

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИМПОЗИУМ

[ЗА и ПРОТИВ]

МЕДИАКУЛЬТУРЫ | OF MEDIA CULTURE

[PRO&CONTRA]

INTERNATIONAL SYMPOSIUM

проcontra.mediaartlab.ru

КРАСНОЯРСК, 7 - 10 / 11 / 2012

PRO&CONTRA
МЕДИАКУЛЬТУРЫ
PRO&CONTRA
OF MEDIA CULTURE

M.: 2012

Симпозиум «PRO&CONTRA Медиакультуры» знакомит свою аудиторию с современной медиакультурой, медиаискусством и новейшими информационно-коммуникационными медиатехнологиями. В 2012 году он посвящен теме «НАСЛЕДИЕ И СОВРЕМЕННОСТЬ» и ставит своей задачей обнаружить связи между новейшими медиатехнологиями и современным и классическим искусством. Проект организуется в тесном сотрудничестве с Сибирским Федеральным Университетом, Домом кино и Творческим объединением «Твори-гора», при поддержке Фонда Михаила Прохорова и участии Фонда Мондриана (Нидерланды).

Symposium "PRO&CONTRA of Media Culture" introduces its audience to the modern media culture, media art and the latest information and communications media technologies. This year's theme is «HERITAGE AND MODERNITY». It has an aim to find a connection between the latest media technologies and modern and classical art. The project is organized in close cooperation with the Siberian Federal University, the House of Cinema and «Tvori-Gora» Creative Association, with the support of the Mikhail Prokhorov Foundation and Mondriaan Foundation (Netherlands).

Директор Симпозиума «PRO&CONTRA Медиакультуры» – Ольга Шишко / Director of the Symposium "PRO&CONTRA of Media culture" – Olga Shishko

Редактор – Ольга Лукьянова /

Editor – Olga Lukyanova

Дизайн, верстка – Ольга Селиванова /
Design, layout – Olga Selivanova
Переводчик – Ольга Лукьянова /
Translator – Olga Lukyanova

Центр культуры и искусств «МедиаАртЛаб»
и Симпозиум «Pro&Contra медиакультуры»
выражает искреннюю благодарность Ирине Прохоровой, Оксане Дайнеко, Наталие Kochorashvili,
Максиму Румянцеву и Веронике Барановой.

MediaArtLab Centre for Art and Culture and the PRO&CONTRA of Media Culture Symposium wishes to express their heartfelt gratitude to Irina Prokhorova, Oksana Daineko, Natalia Kochorashvili, Maxim Rumyantsev and Veronika Baranova.

Симпозиум Pro&Contra 2012 посвящен памяти Аси Слаевой, куратора, члена Ассоциации искусствоведов (АИС) и международной ассоциации менеджеров культуры ORACLE, координатора международных программ «МедиаАртЛаб».

The PRO&CONTRA of Media Culture symposium is dedicated to the memory of Asya Silaeva, curator, a member of the Association of Art Critics and the International Association of Cultural Managers ORACLE, coordinator of international programs in the MediaArtLab Centre for Art and Culture.

© Центр культуры и искусства «МедиаАртЛаб»,
2012

ОРГАНИЗАТОРЫ / ORGANIZERS

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ / SUPPORT

Фонд
Михаила
Прохорова

ПРИ УЧАСТИИ / WITH PARTICIPATION OF

МЕДИАПАРТНЕРЫ / MEDIA PARTNERS

ПЛОЩАДКИ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ / VENUES

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

SIBERIAN FEDERAL UNIVERSITY

г. Красноярск, пр. Свободный, 79

Krasnoyarsk, Slobodnyi prospect, 79

<http://www.sfu-kras.ru/>

ДОМ КИНО
FILM HOUSE

г. Красноярск, пр. Мира, 88

Krasnoyarsk, Mira prospect, 88

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

Творческое объединение «ТВОРИ-ГОРА»

Creative Association TVORI-GORA

г. Красноярск, ул. Мира, 46а

Krasnoyarsk, Mira street, 46a

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

Симпозиум Pro&Contra медиакультуры посвящен памяти Алексея Исаева, основателя Pro&Contra 2000, художника, теоретика, создателя Центра культуры и искусства «МедиАртЛаб»

«Новые технологии несут в себе позитивный аспект того, что мы называем прогрессом. В это понятие входят политические, экономические, социальные и культурные факторы.

С другой стороны, мы можем наблюдать, как развитие новых технологий провоцирует аксёлологическую активность, ситуацию переоценки ценностей. В этом случае технология становится репрессивной по отношению к традиционным системам – это касается культуры, искусства, социума, экономики и политики. Таким образом, проблема нуждается в двойственной оценке и ассимиляции обоих мнений – за и против».

Алексей Исаев

The PRO&CONTRA of Media Culture symposium is dedicated to the memory of Alexey Isaev, creator of the PRO&CONTRA 2000, artist, theoretician, founder of the MediaArtLab Centre for Art and Culture.

“New technologies represent a positive aspect of what we call progress. This concept embraces political, economical and cultural factors. On the other hand we can see that development of new technologies provokes axiological activity, a situation of re-evaluating our values. In this case technology becomes repressive towards traditional systems – this applies to culture, art, society, economics and politics. Thus the subject needs a dual view and assimilation of both opinions – pro and contra”.

Alexey Isaev

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

ОЛЬГА ШИШКО

Директор Симпозиума «Pro&Contra медиакультуры»
Директор Центра культуры и искусства «МедиАртЛаб», Россия

OLGA SHISHKO

Director of Pro&Contra of Media culture Symposium,
Director of MediaArtLab Centre for Art and Culture, Russia

Международный симпозиум «**Pro&Contra медиакультуры**» ставит своей задачей обнаружить связи между искусством, наукой, политикой, экономикой и технологиями, представить инновационные проекты на стыке современного искусства и социальных практик, экспериментальной науки, дигитального искусства и дизайна, перформанса и программирования, анимации и медиархитектуры. Проект призван организовать на основе диалога между специалистами из различных областей профессиональную открытую дискуссию по проблемам использования медиатехнологий в социальных, культурных и научных сферах, попытаться наметить пути практического сотрудничества.

