

PROTOTYPES & PLASTICITY

METHODOLOGIES AND TRANSFER PROCESSES AROUND MATTER

INTERNATIONAL CONFERENCE BOARD ROOM

1st of December 2017

What does primarily defines structure and flow

in transfer processes?

How does the apparatuses, agencies and cha-

racteristics of the environment involved on

these processes are articulated?

And above all, how do we give meaning and

materialize these relationships, and how would

we like them to be reconfigured from a liable

ethical, economic and political horizon?

Organized by the Research Team of the IN>TRA

Project, "Prototypes and Plasticity. Methodologies and

Transfers around Matter" is an international conferen-

ce which takes the artistic practices as the basis to

approach a critical reflection on the epistemological,

ethical and political dimensions that underlie any phe-

nomemon of (information, emotion, matter, energy, etc.)

transference. We will focus specifically in the relations

between the human and the non-human, the material

and the immaterial, agencies and technical tools; prin-

gling together the perspectives of a series of artistic

approaches.

Keywords: matter, 3D printing, art-science-technology, transfer processes, epistemology, methodology

Project: IN>TRA. Collaborative artistic practice as a model of experience: New forms and prototypes in research

processes (HAR2015-63952-C3-1-P, MINECO / FEDER) <http://www.imarte.eu/en/projects/>

Project leader: Alicia Vela (IN>TRA Project coordinator)

Organization team: Esther Moñivas, Beatriz Regueira Pons, Alejandra López Gabrielidis. **Diseño:** Eugènia Agustí

PROTOTIPOS Y PLASTICIDAD

METODOLOGÍAS Y PROCESOS DE TRANSFERENCIA EN TORNO A LA MATERIA

CONFERENCIA INTERNACIONAL SALA DE ACTOS FACULTAT DE BELLES ARTS UNIVERSITAT DE BARCELONA

1 de Diciembre de 2017

¿Qué define principalmente la estructura y el flujo en un proceso de transferencia?

¿Cómo se articulan los aparatos, las agencias y las características del entorno en el que se produce?

Y sobre todo, ¿Cómo significamos y materializamos esas relaciones, y cómo nos gustaría que pudiesen reconfigurarse en un horizonte ético, económico y político de responsabilidad?

Organizada por el equipo de investigación del Proyecto IN>TRA, "Prototipos y plasticidad. Metodologías y procesos de transferencia en torno a la materia", es una jornada que toma las prácticas artísticas como base para abordar una reflexión crítica sobre las dimensiones epistemológicas, éticas y políticas que subyacen en cualquier fenómeno de transferencia (información, emoción, materia, energía, etc). Concretamente se observarán las relaciones entre lo humano y lo no humano; lo material y lo inmaterial; las agencias y las herramientas técnicas; etc., haciendo confluir la perspectiva de una serie de prácticas artísticas con la teoría propuesta por los análisis culturales neomaterialistas.

Keywords: materia, impresión 3D, arte-ciencia-tecnología, procesos de transferencia, epistemología, metodología

Proyecto: IN>TRA. La práctica artística colaborativa como modelo de experiencia: Nuevas formas y prototipos en los procesos de investigación (HAR2015-63952-C3-1-P, MINECO/FEDER) <http://www.imarte.eu/es/proyectos/>

Dirección: Alicia Vela (coordinadora del proyecto IN>TRA)

Equipo de organización: Esther Moñivas, Beatriz Regueira Pons, Alejandra López Gabrielidis. **Diseño:** Eugènia Agustí

Esta jornada concebida como un espacio de diálogo y producción conceptual, propone participar en la generación de prototipos metodológicos que sostengan ejercicios experimentales de interrelación arte-ciencia-tecnología desde un sentido de equilibrio y responsabilidad.

