

CAMAR LEÓN

VARVARA&MAR

RAM
BLE
TA





III Beca de Investigación
y Producción Artística de
Espai Rambleta

Comité: Dr. Moisés Mañas, Dra. María Zárraga, Dra. Salomé Cuesta, Tomás Ruiz, Fela Almenar, Fede Reyna, Santiago Morilla y Juan Manuel Artigot.

Textos: Varvara & Mar, Pau Waelder y Moisés Mañas.

Coordinación Beca Rambleta: Juan Manuel Artigot.

Fotografías: Pablo Ortuño, Varvara & Mar, Andrew Meredith, Ludovic Combe, Laura Strandberg y Pablo Argente.

Traducción: Verónica Pastor.

Equipo de montaje: Quadre.

Equipo de producción del estudio Varvara & Mar: Jesús Rodríguez Santos y los becarios del programa ARGO: Kico Robles Garrido y Bruno Barrán.

Copyright: Espai Rambleta, III Beca Rambleta, 2016.

Dedicatoria y agradecimientos:

Al comité de selección de la III Beca Rambleta por apostar por nuestro trabajo. A nuestras familias por su apoyo incondicional, en especial a nuestra hija Nora por la paciencia con sus papas.



REPUBLIC OF ESTONIA
MINISTRY OF CULTURE

CAMA LEÓN

VARVARA&MAR



III BECA DE INVESTIGACIÓN RAMBLETA

Espai Rambleta presenta su III Beca de Investigación y Producción Artística. Al igual que la edición anterior mantiene un objetivo principal: impulsar la creación y difusión artística.

Esta beca conlleva la concesión de diferentes ayudas materiales y económicas así como la prestación de servicios para la realización de proyectos artísticos. La intención del espacio cultural, un año más es clara: contribuir a la dinamización del arte, de su relación con la ciudad y con el ciudadano. La Beca trata de buscar proyectos inéditos de cualquier disciplina artística, tanto individual como colectiva, o cualquier proyecto de producción, investigación y comisariado. Espai Rambleta se compromete después a realizarlo a lo largo del año.

El proyecto artístico se concibe para ESPAI RAMBLETA y ha de implicar la reflexión crítica ante el hecho expositivo mediante instalaciones, intervenciones o acciones desarrolladas específicamente con adecuación a las características del espacio.

Desde Espai Rambleta valoramos para esta beca la calidad y la coherencia del proyecto, la trayectoria del artista, cómo se adecúa a nuestro espacio y la conexión de los proyectos con las corrientes actuales de creación contemporánea.

Esperamos seguir recibiendo propuestas tan o más interesantes que en las convocatorias anteriores, con un perfil de calidad alto y a la altura de las expectativas del espacio cultural. Estamos seguros de que dinamizar el arte, dotarlo de contenido, ayudar a su difusión, contribuye de alguna manera a mejorar el mundo.

III RAMBLETA RESEARCH GRANT

Espai Rambleta III starts his Fellowship and Artistic Production. We put up last year with one goal: to promote artistic creation and dissemination.

As in the previous edition, the scholarship entails the granting of different material and financial assistance and the provision of services to performing arts projects. The intention of the cultural space, a year is clear: to contribute to the revitalization of art, its relationship with the city and the citizen. Grant tries to find any unreleased projects both individual and collective, artistic discipline, or any production project, research and curating. Espai Rambleta was then committed to do so throughout the year.

The art project is designed to ESPAI RAMBLETA and should involve critical reflection on the exhibition made by installations, interventions or actions developed specifically to adapt to the characteristics of the space.

From Espai Rambleta for this scholarship will value the quality and consistency of the project, the artist's career, how it fits into our space and connecting the projects with the current trends in contemporary art.

We hope to receive proposals as or more interesting than the previous edition, with a profile of high quality and meet the expectations of cultural space. We are confident that dynamic art, give it content, helping to disseminate contributes in some way to improve the world.

EL INCONSTANTE, VOLUBLE Y VELEIDOSO PROCESO DE CONSTRUIR CONOCIMIENTO

En Estados Unidos de América existe una frase lamentablemente célebre que dice, “Three strikes and you’re out” (tres golpes fallidos y tú estás fuera) en referencia a una ley gubernamental por la cual un reo al cometer dos delitos graves, si reincide en un tercero, la pena se endurece considerablemente y está fuera del juego de la sociedad. Igualmente esto sucede en las reglas de juego del béisbol, al cometer tres desaciertos (strikes) el jugador queda eliminado. En este sentido la Beca de Investigación Artística Rambleta en su tercera edición ha vuelto a comerte su tercer desacierto, entendiendo desacierto como un hecho inoportuno o poco apropiado. Al igual que en las anteriores dos ocasiones el comité de selección de la beca, se centró en extraer, de entre las más de cien propuestas presentadas, aquello inoportuno, presumiblemente equivocado, con la pretensión de encontrar en esa búsqueda y ejercicio metodológico experimental la posibilidad de vislumbrar una salida, un “out”, un fuera de juego creativo.

Con esta mecánica y a través de un proceso explorativo, como si se estuviera investigando por primera vez el tema, se encontraron diez propuestas que podrían formar parte de ese patrón que se buscaba, que no era otro que conjuntos definidos fuera de campo. Se seleccionó de manera unánime uno de los conjuntos de los diez que lo formaban. El conjunto escogido, aportaba inconstancia, volubilidad y todo aquello que podría cuestionar y cuestionarnos el proceso de construir conocimiento desde la experiencia estética. Ese conjunto seleccionado, esa propuesta de investigación artística, nos invitaba a todos/as a hibridar, manifestar y simbolizar cambios socio-políticos que estaban ocurriendo en entornos y territorios no tan lejanos a través del uso de técnicas y tecnologías electrónicas contemporáneas. El proyecto ganador de la beca y presentado por Varvara Guljajeva & Mar Canet, se movía entre símbolos, cambiaba de aspecto, se adaptaba al entorno e interactuaba con el espectador como si de un camaleón se tratara.

THE INCONSTANT, VOLUBLE AND FICKLE PROCESS OF BUILDING KNOWLEDGE

In the United States of America there is a famous but sad phrase that says "Three strikes and you're out" (three failed beatings and you're out) in reference to a government law that imposes on an inmate a considerable harsher sentence when having committed two prior serious felonies repeats a third one. It leaves the offender out of the game of society. This also happens in the rules of baseball; the player is removed from the game after committing three miscues (strikes). In this sense, the Rambleta Art Research Grant in its third edition, has committed its third strike, understood here as an inconvenient and inappropriate act. As in the previous occasions, the Grant Committee focused, presumably wrong, on selecting, out of over a hundred proposals, an inconvenient one. The intention was to find, during that search and experimental methodological exercise, a possible way out, an "out", a creative offside.

With that idea in mind and through an exploring process, as if it was the first time this research had been done, ten proposals were found which seemed to fit the bill. Unanimously, one project out of the selected ten was chosen. It offered changeability, fickleness and all that which is likely to put under question the process of building knowledge from an aesthetical experience. The work selected, the art project proposal, invited all of us to hybridize, manifest and draw social-political changes that were happening in surroundings and places not far away from us thanks to the use of contemporary electronic technologies and techniques. The project awarded with the grant, proposed by Varvara Guljajeva & Mar Canet, moved within symbols, changing its aspect, adapting to its immediate environment and interacting with the spectator as a chameleon would do.

La propuesta resultaba sencilla a primera vista, escueta como una espora capaz de resistir creativamente ante condiciones ambientales desfavorables. Esa idea de tomar por bandera la mutación de la figura simbólica de una pieza de tela electrónicamente mutante, crea en si misma un dispositivo de señales que nos invita a recapacitar sobre temas fundamentales del individuo contemporáneo como sus propios límites léxicos y geográficos o su capacidad de empatizar, compartir e identificarse con un colectivo vecino e incluso distante. La idea de bandera mutante, camaleónica, provoca velocidad y con ella riesgo y desde ese punto se entiende esa propuesta presentada por Varvara y Mar. Existe el riesgo, la alarma y la contingencia creada a modo de objeto manifiesto en forma de bandera apátrida, fronteriza y cambiante que sutilmente denuncia debilidades del sistema.

