

WWW.ATMOSFERAS.NET

// CRIAÇÃO DIGITAL

// CONTACTO RUA DA BOAVISTA 102 . 1200-069 LISBOA PORTUGAL

// TEL +351 213213040

// FAX +351 213213059

// EMAIL INFO@ATMOSFERAS.NET

**Workshop > Processo Sónico > Kim Cascone
"Emergent Content Creation Using Simple Genetic Algorithms"**

15 a 17 Novembro, 2004 no Espaço Atmosferas em Lisboa

Um workshop. Um processo. Um modelo de trabalho para materiais open source.

A criação de uma peça sónica emergente de carácter experimental. Neste workshop cada participante funciona como um nó activo numa rede criativa. A partir de uma biblioteca de sons partilhada, e através da aplicação de um algoritmo genético simples ao processo de trabalho, vamos gerar uma obra de som, mutá-la e cruzá-la com outros sons, até que uma peça de arte emergente tome forma.

Kim Cascone é uma figura central no desenvolvimento da música electrónica. Colaborou com David Lynch e Staccato Systems como Sound Designer. Como autor, tem mais de 30 edições e colaborou com nomes como Merzbow, Scanner, Keith Rowe, Tony Conrad. Tem artigos publicados na Computer Music Journal (MIT Press), Parachute Journal.

17 de Novembro 19h - apresentação pública dos resultados do workshop - e ainda às 22h concerto com Kim Cascone na Galeria [ZDB](#).

Uma iniciativa Atmosferas com Diogo Valério

> Sobre o Workshop

O conceito para este workshop foi inspirado pela experiência de John Maeda, "[Human Powered Computer Experiment](#)".

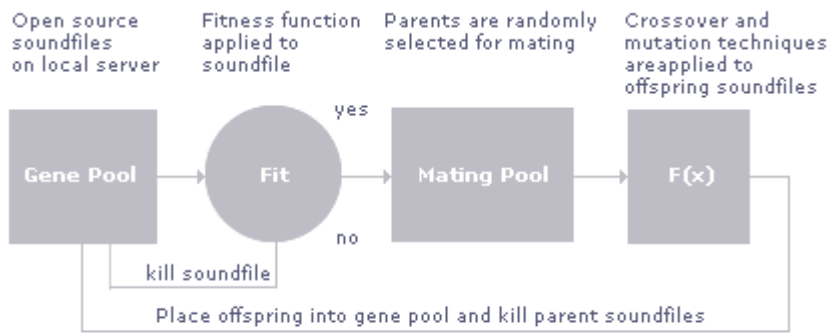
Nesta experiência, Maeda recriou as operações internas de um computador simples utilizando pessoas para fisicamente transportarem instruções e informações escritas de e para o CPU, RAM, FPU, etc. Participar neste tipo de experiências permite que conceitos abstractos sejam transportados do corpo para o cérebro.

Com um espírito semelhante, este workshop desenvolve um processo de trabalho de grupo usando o modelo de um algoritmo genético simples (Simple Genetic Algorithm) com o objectivo de produzir um trabalho artístico emergente de som.

A ideia de utilizar um SGA como enquadramento conceptual surgiu da minha pesquisa pessoal na área de fluxos de informação utilizados como catalisadores na construção de conteúdo emergente. Também, enquanto pesquisava para um projecto que utilizava algoritmos genéticos, percebi que muitas das ideias existentes no SGA podiam ser utilizadas no meu workshop de criação de conteúdos open source.

O fluxo de trabalho SGA para o grupo é construído da seguinte forma:

- uma biblioteca aleatória de sons open source é aberta num servidor e serve como 'biblioteca de genes';
- uma função de compatibilidade óptima (fitness function) é aplicada aos ficheiros de som;
- os resultantes ficheiros 'pais' são transportados para um 'recipiente de acasalamento';
- dois ficheiros pais são escolhidos ao acaso pelos participantes para 'acasalamento';
- o acasalamento é feito através da aplicação de várias operações de cruzamento aos ficheiros de som pais resultando no aparecimento de duas crias;
- mutações ao acaso são igualmente aplicadas às crias;
- todos os ficheiros de som filhos são transportados para a 'biblioteca de genes' e os pais são 'mortos' quer no 'recipiente de acasalamento' como no dos génes;
- o processo repete-se até que uma obra comece a tomar forma:

Simple Genetic Algorithm (sGA Workshop Flowshart)

O workshop será ministrado em Inglês.

> Horário

15-17 Novembro

15 de Novembro: 10h-18h, uma hora almoço

16 de Novembro: 13h-18h

17 de Novembro: 13h-18h

17 Novembro - 19h Apresentação pública dos resultados do workshop e ainda às **22h** concerto de **Kim Cascone** na **Galeria ZDB**.

