

MEMORIA DE ACTIVIDADES
2019

CARTA DE LA PRESIDENTA

LA FUNDACION

Quo Artis es una organización internacional sin ánimo de lucro que busca generar conexiones entre el arte, la ciencia y la tecnología a través del trabajo en común de los profesionales en estos campos.

Quo Artis organiza y produce exposiciones, conferencias y talleres, dirige la producción de proyectos por encargo y realiza investigaciones relacionadas con arte y ciencia.

Creada en 2015 en Barcelona, la fundación tiene sede a partir de julio de 2017 en el Recinto Modernista de Sant Pau, una de las obras más importantes de Lluís Domènech i Montaner, declarada además Patrimonio Mundial por la UNESCO.

Misión

Investigar y dar a conocer el trabajo de artistas que desarrollan su obra en la intersección del arte y la ciencia. Nos dirigimos a una audiencia amplia, diversa e internacional, a fin de contribuir al conocimiento y disfrute del arte científico.

Visión

La fundación pretende establecerse como un espacio de referencia en el campo del arte y la ciencia, donde artistas y científicos pueden conocerse y desarrollar redes colaborativas. Quo Artis quiere contribuir con la educación de una sociedad responsable, orientada hacia un futuro más sostenible.

Valor

Sensibilidad y respeto por los artistas y científicos, por el arte y la ciencia.
Colaboración entre comunidades de distintos orígenes y campos profesionales.
Contribución al desarrollo artístico, cultural y social.
Compromiso con la sociedad a través del arte y la ciencia, conductas responsables con nuestros pares y entorno.

Historia

Tatiana Kourotchkina creció en el seno de una familia científica en Moscú. Su madre, ingeniera electrónica, trabajó en el desarrollo del transbordador espacial soviético conocido como “Burán”, que fue el primer y único vehículo de la serie en alcanzar el espacio en 1988. Su padre, también ingeniero electrónico, se doctoró luego en física. Su inclinación inicial fue, sin embargo, hacia el arte. Tatiana se licenció en Historia por la Universidad Estatal de Ciencias Humanísticas de Moscú y con posterioridad continuó sus estudios en Milán y Londres.

Afincada en Barcelona, entre 2010 y 2014 Tatiana dirigió la galería TK, dedicada al arte contemporáneo internacional. De forma paulatina, comenzó a interesarse e investigar el campo específico de las prácticas artísticas basadas en la ciencia.

En 2012, a partir de su convicción de que las nuevas tendencias del arte discurren por caminos interdisciplinarios y de su interés por otros modelos de producción y circulación del arte, creó la fundación Quo Artis, que inauguró su actividad con una exposición de Eduardo Kac, artista conocido mundialmente por sus trabajos en bioarte.

Quo Artis se desarrolló conceptualmente durante tres años y adquirió entidad jurídica en 2015. Tatiana Kourochkina y Marco Agnolin son los fundadores de la fundación y actuales presidente y vice-presidente, respectivamente.

Patronato

Tatiana Kourochkina

Cofundadora & Presidenta

Marco Agnolin

Cofundador & Vicepresidente

Alfonso Rubio Manzanares

Vocal

Presidente de bqb & The Quantum Information & CyberseQurity Think Tank

Ricard Jiménez Buendía

Vocal

Director Científico Industrial de Eurecat - Centro Tecnológico de Catalunya

Montserrat Rodríguez Sánchez

Secretaria del Patronato

Abogada & Socia de Rodríguez Sánchez Abogados y Asesores Asociados

Proyectos

1. GALÁPAGOS ART, SCIENCE & SUSTAINABILITY JOURNEY

Artistas participantes: Joan Fontcuberta, Vik Muniz, Robertina Šebjanič, Sputniko!, Victoria Vesna y Jorge Carrión.

Científicos participantes: Aarón Ciechanover, Barry Barish, Richard Schrock, Frances Arnold, Gérard Mourou.

Invitada especial: Rosalía Arteaga.

Galápagos, Ecuador

16-27 de septiembre 2020

<https://quoartis.org/es/proyectos/galapagos-art-and-science-journey/>

Inspirada en la relevancia de estas islas –y con el apoyo de la Real Academia Europea de Doctores RAED– Quo Artis organiza Galápagos Art, Science & Sustainability Journey, una expedición y un laboratorio de ideas, donde artistas y científicos reflexionan sobre el futuro de la humanidad y de las especies no-humanas a través una serie de proyectos artísticos y un ciclo de debates. Esta expedición es una experiencia única donde el arte y la ciencia se encuentran y empoderan mutuamente.

OBJETIVOS

Desarrollar un laboratorio de creación intercultural e interdisciplinario.

Fomentar a través de un ciclo de conferencias y debates, el desarrollo del conocimiento y posibles acciones para abordar la crisis ambiental.

Crear una exposición, posterior al viaje, que ayude a concienciar a la población sobre la emergencia climática y sus consecuencias para la biodiversidad.

ARTISTAS

Quo Artis invita a un grupo de artistas multidisciplinares a participar en esta aventura de aprendizaje e investigación. Durante el viaje, los artistas tendrán la oportunidad de desarrollar conceptualmente sus proyectos, podrán documentarse e intercambiar ideas y percepciones entre ellos y con los científicos a bordo, que servirán de inspiración para su trabajo final. El viaje les permitirá establecer diálogos y debates con diferentes profesionales en el campo científico.

Joan Fontcuberta

Es un reconocido fotógrafo conceptual, además de escritor, editor, curador y profesor, que ha desempeñado un importante rol en la consagración de la fotografía española a nivel internacional. Fue uno de los fundadores de la revista Photovision, lanzada originalmente en 1980, y que se convirtió en una destacada publicación en el campo de la fotografía europea. Desde 1993 es profesor de Comunicación en Universidad Pompeu i Fabra de Barcelona. Su obra ha sido expuesta en el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid; el Museo Hermitage, San Petersburgo; The Museum of Modern Art, Nueva York y la Maison Européenne de la Photographie, París, entre otros. En 1994 fue nombrado Caballero de las Artes y las Letras por el Ministerio de Cultura francés. En 2013, obtuvo el prestigioso Premio de Fotografía Hasselblad y en 2016 recibió el Premio Ciutat de Barcelona por su contribución a "la reflexión teórica sobre el papel de las imágenes en la cultura contemporánea".

