

IZVJEŠTAJ O RADU UDRUGE KONTEJNER ZA 2020. GODINU

O udruzi KONTEJNER

KONTEJNER | biro suvremene umjetničke prakse (skraćeno: KONTEJNER) je nezavisna, neprofitna organizacija posvećena kritičkom propitivanju uloge i značenja umjetnosti, znanosti, tehnologije i tijela u suvremenom društvu.

Misija organizacije je:

- Stvaranje, razvoj i održavanje kritički potentnog modela interakcije između istraživačkih i intermedijskih umjetničkih praksi, znanosti i tehnologije;
- Iniciranje, stimuliranje, infrastrukturno i produkcijsko podupiranje te kontekstualizacija novih umjetničkih projekata koji se bave znanstveno-tehnološkim područjima i/ili tijelom;
- Uspostava snažnih i trajnih međusektorskih i unutar-sektorskih partnerskih suradnji i odnosa s organizacijama i institucijama srodnih interesa;
- Organizacija, prezentacija, produkcija, distribucija i promocija trans-disciplinarnih umjetničkih projekata i manifestacija u Hrvatskoj i međunarodno.

Udruga provodi tri autorska trijenalna projekta Device_art, Touch Me i Ekstravagantna tijela, produkcijsku platformu UradiSam_ARTLAB te brojne gostujuće i suradničke projekte različitog opsega. Udruga provodi i tri europska projekta: Future DiverCities (2016-2020), EMAP (2017 -) i Re-Imagine Europe (2019 - 2021).

Tipologija programa u sklopu projekata udruge:

1. Prezentacijski programi se sastoje od međunarodnih grupnih i samostalnih izložbi, performansa i sličnih modula predstavljanja domaćih i inozemnih umjetničkih radova.
2. Produkcijski i rezidencijalni programi odnose se na realizaciju novih umjetničkih radova domaćih autora u suradnji sa stručnjacima izvan područja kulture i umjetnosti, a uključuju također i produkciju radionica i procesualnih umjetničkih praksi koje naglašavaju participaciju i direktan rad s publikom.
3. Diskurzivni programi uključuju stručne simpozije, konferencije, predavanja, okrugle stolove i diskusije kojima se kontekstualiziraju, problematiziraju, kompariraju i promišljaju prezentacijski i

produksijski programi, njihovi tematski okviri i društvene, kulturne, ekonomske, filozofske i etičke implikacije.

4. Izdavački program obuhvaća publiciranje kataloga javnih manifestacija i izdavanje zbornika teorijskih tekstova na određenu temu koji prate projekte i djelovanje udruge.

O djelovanju udruge u 2020.

U 2020. godini tim koji čini udruhu KONTEJNER djelovao je uspješno i stabilno. Tim su u 2020. činile tri zaposlene osobe na radnim mjestima koordinatorice programa, voditeljice edukativnih programa i stručne suradnice za upravljanje udrugom i međunarodne programe. Udrugu u 2020. čini 20 članova udruge i brojni vanjski suradnici koji se timu priključuju ovisno o pojedinim projektima udruge. Rad organizacije u 2020. nastavio je biti izuzetno vidljiv u javnosti, a medijska popraćenost aktivnosti i projekata udruge je u stalnom porastu.

KONTEJNER je u 2020. uspješno surađivao s brojnim lokalnim i međunarodnim institucijama i organizacijama iz područja umjetnosti, kulture i civilnog društva te na međusektorskoj razini: Tehnički muzej Nikola Tesla, Zagreb; Galerija Kapelica, Ljubljana; Sonic Acts, Amsterdam; Zavod Kersnikova, Ljubljana; E.A. 1/1 S.V., Zagreb; Ars Electronica, Linz; Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb; Filozofski fakultet, Zagreb; Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb; Akademija likovnih umjetnosti, Zagreb; Bogata Šuma, Vojnić; Veleučilište Savonia, Kuopio; Onassis Cultural Centre, Atena; Antre Peaux, Bourges; Foundation for Art & Creative Technology - FACT, Liverpool; IMPAKT, Utrecht; LaBoral Centro de Arte y Creación Industrial, Guijón; M-Cult, Helsinki; RIXC, Riga; WRO Center for Media Foundations, Wroclaw; Werkleit Centre, Halle; UR Institut, Dubrovnik; Art radionica Lazareti; Paradiso, Amsterdam; Elevate Festival, Graz; Lighthouse, Brighton; Bergen Kunsthall, Bergen; Radio Web MACBA, Barcelona; A4, Bratislava; Disruption Network Lab, Berlin; INA GRM, Pariz; 1D Lab, Saint Etienne, Lyon, Pariz; ANTI Festival, Kuopio, BEK, Bergen; La Chambre Blanche, Quebec; Liepaja City Council, Liepaja; Public Art Lab, Berlin; Seconde Nature, Aix en Provence; Drugo More, Rijeka; i drugi.

