

ХІ МЕДІА ФОРУМ

Офіційна програма

32 Московського Міжнародного
Кінофестивалю

XI MEDIA FORUM

Official programme

of 32 Moscow International
Film Festival

Центр культуры и искусства «МедиаАртЛаб»
«Медиафест»

XI Медиа Форум 32 Московского Международного Кинофестиваля

МУЛЬТИМЕДИА

MULTIMEDIA

Москва / Moscow
2010

MEDIA FORUM 2010

Медиа Форум представляет серию медиаарт-вечеринок, где в клубном формате будут показаны призы лучших мировых фестивалей Transmediale, PIKSEL и Japan Media Arts Festival и премии PRIX Ars Electronica. Их организаторы представляют лучшие, по их мнению, проекты последних программ. Кроме того, в Москву приезжают JODI (Джон Хемскерк и Дирк Пасманс) — одни из самых известных в мире сетевых художников, ключевые фигуры для понимания, что такое net.art. На церемонии открытия Медиа Форума нидерландский дуэт планирует показать живой клубный перформанс The Folksomy, который завершится 4D SOUND-вечеринкой.

Редактор — Алина Игнатова / Editor — Alina Ignatova
Дизайн, верстка — Ольга Селиванова / Design, layout — Olga Selivanova
Переводчики — Ия Гиндия, Александра Литвина, Дильшат Харман, под общей редакцией Александры Литвиной / Translators — Iya Gindya, Alexandra Litvina, Dilshat Harman. Ed. by Alexandra Litvina

<http://mediaforum.mediaartlab.ru/>
<http://www.mediaartlab.ru/>

Media Forum express it's thanks to: Japan Media Arts Festival (Tokyo, Japan) and personally Asami Hosokawa, Prix Ars Electronica (Linz, Austria) and personally Bianca Petscher, Transmediale festival (Berlin, Germany) and personally Stephen Kovats, PIKSEL festival (Bergen, Norway) and personally Gisle Frøysland, Embassy of the Kingdom of the Norway and personally Marit Sande, The Royal Netherlands Embassy and personally Thymen Kouwenaar, Gary Hill Studio and personally Rayne Wilder.

MULTIMEDIA

МЕДИА ФОРУМ: Официальная программа 32 ММКФ

Ежегодный *Медиа Форум*, организованный Центром культуры и искусств «Медиа-АртЛаб», — это одна из самых необычных и авангардных программ Московского Кинофестиваля. Большая часть ее мероприятий происходит не в кинозалах, а в музеях и художественных галереях, где открываются выставки видеоискусства и проходят встречи со знаковыми персонажами нынешней арт-сцены, или в ночных клубах, где транслируются программы лучших фестивалей мира, устраиваются мультимедийные перформансы и арт-вечеринки.

Программа 2010 года тематически разделена на три части. Одна из них представляет зрителям видеоискусство стран постсоветского пространства в масштабном международном проекте *Transitland* и его центральное событие — выставку «Видеоарт Центральной и Восточной Европы после падения Берлинской стены 1989–2009» в Московском музее современного искусства. Вторая ставит своей задачей как можно более полно познакомить московскую публику с творчеством одного из самых известных американских видеохудожников — Гари Хилла. Третья отдана самым авангардным художественным формам: *сетевому искусству, компьютерной анимации, sound- и hybrid-арту*.

Перед вами третья часть каталога XI Медиа Форума, которая представляет читателям net-художников *JODI* — на этот раз нидерландский дуэт создает свою работу не в пространстве глобальной сети, а в виде живого клубного перформанса, а также самые известные зарубежные медиаарт-фестивали. Для вечеринок Медиа Форума кураторы австрийской «Арс Электроники», немецкого «Трансмедиале», норвежского «Пикселя» и японского *JMAF* подготовили подборку лучших видеоработ и самых интересных net-, digital-, interactive-проектов из последних программ.

MEDIA FORUM: The Official programme of 32 MIFF

The annual *Media Forum* organized by the *MediaArtLab Centre for Art and Culture* is one of the most unusual and avant-garde programmes of the Moscow Film Festival. Most of its events take place not in the movie theaters, though, but in museums and art galleries, where exhibitions of video art open, significant figures of the contemporary art scene come to meet their audience, or in night clubs where programmes from world's best festivals are screened and multimedia performances and art parties swing.

The 2010 programme is divided into three parts by subject. The first presents art from the countries of post-soviet space in a large-scale international project *Transitland* and its central event — *Video art from Central and Eastern Europe after the Fall of the Berlin Wall, 1989–2009* exhibition in Moscow Museum of Modern Art.. The second aims to introduce as fully as possible the oeuvre of one of the most famous American video artists, *Gary Hill*, to the Moscow audience. The third is given over to the most avant-garde art forms: *net.art, computer animation, sound art and hybrid art*.

Here is the third part of the XI Media Forum catalogue. It presents the *JODI* net artists to our readers — this time the Dutch duo creates its work not in the global web space but as a live club performance — and major world media art festivals. For the parties of Media Forum the curators of Austrian *Ars Electronica*, German *Transmediale*, Norwegian *PIKSEL* and Japanese *JMAF* have prepared a selection of best works and most interesting net, digital and interactive projects from their recent programmes.

Наталья Семина

директор Московского Международного
Кинофестиваля

Медиа Форум — одна из самых ярких программ Московского Кинофестиваля, прежде всего, потому, что предполагает живое и активное участие зрителей в многочисленных лекциях и мастер-классах, дискуссионных мероприятиях. Особенно это заметно в живых мультимедиа событиях, где режиссеры-художники не просто представляют публике готовую работу, но создают ее на глазах и при участии аудитории. Нечто такое мы наблюдали на эффектном VJ-выступлении *Питера Гринуэя*, а сейчас организаторы анонсируют сетевых художников *JODI* и живое интернет-искусство. Кроме того, в нынешней программе мне особенно приятно присутствие *Гари Хилла*, знаменитого и любимого мною художника, чьи работы и мастер-класс могут смело рекомендовать гостям и участникам ММКФ.

Все подобные события на грани искусства, музыки, технологий и кинематографа расширяют представление гостей Кинофестиваля о том, какова на самом деле современная визуальная культура, насколько она разнообразна и интересна, насколько приемы, находки, открытия перетекают из одной сферы в другую. Сегодня у «серьезных» режиссеров мы можем обнаружить цитаты из маргинального видеоарта, иные из них привозят в Москву выставки своих медиаарт-работ, а завтра представители художественного андерграунда становятся титулованными мэтрами.

Все более шаткие и формальные попытки разграничить две сферы и определяют место Медиа Форума среди программ Кинофестиваля, формируют его аудиторию и обещают зрительский интерес.