El resultado de la formulación, un elegante ejercicio de investigación entre técnica, tecnología y sociedad, una declaración de derechos fundamentales a través de una locución a dos voces con lenguaje propio, contemporáneo y universal que aporta una forma de hacer metodología personal para la investigación artística.

Por lo tanto, una vez más, y ya van tres “strikes” y seguro que habrá un cuarto, lo inoportuno, lo poco apropiado, lo inconstante nos ayuda a construir y compartir conocimiento sin ser eliminados del juego.

Moisés Mañas. Miembro del comité Beca Rambleta. Universitat Politècnica de València

The proposal looked simple at first sight, a basic spore capable of resisting in a creative way adverse environmental conditions. The idea of taking as a banner the mutation of a symbolic figure, a piece of cloth that is electronically mutating, is itself a signals device; it urges us to reconsider essential topics for the contemporary individual, its own lexical and geographical limits or its capacity to empathize, share and identify itself with a neighbouring or even distant collective group. The idea of a mutating, chameleonic flag produces a speedy movement and with it, risk and it is from this approach one can understand the proposal presented by Varvara and Mar. There exists the risk, the alarm and the contingency created as a manifest object in the shape of a stateless flag on the border, always mutating, subtly revealing the weaknesses of the system.

The result of the formulation is an elegant research exercise mixing technique, technology and society, a declaration of the fundamental rights through a locution of two voices with their own, contemporary and universal language that offers a way of doing a personal methodology for art research.

So, once again, and for the third “strike”, which surely will be followed by a fourth one, the untimely, the inappropriate and the fickleness helps us build and share knowledge without being offside.

Moisés Mañas. Member of the Rambleta Grant Committee. Universitat Politècnica de València



CIUDADANOS DE NINGUNA PARTE

"If you believe you are a citizen of the world, you are a citizen of nowhere. You don't understand what citizenship means."

La primera ministra británica Theresa May pronunciaba esta tajante afirmación el pasado 2 de octubre, en el marco de la defensa que hace su gobierno de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, conocida como *brexit* y ratificada por el referéndum del 23 de junio con un 51,9% de votos a favor (Bearak, 2006). El ajustado margen ha otorgado legitimidad a los promotores de un proceso que podría llevar a la ruptura del Reino Unido y que ya está marcando una política de corte proteccionista. Al afirmar que quien cree ser ciudadano del mundo, en realidad es ciudadano de ninguna parte, May ataca directamente un cosmopolitismo que se daba por supuesto en una sociedad globalizada. Si hoy en día vivimos pendientes de lo que ocurre en diferentes puntos del planeta, ya sea la guerra en Siria o las elecciones presidenciales en Estados Unidos; si consumimos y publicamos contenidos en Internet sin preocuparnos de dónde proceden o dónde se almacenan; si, los que vivimos en la Unión Europea, podemos desplazarnos de un país a otro sin pasaporte ni visados, ¿no somos acaso ciudadanos del mundo?

PATRIOTISMO Y COSMOPOLITISMO

El *brexit* ha asestado un duro golpe al sueño de una Europa unida y sin fronteras, a la vez que ha reavivado un agresivo sentimiento patriótico entre muchos británicos. Si entendemos, como propone la filósofa Martha Nussbaum, que patriotismo y cosmopolitismo son ideas contrarias, no es extraño que May manifieste tal desprecio

CITIZENS OF NOWHERE

*"If you believe you are a citizen of the world, you are a citizen of nowhere.
You don't understand what citizenship means."*

British Prime Minister Theresa May uttered this clear-cut statement on the 2nd October 2016, in defence of her government carrying out the exit of the United Kingdom from the European Union, well-known as *Brexit* and confirmed by the referendum on 23rd June 2016 with 51.9% votes in favour (Bearak, 2006). The tight margin has given legitimacy to the promoters of a process that could lead to the breaking-off of the United Kingdom, which is already showing a policy of protectionism. Through her statement, May directly attacked the cosmopolitanism assumed in a globalized society. If nowadays we are attentive to what is happening in different parts of the planet, either the war in Syria or the presidential elections in the USA, if we consume and publish contents on the Internet without worrying about where they come from or where they will be stored and if we, those who live in the European Union, can travel from country to country without passports nor visas, are we not citizens of the world?

PATRIOTISM AND COSMOPOLITANISM

Brexit has seriously injured the dream of a united Europe without boundaries and at once it has revived an aggressive patriotic feeling among many British. If we understand, as proposed by philosopher Martha Nussbaum, that patriotism and cosmopolitanism are opposite ideas, not surprisingly May shows contempt to those who consider

por quienes se consideran *kosmou politês*, como se definió Diógenes el cínico. El cosmopolita se siente parte de una comunidad formada por todos los habitantes del planeta, y por tanto no da una importancia primordial a las nacionalidades ni a los Estados, aunque no los niega. Esta postura tiende a encontrar la oposición de quienes se consideran patriotas. Observando las reacciones de los estadounidenses tras los ataques del 11 de Septiembre de 2001, Nussbaum (2002) afirma que el orgullo patriótico puede ser “moralmente peligroso” y fomentar el odio hacia quienes son vistos como extranjeros (p.4). Precisamente, esto empieza a producirse en el Reino Unido con el aumento de crímenes xenófobos, según denunciaba en septiembre la organización Human Rights Watch (Ward, 2016). Ante los peligros de un patriotismo excluyente, la filósofa sugiere aplicar los principios del cosmopolitismo en la enseñanza para formar a ciudadanos que sepan mirar más allá de los confines de su propio país.

La propuesta de Nussbaum fue contestada en su día por otros expertos que plantean diferentes perspectivas sobre el cosmopolitismo. La principal crítica al concepto de “ciudadano del mundo” se basa en la dificultad que supone para el individuo sentirse próximo a la humanidad en su conjunto, cuando lo que construye su propia identidad es la relación con sus círculos más próximos (familia, comunidad local, ciudad, región, país). En opinión del analista político Benjamin Barber, si uno olvida estas vinculaciones para abrazar el cosmopolitismo, corre el riesgo de “acabar en ningún sitio, sintiéndose extraño tanto en su propia casa como en el mundo” (Nussbaum, 2002, p.34). La historiadora Gertrude Himmelfarb adopta una postura más crítica al afirmar que los valores que el cosmopolita considera “universales”, tales como la justicia, el derecho o la razón, no son respetados (y ni siquiera considerados valores) por una gran parte de la humanidad, sino que son principalmente valores occidentales. En línea con lo expresado por Theresa May, indica que no es posible concebir la idea de ciudadanía sin un Estado, y por tanto no tiene sentido considerarse “ciudadano del mundo” ignorando las estructuras políticas de las naciones. Por último, y de forma diametralmente opuesta a Nussbaum, concluye que “el cosmopolitismo suena muy altruista, pero

themselves as *kosmou politês*, as Diogenes the Cynic defined himself. The cosmopolitan feels that oneself is a part of a community formed by all the inhabitants of the planet and therefore does not give great importance to nationalities, nor to States, even though he or she does not reject them. This position usually finds the opposition of those who consider themselves as patriots. Observing the reactions of North Americans after the attacks of the 11th September 2001, Nussbaum (2002) affirms that patriotic pride can be “morally dangerous” and can encourage hatred towards those seen as foreigners. As a matter of fact, this is starting to happen in the United Kingdom with the rise of xenophobic crimes, as was reported last September by the organization Human Rights Watch (Ward, 2016). Facing the danger of a discriminatory form of patriotism, the philosopher suggests applying the principles of cosmopolitanism in education to teach citizens how to look beyond the limits of their own country.