Тема симпозиума этого года: **«НАСЛЕДИЕ И СОВРЕМЕННОСТЬ»**. Мы живем в мире новых образов, неуловимой реальности и неизведанных возможностей. Каждый день нам предлагаются новые явления – гибридные формы искусства: веб-театр, кино в киберпространстве, тактические и интерактивные медиа. Каждый день нам представляют новый угол взгляда на мир, актуальное осмысление действительности. А вслед за современным экспериментальным искусством, новейшие технологии позволяют внести не меньшую долю экспериментальности в работу с культурным наследием – они дают возможность совершенно по-другому представить классические памятники живописи, архитектуры и других искусств. По-другому выстроить структуру и логику экспозиции, с помощью новых медиа внести в музей интерактивность, междисциплинарность, перенести его в виртуальный мир и т.д. Сделать музей, в первую очередь,

International symposium “**Pro&Contra of Media Culture**” aims to discover the connection between art, science, politics, economics and technology, present innovative projects at the intersection of contemporary art and social practices, experimental science, digital art and design, performance and programming, animation and media architecture. Project is designed to organize public debates on the use of media technologies in the social, cultural and scientific fields, to try to identify ways of its practical cooperation, on the basis of the dialogue between the experts of the various fields.

The theme of this year is **HERITAGE AND MODERNITY**. We live in the world of new images, an elusive reality and unexplored opportunities. Each day we are introduced to new phenomena in hybrid forms of art: web theatre, cyber-space cinema, tactical and interactive media. Every day we provide new ways of seeing the world and actual interpretation of reality. New technologies make work with a cultural heritage much more modern and experiment as well as contemporary art practices. It enables a completely different way to present classical artwork of painting, architecture and other arts. It designs new structure and logic of the exhibition, makes the museum interactive and interdisciplinary with the help of new media, bring it to the virtual world, etc. Museum becomes not only as a place of preservation and exhibition of some artifact, but also a place of educational and socio-cultural platform, where the main priority is to create a qualitatively different environment for the audience.

Media and technology are omnipresent in contemporary society, as well as technologi-

OPENING WORD

выставочной, образовательной и социокультурной площадкой, где приоритетным направлением является создание качественно иной среды обитания для зрителей.

В современном обществе медиа и технологии вездесущи, также как и технологическое развитие, которое изменяет суть коммуникации, производства, культуры. Медиа конструируют реальность, изменяя пространство социума, политики, экономики, что приводит к появлению нового типа человека, живущего в глобальном пространстве мира без необходимости перемещения. Технологии являются продолжением нашей нервной системы, заменяют и дополняют наши чувства. С одной стороны, за счет вседоступности личности теряется свобода, с другой стороны путем активного применения технологических новшеств, расширяется права интеграции и вторжения как в новые, так и в традиционные среды.

В программе **Дней медиа в Сибирском федеральном университете** пройдут лекции специалистов по теории, философии и истории медиакультуры, круглые столы, представляющие зарубежные и российские практики по созданию медиалабораторий на базе научных центров, ВУЗов и организации медиасобытий в городской среде.

В **Доме Кино** г. Красноярска состоится премьерный показ фильма китайского художника Яна Фудуна, а также программы различных медиафестивалей мира.

В **Творческом объединении «Твори-гора»** пройдет встреча участников симпозиума с учениками объединения.

cal development that change the essence of communication, production and culture. Media construct reality, changing its social, political and economic space so that a new type of human being appears – one living in a global space without a necessity to move. Technologies are the continuation of our nervous system; they replace and augment our feelings. On one hand, freedom is lost through this universal accessibility of each person, on the other hand, the rights of integrating and invading new environments are expanded through active use of technological innovations.

The Media Days program at the SFU will include lectures by experts in theory, philosophy and practice of media culture, panel discussions presenting both world and Russian practice in creating media laboratories at science centers and universities.

A premiere of the complete version of Chinese artist Yang Fudong film will take place at the **Krasnoyarsk House of Cinema**, and programmes from various world media festivals will be screened.

In cooperation with the **Tvori-Gora Creative Association** we will conduct a master class for high school and college students in making a one-minute video.

ДНИ МЕДИА В СИБИРСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ. СЕКЦИЯ: «ТЕХНОЛОГИИ В ИСКУССТВЕ, ТЕХНОЛОГИИ В МУЗЕЕ»

Междисциплинарные поиски порождают немало коллaborаций между искусством и технологиями. Сегодняшний ускоренный прогресс развития информационных технологий неизбежно определяет новые направления, с помощью которых в будущем будут переживаться движущиеся образы, изменяя отношение между создателем, его инструментарием и зрителем. В творчестве современных художников новые медиа зачастую играют двойную роль: они, казалось бы, отвергают традиционную культуру, но вместе с тем они в нее включаются, вступая в диалог и черпая из нее вдохновение – в равной степени образное и смысловое. Вместе с этим происходит процесс модернизации музеиной концепции. Наиболее ярко это проявляется в случае музеев современного искусства – те из них, кто отстаивают традиционные методы работы с аудиторией теряют свою востребованность. Однако и более консервативные институции, связанные с классической культурой и искусством, стремятся уйти от понимания музея как синонима мумификации и все больше обращаются к помощи технологий и новых медиа. Будущее за музеем нового типа, обладающего всеми чертами движущегося искусства – интерактивностью, подвижностью, зрелищностью, экспериментальностью, междисциплинарностью и быть может даже провокативностью. Музей должен измениться – стать базой для образования и культурного развития, базой, где приоритетным является создание качественно иной среды обитания для зрителей.

MEDIA DAYS AT THE SIBERIAN FEDERAL UNIVERSITY. SECTION: TECHNOLOGIES IN ART, TECHNOLOGIES IN MUSEUM

Interdisciplinary researches generate a lot of collaborations between art and technology. The modern fast progress of information technologies determines the new direction in which in the future we will experience the moving images. Also it changes the relationships between the creator, his tools and the viewer. New media play a dual role in contemporary artists' projects: they seemed to reject traditional culture, but at the same time they are included in it, engaging in dialogue and drawing inspiration from it – equally imaginative and meaningful. At the same time process of modernization of the museum concept becomes more and more visible. This is most clearly seen in the case of contemporary art museums – those who uphold traditional practices with the audience lose its relevance. But the more conservative institutions of the classic art and culture also tend to go away from understanding the museum as a synonym for mummification and use increasingly the help of technology and new media. The future belongs for museum of a new type, which has all the characteristics of a moving art – interactive, mobile, entertainment, experimental, interdisciplinary and even provocative. The museum has become a base for education and cultural development, where the main priority is the creation of a qualitatively different environment for the audience.