Natalia Semina

Moscow International Film Festival Director

Media Forum is one of the most outstanding programmes at the Moscow Film Festival, first of all because it presupposes the audience's vivid and active involvement in the various lectures, workshops and discussion events. This is especially evident in live multimedia events where the artist-directors not only present their finished work to the viewers but create new works in the presence and with the participation of the audience. We saw something of this kind at the spectacular *Peter Greenaway's* VJ performance and this year the organizers promise us the *JODI* net.artists and announce live net art in a club ambience. Besides, I'm especially glad of *Gary Hill's* presence in this year's programme. He is a famous artist and one of my favorite ones and I can highly recommend his works and workshop to the guests and participants of the Moscow International Film Festival.

All these events that balance on the verge of film, music, technology and cinema expand the Festival's guests' perception of what contemporary visual culture really is, of its diversity and attraction, of how new means and new discoveries spill over from one field into another. Today we can find quotations from marginal video art in "serious" film directors works, some of these even bring exhibitions of their own media works to Moscow, while tomorrow the underground artists will be finally acknowledged and titled maître.

The efforts to divide these two fields become more fickle and formal while designating Media Forum's place among the Festival's programmes, they form its audience and promise the viewers' acute interest.

Кирилл Разлогов
программный директор
Московского Международного Кинофестиваля

Медиа Форум на Московском Кинофестивале всегда считался самой молодежной программой. Он показывал творения экспериментаторов, отрицающих любые каноны и традиции, разрушающие сам традиционный строй кинематографических работ, представлял, как казалось, некую андерграундную контркультуру. Однако за одиннадцать лет существования этой «эпатажной» программы коренным образом изменилось отношение к ее предмету, его содержание стало восприниматься как серьезное, устойчивое и признанное искусство, вызывающее интерес у более чем взрослой и солидной аудитории. Современное искусство существует уже не на задворках официальной культуры, как когда-то, а выдвигается в центр художественного развития. Даже представители стрит-арта — а сложно придумать менее конвенциональное направление творчества — сегодня получают награды престижных фестивалей.

Согласуясь с этой тенденцией, программа Медиа Форума этого года демонстрирует особенную фундаментальность подхода к своему предмету. Это и этапная выставка, подводящая итоги двадцатилетнему периоду развития видеоискусства в странах, находившихся за «железным занавесом». И приезд в Москву американского художника *Гарри Хилла*. О его маргинальном, сложном, закрытом от простого зрителя искусстве уже легко говорят как о безусловной классике, а работы называют хрестоматийными.

Иные из проектов Медиа Форума выходят далеко за рамки собственно кинематографа. Эксперименты художников с интернетом, саунд-искусством, программы европейских и азиатских фестивалей, представляющие нечто уж совсем непривычное, реализуют на практике то, что Джин Янгблад еще в начале 70-х назвал «развернутым кино». Гостями Медиа Форума в нынешнем году станут художники, считающиеся столпами сетевого творчества. В контексте Московского Кинофестиваля программы Медиа Форума наиболее очевидно обогащают наши представления об экранной культуре. Оставаясь в ее рамках, они сообщают дополнительное измерение всему происходящему, открывают новые возможности для анализа и оценки перспектив развития культуры в целом.

Kirill Razlogov
Moscow International Film Festival
Program Director

Media Forum has always been considered the most youth-oriented of all Moscow Film Festival's programmes. It screened creations of experimentalists who defy all canons and traditions and deconstruct the traditional structure of a cinema work. It seemingly presented a certain underground counterculture. But in the last eleven years of this outrageous programme's existence the attitude towards its subject has radically changed and its content came to be perceived as serious, entrenched and accepted art that interests the more adult and respectable audience. Contemporary art now does not exist in the official culture's back yard any more as it used to, it moves towards the centre of art development. Even street artists, for example, now receive awards at prestigious film festivals — what with their art being one of the most unconventional trends.

In accord with this tendency *Media Forum's* programme this year demonstrates an especially fundamental approach to their subject. There is a milestone exhibition to summarize the twenty-year period of video art development in the countries behind the Iron curtain. There is also the American *Gary Hill's* visit to Moscow. His art that is marginal, esoteric and closed to the ordinary viewer is now titled easily and without any hesitation an unconditional classic and his works have become anthology material.

Some of the *Media Forum* projects cannot be called cinematic even at a great stretch — artistic experiments with the internet, sound art, European and Asian festivals' selections presenting something really uncommon — all these realize in practice what Gene Youngblood has in 1970's called *the expended cinema*. This year *Media Forum* has invited the artists considered to be pillars of the net art. In the context of the Moscow Film Festival *Media Forum's* programmes most evidently expand our perception of the screen culture. While they are still inside the framework of screen culture they give an additional new dimension to the situation, open up new possibilities for analysis and appraisal of the prospects.

JODI

Live-перформанс и мастер-класс

Нидерландский дуэт JODI (Джоан Хемскерк и Дирк Пасманс) — возможно, самые известные net.художники. В начале девяностых, когда только был разработан язык HTML и мир находился в преддверии world wide web, JODI были одними из первых, кто воспринял разворачивающееся интернет-пространство в качестве материала для создания художественных произведений, пытаясь прощупать и освоить эту новую, неизвестную среду художественными методами.

У Дирка и Джоан узнаваемый почерк, они воспроизводят и художественными методами комментируют технические сбои и неисправности, ошибки передачи данных — все, что нарушает нормальную работу компьютерных систем, вызывает их острый интерес и становится предметом изображения. Стандартные сообщения об ошибках, результат работы вирусных программ, глюки и баги превращаются в декоративные элементы, из которых художники собирают изображение: это род конструктора, игрушка-обманка, подмена настоящего кода фальшивым, но этот фальшивый код наделен дополнительным смыслом, которого не было у оригинала, и который может быть прочитан. В результате получается нечто вроде интерактивного и движущегося абстрактного искусства, и его, действительно, часто описывают как «технологическую абстракцию», отмечая влияние дадаизма и перформанса. И правда, если искусство дада было ответом на безумие Первой Мировой войны, то изображение бесконечного и бессмысленного умножения информации, паники от ее избытка и перенасыщения превращаются в творчестве JODI в образы сетевого безумия.

JODI. The Folksony

JODI

Live performance and a workshop

JODI, a duo from Netherlands, are Joan Heemskerk and Dirk Paesmans, perhaps the most famous net.artists in the world. Their Moscow tour is made possible with the support of the the Royal Netherlands Embassy in Moscow. In the early nineties, when HTML protocol has just emerged and the planet was on the eve of world wide web, Jodi were among the first who used the unfolding Internet space as a media to create art, trying to feel out and learn this new, unknown environment by means of fine art.