Nussbaum's proposal was contested by experts who pose different perspectives about cosmopolitanism. The main critique to the concept of “citizen of the world” is based on the difficulty of the individual to feel close to humanity as a whole when one builds one's own identity from the relationships with his or her closest circles (family, local community, city, region, country). In the opinion of political analyst Benjamin Barber, to bypass these links in favour of cosmopolitanism is “to risk ending up nowhere –feeling at home neither at home nor in the world.” (Nussbaum, 2002, p.34). Historian Gertrude Himmelfarb adopts a more critical position when affirming that the values considered as “universal” by the cosmopolitan, such as justice, right or reason, are not respected (and not even considered as values) by a large part of humanity. They are mainly Western values. In line with what was said by Theresa May, she points out that it is not possible to conceive the idea of citizenship without a State and therefore, it is non-sensical to consider oneself “A citizen of the world” ignoring the political structures of nations. Finally, and in a direct opposite position to Nussbaum, she concludes “Cosmopolitanism has a nice, high-minded ring to it, but it is an illusion, and, like all illusions, perilous.” (Nussbaum, 2002, p.77). Sociologist Immanuel Wallerstein equilibrates both

es una ilusión y, como todas las ilusiones, es peligroso" (Nussbaum, 2002, p.77). El sociólogo Immanuel Wallerstein equilibra ambas posturas al afirmar que debemos asumir que ocupamos lugares específicos en un mundo desigual, y por tanto es preciso combinar los propios intereses personales y locales con un sentimiento desinteresado hacia la comunidad global (Nussbaum, 2002, p.124). Las divergentes opiniones de los expertos ponen en contexto las palabras de la primera ministra británica en un momento en que el mundo está cada vez más conectado y, a la vez, cada vez más dividido.

Apenas dos meses antes del referéndum sobre el *brexít*, un informe de la consultora GlobeScan revelaba que más de la mitad de los habitantes de los países industrializados se consideran "ciudadanos del mundo" (GlobeScan, 2016). Esta percepción, que se puede vincular a los efectos de la globalización, contrasta con el evidente "retorno de las fronteras", tal como lo describe el geógrafo Michel Foucher (2016). Actualmente, según señala Foucher, los Estados están reafirmando sus fronteras, introduciendo de nuevo controles en zonas de libre tránsito (como el espacio Schengen en la UE) o erigiendo muros (como hacen Estados Unidos e Israel), ya sea en respuesta a las amenazas terroristas o a los flujos de inmigrantes y refugiados (p.14-17). A ello se suman las tensiones existentes por el trazado de determinadas fronteras, como son las que definieron los acuerdos de Sykes-Picot en 1916 y que, cien años más tarde, marcan la inestabilidad de Oriente Medio. Con todo, Foucher considera que este "retorno" de las fronteras es un hecho positivo, en cuanto "las fronteras son marcadores simbólicos que las naciones necesitan para definir un interior, a fin de interactuar con el exterior" (p.7). De forma similar a Barber y Himmelfarb, el geógrafo critica el "sin-fronterismo" que, en su opinión, pretende anular las fronteras y en definitiva hace que "el humanismo sirva de fachada a la liquidación de lo político en favor de lo económico" (p.10). Ciertamente, el ideal de la libre circulación de las personas se ha traducido en la libre circulación de los productos y la imparable expansión de las corporaciones. Las grandes ciudades se han convertido así en centros comerciales, en los que siempre encontramos las mismas tiendas.

positions and affirms that we must assume that we occupy specific places in an unequal world and therefore it is necessary to combine our own personal and local interests with a disinterested feeling towards the global community. (Nussbaum, 2002, p.124). The divergent views of the experts provide a context for the words of the British Prime Minister at a moment in which the world is increasingly more connected and, at the same time, increasingly more divided.

Hardly two months before the *Brexit* referendum took place, a report from GlobeScan consultancy revealed that over half of the inhabitants of industrialized countries consider themselves as "world citizens" (GlobeScan, 2016). This perception, which can be linked to the effects of globalization, contrasts with the evident "return of borders", as described by geographer Michel Foucher (2016). Foucher points out that at present States are reaffirming their borders by introducing new controls in free movement areas (such as the Schengen area in the EU) and by erecting walls (as done in the USA and Israel) either in response to terrorists' threats or to the influx of immigrants and refugees (p.14-17). In addition, the existing tensions remain because of the delineation of borders, as those drafted in the agreements of Sykes-Picot in 1916, which, one hundred years later, have caused the instability in the Middle East. All in all, Foucher considers that this "return" of borders is a positive fact in the sense that "the borders are symbolic markers that nations need to define an interior, with the aim of interacting with the exterior" (p.7). Likewise Barber and Himmelfarb, the geographer criticizes the "non-borderism" that, in his opinion, aims at nullifying borders and in the end, provokes that "humanism serves as a façade to annihilate political values in favour of economic values" (p.10). Certainly, the ideal of free movement of people has become the free transit of products and the unstoppable expansion of corporations. Thus, big cities have become shopping centres in which we always find the same stores.

CONSUMIDORES DEL MUNDO

En los aeropuertos internacionales, espacios de tránsito de un país a otro, no hay banderas que señalen los diferentes destinos: se impone la idea de un desplazamiento sin fronteras, entre ciudades que son nodos abiertos a una gran red global. La identidad nacional se concentra habitualmente en una tienda de souvenirs, en los que la bandera es una marca que se integra los diseños de cientos de productos dispares. Estos souvenirs son a menudo lo único que distingue un aeropuerto de otro, siendo el resto del espacio de la terminal el dominio de las multinacionales que marcan su territorio con locales y marcas claramente reconocibles. La identidad nacional da paso a las identidades corporativas. Los pasajeros son cosmopolitas en cuanto participan, como consumidores, de este mercado global. Hace casi un cuarto de siglo, Benjamin Barber (1992) criticaba esta globalización dominada por los intereses económicos, a la que definía como “McWorld”, un mercado común que requiere “un lenguaje común, moneda común, y produce comportamientos comunes.” La relativa estabilidad de los países industrializados (y la percepción cosmopolita de sus ciudadanos) se debe en gran parte a los imperativos de esta economía internacional. Con todo, la globalización económica también afecta a la propia identidad de los países: según señala el profesor en derecho internacional Richard Falk, los gobiernos se ven dominados por las presiones de las estructuras económicas regionales y globales (UE, NAFTA, G7, Organización Mundial del Comercio, Banco Mundial), lo cual lleva a la situación de “Estados neuróticos” en los que se contradicen las demandas de la sociedad y los dictados del mercado internacional (Nussbaum, 2002, p.56). A esta “globalización desde arriba”, indica Falk, se contraponen la “globalización desde abajo” de las organizaciones no-gubernamentales, a través de las cuales las personas ponen en práctica lo que se puede calificar como un “neocosmopolitismo” (Nussbaum, 2002, p.58). Las tecnologías de la información y la comunicación han hecho posible que estas dos globalizaciones se desarrollen más rápidamente y con una mayor efectividad.

CONSUMERS OF THE WORLD

In international airports, places of movement from one country to another, there are no flags signalling the different destinations: the idea that prevails is that of a movement without borders, between cities that are nodes open to a global network. The national identity is usually found in a souvenirs store, in which the flag is a brand, embedded in the design of hundreds of different products. These souvenirs are often the only aspect that differentiates one airport from another, while the rest of terminal's space is under the dominion of multinational companies that mark their territory with clearly recognisable shops and brands. The national identity gives way to corporate identities. Passengers are cosmopolitan to the extent that they participate, as consumers, in this global market. Nearly a quarter of a century ago, Benjamin Barber (1992) criticized this globalization dominated by economic interests, which he defined as “McWorld”, a common market that demands “a common language, as well as a common currency” and produces “common behaviors”. The relative stability of industrialized countries (and the cosmopolitan perception of their citizens) is mostly due to the imperatives of this international economy. All in all, economic globalization also affects the identity of countries: according to Richard Falk, a professor in international rights, governments are dominated by the pressures of regional and global economic structures (EU, NAFTA, World Trade Organization, World Bank), which leads to the situation of “neurotic States”, where the demands of society and the requirements of the international market contradict each other (Nussbaum, 2002, p.56). Falk posits that this “globalization from above” is opposed to the “globalization from below” of the non-governmental organizations, through which people put into practise what can be called “neo-cosmopolitanism” (Nussbaum, 2002, p.58). Information technologies have made it possible that these two globalizations develop more rapidly and more effectively.