Struktura financiranja udruge u 2020. sastoji se od financijskih potpora ostvarenih putem javnih natječaja i vlastitih prihoda. Financijske potpore u 2020. udruga KONTEJNER je ostvarila od Europske unije kroz program Kreativna Europa, Zaklade "Kultura Nova", Nacionalne zaklade za

razvoj civilnoga društva, Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske, Grada Zagreba – Gradskog ureda za kulturu, Turističke zajednice grada Zagreba, uz podršku brojnih inozemnih fundacija, veleposlanstava, institucija i sponzora. U 2020. udruga je bila aktivna u mrežama Clulture, Operacija grad, Kooperativa i Upgrade.

Projekti i programi ostvareni u 2020. godini:

1. Touch Me festival 2020: Dotičemo nove budućnosti!
2. UradiSam_ARTLAB 2020.
3. Razvoj publike udruge KONTEJNER
4. Future DiverCities
5. Re-Imagine Europe
6. EMAP - European Media Art Platform
7. Kratki spoj - vježbe iz simbioze znanosti i umjetnosti
8. EPK Rijeka 2020 - Histerične mašine

1. Touch Me festival 2020: Dotičemo nove budućnosti!

17. 9. - 3. 10. 2020.

Tehnički muzej Nikole Tesle - HALA V (Zagreb)

Touch Me festival pokrenuli smo prije 18 godina kako bismo istražili odnose između umjetnosti i znanosti kroz teme koje su jednako bliske suvremenim umjetnicima, kao i znanstvenicima iz područja biologije, kemije, fizike, matematike. Tijekom godina istraživali smo teme poput tamne tvari, vremena, užitka te zlouporabe inteligencije i energije, a 2020. godine održali smo šesto izdanje festivala koji je okupio dvije izložbe, zvučne performanse, filmski program, radionice, okrugli stol Cosmocafe te studentski program. Središnju izložbu *Marriage of States** (**Diplomatski brak ili zajednica različitih živih sustava*) organizirali smo zajedno sa slovenskim kustosom Jurijem Krpanom, a predstavila je nove oblike suživota između živih bića, prirode i tehnologije. Svrha ovih umjetničkih ostvarenja nije nagovoriti nas da svoja tijela rekonfiguriramo kao kimere, kibroge ili križance s drugim vrstama, već stvoriti prostor za propitivanje naših međudnosa s ne-ljudskom prirodom. Naslov *Marriage of States** aludira na povijesni termin, naglašavajući diplomatska nastojanja da se postigne viši cilj putem razmjene između tijela zasićenih simboličkim razlikama. Ukazuje na političnost odnosa između čovjeka i ne-ljudskih živih bića, pa i strojeva koji se postupno emancipiraju od čovjeka. Kao posjetitelji pozvani smo iskusiti mogućnost – ili čak neizbježnost – da ponovno promislimo o našim vrijednostima, o važnosti tih međudnosa i našem otuđenom stavu prema ne-ljudskome s ciljem postizanja kohabitacije i zajedničke evolucije blagonaklone prema biosferi.