Dirk and Joan have their own signature style; by artistic methods they reproduce and observe technical failures and malfunctions. Anything that disturbs the normal operation of computer systems arouses their ardent interest and becomes their subject. Standard errors resulting from virus software activities, glitches and bugs are transformed into decorative elements from which the artists compose the image: designer, toy-trick, substitution of the real with fake. This fake code has acquired additional meaning compared to the original, and this meaning can be deduced. Finally there emerges a form of interactive and moving abstract art, and it is indeed often described as a "technological abstraction" influenced by Dada and performance. Dada art can be interpreted as a response to the insanity of the First World War. Than Jodi art is an interpretation of the infinite and senseless reproduction of information, of the panic caused by its excess and oversaturation —it gives an image of a network's madness.

JODI. The Folksony

Отсылки к сообщениям о сбоях в системе уже сами по себе говорят, что JODI не в восторге от технического прогресса, в основном потому, что сетевые технологии и создавались в военных целях, и сейчас остаются мощным инструментом политического или экономического влияния. Для художников творчество становится чем-то вроде партизанской войны: «Мы воюем с компьютерами на графическом уровне. Когда зритель разглядывает наши работы, мы внутри его компьютера.<...> Я думаю, что компьютер — это устройство, созданное, чтобы проникать в чью-то голову. Мы заменяем этот мифологический концепт виртуального общества в сети своими работами. Мы помещаем туда свою собственную личность».

Подробнее Дирк Пасманс и Джоан Хемскерк расскажут об этом на мастер-классе в Центре современной культуры «Гараж». Однако кроме этого, зрителям Медиа Форума предстоит узнать, что сетевое искусство существует не только в окне их любимого браузера, оно иногда выходит в off-line, например, в ночной клуб, где перформативный аспект становится уже совсем очевидным. Вот и JODI планируют выступить в «Солянке» с живым перформансом *The Folksomy*. В качестве материала они на этот раз используют любительские видео с YouTube.com. Миллионы юзеров с любовью снимают, монтируют и выкладывают в сеть эти файлы, большей частью невразумительного качества, с отдельными вкраплениями действительно хороших работ. Сами JODI утверждают, что микшируя их в ходе живого мультимедиа перформанса, они исследуют отношения любви/ненависти между пользователями и новыми технологиями и, заодно, способ функционирования системы. Причем любой антоним к слову «функционирование» был бы более уместен в этом тексте. Можно предположить также, что в данном случае это не столько проникновение в головы пользователей, сколько попытка вынести их содержимое вовне.

JODI. The Folksomy

Links to the error logs in the system signify that Jodi are not excited by the technological progress, mostly because the networking technologies were initially developed for military purposes, and now remain a powerful tool of political or economic influence. For these artists creativity is something of a guerrilla war: "We are at war with computers on the graphic stage. When the spectator observes our works, we are inside his computer. <...> I think that computer is a device created to infiltrate peoples' heads. We substitute this mythological concept of a virtual society in the network by our art. We plant our own individuality".

Joan Heemskerk and Dirk Paesmans will talk more about this during their workshop at the Garage Center for Contemporary Culture. Besides, the audience of Media Forum will discover that net art is not limited to the window of their favorite browser only, it sometimes goes off-line, for example, to a nightclub where the performance aspect is quite obvious. That's why JODI are planning to present a live performance *The Folksomy* at Soljanka Club. The materials they use are amateur videos from YouTube.com. Millions of users affectionately make, edit and upload their videos to the network; these files are mostly of meaningless quality, with rare splashes of really good work. JODI state that when mixing them in a live multimedia performance they explore love and hate relationships between users and new technologies and, at the same time, they find out the means by which the system works. Moreover, any antonym to the word "operation" would be appropriate. One can also assume that in this case it is not so much access into the user's head that Jodi seek but an attempt to show their own mind inside out.

JODI. The Folksomy

Вечеринка 4D SOUND в «Солянке»

4D SOUND: Mujuice (live), Andriesh (live), Push'n Pull — 4D dj set, а также DJs Kaossilator Jam (Cross, Push'n Pull, Eugenia Borsykh, Andriesh), Golikov, Anton Lymarev & Erikona.

Мультимедийный перформанс JODI в клубе «Солянка» продолжит вечеринка 4D SOUND. Все мы привыкли к тому, что музыка доносится из двух источников, левого и правого — до недавнего времени всякая мелодия от момента ее создания и до проигрывания в клубе была подвластна закону «стерео». При использовании технологии 4D границы звука расширятся с двух источников до четырех, то есть от «стерео» до «квадро». В пространстве «Солянки» к привычным двум колонкам-порталам перед танцполом, добавятся еще два сзади: до этого момента такое звучание можно было услышать и почувствовать лишь в кинозалах Dolby Surround — на вечеринке Медиа Форума эта система создаст эффект присутствия «внутри» самой музыки. Более того, в рамках нового проекта клуба, для каждой из вечеринок серии 4D SOUND лучшие отечественные диджеи и музыканты верстают особенную музыкальную программу. Вечеринку курирует легендарный «вождь» московских электронщиков, двухметровый казах-меломан Андриеш Гандрабур, участник практически всех столичных клубных историй, касающихся танцевальной электроники за последние три-пять лет. 19 июня свою квадрофоническую музыку представляют Mujuice и Andriesh, а известный диджейский дуэт Push'n Pull первым в стране освоит 4D сведение.

4D SOUND в клубе «Солянка»

4D SOUND party in The Solyanka

4D SOUND: Mujuice (live), Andriesh (live), Push'n Pull — 4D dj set, DJs Kaossilator Jam (Cross, Push'n Pull, Eugenia Borsykh, Andriesh), Golikov, Anton Lymarev & Erikona

The JODI multimedia performance at the Solyanka club will be followed by the 4D SOUND party. We are used to music coming from two sources — left and right — and until recently each tune from its creation till its playing at a club was under the law of stereo sound. Using the 4D technology the sound's boundaries are widened from two to four sources, from stereo to quadro. At Solyanka two new speakers will be added to the usual pair in front of the dance floor — until now this sound could only be heard and felt in the movie theaters with the Dolby Surround system. At the Media Forum party this system will create the effect of listeners being inside the music. Besides, as part of the club's new project the best Russian DJs and musicians will make a special music program for each party of the 4D SOUND series. Supervising this party is Andriesh Gandrabur, the two-meter high Kazakh legendary chief of the Moscow electronic fans, the participant of practically all the club stories of our capital concerning electronica in the last three-five years. On June 19th Mujuice and Andriesh present their quadro music, while DJ duo Push'n Pull will be the first in Russia to master the 4D mixing.

