UM / Festival Internacional de Mixed Media Experimental

Lisboa (Bairro Alto, Chiado, Santos), Portugal
19-22 Junho 2008 / 1um1.net

Qua/ 18

19.00-22.00	**Warm Up Workshop:** Part 1: 'Wearin' It' - DIY wearable workshop com André Gonçalves (PT)

Qui/ 19

10.30-22.00	**Recepção do Festival UM e Instalações de Arte Pública** por lok architecture (PT/ES), André Rangel & Anne-Kathrin Siege (PT), e Tom Bugs (UK)
19.00-22.00	**Warm Up Workshop:** Part 2: 'Wearin' It' - DIY wearable workshop com André Gonçalves (PT)
22.00-01.00	**Inauguração da Exposição UM:** trabalhos de Sonia Cillari (NL), André Gonçalves (PT), Tom Verbruggen (NL), Kathy Hinde (UK), Laetitia Morais (PT), Chris Sugrue (US) e performances de Andy Moor, The Ex; Tom Verbruggen e Sonia Cillari (NL)

Sex/ 20

10.30-22.00	**Recepção do Festival UM e Instalações de Arte Pública** por lok architecture (PT/ES), André Rangel & Anne-Kathrin Siege (PT), e Tom Bugs (UK)
14.00-19.00	**Exposição UM:** (4ª a domingo), trabalhos de Sonia Cillari (NL), André Gonçalves (PT), Tom Verbruggen (NL), Kathy Hinde (UK), Laetitia Morais (PT) e Chris Sugrue (US)
11.30-13.30	**Seminário 1:** Interfaces de gesto e movimento
14.00-18.00	**Workshop:** Faz a tua própria caixa de ruído com Tom Bugs (UK)
15.30-17.30	**Seminário 2:** Paisagem, Ambiente e Movimento
18.30-20.30	**Workshop:** Parte 1: 'Wii Undressed', Frank Baldé, STEIM (NL)
21.30-01.00	**Concertos:** Damian Stewart, NZ/NL & Chris Sugrue (US), N.I.P. collective (NL, UK, PT); BOP (IRE/UK) e Goodiepal (FO/UK)
11.00-03.00	**DJs:** O Século - Centro de Arte Avançada

Sáb/ 21

10.30-22.00	**Recepção do Festival UM e Instalações de Arte Pública** por lok architecture (PT/ES), André Rangel & Anne-Kathrin Siege (PT), e Tom Bugs (UK)
14.00-19.00	**Exposição UM:** (4ª a domingo), trabalhos de Sonia Cillari (NL), André Gonçalves (PT), Tom Verbruggen (NL), Kathy Hinde (UK), Laetitia Morais (PT) e Chris Sugrue (US)
11.30-13.30	**Seminário 3:** Pessoas, Locais e Comunidades Distribuídas
15.30-17.30	**Seminário 4:** O Corpo Aumentado no Contexto Mixed Media
18.30-20.30	**Workshop:** Part 2: 'Wii Undressed', Frank Baldé STEIM
21.30-01.00	**Concertos:** Rudolfo Quintas, (PT), DJ Sniff (US/NL), TokTek (NL)
00.00-05.00	**Festa UM** com os DJs Bandidos Desesperados + Panthercult, Bar Europa

Dom/ 22

10.30-22.00	**Recepção do Festival UM e Instalações de Arte Pública** por lok architecture (PT/ES), André Rangel & Anne-Kathrin Siege (PT), e Tom Bugs (UK)
14.00-19.00	**Exposição UM:** (4ª a domingo), trabalhos de Sonia Cillari (NL), André Gonçalves (PT), Tom Verbruggen (NL), Kathy Hinde (UK), Laetitia Morais (PT) e Chris Sugrue (US)
15.30-19.30	**Lo-fi, FIN Workshop:** Mort Aux Vaches Ekstra, Goodiepal
21.00-01.00	**Encerramento** com performance de DJ Manu, O Século - Centro de Arte Avancada

Info/

Bilhetes e Reservas:

Exposição e Seminários: entrada livre

Concertos: 6€

Workshops: (entre 25€ e 80€), reservas: CADA (+351) 21 343 07 77 ou sofiaoliveira@cada1.net.

