

КИБЕРФЕСТ
CYBERFEST

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ КИБЕРНЕТИЧЕСКОГО ИСКУССТВА
INTERNATIONAL CYBER ART FESTIVAL

Кураторы фестиваля / Curators of the Festival:

София Кудрявцева, Гос. Эрмитаж / Sofia Kudryavtseva, State Hermitage Museum
Анна Франц, St. Petersburg Arts Project / Anna Frants, St. Petersburg Arts Project
Марина Колдобская, ГЦСИ СПб / Marina Koldobskaya, NCCA SPB
Сергей Тетерин, Cyland / Sergey Teterin, Cyland

Совет фестиваля / Festival Board:

Дмитрий Озерков, Гос. Эрмитаж / Dmitry Ozerkov, State Hermitage Museum
Олеся Туркина, Гос. Русский Музей / Olesya Turkina, State Russian Museum
Джулия Мартин / Julia Martin, E.A.T.
Лев Манович / Lev Manovich, University of California, San Diego

Координаторы / Coordinators:

Марина Чекмарева, Гос. Эрмитаж / Marina Chekmareva, State Hermitage Museum
Анна Христич, Гос. Эрмитаж / Anna Khristich, State Hermitage Museum
mikhail a crest sator архенекроhen, Cyland
Виктория Илюшкина, ГЦСИ СПб / Victoria Ilyushkina, NCCA SPB
Варвара Егорова, St. Petersburg Arts Project / Varvara Egorova, St. Petersburg Arts Project
Сергей Комаров, Cyland / Sergey Komarov, Cyland
Валентина Тарасова / Valentina Tarasova
Марина Федотова / Marina Fedotova

PR-менеджер / PR Manager: Дарья Счастливецва, ГЦСИ СПб / Daria Schastlivtseva, NCCA SPB

Редактор сайта фестиваля / Editor of the Festival Site: Сергей Тетерин, Cyland / Sergey Teterin, Cyland

Cyland in Second Life / Cyland in Second Life: Martina Mular, Cyland

Дизайнер фестиваля / Designer of the Festival: Александр Менус / Aleksander Menus

Технический директор фестиваля / Technical Director of the Festival: Елена Белова, ГЦСИ, Нижний Новгород / Elena Belova, NCCA, Nizhny Novgorod

Монтажная группа / Assembling Group:

Владимир Смирнов-Лило, ГЦСИ СПб / Vladimir Smirnov-Lilo, NCCA SPB
Владимир Федотов, ГЦСИ СПб / Vladimir Fedotov, NCCA SPB
Валерий Морозов / Valeriy Morozov

Составление и перевод каталога / Editing and Translation of the Catalogue: Ирина Барскова / Irina Barskova

Дизайн и верстка каталога / Design and Layout of the Catalogue: Светлана Солнцева / Svetlana Solntseva

Переводчик фестиваля / Interpreter for the Festival: Ольга Серебряная / Olga Serebryanaya

Специальная благодарность / Special Thanks to:

Леонид Франц, Лариса Скобкина, Valie Göeschl, Александр Шестопалов, Анатолий Денисов, Евгений Волощук, Анатолий Столяров / Leonid Frants, Larisa Skobkina, Valie Göeschl, Aleksander Shestopalov, Anatoly Denisov, Eugeny Voloshchuk, Anatoly Stolyarov

С.-Петербург / St. Petersburg 2009

© ГЦСИ СПб / NCCA SPB © St. Petersburg Arts Project © CYLAND Media Lab

Молодежный центр Государственного Эрмитажа / Youth Center of the State Hermitage Museum

Государственный Центр Современного искусства, С.-Петербургский филиал / National Center for Contemporary Art, St. Petersburg branch
St. Petersburg Arts Project Inc., NY

Медиа лаборатория CYLAND / CYLAND Media Lab

при поддержке Министерства культуры РФ / Under the Auspices of Ministry of Culture of the RF

представляют / presents:

ТРЕТИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ КИБЕРНЕТИЧЕСКОГО ИСКУССТВА / THIRD INTERNATIONAL FESTIVAL OF CYBERNETIC ART

КИБЕРФЕСТ CYBERFEST 2009

Генеральный спонсор / General Sponsor:

ONEMARKETDATA Ltd, NY

Организационная поддержка / Organizational Support:

Эрмитажный Театр, Наталия Орлова / Hermitage Theater, Natalia Orlova

ЦВЗ Манеж, Лариса Скобкина / Central Exhibition Hall Maneze, Larisa Skobkina

СПбГУ, Философский факультет, Антон Кальгаев / Philosophy Department of St. Petersburg State University, Anton Kalgayev

Лофт Проект ЭТАЖИ, Галерея Глобус, Анастасия Шавлохова / Loft-Project Etagi, Globus Gallery, Nastya Shavlokhova

ЦСИ им.С. Курехина, Анастасия Курехина

ГЭЗ-21, Андрей Кудряшов / GAZ-21, Andrey Kudryashov

Нижегородский филиал ГЦСИ / NCCA Nizhniy Novgorod

Gryaznaya Gallery, Valie Göschl

Смольный институт свободных искусств и наук, Филипп Федчин / Smolny Institute of Liberal Arts and Sciences, Philipp Fedchin

Информационная поддержка / Informational support:

Радио РОКС / Radio ROKS, Bein.ru, ScribeMedia Arts & Culture, Артпропаганда / Artpropaganda, Gallery.spb

ALIEN SPACE

Автор: Александра Деметьева.

Программирование МАС: Барт Вандерпут.

Звуковые объекты: Лудо Энгельс.

Сценография: Маркус Беринг.

Объемная видеомультимедиа: «Real Reality».

Обеспечение производства: «Vlaams Audiovisueel Fonds», «Nadine vzw», «CCNOA», «Adem vzw».
2007

'Alien space' ('Чуждое пространство') представляет собой миниатюру человеческого мироздания: оно одновременно удивительное, жестокое, инфантильное, глупое, прекрасное и хрупкое. Оно реагирует на все внешние раздражители, а также на внутренние изменения – каждое движение посетителя приводит к появлению нового звука или изображения, что меняет всю композицию. Инсталляция состоит из 800 воздушных шаров, образующих 2 коридора, ведущих к центральному округлому пространству. На шары проецируются изображения международных телеперсон, постоянно видоизменяющихся в инопланетян и роботов. Аудиосреда состоит из записей на 67 языках, смешивающихся в вавилонскую какофонию. Находясь в инсталляции, посетитель постоянно погружен в поток ясных и расплывчатых изображений, что воздействует на него и физически и эмоционально.