Vik Muniz

Es reconocido por reimaginar la historia del arte a través del registro fotográfico de imágenes creadas a partir de una amplia variedad de materiales, desde chocolate y azúcar, hasta residuos y juguetes. Muniz desarrolla proyectos sociales que utilizan la creación artística como una fuerza para el cambio. En 2011 fue nombrado Embajador de Buena Voluntad de la UNESCO, en reconocimiento a sus contribuciones a la educación y al desarrollo social. Su obra ha sido expuesta en prestigiosas instituciones de todo el mundo, además de estar incluida en las colecciones de los importantes museos del mundo, tales como: The Art Institute of Chicago, Los Angeles Museum of Contemporary Art, Museo J.Paul Getty, Los Ángeles; The Metropolitan Museum of Art, Nueva York; Museum of Modern Art, Nueva York; Museu de Arte Moderna de São Paulo y Victoria and Albert Museum, Londres; entre otros.

Robertina Šebjanič

Su investigación se centra en las realidades culturales, (bio)políticas, químicas y biológicas de los ecosistemas acuáticos. Estos sirven como punto de partida para investigar y abordar cuestiones filosóficas sobre la intersección del arte, la ciencia y la tecnología. Sus ideas y conceptos a menudo se realizan en colaboración con otros, a través de la integración interdisciplinaria en su obra. Ha realizado exposiciones / performances tanto individuales como colectivas, en galerías y festivales como: Ars Electronica, Linz; Festival Kosmica , Laboratorio de Arte Alameda, México; Le Cube, París; Art Laboratory, Berlín; ZKM, Karlsruhe, Mladi Levi, Liubliana; Eastern Bloc, Montreal; Eyebeam, Nueva York y +MSUM, Museum of Contemporary Art Metelkova, Liubliana. En 2016 fue galardonada con la Mención de Honor del @Prix Ars Electronica y nominada tanto para STARTS2016 como para el premio White Aphroid. En 2017, Robertina fue artista de la plataforma SHAPE y en 2018, artista residente en Ars Electronica (EMARE / EMAP).

Sputniko!

Es conocida por sus trabajos audiovisuales e instalaciones multimedia, proyectos que exploran las implicaciones éticas y sociales de las nuevas tecnologías. En 2017, Sputniko! se convirtió en profesora asociada de la Universidad de Tokio, donde desarrolla su trabajo con el Royal College of Art - IIS Design Lab. Desde el año 2013 hasta el 2017, Sputniko! fue profesora adjunta en el MIT Media Lab, donde dirigió el grupo de investigación Design Fiction. Ha sido elegida miembro del Foro Económico Mundial (Davos Meeting). Sus obras han formado parte en exposiciones como la Setouchi Art Triennale, Setouchi; NEW SENSORIUM, ZKM Art Center, Karlsruhe; Universe and Art, Mori Art Museum, Tokio; Japananorama, Centre Pompidou-Metz. Sus piezas han sido incluidas en las colecciones permanentes de museos como el V&A, Londres y el Museo de Arte Contemporáneo del siglo XXI, Kanazawa.

Victoria Vesna

Es artista y profesora en el Departamento de Design Media Arts de UCLA y directora del Art|Sci Center en la Escuela de Artes y el Instituto de NanoSystems California (CNSI). Su trabajo se puede definir como una investigación experimental-creativa, interdisciplinaria y tecnológica. Victoria investiga cómo las tecnologías de la información y la comunicación afectan el comportamiento colectivo y la concepción de identidad en relación a la innovación científica.

Su trabajo implica colaboraciones a largo plazo con compositores, nanocientíficos, neurocientíficos y biólogos evolutivos. Victoria ha expuesto su obra internacionalmente. Es la editora norteamericana de la revista *AI & Society* (Springer Verlag, Reino Unido), en 2007 publicó un volumen editado *Database Aesthetics: Art in the Age of Information Overflow* (Prensa de Minnesota) y en 2011 *Context Providers: Conditions of Meaning in Media Arts* (Intellect Ltd, 2011). Actualmente trabaja en una serie de Arte, Ciencia y Tecnología basada en sus clases on-line.

Jorge Carrión

Jorge Carrión nació en Tarragona en 1976. Tiene un doctorado en humanidades de la Universidad Pompeu i Fabra, Barcelona, y dirige el Máster en Creación Literaria de la misma institución. Ha vivido en Buenos Aires, Rosario y Chicago. Ha publicado en varios periódicos y revistas como *El País*, *La Vanguardia* y *Letras Libres*. Es autor de una tetralogía de ficción (que incluye *Los muertos*, *Los huérfanos*, *Los turistas* y *Los difuntos*) y también es autor de varios libros de no ficción, como *Australia. Un viaje*, *Teleshakespeare* y *Librerías*. Fue curador de la exposición *Las variaciones Sebald*, en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona CCCB. Su trabajo ha sido traducido al chino, portugués, italiano, alemán, francés, polaco e inglés.

EXPOSICIÓN Y PUBLICACIONES

Una selección de las obras creadas luego de la expedición Galápagos Art, Science & Sustainability Journey se presentarán en una exposición, junto con la documentación fotográfica y audiovisual del viaje. Esta muestra colectiva incluirá obras de los participantes del viaje: Jorge Carrión, Joan Fontcuberta, Vik Muniz, Robertina Šebjanič, Sputniko! y Victoria Vesna. El viaje abordo tendrá una publicación impresa por RAED, así como una publicación digital y en papel de Quo Artis.

CIENTÍFICOS E INVITADOS DE HONOR

La comisión científica de la Expedición incluirá miembros de la Real Academia de Doctores Europeos (RAED), así como 6 invitados de honor.

- Frances Arnold, Ingeniera química estadounidense. Nobel de Química (2018).

- Rosalía Arteaga, Activista social, escritora y política. Primera presidenta mujer de Ecuador (1997).
- Barry Barish, Físico experimental estadounidense. Nobel de Física (2017).
- Aarón Ciechanover Biólogo israelí. Nobel de Química (2004).
- Gérard Mourou Físico francés. Nobel de Física (2018).
- Richard Schrock, Químico estadounidense. Nobel de Química (2005).

