

FARNESINA Digital Art Experience

Exposició col·lectiva comissariada per Stefano Fake i Savina Tarsitano amb motiu de Loop City Screen

Obertura: 10.11.2022 des de 19.30h fins a 21:30h

Dates de l'exposició: 11.11.2022 fins al 25.11.2022

Horari d'obertura: de dimarts a dissabte, 16:00–20:00

ESPRONCEDA INSTITUTE of ART & CULTURE

ISTITUTO italiano di CULTURA BARCELONA

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

LOOP BCN

FARNESINA
DIGITAL ART EXPERIENCE

Comissariat per Stefano Fake i Savina Tarsitano

10-25.11.2022

Antica Proietteria
Antales Visual Design
Apparati Effimeri
Delumen
FLxER
Full Frames
High Files Visuals
Kanaka Studio
Karmachina
Leandro Summo
Luca Agnani Studio
mammasonica
Michele Pusceddu
MONOGRID
Mou Factory
OLO Creative Farm
OOPStudio
Plasmedia
Pixel Shapes
Proforma Video Design
THE FAKE FACTORY
WOA Creative Company

Carrer D'Espronceda 326, Nave 5, Barcelona 08027, Horari: 16:00-20:00

Inauguració: 10 de novembre a les 19:30h

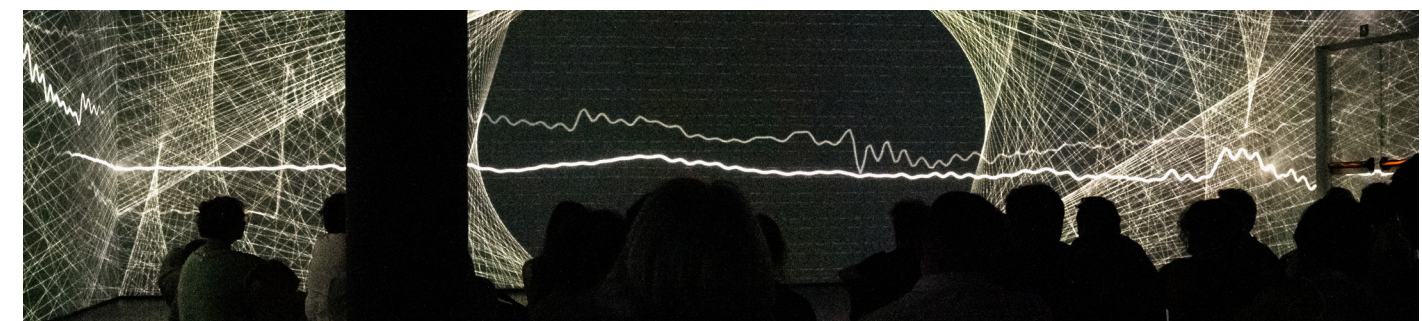
Espronceda - Institute of Art & Culture té el plaer i l'honor de presentar, en el marc de Loop City Screen, l'exposició Farnesina Digital Art Experience. Una nova col·laboració neix gràcies al director Lucio Izzo, de l'Institut Italià de Cultura de Barcelona, que ens va presentar aquest preciós projecte, la Farnesina Digital Experience, i al director artístic Stefano Fake.

Ens complau presentar per primera vegada a Barcelona, en el festival Loop City Screen, com explica Savina Tarsitano, Directora Artística: "Presentar aquest prestigiós projecte en el marc del Loop City Screen ens dona l'oportunitat de donar a conèixer l'experiència italiana al món català, amb un intercanvi intercultural en l'escena internacional." Des del naixement del videoart, passant pel vídeo mapping, fins al món digital, la història ens ensenya que l'evolució del món artístic és el mirall de la història, i la societat contemporània utilitza nous mitjans d'expressió per a respondre als canvis que es produeixen en el món contemporani.