ALIEN SPACE

Author: Alexandra Dementieva.

Programming MAC: Bart Vandeput.

Sound objects: Ludo Engels.

Set design: Marcus Bering.

3D animation: Real Reality.

Production Support: Vlaams Audiovisueel Fonds, Nadine vzw, CCNOA, Adem vzw.
2007

'Alien space' is presented as a miniature of the human universe: it is amazing, cruel, childish, stupid, beautiful and fragile at the same time. It reacts to all outside stimuli as well as internal changes – every movement by a visitor triggers either sound or image and changes its composition. The installation consists of 800 balloons forming 2 corridors leading to a central circular space. Images of various international television personalities continually mutating into extraterrestrials and robots are projected onto the balloons. The sound environment consists of recordings in 67 languages that mix in a Babylonian cacophony. Throughout his stay in the installation, the visitor is immersed in a constant flux of clear and blurred images and sounds that affect him both physically and emotionally.

КИБЕР-ПУШКИН 1.0 БЕТА

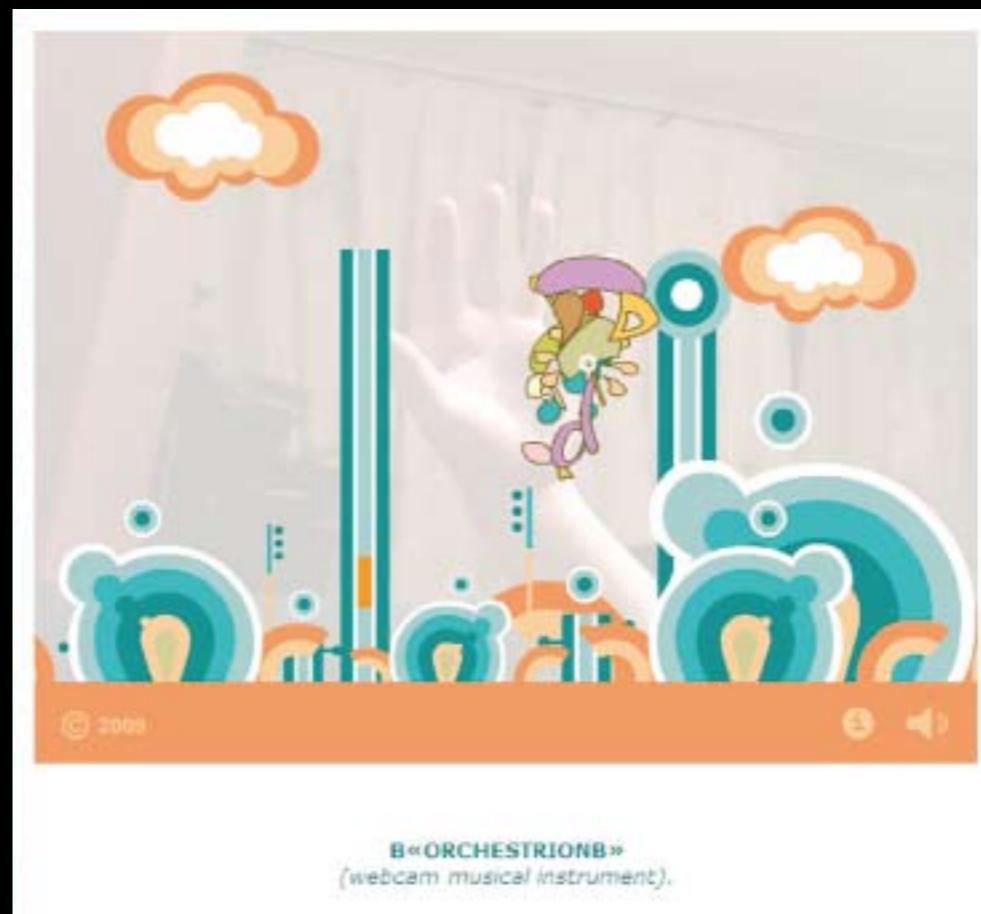
Медиа лаборатория CYLAND.
Идея, программирование: Сергей Тетерин.
Пермь, Россия.
2003

На экране – сгенерированная в 3D «говорящая голова кибер-поэта», в течение 6,5 минут читающая серию стихов, написанных компьютерной программой «Кибер-Пушкин 1.0 бета», производящей русскоязычные стихи на основе обширной базы данных (поэзия Есенина, Мандельштама, Вертинского и Пригова). Стихи генерируются автоматически, без участия человека. В инсталляции использован эффект «искусственного голоса» – донорский голос обработан специальной программой-вокодером. В результате возникает забавное и несколько пугающее ощущение «оживающего монстра» – компьютерного существа, вступающего в творческую и духовную конкуренцию с человеком. Цель автора – пробудить интерес к новому творческому диалогу с машиной и заставить задуматься о неизбежных переменах в современной культуре (и в частности в литературе), инспирированных развитием компьютерных технологий.

CYBER PUSHKIN 1.0 BETA

Media Lab CYLAND.
Concept, computer programming:
Sergey Teterin.
Пермь, Россия.
2003

The screen is occupied by 3D-generated "talking head of a cyber poet" that recites, during 6.5 minutes, a series of poems written by the computer program "Cyber Pushkin 1.0 beta" that produces Russian-language poems from the extensive data base (poetry of Yesenin, Mandelstam, Vertinsky and Prigov). Poems are generated automatically, without human participation. The installation uses a phenomenon of "artificial voice" – a donor's voice is treated by a special program-vocoder. It results in a funny and somewhat intimidating impression of a "resuscitated monster" – a computer creature that competes with a human being creatively and spiritually. The author's goal is to stir interest in a new creative dialog with the machine and to provoke thoughts about inevitable changes in the contemporary culture (and, in particular, in literature) inspired by the development of computer technologies.

ОРКЕСТРИОН

Идея и реализация:
Сергей Коцун.
Звук: Михаил Новиков.
Москва, Россия.
2009

Инсталляция представляет собой виртуальную реализацию самоиграющего музыкального инструмента, преобразующего движения в звуки. Зрители могут использовать свое отражение в электронном зеркале как медиа для создания оригинального звукового высказывания.

ORCHESTRION

Concept and Execution:
Sergey Kotsun.
Sound: Mikhail Novikov.
Moscow, Russia.
2009

The installation is a virtual implementation of the self-playing musical instrument that transforms movements into sounds. Viewers could use their reflections in an electronic mirror as a medium for creation of an original audio statement.

PARALLELOID

Художник-постановщик: Никита Цымбал.
Программист-разработчик: Сергей Комаров.
Москва, С.-Петербург, Россия.