EL BARCO: ENDEAVOUR II

El Endeavour II es un barco de National Geographic de la flota National Geographic-Lindblad. Es de bajas emisiones de gases de carbono y tiene estabilizadores, lo que permite una navegación más cómoda y segura.

AGENDA

17 al 19 septiembre, 2020, Quito.

Conferencias sobre Conservación Ambiental, Ecosistemas y Cambio Climático en la Universidad de San Francisco de Quito y la Fundación FIDAL.

19 al 26 septiembre, 2020, galápagos.

Embarque en el Endeavour II y expedición a las diferentes islas.

PARTNER CIENTÍFICO

La Real Academia Europea de Doctores (RAED) nace en Barcelona en 1914 como Agrupación de Doctores matriculados en Cataluña, fue reconocida como "Real Academia de Doctores" en 1982 y adquirió ámbito europeo en 2012. Está dedicada a la investigación y la difusión del conocimiento, con el objetivo de contribuir al desarrollo cultural, científico, económico y social de España y de la Unión Europea.

COLABORADORES

Iberia
FIDAL Foundation
Lindblad Expeditions

MEDIOS ASOCIADOS

Sky
National Geographic

2. ARTE Y ECOLOGIA / Conferencia

Participante: Tatiana Kourochkina
Soho House, Barcelona
23 de noviembre 2019

No hay link de web

- ¿Qué aportación pueden hacer los artistas a la salud del planeta?
- ¿Se convertirá la naturaleza en un lujo al que solo tendrán acceso las personas económicamente privilegiadas?
- ¿Qué es el arte Artsci?
- ¿Qué pueden hacer un grupo de 5 premios Nobel y 8 artistas en las islas Galápagos?

En el marco de "Art for Lunch" Tatiana Kourotchkina dió una charla sobre Arte y Ecología.

Arte y ecología era la temática del encuentro, eje central en algunos proyectos de Quo Artis, tales como: la *Antarctic Art&Science Expedition (2017)* y *Galápagos Art, Science & Sustainability Journey (2020)*. Tatiana invitó a pensar sobre la relación entre naturaleza y arte, y el rol del éste frente a los distintos desafíos ecológicos, como la emergencia climática y la crisis de la biodiversidad.

3. MANIFESTATIONS FESTIVAL / Exposición

Artista participante: Joaquín Fargas
Manifestation Festival, Eindhoven, Holanda
19 - 27 de octubre 2019

<https://quoartis.org/es/uncategorized-es/quo-artis-at-manifestations-festival/>

En paralelo a *The Dutch Design Week*, el **Festival Manifestations** organiza una exposición que, de forma divertida, visual y controvertida, reflexiona sobre los encuentros y desencuentros entre las personas y la tecnología. En este contexto, **Quo Artis** presenta **Robotika, The Nannybot**, una obra de Joaquín Fargas, realizada y diseñada por Elia Gasparolo.

Robotika es un autómatas con inteligencia artificial que tiene la misión de cuidar a un bebé. El proyecto abre interrogantes sobre nuestra capacidad (y la de los robots) para cuidar y preservar a nuestra especie.

4. MAKER ART / Exposición

Artista participante: Joaquín Fargas
Maker Art, Roma, Italia
18 - 20 de octubre 2019

<https://quoartis.org/es/uncategorized-es/quo-artis-en-maker-art/>

El arte es un medio para concienciar y analizar críticamente los cambios que caracterizan nuestro tiempo. En particular, el arte que utiliza tecnología es importante no solo para el mundo de la cultura, sino también para la sociedad en general.

En el marco del **Maker Art**, proyecto comisariado por Valentino Catricalà, nuestro colaborador habitual, el artista Joaquín Fargas, presentará *Glaciator*, un robot que con sus pasos ayuda a compactar y recristalizar la nieve para retrasar su deshielo.

Glaciator fue producido por Quo Artis especialmente para la Expedición de Arte y Ciencia a la Antártida en 2017 y fue distinguido con la Mención de Honor Ars Electronica en la categoría de Artes Híbridas ese mismo año.

5. REFLEXIONES DE ARTE Y CIENCIA CON MIRADA DE MUJER / Debate

Participantes: Neus Prats y Anna Rierola

Moderador: Daniel López del Rincón

Festival de la Ciencia, Moll de la Fusta, Barcelona

27 de octubre 2019

Participan: Neus Prats (Científica, IRB Barcelona), Anna Rierola (Artista)

Moderador: Daniel López del Rincón (Historiador del Arte).

<https://quoartis.org/es/blog-es/reflexiones-de-arte-y-ciencia-con-mirada-de-mujer/>

REFLEXIONES DE ARTE Y CIENCIA CON MIRADA DE MUJER

El arte y la ciencia son campos que suelen pensarse como diferenciados. Sin embargo, las estrategias de investigación en la ciencia y en el arte tienen muchas más similitudes de las que creemos. La investigación científica implica racionalidad, pero también imaginación y azar. Por otra parte, la creación artística tiene un componente reflexivo y discursivo destacable e integra con la ciencia un campo de pensamiento. El papel de las mujeres en la ciencia y en el arte ha sido relevante, pero por diferentes motivos no ha tenido el mismo eco que en el caso de los hombres.

El debate *Reflexiones de arte y ciencia con mirada de mujer*, invita al diálogo a la artista **Anna Rierola**, a la científica **Neus Prats** y al experto en bioarte **Daniel López del Rincón** a explicar cómo la ciencia y el arte son compatibles y cuál es la importancia del trabajo que hacen las mujeres en estos dos campos, no sólo para la difusión de la ciencia y del arte, sino también para destacar el valor del trabajo interdisciplinar.

La actividad busca contribuir a minimizar los desequilibrios de género, promover la igualdad de oportunidades y propone pensar al arte como una vía de acercamiento al campo de la ciencia.

El debate está organizado por el Instituto de Investigación Biomédica (IRB Barcelona) y la Fundación Quo Artis, y forma parte de la *Festa de la Ciència* 2019.

PARTICIPANTS

Daniel López del Rincón es doctor en Historia del Arte y profesor de la Universidad de Barcelona. Su investigación y docencia se centran en el arte de los siglos XX y XXI y, particularmente, en el análisis de las relaciones entre arte, naturaleza y ciencia. Es autor, entre otros, del libro *Bioarte. Arte y vida en la era de la biotecnología* (Akal, 2015), editor de *Naturalezas Mutantes. Del Bosco al bioarte* (Sans Soleil, 2017) y curador de diversas exposiciones, como *Postnature. The Future is Present*, en el festival Ars Electronica de Linz (Austria), en su edición de 2019.