Con todo, Internet no es simplemente un canal de comunicación global. No puede concebirse ya como un “ciberespacio” separado del “mundo real” y ajeno a las dinámicas de la política mundial, sino que participa directamente en ellas. Un ejemplo de ello es el hecho de que los elementos más fundamentales de su infraestructura, como hasta hace poco la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números (ICANN), tengan su sede en Estados Unidos y estén bajo la tutela del gobierno estadounidense, algo que gobiernos como el de la República Popular China han tratado de cambiar en reiteradas ocasiones. Según señala la investigadora y activista Rebecca MacKinnon (2012): “el espacio digital está resultando ser tan político como el espacio físico, con la complicación añadida de que la red no tiene fronteras y es global, lo que significa que la política de dominios digitales se libran de forma simultánea entre países y a través de muchas fronteras” (p.214). Precisamente, el gobierno de Beijing es uno de los que mantiene un mayor control sobre los contenidos que ven sus ciudadanos en Internet: los chinos no tienen acceso a las redes sociales occidentales y cuentan con proveedores nacionales, obviamente controlados por el Estado (Lovink, 2011,p.20). Pero no es sólo en China o Irán donde los ciudadanos ven filtrado su acceso a Internet, otros países practican diferentes niveles de censura y también se da de forma cada vez más acentuada una discriminación de los contenidos accesibles al usuario en función del país en que se encuentra, incluso en servicios de pago, a causa de los diferentes acuerdos de explotación comercial de dichos contenidos y las leyes de derechos de autor. La World Wide Web se convierte así, poco a poco, en un espacio menos global y más acotado a regiones geográficas.

Despite that, the Internet is not simply a global communication channel. It cannot be considered any more as a “cyberspace” separated from the “real world” and alien to the dynamics of world politics, but rather participates directly in them. A good example of this is the fact that the essential elements of its infrastructure, as the *Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)*, is based in the US and is under the protection of the US government. Other governments, such as the Popular Republic of China, have tried to change this on recurrent occasions. As pointed out by researcher and activist Rebecca MacKinnon (2012): “Digital real estate is turning out to be as political as physical real estate, with the added complication that the network is borderless and global, which means that the politics of digital domains are waged simultaneously within countries and across many borders.” In fact, the government of Beijing is among those that exert a tighter control over the contents available to its citizens on the Internet: The Chinese do not have access to Western social networks. On the contrary, they have their own servers, obviously controlled by the State (Lovink, 2011, p.20). However, it is not only in China or Iran where citizens find limited access to the Internet. There are more countries that practise different levels of censorship and the discrimination of contents available to the user depending on the country where the user is. This also happens even in paid services, due to the different agreements on the commercial exploitation of contents and copyright laws. In this way, the World Wide Web is becoming smaller and smaller in a reduced global space and more demarcated by geographical areas.



ARTE GLOBAL

El mundo del arte contemporáneo participa de ese cosmopolitismo que Gertrude Himmelfarb ve como una ilusión en la medida en que las obras de arte se conciben como bienes culturales de la humanidad y forman parte de un discurso estético a nivel global. No obstante, la aparente globalización del mundo del arte también esconde una realidad marcada por el peso específico de algunos países occidentales en los que se concentran tanto el mercado como las instituciones que otorgan reconocimiento al trabajo de los artistas. Según afirma el sociólogo Alain Quemin, el mundo del arte se reparte entre Estados Unidos y Europa occidental (Lind y Velthuis, 2012, p.71), algo que se hace patente también en las listas de los artistas más reconocidos, la mayoría de los cuales han nacido o residen en Nueva York, Londres o Berlín. Quemin (2013) concluye que la globalización del mundo del arte no es sino un espejismo, puesto que el acceso a los más altos niveles de notoriedad está reservado a quienes viven en unos pocos países (p.397). Los artistas, por tanto, se hallan en una situación similar a la de los “Estados neuróticos” en cuanto se ven identificados con su país de nacimiento (y eventualmente, apoyados por las instituciones públicas de dichos países) y a la vez deben vincularse a los espacios de mayor relieve en la escena artística internacional.

Auténticos cosmopolitas, Varvara Guljajeva y Mar Canet han desarrollado su trayectoria profesional en numerosos países, a través de residencias, exposiciones y talleres que les han llevado a trabajar en Austria, España, Holanda, Reino Unido, Bélgica, Brasil, Corea del Sur, Polonia, Francia y Estonia, donde residen actualmente. Este nomadismo y la situación de expatriado de Canet son algunos de los factores que inspiran las obras que ahora se presentan en Rambleta y exploran la contradictoria identidad de los países en un mundo globalizado, así como la tensión entre patriotismo y cosmopolitismo que viven sus ciudadanos. Notablemente, se trata de tres formas de representación de las naciones que no se plantea como una afirmación de las mismas, sino como un cuestionamiento constante por medio de un proceso fluido y continuo que les niega toda autoridad.

GLOBAL ART

The world of contemporary art also participates in this cosmopolitanism that Gertrude Himmelfarb sees as an illusion since works of art are conceived as the cultural heritage of humanity and take part in a global discourse on aesthetics. Nevertheless, the apparent globalization of the art world also hides a reality influenced by the specific weight of some western countries, where the market, as well as the institutions that award the recognition of the artists' work, are based. Sociologist Alain Quemin affirms that the art world mainly focuses on the US and Western Europe (Lind and Velthuis, 2012, p.71). This can be seen on the list of the most reputed artists, most of whom were born or live in New York, London or Berlin. Quemin (2013) concludes that the globalization of the art world is an illusion because the highest levels of notoriety are reserved for those who live in a few countries (p.397). Therefore, artists find themselves in a similar situation to that of the “neurotic States”, since they are identified by their countries of birth (and, eventually, supported by the public institutions of those countries) while at the same time, they must be present at the most prominent spaces in the international art scene.

True cosmopolitans, Varvara Guljajeva and Mar Canet have developed their career in many countries, by means of artist in residence programs, exhibitions and workshops that have taken them to work in Austria, Spain, Netherlands, United Kingdom, Belgium, Brazil, South Korea, Poland, France and Estonia, where they are currently living. This nomadism and Canet's expatriate situation are some of the factors that inspire the works now being presented at Rambleta. Their works explore the contradictory identity of the countries in a globalized world, as well as the tension between patriotism and cosmopolitanism experienced by its citizens. Notably, it is about three forms of representing nations, not as an affirmation, but as a constant questioning by means of a fluid and continuous process that denies them any authority.

Camaléon es una bandera blanca formada por un tejido de LEDs incrustados que le permite transformarse en la bandera de cualquier país. Sujeta a la pared por un mástil y una varilla en la parte del vuelo que la mantiene extendida, la pieza reacciona a la presencia del público mostrando de forma compulsiva las insignias de diferentes países, extraídas aleatoriamente de una base de datos. El diseño de la bandera nunca llega a completarse, sino que muta constantemente entre una y otra nación, fundiendo colores y formas de tal manera que se convierte en un amalgama de todas las banderas del mundo, y en ninguna de ellas a la vez. Como un animal asustado que trata de adaptarse a su entorno, la bandera se halla inmersa en un proceso sin fin que recuerda a la crítica que hace Barber al cosmopolitismo: buscando representar a todas las naciones del planeta, acaba convirtiéndose en una bandera foránea e incluso alienígena. Observada con la expectativa de una forma final, de la rotunda afirmación que representa una bandera nacional, esta humilde tela parece destinada al fracaso, puesto que su diseño nunca se completará. Puede por tanto interpretarse en los términos de quienes son contrarios al cosmopolitismo, como algo meramente ilusorio y carente de sustancia. No obstante, si se contempla como un proceso vivo, la bandera nos habla de un continuo intercambio, en el que los diferentes países se encuentran y entremezclan sin jerarquías. Así, se hace eco de la propuesta de Nussbaum y la postura conciliadora de Wallerstein, quien nos recuerda que vivimos en un mundo desigual, sujeto a constantes cambios.