Параллелоид – панорамная проекция – интерактивный интерьер – аудио-визуальная инсталляция. Эту работу двух современных художников можно отнести к такому направлению искусства как «Science Art». Маятник в центре интерьера, является источником отклонений параллельных линий проецируемых на стены. Проект исследует работу вестибулярного аппарата человека. Как отклонение вертикальной оси влияет на восприятие человеческого мозга? Зритель / участник погружается в пространство, где искусственная визуальная и звуковая среда моделирует иллюзию отклонения от вертикальной оси. Интересом художников являются поведенческие особенности человеческого организма в нестабильной визуальной среде.

PARALLELOID

Art direction by Nikita Tsybal.
Program development by Sergey Komarov.
Moscow, St. Petersburg, Russia.

Pralleloid – panoramic projection – interactive interior – audio-video installation. This work by two contemporary artists could be attributed to such art movement as “Science Art”. The pendulum in the interior’s middle is the source of deviation for parallel lines that are projected on the walls. The project explores the function of the human vestibular system. How does a deviation from the vertical axis impact the perception by the human brain? The viewer/participant submerges into the space where the artificial visual and audible environment creates an illusion of deviation from the vertical axis. The artists are interested in behavioral quirks of the human body in an unstable visual environment.

ПРОСТЕЙШИЕ

Медиа лаборатория CYLAND.
Идея: Марина Колдобская.
Разработка, программирование, механика: Олег Родионов.
Дизайн: Антон Чумак.
С.-Петербург, Россия.
2009

Эти роботы не притворяются ни умными, ни машинами. Почувствовав чужое присутствие, они защищаются единственным способом, на который способны: хлещут жгутиком (хвостом, хоботком, жальцем). Возбуждение одного передается остальным, через несколько секунд коллективная истерика охватывает весь микросоциум. Они не знают, кто пришел – друг или враг, не могут оценить, эффективна их защита или бесполезна, не отличают пустяка от серьезной угрозы, не попадают по цели. Они похожи на нас.

PROTOZOA

Media Lab CYLAND.
Concept: Marina Koldobskaya.
Development, computer programming, mechanics: Oleg Rodionov.
Design: Anton Chumak.
St. Petersburg, Russia.
2009

These robots pretend to be neither intelligent not machines. Having sensed an alien presence, they defend themselves in the only manner they are capable of: they are whipping with the flagellum (tale; proboscis; sting). The excitement of one is transmitted to all the rest. In a few seconds, the mass hysteria consumes the entire micro-community. They do not know if it is a friend or a foe that came; cannot evaluate whether their defense is effective or futile; do not distinguish a trifle from a serious threat; they miss the target. They are a bit like you and me.

АКТ ИЛИ СИМФОНИЯ ДЛЯ 8 ДИАПРОЕКТОРОВ

Медиа система: Анна Франц. Программирование: Сергей Комаров.
Концепция контента: Марина Колдобская. Отбор материала: Анна Матвеева.
Нью-Йорк, США.
2009

Старые диапроекторы создают видеоряд инсталляции: высококачественные изображения новых форм искусства в Санкт-Петербурге. В то же время, они участвуют и в ее звуковом ряде: ритмичная смена кадров «подпевает» музыке Брамса. Всей этой симфонией дирижирует компьютер «Макинтош». Зритель выбирает из kaleidoscopic изобилия изображений те картинки, которые ему нравятся, таким образом участвуя в сотворении этого мира, где старые и новые технологии добиваются идеального созвучия, а классическая музыка сопровождает весьма неклассический взгляд на легендарный город.

Анна Франц

ACT OR A SYMPHONY FOR 8 SLIDE PROJECTORS

Media System: Anna Frants. Computer Programming: Sergey Komarov.
Concept of Content: Marina Koldobskaya. Material Selection: Anna Matveyeva.
New York, USA.
2009

Old slide projectors create the video sequence of the installation: high-quality images of the new art forms in St. Petersburg. At the same time, they contribute to its audio sequence: the rhythmical change of frames "sings along" to the music of Brahms. The entire symphony is directed by a Macintosh computer. The viewer chooses what pictures he likes from the kaleidoscopic plethora of images, thus acting as a co-creator of this world where the old and new technologies sing together in perfect harmony, and the classical music accompanies a very non-classical approach to the legendary city.

Anna Frants

Авторы выражают свою благодарность всем авторам, предоставившим материал для экспонирования и заранее благодарны всем, кто предоставит его в будущем.

The authors express their gratitude to all the authors who submitted the materials for exhibition and thank in advance everybody who would submit them in the future.

Авторы: Владимир Козин, группа Мыло, Halz Зубарева, Дмитрий Пиликин, Петр Белый / Authors: Vladimir Kozin, Group SOAP, Nadya Zubareva, Dmitry Pilikin, Petr Belyi

АКТ ПЕРВЫЙ, ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

Перманентная неудача по созданию петербургского музея современного искусства побудила авторов АКТа к созданию альтернативной коллекции с помощью новейших технологий. Фотографии из архива петербургского ГЦСИ и личных коллекций художников, экспонированные при помощи созданной Анной Франц медиа системы, погружают зрителя в атмосферу петербургских мастерских, выставок, акций последних 10-15 лет. Авторы не претендуют ни на полноту, ни на научность представленной картины. АКТ будет продолжаться, развиваться, пополняться новым материалом. Задачи проекта просты и сложны одновременно – сохранить память нашего поколения о собственных деяниях. Создать высокотехнологичную «рамку» для экспонирования искусства – своего рода компактную, легко транспортируемую и эффектно действующую музейную машину. Машину, которая коллекционирует не вещи, а память, не имущество, а информацию. В эту машину, можно, в принципе, заложить какой угодно материал. Но верные своему месту и времени, авторы посвящают ее петербургскому искусству последних десятилетий.

Марина Колдобская

ACT I, TO BE CONTINUED

The continuous failure to create St. Petersburg Museum of contemporary art urged the AKT's authors to form an alternative collection by means of cutting-edge technologies. Photographs from the archive of St. Petersburg NCCA and artists' personal collections, exhibited through the media system created by Anna Frants, immerse the viewer into the atmosphere of St. Petersburg studios, exhibitions and actions of the last 10-15 years. The authors make no pretense either to the completeness or to the scientific character of the presented picture. The ACT will carry on, develop and be replenished with new materials. The project's goals are at once simple and complex: to preserve our generation's memory about our own deeds; to create a high-tech "frame" for exhibiting the art – a kind of compact, easily transportable and effectively functioning museum machine. The machine that collects not items, but memories, not property, but information. Basically, all sorts of materials could be put into this machine. However, loyal to their time and place, the authors dedicate it to St. Petersburg art of the last decades.