Festa Festival UM (entrada livre): 21 Junho, Bar Europa, Cais do Sodré, R.do Carvalho, 16-20

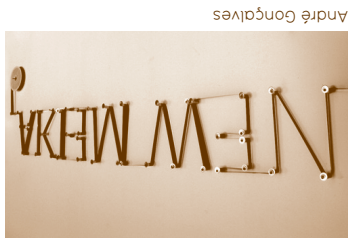
Recepção Festival UM: 19-22 Junho a partir das 10.30 no O Seculo - Centro de Arte Avançada, Rua de O Século, 80

Para mais Informação: 1um1.net

UM
Festival Internacional de Mixed Media Experimental

Lisboa (Bairro Alto, Chiado, Santos), Portugal
19-22 Junho 2008 / 1um1.net

UM é um dos primeiros festivais de mixed media em Portugal.



André Gonçalves

Chris Sugrue

DJ Sniff

Laetitia Morais

O Festival UM junta mais de trinta artistas e praticantes internacionais e nacionais envolvidos na criação de trabalhos media que cruzam diferentes disciplinas e tecnologias para criar obras interactivas, participativas, socialmente conscientes e transformadoras. A programação para 2008 centra-se no tema do gesto e movimento.

O Festival UM parte do N.I.P. - New Interfaces for Performance, projecto apresentado no ano passado em Lisboa, em Setembro de 2007. N.I.P. é uma rede de artistas que trabalham segundo o cruzamento de vários meios artísticos. A equipa do N.I.P. provem do Reino Unido, Holanda e Portugal e tem vindo a colaborar na exploração de novas possibilidades de práticas artísticas experimentais e transdisciplinares, com ênfase no tema do gesto e movimento.

O tema do Festival UM 2008 prolonga os assuntos focados pelo N.I.P., explorando com maior profundidade as ideias de gesto e movimento.

Este assunto complementa muitos temas da actualidade, tais como a extensão da digitalização do corpo humano através de vários networks; a mobilidade virtual e física ou as mudanças ambientais ou climáticas. Pela primeira vez na história temos tais capacidades de mapear e identificar os nossos movimentos e gestos. Do simples toque humano aos sistemas de informação mundiais, os nossos gestos, humanos ou ambientais, podem ser captados, visualizados, condensados, ampliados e transformados.

De modo a reflectir os assuntos propostos, o Festival UM 2008 inclui uma exposição, seminários, workshops, arte pública, concertos e performances sonoras.

Ficha Técnica

UM é um projecto da iniciativa da actual directora Teresa Dillon, Polar Produce o projecto N.I.P. com a colaboração de: Margarida Mendes, coordenação da exposição e artist liaison; Ana Mauricio: Assistente de Produção; Philip O Dwyer: design web e grafismo; Damian Stewart: suporte web adicional; Ivo Serra: documentação; Guilherme Gonçalves: coordenador técnico; alunos da Restart e Y-Dreams; António Tomané: Design de Exposição.

Agradecimentos

André Gonçalves, Luís Silva, Lúcia Marques, João Tovar, Ivo Serra, Ivan Franco, Pedro Viana, Paulo Gouveia, Maarten de Laat, Manuel da Costa Cabral, Rita Fabiana, Vítor Joaquim, Inês Freire, Jorge Espinho, Bomba Suicida, Y-Dreams, RE AL e equipa Restart, bem como todos os artistas e participantes que contribuíram para a concretização do Festival UM.

Polar Produce

Polar Produce é um grupo de pesquisa e apresentação de trabalhos no âmbito da arte interdisciplinar e mixed media arts sediado em Bristol, UK. Organizam regularmente eventos de arte transdisciplinar e musicais, instalações e performances site-specific. Conduzem as suas pesquisas no sector artístico, de produção e sector público. O grupo inclui: Teresa Dillon, Philip O'Dwyer, Kathy Hinde e Maarten de Laat. polarproduce.org

CADA

CADA é uma associação cultural dedicada à criação contemporânea no domínio das artes electrónicas tendo por objectivos principais estimular a transversalidade entre as várias disciplinas do conhecimento e as actividades artísticas e, simultaneamente, contribuir para a afirmação de uma comunidade artística emergente, ligada às artes digitais. O CADA tem produzido projectos experimentais, desenvolvido workshops e seminários de carácter avançado, buscando aprofundar as dimensões experimentais e de pesquisa que as novas tecnologias propõem ao criador. O CADA foi fundado por Sofia Oliveira, Jared Hawkey e Rui Trindade. (www.cada1.net)