PROGRAMA

10:00 - 10:30 h Presentación. Eloi Puig y Àngels Viladomiu (IN>TRA, Bellas Artes. UB)

10:30 - 11:00 h Conferencia: “Procesos de transferencia en la práctica artística colaborativa. Dimensiones ontológicas, epistemológicas, éticas y metodológicas”. “[Transference processes in collaborative artistic practice. Ontological, epistemological, ethical and methodological dimensions](#)”. Esther Moñivas (IN>TRA, Universidad Antonio de Nebrija)

11:00 - 11:30 h Conferencia: “Prototyp_ome, un caso práctico de investigación interdisciplinar”. “[Prototyp_ome, a case study of interdisciplinary research](#)”. Tere Badia (HANGAR)

11:30 – 11:45 h Pausa

11:45 - 13.30 h Presentación de la investigación artística en tecnologías 3D: “Materia Impresa. De la virtualidad digital a la materialidad tridimensional”. “[Printed Matter. From digital virtuality to three dimensional materiality](#)”. Albert Valera, Javier Lozano, Mercè Casanovas, Cristina Pastó, Salvador Juanpere, Àngels Viladomiu (IN>TRA, Bellas Artes. UB)

13:30 - 14:00 h Debate

14:00 - 16:30 h Pausa

16:30 - 17:00 h Conferencia: “Informacionalismo. Formas de colonización del progreso técnico sobre prácticas artísticas”. “[Informationalism. Forms of colonization of technical progress on artistic practices](#)”. Ricardo Trigo (Artista)

17:00 - 17:30 h Conferencia: “Métodos para aproximaciones materio-discursivas”. “[Methods for material-discursive approaches](#)”. Roman Kirschner (Artista / Investigador)

17:30 - 18:00 h Conferencia: “Nuevos materialismos, un enfoque desde el arte contemporáneo”. “[New materialisms, an approach from contemporary art](#)”. Darko Fritz (Artista)

18:00 - 18:30 h Debate

18:30 - 20:30h Performance y grupo de trabajo: “¿Agentes y no agentes? Narrativas feministas y tiempo geológico a partir del ecosistema Strata”. “[Agents and non-agents? Feminist narratives and geological time from the Strata ecosystem](#)”. Ariadna Guiteras (Artista) y Beatriz Regueira Pons (IN>TRA, Bellas Artes. UB). Con la colaboración de la comisaria de la exposición Strata, Caterina Almirall.

ABSTRACTS+BIOS

Presentación de la Jornada y de la investigación del proyecto IN>TRA, cuyo objetivo es promover un espacio de debate crítico con investigadores y centros artísticos externos al ámbito académico. En esta jornada se profundizará en torno al concepto ampliado de prototipo, tanto en sus extensiones como modelo metodológico, como también en sus materialidades experimentales como modelo 3D. <http://www.imarte.eu/projectes/>

Eloi Puig Artista y Doctor en Bellas Artes. Profesor titular y Director del Departamento de Artes Visuales y Diseño de la Facultat de Belles Arts de la UB . Sus líneas de investigación son el arte impreso, el uso digital del azar, los nexos entre arte y ciencia, y la interpretación de los conceptos de código y traducción. <http://www.eloipuig.com/inicio/>

Àngels Viladomiu Artista y Doctora en Bellas Artes. Profesora agregada Serra Húnter de la Facultat de Belles Arts de la UB y profesora del Máster oficial PRODART UB. Su investigación explora las conexiones entre arte, paisaje, botánica y dendrología mediante proyectos interdisciplinares. <https://www.angelsviladomiu.net>

“Procesos de transferencia en la práctica artística colaborativa. Dimensiones ontológicas, epistemológicas, éticas y metodológicas”. En esta ponencia se analizará el concepto de transferencia desde una perspectiva multidimensional, observando sus características en el marco de procesos artísticos de carácter colaborativo en los que la materialidad tiene un papel fundamental. A partir de ello se sugerirá un posible prototipo metodológico que permita la identificación de las intra-acciones presentes en estos procesos complejos.

Esther Moñivas Doctora en Historia del Arte y Conservadora-Restauradora de Bienes Culturales. Profesora titular de Estética, Historia del Arte y Nuevos Medios Artísticos en la Universidad Antonio de Nebrija. Investigadora de medios y materiales artísticos contemporáneos desde perspectivas neomaterialistas. <https://esthermonivas.academia.edu/>

“Prototyp_ome, un caso práctico de investigación interdisciplinar”. Prototyp_ome es un laboratorio interdisciplinar de biología impulsado desde Hangar, PRBB, DIYBioBcn y PechblendaLab que ha reunido a artistas, científicos, hackers y usuarios para re-visitar, re-pensar, y co-diseñar procesos, herramientas y tecnologías de exploración biológica. Desde la producción colaborativa de conocimiento, y el cruce de perfiles y de diversas áreas de experiencia, han surgido aciertos, errores y preguntas que ahora sirven como punto de partida para una reflexión sobre el cruce de prácticas investigadoras. https://hangar.org/es/recerca/noticies/inici-del-projecte-interdisciplinar-prototyp_ome/

Tere Badia Sociedad de la Información y el Conocimiento por el IN3 (UOC). Desde 2010 es directora de Hangar.org en Barcelona.