Marina Koldobskaya

PELICULA

Группа Modus.

Программирование: Екатерина Кочкина.

Программирование, графика: Александр Тарбеев.

Идея: Дарья Чапковская.

Идея, инженерное решение: Иннокентий Шарков.

Москва, Россия.

2009

Видео-инсталляция с прозрачной плёнкой, на которую проецируется текст. Результат – изображение, как бы парящее в пространстве. Программа, модулирующая текст, получает сигнал от видеокамеры, установленной в зале. Любое движение в «поле зрения» камеры организует мечущиеся на плёнке буквы в единый текст. Созидание порядка из хаоса. Сотворение образа через движение, активность субъекта созерцания. Первоначальный хаос и слово, бывшее вначале. В начале любого осознания, любого акта мысли и воли остаётся слово. Каждый зритель, погружающийся в пространство за плёнкой, становится тенью для смотрящих снаружи, нарушая и разрывая при этом порядок слов, невольно превращаясь в новый активный элемент инсталляции. Это – ещё один «смысловой уровень» работы.

PELICULA

Group Modus.

Computer programming: Ekaterina Kochkina.

Computer programming, graphics: Aleksandr Tarbeyev.

Concept: Daria Chapkovskaya.

Concept, engineering solution: Innokentiy Sharkov.

Moscow, Russia.

2009

The video installation in which the text is projected on a transparent film (pellicle). The resulting image seemingly floats in space. The program, that modulates the text, receives a signal from the video camera positioned in the room. Any movement in the camera's "eyeshot" arranges the letters, that are darting on the pellicle, into a unified text. Formation of order out of chaos. Creation of image through movement. Active subject of contemplation. Primordial chaos and the word that was in the beginning. In the beginning of any act of contemplation and will, remains the word. Every viewer who immerses behind the pellicle becomes a shadow for those who view it from the outside, hereby disturbing and breaking the word order, unwittingly evolving into a new active element of the installation. This is yet another "conceptual level" of the work.

SONIC SELF («ЗВУКОВОЕ Я»)

Выставка искусства,
посвященного звуку.

Кураторы:
Иоланта Гора-Вита,
Кошек Сваминатан,
Анна Frants,
Коан Джеф Байса,
Яро.

Приглашенный
куратор:
Маций Зигмунт
Чарковски.

SONIC SELF

An exhibition exploring
sound related art.

Curated by
Jolanta Gora-Wita,
Koshek Swaminathan,
Anna Frants,
Koan Jeff Baysa,
Yaro.

Guest curator:
Maciej Zygmunt
Czarkowski.

www.thesonicself.org

ЧРЕВО БЕРЕМЕННОГО МУЖЧИНЫ

Верджил Вонг и Ли Мингви.
Нью-Йорк, США.
2008

Как у многих молодых родителей, у Мингви Ли была мечта забеременеть. Единственной проблемой было то, что, э-э... он – мужчина. К счастью для г-на Ли, медицинский центр Дуэйн при больнице RYT является ведущим в мире в области исследовательской работы с искусственным чревом, в ходе которых г-н Ли стал первым мужчиной, выносившим недоношенного ребенка до срока при помощи искусственной матки, имплантированной в его тело. Благодаря его мужеству, у миллионов недоношенных детей появится шанс выжить. А определение материнства изменилось навеки.

Для дополнительной информации о первом в мире беременном мужчине, пожалуйста, посетите: <http://www.malepregnancy.com>

WOMB OF THE REGNANT MAN

Virgil Wong and Lee Mingwei.
New York, USA.
2008

Like countless other prospective parents, Min-gwei Lee wanted to become pregnant. The only problem was that... well, he is a man. Fortunately for Mr. Lee, RYT Hospital-Dwayne Medical Center is a world renowned leader in artificial womb research. As part of our studies, Mr. Lee became the first man to carry a baby to term using an artificial womb implanted into his body. Thanks to his courage, millions of babies born too soon will have a chance to survive. And the definition of motherhood will never be the same.

For more information about the world's first pregnant man, please visit: <http://www.malepregnancy.com>

SOUNDWORLD («ЗВУКОВОЙ МИР»)

Художники: Дзиай Янг и Ши-Вен Янг.
 Нью-Йорк, США.
 2009

Интерактивная инсталляция визуализации звука в реальном времени раскрывает замысловатую математическую архитектуру, лежащую в основе виртуального мира звука. Данная модель визуализации уникальна тем, что она использует физику распространения звуковых волн в качестве основы расчета. Композиции представляют собой смесь живого звука, создаваемого зрителем, входящим в это пространство, предварительно записанных уличных шумов / разговоров по мобильному телефону и сердцебиения зрителя, регистрируемого в реальном времени. Конфигурации визуализации значительно варьируются от одного образца к другому. Иногда это выглядит произвольно, иногда – организовано и похоже на конфигурации, встречающиеся в природе, напоминая о связи с органическим миром, породившим этот звук.

SOUNDWORLD

Artists: Jiayi Young & Shih-Wen Young.
 New York, USA.
 2009

The real-time, interactive sound visualization installation that reveals the intricate mathematical architecture underlying the virtual world of sound. This visualization model is unique in that it uses the physics of sound wave propagation as basis for calculation. The compositions are a mix of live sound created by viewer entering the space, pre-recorded street noise / cell-phone conversations, and the viewer's real-time captured heartbeat. The visualization patterns differ greatly from one sample to another. It can sometimes appear random, other times – organized and resembling patterns found in nature, reiterating its connection to the organic world where that sound originated.

ПОДЕЛИСЬ СВОИМИ ВИБРАЦИЯМИ

Художники творческого коллектива «ОСОЛ Арт»:

Эми Коэн Банкер, Анна Ван Матре, Каган Юксель, Даниэль Мерто, Денни Даниэль, Экул, Эрик Ван Матре, Габриэла Юрож-Ланда, Имре Баланли, Ярослав Заяц-Прибыльски, Джереми Тейлор, Иирка Колар, Каан Кухачи, Катка Конечна, Koshek Сшаминатан, Матт Плочарзик, Пандаяро, Шелби Войс.

В визуальных фрагментах, используемых в инсталляции, упор делается на выявление и анализ контрастов, которыми окружено сегодня человечество, такими как: счастье и страх, солнечная энергия и нефтепродукты, жизнь и уничтожение, производимое впечатление и индивидуальность. Визуальные и музыкальные композиции, созданные творческим коллективом «ОСОЛ Арт», исследуют силу контрастов на всех уровнях, поскольку то, что так захватывает на одном уровне, весьма пугает на другом. Фокусом этой совместной выставки является "мозаичная стена", состоящая из примерно пяти мобильных аппаратов, таких как плееры iPod, демонстрирующих под музыку видеоискусство участников и приглашенных художников со всего мира.