Anna Rierola es artista visual interesada en la ciencia como medio para reflexionar sobre el mundo como una red interconectada. Su trabajo parte de imágenes científicas, obtenidas gracias a la estrecha colaboración con centros de investigación punteros. Rierola fue la primera artista residente en el Institut de Recerca en Biomedicina de Barcelona (IRB Barcelona) y el trabajo resultante será presentado por Quo Artis en el Recinto Modernista de Sant Pau en marzo de 2020. En febrero finalizó *Bosque ancestral*, obra pública permanente que se puede visitar en el Instituto de Ciencias del Mar, y en la actualidad está trabajando en un proyecto sobre la simbiosis. Con anterioridad, mostró su obra en Pirelli Hangar Bicocca (Milán).

Neus Prats Costa es patóloga experimental y Dra. en Veterinaria por la Universidad Autónoma de Barcelona y Diplomada del European Colleges of Veterinary Pathology & Laboratory Animal Medicine. Actualmente, es responsable de la Plataforma d'Histopatologia del Instituto de Investigación Biomédica (IRB Barcelona). Previamente fue profesora asociada durante 11 años en la Facultad de Veterinaria de la UAB y jefe de Patología y Toxicología Predictiva en Almirall en el Área de Investigación durante 14 años. En la actualidad, es embajadora del programa Artist in Residence del IRB Barcelona.

6. POSTNATURE. THE FUTURE IS PRESENT / Exposición y mesa redonda
Artistas participantes: Brandon Ballengée, Joaquín Fargas, QR*3 [QUIMERA ROSA + Roger Rabbitch + Rebeca Paz] y Maja Smrekar

Comisario: Daniel López del Rincón

Ars Electronica Festival - Gallery Space, PostCity, Linz

5 - 9 de septiembre 2019

Con el apoyo del Instituto Ramón Llull.

<https://quoartis.org/es/proyectos/postnature-the-future-is-present/>

Urgencia, Deseo, Temor, Utopía, Colapso, Inmortalidad... ¿Cuál es el rostro del futuro?

En un mundo, el nuestro, en que el concepto de Naturaleza ha quedado obsoleto, aparecen conceptos provisionales como el de Postnaturaleza, que permiten dar espacio a muchas preguntas sobre el sentido de estas transformaciones y, muy especialmente, sobre la demanda de respuestas y propuestas. El arte no ha llegado tarde a esta revolución.

¿Por qué referimos a esta realidad en términos de "Postnaturaleza"? ¿Qué papel desempeña el ser humano en la conformación de una era postnatural? ¿Se trata de una realidad reciente o, por el contrario, una realidad antigua que recibe un nombre nuevo? ¿Qué connotaciones adquiere un término como este en el momento actual? ¿Qué urgencias y alarmas detona? ¿Qué imaginarios y prácticas utópicas abre?

En la muestra POSTNATURE. THE FUTURE IS PRESENT se entretajan tres conceptos (Futuro, Naturaleza, Antropoceno) que dialogan con las respuestas que los artistas Brandon BALLENGÉE, Joaquín FARGAS, Q.R*3: [QUIMERA ROSA + Roger RABBITCH + Rebeca PAZ] y Maja SMREKAR

Obras:

Brandon Ballengée, *Species Reclamation via a Non-linear Genetic Timeline: An Attempted Hymenochirus Curtipes Model Induced by Controlled Breeding* (1998-2006)

33 imágenes sobre papel 90gr. Diferentes dimensiones.

El proyecto involucra la cría selectiva de ranas de la familia Hymenochiru, localizadas en el Congo. Allí, la biodiversidad está amenazada por la alta demanda de madera y la tala de bosques. Además, la situación política del Congo ha restringido los estudios biológicos y los esfuerzos por su conservación. Por tanto, en este hábitat las poblaciones salvajes de Hymenochirus están actualmente peligro de extinción. Trabajando con diversas variedades de ranas del género Hymenochirus, Ballengée buscó - mediante la cruce selectiva- obtener un espécimen del "tipo salvaje" de Hymenochirus curtipes. Trabajando con diversas generaciones, de cada grupo de ranas eligió aquellas con los rasgos físicos más similares a los "tipos salvajes" de principios del siglo XX. Cada animal es una obra de arte viva. Estas fotografías cuentan la historia del proyecto.

Créditos: Soporte técnico y teórico: George Rabb y equipo, Chicago Zoological Park (US), Lawrence Wallace, Herpetological Department, Carolina Biological Supply (US), David Cecere, The African Dwarf Frog Educational Website (US), The Department of Zoology, University of Dar es Salaam (TZ), The Herpetological Department, The Bronx Zoo (US), Stanley K Sessions and students, Biology Department, Hartwick College (US), Peter Warny, The New York State Museum (US), Declining Amphibian Population Task Force, The Open University (UK).

Joaquín Fargas, *Biosfera* (2006)

5 esferas de policarbonato selladas y plantas. Diferentes dimensiones.

El proyecto Biosfera es un ecosistema compuesto de plantas y varios organismos en esferas completamente selladas, que representan nuestro mundo en una escala infinitesimal. Las plantas producen fotosíntesis, generando así sus propios alimentos y la liberación de oxígeno al medio ambiente, utilizado por otros organismos en un efecto simbiótico donde la vida de cada uno depende del otro. Biosfera tiene como objetivo ayudar a

crear conciencia sobre la fragilidad de nuestro planeta tierra y la necesidad de cuidarla.

Utopia (2011-2019)

Video, 11'42" 3 Photoframes.

Diferentes dimensiones.

Este proyecto artístico surge con la intención de reflexionar sobre el cambio climático, el deshielo y el problema del agua. Está compuesto por las siguientes piezas: Don Quijote contra el cambio climático, instalación que consiste en una serie de molinos de viento que generan frío para mantener congelados los glaciares y postes; Glaciator, dos robots solares que ayudan a compactar y re-cristalizar la nieve para que se convierta en hielo y se adhiera a la masa del glaciar; Espacio de purificación, un molino de viento de bambú y un sistema de destilación hecho con botellas de plástico recicladas que permiten utilizar el agua para regar un jardín y Rabdomante, un robot solar que puede capturar el agua de la atmósfera para su reutilización

Créditos: Elia Gasparolo, Nicolás Muñoz, Walter Valli y Quo Artis

Q.R*3: [Quimera Rosa+ Roger Rabbitch + Rebeca Paz], *Trans*Plant: Connecting with Mycorrhiza Intranet [edible version]* (2017-2019)

DIY incubadora, 2 fanzines, video.