UMA INICIATIVA
WWW.POLARPRODUCE.ORG

POLAR PRODUCE

CO-PRODUÇÃO
WWW.CADA1.NET

CADA
www.cada1.net

WWW.NEWINTERFACES.NET

nip

PARCEIROS E APOIOS
RESTART

restart

BOMBA SUICIDA

Y-DREAMS

UPGRADELISBON

CLUBE PORTUGUÊS DE ARTES E IDEIAS

O FESTIVAL UM É FINANCIADO POR:

DGARTES

DGARTES
DIRECÇÃO-GERAL DAS ARTES

MINISTÉRIO DA CULTURA

MC
Ministério da Cultura

PRS FOUNDATION OF NEW MUSIC

PRSFoundation
for new music

O SECULO
CENTRO DE ARTE AVANÇADA

O SECULO

ATELIER RE.AL

ATELIER
RE AL

STEIM

steim

EUROPA

europa

ECV CONCESSIONÁRIO

ECV
ELETRO CINEMA VIDEOMEDIA, LDA.

LAMPA

FIFA

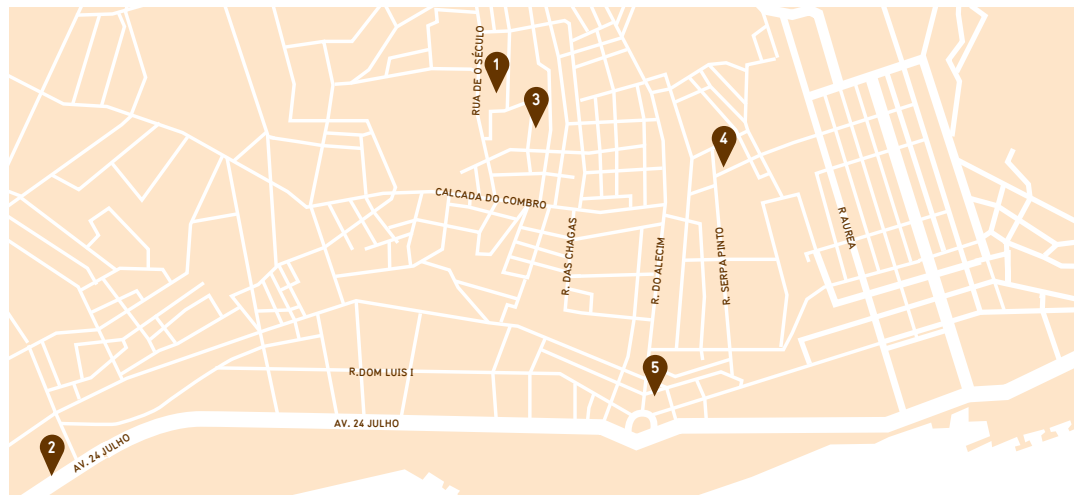
1 Recepção do Festival UM
Exposição de Arte Pública
Workshops com
(Tom Bugs e Goodiepal)
O SÉCULO - CENTRO DE ARTE AVANÇADA, RUA DE O SÉCULO, 80 /LARGO DO SÉCULO, RUA DE O SÉCULO

2 Exposição
AV. 24 JULHO, 60 (A SANTOS)

3 Concertos
ESTÚDIO BOMBA SUICIDA, RUA DOS CAETANOS, 26 [BAIRRO ALTO]

4 Seminários
Workshops com
(André Gonçalves e Frank Baldé, STEIM)
CLUBE PORTUGUÊS DE ARTES E IDEIAS, LARGO RAFAEL BORDALO PINHEIRO, 29, 2º [AO CHIADO]

5 Festa UM
EUROPA, BAR EUROPA, CAIS DO SODRÉ, R.DO CARVALHO, 16-20



Exposição

AV. 24 JULHO, 60 (A SANTOS)

INAUGURAÇÃO QUI. 19 JUNHO: 22-01H COM PERFORMANCES DE ANDY MOOR, THE EX, SONIA CILLARI E TOM VERBRUGGEN

SEX. 20 - DOM. 22 JUNHO (DATAS DO FESTIVAL 11-19H)

QUA. 25 JUNHO - QUI. 3 JULHO (4º A DOMINGO 14-19H)

Andy Moor/The Ex (NL)

Inaugurando a exposição do Festival UM, o guitarista Andy Moor, tem um estilo invulgar e definitivo, resultando numa cacofonia de sons de amplitude melódica, atmosférica e extremista. Foi descrito como "..uma das únicas pessoas no planeta que consegue não só fazer com que uma guitarra soe que está amarrada a cabos de alta-tensão, mas também com que tal soe bem." Bill Meyer 2005.