SHARE YOUR VIBE

Artists of the OSOL Art Collective:

Amy Cohen Banker, Anna Van Matre, Cagan Yuksel, Daniel Murtagh, Denny Daniel, Ekul, Eric Van Matre, Gabriela Jurosz-Landa, Imre Balanli, Jaroslaw Zajac-Prybylski, Jeremy Taylor, Jirka Kolar, Kaan Cuhaci, Katka Konecna, Koshek Swaminathan, Matt Plocharczyk, Pandayaro, Shelby Voice.

Visual fragments used in the installation focus on discovering and analyzing contrasts that currently surround humankind, such as: fear versus happiness, solar energy versus oil, life versus destruction, impression versus identity. Video, music and visuals made by OSOL Art Collective are exploiting the power of contrasts on any levels, since what is so fascinating on one hand is also frightening on the other. A central piece of this joined exhibition is a "mosaic wall" consisting of approximately five mobile devices such as iPods showcasing video art with music of participating international and invited guest artists.

КИНО ГЛАЗ / КИНО ПРАВДА

Пол Д. Миллер / Ди-джей Спуги.
 Нью-Йорк, США.
 2009

Своим «ремиксом» “Кино глаза / Кино правды” Дзиги Вертова, Ди-джей Спуги хочет отразить увлечение реализмом и синтезом из архивных источников, свойственное 21-му веку, и связать это с некоторыми историческими концепциями, инициатором которых был Вертов. Ди-джей сделал «рескоринг» и «ремикс» фильмов Вертова в виде современной партитуры, основываясь на сочетании диалектических отношений современного искусства с видеомонтажом и своей работой как композитора, художника и писателя. Этот проект – всего лишь первый шаг на пути к пониманию того, как кинематограф 20-го века задал тон для инфо-эстетики века 21-го.

KINO-GLAZ / KINO PRAVDA

Paul D. Miller / DJ Spooky.
 New York, USA.
 2009

With his remix of “Kino-Glaz / Kino-Pravda” of Dziga Vertov, DJ Spooky wants to engage the 21st century fascination with realism and synthesis from archival resources and make a connection with some of the historical concepts that Vertov pioneered. DJ has re-scored and re-mixed the Vertov’s films with a contemporary soundtrack based on a combination of contemporary art’s dialectical relationship with video-montage and his work as a composer, artist, and writer. This project is just a first step along the path to understanding how cinema of the 20th century set the tone for the info-aesthetics of the 21st century.

«ЗВУК БЕЗ ОКОВ: ИСКУССТВО И ЭСТЕТИКА ЗВУКА В 21-ОМ ВЕКЕ»

Пол Д. Миллер / Ди-джей Спуги.
 Нью-Йорк, США.
 2009

Инсталляция Пола Д. Миллера и его «рескоринг» фильмов Дзиги Вертова и Александра Родченко а также «принт-дизайны» обращают взгляд на современное искусство в эпоху ремикса. «Соно-Правда» представляет собой концептуальную реакцию Пола Д. Миллера на конструктивистскую реакцию Родченко на Русскую революцию. Миллеровская эстетика принт-дизайнов применяет некоторые концепции 'диджеевской культуры' к историческим образам Русской революции и исследует их влияние на американский графический дизайн в 21-м веке.

SOUND UNBOUND: ART AND AESTHETICS OF SOUND IN THE 21ST CENTURY

Paul D. Miller / DJ Spooky.
 New York, USA.
 2009

Paul D. Miller’s installation and film-rescore of Dziga Vertov and Alexadr Rodchenko’s films and print-designs look at contemporary art in the era of the remix. Sono-Pravda is Paul D. Miller’s conceptual response to Rodchenko’s Constructivist response to the Russian Revolution. Miller’s print / design aesthetic applies some of the concepts of ‘dj culture’ to historic Russian revolutionary imagery and explores its impact on American graphic design in the 21st century.

QUAD / ROUND / LINE

Группа «Асимметричный Ответ».

Художник-постановщик: Никита Цымбал.

Хореограф-постановщик: Анна Абалихина.

Программист: Сергей Комаров.

Художник по костюмам: Мария Смирнова.

Москва, Санкт-Петербург, Россия.

Используя технологию (motion tracking), мы работаем с пространством, телом, графикой, светом, звуком и цветом. Фиксируя движения перформера, художник получает информацию и, в реальном времени, преобразует танец в графическое изображение, композитор интегрирует звук, дополняя визуальный ряд. Как результат – органическое слияние или относительная свобода элементов перформанса, образующих качественно новое и единое эстетическое целое.

QUAD / ROUND / LINE

Group Asymmetric Answer.

Art direction: Nikita Tsymbal.

Choreography: Anna Abalikhina.

Computer programming: Sergey Komarov.

Costume design: Maria Smirnova.

Moscow, St. Petersburg, Russia.

Using the technology of motion tracking, we work with space, body, graphics, light, sound and color. By fixing the performer's movements, the artist receives the information and, in the real time, transforms the dance into a graphic image; the composer integrates the sound, adding to the visuals. The result is an organic fusion or a relative freedom of the performance elements that form a qualitatively new and integral aesthetic whole.

ОРКЕСТР С ТРЕТЬИМ ГЛАЗОМ

*Воркшоп и перформанс.
Ханс Таммен.
Нью-Йорк, USA.
2009*

После воркшопа для электронных инструменталистов последует перформанс, на котором дирижер выступит в качестве музыканта, использующего оркестр как один инструмент, тогда как каждый исполнитель на лэптопе трактует музыку при помощи виртуозной импровизации и индивидуальной стилизации музыкального исполнения. В произведении используются концепция «ОРКЕСТРА С ТРЕТЬИМ ГЛАЗОМ», по которой Таммен работает с партитурой, заново аранжирующей при каждом исполнении и поддающейся любой инструментовке. Эти композиции открытой формы для больших ансамблей основываются на сотнях «кирпичиков», которые постоянно перегруппировываются при исполнении.

THIRD EYE ORCHESTRA

*Workshop and Performance.
Hans Tammen.
New York, USA.
2009*

Following a workshop for electronic instrumentalists, the performance will see the conductor as a musician, using the orchestra as an instrument, while each laptop performer shapes the music through virtuosic improvisation and the individual stylization of musical performance. The piece employs the techniques of Hans Tammen's THIRD EYE ORCHESTRA concept, in which Tammen works with a score that is rearranged every time it is performed, and which is adaptable to any instrumentation. These open-form compositions for large ensembles are based on hundreds of "building blocks" that are constantly rearranged when performed.

