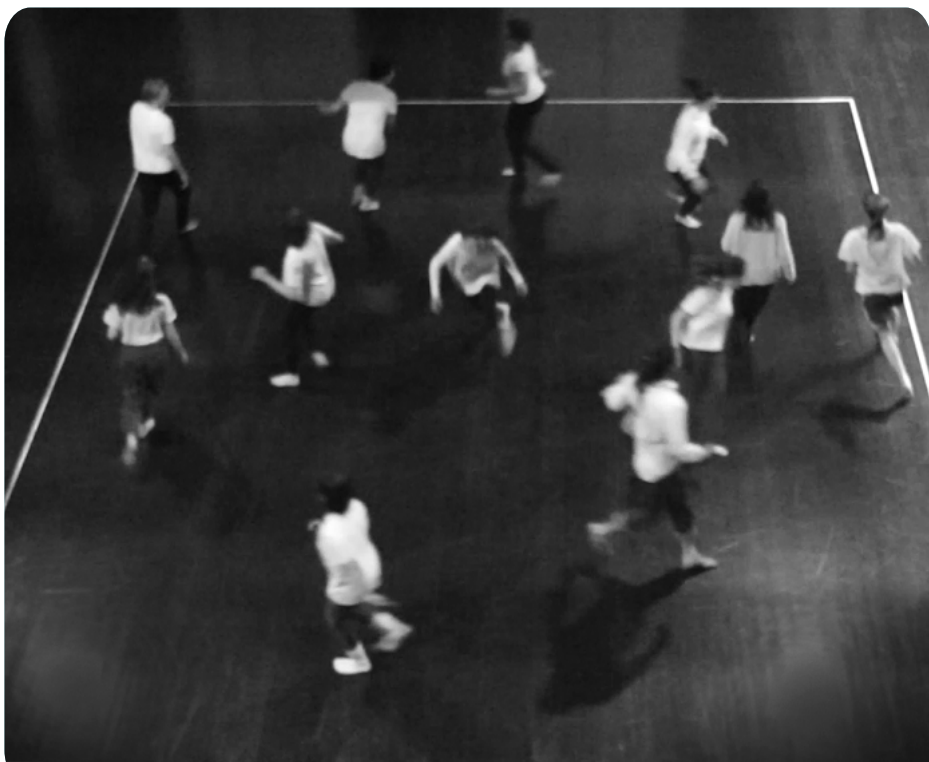
 Galeria Galateca

ENG

Inscribed in the interdisciplinary exchanges between performing arts and artificial intelligence, GENERATIVE CHORUS is articulated as a laboratory-artwork that runs since 2018 and will end in 2022. This project is a research-creation that aims to explore the evolution of relationships between human and non-human performers. At NOVA, the public is invited to join the process, in an installation articulated around movement data accompanied by the artist's thoughts and actions around the gesture of labelling.

RO

Creată la întâlnirea dintre artele performative și inteligența artificială, instalația GENERATIVE CHORUS este o lucrare de artă – laborator care a început în 2018 și se va termina în 2022. Proiectul este o cercetare care își propune să exploreze evoluția relațiilor dintre performerii umani și non-umani. La NOVA, publicul este invitat să fie parte din procesul artistic, printr-o instalație interactivă dezvoltată în jurul conceptului de „labelling” (a pune etichete) în lucrul cu AI și secvențe de mișcare.

I SPEAK SUN

Paula Vitola (LV)

Performance & video installation

 Galeria Galateca

ENG

An interdisciplinary artist, in I SPEAK SUN, Paula Vitola uses a primordial element – the sun light – to create an almost alien sound performance. Playing with wind, light, shadows and her own body, the artist will transform one of Bucharest's sunsets in an unmissable show.

The performance is filmed and edited by the artist and will be presented within the main exhibition of NOVA, at Galateca gallery, in the form of a video installation.

RO

Artist interdisciplinar, în I SPEAK SUN, Paula Vitola se folosește de un element primordial – lumina soarelui – pentru a crea un performance de sunet aproape extraterestru. Jucându-se cu vântul, lumina, umbrele și propriul corp, artista va transforma unul dintre apusurile bucureștene într-un spectacol de neratat.

Performance-ul este filmat și editat de artistă, urmând să fie prezentat în cadrul expoziției centrale NOVA, de la galeria Galateca, sub forma unei instalații video.