Aquesta exposició ens introdueix en el món italià a través de l'obra de 26 artistes i estudis seleccionats per a aquest projecte. Espronceda creu en la importància dels intercanvis culturals, del diàleg entre cultures, i aquest projecte respon perfectament a aquesta filosofia. El projecte per a Loop City Screen serà comissariat per Stefano Fake i Savina Tarsitano al novembre de 2022.

FARNESINA Digital Art Experience potència i promou l'excel·lència italiana en el sector de l'art digital, a través de l'organització d'exposicions, mostres, actuacions i participació en esdeveniments internacionals. El projecte és promogut pel **Ministeri d'Afers Exteriors i Cooperació Internacional**. L'exposició ha estat promoguda pel **Ministeri d'Afers Estrangers i Cooperació Internacional d'Itàlia**, i el seu títol s'inspira en l'emblemàtic Palazzo della Farnesina de Roma, on té la seu el Ministeri i que acull la col·lecció d'art públic més gran del món, i on va tenir lloc la primera edició. A través de la xarxa **d'Instituts Culturals, Ambaixades i Consolats Generals d'Itàlia**, el MAECI porta la Farnesina Digital Art Experience als llocs més significatius de cada racó del planeta. L'exposició de Barcelona està organitzada gràcies a **l'Institut Italià de Cultura de Barcelona, l'Ambaixada d'Itàlia a Madrid, el Consolat General i l'Institut d'Art i Cultura d'Espronceda**. L'organització i promoció són a càrrec de **Bright Festival i ImmersiveExperience.Art** amb la direcció artística de Stefano Fake.

Creativitat Made in Italy: Itàlia sempre ha estat la precursora de la creativitat, la innovació i la recerca en els mitjans artístic i cultural. En les dues últimes dècades, hem vist néixer i créixer una generació d'artistes, creatius i dissenyadors que han realitzat projectes pioners i s'han convertit en un punt de referència internacional en el camp del vídeo mapping, les experiències artístiques immersives, l'art de la llum i les performances àudio-visual. FARNESINA Digital Art Experience exposa per primera vegada el treball de 26 estudis de prestigi en aquestes noves formes d'art.

FARNESINA – EXPERIÈNCIA D'ART IMMERSIVA

L'art immersiu és una forma d'art que pretén submergir a l'espectador dins de la pròpia obra d'art. El visitant és estimulat i involucrat a través de la llum, el so, les imatges i els gràfics animats. L'objectiu de l'artista és crear un espai que sigui un “contenedor d'emocions”, un lloc que generi un flux sensorial sense fissures.

A Andy Warhol li agradava repetir que, des del seu punt de vista, l'art pop era sobretot “estimar les coses”. Parafraçant les seves paraules, podríem dir que l'art immersiu és sobretot “estimar a les persones”, ja que en aquestes instal·lacions hi ha un aspecte relacional important i fonamental entre l'artista i el visitant. El solo fet de definir-les com a “experiències” (Immersive Art Experience) ens fa entendre el canvi de paradigma posat en marxa pels artistes que es dediquen a aquesta disciplina. La qualitat de la creació del producte audiovisual o la purament tecnològica, llavors també pot passar a un segon pla. En primer lloc està l'experiència del visitant, el seu embolcall en la llum, dins de les sales augmentades sensorialment gràcies a l'ús poètic de les tecnologies. No es tracta d'envoltar a l'espectador de grans imatges, sinó de fer-li entrar en un flux audiovisual, donant forma a les percepcions sensorials.

Ser un artista que treballa en el camp de l'art immersiu no consisteix simplement a fer vídeos o instal·lacions multimèdia, sinó sobretot en les percepcions dels visitants i les relacions que es creen dins de l'espai immersiu. Stefano Fake, Director Artístic de Farnesina Digital Art Experience i Claudio Cacioli, Director Creatiu del Bright Festival amplien aquesta idea:

“En els últims anys, l'Art Digital s'ha revelat com una de les formes d'expressió creativa més ben volgudes a nivell mundial: un èxit extraordinari que ha desbordat els sectors de la cultura, la moda, el disseny, la comunicació i l'entreteniment, obrint el camí a nous autors i creatius que utilitzen les noves tecnologies per a realitzar instal·lacions, obres i espectacles de gran impacte emocional.”