ЭХОЛОКАЦИЯ

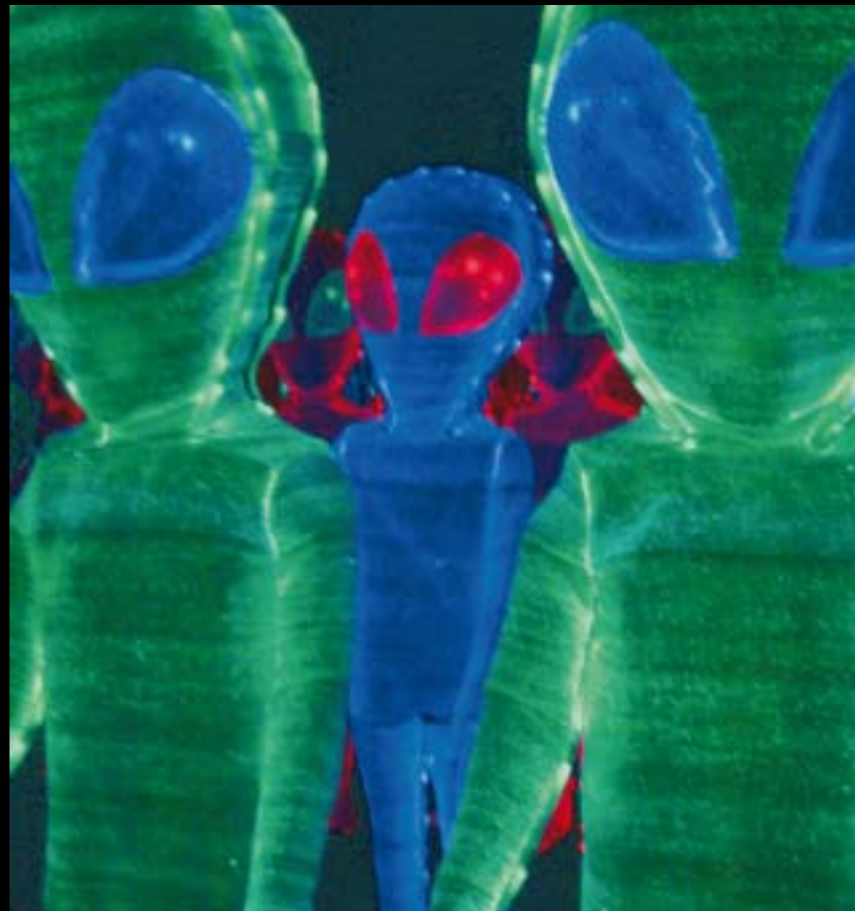
Концерт.
Карол Паркинсон и Ханс Таммен.
Нью-Йорк, США.
2009

Паркинсон и Таммен представят свое произведение «ЭХОЛОКАЦИЯ» для инструментов живой обработки звука и «Гитары на грани исчезновения». Для них, каждое выступление с электронными инструментами является сайт-специфическим. Их инструменты реагируют на резонансные частоты комнаты, доводя до внимания слушателя звуковые качества окружающей обстановки. Они начинают с нескольких микроскопических звуковых деталей, которые исследуют акустику комнаты. Затем постоянно следуют мелкие, но контролируемые вариации, из которых одни живут своей собственной музыкальной жизнью, другие умирают на ранней стадии своего существования. Произвольное течение медленно перемещает произведение в новых направлениях, следуя особенностям комнаты.

ECHOLOCATION

Concert.
Carol Parkinson & Hans Tammen
New York, USA.
2009

Parkinson and Tammen will present their work ECHOLOCATION, for live sound processing instruments and Endangered Guitar. For them, every performance with electronic instruments is site-specific. Their instruments are designed to react with the resonant frequencies of the room, bringing the sonic qualities of the surrounding conditions to the listener's attention. They start with some microscopic sound details that investigate the acoustics of the room. Small but controlled variations are introduced persistently, some take on a new musical life on their own, others die out at a very early stage of their existence. The random drift moves the piece slowly into new directions following the characteristics of the room.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ИНОПЛАНЕТЯНИН

Андрей Бартнев.
Видеоинженеринг, музыка: Патрик К.-Х.
Программирование: Олег Макаров.
Москва, Россия.
2004

Многогранный художник и экспериментатор Андрей Бартнев, считающий искусство «единым потоком» предлагает вниманию публики свой перформанс, представляющий собой неоритмическое структурирование заемненного пространства и демонстрацию зеленых пятен в замедленной трансформации объемов.

ELECTRIC ALIEN

Andrey Bartenev.
Video engineering, music: Patrick K.-H.
Computer programming: Oleg Makarov.
Moscow, Russia.
2004

The multifaceted artist and experimentalist Andrey Bartenev, for whom art is "a single current" offers his performance that represents the neorhythmic structuring of a "darkened space and the demonstration of green spots in the slow-motion transformation of volumes.

КИБЕРШЛЕМ ГЛЮК

Медиа лаборатория CYLAND.
Идея: Анна Франц, Марина Колдобская.
Программирование, сборка: Михаил Чернов.
Графика: Михаил Чернов.
Дизайн шлема Юрий Штапаков.
2009

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

TRIP CYBER HELMET

Media Lab CYLAND.
Concept: Anna Frants & Marina Koldobskaya.
Programming, assemblage: Michael Chernov.
Engineer: Michael Chernov.
Design of helmet: Yuriy Shtapakov.
2009

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

DRUMPAINTING

Медиа лаборатория CYLAND.

Идея: Анна Франц. Программирование: Михаил Чернов.

Brush-Stroke. Художник: Марина Колдобская.

2007

Приключения гастербайтера в России. Художник: Ирина Васильева.

2009

Красный лед. По перформансу Казу Янаги. Подготовка графики: Владимир Лило.

2009

Я выживу. Владимир Смирнов-Лило.

2009

Живопись и графика, оживающая на экране, джем-сейшен виджея, барабанщика и танцора, возможность для каждого зрителя самому управлять проекцией и распечатать удачный кадр – все это DRUMPAINTING, уникальная программа, разработанная медиа лабораторией CYLAND. С ее помощью любой художник может создать свой собственный DRUMPAINTING.

DRUMPAINTING

Media Lab CYLAND

Concept: Anna Frants. Computer programming: Mikhail Chernov.