Diferentes dimensiones.

. "2024. 8 de marzo. Se han agotado ya los recursos anuales de la Tierra. Se necesita el equivalente de cuatro planetas para satisfacer el consumo humano. Desde una red virtual privada de la segunda Internet, un grupo de biohackers llamado Q.R*3 decide intentar conectarse con la micorriza, una red compuesta por una simbiosis entre raíces y hongos a través de la que el mundo de las plantas terrestres se comunica. Los primeros miembros de este grupo murieron inmediatamente bajo los efectos de una molécula desconocida. No se sabe nada del resto del grupo. O muy poco ..." Compuesto por restos arqueológicos del pasado y del futuro, esta pieza reúne los restos de la instalación creada y presentada en el marco de la exposición Postnaturaleza

(2017), con una creación especial para esta ocasión: muestras de alimentos Q.R*3 estarán disponibles para la degustación del público.

Créditos: Trans*Plant: Connecting with Mycorrhiza Intranet se realizó en la residencia para la exposición Postnaturaleza, Etopia, Centro de Arte y Tecnología en 2017, Zaragoza, España. Creación de 2019 Q.R*3 [edible version]: Roger Rabbitch. Traducción al inglés: Rebeca Paz.

Maja Smrekar, *Survival Kit for the Anthropocene - Trailer* (2015)

Instalación multimedia.
Dimensiones variables.

Survival Kit for the Anthropocene - Trailer está diseñado como un kit de supervivencia de apocalipsis. Como un híbrido entre una colmena y un cofre de granja esloveno, el proyecto conecta formalmente el arte contemporáneo con el folklore. El kit móvil es básicamente un colector de agua en las que el agua fluye a través de los filtros en un tubo de bambú. Una horquilla de madera con una red de madera extraíble está unida en la parte superior, que sirve como sombrilla o red de pesca, una horca o una ballesta. El proyecto es una paráfrasis para las culturas desaparecidas y las economías locales que se disuelven en el capitalismo moderno, y una crítica de la ecología como una ideología que "resuelve" el cambio climático dentro de los marcos neoliberales globales de los paradigmas capitalistas existentes.

Créditos: Concepto: Maja Smrekar. Concepto de arquitectura y diseño: Andrej Strehovec, u.d.i.a. Fotos: Borut Peterlin Production: Aksioma - Institute for Contemporary Art, Ljubljana, 2015 (SI). Apoyado por el Ministerio de Cultura de la República de Eslovenia y el Municipio de Ljubljana

Artistas:

Brandon Ballengée (US) es un artista visual, biólogo y activista ambiental. Ballengée crea obras de arte transdisciplinarias por medio de investigaciones en laboratorio y de campo, enfocando su trabajo en organismos humanos y no humanos afectados por el Antropoceno. El trabajo de Brandon se ha exhibido en más de 20 países y ha tenido exposiciones individuales recientes en: Louisiana Art and Science Museum (US), University of Wyoming Art Museum (US), Museum of the Fine Arts (US), Peabody Museum of Natural History, Yale University (US), Parco Arte Vivente, Centro de Arte Contemporáneo (IT), Museum De Domijnen (NL), Chateau du Domaine de Chamarande (FR) y otros. Actualmente es becario de Creative Capital 2019 e investigador postdoctoral en la Louisiana State University (US), que estudia el impacto del derrame de petróleo de Deepwater Horizon 2010 en las especies del Golfo de México.

<https://brandonballengee.com/>

Joaquín Fargas (AR) fundador y director del Centro de Artes, Ciencia y Tecnología Exploratorio en Buenos Aires, y director del Laboratorio LatBio (Laboratorio Latinoamericano de BioArte). Fargas enfoca su producción artística en la intersección de la ciencia, el arte y la tecnología, y propone utopías para la preservación e interrelación de todos los seres vivos. Ha participado en eventos como la Bienal de La Habana (CU) y Ted Talk (AR), y ha expuesto en Ars Electronica (AT), la Bienal del Fin del Mundo (AR), la Bienal Antártica (AQ), la Asociación para la Ciencia y Tecnología (CN) y Centro Cultural Recoleta (AR). El trabajo más emblemático de Fargas, el proyecto Biosfera, se exhibió en todo el mundo.

<http://www.joaquinfargas.com/>

QR*3 [QUIMERA ROSA + Roger Rabbitch + Rebeca Paz]

Quimera Rosa (ES-AR-FR) es un laboratorio nómada de Barcelona que investiga y experimenta con el cuerpo, la tecnociencia y las identidades. Conscientes de los discursos transfeministas y postidentitarios, buscan experimentar con identidades híbridas y flexibles capaces de desdibujar las

fronteras de los binomios del pensamiento occidental. La mayor parte de su trabajo se realiza en colaboración, libre de códigos propietarios.

<http://quimerarosa.net>

Roger Rabbitch (ES) trans *performer interesado en procesos mutantes, sexualidad y cocina. Su trabajo tiene como objetivo generar performances híbridas que combinan cuerpo, comida y placer con un enfoque crítico a los procesos de normalización del cuerpo. Cofundador de «Roce Cannibal», un laboratorio de cocina y performance.

<https://www.instagram.com/roce.canibal/>

Rebeca Paz (ES) es una artista interesada en género y sexualidad. Ella es una transfeminista fascinada por el reino vegetal de diferentes maneras. Siempre curiosa y feliz de descubrir y jugar con las emociones y los cuerpos, le encanta trabajar con sus manos. En este trabajo, ella busca la e-coexistencia como una conexión relacional con otras especies.

Maja Smrekar's establece su trabajo en el cruce entre el arte y la ciencia, y se basa en la investigación interdisciplinaria en torno a las estructuras ideológicas en la sociedad contemporánea. Formada en escultura, su práctica le ha permitido liderar colaboraciones de producciones que incluyen instalaciones interactivas, performances, arte site-specific, dibujos, vídeos, sonido, talleres, conferencias, charlas y textos. Recibió el premio Prix Ars Electronica - Golden Nica 2017 en Hybrid Art (Linz / Austria), entre otros. Maja Smrekar vive y trabaja entre Ljubljana (SI) y Berlín (DE).