MEDIA DAYS AT SFU TECHNOLOGIES IN ART, TECHNOLOGIES IN MUSEUM

МАКСИМ РУМЯНЦЕВ

Кандидат философских наук, зав. кафедрой информационных технологий в креативных и культурных индустриях, директор Гуманитарного Института СФУ, Россия

MAKSIM RUMYANTSEV

PhD, Head of the Department of Information Technologies in Creative and Cultural Industries, director of the Institute for the Humanities, SFU, Russia

Современные технологии визуализации в гуманитарных исследованиях

В докладе представлен опыт по созданию локальных и сетевых программ историко-культурного содержания (виртуальных музеев, виртуальных экскурсий, мультимедийных альбомов, электронных каталогов и т.п.) с применением технологии профессиональной фотофиксации художественных произведений изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура, ДПИ); технологии 3d-панорамной съемки; технологии гигапиксельной панорамной фотосъемки (создание фотоизображений высокого разрешения), а также содержательные и технологические подходы по созданию интерактивных трехмерных исторических реконструкций на основе технологии 3dMax и 3d-engine Quest 3d.

Виртуальная реконструкция Богоявленского собора,
г. Енисейск

ДМИТРИЙ ПИЛИКИН

Художник, куратор, арт-критик, зам. директора Музея Современных Искусств СПбГУ, Россия

DIMITRI PILIKIN

Artist, curator and art critic. Vice Director of the Museum of Modern Art at the SPSU, Russia

Современный художник и Science Museum (опыт интеграции)

Говоря Science Museum – мы имеем ввиду и ультрасовременные Научно-технические музеи и центры, популяризирующие науку. Когда мы говорим о лучших из них, мы представляем себе насыщенную содержанием высокотехнологичную гибридную среду, создание которой не возможно без дизайнеров и современных художников. Лекция посвящена тому, как Science Museum становится площадкой для взаимопроникновения искусства и науки, для сотрудничества кураторов, ученых, художников и инженеров.

Contemporary artist and Science Museum (integration experience)

When we talk about Science Museum we imagine ultra modern scientific and technical museums or centers with an aim of science popularizing. The best of them represent a rich content of a high-tech hybrid equipment built contemporary environment, the creation of which is not possible without the designers and modern artists. The lecture focused on a Science Museum as a platform for the interpenetration of art and science, for cooperation between curators, scientists, artists and engineers.

ДМИТРИЙ ГАЛКИН

Профессор, исследователь медиа, Томский государственный университет, Россия

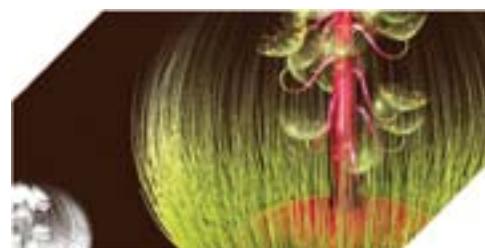
DMITRY GALKIN

Professor; media researcher, Tomsk State University, Russia

Идеальный объект искусственной жизни и будущее робототехники

Идеальный объект искусственной жизни (ИЖ) можно представить на линии: компьютерные симуляции организмов и экосистем – реальные синтетические организмы и экосистемы, включая абсолютно новые, не существующие в природе. Между этими полюсами отведем место цифровым репликам, роботизированным моделям и гибридным (живые ткани +технические устройства) формам ИЖ. Художественные стратегии разнятся от графического порождения абстрактных картин, до создания экранных подобий объектов флоры и фауны. Неизбежность и инвариантность эволюции, влияние культурной и технологической интервенций на реальные экосистемы и предсказуемость последствий ИЖ манипуляций, этические и социально-политические вопросы создания ИЖ.

An ideal object of artificial life and the future of robotechnics

An ideal object of artificial life (AL) can be presented on a line between computer simulation of organisms and ecosystems – real synthetic organisms and ecosystems, including those absolutely new, non-existent in nature. Between these apexes we can place digital replicas, robotized models and hybrid forms of AL (live tissue + technical devices). Artistic strategies differ from graphic generation of abstract paintings to creation of screen semblances of flora and fauna objects. Inevitability and invariance of evolution, the influence of cultural (technological) interventions upon the real ecosystems and the predictability of the outcome of AL manipulations, ethical and sociopolitical questions in creation of AL.

*Jon McCormack Bloom, 2006 AL graphic objects.
Courtesy of the artist*

ОЛОФ ВАН ВИНДЕН

Художественный директор Нидерландского медиаарт института,
куратор 7-й Сеульской медиаарт биеннале, Нидерланды

OLOF VAN WINDEN

Art director of the Netherlands Media Art Institute, curator of the 7th Seoul International Media Art Biennale, The Netherlands

Гиперподклю- ченность в ме- диапространстве человеческого взаимодействия

Этот доклад описывает новые объекты и отношения, которые возникают в эпоху Интернета, характеризующуюся таким понятием как гиперподключенность – состояние среды, в которой число устройств, подключенных к сети, намного превосходит число людей, использующих сеть для передачи данных. Это ведет к появлению новых форм воплощения человеческих взаимодействий – нового интерактивного общения и развлечений, – особенностей как на социальном, так и физическом уровне. Люди разрабатывают новые виды коммуникационных сред с использованием всех органов чувств, включая осязание, вкус и запах, выстраивая различные мульти модели взаимодействия и удаленного присутствия. В этом докладе представлены альтернативные среды и пространства, создающиеся на основе комплексной интеграции реального и виртуального миров. Мы обсудим несколько различных систем исследований интерактивности, коммуникаций, культуры и игры.

Hyperconnectiv- ity within Ubiqui- tous Human Media Space

This talk outlines new facilities that are arising in the hyperconnected Internet era within human media space. This allows new embodied interaction between humans, species and computation both socially and physically, with the aim of novel interactive communication and entertainment. Humans can develop new types of communication environments using all the sense, including touch, taste and smell, which can increase support for multi-person, multi-model interaction and remote presence. In this talk, we present an alternative ubiquitous computing environment and space based on an integrated design of real and virtual worlds. We discuss some different research prototype systems for interactive communication, culture, and play.