Brush-Stroke. Artist: Marina Koldobskaya.

2007

Adventures of a Gastarbeiter in Russia. Artist: Irina Vasilyeva.

2009

Red Ice. Based on the performance of Kazu Yanagi. Graphics prepared by Vladimir Lilo.

2009

I will survive. Vladimir Smirnov-Lilo.

2009

Painting and graphics coming to life on the screen; a jam session of VJ, drummer and dancer; an opportunity for each viewer to control the projection on his own and to print out the best frame – all this is the DRUMPAINTING, a unique program developed by the CYLAND Media Lab. With this tool, any artist can create his or her own DRUMPAINTING.

lowlevel	falling	high	broken	rising
СЛОВО	S. H. G. B. M. D. C.			
СЛОВО	a. ui. be. ik. da. hai. idob. hup. pakam. xoonit			
СЛОВО	uam. uhih. u' u'd. paki. kama. mookra. koolap.			
СЛОВО	kukik. opoit'iam			
СЛОВО	kakan. kuuik. kooiam. kuptoai. kuuimiat			
СЛОВО	kuk. ukoi. hai. kifu. pakam. ukon. hai			

PHONO TACTICS: ТАКТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ТЕРМЕНВОКСА

Дмитрий Шубин.
С.-Петербург, Россия.
2009

Фонотактика – лингвистический термин. Фонотактика занимается изучением того, какие сочетания звуков допустимы в слоге или слове и какие – по определению невозможны. Любому месту свойствен определенный звуковой фон, характеристики которого и позволяют идентифицировать пространство тем или иным образом. Нарушение этих «правил благозвучия» в семантическом, гармоническом и тембровом отношении и является объектом «упражнений» в фонотактике, производимых посредством терменвокса и ноутбука.

PHONO TACTICS: TACTICAL EXERCISES FOR THE TEREIN

Dmitry Shubin.
St. Petersburg, Russia.
2009

Phono Tactics is a linguistic term. The Phono tactics deals with the study of the groups of letters are allowable in a syllable or a word and the ones that are impossible by definition. Each place has a certain background sound whose characteristics, in fact, allow to identify the space, one way or another. Violations of these “rules of euphony” in the semantic, harmonic and tonal respects are what constitutes the object of the “exercises” in the phono tactics that are achieved through the Teremin and notebook computer.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПОРТАЛА РАМ

Рафаэль Ширли.
США.

[PAM] – «Perpetual Art Machine» или «Вечный двигатель искусства» – это живой архив международного видеоискусства, содержащий свыше 2000 видео и более 100 художников из 60 стран. На сегодняшний день [PAM] является одним из крупнейших международных порталов видеоискусства на Интернете. PAM] использует полный потенциал конвергентных средств и усовершенствованных компьютерных технологий не только для онлайн-стриминга видеоискусства художников, но и для показа видео в интерактивных инсталляциях. Созданный в 2005 г. художниками Ли Уэллсом, Рафаэль Ширли, Крисом Борковски и Аароном Миллером, [PAM] демократизирует кураторский процесс и для художника и для зрителя/пользователя при помощи открытых правил подачи, социального тегирования и доступа через тач-скрин/клавиатуру во время показа.

PRESENTATION OF THE PAM PORTAL

Raphael Shirley.
USA.

Perpetual Art Machine [PAM] is a living archive of 21st century international video art featuring over 2000 videos and over 1000 artists from over 60 countries. [PAM] is one of the largest international community video-art portals on the Internet today. [PAM] leverages the full potential of convergent media, advanced computing technologies not only to stream video artist's work online, but also to exhibit video in large-scale interactive installations. Created in 2005 as a collaboration between the artists Lee Wells, Raphael Shirley, Chris Borkowski and Aaron Miller, [PAM] democratizes the curatorial process for both the artists and for the viewer/user through an open submission policy, social tagging and touchscreen/keyword access during display.

<http://slurl.com/secondlife/Chronocules/216/223/2001/>

«CYLAND» ВЫХОДИТ В «SECOND LIFE»

Ведущая: Pinkpink Sorbet – художник, SL-дизайнер.

Участники презентации: Сергей Тетерин, Дарья Правда, mikhael a crest sator arxenekrohen.

Вена, Австрия.

2009

Этот интернет-семинар проводится венским художником и конструктором виртуальных миров Pinkpink Sorbet, которая продемонстрирует публике виртуальное пространство CYLAND в «Second Life» и ответит на вопросы. Например, такие: как проводить художественные мероприятия и арт-выставки в «Секонд Лайфе»? Что можно сделать вместе в виртуальном здании Сайленда в SL? Какие выгоды и преимущества получают художники в SL?

CYLAND ENTERS THE SECOND LIFE

Hosted by Pinkpink Sorbet – artist, SL-designer.

Presentation members: Sergey Teterin, Daria Pravda, mikhael a crest sator arxenekrohen.

Vienna, Austria.

2009

This internet-seminar is hosted by the Viennese artist and designer of virtual worlds Pinkpink Sorbet who will present to the public the virtual space CYLAND in the Second Life and answer the questions, such as: How to conduct art events and exhibits in the Second Life? What could be accomplished by joint efforts in the virtual building of CYLAND in the SL? What benefits and advantages do artists receive in the SL?

ТЕХНОКАЛИПСИС

Автор сценария и режиссер: Франк Тейс.
Брюссель, Бельгия.
2006

«Технокалипсис» – трех-серийный документальный фильм о «трансгуманизме», идеологии, предполагающей, что мы приближаемся к эпохе, когда человечество, как мы его знаем, уже не является движущей силой цивилизации. Весь научно-технический прогресс сводится к одной цели: превозмочь наши человеческие ограничения и попытаться создать более высокие, сверхчеловеческие формы жизни. Фильм положит начало социальному диалогу о науке и технологии, о человеке и природе, о человечестве и культуре... для грядущих десятилетий.

TECHNOCALYPSE

Written and directed by Frank Theys.
Brussels, Belgium.
2006

Technocalyps is a three-part documentary about "transhumanism", a worldview assuming that we approach an era where human kind, as we know it, is no longer the driving force of civilization. All technological developments seem to converge to one main goal: to overcome our human limitations, to try and create higher, transhuman forms of life. The documentary will launch the societal dialogue on science and technology, on mankind and nature, on mankind and culture... for the upcoming decades.

ПРОМЕТЕЙ

Видеоинсталляции,
светомузыкальные фильмы, лекция.
Анастасия Максимова, Александр Овсянников.
НИИ «Прометей».
Казань, Россия.