“Materia Impresa. De la virtualidad digital a la materialidad tridimensional”. Este proyecto se enmarca en el territorio de las tecnologías de impresión y escaneado 3D. Se presentarán reflexiones y propuestas artísticas sobre la necesidad de un retorno a la materia en un contexto mayoritariamente virtual, constatando que las innovaciones en tecnologías de impresión 3D posibilitan una nueva irrupción de la presencia material en los proyectos artísticos.

Materia Impresa Equipo formado por artistas y profesores de la Facultat de Belles Arts de la UB. Investigadores: Jordi Bielsa, Joaquim Cantalozella, Mercè Casanovas, Salvador Juanpere, Javier Lozano, Marta Negre, Cristina Pastó, Albert Valera y Àngels Viladomiu.

“Métodos para aproximaciones materio-discursivas”. En esta conferencia se presentan métodos desarrollados para explorar y evolucionar colectivamente múltiples capas entrelazadas de comprensión y trabajo con “materia”, entendiendo ésta como algo más que los materiales al uso para la producción artística. Dichas capas abarcan desde el trabajo íntimo en el estudio, hasta experiencias corporales compartidas, contextualizaciones colectivas en los discursos contemporáneos, más allá de las amplias redes de materialidad.

Roman Kirschner Artista e investigador. Tras estudiar filosofía, historia del arte y arte audiovisual, ha dirigido el proyecto de investigación “Liquid Things” y ha escrito una tesis doctoral sobre “El paradigma de la actividad material en las artes plásticas”. <http://www.romankirschner.net/>

“Nuevos materialismos, un enfoque desde el arte contemporáneo”. Se analizarán ejemplos históricos sobre la “no materialidad” a partir de los años 60, concluyendo con la serie de exposiciones Concretely Immaterial y New Materialisms que aún está en desarrollo en el Grey Area e HICA. <http://sivazona.hr/events/new-materialisms-station-36>

Darko Fritz Su trabajo curatorial y de investigación en nuevas tendencias del arte computacional ganó reconocimiento internacional con exposiciones en la Neue Galerie Graz (2007) y ZKM (2009). Fritz es fundador y programador de Grey Area, un espacio dedicado al media art contemporáneo desde 2006.

“Informacionalismo. Formas de colonización del progreso técnico sobre prácticas artísticas”. Es una práctica artística bajo el paradigma informacional del conocimiento. Un relato exportado de las nuevas tecnologías y aplicado como génesis en la propia idea de investigación artística. Una forma tecnológica de la idea de progreso performatizada como saber artístico. Un horizonte estándar para tentativas de libertad en serie. Una tesis o un vídeo, una conferencia o datos incongruentes.

Ricardo Trigo Artista y Doctor en Bellas Artes, UB. Su trabajo se centra en el problema filosófico intrínseco al concepto de progreso, una noción cargada de ideología, y en cómo ésta se constituye como un paradigma de valores modelados por el desarrollo científico y tecnológico. <http://www.ricardotrigo.net/>

“¿Agentes y no agentes? Narrativas feministas y tiempo geológico a partir del ecosistema Strata”. En esta sesión se planteará un grupo de trabajo colectivo donde poner en práctica la noción de estratificación geológica. A través de diversas narrativas y acciones se activará la dimensión material del conocimiento. Un sismo al discurso lineal hegemónico en pos de una temporalidad feminista a partir de la presencia de Strata, un ecosistema semi-autosuficiente medio planta, medio pantalla, medio humano.

Ariadna Guiteras Artista visual, trabaja la instalación y la performance. Partiendo de un posicionamiento cuir-feminista, investiga la transmisión oral y la cognición corporal como alternativas a las formas hegemónicas de transmisión de conocimiento. <http://www.ariadnaguiteras.com/>

Beatriz Regueira Pons Investigadora en formación del proyecto IN>TRA (BBAA,UB). Trabaja desde la teoría y la práctica artística el fenómeno de las consciencias, basándose en la crítica feminista y neurofenomenológica al aparato científico-técnico. <https://vimeo.com/user7580425>

Caterina Almirall Comisaria de exposiciones independiente. Coordina El Passadís, espacio expositivo autogestionado en Barcelona. Escribe crítica en diferentes revistas de arte. Es profesora en la Facultad de Bellas Artes, UB, donde también cursa un programa de doctorado en Arte y Educación.