ASTERION

Anna Ridler (UK)

Generative installation / Work in progress

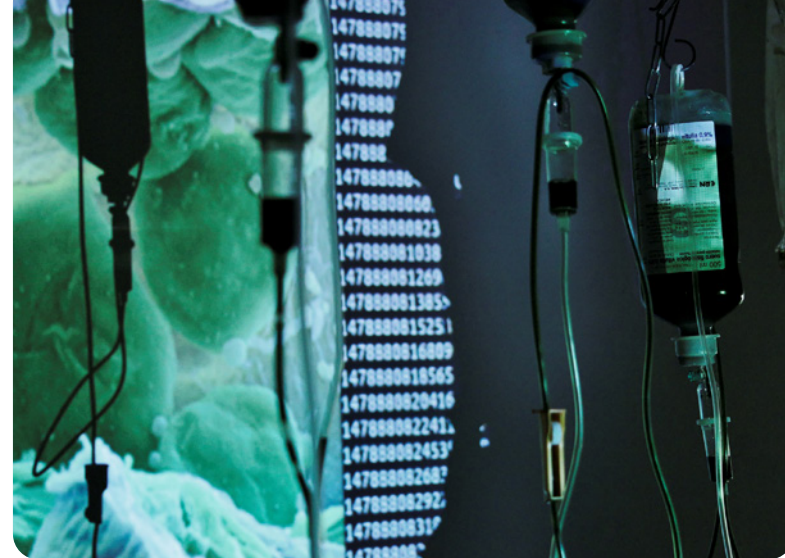
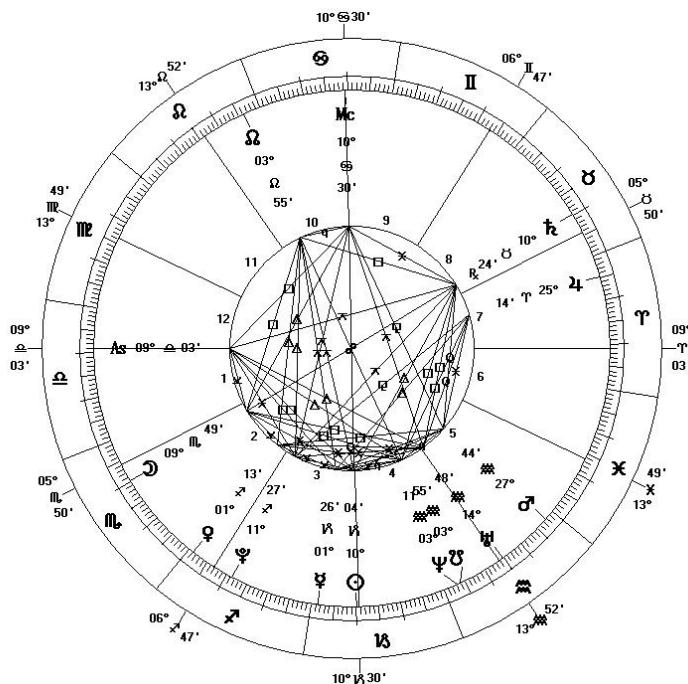
 Galeria Galateca

ENG

What does an AI remember about the starry sky? ASTERION is an exploration of memory and mythologies and whether it is possible to create memories in technology, by using an artificial intelligence that has to understand time, memory and the reckoning of the stars. Based on revolutionary technology, the process behind ASTERION will be showcased at NOVA, mapping an extraordinary research that mixes astrology, human emotions and machine learning.

RO

Ce își amintește un AI despre cerul înnelat? ASTERION explorează amintirile și mitologia și dacă este posibilă crearea de amintiri cu ajutorul tehnologiei. Instalația folosește o Inteligență Artificială care trebuie să înțeleagă timpul, memoria și hărțile astrale. Bazat pe o tehnologie revoluționară, procesul din spatele ASTERION va fi descifrat la NOVA, dezvăluind o cercetarea extraordinară, care combină astrologia, emoțiile umane și machine learning.

TransPlant / May the chlorophyll be with/in you

Quimera Rosa (ES)

Print & video installation

 Galeria Galateca

ENG

TransPlant is a transdisciplinary project, initiated in 2016, that utilizes living systems and is based on self-experimentation: it is a process that involves a „human > plant” transition in various formats. The project juxtaposes disciplines such as arts, philosophy, biology, ecology, physics, botanics, medicine, nursing, pharmacology and electronics. At NOVA, the public is invited to watch the „May the chlorophyll be with/in you” performance, in which an artist is injected with chlorophyll, and to read the biohacking magazine of the artists. This gathers 5 years of research in a science fiction story.

