

NÚBIA, METAVERSOS, NFTs I NOVES REALITATS

ESPRONCEDA del 14 al 30 de setembre

Horrible Adorables - Justin Case

NÚBIA, METAVERSOS, NFTs I NOVES REALITATS

Comissaris: Alejandro Martín i Kris Pilcher

On: ESPRONCEDA Institute of Art & Culture
c. d'Espronceda, 326, Nau 4 i 5, Barcelona
<https://www.espronceda.net>

Quan: del 14 de setembre al 30 de setembre

Presentació: 13 de setembre

Inauguració: 14 de setembre 19.00 hores

NUBIA és una nova plataforma llançada per l'Institut d'Art i Cultura **ESPRONCEDA** per produir projectes relacionats amb els metaversos liminals, entre allò físic i allò digital. NÚBIA, la terra de l'or, és també el nom de la regió central de l'antic Egipte, font de grans riqueses, elegida pels faraons per emplaçar els seus temples.

Nubia, Metaversos, NFTs i Noves Realitats reuneix un conjunt de creacions (metaversos i experiències), produïdes per artistes i col·lectius catalans i internacionals, convidats a formar part del col·lectiu NUBIA on reben formació, assessorament i suport a les primeres fases dels seus projectes.

Els Metaversos proposats pels artistes/creatius tenen les seves pròpies regles, utilitzen la *gamificació*, la immersió i la interacció per convidar col·leccionistes, visitants i experts a formar part de la immensitat de NUBIA, experimentant, interactuant i socialitzant en nous mons habitats per fantàstics avatars i obres d'art, seleccionades per **Alejandro Martín**, comissari de l'exposició i director artístic d'IMMENSIVA/Espronceda amb la col·laboració de **Kris Pilcher**, director d'ATL.NFT, per als artistes dels Estats Units.

Les propostes, que es caracteritzen per la seva situació entre allò físic i allò digital, estan connectades a l'economia blockchain, a través de la generació de NFTs, associats tant a obres d'art immaterial com a obres físiques.

L'exposició es complementa amb un programa de tallers organitzats en col·laboració amb les universitats més prestigioses de Barcelona.

ESPRONCEDA – Institute of Art & Culture, fundat en el 2013 a Barcelona, és una plataforma innovadora per a les arts contemporànies, l'educació i la difusió cultural, que presta una atenció especial a la creativitat emergent vinculada a les tecnologies avançades i les realitats mixtes.

LLISTAT D'OBRES

Grand Opening i 1984

Obvious

<https://obvious-art.com>

Obvious és un col·lectiu d'artistes amb seu a París i gran projecció internacional, interessats en l'ús de la Intel·ligència Artificial a l'art. Presenta *Grand Opening*, una obra sobre creativitat augmentada i 1984, considerada l'obra mestra de la seva sèrie sobre vigilància.

Grand Opening NFT imatge

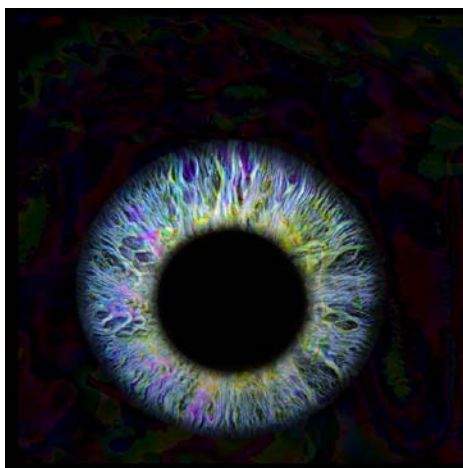
La Intel·ligència Artificial ofereix al món un nou i ampli ventall de possibilitats artístiques. Les portes de la creativitat ja són obertes. La gent està entrant. Els hi espera una nova era en què la creativitat augmentada permet que qualsevol s'expressi visualment. Els endevins han estat proposant moltes teories sobre les conseqüències d'aquesta 'gran inauguració': L'art deixarà de tenir sentit? Sorgirà una nova generació d'artistes? El temps dirà.

<https://superrare.com/artwork-v2/grand-opening-36143>

1984 NFT vídeo

1984, un homenatge al Gran Germà preconitzat per George Orwell en el seu llibre homònim, és una visualització dels ulls que tot ho veuen de la Intel·ligència Artificial. El símbol de l'ull i el seu aspecte únic i diví ha tingut molts significats al llarg dels segles: protecció, secret, sort i fins i tot mal. L'ull representa la porta de l'ànima i reflecteix les característiques humanes més profundes que la IA està intentant replicar. Els programes de vigilància que monitoritzen la població, amb l'objectiu de millorar la seva vida i el seu benestar, acaben per envair l'esfera privada i influir en els drets relacionats amb la llibertat. Aquesta col·lecció és un homenatge als intel·lectuals que aborden aquest tema a les seves obres. *1984* vol obrir els ulls sobre com s'utilitza el reconeixement facial per facilitar la vigilància a gran escala. Produïda en col·laboració amb el Museu de CryptoArt, MoCA de París, l'obra s'exhibeix al documental *CryptoArt Revolution* i al metavers *Cryptovoxels*.