Radovi u sklopu izložbe *OTVORENO - Živa bića i njihove opasne veze* utemeljeni su na prirodnim znanostima i kibernetici te detaljno i imaginativno promišljajući fragilnost ravnoteže kohabitacije živih bića na Zemlji, a producirani su u sklopu europske mreže EMAP - European Media Art Platform koja okuplja 11 europskih organizacija i institucija posvećenih novomedijskoj umjetnosti. U sklopu festivala predstavili smo i uzbudljiv program zvučnih performansa, predstavljajući suvremene tendencije umjetnica i umjetnika koji djeluju u području eksperimentalne glazbe i srodnih umjetničkih izričaja. Filmski program *Evolucija prolazi kroz želudac* istraživao je antropocentrične ideje o svijetu i posthumanističku ideju koja se temelji na solidarnosti i zajedničkom radu transvrsta, a organizirali smo ga u suradnji s kustosicom Mirnom Belinom iz organizacije Sonic Acts.

Program: izložbe, zvučni performansi, filmski program, studentski program, radionice za djecu, okrugli stol Cosmocafo.

Sudionici dviju izložbi: Marco Donnarumma (IT/DE), Ana Rajčević (DE), E.A 1/1 S.V (HR), Ai Hasegawa (JP), Antonio Kutleša (HR), Luana Lojić (HR), M28 (HR), Marta de Menezes (PT), Maria Antonia Gonzalez Valerio (MX), Luis Teixeira (PT), Špela Petrič (SI), Maja Smrekar (SI), Thomas Thwaites (UK), Koen Vanmechelen (BE), Kat Austen (UK/DE), Anna Dumitriu (UK), Alex May (UK), Daniela Mitterberger (AT), Tiziano Derme (IT/DE), Quimera Rosa (ES/AR/FR), Taavi Suisalu (EE), Robertina Šebjanič (SI), Gjino Šutić (HR), uh513 (Maria Castellanos i Alberto Valverde) (ES).

Sudionici filmskog programa: Jenna Sutela (FI), Sasha Litvintseva (RU/UK), Benny Wagner (DE), Erin Espelie (US).

Sudionici zvučnih performansa: Miodrag Gladović (HR); Gideon Kiers (NL), Hugo Esquinca (MX/DE), Yuk Hui (HK), Fronte Vacuo (IT/DE), Anthea Caddy (AU/DE), Kali Malone (US/SE).

2. UradiSam_ARTLAB 2020.

UradiSam_ARTLAB produkcijska je platforma za potporu domaćim umjetnicima u izvedbi produkcijski zahtjevnijih radova. Kao projekt istraživačkog, edukacijskog i produkcijskog karaktera započeo 2006. godine, cilj mu je poticanje razvoja jedne od najzanimljivijih suvremenih umjetničkih scena koje danas postoje u svijetu, a koja u Hrvatskoj još uvijek nije dosegla fazu razvoja koja bi joj bila primjerena obzirom na postojeće potencijale. Riječ je o istraživačkoj umjetničkoj praksi na sjecištu znanosti i tehnologije koja zahtijeva kreativnu suradnju umjetnika i stručnjaka iz raznih znanstveno-tehnoloških disciplina. Pokretačka snaga projekta leži u činjenici da postoje rubna područja znanosti za čije je istraživanje neophodna kreativnost kakvu posjeduju umjetnici, dok istovremeno umjetnički izričaji postaju sve kompleksniji, postojeći mediji brzo zastarijevaju i umjetnici se sve više uključuju u područja suvremene tehnologije i znanosti. Projekt UradiSam od početka nailazi na vrlo pozitivan odaziv, a s predavanjima i izlaganjima produciranih radova sudjelovali smo u više hrvatskih gradova i na najvećim svjetskim manifestacijama novomedijske umjetnosti poput festivala Ars Electronica u Linzu i trijenala novomedijske umjetnosti u Nacionalnom kineskom muzeju u Pekingu.

Tijekom 2020. godine kroz produkciju i koprodukciju ostvareni su umjetnički radovi sljedećih autora:

- Antonio Kutleša (HR): Meat Flower
- Luana Lojić (HR): ~ ~ Predskazanja; Prividi_Bića i Polja
- E.A 1/1 S.V (HR): The Lilies Series