RO

TransPlant este un proiect trans-disciplinar, inițiat în 2016, care utilizează sisteme vii și se bazează pe auto-experimentare: este un proces care implică o tranziție „om > plantă” în diferite formate. Proiectul juxtapune discipline precum arte, filozofie, biologie, ecologie, fizică, botanică, medicină, asistență medicală, farmacologie și electronică. La NOVA, publicul este invitat să urmărească performance-ul „May the chlorophyll be with/in you”, în care un artist este injectat cu clorofilă și să citească revista de biohacking a artiștilor. Aceasta înglobează 5 ani de cercetare într-o poveste SF.

ICOANĂ SPAȚIALĂ

Dorin Cucicov

Installation

 Galeria Galateca

ENG

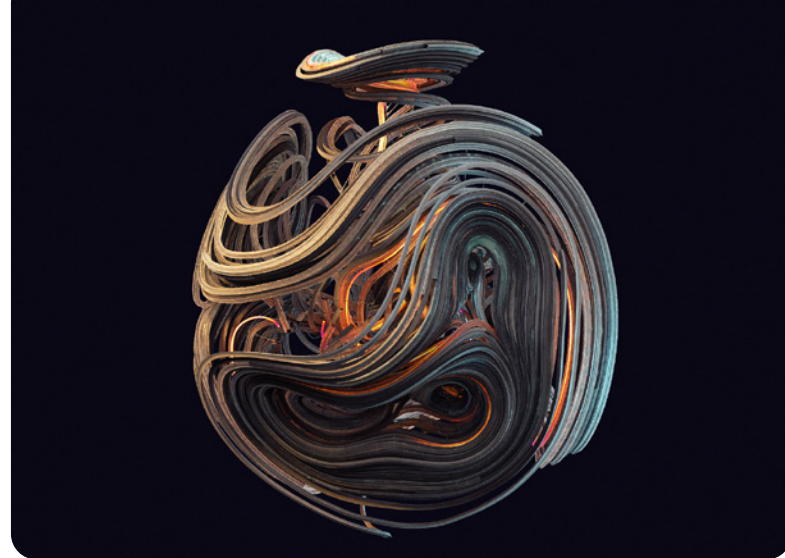
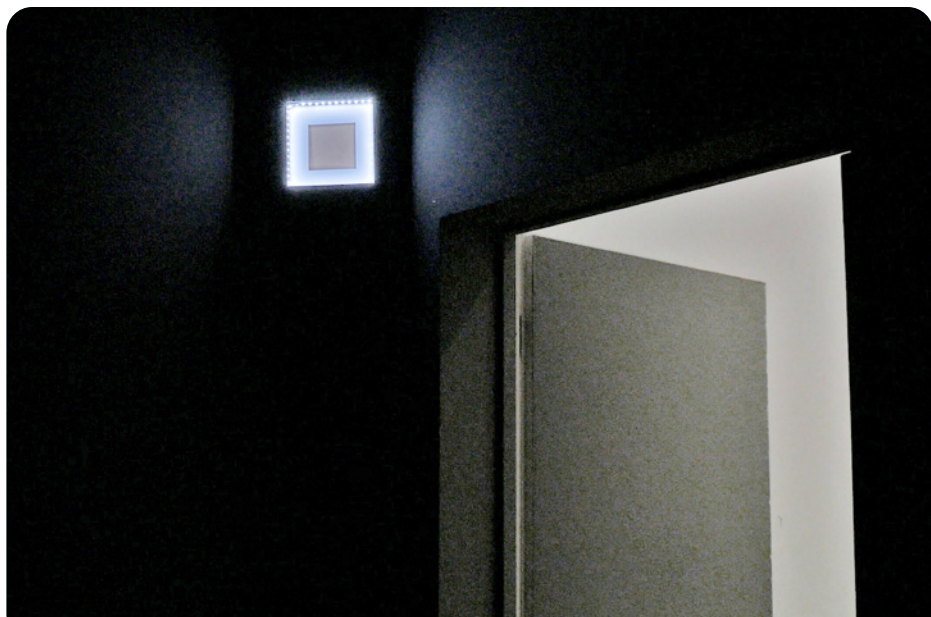
I am the watcher. I am the symbol of global peace. Everytime I pass over your location, I am the lamp for your feet and the guide for your imagination. I am watching and protecting you for as long as my coordinates are within your horizon. You are my witnesses in spirit and truth.