ДНИ МЕДИА В СИБИРСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ. СЕКЦИЯ: «МЕДИАОХВАТ: МЕДИА- КУЛЬТУРА И МЕЖДИСЦИПЛИНАР- НЫЕ ПРАКТИКИ»

Искусство с его интуицией и силой воображения, не ограниченное ни дискурсом, ни статусом, ни нормой, зачастую становится катализатором широкого спектра разнообразных процессов. Именно здесь, на фабрике идей и новых образов просматриваются контуры грядущего. Рассматривая медиакоммуникации в качестве основной творческой силы, побуждающей мир к трансформации, зарубежные и российские эксперты представляют проекты, где реализуется взаимодействие и взаимопроникновение разных сфер человеческой деятельности, науки, искусства и технологии. Преобразование политической системы в Европе определило возникновение новых парадигм искусства, а революция в технологиях сформировала новые способы мышления, в том числе пересмотр коммуникационных возможностей. Переход от художественной практики, основанной на производстве артефактов, к доминированию процессуального искусства и других нематериальных форм, сейчас становится стимулом развития образовательных инициатив.

MEDIA DAYS AT THE SIBERIAN FEDERAL UNIVERSITY. SECTION: MEDIA COVERAGE: MEDIA CULTURE AND INTER- DISCIPLINARY PRACTICE

Art with its intuition and power of imagination that are not limited by either discourse or status or norm often becomes a catalyst of these processes. It is here at the factory of ideas and new images that the outlines of the future are traced. Exploring media communications as the major creative force inducing the world to change, Russian and foreign experts will present projects realizing interaction and interpenetration of various spheres of human activity, science, art and technology. Media culture research strategies in use, delineation of the source of media culture philosophical discourse. The world experience of research and education the Russian practices – what do they have in common, what are their differences. Interdisciplinary resources of media culture research – unified and diversified, media culture or media cultures.

ОЛЬГА ЛУКЬЯНОВА

Координатор проектов «МедиаАртЛаб», Россия

OLGA LUKYANOVA

Project coordinator of MediaArtLab Centre for Art and Culture, Russia

Art. Игры
с реальностью

Современные художники работают с окружающей реальностью как с конструктором, дополняя ее и отбрасывая какие-то ее части. За счет работы с различными органами восприятия, памятью, знанием и воображением, они с одной стороны рефлексируют и переосмысляют действительность, с другой перестраивают ее, формируют новое видение, новые методы взаимодействия с ней. Искусство способно расширить наше восприятие, придать ему объем, путем введения порой неожиданных и на первый взгляд не всегда подходящих деталей и смыслов. Оно, работая со своей художественной позицией как с прошлым, так с настоящим и с будущим, оказывается важным инструментом формирования реальности, культуры и человека.

Art. Playing with reality

Contemporary artists work with the surrounding reality as a designer, complementing and discarding some part of it. By working with the various senses, memory, knowledge and imagination, they reflect and reassess the real, but on the other side they rebuild it, form a new vision, new ways of interaction. Art can expand our perception and give it some kind of volume by introducing new details and meanings, sometimes unexpected and not always appropriate at first glance. It works with the past, present and future at the same time. And its artistic position is an important tool for shaping reality, culture and people.

Olafur Eliasson. The weather project, 2003. Courtesy of the artist
Photo © Martin Allen

ОЛЬГА ШИШКО

Директор Симпозиума «Pro&Contra медиакультуры»

Директор Центра культуры и искусства «МедиАртЛаб», Россия

OLGA SHISHKO

Director of Pro&Contra of Media culture Symposium,
Director of MediaArtLab Centre for Art and Culture, Russia

Вдохновение
в прошлом: поис-
ки неисполь-
зованных ресурсов
культурного на-
следия и совре-
менная медиа-
культура

Очевидно, что кинематограф больше не является тем, чем он был изначально. Кино – массовая психология двадцатого века. Сейчас все труднее и труднее называть фильмы, которые могли бы претендовать на выражение духа нашего времени. Отчасти и из-за носителей: каким образом оно будет потребляться, через что транслироваться? Но я думаю, что привычка коллективного просмотра фильмов в кинозале сохранится. Это во многом вопрос того, насколько кинотеатрам удастся создавать вокруг себя активную и воспримчивую аудиторию. Нет ничего, что препятствовало бы любым возможным формам потребления визуальных образов, в том числе и в кинотеатре.

Inspiration in the past:
a search for unused resources
of cultural inheri-
tance and contem-
porary media
culture

It is evident that cinema is no longer what it once had been. Cinema is the mass psychology of the XX century. Nowadays it is getting more and more difficult to name any films that could claim to express the spirit of our time. This is partly due to their medium: how is cinema to be consumed, how to be transmitted? But I think that the habit of collective film viewing at a movie house will survive. This is largely a question of whether the cinema will succeed in creating an active and appreciative audience. There is nothing that would prevent any possible forms of visual images consumption, including the cinema.

Paul Clipson Light from the Mesa, 2010.
Courtesy of the artist

АРОН ДУННЕВИНД

Директор *Impakt Festival*, продюсер и куратор серии арт-проектов, Нидерланды

ARJON DUNNEWIND

Director of the *Impakt Festival* and producer and curator of media art projects, The Netherlands

Медиаискусство
как исследование
городской среды –
опыт создания
фестивалей.
MATRIX CITY

Новые медиа изменили понятие общественного пространства. Public space сливаются с виртуальными пространствами, где главными оказываются иные механизмы: Дополненная реальность, Internet of Things (Интернет вещей), Распределенные вычисления и т.д. Городская культура все больше становится медиа культурой: бег с вашим MP3-плеером, видео на мобильные телефоны, цифровые граффити, городские экраны, видеостены и архитектура со встроенными интерактивными технологиями. Современный «Город Матрица» выступает в качестве платформы и источника вдохновения для актуальных художников. Также мы поговорим и о вопросах более политических – таких как отношения между государственным и частным пространством, ответственности за и в публичных пространствах. Кроме того, город будет представлен как захватывающая аудиовизуальная среда, как модальная структура, в которой виртуальные и реальные системы сливаются воедино.