<https://www.majasmrekar.org/>

Curador:

Daniel López del Rincón (ES) es doctor en Historia del Arte y profesor de la Universidad de Barcelona. Su investigación y docencia se centran en el arte de los siglos XX y XXI y, particularmente, en el análisis de las relaciones entre arte, naturaleza y ciencia. Es autor, entre otros, del libro *Bioarte. Arte y vida en la era de la biotecnología* (Akal, 2015), editor de *Naturalezas Mutantes. Del Bosco al bioarte* (Sans Soleil, 2017) y curador de diversas exposiciones, como *Postnature. The Future is Present*, en el festival Ars Electronica de Linz (Austria), en su edición de 2019.

7. ART MADE OF SCIENCE- MICROSPHERES / Exposición

Artista participante: Ayse Gül Suter

Recinto Modernista de Sant Pau, Barcelona

12 de febrero - 12 de marzo 2019

Proyecto en colaboración con el Instituto de Investigación Biomédica (IRB Barcelona) y el Recinto Modernista de Sant Pau.

<https://quoartis.org/es/proyectos/art-made-of-science-microspheres/>

La Fundación Quo Artis en colaboración con el Instituto de Investigación Biomédica (IRB Barcelona) y el Recinto Modernista de Sant Pau presentan la primera exposición en España de la artista Ayse Gül Süter (Turquía, 1982), que investiga las diferencias visuales entre tejidos sanos y enfermos a través de una instalación site-specific en el antiguo quirófano del Recinto de Sant Pau.

Las esferas recuerdan a las células, minúsculos bloques de construcción que conforman el cuerpo humano. Las células son los componentes más pequeños que representan la vida en nuestro cuerpo. La idea detrás de la exposición *Art Made of Science - Microspheres* de la **artista** Ayse Gül Süter surge durante su estancia como artista residente en el laboratorio de Histopatología del Instituto de Investigación Biomédica (IRB Barcelona), donde los científicos observan con el microscopio muestras de tejidos sanos y enfermos tomadas del hígado, el ojo, la piel o el pulmón, cuyas diferencias visuales les permite estudiar y comprender las patologías.

Las imágenes que conforman la instalación site-specific de Süter se centran principalmente en las formas visualmente distintivas de estos tejidos. La artista

adapta sus observaciones para producir imágenes a gran escala. El trabajo convierte así en “visibles” a las partes “invisibles” del cuerpo humano -las células- e invita al público a experimentar con estructuras celulares humanas a gran escala.

La instalación, que tiene lugar en las ventanas del antiguo quirófano del Recinto Modernista de Sant Pau, aprovecha la luz del día del mismo modo que la sala de operaciones lo hacía en su tiempo. Los colores de la pieza cambiarán dependiendo de la intensidad de la luz y puede considerarse una interpretación contemporánea del arte-vitral (vitrail). En conjunto con la instalación se exhibirá el video *Vuelo sobre las células*, creado por la artista en el Laboratorio de Histopatología del IRB Barcelona. Los visitantes serán testigos de las diferencias visuales entre tejidos sanos y enfermos y de cómo los investigadores confían en las representaciones visuales para diagnosticar el cáncer.

Este proyecto es el resultado del Programa de Residencia de Artistas del IRB Barcelona que Süter llevó a cabo durante 2018. El programa tiene como objetivo interconectar a artistas interesados en la ciencia con la amplia gama de investigaciones, científicos, datos e infraestructura disponibles en el Instituto y, también, ofrecer la oportunidad de compartir experiencias con el público en general. Desde su inicio, Quo Artis participa como jurado de selección del programa.

ARTISTA

Ayse Gül Süter (Turquía, 1982) estudió Animación y Artes Digitales en la Escuela de Artes Tisch de la Universidad de Nueva York. En 2016 y 2018 recibió la Beca de Intercambio Cultural de la Fundación Cultural Turca. Fue artista residente en la Escuela de Artes Visuales de Nueva York. También ha colaborado con los científicos del Laboratorio de Biología Marina (MBL) en Massachusetts, Estados Unidos, para observar la biología marina y vegetal y convertir sus observaciones en proyectos artísticos. Durante el 2018, ha sido la artista en residencia en el IRB Barcelona, donde ha colaborado con varios científicos y laboratorios para inspirarse para crear las obras de esta exposición. Ayse Gül Süter reside en Estambul, donde continúa trabajando en proyectos relacionados con el bioarte, la animación, las instalaciones lumínicas, esculturas cinéticas y pinturas.

8. CIENCIA COMO UNA FUENTE DE INSPIRACIÓN / Mesa redonda

Participantes: Ayse Gül Süter, Marcel·lí Antúnez, Ernest Giralt-Lledó, Neus Prats

Moderador: Daniel López del Rincón

Recinto Modernista de Sant Pau, Barcelona

14 de febrero 2019

<https://quoartis.org/es/proyectos/art-made-of-science-microspheres/>

¿Qué retos científicos-médicos-tecnológicos nos presenta el siglo XXI? ¿Qué puede aportar el arte a la ciencia y la ciencia al arte? ¿Qué beneficios y tensiones pueden resultar de este intercambio? La mesa redonda Ciencia como fuente de inspiración interpela a artistas y científicos a discutir sobre las relaciones entre el arte, la ciencia y la tecnología. A partir de las experiencias profesionales de los participantes se intentará reflexionar sobre estas y otras posibles cuestiones.

Esta actividad se realiza en el marco de la exposición Art Made of Science - Microspheres de la artista Ayse Gül Süter, que tiene lugar en el antiguo quirófano del Recinto Modernista de Sant Pau.

Participantes: Ayse Gül Süter (Artista), Marcel·lí Antúnez (Artista), Ernest Giralt-Lledó (Científico) y Neus Prats (Científica). Moderador: Daniel López del Rincón (Comisario).