Icoană Spațială is an installation with LED borders which light up when the International Space Station (ISS) passes over its current location. The installation is accompanied by a live stream, part of the HDEV project by NASA, streaming live videos from cameras mounted on the ISS. The installation is an allegory to religious and technological matters, both of which are strongly embedded in our modern society, yet when combined they generate a strong polarization.

RO

Eu sunt cea care veghează. Sunt simbolul păcii în lume. De fiecare dată când zbor peste locația voastră, sunt lumină pentru pașii voștri și ghid pentru imaginația voastră. Vă păzesc și apăr atâta timp cât coordonatele mele sunt în vizorul vostru. Voi sunteți martorii mei în spirit și adevăr.

Icoana Spațială este o instalație pe bază de becuri LED care se aprinde atunci când Stația Spațială Internațională trece peste locul în care se află. Instalația este acompaniată de un live stream, parte din proiectul HDEV al NASA, care transmite imagini live de pe Stația Spațială Internațională. Proiectul este o alegorie pentru religie și tehnologie, două entități foarte prezente în societatea de azi dar care, atunci când sunt combinate, generează o polarizare puternică.

BUTTERFLIES ET AL.

NOVA SATELLITE

Sebastian Comănescu

Interactive Installation

 creart Gallery

ENG

Butterflies et al. is a collection of audio-visual works exploring the metaspace of chaos theory models.

From a background of chaotic trajectories emerge structures that point towards introspection; despite the system's sensibility, from wherever one starts traversing it, it seems to evolve in a similar manner but peculiarly different enough.

RO

Fluturi et al. reprezintă o colecție de lucrări audio-vizuale de explorare a meta spațiului modelelor teoriei haosului.

Din fundalul unor traiectorii care pot părea haotice se dezvăluie formațiuni care invită la introspecție; în ciuda sensibilității sistemului, din orice punct începe să fie parcurs, acesta pare să evolueze similar, dar nu identic.

Machine Learning for Digital Arts

Grigore Burloiu, *Interactive Technologies for Performing and Media Arts Master, UNATC*

ENG

"Artificial intelligence" and "deep learning" have passed from the status of buzzwords that inspire amazement or fear and have become everyday realities that we constantly encounter. However, most of us are not aware of machine learning (ML) as a tool of artistic expression, which can be available to anyone.

In this workshop, Grigore Burloiu, founder of the MA study Interactive Technologies for Performing and Media Arts at UNATC, aims to correct some common misconceptions about machine learning. He presents some interactive machine learning (iML) tools and techniques that anyone with a laptop or internet connection can use, without writing any code at all or very little, and using data produced or collected directly.

RO

"Inteligența artificială" și "deep learning" au trecut de la statutul de buzzwords care inspiră uimire sau teamă și au ajuns să fie realități cotidiene de care ne lovim constant. Cu toate acestea, cei mai mulți nu suntem conștienți de machine learning (ML) ca o unealtă de expresie artistică, ce poate fi la îndemână oricui.

În acest workshop, Grigore Burloiu, fondatorul masteratului de Tehnologii interactive pentru arte performative și media din cadrul UNATC, își propune să corecteze niște concepții greșite comune despre machine learning. Acesta prezintă câteva unelte și tehnici de machine learning interactiv (iML) pe care oricine cu un laptop sau conexiune la internet le poate folosi, scriind cod deloc sau foarte puțin, și folosind date produse sau adunate direct.

Immersive Sound Design

Ștefan Damian, *Interactive Technologies for Performing and Media Arts Master, UNATC*

ENG

Among the main properties of sound such as duration, strength, pitch or timbre, there is a tendency not to give enough importance to spatial sound properties, properties that can contribute decisively to the expressiveness of an artistic project with sound component. Today, much of the sound content of an artistic product is usually consumed through two speakers, through what has become popular over time as "stereo", greatly reducing the potential of the sound experience.

The workshop aims to present some of the working strategies with spatial sound, dealing with topics such as sound in nature, spatial discrimination of sound sources, spatial sound capture and synthesis techniques and spatial sound reproduction systems. In this workshop we will be using as a case study an electroacoustic composition, made for 32 channels, called Naufrage.