Conscious Space 01
Sonia Cillari (NL)

A artista premiada Sonia Cillari apresenta 'Conscious Space 01', um ambiente responsivo que aborda as relações conscientes e inconscientes entre dois corpos. A peça foca a interacção, o movimento e a presença do outro, tentando simultaneamente capturar e mapear as nossas respostas emocionais. O corpo do performer serve de antena, enquanto que a presença, proximidade e toque dos participantes é 'lida' por sensores instalados na estrutura envolvente.

Durante a inauguração da exposição, Sonia Cillari, apresentará uma curta performance para demonstrar 'Conscious Space 01'.

Tape Loop
André Gonçalves (PT)

Tape Loop dá continuidade às explorações de André Gonçalves na reinvenção do que pode ser considerado tecnologia obsoleta, através da criação de instalações mecanizadas que recorrem a processos mecânicos analógicos digitalmente controlados. Com Tape Loop este processo é levado ainda mais longe através de uma desconstrução do método VCR e da sua expansão através do uso de uma parece magnética como tape reader/recorder, enquanto comenta ironicamente o consumismo tecnológico e o que chamamos a prática new media.

Crackle Canvas,
Tom Verbruggen (NL)

Tom Verbruggen, artista e músico holandês apresenta 'Crackle-Canvas', uma série de pinturas interactivas, que podem ser tocadas reproduzindo sons ou ruídos. A versão mais recente de 'Crackle Canvas' (2008), tem um interface via écran. Este foi criado com a intenção de explorar o uso das telas por parte do público durante o período da exposição, de forma independente. Na inauguração Verbruggen fará uma curta performance nas 'Crackle Canvas'.

Patchery
Laetitia Morais (PT)

Original de França, Laetitia Morais, reside em Portugal, onde tem vindo a explorar componentes biológicas generativas com o uso de meios audiovisuais. 'Patchery' refecte a forma como os humanos tendem a apropriar-se e 'domesticar' a natureza. A peça capta os movimentos de um peixe e representa a informação graficamente. Enquanto observadores, os nossos movimentos são captados e um pequeno jogo criado entre o observador e o peixe.

Come and See the View
Kathy Hinde (UK)

A prática interdisciplinar audiovisual de Kathy Hinde levou-a a colaborar com vários compositores, músicos, encenadores e designers.

'Come and See the View', explora a temporalidade e transcendência dentro de um micro-espaço interior controlado, que conecta simultaneamente imagens do exterior, de locais distantes e remotos. Enquanto um bloco de gelo derrete lentamente, o mesmo é capturado e aumentado por uma máquina de filmar, criando uma projecção emergente da planície Tundra, no Ártico. Para ver a vista - temos de arriscar primeiramente em derreter o gelo.

Delicate Boundaries
Chris Sugrue (US)

Chris Sugrue, tornou-se famosa pelas suas investigações na área da arte e tecnologia, tendo trabalhado no Ars Electronica FutureLab, Austria e Eyebeam, Nova Iorque. A instalação "Delicate Boundaries" cria um espaço onde o que acontece no interior dos nossos aparelhos digitais, passa para o mundo físico: pequenos insectos feitos de luz saltam do ecrã em direcção aos espectadores e estabelecem contacto. À medida que os dois sistemas se relacionam tornando-se alternadamente fantasmas um do outro, criam uma nova dimensão de responsabilidades, intimidades e fronteiras entre o virtual e o real.

Instalações de Arte Pública

LARGO DO SÉCULO, RUA DE O SÉCULO [BAIRRO ALTO]
QUI. 19, DOM 22. JUNHO: VÁRIAS HORAS

lok arquitecture (PT/ES)

lok arquitecture, (PT/ES) é composta por Pedro Januário, Pedro Viana, Isabel Valfigueira e João Trigo que, aceitando o dasafio do Festival UM criaram uma peça interventiva no Largo do Século. Uma peça que redefine o espaço público de forma interactiva, divertida e multi-funcional.