Understood as a space for dialogue and conceptual production, this conference also proposes to participate in the generation of methodological prototypes that can be useful to experimental practices of art-science-technology interaction from a perspective of balance and responsibility.

PROGRAM

10:00 - 10:30 h Presentation. Eloi Puig and Àngels Viladomiu (IN>TRA, Fine Arts. UB)

10:30 - 11:00 h Lecture: “[Transference processes in collaborative artistic practice. Ontological, epistemological, ethical and methodological dimensions](#)”. “Procesos de transferencia en la práctica artística colaborativa. Dimensiones ontológicas, epistemológicas, éticas y metodológicas”. Esther Moñivas (IN>TRA, Antonio de Nebrija Univeristy)

11:00 - 11:30 h Lecture: “[Prototyp_ome, a case study of interdisciplinary research](#)”. “Prototyp_ome, un caso práctico de investigación interdisciplinar”. Tere Badia (HANGAR)

11:30 – 11:45 h Break

11:45 - 13.30 h Presentation of 3D technologies artistic research: “[Printed Matter. From digital virtuality to three dimensional materiality](#)”. “Materia Impresa. De la virtualidad digital a la materialidad tridimensional”. Albert Valera, Javier Lozano, Mercè Casanovas, Cristina Pastó, Salvador Juanpere, Àngels Viladomiu (IN>TRA, Fine Arts. UB)

13:30 - 14:00 h Discussion

14:00 - 16:30 h Break

16:30 - 17:00 h Lecture: “[Informationalism. Forms of colonization of technical progress on artistic practices](#)”. “Informacionalismo. Formas de colonización del progreso técnico sobre prácticas artísticas”. Ricardo Trigo (Artist)

17:00 - 17:30 h Lecture: “[Methods for material-discursive approaches](#)”. “Métodos para aproximaciones materio-discursivas”. Roman Kirschner (Artist / Researcher)

17:30 - 18:00 h Lecture: “[New materialisms, an approach from contemporary art](#)”. “Nuevos materialismos, un enfoque desde el arte contemporáneo”. Darko Fritz (Artist)

18:00 - 18:30 h Discussion

18:30 - 20:30h Performance and working group: “[Agents and non-agents? Feminist narratives and geological time from the Strata ecosystem](#)”. “¿Agentes y no agentes? Narrativas feministas y tiempo geológico a partir del ecosistema Strata”. Ariadna Guiteras (Artist) and Beatriz Regueira Pons (IN>TRA, Fine Arts. UB). With the collaboration of Caterina Almirall, curator of the exhibition Strata.

ABSTRACTS+BIOS

Presentation of the Conference and Research Project IN>TRA. The aim of the latter is to promote a space for critical debate among researchers and art centers beyond the academic sphere. This conference will go deeper into the expanded concept of prototype, both in its extensions as a methodological model and in its experimental materialities as a 3D model. <http://www.imarte.eu/projectes/>

Eloi Puig Artist and Doctor of Fine Arts. Professor and Head of the Visual Arts and Design Department at the Faculty of Fine Arts, UB. His research focuses on printed art, the digital use of aleatory, the links between art and science and the interpretation of code and translation concepts. . <http://www.eloipuig.com/inicio/>

Àngels Viladomiu Artist and Doctor of Fine Arts. Associate Professor Serra Hünter Fellow at the Faculty of Fine Arts, UB, and lecturer in the Official PRODART Master's Degree UB. Her research explores the connections between art, landscape, botany and dendrology through interdisciplinary projects. <https://www.angelsviladomiu.net>

“Transference processes in collaborative artistic practice. Ontological, epistemological, ethical and methodological dimensions”. This conference will analyze the concept of transference from a multidimensional perspective, observing its characteristics within the framework of collaborative artistic processes in which materiality plays a fundamental role. Based on this, it will be suggested a possible methodological prototype to identify the intra-actions present in these complex processes.