PARTICIPANTES

Marcel·lí Antúnez artista reconocido internacionalmente como una de las figuras más relevantes del arte electrónico y la experimentación escénica, su trayectoria abarca un período de 30 años, durante los cuales ha desarrollado un universo visual absolutamente personal e iconoclasta, basado en una reflexión sobre sistemas de producción artística. Ha realizado instalaciones y performances, en museos, galerías, teatros y espacios no convencionales en más de 40 países, entre los que se encuentran el Musée Européenne de la Photographie de la Ville de Paris, el Institute of Contemporary Arts de Londres, el DAF de Tokio, el MACBA de Barcelona o el ZDB de Lisboa.

Ernest Giralt-Lledó es investigador del Instituto de Investigación Biomédica y profesor de la Universidad de Barcelona. En paralelo a su actividad científica en el campo del diseño de fármacos para enfermedades mentales, se dedica

C/ de Sant Antoni Maria Claret, 167

08025 Barcelona

T. +34 931 258 720

a la composición musical. Su obra más reciente es "Chemical Elements 2018: A Musical Mosaic". Formada por ciento dieciocho fragmentos y refleja la Periodicidad y los propiedades de los elementos de la tabla periódica, a la vez que evoca las variadas formas musicales que llenan la historia y la geografía de nuestro Planeta.

Ayse Gül Süter es artista visual especializada en proyectos relacionados con la animación, instalaciones, esculturas cinéticas y bioarte. Estudió Animación y Artes Digitales en la Universidad de Nueva York. En 2016 y 2018 recibió la Beca de Intercambio Cultural de la Fundación Cultural Turca. Fue artista residente en la Escuela de Artes Visuales de Nueva York. También ha colaborado con los científicos del Laboratorio de Biología Marina (MBL) en Massachusetts, EEUU.

Daniel López del Rincón es doctor en Historia del Arte y profesor de la Universidad de Barcelona. Su investigación y docencia se centran en el arte de los siglos XX y XXI y, particularmente, en el análisis de las relaciones entre arte, naturaleza y ciencia. Entre sus publicaciones destacan los libros Bioarte. Arte y vida en la era de la biotecnología (Akal, 2015) y Naturalezas mutantes. Del Bosco al bioarte (Sans Soleil, 2017). Ha sido comisario de la exposición Postnaturaleza (Etopia, 2018).

Neus Prats es patóloga experimental y Dra. en Veterinaria por la Universidad Autónoma de Barcelona y Diplomada del European Colleges of Veterinary Pathology & Laboratory Animal Medicine. Actualmente, es responsable de la Plataforma d'Histopatología del Instituto de Investigación Biomédica (IRB Barcelona). Previamente fue profesora asociada durante 11 años en la Facultad de Veterinaria de la UAB y jefe de Patología y Toxicología Predictiva en Almirall en el Área de Investigación durante 14 años. En la actualidad, es embajadora del programa Artist in Residence del IRB Barcelona.

9. EL ARTE, UN ALIADO DE LA MEDICINA / Mesa redonda

Participantes: Nadia Collette, Sara García, Paul Rosero

Moderador: Carles Ramos

Recinto Modernista de Sant Pau, Barcelona

7 de marzo 2019

<https://quoartis.org/es/proyectos/art-made-of-science-microspheres/>

C/ de Sant Antoni Maria Claret, 167

08025 Barcelona

T. +34 931 258 720

¿Puede el arte favorecer el desarrollo emocional y cognitivo de las personas y, más concretamente, de las que padecen una enfermedad? ¿Podría contribuir a mejorar su autoestima? ¿Tiene el arte un poder terapéutico? ¿Qué efectos produce en las personas que padecen alguna patología?

Participantes: **Nadia Collette** (Arte Terapeuta, Hospital de Sant Pau), **Sara García** (Psicooncóloga, Fundación Kàlida), **Paul Rosero** (Artista)
Moderador: **Carles Ramos** (Director, Arte Teràpia, Metàfora)

PARTICIPANTES

Nadia Collette es Arteterapeuta en la Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital Sant Pau. A cargo de la evaluación clínica de la intervención de arteterapia en el final de la vida, en el marco del Institut de Recerca del Hospital. Formación académica: Doctora en Psicología; Licenciada en Biología Médica; Licenciada y Diplomada de Estudios Avanzados en Bellas Artes; Master en Arteterapia Transdisciplinar y Master en Counseling de duelo, pérdidas y trauma.

Paul Rosero Contreras es un artista conceptual que trabaja con información científica, realismo especulativo y distintas narrativas ficcionales. Su trabajo explora temas relacionados a geopolítica, problemas medioambientales y la relación del humano con ecosistemas extremos. Rosero recibió un MFA del Instituto de Artes de California - CalArts y un Máster Interdisciplinario en Sistemas Cognitivos y Medios Interactivos en la Universidad Pompeu Fabra, en Barcelona. Su obra ha recibido premios nacionales e internacionales y ha sido expuesta ampliamente en la 57a. Bienal de Venecia, Pabellón Antártico, Italia, en la 5a. Bienal de Moscú de Arte Joven, en el Museo Quai Branly de París, Francia, en la 11a. Bienal de Cuenca, Ecuador, en la 1a. Bienal Antártica, en la 1a. Bienal del Sur en Argentina, en la SIGGRAPH 2017 en Los Angeles, entre otros sitios. Rosero enseña e investiga en la Universidad San Francisco de Quito.

Carles Ramos es licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona, realizó luego un postgrado en Arte Terapia en el Goldsmith College de la Universidad de Londres. Trabajó en el área de psiquiatría para adultos de un hospital general así como en un centro de salud mental infantil de la NHS (Seguridad Social Británica). En 1997, en Barcelona inició el primer Máster en arteterapia en países de habla hispana, que se llevó a cabo en la UB conjuntamente con Metàfora, centre d'estudis d'arteràpia. En el 2001 participó en la fundación de la Asociación Profesional Española de Arteterapeutas, ATE de la que fue presidente y de la que en la actualidad es miembro activo. En el 2010 el Máster en Arteterapia pasó a formar parte de la oferta educativa de la Universitat Pompeu Fabra hasta el 2014 en que Metàfora constituye el Máster como una entidad independiente.