<https://superrare.com/artwork-v2/1984-30851>

1984 - Obvious

How the Internet Changed My Life Documental i NFT
Nicole Ruggiero, The Glad Scientist i Dylan Banks

L'obra consta de mons de realitat virtual, un filtre facial de realitat augmentada i un lloc web retro, que junts converteixen la relació del visitant amb Internet en una experiència activa. *Com Internet va canviar la meva vida* és un documental participatiu de Nicole Ruggiero amb la col·laboració de l'artista i desenvolupador Daniel Sabio (The Glad Scientist) i el compositor Dylan Banks, que analitza l'esmunyedissa entitat d'Internet a partir d'històries personals. L'obra es presenta en una instal·lació a gran escala, que inclou retrats de realitat mixta, mons de realitat virtual, un filtre facial AR (realitat augmentada) i un lloc web. La instal·lació es va exposar a Art Basel Miami week al 2021, la Kunsthalle de Düsseldorf al 2021 i 11 Newel Gallery de Nova York al 2022.

Els NFT editats estan disponibles a través d'Opensea.
<https://opensea.io/collection/hticml>

Solarpunk Daydreams Imatges i NFT
The Glad Scientist (aka Daniel Sabio, artista i desenvolupador)

Es tracta d'una sèrie d'imatges generades per IA que volen contribuir a poblar Internet amb visions més inspiradores del futur i especialment de les complexes relacions entre els humans, la naturalesa i la tecnologia. Si bé s'ha postulat un futur post apocalíptic en innumbrables obres, continua sent menys comú, i fins i tot desafiant, imaginar un futur on la tecnologia coexisteix i millori la relació entre els humans i el planeta. Al adonar-se d'aquest fet trist i de la dissonància cognitiva entre la tecnologia i la natura, l'artista proposa visualitzar i defensar una simbiosi optimista entre les realitats biològica i

tecnològica. L'exhibició a Espronceda és l'estrena d'aquesta col·lecció d'imatges, que estan disponibles en format NFT a través d'Objkt.com.

HEARAFTER Instal·lació i experiència de realitat virtual
Niall Hill, Fran Macías i Marcos Morán

HEREAFTER és una instal·lació de realitat virtual que porta al públic en un viatge cap al més enllà, guiat per les visions de persones reals sobre el que passa després de la mort. A la sala, el visitant accedeix físicament a un vaixell de rem on, després de seure, es col·loca un casc de realitat virtual, que el catapulta a un preciós riu d'un altre món. Al remar amb els remes físics els remes virtuals es mouen a l'uníson, portant-lo al llarg del riu. Mentre viatja, escolta veus que comparteixen visions personals i autèntiques del que ens espera més enllà d'aquesta vida. Les idees poden ser commovedores, irreverents, temoroses o amoroses. Totes són veus reals. Les imatges que acompanyen aquests relats proporcionen una sensació de viatge, passant per paisatges d'un altre món, estructures simbòliques o imatges del cel. La conclusió, optimista i oberta, proposa suscitar un debat sobre el tema, confrontant les nostres pors i trobant una connexió més profunda amb la vida i entre nosaltres.

Horrible Adorables NFT vídeo
Justin Case

Retrat audiovisual del duet de dissenyadors de joguines Horrible Adorables, format per Jordan Perme i Christopher Lees, un matrimoni d'Ohio, apassionat de criptozoologia (l'estudi d'éssers d'existència no comprovada), conegut sobretot per les seves creacions d'escamosos animals fantàstics en feltre i vinil.

Bubblia. As Above, So Below NFT
Susana Medina

Amb aquesta peça física i efímera, la dissenyadora de videojocs madrilenya establerta a Barcelona, permet al públic crear altres realitats digitals al món virtual, que duren per sempre i ens connecten amb l'univers.

There is no nothing materially valuable Instal·lació audiovisual
Valdes NeuroVirtual

Una obra audiovisual narrativa, de visió panoràmica a 360º, que presenta els objectes tridimensionals a l'espai virtual.

Lava NFT Imatge

Cait Lamas

Cait Lamas és una artista nord-americana coneguda per les seves obres 3D, que va crear el seu propi gènere, el “digitalisme màgic”, centrat en els mites, les dones i la natura. Les seves obres, poblades per dimonis digitals, amb ulls brillants i gestos indiferents però esgarrifofes, són fortament influenciades pel surrealisme i el realisme màgic. Crea col·leccions d'imatges fixes i animacions.

The Model Vídeo

Nina Swaeny

The Model és una projecció d'una performance feta per una model generada per ordinador. La coreografia consta de moviments preestablerts pel programa d'animació digital i una combinació de gestos presos dels jocs de combat, els balls ximples i les actituds comercials i sexualitzades. Desfet del significat i la funció originals, el cos digital es transforma segons l'aparença de l'artista, es vesteix amb un vestit i fa el que ella no pot fer.