RO

Printre principalele proprietăți ale sunetului precum durată, tărie, înălțime sau timbru, există tendința de a nu acorda suficientă importanță proprietăților sonore spațiale, proprietăți ce pot contribui decisiv la expresivitatea unui proiect artistic cu componentă sonoră. În prezent, mare parte din conținutul sonor al unui produs artistic este consumat de regulă prin intermediul a două difuzoare, prin ceea ce s-a popularizat de-a lungul timpului drept "stereofonie", reducând considerabil din potențialul experienței sonore.

Atelierul își propune să prezinte câteva dintre strategiile de lucru cu sunet spațial, tratând subiecte precum sunetul în natură, discriminarea spațială a surselor sonore, tehnici de captare și sinteză sonoră spațială și sisteme spațiale de redare a sunetului. În cadrul acestui atelier va fi folosită ca studiu de caz una dintre compozițiile electroacustice proprii, realizată pentru 32 de canale, denumită Naufrage.

Interactive Installation

Dorin Cucicov, *Interactive Technologies for Performing and Media Arts Master, UNATC*

ENG

During the workshop we will analyse the technical aspects behind the interactive installation *Driade*, exhibited at the Amural festival in Braşov. In the first part of the workshop we will present the project and its technical details. We will then use the modules in the project to explore new ideas for interactive installations. Within the time available, we will build an original interactive installation together.

The purpose of the workshop is to familiarize the participants with the technical process behind the creation of an interactive installation. There are no conditions or technical requirements for participation in the workshop. Those who want to interact directly with the interactive modules can bring their personal laptops.

RO

Pe parcursul atelierului vom analiza aspectele tehnice din spatele instalației interactive *Driade*, expusă în cadrul festivalului Amural din Braşov. În prima parte a atelierului va fi prezentat proiectul și detaliile tehnice de realizare. Vom folosi apoi modulele din cadrul proiectului pentru a explora idei noi de instalații interactive. În limita timpului disponibil, vom construi împreună o instalație interactivă originală.

Scopul atelierului este familiarizarea participanților cu procesul tehnic din spatele realizării unei instalații interactive. Nu există condiții sau cerințe tehnice pentru participarea la atelier. Cei care doresc să interacționeze direct cu modulele interactive, pot aduce laptop-uri personale.

Interface Cultures

Christa Sommerer & Laurent Mignonneau,
Interface Cultures Department, Art & Design University, Linz

ENG

They founded one of the most important study programs in technology and art in Europe: Interface Cultures Department at the University of Art and Design in Linz. At NOVA, Christa Sommerer and Laurent Mignonneau, artists, professors and researchers, will present and analyse examples of good practice, in which technology meets art: **ubiquitous computing, VR and AR in art, critical design, media archaeological devices, sustainable IT, fashionable technology, blockchain projects, AI and art** as well as reflective media art practices will be introduced.

RO

Au fondat unul dintre cele mai importante programe de studii în tehnologie și artă din Europa: Interface Cultures Department de la Universitatea de Artă și Design din Linz. Christa Sommerer și Laurent Mignonneau, artiști, profesori și cercetători, vor prezenta și analiza la NOVA exemple de bună practică, în care tehnologia întâlnește arta: proiecte construite în VR sau AR sau care urmează și folosesc cele mai inovatoare tehnologii: **ubiquitous computing, critical design, media archaeological devices, sustainable IT, fashionable technology, blockchain projects sau AI**.

Research-Creation | across arts, cultures and technologies

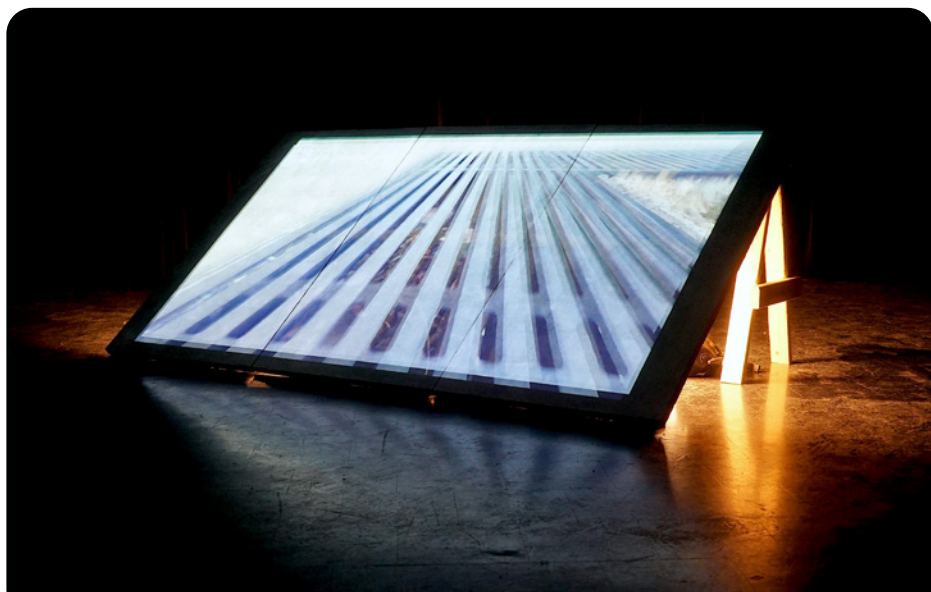
Max Boutin, Juliette Lusven, Marine Theunissen