3. Razvoj publike udruge KONTEJNER

cjelogodišnji program

Kroz niz programa i projekata udruge KONTEJNER posvećujemo se povećanju i diversifikaciji posjetitelja kao i sudionika kulturnih događaja. Putem izložbenih, istraživačkih, radioničkih, edukativnih i promotivnih aktivnosti ostvaruje se međusektorska suradnja i umrežavanje čime se proširuje doseg aktivnosti na publike koje inače nemaju doticaj s kulturnom zajednicom. U aktivnosti udruge uključuju se sadržajno i metodološki prilagođeni projekti na temelju potreba i interesa raznovrsnih ciljanih publika: učenici osnovnih i srednjih škola, studenti, ranjive društvene skupine, stručnjaci iz kulturnog, znanstvenog, obrazovnog i socijalnog sektora kao i šira akademska i znanstvena zajednica. Dodatno se doprinosi razvoju kulturnog sektora angažiranim, inovativnim i transdisciplinarnim pristupima, a ovaj cjelogodišnji program također služi razvijanju vlastitih kapaciteta kroz suradnički rad, istraživanja, edukaciju i razmjenu resursa.

4. Future DiverCities

Projekt Future DiverCities - Kreativnost u urbanom kontekstu usmjeren je izgradnji i razvoju novog načina razmišljanja i doživljavanja kulture te učvršćivanju društvenih veza putem umjetnosti i kulture smatrajući je stvarnim i opipljivim dijelom Europe koji nas spaja i povezuje. U fokusu projekta nalaze se umjetničke domene glazbe, digitalna i ulična umjetnost. Kombinacijom vrijednosti (uspostavljanje pravednih udjela za autore), metodologija (različiti načini razmišljanja), ljudi (aktivno uključivanje europskih građana, razvoj suradnji i partnerstva) i tehnologije (stvaranje novih platformi i mobilnih aplikacija koje podupiru nezavisne umjetnike), projekt će kroz 4 godine, zaključno s 2020., ostvariti 23 lokalna laboratorija, umjetničke rezidencije, javne performanse, kreativne i participativne događaje u svakoj partnerskoj državi i još mnogo toga. Projekt je započeo u lipnju 2016. i trajao je do 31. prosinca 2020. Projektni partneri: 1D Lab - Saint Etienne,

Lyon & Pariz, Francuska; ANTI Festival - Kuopio, Finska; BEK - Bergen, Norveška; KONTEJNER - Zagreb, Hrvatska; La Chambre Blanche - Quebec, Kanada; Liepaja City Council – Liepaja, Latvija; Public Art Lab - Berlin, Njemačka; Seconde Nature - Aix en Provence, Francuska; Savonia University – Kuopio, Finska (vodeći partner).

Produkcija rada *Growing Acts* kolektiva M28

U sklopu projekta Future DiverCities ostvaren je i prezentiran rad *Growing Acts* hrvatskog neformalnog kolektiva umjetnika, dizajnera i istraživača M28. Umjetničko istraživanje *Growing Acts* započelo je u proljeće 2020. godine nakon dvomjesečne karantene kada je pčela ušla u stan na petom katu zgrade zbog čega kolektiv otvara pitanje mogućnosti proširenja pojma građanstva i na druga bića.

Koncept: Na zidovima u centru grada Zagreba pronađeno je ukupno 183 biljnih svojti iz 59 porodica. Našim *anthroposcapeom* vlada nevidljiva divljina kakvu susrećemo i u tzv. prirodnim okolišima. Priroda nije samo pronašla način da razvije sustav preživljavanja u takvim teritorijima, ona ih, dapače, nikad nije ni napustila. Divlju zidnu floru *anthroposcapea* otpisujemo kao nepoželjni korov i biološki junk jer njezino postojanje nije planirano. U ljudskoj je prirodi stvaranje sustava i racionalizacija njihova korištenja. U prirodi biljaka nije stvaranje otpora, već moć adaptacije novim ili teškim uvjetima ondje gdje je naš pritisak popustio. No, narav metaboličkih procesa biljaka nepromijenjena je – korijenom crpe vodu i otopljene tvari iz supstrata koje čine čestice ljudskog otpada, dok preko nadzemnih organa vrše fotosintezu. Ljekovita svojstva pronađenih svojti poput tušta, maslačka, koprive ili sljeza duboko su ukorijenjena u kulturi i industriji. Od njih se dobivaju korisni pripravci temeljeni na njihovim metaboličkim produktima, a koji danas često sadrže štetne tvari. U *anthroposcapeu* sposobnost hlađenja prostora, remedijacije tla, filtriranja zraka i sl., nadilazi njihovu historijsku utilitarnost. Iako površinom male, kumulativni utjecaj biljaka na *anthroposcape* ostaje još neistražen, iako je zasigurno golem. Što im mi možemo pružiti zauzvrat? Mapiranjem nevidljivih sugrađana postavlja se pitanje o novim odnosima suživota, uvjetima i ljudskim odgovornostima koji iz njih proizlaze. Instalaciju čine preparati ljekovitih biljaka toksičnih od teških metala, zvučne slike tla, herbarij proširen raznim medijskim konverzijama, pokretne slike i tekst.