Petroglyphing Data VR Realitat virtual

Mohsen Hazrati

A *Petroglyphing Data VR* l'artista es qüestiona sobre una de les claus més importants dels naixents metaversos: la comunicació. Des de l'antiguitat, les talles en pedra, els petroglifs, s'han utilitzat com a canal per explicar històries i reflectir mons reals i màgics. Amb l'evolució l'home va començar a experimentar amb enginyosos mitjans de comunicació, des dels coloms missatgers fins a innovacions tecnològiques com el telègraf, el telèfon i Internet que van marcar canvis socials i van influir, i ho continuen fent, en la manera com els humans ens comuniquem. Sens dubte les tecnologies avançades poden obrir noves possibilitats d'interacció i el Metavers n'és una. La instal·lació de Mohsen Hazrati té analogies poètiques, com la forma d'un vaixell invertit, i alhora combina objectes digitals que remetent a elements culturals tant antics com contemporanis. A les obres de Hazrati sempre apareix aquesta connexió entre els referents culturals vinculats al patrimoni i els objectes digitals actuals, compostos per dades i píxels. Es poden crear nous canals de comunicació i noves experiències que facin més fluida la relació entre humà i tecnologia. Aquest és un dels reptes més grans en la creació dels metaversos, espais altament tecnològics, però alhora fascinants i culturalment rics, que contribueixen a expandir l'experiència humana, sense voler atrapar-la, controlar-la o limitar-la.

Acts of Holding Dance NFT Vídeo

Wendy Yu

Protagonitzada per un grup de ballarins de breakdance de l'equip Sydney 143, l'obra consisteix a registrar cada ball segons un guió efímer, únic i impossible de recrear. A mesura que els ballarins es dediquen a refinar la seva tècnica i pràctica en el breakdance, també l'enregistrament avança de manera que el ball és sempre únic i representatiu d'un moment determinat. Les obres coreogràfiques no solen desembocar en un producte material. Segons l'artista, vivim en una època en què s'estan produint massa béns materials, mentre que les peces d'art ens proporcionen la possibilitat de gaudir d'una experiència inspiradora, sense deixar cap rastre material.

<https://www.facebook.com/watch/?v=2770201743244415>

Gardens of Felt Zine Delights NFT, vídeo i experiència interactiva

FELT Zine

L'obra consisteix en un món simulat, una sèrie de vídeos, una col·lecció de NFT i una experiència interactiva inspirada en icones clàssiques del famós tríptic d'Hieronymus Bosch, *The Garden of Earthly Delights*. Tot i que originalment es va concebre com una sèrie d'escultures i animacions en 3D per ser llançades com una col·lecció de NFT, ha esdevingut un món interactiu completament desenvolupat, construït amb un motor de videojocs. En aquest entorn fantàstic, FELT Zine introdueix imatges que representen el cànon contemporani del llenguatge visual actual: estètica de mems, gràfics de videojocs i espai d'alimentació algorítmica. FELT Zine és un col·lectiu format per Mark Sabb (Concepte i AI Art), Ty Vadovich (Artista 3D), Max Bochman (Desenvolupador Web3) i Jawn Billetes aka cyber chola (artista 3D).

<https://grayarea.org/gardens-of-felt-zine-delights/>

Catch the Stars serigrafia sobre paper RA

PEZ

PEZ (aka José Sabaté) és un artista urbà i decorador de ciutats, pioner de la street art a Barcelona, on treballa des del 1999. El seu alter ego, un peix somrient, és present a totes les seves obres, sempre molt acolorides i acompanyades d'una forta càrrega de positivisme, que van des del grafit més clàssic fins al pop art.

A la mostra presentarà una serigrafia sobre paper que s'activa amb Realitat Augmentada.

L'**EXPOSICIÓ**, oberta del 14 al 30 de setembre, té com a objectiu apropar **NUBIA, Metaversos i NFTs** al públic per fomentar l'interès per un sector encara insuficientment conegut.

El projecte consisteix en:

1) **Exposició** d'obres de Metaversos i NFT de reconeguts artistes catalans i internacionals.

2) **Tallers** presencials i en línia sobre tecnologies i competències clau per aprofundir en la creació de Metaversos. Aquests tallers seran realitzats per professors i especialistes vinculats a les principals universitats de Barcelona: UB, UPC, UOC, Pompeu Fabra, Ramon Llull i UAB.

Els tallers tindran lloc del 15 al 21 de setembre i tindran una durada de 2 a 4 hores cadascun. (Dates exactes per definir).

Els Tallers

1) Taller sobre eines d'intel·ligència artificial per a aplicacions creatives. Presencial i en línia.

2) Taller de Realitat Virtual. Presencial i en línia. A càrrec de Fran Macià i Niall Hill. Dia 15 de setembre.

3) Taller El Significat de l'Art al Metavers. Presencial i en línia. Dia 22 de setembre.

4) Taller de creació de mons. Online. A càrrec del Prof. Joan Pons. Dia 15 de setembre.

5) Taller de storytelling creatiu i gamificació. Online.

6) Taller d'execució de projecte/instal·lació. Online.

CONTACTES PREMSA

Alejandro Martín Tel. 645105788

Roberta Bosco Tel. 629718604