Paradójicamente, ambas posibilidades de Camaleón (la bandera única y el proceso continuo de fusión) se dan simultáneamente en **One Flag Every Day**. Esta pieza se compone de un programa que recoge datos de Google News y, empleando la herramienta de análisis basada en inteligencia artificial Watson de IBM, establece cada día qué países son más mencionados en los medios de comunicación. A partir de esta información, el programa genera una nueva bandera, resultado de la combinación de los elementos de las banderas de las naciones más presentes en las noticias del día. La composición resultante se publica automáticamente como una imagen en la cuenta de Twitter

Camaléon (Chameleon) is a white flag made of a fabric with embeded LEDs that allow it to become the flag of any country. Attached to the wall by a flagpole and a rod that keeps it spread out, the piece reacts to the people's presence by showing in a compulsive way the flags of different countries, chosen at random from a database. The design of each flag is never completed, but mutates constantly from one nation to another, blending colours and shapes in such way that it becomes an amalgam of all flags and none of them at once. Like a scared animal who tries to adapt to its environment, the flag is immersed in a never-ending process that reminds one of the critique of cosmopolitanism by Barber: trying to represent all the nations on the planet, it ends up becoming a foreign or even alien flag. Observed from the expectation of a final shape, from the strong statement that a national flag represents, this modest cloth seems doomed to failure, since its design will never be completed. Therefore, it can be interpreted in terms of those opposing cosmopolitanism, as something merely illusory and devoid of substance. Nevertheless, if it is looked at as a living process, the flag tells us about a continuous exchange in which the different countries meet and blend without hierarchies. In this way, it echoes Nussbaum's proposal and the conciliating view of Wallerstein, who reminds us that we are living in an unequal world, subjected to constant changes.

Paradoxically, both possibilities in *Camaleón* (the unique flag and the continuous process of fusion) are simultaneously present in **One Flag Every Day**. This piece consists of a software that collects data from Google News and, by using an analysis tool based on the artificial intelligence Watson by IBM, determines which countries are most referred to in mass media every day. Based on this information, the software generates a new flag, which is the combination of the elements of the flags whose countries are more present in the news of the day. The resulting composition is automatically posted on the Twitter account @oneflageveryday, emphasising the importance of this social network in the activities of citizens that question State authority. The hybrid flag also



Proceso de trabajo de "Camaleón" en el estudio de los artistas.

@oneflageveryday, haciendo referencia a la importancia de esta red social en las actividades de los movimientos ciudadanos que cuestionan la autoridad de los Estados. La bandera híbrida también se materializa en el espacio expositivo, sumándose cada día a otras banderas de papel que van ocupando progresivamente la sala. De manera similar a *Camaleón*, esta obra plantea una reflexión sobre las posibles interconexiones entre los países que dominan la atención de los medios, como ocurre actualmente con Estados Unidos, Siria y Rusia, cuyas banderas nutren las composiciones que han aparecido en la cuenta de Twitter durante los últimos dos meses. La sucesión de banderas mestizas también puede relacionarse con el concepto de los “Estados neuróticos” propuesto por Falk, en cuanto muchos países ven marcado su destino por las presiones de las naciones más poderosas y sus organizaciones.

La tensión entre las naciones y las infraestructuras económicas regionales y globales inspira la última pieza, **Who is the Next?**, que hace referencia al proceso de salida del Reino Unido de la Unión Europea. Un dispositivo muestra aleatoriamente los códigos de dos letras (ISO 3166-1 alfa-2) de los países de la UE junto a un rótulo luminoso con la palabra “EXIT”. De esta manera, propone especular acerca de qué nación podría ser la siguiente en abandonar la Unión Europea (o ser expulsada de la misma), algo que la propia pieza no resuelve por medio del análisis de datos de ningún tipo, sino que expone como algo totalmente fortuito. Tras el resultado del referéndum sobre el *brexit*, que sorprendió a los propios británicos y, más aún, a sus impulsores, la evolución futura de la UE y el espacio económico europeo se presenta incierta. Los códigos de los países miembros se van sucediendo en un panel cuyas piezas móviles repiquetean de forma similar a como lo hacían antaño los tableros informativos de los aeropuertos internacionales. Cada vez que estas piezas se detienen, una nueva frontera emerge en nuestra imaginación, cambiando las vidas de millones de ciudadanos.

Pocos días después de conocerse el resultado del referéndum sobre el *brexit*, tanto el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, como diversos analistas políticos, apuntaban hacia el descontento de los ciudadanos con la

materializes in the exhibition space, joining every day other paper flags that progressively occupy the room. As in *Camaleón*, this work suggests a reflection on the possible interconnections between countries that control the attention of the media, as it is currently happening with the US, Syria and Russia, whose flags nourish the compositions that were posted on Twitter during the last two months. The succession of mixed flags can also be related to the concept of “Neurotic States” proposed by Falk, since many countries see their destiny devised by the pressure from the most powerful nations and their organizations.

The tension between nations and regional and global economic infrastructures inspire the last piece, **Who is the Next?** which is about the exit of the United Kingdom from the European Union. A device randomly shows the two-letter codes (ISO 3166-1 alfa-2) of the EU countries next to a luminous sign displaying the word “EXIT”. This way, it speculates about which nation could be the next one to leave the European Union (or to be expelled from it). The piece does not sort out this by means of any data analysis, but it is shown as something completely accidental. After the result of the referendum on *Brexit*, which came as a shock even to the British and even more, to its promoters, the future evolution of the EU and the European Economic Area is uncertain. The codes of the member countries follow one another on a panel whose moveable parts clatter as the information panels at international airports used to do in the old times. Each time these parts stop, a new border emerges in our imagination, changing the lives of millions of citizens.

A few days after knowing the result of the referendum on *Brexit*, the president of the United States, Barack Obama, as well as several political analysts, pointed out the citizens’ discontentment about globalization and international structures, both political and economic, that it has generated (Tharoor, 2016). Some people consider that the cost of living and the options to find a steady job are determined by the decisions of bureaucrats

globalización y las estructuras internacionales, tanto políticas como económicas, que ésta ha generado (Tharoor, 2016). Algunos consideran que el coste de la vida y sus opciones para conseguir un trabajo estable son determinados por las decisiones de burócratas en despachos que se encuentran muy lejos de su barrio, su ciudad o su país. Desde la perspectiva de quien se siente identificado con su territorio más inmediato y no tiene el interés o los medios para viajar por el mundo, la globalización se percibe más bien como una amenaza: no como una apertura al mundo, sino como la entrada de lo extranjero y la pérdida de la propia soberanía. Considerando las desigualdades que está generando la economía global, no es extraño que se produzca un auge del patriotismo, particularmente el de corte más agresivo. Sin duda van a ondear muchas banderas, algunas rescatadas del pasado, otras esgrimidas como una señal de separación entre un “nosotros” y un “ellos”, dictado o imaginado. En este contexto, resulta cada vez más necesario mantener una postura crítica frente a las insignias que ondean sobre nuestras cabezas y reconocer que son más flexibles y efímeras de lo que parecen.

La futura salida del Reino Unido de la Unión Europea ya ha llevado a algunos ciudadanos (entre ellos, artistas que viven en otros países) a solicitar una nueva nacionalidad para no perder los privilegios de pertenecer a la UE. Las personas seguirán transitando de un lugar a otro del mundo, aunque en ciertos casos pierdan su derecho a hacerlo. Ciudadanos de un país que se desmorona, de uno que los ha expulsado, de otro que los acoge, o bien de ninguna parte, forman parte de la comunidad de los habitantes del planeta. Como tales, sus vidas y sus acciones seguirán siendo las que marquen el devenir de las naciones, tanto si el Estado reconoce su existencia como si no lo hace.