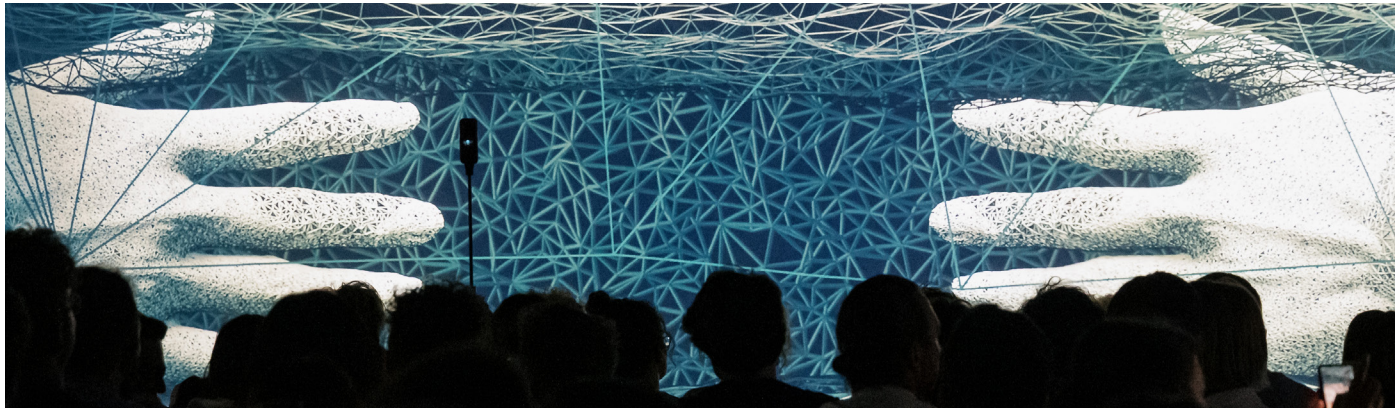
La creativitat digital permet ara crear continguts innovadors i dinàmics, a través de llenguatges i tècniques narratives cada vegada més atractives, com el vídeo mapping, l'art immersiu i l'art de llum i so. Això permet arribar a un públic intergeneracional molt ampli. El projecte Farnesina Digital Art Experience va néixer amb l'objectiu de promoure l'excel·lència italiana dins del sector creatiu digital, a través de la producció i l'exposició d'obres en contextos d'importància internacional. Hem seleccionat 26 empreses de tota Itàlia que durant anys han tingut èxit treballant en aquest àmbit, realitzant projectes d'alt nivell per a institucions culturals, empreses públiques i privades, esdeveniments i exposicions internacionals.

A més, el vídeo mapping 3D és una tècnica que permet transformar visualment la superfície tridimensional d'un edifici o objecte mitjançant l'ús de tecnologies digitals i projeccions de vídeo. El Ministeri d'Afers exteriors d'Itàlia ha promogut les obres d'artistes italians especialitzats en aquesta tècnica, a través d'una sèrie d'esdeveniments que des de 2019 han involucrat algunes impressionants i prestigioses façanes d'edificis: Palazzo della Farnesina Roma, Condeuque Madrid, Temple du Change Lió, Ambaixada d'Itàlia Buenos Aires, Museu Nacional d'Art MUNAL Ciutat de Mèxic.