Sara García Serrano es licenciada en Psicología por la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha cursado una amplia formación: Master en Psicología Clínica, Postgrado en Psicooncología, Postgrado en Terapia Breve Estratégica, Master en Psicooncología, Master de Investigación en Psicología Aplicada a Ciencias de la Salud, formación en Mindfulness y PNL. Amplió su formación con una estancia en el Departamento de Psiquiatría Oncológica del Memorial Sloan-Kettering Cancer Center de Nueva York. Ha colaborado en diferentes charlas divulgativas y ha participado en congresos nacionales e internacionales de Psicooncología. Actualmente es la Coordinadora del Centro Kàlida Sant Pau, en donde se brinda apoyo emocional, práctico y social a personas que conviven con el cáncer.

Resultados:

- 21,907 visitantes al Recinto Modernista de Sant Pau del 13 de febrero al 13 de marzo de 2019.
- 50 asistentes a la mesa redonda CIENCIA COMO FUENTE DE INSPIRACIÓN
- 70 asistentes a la mesa redonda ARTE, UN ALIADO DE LA MEDICINA

Prensa:

- *"El antiguo quirófano de Sant Pau recrea la tensión entre salud y enfermedad"*, *La Vanguardia*, 16/02/2019
- *"Una exposición muestra células humanas sanas y enfermas en Hospital Sant Pau"*, *La Vanguardia*, 12/02/2019
- *"Mirades"*, *Ara*, 18/02/2019

Redes Sociales

Inauguración:

- Audiencia alcanzada 5K
- 252 respuestas; 37 asistiré, 215 me interesa
- 1 acción de Artssspot BCN
- Audiencia: mujeres 25-34 (25% del alcance total)

Mesa redonda "La ciencia como fuente de inspiración"

- 697 audienciasalcanzada
- 34 respuestas
- Audiencia: mujeres entre 25-34 (27% del alcance total)

Mesa redonda "El arte, un aliado de la medicina"

- 857 audiencias alcanzadas
- 42 respuestas
- Audiencia: mujeres entre 35-44 (30% del alcance total)

Publicaciones

EXPOSICIÓN

- Instagram: TOTAL 11/775 ME GUSTA
- Twitter: TOTAL 12
- Facebook: TOTAL 10

Mesa redonda "La ciencia como fuente de inspiración"

- Instagram: TOTAL 3/176 ME GUSTA
- Twitter: TOTAL 1
- Facebook: TOTAL 1

Mesa redonda "El arte, un aliado de la medicina"

- Instagram: TOTAL 9/421 ME GUSTA
- Twitter: TOTAL 8
- Facebook: TOTAL 11 15

10. !BRUTE_FORCE / Conferencias

Artista participante: Maja Smrekar

Click Festival, Elsinor, Dinamarca, 19 de mayo 2019

Ars Electronica Festival, Linz, Austria, 6 y 10 de septiembre 2019

Kapelica Gallery, Ljubljana, Eslovenia , 12 de noviembre 2019

Proyecto en colaboración con Kapelica Gallery/Kersnikova y Kultur Verftet/The Culture Yard.

https://quoartis.org/es/proyectos/brute_force/

!brute_force

!brute_force de Maja Smrekar, es una investigación artística continua basada en la práctica que en su etapa final tiene como objetivo presentar la dimensionalidad de la tecno-otredad relacionada con la imaginación canina, al tiempo que aborda algunos aspectos de la inteligencia artificial (IA) que desafían nuestra realidad social y política. .

La investigación se basa en una premisa general de que la IA y la tecnología deberían emancipar a los humanos, ya que nuestra realidad ha sido durante mucho tiempo la naturaleza. Durante las últimas décadas, nuestra cultura se ha movido rápidamente al dominio digital y nuestros deseos se han modelado a través de programas diseñados a través de la captura de datos. Tal régimen computacional conductual, el resultado de algoritmos de aprendizaje reforzados, se percibe como un método de entrenamiento para controlar la vida, y mantenerse alejado de esto se convierte en un privilegio.

!brute_force utiliza la computación como una herramienta para abordar la ingeniería del comportamiento dentro del paradigma de inteligencia artificial humano-perro a través de un método de juego. Las preguntas planteadas para la práctica son las siguientes: ¿Qué puede aprender la inteligencia artificial de los perros? ¿Qué pasa si la IA se compuso a través de las habilidades metacomunicativas de un perro? ¿Qué sucede en este caso con la plasticidad de la red neuronal artificial? Dado que los perros establecen una inteligencia emocional tan fuerte con los humanos, pueden establecer algún tipo de conexión con la IA al construir un código simbiótico que la IA nunca hubiera compuesto con un agente humano. El objetivo del proyecto es establecer una plataforma, un entorno para que un perro y una IA estén en condiciones de comunicarse. En otras palabras, dos agentes no humanos, uno el representante de los grandes éxitos de la IA y el otro de los grandes éxitos de la evolución, jugarán un juego.

La resistencia de la sociedad a esta capacitación requiere una comprensión y alfabetización tecnológica. Aunque necesitamos tecnología, nuestro presente no puede limitarse solo a las máquinas, y por esta razón es importante incluir entidades no humanas al reflexionar sobre nuestro lugar en el mundo y cómo la tecnología nos llevará al futuro.

Sobre la artista

Maja Smrekar es una artista eslovena que establece su trabajo en el cruce entre el arte y la ciencia, y se basa en la investigación interdisciplinaria en torno a las estructuras ideológicas en la sociedad contemporánea. Formada en escultura, su práctica le ha permitido liderar colaboraciones de producciones que incluyen instalaciones interactivas, performances, arte site-specific, dibujos, vídeos, sonido, talleres, conferencias, charlas y textos. Recibió el premio Prix Ars Electronica - Golden Nica 2017 en Hybrid Art (Linz / Austria), entre otros. Maja Smrekar vive y trabaja entre Ljubljana (SI) y Berlín (DE).

FECHAS

1. Click Festival 2019, Helsingor, Dinamarca (19 mayo 2019).
2. Ars Electronica Festival 2019, Linz, Austria (6. - 10.9. 2019).
3. Kapelica Gallery, Ljubljana, Eslovenia (primera mitad de diciembre, 2019).
4. Barcelona, España (principios de febrero 2020).
5. Click Festival 2020, Helsingor, Dinamarca (aprox. 20 de mayo 2020).

PREMIERE:

Ars Electronica festival 2020, Linz, Austria (10 de septiembre 2020).

Patrocinadores:

Quo Artis, Kapelica Gallery, The Culture Yard