Graffonic, André Rangel & Anne-Kathrin Siegel (PT)

André Rangel & Anne-Kathrin Siegel criam diversos projectos new media sob o nome 3kta project. Graffonic é uma instalação de vídeo generativa e responsiva que utiliza captação de imagens em tempo real que permite ao público adicionar tags e "bombardear" espaços públicos ou interiores. Integrado no Festival UM, Graffonic será mostrado no Largo do Século.

SolarWeevils, Tom Bugs (UK)

SolarWeevils é o nome de uma instalação sonora para um espeço público desenhada pelo criador de instrumentos e engenheiro Tom Bugs. SolarWeevils é um conjunto de vários aparelhos que se dispoem entre as árvores do Largo do Século, acumulando energia durante o dia para que, quando a noite cai, a utilizarem cantando!

Concertos

SEX. 20, SÁB. 21 JUNHO: 21.30H

ESTÚDIO BOMBA SUICIDA
RUA DOS CAETANOS, 26 [BAIRRO ALTO]

SEX. 20 JUNHO, 21.30

Damian Stewart (NZ/NL) & Chris Sugrue (US)

'A Cable Plays' é uma performance audiovisual onde dois jogadores aparentam estar envolvidos num estranho jogo ou ritual. A performance emerge das regras de jogos, padrões e comportamentos: enquanto os performers vão alternadamente fixando pedaços de fio através da sua misteriosa plataforma de jogo, um vídeo ampliado do seu campo de acção revela a emergência de um mundo que nasce de padrões.

N.I.P. Collective (UK/NL/PT)

N.I.P. é uma iniciativa independente dirigida por artistas, que foi estabelecida para explorar e criar novos contextos para desenvolver práticas transdisciplinares através de artes performativas, engenharia, artes visuais, música, ciências computacionais, artes sonoras, instalação e artes plásticas.

BOP (UK)

BOP, são Kathy Hinde e Teresa Dillon. Juntas têm vindo a trabalhar em performances audiovisuais, utilizando instrumentos DIY, microfones de contacto, samplers, computadores, brinquedos de plástico, sinos e instrumentos acústicos. O seu som tem sido descrito como new-electro-punk.

Goodiepal (FO/UK)

Único na cena electrónica europeia, Goodiepal cria mundos sonoros recônditos de grande intimismo, que são gerados a partir dos seus instrumentos artesanais e combinações de tecnologias quotidianas e outros artefactos – tem um carácter xamã de encantador de almas.

SÁB. 21 JUNHO, 21.30

Rudolfo Quintas (PT)

Artista visual e designer de software, Rudolfo Quintas apresenta a última versão de "Burning the Sound" – uma performance ritualística inspirada no techno que funde tecnologias ancestrais com estratégias contemporâneas de controlo gestual e audiovisual.

DJ Sniff (NL)

Turntable Reconstructions explora a reconstrucção dinâmica de ampliações fonográficas através de meios como o turntablism, hip hop e novas ferramentas digitais.

TokTek (NL)

Músico, construtor de instrumentos, hacker e artista visual, o estilo de TokTek tem sido descrito como 'illogical hardware bending'. Os resultados ou as 'canções' electrónicas são tocadas via joysticks alterados e vários outros objectos (brinquedos de plástico, discos, etc) na criação de dramáticas composições ao vivo com delicados momentos sonoros.

Seminários

SEX. 20, SÁB. 21 JUNHO

CLUBE PORTUGUÊS DE ARTES E IDEIAS, LARGO RAFAEL BORDALO PINHEIRO, 29, 2º [AO CHIADO]

SEX. 20: 11.30 - 13.30

Interfaces de gesto e movimento

Este seminário foca o tema do design de interfaces artísticos e musicais, que usam as variáveis do gesto e do movimento como meio de interagir com o sistema ou com o trabalho. Oradores: Ivan Franco, Director Criativo da Y-Dreams e artista (PT); Frank Baldé, STEIM, designer (NL); Adriana Sá, artista (PT). Moderador: Takuro Lippit, músico e conselheiro artístico/STEIM (NL).

15.30 - 17.30

Paisagem, Ambiente e Movimento

Este seminário explora as possibilidades e limites contidos nas nossas paisagens e a forma como infulenciam o nosso comportamento. Partindo de uma perspectiva exclusivamente portuguesa, as formas arquitectónicas e discursos que têm vindo a emergir na paisagem portuguesa, serão discutidos em complemento com conceitos de virtualidade, jogos de computador e programação 3D. Oradores: Pedro Appleton (PT) - arquitecto, Promontório Arquitectos; Gonçalo Velho (PT) – investigador e antropólogo, Instituto Politécnico de Tomar e Faculdade de Belas Artes do Porto; John Klima (US/PT) – artista e designer de jogos. Moderador: Rui Trindade, CADA (PT).