Umjetnici: Luna Džidić-Uzelac, Lana Grahek, Vanda Kreutz, Sara Salamon, Sven Sorić.

Online događanje INTERLUDES

Krajem 2020. partnerske organizacije podijelile su iskustva i rezultate projekta te predstavile zadnju seriju umjetničkih produkcija pod nazivom *Interludes*. S obzirom na približavanje samog kraja projekta Future DiverCities, četverogodišnjeg putovanja koje je ostvareno uz podršku programa Kreativna Europa, 9. prosinca 2020. godine organizirano je online druženje koje je okupilo provoditelje projekta. Projekt je bio fokusiran na upotrebu participativnih kreativnih i digitalnih alata i umjetničkih radova kojima se istražuju izazovi gradova i urbanih okoliša u budućnosti. Ovo zadnje online događanje ostvareno je i kao prelazak na novu stepenicu i razvoj novih ideja i aktivnosti vezanih uz blisku budućnost grada kao prostora i kao zajednice, od pitanja transformacije javnih prostora u vremenu krize, sve do novih potreba za gradom kao prostorom koji je trajniji i stabilniji, ugodniji za život, u novom i održivom suodnosu s prirodom i okolišem.

5. Re-Imagine Europe

Re-Imagine Europe je četverogodišnji projekt u kojemu 11 kulturnih institucija i organizacija iz Europe zajedno radi na aktivnostima važnima za društvene i političke promjene s kojima se danas suočavamo. Porast nacionalizma, klimatske promjene i migracije razjedinjavaju europske zemlje, dok istovremeno tehnološke promjene donose nove načine ponašanja i drastično mijenjaju način na koji komuniciramo i funkcioniramo. Podržan od strane EU programa Kreativna Europa, ovaj projekt obuhvaća umjetničke rezidencije, nove produkcije, radionice i simpozije te koristi umjetnost kao emancipatorsku snagu za istraživanje novih ideja mlade generacije digitalno premreženih Europljana. Re-Imagine Europe iniciran je od strane organizacije Sonic Acts (NL), a koordinira ga Paradiso (NL) u suradnji s partnerima: Elevate Festival (AT), Lighthouse (UK), INA GRM (FR), Landmark / Bergen Kunsthall (NO), A4 (SK), Disruption Network Lab (DE), KONTEJNER (HR) i Ràdio Web MACBA (ES).

Zvučni performansi na Touch Me Festivalu

21. - 23. 9. 2020.

HALA V, Tehnički muzej Nikola Tesla, Zagreb

U sklopu Touch Me festivala organizirali smo uzbudljiv program zvučnih performansa, predstavljajući suvremene tendencije umjetnica i umjetnika zvuka koji djeluju u području eksperimentalne glazbe i srodnih umjetničkih izričaja. Njihova recentna zvučna istraživanja, prostorno-zvučne kompozicije, zvučne intervencije i višekanalne elektroničke kompozicije koje smo predstavili publici naručeni su i producirani upravo kroz mrežu Re-Imagine Europe, a praizvedeni na prošlogodišnjem festivalu Sonic Acts u Amsterdamu, većinom u suradnji s INA GRM-om. Zbog epidemioloških mjera, zagrebačka gostovanja održala su se na otvorenom - na parkiralištu ispred Hale V Tehničkog muzeja Nikola Tesla.