4D SOUND in The Solyanka Club

Ars Electronica

Линц, Австрия

Презентация и показ лучших работ PRIX Ars Electronica
с комментариями куратора Бьянки Петшер

Ars Electronica, вероятно, один из самых влиятельных фестивалей медиаискусства в Европе. Это он фиксирует новые тренды в компьютерной анимации, цифровом искусстве и sound-арте. Это из-за него каждый год австрийский Линц становится меккой для всех, кто использует компьютерные технологии для создания арт-проектов. А это, между прочим, художники из семидесяти стран мира. Именно этот фестиваль приезжает с официальным дружеским визитом на Медиа Форум, в течение которого куратор Бьянка Петшер расскажет, что происходит в мультимедийном искусстве наших дней, как его оценивать, понимать и как вообще организуются фестивали такого уровня. Одной из основных тем презентации станет *PRIX Ars Electronica*, с 1987 года она служила междисциплинарной платформой для всех, кто использует компьютер как универсальное средство для реализации своих творческих проектов на стыке искусства, технологий и общественных наук. Разумеется, будет и показ лучших работ *PRIX Ars Electronica 2009*: произведений Гленна Маршалла, объединения National Film Board of Canada, Джереми Клапена, Жан-Франсуа Сарацина и других медиахудожников, получивших награды в номинациях «Компьютерная анимация / фильм / визуальные эффекты», «Интерактивное искусство», «Цифровая музыка и саунд-арт», «Гибрид-арт» etc. Для кого-то увиденное станет стимулом рвануть в Линц этой осенью, для кого-то — расширить свои знания о прогрессивных тенденциях в цифровом искусстве.

Prix Ars Electronica
Glenn Marshall. *The Nest That Sailed The Sky*, 2009

Ars Electronica

Линц, Австрия

Best PRIX Ars Electronica works selection screening
with commentary by curator Bianca Petscher

Ars Electronica is probably one of the most influential media art festivals in Europe. It establishes new trends in computer animation, digital art and sound art. It transforms the Austrian Linz into a Mecca for all those using computer technology in their art projects. And these, incidentally, are artists from seventy countries all over the world. It is this festival that pays Media Forum a friendly visit while its curator Bianca Petscher will present *Ars Electronica* festival and *PRIX Ars Electronica* and describe what is now happening in contemporary art, how to value and understand it and how to organize a festival of this caliber at all. Since 1987, the *PRIX Ars Electronica* has served as an interdisciplinary platform for everyone who uses the computer as a universal medium for implementing and designing their creative projects at the interface of art, technology and society. Of course there will be a screening of *PRIX Ars Electronica 2009*: the first award-winning Glenn Marshall, the National Film Board of Canada group, Jeremy Clapin, Jean-François Sarazin and other media artists awarded in categories *Computer Animation / Film / VFX*, *Interactive Art*, *Digital Musics & Sound Art*, *Hybrid Art* etc. For some the work shown will provide an incentive to go to Linz this autumn, for others to broaden their knowledge on the progressive tendencies in digital art.

Prix Ars Electronica
SKHIZEIN / Jeremy Clapin, Jean-François Sarazin. *Dark Prince*, 2008

Transmediale

Берлин, Германия

Показ лучших работ фестиваля

Международный фестиваль современного искусства и цифровой культуры *Transmediale* ежегодно проходит в Берлине и представляет своим зрителям разнообразие художественных взглядов на проблему социокультурного влияния новых технологий. Программа этого года — выборка выдающихся произведений, отражающих тему нынешнего фестиваля «*Будущее сейчас!*». Она посвящена 2010 году как дате, которую раньше использовали в качестве синонима далекого будущего. Мы помним, как писатели и аналитики XX века стремились представить блестящий футуристический образ с его технологическим прогрессом и гармонией в социальной сфере. Но чем ближе подходил настоящий 2010 год, тем яснее становилось, что глобальное общество не является ни утопией, ни антиутопией, как в футуристических художественных произведениях, архитектурных проектах и теоретических выкладках. Можно даже сказать, что будущее испытывает кризис самоидентификации, — об этом рассуждают авторы каждой из восьми работ нынешней подборки «Трансмедиаля».

Transmediale
Elodie Pong. *After the Empire*, 2008

Transmediale

Berlin, Germany

Best works selection screening

The *Transmediale* international festival for contemporary art and digital culture takes place annually in Berlin. It presents a variety of artistic viewpoints on the problem of socio-cultural influence of new technology to its audience. This year's programme is a selection of outstanding works on this festival's theme "*Futurity Now!*". It is dedicated to the year 2010 as a date that used to be synonymous with distant future. We remember how the writers and analysts of the XXth century strived to present its bright futuristic image of technological progress and social harmony. But the closer we got to the actual year 2010 the clearer it appeared that the global society is neither a utopia nor a dystopia as in the futuristic fiction, architectural projects and theories. We can even say that the future is having an identity crisis — that's what the authors' of *Transmediale* selection eight works contemplate.

Transmediale
Vincent Meessen. *Dear Adviser*, 2009

PIKSEL

Берген, Норвегия

Презентация с комментариями директора фестиваля Гисли Фройсланда

«Искусство должно контролировать компьютерные технологии», — бергенский мультимедиа фестиваль собирает тех, кто согласен с этим утверждением, причем, не только художников, но и программистов, сторонников open source и свободного программного обеспечения, гиков, твердо уверенных в необходимости вырваться из-под контроля коммерческих корпораций и сделать сетевые технологии открытыми для творчества, будь то разработка операционных систем или цифровых арт-проектов. Поэтому PIKSEL представляет что-то уж совсем неординарное, экстра технологичное, искусство уже даже не завтрашнего дня, а, скажем, на две недели вперед. Декларируемые организаторами цели — обнажить связи между искусством, политикой, экономикой и технологиями — оборачиваются очень пограничными проектами, между digital art и дизайном, анимацией и медиаархитектурой, перформансом и программированием. Директор фестиваля Гисли Фройсланд планирует рассказать, как это все получается, и продемонстрировать самые интересные, с его точки зрения проекты последнего фестиваля f[re](e){op}[en]able. В фокусе его внимания находятся художественные практики, основанные на технологической свободе, а игра слов free-open-able в обозначенной организаторами теме 2009 года еще усиливает постоянный девиз фестиваля — Free as in Art.