SÁB.21: 11.30-13.30

Pessoas, Locais e Comunidades Distribuídas

Este seminário analisa as formas de movimentos e infraestruturas de participação que emergem de iniciativas artísticas bottom-up e independentes. Assuntos tais como o crescimento e subsistência, posse e autoria, processo criativo e output no contexto da produção artística independente serão discutidos. Oradores: Teresa Dillon (IRE/UK) - artista, investigadora e directora da Polar Produce/N.I.P./UM; Luis Silva (PT) - curador, Upgrade! Lisbon e Rhizome; Takuro Lippit, (NL) – músico e conselheiro artístico, STEIM; Paulo Raposo, (PT) – músico e director da Sirr records. Moderador: Luísa Ribas, (PT) - Docente FBAUL.

15.30-17.30

O Corpo Aumentado no Contexto Mixed Media

Este seminário consiste numa apresentação e debate entre os media artists, Professor Paul Sermon (UK) e Sonia Cillari (NL). Paul Sermon é considerado um pioneiro no seu campo de investigação. A sua pesquisa tem base na prática da media art e centra-se no uso criativo de tecnologias de comunicação. O trabalho de Sonia Cillari envolve a criação de mecanismos perceptivos sensoriais em ambientes imersivos e ampliados. Entre o trabalho dos dois artistas, cruza-se a preocupação com a extensão do corpo humano, bem como da sua consciência e emoção num contexto de espaço digital. Nesta sessão, ambos os artistas apresentarão e discutirão o seu trabalho.

Workshops

com André Gonçalves e Frank Baldé, STEIM (NL): Clube Português de Artes e Ideias, Largo Rafael Bordalo Pinheiro, 29, 2º [ao Chiado]

com Tom Bugs (UK) e Goodiepal (FO/UK); O Século - Centro de Arte Avançada, Rua de O Século, 80

QUA. 18 E QUI. 19: 19.00-22.00

'Wearin' It' - DIY wearable workshop com André Gonçalves (PT) Parte 1 & 2

Neste workshop irá desenhar e construir um mecanismo para ser utilizado como acessório da sua roupa que pode começar a usar assim que sair do workshop. Crie o seu próprio bling! Não são necessárias competências específicas e todas as ferramentas/componentes serão providenciados. Os participantes terão que trazer os seus portáteis

Máx: 10 pessoas, reserva obrigatória
Preço: 80€.

SEX. 20: 14.00-18.00

Faça a sua caixa de ruído, com Tom Bugs (UK)

Construa uma caixa electrónica de ruído com Tom Bugs - uma breve introdução a algumas áreas de fácil acesso dos circuitos sonoros analógicos DIY. Cada participante irá construir uma pequena máquina de ruídos (para levar para casa) que serve de introdução a circuitos sonoros simples, técnicas de soldagem, circuit bending e DIY ethos. Não é necessária experiência prévia e todas as ferramentas/componentes serão providenciados.

Máx: 10 pessoas, reserva obrigatória.
Preço: 35€.

SEX. 20 E SÁB. 21: 18.30-20.30

Wii Undressed', Frank Baldé, STEIM (NL)

Frank Baldé apresentará o workshop "Wii undressed", onde demonstrará como é que um comando de Nintendo Wii pode ser remontado de modo a criar um novo tipo de instrumento utilizando o Steim's junXion e software LiSa. Os participantes terão de trazer laptops MacOS X.

Max: 10 pessoas, reserva obrigatória.
Preço: 50€.

DOM. 22: 15.30-19.30

Lo-fi, FIN Workshop: Mort Aux Vaches Ekstra com Goodiepal (FO/UK)

Junte-se ao músico pioneiro Goodiepal para um workshop único, utilizando o seu livro educativol recentemente publicado, 'Mort Aux Vaches Ekstra Extra'. O livro permite que todos os que participam se tornem co-compositores ao lado de Goodiepal, no seu íncrivel projecto Mort Aux Vaches Ekstra.

Max: 10 pessoas, reserva obrigatória.
Preço: 25€.