**Media art as
a study of the ur-
ban environment –
experience in cre-
ating festivals.
MATRIX CITY**

New media change the notion of public space. Public space is merging with virtual space where one influences and enhances the other: Augmented Reality, The Internet of Things, Ubiquitous Computing, etc. Urban culture is becoming media culture, more and more: jogging with your mp3 player, videos on mobile phones, digital graffiti, urban screens, video walls and architecture with integrated interactive technology. 'Matrix City' maps out the urban landscape as platform and source for inspiration for contemporary artists. The presentation sheds some light on the more political issues as the relationship between public space and private space and on the question who is in charge over public space. Also the city is presented as an immersive audiovisual environment, as a modal structure in which virtual and real systems merge.

Gabriel Menotti. *Aether Addresses*, 2012.
Courtesy of the artist

РАЙВО КЕЛОМЕЕС

Заведующий медиаарт Лабораторией Академия художеств, Эстония

RAIVO KELOMEES

Head of the Media Art Laboratory at the Estonian Academy of Arts, Estonia

Истории с выбо-
ром: Мультимедиа
нарративы

В этой презентации внимание сосредоточено на «мультимедиа художнике». Рассматриваемое поле может быть определено такими терминами, как интерактивное повествование и кино, документальные мультимедиа, интерактивное искусство и т.д. На примерах работ примеры из новейшей истории медиаарта, в частности на эстонской художественной сцене, лектор постарается ответить на такие вопросы, как: «Дает ли возможность выбрать путь продолжения повествования дополнительную ценность произведению?» и «В чем разница между художественным интерактивным мультимедийным повествованием и традиционными формами повествования в литературе или кино?» Зрительская возможность нарушить последовательность событий, вмешаться в содержание произведения содержит потенциал рождения новых смыслов, но размывает авторство. Да и не будет ли «история» лучше в неинтерактивной форме, когда внимание зрителя не отвлекается постоянно на необходимость взаимодействия?

**Stories with
Choices: Artist's
Multimedia Nar-
ratives**

In this presentation, attention is focused on “artist’s multimedia”. The field can be defined by such terms as interactive narrative and cinema, documentary multimedia, interactive art, combinatorial art and films, database narrative etc. We will try to answer such questions as: “Does the opportunity to choose a narrative path give additional value to the artwork?” and “What are the differences between artistic or fictional interactive multimedia narrative and traditional narrative forms in literature or cinema?” Possibilities of breaking the timeline, interfering with content, and designing custom content give additional playful and open value to the narrative, but blur the authorship of the artwork. Sometimes, conceding the author’s responsibility is used by the artist to hide the author’s position. In other cases, the interactive structure of the narrative is rather a distraction and disturbance for the reader and viewer; the “story” might be much better in a non-interactive form.

**ДНИ МЕДИА В СФУ
МЕДИАОХВАТ: МЕДИАКУЛЬТУРА
И МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ПРАКТИКИ**

**КРУГЛЫЙ СТОЛ: «МЕДИАКУЛЬТУРА
И МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ПРАКТИКИ:
ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ»**

Участники: Ольга Шишко, Наталья Кочорашвили, Максим Румянцев, Ольга Лукьянова, Райво Келомеес, Олаф ван Винден, Арон Дунневинд.

Актуальные тенденции развития медиаобразования: польза «от» и потребность «в» философской рефлексии и методологии. Медиаобразование в России и мире: пути совершенствования профессионального медиаобразования, включая технологии обучения. Представители образовательных институтов обсудят как радикальные социальные и культурные изменения в течение последних 20 лет оказали влияние на систему художественного образования с фокусом на образовательные программы в сфере медиакультуры.

**PANEL DISCUSSION “MEDIA CULTURE
AND INTERDISCIPLINARY PRACTICE:
PROBLEMS OF TEACHING”**

Participants: Raivo Kelomees, Arjon Dunnewind, Olga Shishko, Olga Lukyanova, Olof van Winden, Maksim Rumyantsev, Natalia Kochorashvily

Current tendencies of media education development: what is the use and how great is the demand for philosophical reflection and methodology. Media education in Russia and worldwide: the ways of perfecting professional media education, including educational technologies. Representatives of educational institutions will discuss the way in which the drastic social and cultural changes during the last 20 years have influenced the system of art education, with the focus on educational programmes in the media culture field.

Roman Mokrov. *The Endless Story*, 2011.
Courtesy of the artist

**MEDIA DAYS AT SFU
MEDIA COVERAGE: MEDIA CULTURE
AND INTERDISCIPLINARY PRACTICE**

**ВИДЕОПОКАЗЫ. ФЕСТИВАЛЬ LOOP
ПРОГРАММА МОСКОВСКОГО МЕДИА ФОРУМА
«MEDIA FESTIVALS: LET'S ROCK!».**

Куратор: Елена Румянцева, «МедиАртЛаб»

В течение двух дней, 8 и 9 ноября, студенты смогут посмотреть подборку работ одного из лучших международных фестивалей медиаискусства **LOOP Fair** (Испания). Фестиваль LOOP – это более 800 художников, более 200 000 посетителей и более 100 площадок за две недели. На симпозиуме Pro&Contra будет показана одна из программ фестиваля – **CITY SCREEN'12** куратора **Конрадо Uribe**. В формате non-stop показа зрители, участники и гости симпозиума смогут познакомиться с новейшим фестивальным видеоискусством.

**VIDEO SCREENING. LOOP FESTIVAL
PROGRAM OF «MEDIA FESTIVALS: LET'S
ROCK!», MEDIA FORUM, MOSCOW**

Curator: Elena Rumyantseva, MediaArtLab

During two days, 8 and 9 of November, students watch selections from one of the best international media art festivals – **LOOP Festival** (Spain). During two weeks LOOP acts like a showcase of curated exhibitions, important video art collections, renown universities and international festivals. At the symposium Pro&Contra will be shown one of its programs – **CITY SCREEN'12**, which was displayed on multiple spaces of the city, activating different types of community centers, organizations and shops, and stimulating a wider circulation of present-day video creation. Curator **Conrado Uribe**. In the non-stop format participants and guests of the symposium will be able to get acquainted with the latest video art festival.