PIKSEL
Paul Klotz. TL—Display, 2009

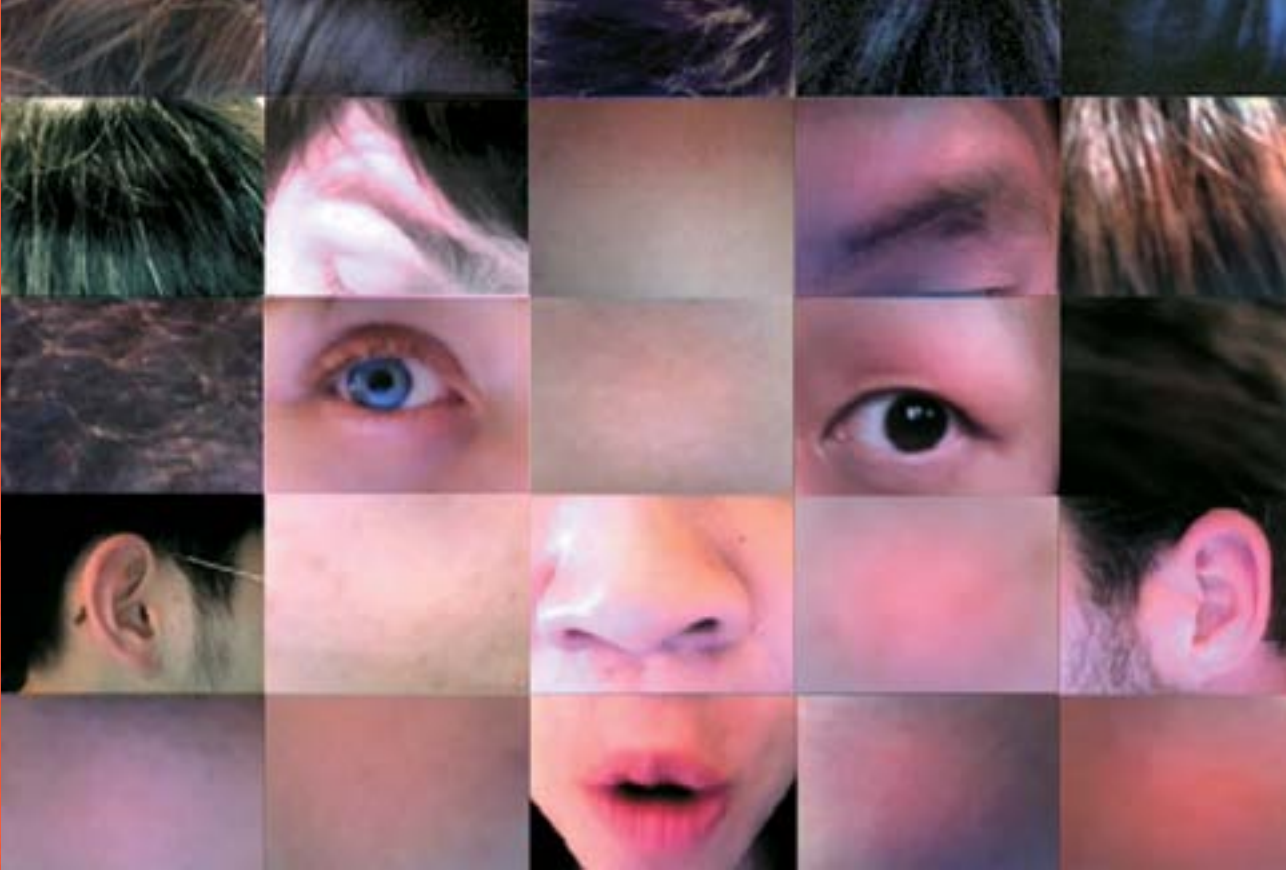
PIKSEL

Берген, Норвегия

A presentation with commentary by its director Gisle Frøysland

Art should control computer technology — the Bergen multimedia festival unites everyone of this opinion, not only artists but developers working with free and open source software, that is all the geeks absolutely sure that it's necessary to break free from the commercial corporations control and make web technology open for creativity, whether for building operating systems or creating digital art projects. That's why PIKSEL presents a kind of most extraordinary, extra technological art that is not the art of tomorrow, but the art, say, of two weeks in advance. The goals declared by its organizers — to lay bare the connections between art, politics, economics and technology — turn into extremely borderline projects between digital art and design, animation and media architecture, performance and software engineering. The festival's director, Gisle Frøysland plans to explain how it all works out and show the projects of the last festival f[re](e){op}[en]able he thinks of as most interesting. His attention is focused on the artistic practices based on technological freedom, and the free-open-able pun in the 2009 theme chosen by the organizers is empowered by the PIKSEL *Free as in Art* regular motto.

PIKSEL
CHAOSLAB, 2009

Japan Media Arts Festival

Токио, Япония

Показ лучших работ фестиваля

Japan Media Arts Festival существует с 1997 года, популяризируя цифровое творчество и развивая национальное японское искусство новых медиа, где на первый план выходит аниме и манга — в новой экспериментальной обработке, способной удовлетворить любопытство российских анимешников: если мы повсеместно наблюдаем формы популярной культуры, то как же тогда выглядит независимое и нетрадиционное искусство Страны восходящего солнца?

На этот вопрос, возможно, ответит видеопрограмма, специально подготовленная кураторами фестиваля JMAF. Показ включает в себя работы, получившие награды и удостоенные специальных упоминаний жюри фестиваля, — произведения, созданные в жанрах анимации, видео, игр, сетевых проектов, выбранные из 2 592 заявок и представляющие пятьдесят четыре государства.

*Japan Media Arts Festival
Okawara Ryo. Animal Dance, 2009*

Japan Media Arts Festival

Tokio, Japan

Best works selection screening

The Japan Media Arts Festival has been an annual event since 1997. Its aim is to promote the creation and development of media arts. The Festival highlights creative works of art, entertainment, animation, and manga in the new experimental variations, able to satisfy the curiosity of the Russian anime fans. Everywhere we see the forms of the popular culture, what is then the independent and unconventional art in the land of the Rising Sun?

JMAF curators special video selection can probably answer this question. The screening will include award-winning works and jury-recommended works of art, animations, films, games, web works and others selected from among 2,592 entries from 54 nations and regions.

*Japan Media Arts Festival — Nakamura Magico / Nakamura Masayoshi /
Kawamura Masashi / Hal Kirkland. Hibi No Neiro (Tone of everyday), 2009*

ГОСТИ МЕДИА ФОРУМА

Кэти Рэй Хоффман (Германия) — независимый куратор, член жюри проекта Transitland. Преподает цифровые искусства в Политехническом институте Ренселера (Троя, штат Нью-Йорк). С 1991 года работает в Европе как специалист-фрилансер по метадизайну и налаживанию системы связей. Куратор множества программ различных фестивалей и художественных институтов, где она также читала лекции.

Гари Хилл (США) — художник, пионер видеоарта, что могут подтвердить Золотой лев Венецианской биеннале 1995 года, участие в IX кассельской «Документе», персональная выставка в Американском MOMA, регулярное участие в биеннале музея Whitney, экспозициях Центра Помпиду и множество престижных наград и грантов.

JODI (Бельгия, Нидерланды) — Джоан Хемскерк и Дирк Пасманс — художники, которые фактически первыми стали создавать произведения во всемирной сети, ключевые фигуры для понимания, что такое net.art. Они работали в области фотографии, видеоарта и перформанса, а на их сайте jodi.org технические процессы, незаметные и неинтересные конечному пользователю, выведены на поверхность: сбои программ, файлы регистрации, условия работы ПО, отказ гарантийных служб и т.д.