Легендарный НИИ «Прометей» продемонстрирует на фестивале свои «светомузыкальные фильмы», сделанные еще в советскую эпоху. Александр Овсянников расскажет о «казанских страницах» в жизни Льва Термена – изобретателя первого электромузыкального инструмента «терменвокс». Вниманию посетителей также будет представлен один из ранних образцов советской прикладной светотехники – разработанный в НИИ «Прометей» светомузыкальный аппарат «Диско» (1985 г.).

PROMETHEUS

Video Installations,
Color-Music Films, Lecture.
Anastasia Maksimova, Aleksandr Ovsyannikov.
Prometheus Research Institute.
Kazan, Russia.

The legendary Prometheus Research Institute will present its "color-music films" created back in the Soviet era. Alexander Ovsyannikov will lecture on the "Kazan pages" in the life of Lev Termen who invented the first electro-musical instrument "theremin". Viewers will also be introduced to one of the earliest examples of the Soviet applied color-music instrument "Disco" (1985).

БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ – РАСШИРЕННЫЙ АРХИВ

Документальный фильм.
Перевод на русский язык: Сайленд.Ру.
В ролях: Харрисон Форд, Шон Янг, Рутгер Хауэр.
США.
2007

Бонус-диск "Расширенный архив" является четвертым диском из коллекционного выпуска "Бегущий по лезвию (полная коллекция из 5 дисков) (2007)" и содержит эксклюзивные, не вошедшие ни в одно из изданий фильма "Бегущий по лезвию" и никогда ранее не показываемые видеоматериалы, такие как: тестовые съемки на роли Рэйчел и Прис, с чего все началось, разработка, удаленные и альтернативные сцены, рисунки, трейлеры, и ещё многое другое...

BLADE RUNNER – ENHANCEMENT ARCHIVE

Documentary.
Russian Translation: Cyland.Ru.
Artists: Harrison Ford, Sean Young, Rutger Hauer
USA.
2007

Bonus disc "Enhancement Archive" is the fourth disc from the 5-Disc Complete Collector's Edition of Blade Runner (2007), and it contains exclusive video materials that were never before seen in any edition of the film Blade Runner, such as film tests for the parts of Rachel and Pris, how it all started, development, removed and alternative scenes, drawings, trailers and much, much more...

КЛАРА РОКМОР – ВЕЛИЧАЙШАЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНИЦА НА ТЕРМЕНВОКСЕ

Презентация русского перевода
к документальному фильму.
Ведущий: Сергей Тетерин.
США.
1998

Это один из первых документальных фильмов о терменвоксе, снятых в компании Боба Муга (сами съемки были сделаны еще в середине 70-х годов). Фильм содержит много суждений о природе загадочного русского электроинструмента, с американской точки зрения. На первом плане – Клара Рокмор, Прима терменвокса. Презентация перевода будет сопровождаться рассказом об истории терменвокса и показом фрагментов из фильма.

CLARA ROCKMORE – WORLD'S GREATEST THEREMIN VIRTUOSA

Presentation of Russian Translation to Documentary.
Hosted by Sergey Teterin.
USA.
1998

This is one of the first films about the theremin filmed in the company of Bob Moog (the actual footage was made back in 1970s). The documentary contains many thoughts on the nature of the mysterious Russian electro-musical instrument – from the American point of view. Up front is Clara Rockmore, Theremin Prima. The presentation of the translation will be accompanied by the theremin story and the viewing of fragments from the film.

МАССОВАЯ КУПЮРА

Лекция.
Брайан Друаткур.
Нью-Йорк, США.
2009

Фотошоп и другие онлайн программы сделали коллаж (и его младшего брата машапа) обычным занятием для среднего пользователя компьютера, но это не заставило художников отказаться от этой модернистской техники. «Массовая купюра» представляет собой попытку выработать новый словарь для характерных особенностей коллажа и машапа, создаваемых и распространяемых при помощи сетевых компьютеров. В этом проекте используются самые разнообразные примеры, включая произведения таких художников как Майкл Белл-Смит, Петра Кортрайт и Джейкоб Чиоччи, групповые блоги «Nasty Nets» и «Double Happiness», а также такие популярные онлайн сервисы, как ytmnd.com, Polyvore и Tumblr.

MASS CUT

lecture.
Brian Droitcour.
New York, USA.
2009

Photoshop and other online applications made the collage (and its time-based cousin, the mash-up) a regular activity for the average computer user, but that has not led artists to abandon these modernist techniques. "Mass Cut" describes an attempt to develop a new vocabulary for salient features of collage and mash-ups produced and distributed using networked computers. This project considers a variety of examples, including works by artists like Michael Bell-Smith, Petra Cortright, and Jacob Ciocci, the group blogs Nasty Nets and Double Happiness, and widely used online services such as ytmnd.com, Polyvore, and Tumblr.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

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

Санкт-Петербургский филиал ГЦСИ

Россия, 191104, Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки, 34, лит. А. Тел.: +7 (812) 272 56 27, тел./факс: +7 (812) 275 48 43

Директор СПб Ф ГЦСИ: Марина Колдобская. marina.koldobskaya@ncca-spb.ru, www.ncca-spb.ru

ST. PETERSBURG ARTS PROJECT, NY

Некоммерческая организация, основанная в Нью-Йорке известным куратором и медиахудожником
Анной Франц для продвижения петербургского искусства на международной арт-сцене.

81 Wooster Str. 4th floor, New York, NY 10012, USA, +212 343 01 04. anna.f@cyland.ru, www.annafrants.net

МЕДИА ЛАБОРАТОРИЯ CYLAND

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

Россия, 197760, Санкт-Петербург, Кронштадт, Якорная пл., 2Б. Тел.: +7 (812) 311 62 28

Руководитель резиденции: mikhael a crest sator arxenekrohen. www.cyland.ru

МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА

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

NATIONAL CENTER FOR CONTEMPORARY ART

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

NCCA, St. Petersburg branch

Emb. of the river of Fontanka, 34, A, St. Petersburg, 191104, Russia. Phone: +7 (812) 272 56 27, Phone/Fax: +7 (812) 275 48 43

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

ST. PETERSBURG ARTS PROJECT, NY

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

81 Wooster Str. 4th floor, New York, NY 10012, USA, +212 343 01 04. anna.f@cyland.ru, www.annafrants.net

CYLAND MEDIA LAB

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

2B, Yakornaya pl., Kronstadt, St. Petersburg, 197760, Russia. Phone: +7 (812) 311 62 28

Residency host: mikhael a crest sator arxenekrohen. www.cyland.ru

YOUTH CENTER OF THE STATE HERMITAGE MUSEUM

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