Pau Waelder

Octubre, 2016

who are sitting at offices located far away from their district, their city or their country. From the perspective of somebody who feels identified with his or her more immediate territory and does not have any interest or the means to travel around the world, globalization is perceived as a threat: not as an opening to the world but as the entrance of a foreigner and the loss of their own sovereignty. Considering the inequalities that the global economy is generating, it is not shocking to see the rise of patriotism, particularly that of a most aggressive character. Doubtlessly there will flutter many flags, some rescued from the past, others employed as a sign of separation between an “us” and a “they”, either dictated or imagined. In this context, it is increasingly more necessary to maintain a critical position on the flags that flutter over our heads and accept that they are more flexible and ephemeral than they look.

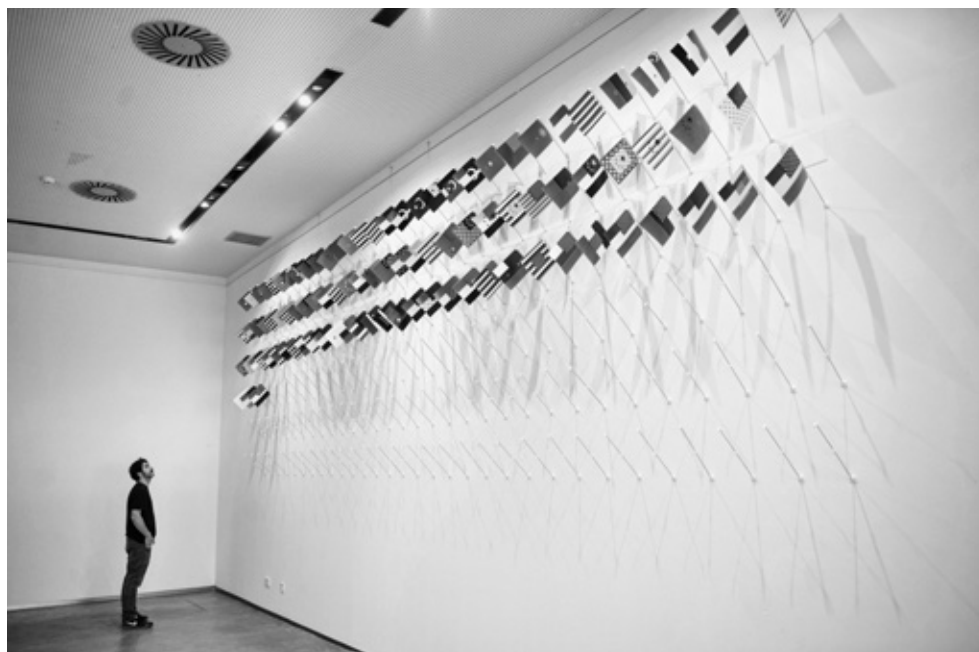
The future exit of the United Kingdom from the European Union has led some citizens (among them some artists who live in other countries) to apply for a new nationality, in order not to lose the privileges of belonging to the EU. People will go on moving from one place to another in the world, but in some cases, they will lose the right to do it. Citizens from a country that is collapsing, from a country that has expelled them, from another that accepts them, or from nowhere, are part of the community of the inhabitants of the planet. As such, their lives and their actions will carry on being what marks the evolution of nations, either when the State recognises their existence or when it does not.

Pau Waelder

October, 2016



"Who is the Next?"



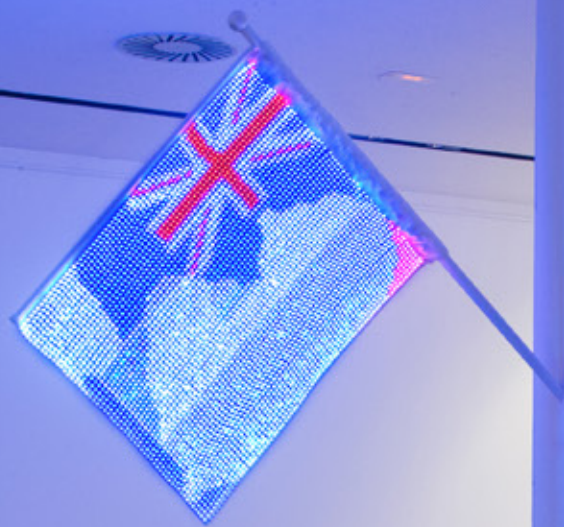
"One Flag Every Day"

REFERENCIAS

- Barber, Benjamin R. (1992, marzo). Jihad vs. McWorld. *The Atlantic*. Consultado en: <http://www.theatlantic.com/magazine/archive/1992/03/jihad-vs-mcworld/303882/>
- Bearak, Max (2016, 5 octubre). Theresa May criticized the term 'citizen of the world.' But half the world identifies that way. *The Washington Post*.
- Foucher, Michel (2016). *Le retour des frontières*. Paris: CNRS Éditions.
- GlobeScan (2016). Global Citizenship A Growing Sentiment Among Citizens Of Emerging Economies: Global Poll. *GlobScan*. Consultado en: <http://www.globescan.com/news-and-analysis/press-releases/press-releases-2016/383-global-citizenship-a-growing-sentiment-among-citizens-of-emerging-economies-global-poll.html>
- Lind, M. y Velthuis, O., eds. (2012) *Contemporary Art and its Commercial Markets. A Report on Current Conditions and Future Scenarios*. Berlín: Sternberg Press.
- Lovink, Geert (2011). *Networks without a cause. A critique of social media*. Cambridge-Malden: Politi Press.
- MacKinnon, Rebecca (2012). *Consent of the Networked. The Worldwide Struggle for Internet Freedom*. New York: Basic Books.
- Nussbaum, Martha C. (2002). *For Love of Country? In a New Democracy Forum, on the Limits of Patriotism*. Boston: Beacon Press.
- Tharoor, Ishaan (2016, 28 junio). Brexit marks the revenge of a nation. *The Washington Post*.
- Ward (2016, 5 septiembre). Britain's Brexit Hate Crime Problem. *Human Rights Watch*. Consultado en: <https://www.hrw.org/news/2016/09/05/britains-brexit-hate-crime-problem>

REFERENCE LIST

- Barber, Benjamin R. (1992, March). Jihad vs. McWorld. *The Atlantic*. Retrieved from: <http://www.theatlantic.com/magazine/archive/1992/03/jihad-vs-mcworld/303882/>
- Bearak, Max (2016, 5th October). Theresa May criticized the term 'citizen of the world.' But half the world identifies that way. *The Washington Post*.
- Foucher, Michel (2016). *Le retour des frontières*. Paris: CNRS Éditions.
- GlobeScan (2016). Global Citizenship A Growing Sentiment Among Citizens Of Emerging Economies: Global Poll. *GlobScan*. Retrieved from: <http://www.globescan.com/news-and-analysis/press-releases/press-releases-2016/383-global-citizenship-a-growing-sentiment-among-citizens-of-emerging-economies-global-poll.html>
- Lind, M. y Velthuis, O., eds. (2012) *Contemporary Art and its Commercial Markets. A Report on Current Conditions and Future Scenarios*. Berlín: Sternberg Press.
- Lovink, Geert (2011). *Networks without a cause. A critique of social media*. Cambridge-Malden: Politi Press.
- MacKinnon, Rebecca (2012). *Consent of the Networked. The Worldwide Struggle for Internet Freedom*. New York: Basic Books.
- Nussbaum, Martha C. (2002). *For Love of Country? In a New Democracy Forum, on the Limits of Patriotism*. Boston: Beacon Press.
- Tharoor, Ishaan (2016, 28th June). Brexit marks the revenge of a nation. *The Washington Post*.
- Ward (2016, 5th September). Britain's Brexit Hate Crime Problem. *Human Rights Watch*. Retrieved from: <https://www.hrw.org/news/2016/09/05/britains-brexit-hate-crime-problem>