Бьянка Петшер (Австрия) — куратор и координатор концертной программы в рамках фестиваля Ars Electronica, отвечает за церемонию вручения наград фестиваля. Работала со многими культурными организациями (Зальцбургский университет, Танцевальные архивы Дерра де Морода, Зальцбургское Общество Баха, Дом Брукнера в Линце).

Милица Томич (Сербия) — медиахудожница. Ее работы фокусируются на проблемах ответственности, политического насилия, национальности и идентичности, при этом особое внимание она уделяет личному опыту и сконструированным с помощью различных медиа образам. Томич участвовала во многих выставках, в том числе международных, на Венецианской, Стамбульской, Сиднейской биеннале и биеннале в Сан-Паоло.

Эгон Бунне (Германия) — художник, теоретик медиаарта. Его работы были отмечены наградами различных фестивалей, в том числе «Видеоналле» в Бонне (1986) — первый приз за фильм «Железная земля» и премия Эгона Эрвина Киша за фильм «Все меняется». С 1992 — директор студии Университета искусств и дизайна Карлсруэ. Преподаватель программы «Электронный образ на временных медиа» Университета прикладных наук Майнца с 2002 г. За последние десятилетия Эгон Бунне реализовал ряд проектов на немецком телевидении, которые он видит как произведения искусства в общественном пространстве или архитектурную скульптуру.

Гисли Фройсланд (Норвегия) — основатель Бергенского центра электронного искусства (BEK), главный организатор фестиваля Пиксель в Бергене, Норвегия.

MEDIA FORUM GUESTS

Kathy Rae Huffman (Germany) — Associate Professor of Electronic Art at Rensselaer Polytechnic Institute (RPI), Troy, New York. She was based in Europe since 1991, working freelance as a specialist in networking and metadesign. She has curated numerous programs and lectured at festivals and arts institutes.

Gary Hill (USA) — The artist's place in the pantheon of contemporary video art is attested to by his many awards and exhibitions — a Golden Lion at the Venice Film Festival in 1995; participation at the Documenta IX in Kassel; solo exhibitions at MOMA in New York; frequent participation at biennales at the Whitney Museum; exhibitions at the Pompidou Centre in Paris; and many other prestigious awards and grants.

JODI (Belgium, Netherlands) — Joan Heemskerk and Dirk Paesmans — work together in the Net under the common name of JODI. They come from the world of photography, video and performance and transform the processes which normally occur in the background onto the surface of their Web pages at jodi.org: crashes, log-in files, software liability conditions, refusal of guarantee services. JODI has exhibited and lectured internationally.

Bianca Petscher (Austria) — Worked for several cultural institutions (University of Salzburg, Derra de Moroda Dance Archives, Salzburger Bachgesellschaft, Brucknerhaus Linz). Since 2005 she has been a member of the Prix/Festival team of the Ars Electronica Linz GmbH and is responsible for the organization of the Prix Ars Electronica and also curating and coordinating the concert events during the Festival Ars Electronica.

Milica Tomić (Serbia) — media artist. Her work centres on issues of responsibility, political violence, nationality and identity, with particular attention to the tensions between personal experience and media constructed images. Tomić has exhibited widely and in an international context including the Venice Biennale, Sao Paulo Biennale, Istanbul Biennale and Sidney Biennale.

Egon Bunne (Germany) — media artist. He has gained several awards, including first prize at Videonale Bonn in 1986 for IRONLAND and the Egon-Erwin-Kisch Award for ALLES WANDELT SICH in 1990. In 1992, Bunne became studio manager at Karlsruhe University of Arts and Design. He has been a professor of Electronic Image on the Time-Based Media degree programme at Mainz University of Applied Sciences since 2002. Over the last decades, Egon Bunne has realized projects for German television, which he views as art in the public domain or as architectural sculpture.

Gisle Frøysland (Norway) — founding member of BEK — the Bergen Centre for Electronic Art, initiator/maintainer of the FLOSS videoapp MøB, and main organizer of the Píksel festival in Bergen, Norway.

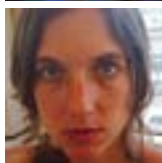
Элизабет Несхейм (Норвегия) — координатор программ медиа-лаборатории PIKSEL и одноименного фестиваля электронного искусства и технологической свободы. В данный момент она заканчивает свою диссертацию по цифровой культуре в Бергенском университете, а до того получила степень бакалавра по руководству проектами в международной бизнес-школе Kaospilots, Дания. Ее интересы в основном находятся в сфере исследования технологий в гуманистической перспективе, она приняла участие в организации группы Hack Bergen в Норвегии.

Маркус Хубер (Германия) — программный координатор фестиваля цифровой культуры и искусств «Трансмедиа» (Берлин). На основе философии и истории искусств он исследует нарративные возможности технологий и перформативность знания.

Элеонор де Монтескью (Германия, Эстония) — медиахудожница. Родилась в Париже, живет и работает в Берлине и Таллине. Ее работы основаны на принципах документального фильма, это фильмы, рисунки и тексты. Элеонор де Монтескью исследует опыт политических беженцев и их жизнь вдали от родины. В 2005-2006 году в Эстонии она создала проект «Атомные города» — документальный проект о русском меньшинстве, проживающем в бывших закрытых городах атомной энергетики в Эстонии.

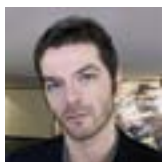
Маре Тралла (Великобритания, Эстония) — (она же Disgusting Girl, т.е. Отвратительная девчонка) — художница, родилась в Эстонии, в настоящий момент живет и работает в Лондоне и в Таллине. Возглавляет центр E-Медиа Эстонской академии художеств. Один из кураторов «Частных показов» — передвижной выставки эстонского и британского современного искусства, редактор академического сборника, изданного к выставке.

Мариана Вассилева (Болгария, Германия) — художница, родилась в Болгарии, живет и работает в Берлине. Окончила берлинскую Высшую художественную школу (UDK). Помимо видеоработ, Вассилева также создает инсталляции и скульптуры. Выставки ее произведений прошли в Германии, США, Мексике и Испании, первая выставка в Дании — в галерее Image.

Анри Сала (Албания, Франция) — медиахудожник. Привлек международное внимание в 1999 году благодаря участию в выставке After the Wall (Стокгольм) и Манифесте-3 (Любляна).

Elisabeth Nesheim (Norway) — program coordinator for PIKSEL, a media lab and an annual festival for electronic art and technological freedom. She is currently finishing her MA in Digital Culture at the University of Bergen, and previously holds a BA in process and project leadership from the Kaospilots in Denmark. Main focus area is the ongoing exploration of technology from a humanistic perspective, and she is one of the initiators of the hackerspace initiative, Hack Bergen in Norway.

Markus Huber (Germany) — programme coordinator for Transmediale, festival for art and digital culture in Berlin. With a background in philosophy and art history he's focussing my research on narrative patterns of technology and the performativity of knowledge.