LES TECNOLOGIES DIGITALS I EL NAIXEMENT D'UNA NOVA GENERACIÓ D'ARTISTES

**“Cada obra d'art és filla del seu temps, i sovint és la mare dels nostres sentiments. De la mateixa manera, cada període cultural expressa el seu propi art, que mai es repetirà”
(Vasily Kandinsky)**

A partir dels anys 90, tothom va comprendre que les tecnologies digitals aplicades a la creació audiovisual aviat revolucionarien la forma en què la fotografia, el vídeo, la infografia, la música i les arts visuals es van produir. En 1989 es van llançar Autodesk Maya, 3D Studio i Avid Mithras Composer, i en 1990 va néixer Adobe Photoshop, seguit a l'any següent per Adobe Premiere. Durant les dècades següents, l'evolució del maquinari i el programari per a la producció audiovisual digital ha estat constant i imparabile, contribuint a la democratització i globalització dels processos creatius.

L'arribada del nou mil·lenni va decretar la transició definitiva de l'era de l'art “electrònic” a la nova era de l'art audiovisual “digital”, que es caracteritza per estar dissenyat i produït exclusivament a través de dispositius que mai abans havien existit. Els sensors digitals de les càmeres van substituir a la pel·lícula, les càmeres de vídeo digital DV, el programari d'edició de vídeo no lineal, la composició i els gràfics 3D, les pantalles de cristall i els canó de projeccions. Els projectors de vídeo eren cada vegada més potents i, al seu torn, es van convertir en eines creatives cada vegada més populars i assequibles. Fins i tot en les instal·lacions dels museus, en els esdeveniments artístics públics i en la indústria de l'entreteniment, es va produir un procés d'integració entre les tecnologies digitals i els dispositius escenogràfics. La nova generació d'ordinadors personals i els projectors de vídeo, cada vegada més eficaços, es van convertir en les eines en mans d'una nova generació d'artistes, dissenyadors de vídeo, escenògrafs, creadors de vídeo i creadors digitals.

Així, des de fa més de vint anys, hem assistit al naixement d'una nova generació de creatius, dissenyadors i artistes que han sabut experimentar i innovar dins d'aquestes noves formes d'expressió; el naixement del qual es va veure certament afavorit pel desenvolupament tecnològic, però els resultats del qual transcendeixen l'aspecte purament tècnic, per a aconseguir resultats estètics excepcionals mai abans experimentats.

Any rere any, van néixer i es van desenvolupar noves formes d'expressió: vídeo mapping, vídeo projeccions monumentals, decorats virtuals, art lumínic, art immersiu, espectacles audiovisuals i instal·lacions interactives. Al mateix temps, el paradigma per a entendre aquests esdeveniments va canviar: es comença a parlar de la “experiència” del públic i el visitant, i per a molts creadors digitals es fa imprescindible centrar-se en l'aspecte experiencial i sensorial de les obres multimèdia.

El públic ja no sembla voler veure obres, sinó que vol entrar en el flux sensorial creat pels artistes, que s'expressen tant en els espais d'exposició com, sobretot, en les places públiques.

La característica d'aquests espectacles, i la seva singularitat, radica principalment en el seu caràcter híbrid, “phygital” com diríem avui. En concret, es tracta de pràctiques de producció i exhibició que uneixen el món digital, la creació de continguts en infografia, amb el món físic, és a dir, l'ús de projeccions de vídeo en les façanes dels edificis, les superfícies naturals, les pantalles, les parets dels espais d'exposició. En l'art phygital, les “dades digitals” es converteixen en matèria sensible a través de la llum projectada sobre superfícies reals. La realitat física es “augmenta digitalment”, permetent al visitant una experiència estètica potenciada en els seus aspectes sensorials.

Gràcies al suport del Ministeri d'Afers exteriors i Cooperació Internacional, hem tingut l'oportunitat de reunir un col·lectiu d'estudis italians que es distingeixen per la seva capacitat d'experimentar, innovar, crear, inventar, desenvolupar nous llenguatges i expressions artístiques.