CAMALEÓN



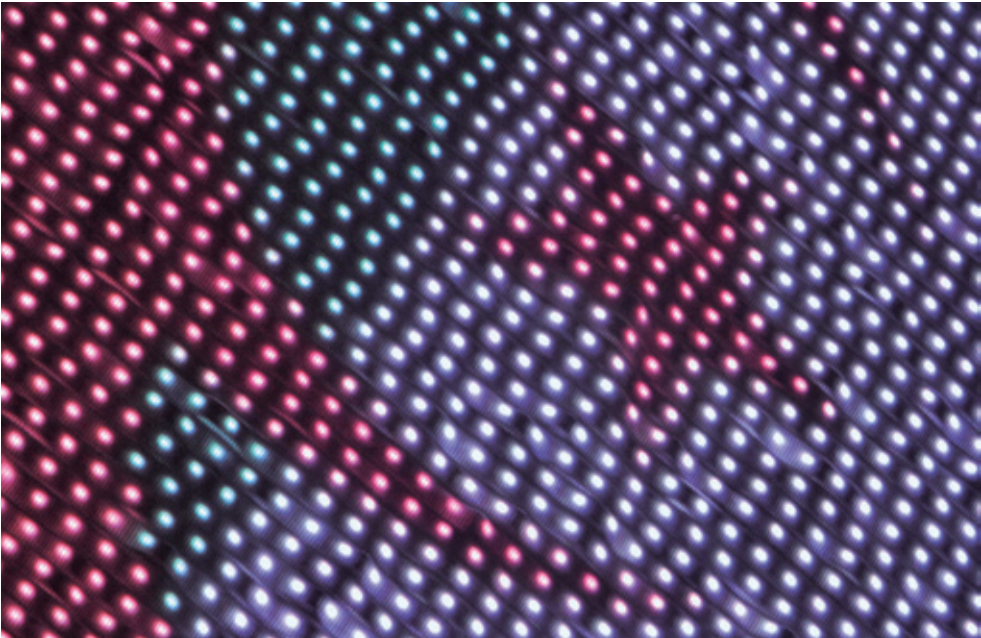
Instalación lumínica

142,5 metros de tiras de RGB LEDs incrustadas en bandera blanca, estructura metálica, 5 transformadores, electrónica, ordenador. (300x220x30cm)

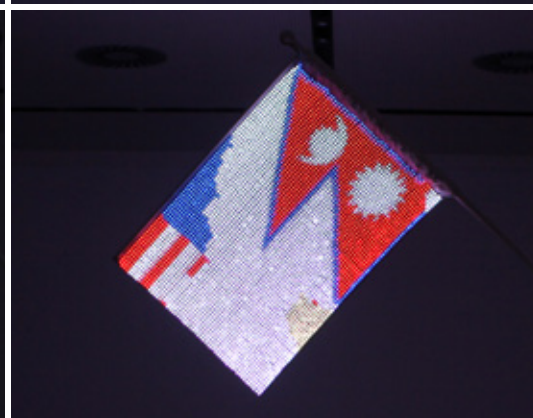
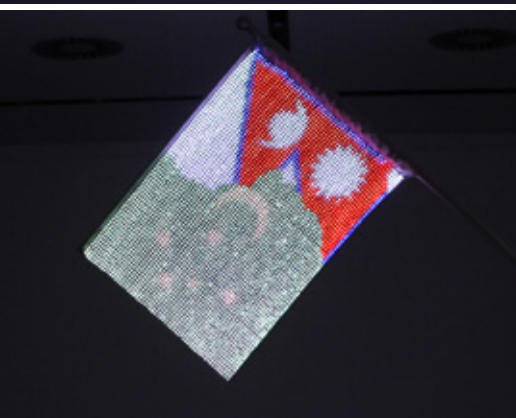
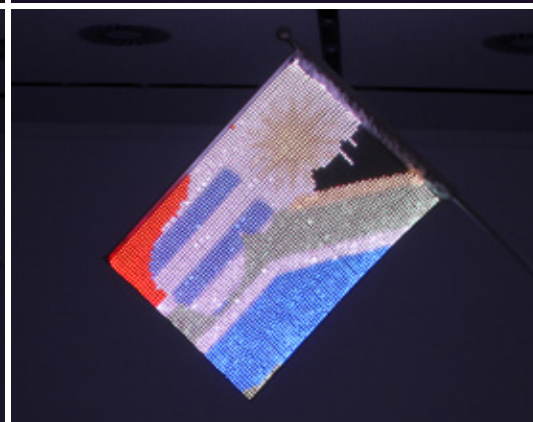
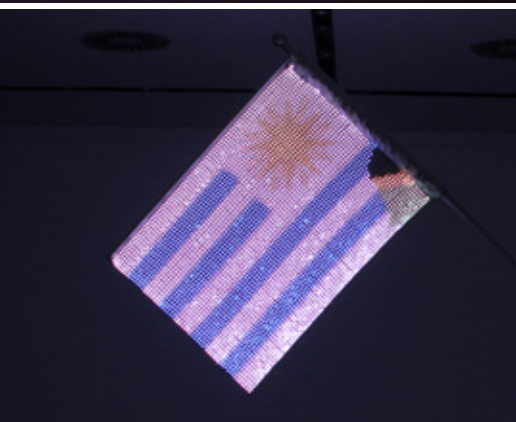
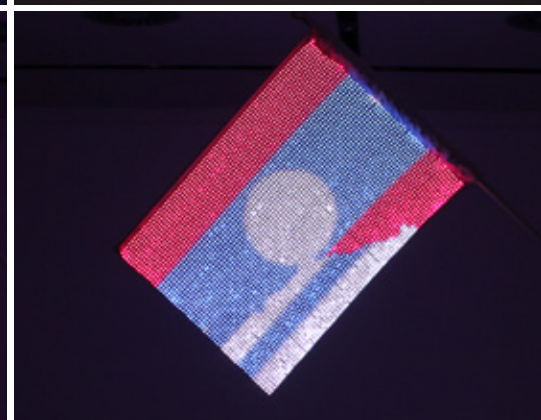
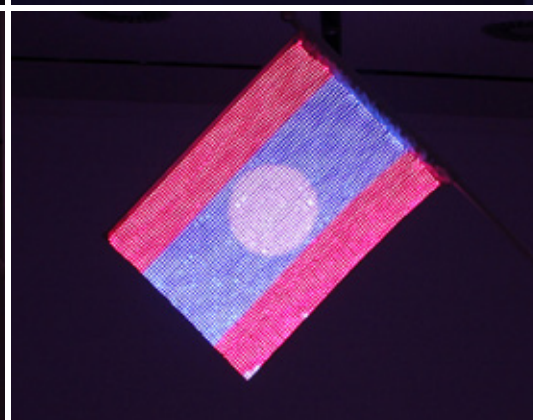
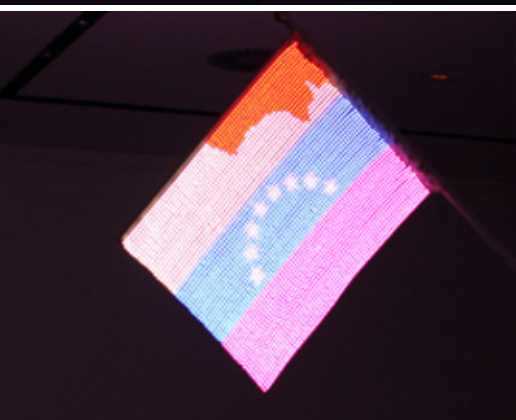
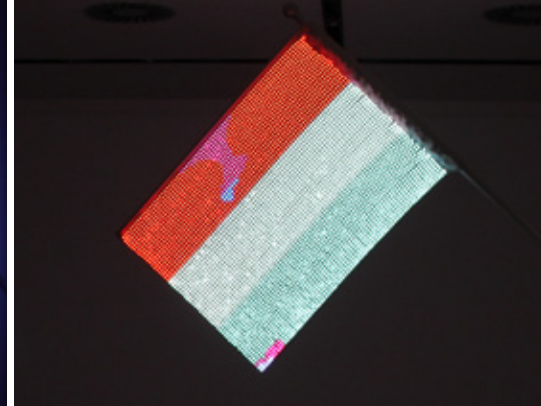
Light installation