Éléonore de Montesquiou (Germany, Estonia) — media artist. She was born in Paris, lives and works in Berlin and Tallinn. Her work is based on a documentary approach, translated in films, drawings and texts. Éléonore de Montesquiou questions the experience of political refugees and their life in exile. In 2005-2006 in Estonia, she was working on "Atom Cities", a documentary project dealing with the Russian minorities living in ex-closed nuclear cities in Estonia.

Mare Tralla, aka Disgusting Girl (Estonia, Great Britain) — Estonia-born artist who currently lives and works in London and Tallinn. Presently, she is the Head of the E-media Center at the Estonian Academy of Arts. She co-curated Private Views, a touring exhibition of Estonian and British contemporary art and was a co-editor of an accompanying academic book.

Mariana Vassileva (Bulgaria, Germany) — media artist. She is a graduate from Hochschule der Künste in Berlin (aka UDK). In addition to her video works, Vassileva's works include installations and sculptures. She has exhibited in Germany, USA, Mexico and Spain, and with the exhibition in Galleri Image, her work is displayed for the first time in Denmark.

Anri Sala (Albania, France) — video artist. He has attracted international attention in 1999 after taking part in After the Wall Stockholm exhibition and Manifesta 3, Ljubljana.

О «МЕДИААРТЛАБ»

Яркое, зрелищное и технологичное искусство с недавних пор обрело в России огромную популярность. Выставки и фестивали медиаарта, которые все чаще и чаще мелькают в афишах, пользуются все большим успехом у зрителей, художники, создающие свои работы с применением компьютерных технологий, обретают признание и премии, а медиаарт-зрелища оказываются центральными событиями статусных светских мероприятий. *Центру культуры и искусства «Медиа-АртЛаб»*, который вот уже пятнадцать лет развивает и пропагандирует медиаискусство в России, приятно осознавать свою роль в нынешних успехах.

Организованные Центром художественные проекты и фестивали современного искусства «*Да-Да-Net*», *Trash-art*, сетевой региональный проект *NonStopMedia*, образовательный «*Полиэкранный*», международный междисциплинарный симпозиум *Pro@Contra* и самое известное из начинаний «МедиаАртЛаб» — ежегодный *Медиа Форум* в рамках Московского Кинофестиваля — познакомили московскую публику с ведущими режиссерами и самыми яркими видеохудожниками, net-артистами, перформерами, кураторами, представителями авангардной культуры. Они позволили московским зрителям своими глазами увидеть хрестоматийные работы американского и европейского видеоарта и самые новые проекты наиболее известных сейчас режиссеров и художников, получить необходимые комментарии и знания в рамках образовательных программ Центра.

Peter Greenaway VJ performance (2008) / Ryoichi Kurokawa multimedia performance (2009) / Media Forum press conference (2009)

Одной из самых важных задач «МедиаАртЛаб» стало создание аудиовизуального архива по медиакультуре от произведений экспериментального кинематографа начала XX века до классики видеоарта и сетевых опытов наших дней. На его основе в августе 2008 года был открыт виртуальный *Медиа Музей* — первый в России музей экранной культуры.

Фестивальные проекты «МедиаАртЛаб», а также тренинги, семинары, показы, которые сотрудники Центра проводят как в России, так и за рубежом, предназначены не только для профессиональной аудитории искусствоведов, киноведов, арт-критиков, они открыты для широкой публики, и ее живой интерес к своим начинаниям организация считает главным результатом многолетней работы.

Наши партнеры: *Институт Гете, Посольство королевства Нидерланды, Нидерландский Институт медиаискусства/ Montevideo/Time Based Arts* (Нидерланды), *архив Vasulkas* (США), *ZKM-Zentrum fur Kunst und Medientechnology* (Германия), *Центр Жоржа Помпиду* (Франция), *V2 — Laboratory of Media arts* (Нидерланды), *C3 — Center for Culture and communication* (Венгрия), а также *Музей кино* (Москва), *Фонд культуры и искусства Pro Arte* (Санкт-Петербург), *ГЦСИ* (Москва) и многие другие.

ABOUT MEDIAARTLAB

Bright, visual and technological art recently became very popular in Russia. Media art exhibitions and festivals, that began to appear very often in billboards, have a great success among the public. Artists, who create their works with the help of computer technology, gain awards and recognition and media art-spectacles become the central point of social events. We are very pleased, that the Center for Media Art and Culture *MediaArtLab*, which has been developing and promoting Russian media art for already fifteen years, played a significant role in obtaining current successes.

Different art projects and festivals of modern art *Da-Da-Net*, *Trash-art*, networking regional project *NonStopMedia*, educational *Polyscreen*, international cross-disciplinary symposium *Pro@Contra* and the most famous MediaArtLab project — the annual *Media Forum* of the Moscow Film Festival, organized by the Center, introduced Moscow public with leading directors, video artists, net-artists, performers, curators, representatives of the avant-garde culture. By means of it, Moscow viewers received an opportunity to see the well-known works of American and European video art and most new projects of very famous directors and artists, and got knowledge and necessary comments within the Center educational programs.

Ryoichi Kurokawa multimedia performance (2009) / Media Forum panel discussion (2009) / Bertha Sichel workshop (2009)

One of the most important aims of MediaArtLab is the creation of an audiovisual archive on media culture from experimental films made in beginning of the twentieth century to the classics of video art and our times network experiments. On this basis, in August 2008 was opened Russia's first virtual museum of screen culture — *Media Museum*.

MediaArtLab festival projects, as well as trainings, seminars, showings, which are held by the Center employees both in Russia and abroad, are not made only for the professional art historians, film experts and art critics, but also open to the wide audience. We think, that the great success of our projects among the public is the main achievement of our longstanding work.

Partners: *Goethe-Institut, The Royal Netherlands Embassy, Netherlands Media Art Institute / Montevideo/Time Based Arts* (The Netherlands), *archive Vasulkas* (USA), *ZKM-Zentrum fur Kunst und Medientechnology* (Germany), *Centre Georges-Pompidou* (France), *V2 — Laboratory of Media arts* (The Netherlands), *C3 — Center for Culture and communication* (Hungary), *Museum of Cinema* (Moscow), *Art and Culture Fund Pro Arte* (Saint-Petersburg), *NCCA* (Moscow), etc.