FARNESINA Digital Art Experience, un projecte que es va llançar oficialment al desembre de 2019 amb un espectacular vídeo mapping en la façana de l'emblemàtica seu del Ministeri italià, té com a objectiu donar a conèixer el treball d'aquesta generació d'artistes que durant anys han aconseguit la creativitat a tot el món, guanyant premis en prestigiosos festivals internacionals i portant a milers de visitants a submergir-se en l'art digital d'última generació.

Estudis seleccionados / artistes (tot 26):

Antica Proietteria (Reggio Emilia)
Antaless Visual Design (Palermo)
Apparati Effimeri (Bologna)
AreaOdeon (Monza)
Delumen (Modena)
FLxER (Roma)
Full Frames (Montecatini)
High Files Visuals (Torino)
Immersive Media Studio (Siena/Milano)
Kanaka Studio (Avellino)
Karmachina (Milano)
Leandro Summo (Bari)
Luca Agnani Studio (Macerata)
mammasONica (Catania)
Michele Pusceddu (Cagliari)
MONOGRID (Firenze)
Mou Factory (Cremona)
Odd Agency (Palermo)
OLO Creative Farm (Como)
OOOPStudio (Reggio Emilia)
Plasmedia (Lecce/Foligno)
Pixel Shapes (Ragusa)
Proforma Video Design (Livorno)
Sinapsi Videomapping Lab (Genova)
THE FAKE FACTORY (Firenze/Milano)
WOA Creative Company (Milano)

Stefano Fake és un artista i vídeo dissenyador italià que crea instal·lacions utilitzant projeccions de vídeo, pel·lícules, fotografies, escultures, pintures, gràfics per ordinador i tecnologies interactives. És un dels principals exponents de l'art immersiu, l'objectiu del qual és submergir a l'espectador en la pròpia obra d'art. En 2001 va començar a realitzar instal·lacions d'art immersiu, de les quals es va convertir en un dels principals exponents mundials amb exposicions visitades per més de 5 milions d'espectadors globals. Des de 2019 és el creador i director artístic del projecte FARNESINA Digital Art Experience, que promou el treball de més de 25 estudis italians d'art digital especialitzats en vídeo mapping i art immersiu. / www.thefakefactory.art; www.stefanofake.art

LOOP és una plataforma dedicada a l'estudi i la promoció de la imatge en moviment. Fundada en 2003, des de la seva creació ofereix a la seva audiència una selecció de continguts relacionats amb el vídeo des de perspectives desafidores. Alhora que s'associa amb una comunitat internacional d'artistes, comissaris, galeristes, col·leccionistes i directors d'institucions per a desenvolupar projectes que pretenen explorar les capacitats del vídeo i el cinema en els discursos de l'art contemporani actual, acull anualment LOOP Barcelona. El Festival presenta una sèrie de propostes relacionades amb la creació d'imatges en moviment en forma d'exposicions, projeccions i actuacions en directe per tota la ciutat. / www.loop-barcelona.com

ESPRONCEDA Institute of Art & Culture, fundat a Barcelona en 2013, és un projecte d'art innovador i contemporani. ESPRONCEDA Institute of Art & Culture ofereix una plataforma internacional i un entorn multidisciplinari per a artistes, comissaris i tot aquell que cregui en la importància de l'art, la cultura i l'educació per a aconseguir més creativitat i un món millor. ESPRONCEDA Institute of Art & Culture fomenta als artistes internacionals establerts i als quals aspiren a ser-ho perquè desenvolupin el seu treball i creativitat, i perquè difonguin la seva inspiració més enllà de la seva experiència en l'espai. / www.espronceda.net

Per a més informació o preguntes, posi's en contacte a través de
E-mail: renata@espronceda.net
IG: @esproncedabcn

ESPRONCEDA
INSTITUTE of ART & CULTURE
Carrer D'Espronceda 326 Nave 4,5 & 10, 08027 Barcelona, Spain
info@espronceda.net