ENG

From looking at the skateboard as a mode of urban discovery that produces music, to the exploration of the vast fibre optic network buried in the oceans and to the relationship between human and non-human performers, join three fascinating artists - Max Boutin, Juliette Lusven and Marine Theunissen – in a conversation about their practice, latest projects and future work. The conversation will be broadcasted live on the NOVA Facebook page and will be followed by a Q&A session. Max, Juliette and Marine are part of Hexagram, a network for research and creation in art, culture and technology from Canada.

RO

De la un skateboard privit ca un mod de descoperire urbană care produce muzică, la explorarea vastei rețele de fibre optice îngropate în oceane și până la relația dintre performeri umani și non-umani, trei artiști fascinanți - Max Boutin, Juliette Lusven și Marine Theunissen – intră într-o conversație despre practica lor, ultimele proiecte și planurile de viitor. Conversația va fi transmisă live pe pagina de Facebook NOVA și va fi urmată de o sesiune de Q&A. Max, Juliette și Marine fac parte din Hexagram, o rețea de cercetare și creație în artă, cultură și tehnologie din Canada.

Curator: Emilia Păunescu

Comunicare & PR: Ioan Maxim

Concept vizual: Ioana Trușcă

Video: Serghei Chiviriga

Producție: Alexandra Dumitrescu, Iulia Rugină, Mădălina Doroftei, Dragoș Petrișor, Marius Nițu, Andrei Mihai

Colaboratori: Grigore Burloiu, Maria Năstase, Dorin Cucicov, Sebastian Comănescu

ORGANIZATORI:

FINEDREFINED

cultural association
[ctrl+n]

PARTENERI:

KULTUR
VERFET
THE CULTURE
YARD

AI LAB
European Artificial
Intelligence Lab

CarCh

HAUT

interfacecultures

Canada

CONCEPTUALAB
by Theo Nissim

TEATRELLI

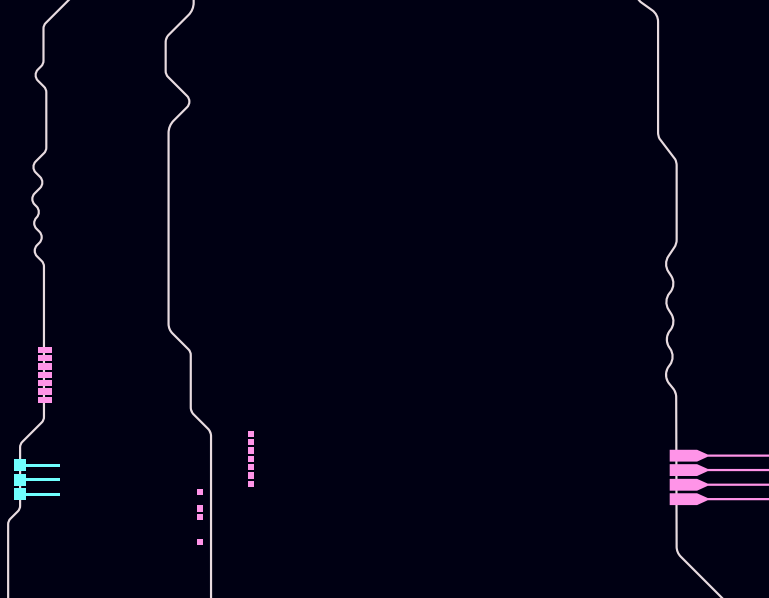
BRITISH
COUNCIL

CINETIC

GASTROBAR

NOVA

art | technology | now

www.novanova.ro