Esther Moñivas PhD in Art History and Conservator-Restorer of cultural heritage. Tenured professor of Aesthetics, History of Art and New media art at Antonio de Nebrija University. Researcher of contemporary media and materials from neo-materialist perspectives. <https://esthermonivas.academia.edu/>

“Prototyp_ome, a case study of undisciplinary investigation.”. Prototyp_ome is an interdisciplinary biology collaboratory led by Hangar, PRBB, DIYBioBen and PechblendaLab that has brought together artists, scientists, hackers and users to re-visit, rethink, and co-design biological exploration processes, tools and technologies. Successful aspects, failures and questions have arisen from the collaborative production of knowledge and the cross-fertilization of profiles and diverse areas of experience. They now serve as a starting point for a reflection on the cross-fertilization of research practices. https://hangar.org/es/recerca/noticies/inici-del-projecte-interdisciplinar-prototyp_ome/

Tere Badia Information and Knowledge Society by IN3 (UOC). Since 2010 she is Director of Hangar.org in Barcelona.

“Printed Matter. From digital virtuality to three-dimensional materiality”. The Printed Matter project operates within the framework of 3D printing and scanning technologies. This presentation will offer a compilation of reflections and artistic proposals that are articulated around the need for a return to matter in a largely virtual context, noting that innovations in 3D printing technologies enable a new irruption of the material presence in artistic projects.

Printed Matter The members of this team are artists and professors in the Faculty of Fine Arts UB. Researchers: Jordi Bielsa, Joaquim Cantalozella, Mercè Casanovas, Salvador Juanpere, Javier Lozano, Marta Negre, Cristina Pastó, Albert Valera and Àngels Viladomiu.

“Methods for material-discursive approaches”. This lecture will present some methods developed, draw from recent theoretical-practical research, to collectively explore and evolve multiple interwoven layers of understanding and working with “stuff” including more than just materials ready for art production: from the intimate studio work to shared bodily experiences, collective contextualizations in contemporary discourses and further to the wider networks of materiality.

Roman Kirschner Artist and researcher. After studying philosophy, art history and audiovisual art, he led the arts-based Research Project “Liquid Things” and wrote a PhD on “The paradigm of material activity in the plastic arts”. <http://www.romankirschner.net>

“New materialisms - approach from contemporary art”. Presentation of historical examples of “non-materiality” from the 1960s onwards, concluding with the series of exhibitions Concretely Immaterial and New Materialisms that is still in development at Grey Area and HICA <http://sivazona.hr/events/new-materialisms-station-36>

Darko Fritz’s curatorial work and research on New Tendencies and early computer art has earned international acclaim with exhibitions at Neue Galerie Graz (2007) and ZKM (2009). Fritz is founder and programmer of the Grey Area, space for contemporary and media art since 2006.

“Informationalism. Forms of colonization of technical progress on artistic practices”. This conference wiladdress the thesis/artwork “Informationalism. Forms of colonization of technical progress on artistic practices” as an artistic practice under the informational paradigm of knowledge. This is a performance of artistic knowledge as a technological form of the idea of progress, a standard horizon for serial freedom attempts. It is a thesis or a video, a lecture or incongruent data.

Ricardo Trigo Artist and Doctor in Fine Arts UB. His work focuses on the philosophical problem inherent to the concept of progress, a notion charged with ideology, and the way it is constituted as a paradigm of values modeled by scientific and technological development. <http://www.ricardotrigonet/>

“Agents and non-agents? Feminist narratives and geological time from the Strata ecosystem”. In this session we set up a collective working group to put into practice the notion of geological stratification. Through various narratives and actions we will activate the material dimension of knowledge. Our aim is to produce a seism in the hegemonic linear discourse in search of a feminist temporality based on the presence of Strata, a semi-autonomous half-plant ecosystem, half-screen, half-human.

Ariadna Guiteras Visual artist. She works on installation and performance. Starting from a feminist-queer position, she investigates oral transmission and corporal cognition as alternatives to the hegemonic forms of knowledge transmission. <http://www.ariadnaguiteras.com/>

Beatriz Regueira Pons Trainee Researcher. Member of IN>TRA Project, Fine Arts UB. She analyses the phenomenon of consciousness from an artistic theory and practice based on a feminist and neurophenomenological critique to the scientific-technical apparatus. <https://vimeo.com/user7580425>

Caterina Almirall Independent exhibition curator. She coordinates El Passadís, a self-managed exhibition space in Barcelona, writes critique in different art magazines. She teaches at the Faculty of Fine Arts UB and is studying a PhD in Art and Education.