ПАРТНЕРСКИЕ СОБЫТИЯ. ПРЕМЬЕРЫ И ПОКАЗЫ

Разговор о современной медиакультуре и междисциплинарности бы был бы неполным и, возможно, даже немного скучным без знакомства с новейшими произведениями медиаарта, представленными на крупнейших медиафестивалях – громких, массовых и ярких событиях для всех, кто связан с медиаискусством. В рамках симпозиума будут представлены программы Ars Electronica из австрийского Линца, LOOP из Барселоны, Impact из Уtrecht, российские Сейчас&Потом и «Расширенное кино» «Медиа Форум» Московского кинофестиваля. А также уникальный премьерный показ инсталляции Ян Фудуна «Семь интеллектуалов в бамбуковом лесу». Все эти фестивали, чье внимание направленно именно на смежные проекты на границе искусства, науки, технологий, медийной активности. Они формируют новое понимание места медиаискусства и культуры в нашем мире.

PARTNER EVENTS. PREMIERS AND SCREENINGS

Talking about the modern media culture and interdisciplinarity would be incomplete and perhaps even a little boring without the knowledge of the newest works of media art presented at the largest mediafestivalsyah – loud, massive and interesting events for all those involved in media art. The symposium will present the program of the Austrian Ars Electronica, LOOP from Spain, Impact from Nederland, Russian Now&Then and «Advanced Movie» of «Media Forum» Moscow Film Festival. In addition there will be a unique premiere for Krasnoyarsk of Yang Fudong 'Seven Intellectuals in a Bamboo Forest' installation. All these festivals, whose attention is directed to projects on the border of art, science, technology, media activity. They form a new understanding of the place of media art and culture in our world.

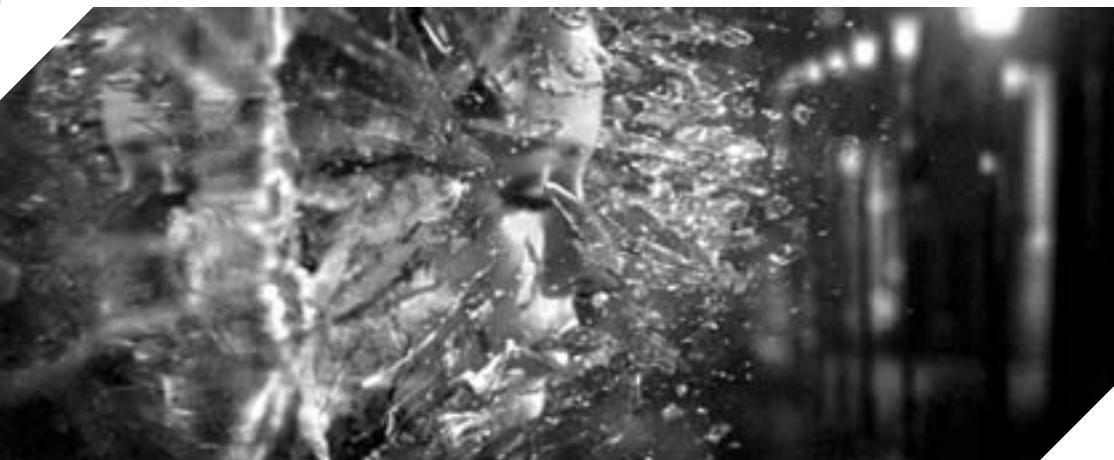
PARTNER EVENTS PREMIERS AND SCREENINGS AT HOUSE OF CINEMA

ОЛЬГА ШИШКО: «ВЫБОР КУРАТОРА»

ЛУЧШИЕ РАБОТЫ ПРОГРАММЫ
«МЕДИА ФОРУМА» МОСКОВ-
СКОГО КИНОФЕСТИВАЛА «РАС-
ШИРЕННОЕ КИНО» И ФЕСТИВА-
ЛЯ «СЕЙЧАС&ПОТОМ», РОССИЯ

OLGA SHISHKO: “CURATOR’S CHOICE”

THE BEST WORKS OF
THE MOSCOW MEDIA FORUM
PROGRAM “EXPANDED CINEMA”
AND FESTIVAL “NOW&AFTER”,
RUSSIA

Ольга Шишко представит лучшие работы проекта «Расширенное кино» – масштабного исследования, посвященного смежной кинематографической и видеоарт-эстетике и программа фестиваля нынешнего года «Сейчас&Потом’12» под кураторством Марины Фоменко – его тема «СУПЕР-СУПЕР ГОРОД». Представленные работы посвящены современному городу – он рассматривается как нечто большее, чем просто тесно заселенное скопление архитектурных и инженерных сооружений. Это и мегаполис, поглощающий миллионы жителей, и подчиненные логике развития промышленности поселения, и городки, где плавно течет время, и никому не нужные, отжившие свое места обитания.

Olga Shishko presents curatorial selection of the best works of her project «Expanded Cinema» – large-scale research on the cinema and video art aesthetics. In addition, she will present to the audience program of this year festival «Now&After’12» has for its subject «SUPER-SUPER CITY», curated by Marina Fomenko. Artworks are devoted to the modern city – it is seen as something more than just a cluster of closely populated architectural and engineering projects. This is both megapolis, devouring millions of inhabitants, and settlements, brought under subjection of the industrial development logic, and little towns, where time flows softly, and places of habitation, which no one needs anymore.

Arev Manoukian. *Nuit Blanche*, 2009.
Courtesy of the artist

**ПАРТНЕРСКИЕ СОБЫТИЯ
ПРЕМЬЕРЫ И ПОКАЗЫ В ДОМЕ КИНО**

**PRIX ARS
ELECTRONICA,
АВСТРИЯ**

ПРОГРАММА МОСКОВСКОГО
МЕДИА ФОРУМА «MEDIA
FESTIVALS: LET'S ROCK!».

Куратор: Елена Румянцева, «МедиаАртЛаб»

Ars Electronica, возможно, 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. На симпозиуме будут представлены работы, вошедшие в программу анимационного фестиваля – еще одного подразделения Арс Электроники. Тема фестиваля 2011 года – «Происхождение/Origin». Программа анимационных фильмов поделена на блоки, каждый из которых имеет собственную тему: от «Хаоса» и «Пересказа» к «Параллельным мирам» и «Трансформациям», темы, плавно переходят в метафизические «Видео & Звук & Музыка», параллельно затрагивая социально-политический аспект – «Позиция и посыл».