> Info Kim Cascone

Kim Cascone tem um longo envolvimento com a música electrónica: estudou música electrónica no Berklee College of Music no início dos anos oitenta e continuou os seus estudos com Dana McCurdy no New School em Nova Iorque.

Nos anos oitenta, depois de se mudar para São Francisco e ter trabalhado como técnico de som, Cascone colaborou com David Lynch como Editor de Música Assistente no Twin Peaks e Wild at Heart. Abandonou a indústria do cinema para se concentrar na Silent Records, uma editora que fundou em 1986, transformando-a na mais importante editora de música electrónica norte-americana. No auge do sucesso da Silent Records, vendeu a empresa no início de 1996 para seguir uma carreira como designer de som e compositor na empresa de Thomas Dolby, Headspace.

Depois de dois anos na Headspace foi para Staccato Systems, como director de conteúdos, que coordenou o design de som com utilização de síntese algorítmica para jogos de vídeo. Desde 1984, Kim já editou mais de 30 álbuns de música electrónica e gravou/performou com Merzbow, Keith Rowe, Tony Conrad, Scanner, Ikue Mori, e Pauline Oliveros, entre outros.

Cascone foi um dos fundadores do fórum [microsound](#) que foca assuntos relacionados com música digital e laptop performance e já escreveu para publicações como Computer Music Journal (MIT Press), Artbyte Magazine, Contemporary Music Review, e Parachute Journal.

> Links

Kim Cascone

[microsound](http://www.microsound.org/) - <http://www.microsound.org/>
[anechoicmedia](http://www.anechoicmedia.com/) - <http://www.anechoicmedia.com/>

Entrevista Kim Cascone

[C Theory](http://www.ctheory.net/text_file.asp?pick=322%20C%20Theory) - [http://www.ctheory.net/text_file.asp?pick=322%20](http://www.ctheory.net/text_file.asp?pick=322%20C%20Theory)

Artigo na Computer Music Journal

["The Aesthetics of Failure: "Post-Digital" Tendencies in Contemporary Computer Music"](http://mitpress.mit.edu/journals/COMJ/CMJ24_4Cascone.pdf)
http://mitpress.mit.edu/journals/COMJ/CMJ24_4Cascone.pdf

John Maeda

["Human Powered Computer Experiment"](http://www.imrf.or.jp/HPCE.html) - <http://www.imrf.or.jp/HPCE.html>

> Destinatários

Todos os interessados na área do som (com ou sem formação) mas que trabalhem com algum tipo de software de som.

> Preço

125 Euros

> Pré-Inscrição

O workshop tem o número máximo de 20 participantes. Será contactado para uma entrevista de selecção.

> Local e Datas

O workshop será ministrado no Espaço Atmosferas, Rua da Boavista, 67 (continuação da Rua de São Paulo) em Lisboa, telefone 21 321 30 40, email sonic@atmosferas.net

SOBRE O ATMOSFERAS

Um projecto transdisciplinar

O Atmosferas é uma iniciativa da *etic_* e tem como objectivo constituir um espaço experimental dedicado à criação e à reflexão no cruzamento das linguagens das artes, das ciências e das tecnologias.

Este projecto desenvolve-se em torno dos seguintes eixos:

- > a **Casa Amarela** – um espaço público, na cidade de Lisboa, com uma programação própria aberta a múltiplas iniciativas (exposições, colóquios, concertos, residências, etc.)
- > o **on-line** – um espaço na internet dedicado à criação digital, promovendo a produção e a divulgação de trabalhos artísticos concebidos para este suporte;
- > a organização do **Prémio Atmosferas de Criação Digital**, um concurso de ideias destinado a premiar as melhores propostas de projectos multimedia;
- > o **programa de televisão** Atmosferas realizado para a SIC Radical que se propõe desenhar o perfil de 26 criadores de primeiro plano ligados às artes electrónicas em Portugal.

> O Projecto

O território que o *Atmosferas* pretende delimitar é o de um lugar de ensaio no cruzamento de linguagens, entre o domínio das artes, o das ciências e o das tecnologias. Enquanto projecto de intervenção no espaço público, o *Atmosferas* posiciona-se como um promotor activo de *redes de inteligência* que sejam capazes de gerar conhecimento e criação. Nesta perspectiva o trabalho do *Atmosferas* engloba todo o tipo de iniciativas (exposições, workshops, espectáculos, etc.) operando na busca de *ligações relevantes* e na procura de *comunidades de expressão*.

Local privilegiado desse entrecruzamento criativo será a **Casa Amarela** o espaço público (na Rua da Boavista 69, em Lisboa) no qual se concentrarão todas as actividades de intervenção cultural e artística do projecto com uma programação própria no domínio da arte, da ciência e da tecnologia.