РАСПИСАНИЕ: Программа XI Медиа Форума

19 июня, суббота

Московский музей современного искусства:

20:00 — Открытие выставки Transitland — видеоарт Восточной и Центральной Европы за 20 лет: со времени падения Берлинской стены и до 2009 года

Клуб «Солянка»:

23:00 (сбор гостей), 00:00 (начало) — Открытие Медиа Форума, где состоится live-перформанс культовых сетевых художников JODI, 4D-вечеринка

20 июня, воскресенье

Центр современной культуры «Гараж»:

15:00 — Мастер-класс медиахудожника Анри Сала (Албания, Франция)

17:00 — Мастер-класс медиахудожников JODI (Бельгия, Нидерланды)

20:00 — Видеоподборка наиболее известных работ Гари Хилла (США) и его мастер-класс

Клуб «Солянка»:

21:30 — Медиаарт-вечеринка, лучшие работы Japan Media Arts Festival в клубном формате

21 июня, понедельник

Центр современной культуры «Гараж»:

15:00 — Дискуссия «Видеоарт со времени падения Берлинской стены» с участием крупнейших искусствоведов и критиков

18:00 — Мастер-класс художника и теоретика новых медиа Эгона Бунне (Германия) на тему «Маркетинг, создание закольцованных короткометражных видео длительностью от 90 до 180 секунд»

GMG Gallery:

20:00 — Открытие выставки классика американского видеоискусства Гари Хилла (США)

Клуб «Солянка»:

21:30 — Показ лучших работ PRIX Ars Electronica (Австрия)

22 июня, вторник

Центр современной культуры «Гараж»:

17:00 — Мастер-класс медиахудожницы Милицы Томич (Сербия)

19:00 — Тематический показ Transitland: Часть первая — «Вне рамок»

Институт Медиа, Архитектуры и Дизайна «Стрелка»:

21:30 — Презентация PRIX Ars Electronica (Австрия) с комментариями куратора Бьянки Петшер

23:00 — Показ лучших работ PRIX Ars Electronica (Австрия)

23 июня, среда

Центр современной культуры «Гараж»:

15:00 — Тематический показ Transitland: Часть вторая — «Документация»

17:00 — Тематический показ Transitland: Часть третья — «Перформанс»

Институт медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка»:

21:30 — Презентация фестиваля PIKSEL (Норвегия) с комментариями директора фестиваля Гисли Фройсланда

23:00 — Видеопоказ лучших работ фестиваля Transmediale (Германия) с комментариями куратора Маркуса Хубера

SCHEDULE: XI Media Forum Programme

19 June, Saturday

Moscow Museum of Modern Art:

20:00 — Transitland exhibition opening — Video art from Central and Eastern Europe for 20 years: from the fall of the Berlin Wall to 2009

Solyanka Club:

23:00 (Pre-party), 00:00 (Opening) — Media Forum opening party, a live performance by the JODI trendy net.artists, 4D-party.

20 June, Sunday

Garage Center for Contemporary Culture:

15:00 — Workshop by Anri Sala (Albania, France)

17:00 — Workshop by JODI (Belgium, Netherlands)

20:00 — A selection of Gary Hill's (USA) most famous video works and his workshop

Solyanka Club:

21:30 — Media art party, the best from Japan Media Arts Festival in the club format

21 June, Monday

Garage Center for Contemporary Culture:

15:00 — «Video art after the fall of the Berlin Wall» panel discussion with the participation of major Russian and foreign critics, artists and art historians

18:00 — Workshop by Egon Bunne (Germany) — «Marketing, the way of realizing short video loops of 90–180 seconds»

GMG Gallery:

20:00 — Gary Hill exhibition opening

Solyanka Club:

21:30 — Best of the PRIX Ars Electronica (Austria)

22 June, Tuesday

Garage Center for Contemporary Culture:

17:00 — Workshop by Milica Tomic (Serbia)

19:00 — Transitland screening: Part I «Out of bounds»

Strelka Institute for Media, Architecture and Design:

21:30 — PRIX Ars Electronica presentation with the comments by curator Bianca Petcher

23:00 — Best of the PRIX Ars Electronica (Austria)

23 June, Wednesday

Garage Center for Contemporary Culture:

15:00 — Transitland screening: Part II «Documentation»

17:00 — Transitland screening: Part III «Performance»

Strelka Institute for Media, Architecture and Design:

21:30 — PIKSEL festival (Norway) presentation with the comments by Gisle Frøysland, the festival director

23:00 — Best of the Transmediale festival (Germany) with the comments by Markus Huber, the festival curator

DO//ДЬ
TVRAIN.RU

///ЧВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ДЛЯ НЕРАВНОДУШНЫХ

JAMESON. Живи играючи.

Для более насыщенного и мягкого вкуса виски Jameson проходит процесс тройной дистилляции. Мы очень серьезно относимся к производству нашего виски, но это вовсе не значит, что мы так же серьезно должны относиться ко всему остальному.

JAMESON
IRISH WHISKY

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

Команда «МедиаАртЛаб»:

Ольга Шишко — директор «Медиа
Форума»

Елена Румянцева — программный директор «Медиа Форума»

Наташа Томилова

Анна Левант

Алина Игнатова

Ольга Селиванова

Владимир Кромин

Мария Яблонина

Марина Коршок

Алина Черменина

Александра Литвина

Артем Оксименко

Сергей Шмаков

Павел Юрасов

МЕДИА ФОРУМ 2010

MEDIA FORUM 2010

М.: 2010, 40 с.

Медиа Форум представляет серию медиаарт-вечеринок, где в клубном формате будут показаны призеры лучших мировых фестивалей Transmediale, PIKSEL и Japan Media Arts Festival и премии PRIX Ars Electronica. Их устроители и кураторы представят лучшие, по их мнению, проекты последних программ. Кроме того, в Москву приезжают JODI (Джозан Хемскерк и Дирк Пасманс) — одни из самых известных в мире сетевых художников, ключевые фигуры для понимания, что такое net.art. На церемонии открытия Медиа Форума нидерландский дуэт планирует показать живой клубный перформанс The Folksomy, который завершится 4D SOUND-вечеринкой.

Media Forum presents a series of media art parties — an opportunity to see the best works from world famous media festivals Transmediale, PIKSEL, Japan Media Arts Festival and PRIX Ars Electronica in a club atmosphere. Their organizers and curators will present a selection of the best recent festival projects. JODI duo (Joan Heemskerk and Dirk Paesmans) who are in fact the pioneers of net.art — i.e art created in the World Wide Web — are coming to Moscow. At the Media Forum opening ceremony the Netherlands duo plans a live club performance The Folksomy that will be followed by a 4D SOUND party.

© Центр культуры и искусства «МедиаАртЛаб», 2010

<http://mediaforum.mediaartlab.ru/>

<http://www.mediaartlab.ru/>

MediaArtLab Team:

Olga Shishko — Media Forum Director

Elena Rumyantseva — Media Forum

programme director

Natasha Tomilova

Anna Levant

Alina Ignatova

Olga Selivanova

Vladimir Kromin

Maria Yablonina

Marina Korshok

Alina Chermenina

Aleksandra Litvina

Artem Oxymenko

Sergey Shmakov

Pavel Yurasov