**PRIX ARS
ELECTRONICA,
AUSTRIA**

PROGRAM OF «MEDIA FESTI-
VALS: LET'S ROCK!», MEDIA
FORUM, MOSCOW

Curator: Elena Rumiyanseva, MediaArtLab

Ars Electronica is 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. Audience will see the screening of PRIX Ars Electronica best works selection. 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. The Ars Electronica Animation Festival screens a selection of outstanding films submitted to the Prix Ars Electronica. These 120 visual highlights have been divided into 13 lineups. Krasnoyarsk audience will see six of them: Narration, Parallel Worlds, Dark Stories, Position & Message and Transformations.

Prix Ars Electronica 2011. Donne Diaz and Patricia Luna. Caffeine, 2011.
Courtesy of the artists

**PARTNER EVENTS
PREMIERS AND SCREENINGS AT HOUSE OF CINEMA**

**ВИРУСНЫЕ
ИСКУШЕНИЯ
ИЛИ СОБЛАЗН
ВИРТУАЛЬНОГО**

ТЕМАТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА
С ЛУЧШИМИ ПРОИЗВЕДЕНИЯМИ
ФЕСТИВАЛЯ IMPAKT И ПРО-
ГРАММЫ IMPAKT RESIDENCY,
НИДЕРЛАНДЫ

**VIRAL TEMPTA-
TIONS, THE LURE
OF THE VIRTUAL**

A THEMATICALLY CURATED
PROGRAM WITH BEST WORKS
FROM THE IMPAKT FESTIVAL
AND THE IMPAKT WORKS
RESIDENCY PROGRAM,
THE NETHERLANDS

Куратор Арон Дунневинд

Программа показывает, как привычные общеизвестные мелодии могут быть агрессивными и заразными словно вирусы, чья сила может быть как абсолютно незаметна, так и всеохватывающая. Также мы видим как в пространстве виртуальной невесомости сталкиваются и свободно перетекают друг в друга рамки и правила социального взаимодействия и персональные действия и желания.

Программа:

«Привет», Маттиjs Влот (Нидерланды 2012, 2')
«Третий человек» Эрик Бангера (Нидерланды / Германия / Швеция 2010, 50'00')
«You as an Anarchistic Dynamo in the Coordinate System», Линда Франке (Нидерланды / Германия 2012, 23'00')

Curated by Arjon Dunnewind

The program shows how ubiquitous melodies can become aggressive virals with powers that extend from the unborn to the extraterrestrial. Also we see social interaction and personal desires roam freely in virtual limbos.

Program:

“Hello”, Matthijs Vlot (The Netherlands 2012, 2')
“The Third Man”, Erik Bunger (The Netherlands / Germany / Sweden 2010, 50'00')

“You as an Anarchistic Dynamo in the Coordinate System”, Linda Franke (The Netherlands / Germany 2012, 23'00')

**ПАРТНЕРСКИЕ СОБЫТИЯ
ПРЕМЬЕРЫ И ПОКАЗЫ В ДОМЕ КИНО**

ЯН ФУДУН

«СЕМЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ
В БАМБУКОВОМ ЛЕСУ»

В 2009 году шанхайский художник Ян Фудун закончил работу над своим главным произведением «Семь интеллектуалов в бамбуковом лесу», первые части которой были представлены публике на 50 Венецианской биеннале, а затем – в галереях по всему миру.

Вероятно, больше всего азиатское мультимедийное искусство подкупает не экзотическими лицами или high-tech пейзажами, а тем, что, обращаясь к тысячелетней философской традиции, художники удивительно органично воплощают ее идеи в предельно технологичных современных формах, не утратив поэтичной ясности или глубины. Ян Фудун пересказывает историю о семи мудрецах и бражниках третьего века, которые, забросив полную интриг и суеты душную придворную жизнь, уединились в бамбуковой роще, музиковали, пировали и вели ученыe беседы. Фудун следует давно сложившейся в китайской и в японской живописи иконографии – и снимает фильм... о будущем. Фудун рассказывает историю о дороге, которую проходят его герои в поисках новой Утопии, ничего не зная о цели пути или о собственном будущем.

YANG FUDONG

SEVEN INTELLECTUALS
IN A BAMBOO FOREST

In 2009 the Shanghai artist Yang Fudong has finished work on his major film *Seven Intellectuals in a Bamboo Forest*. Its initial parts were presented to the audience at the 50th Venice Biennial and then in galleries all round the world.

The Asian multimedia art's most redeeming features are probably not its exotic faces or high tech landscapes but its appeal to the thousand-year philosophical tradition and the artists' amazing realization of these ideas in the ultimately technological contemporary forms – without losing their poetic clarity or depth. So Yang Fudong retells the story of seven wise men and revelers of the 3d century AD. They abandoned the stifling life at court, full of scheming and vanity, and came to the seclusion of a bamboo forest, where they played music, feasted and discoursed on scolarly matters. Following a traditional Chinese and Japanese art iconography Fudong makes a film... about the future. Fudong tells the story of a journey that his characters take in their search for new Utopia, knowing nothing of the destination or of their own future.

*Yang Fudong. Seven Intellectuals in a Bamboo Forest, 2009.
Courtesy of the artist*

**PARTNER EVENTS
CREATIVE MEETING**

**ОТ ИДЕЕ
К ФОРМЕ**

ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА

Партнер: **Творческое объединение
«Твори-гора»**

Встреча участников симпозиума с учениками объединения «Твори-гора». Ольга Шишко, Райво Келомесс, Светлана Майбродская обсудят с детьми темы, касающиеся рождения, раскрытие, реализацию идей и считывание смыслов в сферах искусства, медиа, рекламы. Также они представят различные студенческие работы в области видео, медиаарта, современного искусства и рекламы. Совместные просмотры и обсуждения этих произведений, а также работ учеников «Твори-гора» – возможность для обеих сторон поделиться цennыми советами и наблюдениями касательно искусства, креатива, рекламы и других медиапрактик.