U eksperimentalni zvučni program uveo nas je višekanalni elektronički set Miodraga Gladovića i Gideona Kiersa. Svestrani glazbenici, skladatelji i multimedijalni umjetnici, Gladović i Kiers su svojim djelovanjem na suvremenoj eksperimentalnoj glazbenoj sceni, ali i u drugim inovativnim umjetničkim projektima, postali nezaobilazna imena umjetnosti zvuka i audiovizualnog stvaralaštva današnjice. Iako praizvedena na ovogodišnjem Sonic Actsu, zvučna intervencija Huga Esquinca On „A Psychedelic Becoming“ je u kontinuiranom procesu nastajanja tj. promjene i novog interveniranja, a zagrebačko gostovanje predstavlja i prvu intervenciju na otvorenom prostoru. U Hrvatsku je po prvi puta stigla i mlada, ali već renomirana Kali Malone, majstorica minimalističkog i meditativnog zvuka, čiji je prošlogodišnji album The Sacrificial Code ostvario izuzetan uspjeh na svjetskoj eksperimentalnoj glazbenoj sceni. Nakon beskompromisne i intenzivne večeri višekanalne elektronike, poznata eksperimentalna violončelistica Anthea Caddy kroz dvije kraće izvedbe predstavila je prostorno-zvučno istraživanje realizirano u suradnji s inženjerom elektroakustike i graditeljem instrumenata Miodragom Gladovićem. Upravo su njegovi parabolički zvučnici hardware pomoću kojega se amplificirani signal violončela projicira kao zvučni snop dalekog doseg. Za kraj zvučnog programa predstavljena je svjetska premijera novog djela medijskog umjetnika, performerera i glazbenika Marca Donnarumme. Ova KONTEJNER-ova narudžba i produkcija ujedno je dio ciklusa Humane Methods umjetničke grupe Fronte Vacuo, ali i nastavak Donnarummovog rada na svojem XTH Sense - biofizičkom muzičkom instrumentu pomoću kojega svojim pokretom stvara zvuk, ali i sveukupni muzičko-plesni performans.

Sudionici zvučnih performansa: Miodrag Gladović (HR); Gideon Kiers (NL), Hugo Esquinca (MX/DE), Yuk Hui (HK), Fronte Vacuo (IT/DE), Anthea Caddy (AU/DE), Kali Malone (US/SE).

Narudžba i produkcija novog rada skupine Fronte Vacuo

Putem projekta Re-Imagine Europe, KONTEJNER je naručio i producirao novi rad umjetničke skupine Fronte Vacuo koju čine Marco Donnarumma, Margherita Pevere i Andrea Familiar, a u Zagrebu je izvedena svjetska premijera rada Humane Metode [Ůr]. S performansom Ůr Marco Donnarumma nastavlja svoje dramaturško putovanje u neksus tijela, zvukova i strojeva. Kao novi rizom projekta Humane metode, Ůr je promišljanje o nasilju kao temelju aktualnih algoritamskih društava: nasilju uputa, sustava i infrastruktura stvorenih sa specifičnom svrhom zlostavljanja svih živih bića. Takvi sustavi djeluju kroz petlje, kroz organizirane repeticije strojeva i ljudi. Ljudi daju upute, strojevi ponavljaju upute, živa bića trpe upute i tako dalje i tako dalje. Ůr je samostalna izvedba za Tijelo bez lica, AI algoritam, svjetla i vibracijsku silu zvuka. Utjelovljen u Donnarumminu glazbenom instrumentu XTH Sense, interaktivni algoritam strojnog učenja pretvara unutarnji zvuk mišića, krvi i kostiju u koreografiju pokreta, zvukova i svjetla u stvarnom vremenu. Performans kombinira višeosjetilnu stimulaciju s interakcijom čovjeka i računala te somatskim praksama kako bi ispitao prividne nemogućnosti pokreta i ponavljanja.

6. EMAP - European Media Art Platform

Jedanaest članova mreže European Media Art Platform (EMAP), među kojima je i KONTEJNER, zajedno rade na realizaciji umjetničkih rezidencija i produkciji novih radova. Platforma je izgrađena je na ostavštini European Media Artists in Residence Exchange (EMARE) programa, koji je u 2018. godine proslavio i svoju 23. obljetnicu. Pomoću podrške europskog fonda Kreativna Europa EMARE se transformirao u najveću međunarodnu rezidencijsku platformu za medijske umjetnike u usponu.