Na sua vertente **on-line**, o objectivo do *Atmosferas* é tentar apurar um conceito que seja capaz de sobrepor a *pele da cultura* - para usar os termos de Kerkhove - à matéria digital criando um todo que funcione em sincronia e que faça sentido. Em termos genéricos, trata-se de ser capaz de formular uma expressão digital que seja rica de conteúdo estético/cultural, estimule o pensamento e contribua para o desenvolvimento de novos talentos criativos. Neste processo procurar-se-á agregar as comunidades intelectuais/educativas/artísticas que, de algum modo, se movem já em território electrónico e, simultaneamente, suscitar o aparecimento de cumplicidades na perspectiva de fazer do *Atmosferas* um local de referência em matéria digital.

Enquanto *local de ensaio* o *Atmosferas* será necessariamente um espaço aberto e plural. O projecto permite-se, no entanto, exercer uma curadoria activa de modo a preservar o seu objectivo estratégico essencial: o de poder alimentar uma dinâmica criativa pautada por critérios de sofisticação estética e exigência intelectual .

Enquanto espaço público o *Atmosferas* pretende assim estimular a qualidade da reflexão, do debate, da aprendizagem e da criação num entendimento da contemporaneidade cultural como um sistema complexo cujo apuro global depende directamente da elevação e maturidade dos contributos envolvidos.

Atmosferas On-line

O Atmosferas *on-line* é um espaço essencialmente dedicado à criação e divulgação de trabalhos multimedia pensados para a Net.

O site está organizado em torno de quatro áreas:

> **Voyeur** – um magazine informativo, periodicamente renovado, centrado sobretudo nas relações entre cultura, ciência e tecnologia; é escrito por uma equipa de jornalistas que inclui Pedro Fonseca, Rita Hasse Ferreira, Joana Linda e Diogo Marques;

> **Gas Station** – uma galeria dedicada à produção e apresentação de projectos contemporâneos de *net art*, comissariado por Sofia Oliveira;

> **Ficções** – um espaço que procura apresentar e desenvolver projectos narrativos concebidos para o meio internet, comissariado por Possidónio Cachapa;

> **Laboratório** – uma área dirigida por José Xavier, director do Laboratoire d'Image Numerique (Angouleme, França), que procura apoiar a formação de novos talentos na cena digital

Atmosferas Televisão

As artes electrónicas em Portugal um programa na SIC Radical

O projecto *Atmosferas* tem também uma presença televisiva na SIC Radical.

O objectivo do programa, a apresentar quinzenalmente a partir de 17 de Maio de 2004, é traçar um perfil dos principais criadores no domínio das artes electrónicas em Portugal. Pretende-se, assim, dar um retrato do panorama artístico e intelectual mais ligado às vertentes *new media*, isto é, procurar-se-á identificar um *campo de criação* que de forma mais ou menos directa desenvolve conceitos de intervenção estética a partir dos meios electrónicos e do imaginário a eles associado.

Ao longo de 13 programas far-se-á, assim, um itinerário pela obra daqueles que - do video à música, da internet às artes plásticas – se têm distinguido na procura de uma expressão artística inovadora explorando as possibilidades dos novos meios tecnológicos.

A série é realizada por Pedro Cláudio, produzida por Kitty Oliveira e tem como jornalista principal Vitor Belanciano (do jornal «Público»).

Os programas já exibidos encontram-se disponíveis em streaming no site do atmosferas em www.atmosferas.net/tv.

Prémio Atmosferas de Criação Digital

Um concurso de ideias

Para além de ser um dos mais importantes meios de comunicação contemporâneos, a internet configura-se também como um suporte, não menos relevante, de expressão artística e criativa. Sendo, porém, um meio recente e de características inovadoras existe ainda um vasto território por explorar tanto em termos formais como no domínio dos conteúdos.

Nesta perspectiva, o projecto «Atmosferas», com o apoio da jornal «Público», entende ser pertinente lançar um desafio aos criadores no sentido de apresentarem ideias para projectos que possam, de algum modo, fazer avançar as linguagens e os ambientes de relação que permeiam a internet. Com este desafio pretende-se incentivar a emergência e dar visibilidade a todos aqueles que buscam a sua expressão no meio digital.

Neste momento, os 3 projectos vencedores estão em fase de produção estando prevista uma cerimónia de apresentação pública marcada para Novembro próximo.

Ficha Técnica

> Direcção

Manuela Carlos – Directora da etic_

José Xavier – Director do Laboratoire d’Image Numerique (Angouleme, França)

Rui Trindade – programador e produtor cultural

trindade@atmosferas.net

> Coordenação executiva

Sofia Oliveira – produtora *new media*

sofiaoliveira@atmosferas.net

> Press

Ana Maurício

tel. 213213040

email: ana@atmosferas.net

> Endereços úteis

Atmosferas – Rua da Boavista 102 – 2º 1200-069 Lisboa

url: www.atmosferas.net

email: info@atmosferas.net

tel. 213213040