*Sy Rynard. Bug Girl, 2003.
Courtesy of the artist*

**FROM IDEA
TO FORM**

CREATIVE MEETING

Partner: “**Tvori-Gora**” Creative Association

Meeting of participants of the symposium with students of creative association “*Tvori-Gora*”. Olga Shishko, Raivo Kelomess, Svetlana Maybrodskaya will discuss with children main problems regarding birth, expansion, implementation of ideas in art, media, advertising, etc. They also present various student works in video, media art, contemporary art and advertising. Review of these works as well as the works of “*Tvori-Gora*” students – is great opportunity for both sides to share valuable tips and observations on art, creativity, advertising and other media practices.

УЧАСТНИКИ

ОЛОФ ВАН ВИНДЕН

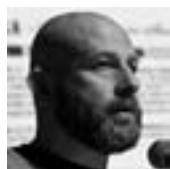
Нидерланды

художественный директор Нидерландского медиаарт института, куратор 7-й Сеульской медиаарт биеннале.

OLOF VAN WINDEN

The Netherlands

Art director of the Netherlands Media Art Institute, curator of the 7th Seoul International Media Art Biennale.

АРЬЕН ДУННЕВИНД

Нидерланды

Директор Impakt Festival, продюсер и куратор серии арт-проектов

ARJON DUNNEVIND

Germany

Director of the Impakt Festival and producer and curator of media art projects

ДМИТРИЙ ГАЛКИН

Россия

Профессор, исследователь медиа, Томский государственный университет

DMITRY GALKIN

Russia

Professor, media researcher, Tomsk State University

РАЙВО КЕЛОМЕЕС

Эстония

Заведующий медиаарт Лабораторией Эстонской Академии художеств

RAIVO KELOMEES

Estonia

Head of the Media Art Laboratory at the Estonian Academy of Arts

НАТАЛЬЯ КОЧОРАШВИЛИ

Россия

Директор Дома Кино, Красноярск

NATALIA KOCHORASHVILI

Russia

Director of Cinema House, Krasnoyarsk

ОЛЬГА ЛУКЬЯНОВА

Россия

Координатор проектов Центра культуры и искусства «МедиАртЛаб»

OLGA LUKYANOVA

Russia

Project coordinator, MediaArtLab Centre for Art and Culture

PARTICIPANTS

СВЕТЛАНА МАЙБРОДСКАЯ

Россия

Старший копирайтер BBDO, директор Академии Коммуникаций Wordshop BBDO

SVETLANA MAYBRODSKAYA

Russia

Senior Copywriter BBDO, Director of Academy of Communications Wordshop BBDO

ДМИТРИЙ ПИЛИКИН

Россия

Художник, куратор, арт-критик, зам. директора Музея Современных Искусств СПбГУ, супервизор грантового музейного конкурса фонда «Династия»

DIMITRIY PILIKIN

Russia

Artist, curator and art critic. Vice Director of the Museum of Modern Art at the SPSU, Supervisor of grant competition «Science museum in the 21st century» by «Dynasty» Foundation

МАКСИМ РУМЯНЦЕВ

Россия

Кандидат философских наук, зав. кафедрой информационных технологий в креативных и культурных индустриях, директор Гуманитарного Института СФУ

MAKSIM RUMYANTSEV

Russia

PhD, Head of the Department of Information Technologies in Creative and Cultural Industries, director of the Institute for the Humanities, Siberian Federal University

ЕЛЕНА РУМЯНЦЕВА

Россия

Программный директор Центра культуры и искусства «МедиАртЛаб»

ELENA RUMYANTSEVA

Russia

Head of programmes, MediaArtLab Centre for Art and Culture.

ОЛЬГА ШИШКО

Россия

Искусствовед, куратор. Директор Симпозиума «Pro&Contra медиакультуры», директор Центра культуры и искусства «МедиАртЛаб».

OLGA SHISHKO

Russia

Art expert, curator. Director of Pro&Contra of Media culture Symposium, Director of MediaArtLab Centre for Art and Culture.

Над проектом работали

Ольга Шишко
Елена Румянцева
Ася Силаева
Елена Крылова
Алина Игнатова
Ольга Лукьянова
Ольга Селиванова
Сергей Шмаков
Александра Литвина
Анна Левант
Алексей Уманский
Мария Яблонина
Владимир Кромин
Дарья Силаева
Сергей Огира
Светлана Зоричева

The project's team

Olga Shishko
Elena Rumyantseva
Alya Silaeva
Elena Krylova
Alina Ignatova
Olga Lukyanova
Olga Selivanova
Sergey Shmakov
Alexandra Litvina
Anna Levant
Alexey Umansky
Maria Yablonina
Vladimir Kromin
Daria Silaeva
Sergey Ogyria
Svetlana Zoricheva

PRO&CONTRA МЕДИАКУЛЬТУРЫ PRO&CONTRA OF MEDIA CULTURE

М.: 2012

На обложке / On cover: Yang Fudong, Seven Intellectuals in a Bamboo Forest, 2009; LOOP Festival – Amit Berlowitz, Beach, 2011; Prix Ars Electronica – Matthias Hoegg, Thursday, 2011; Prix Ars Electronica – Tyler Kupferer The Girl and the Fox, 2011; Prix Ars Electronica – Marie-Margaux Tsakiri-Scanavotis: My Mother's Coat, 2010; Prix Ars Electronica – Danae Diaz and Patricia Luna, Caffeine, 2011; Now&After – Brit Bunkley, Paradox of Plenty, 2012; Now&After – Youki Hirakawa, Double Dream, 2010; Now&After – Roman Mokrov, The Endless Story, 2011; Now&After – Alexandra Mitlyanskaya, Babylon, 2010; Now&After – Nina Kurtela, Transformance, 2010; Paul Clipson, Light from the Mesa, 2010; Sy Rynard, Bug Girl, 2003; Erik Bunger, The Third Man, 2010; Linda Franke, You as an Anarchistic Dynamo in the Coordinate System, 2012; Gabriel Menotti, Aether Addresses, 2012; Arev Manoukian, Nuit Blanche, 2009; Taus Makhacheva, Bullet, 2010; Anri Sala, Answer Me, 2008; Jon McCormack, Bloom, 2006; Konstantin Adzher, End Credits, 2012; Perry Bard, Man With a Movie Camera: The Global Remake, 1999.

© Центр культуры и искусства «МедиаАртЛаб», 2012