EMAP rezidencija 2020.: Onkraj ljudske percepcije

U sklopu treće po redu EMAP – European Media Art Platform rezidencije, KONTEJNER je u 2020. godini ugostio španjolski umjetnički dvojac uh513 (María Castellanos i Alberto Valverde). Rezidencija se inicijalno trebala održati u Dubrovniku, u suradnji s UR Institutom i Gjinom Šutićem, ali se zbog izvanredne situacije uzrokovane virusom COVID-19 i ograničenja putovanja održala na

daljinu. Umjetnici su u svom domu i studiju u Gijónu, Španjolska, razvijali rad „Onkraj ljudske percepcije“ koji je nastavak njihovog dugogodišnjeg umjetničkog djelovanja i istraživanja odnosa čovjeka i strojeva s naglaskom na nosivoj tehnologiji, ali i istraživanja sposobnosti drugih živih bića poput biljaka, da rade ili percipiraju stvari koje ljudi ne mogu.

María Castellanos i Alberto Valverde (uh513) započeli su s radom kao umjetnički dvojac 2009. godine. María Castellanos je umjetnica. Doktorirala je likovnu umjetnost na Sveučilištu u Vigu. Alberto Valverde je umjetnik i tehnolog sa širokim iskustvom u dizajniranju sustava, stvaranju interaktivnih okruženja, multimediji i robotici. Njihova zajednička umjetnička praksa fokusira se na odnose između ljudi i strojeva, a posljednjih godina svoja istraživanja usredotočuju kako na hibridizacije između kiborga i nosive tehnologije kao paradigme uvećavanja kapaciteta ljudskog osjetilnog sustava, tako i na stvaranje složenih međuvrskih komunikacijskih sustava koji promiču razumijevanje između ljudi i biljaka.

EMAP grupna izložba *Karantena*

U suradnji s UR Institutom i Art radionicom Dubrovnik od 9.9. do 13.9. predstavili smo izložbu radova produciranih u sklopu mreže EMAP - European Media Art Platform tijekom zadnje tri godine. Radovi u sklopu izložbe utemeljeni su na prirodnim znanostima i kibernetici, detaljno i imaginativno promišljajući fragilnost ravnoteže kohabitacije živih bića na Zemlji. Nadahnuti najrecentnijim znanstvenim istraživanjima s jedne strane, te promišljanjem posthumane subjektivnosti, političkih i etičkih procjena budućnosti s druge strane, nerijetko takvi radovi zakoračuju u mnoge uzbudljive i eksperimentalne teritorije. Temama poput zagađenja, komunikacije među vrstama, klimatskih promjena, postljudskog tijela i antropocena, ovaj projekt je podcrtao potrebu za novim vrijednostima i etičkim principima. Izabrani umjetnici kreirali su vlastite vizije i narative koji integriraju davno odspojene pojmove poput prirode i ljudskog, te su potaknuli raspravu koja je potencijalno društveno transformativna.

Umjetnici: Anna Dumitriu (UK), Alex May (UK), Daniela Mitterberger (AT), Tiziano Derme (IT/DE), Kat Austen (UK/DE), Quimera Rosa (ES/AR/FR), Taavi Suisalu (EE), Robertina Šebjanič (SI), Gjino Šutić (HR).

EMAP grupna izložba *OTVORENO - Živa bića i njihove opasne veze*

Nakon izložbe u Dubrovniku, kustosice udruge KONTEJNER Tereza Teklić i Olga Majcen Linn istu su postavile u Zagrebu, u sklopu Touch Me festivala, uz dodatan rad - novu umjetničku produkciju španjolskih umjetnika uh513 (Maria Castellanos i Alberto Valverde) nastala u sklopu njihove EMAP rezidencije u organizaciji KONTEJNER-a.

Umjetnici: Kat Austen (UK/DE), Anna Dumitriu (UK), Alex May (UK), Daniela Mitterberger (AT), Tiziano Derme (IT/DE), Quimera Rosa (ES/AR/FR), Taavi Suisalu (EE), Robertina Šebjanič (SI), Gjino Šutić (HR), uh513 (Maria Castellanos i Alberto Valverde) (ES).

7. Kratki spoj - vježbe iz simbioze i umjetnosti

Kratki spoj je edukativni projekt koji umrežava studente umjetničke akademije i studente prirodnih i humanističkih znanosti. Praktične tematske radionice, predavanja i diskusije pružaju studentima osnovna znanja i temeljne vještine kojima pristupaju istraživačkim umjetničkim praksama. S ciljem interdisciplinarne edukacije i isticanja vrijednosti međusektorskog rada, okuplja studente u intenzivnom timskom radu koji prati razvoj umjetničke produkcije: od koncepta, izvođenja rada i prikupljanja dokumentacije do postavljanja izložbe te interpretacije i pisanja kustoskih tekstova. Treći ciklus okupio je studente Akademije likovnih umjetnosti, Filozofskog fakulteta - Odsjek za povijest umjetnosti i Prirodoslovno-matematičkog fakulteta - Biološki odsjek. Kroz tri tjedna Touch Me festivala studenti su udružili snage, zauzeli prostor i razvili umjetničko istraživanje *ERROR 404*. Fokusirali su se na nevidljivost sustava kanalizacije te je, po uzoru na načelo kružnog gospodarstva, dio umjetničke produkcije činio sapun koji je nastao u procesu istraživanja slično kao što u određenim podzemnim tunelima može nastati procesom saponifikacije, a premještanjem „ERROR 404“ cijevi u zagrebačko podzemlje zatvoren je prvi krug istraživanja. No, otvorenim je ostavljeno pitanje rješenja ljudskih *errora* prema vlastitome staništu s nadom poticanja ne samo javnog diskursa, već i dosljednih akcija.

Sudionice: Klara Burić, Marianna Nardini, Laura Stojkoski (Akademija likovnih umjetnosti), Tina Petković, Jelena Šimundić Bendić (Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu), Sara Laura Šarančić, Petra Tramontana (Biološki odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu).

Mentorice: Iva Ćurić (asistentica na nastavničkom odsjeku, ALU), Vesna Gulin (asistentica na Biološkom odsjeku, PMF); Klara Petrović i Luja Šimunović (kustosice, KONTEJNER)

Programska suradnja: dr.sc. Jasna Galjer (Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta, Zagreb)

8. EPK Rijeka 2020: Histerične mašine

13. 8. - 19. 9. 2020.

Exportdrvo (Rijeka)

U sklopu programa Rijeka 2020 - Europska prijestolnica kulture, u okviru programske linije Dopolavoro, predstavili smo interaktivnu robotičku instalaciju *Histerične mašine* kanadskog umjetnika Billa Vorna u prizemlju zgrade Exportdrva od 13.8. do 19.9.2020. godine. Interaktivnu instalaciju "Histerične mašine" kanadskog umjetnika Billa Vorna čini šest robotičkih struktura. Svaka od njih reagira na prisutnost ljudi u njihovoj neposrednoj blizini. Iako je riječ o metalnim objektima koje pokreće hidraulični sustav, ponašanje ovih robota podsjeća na živa bića i izaziva snažne osjetilne senzacije. Kako je moguće tako brzo osjetiti empatiju prema "bićima" čije je ponašanje naočigled disfunkcionalno, apsurdno i devijantno? Posjetitelja se nastojalo potaknuti na razmišljanje o naravi umjetnog života i osnovnih filozofskih i socioloških pitanja o odnosu ljudi i strojeva, prirodnog i umjetnog.

Bill Vorn živi i radi u Montrealu. Autor je instalacija i performansa koji uključuju robotiku i kontrolu pokreta, zvuk, svjetlost, video i kibernetičke procese. U ambijentima velikih dimenzija koje gradi, strojevi i roboti jedini su glumci na pozornici. Predaje elektroničke umjetnosti na Sveučilištu Concordia (Odsjek za studijske umjetnosti, intermedijski program). Stvara elektroničku glazbu kad god za to ima priliku.

Program smo proveli u suradnji s udrugom Drugo more iz Rijeke, a pod vodstvom kustoskog tima Tereza Teklić, Davorka Begović i Ena Hodžić (KONTEJNER).