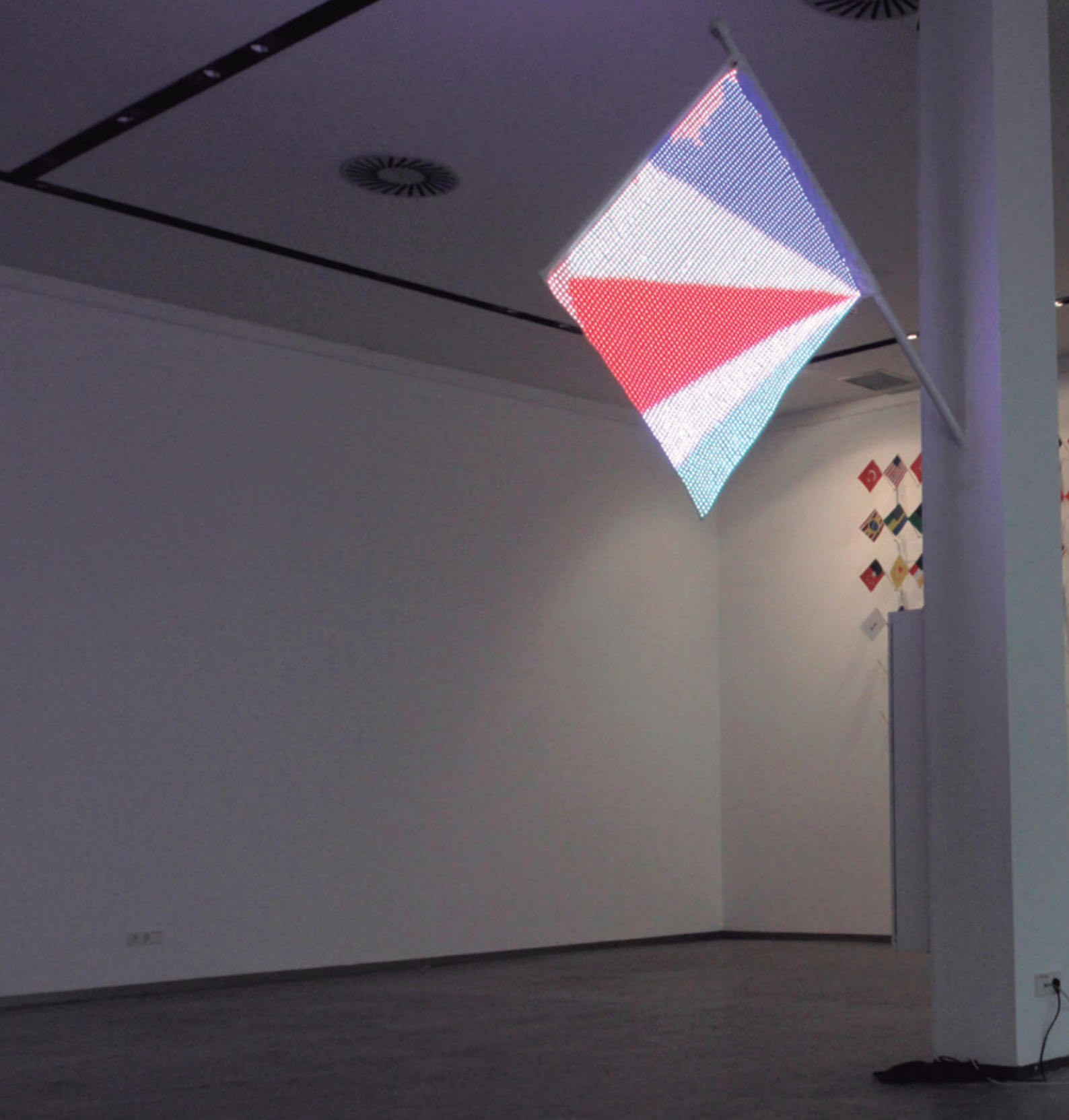
142.5m RGB LED strips, fabrique, metal frame, 5 power supplies, electronics, computer. (300x220x30cm)





CAMALEÓN - CAMALEÓN







ONE FLAG EVERY DAY



Instalación.

Software hecho a medida, varas de madera, piezas de impresión 3D, impresión en papel (medidas variables).

Installation.

Custom-made software, wooden sticks, 3D printed parts, print on paper (variable measures).







WHO IS THE NEXT?



Escultura cinética.

Corte láser de plexiglas, perfiles de aluminio, tiras de LEDs, motor, electrónica, piezas de impresión 3D, impresión en papel (61x43x33cm).

Kinetic sculpture.

Lasercut plexiglas, aluminium profiles, red LED strip, electronics, motor, 3D printed parts, print on paper (61x43x33cm).



LU EXIT





OBRA ANTERIOR

PREVIOUS WORK



"Wishing Wall". Instalacion interactiva, 2014.

Una obra para re-imaginar cómo compartimos nuestros deseos más íntimos con el mundo.

Pantalla de retroproyección Optiblack, 4 proyectores, 6 ordenadores, 3 micrófonos, sensores, LEDs, electrónica, perfiles metálicos, estructura de madera, moldeo por inyección, hardware y software hecho a medida (300x450x300cm).

"Wishing Wall". Interactive installation, 2014.

An artwork that looks at re-imagining how we share our innermost wishes with the world.

Retroprojection screen Optiblack, 3 projectors, 6 computers, 3 microphones, sensors, LED's, electronics, metal profiles, wooden structure, plastic and rubber cast, custom-made hardware and software (300x450x300cm).







"Smile". Instalación lumínica interactiva, 2016.

La idea de "smile" es cambiar el comportamiento pasivo de la audiencia, pedirles que sean activos y sonrían. Más sonrisas, ¡más luz!
Estructura metálica, tubos de neon flex luz, computadora, electrónica, cámara, tiras de LEDs. (smile: 300cm de diámetro, estación de captura: 160x60x40cm).

"Smile". Interactive light installation, 2016.

The aim is to shake a passive behaviour of the audience and ask them to be active and smile. More smiles, more light!

Neon flex LED tubes, metal structure, computer, camera, electronics, LED strips. (smile: 300cm in diameter, interaction station: 160x60x40cm).





“Binoculars to... Binoculars from...”. Instalación interactiva telemática, 2013.
Instalación en la que el espectador es capaz de observar lo que sucede en otras ciudades, a la vez que es observado.

Software hecho a medida, servidores de streaming, estructura de madera, ordenador, pantalla, cámara, proyector o pantalla urbana, electrónica (estación de captura: 160x67x60cm).

“Binoculars to... Binoculars from...”. Interactive telematic installation, 2013.
Instalación en la que el espectador es capaz de observar lo que sucede en otras ciudades, a la vez que es observado.

Custom-made software, streaming servers, wooden structure, computers, screen, cameras, urban screen or projection, electronics. (interaction station: 160x67x60cm).



Fotografia: *Aurora Festival* (Dallas, Texas, 2015)



"The Rhythm of City". Instalacion post-interactiva, 2011.

La obra de arte transforma el ritmo de vida digital de los habitantes al ritmo de un metrónomo.
10 metrónomos, ordenador, electrónica (410 x 250 x 100cm).

"The Rhythm of City". Post-interactive installation, 2011.

The artwork transforms the digital inhabitants' pace of life to the rhythm of a metronome.
10 metronomes, computer, electronics (410 x 250 x 100cm).



"The Rhythm of Sao Paulo". Instalación post-interactiva en fachada urbana, 2012.

La obra de arte transforma el edificio FIESP en un metrónomo gigante, cuyo tictac va al ritmo de la vida online de Sao Paulo. Programación hecha a medida.

"The Rhythm of Sao Paulo". Post-interactive urban media installation, 2012.

The artwork transforms FIESP building to a gigantic metronome that ticks in the rhythm of Sao Paulo's online pace of life. Custom-made software.



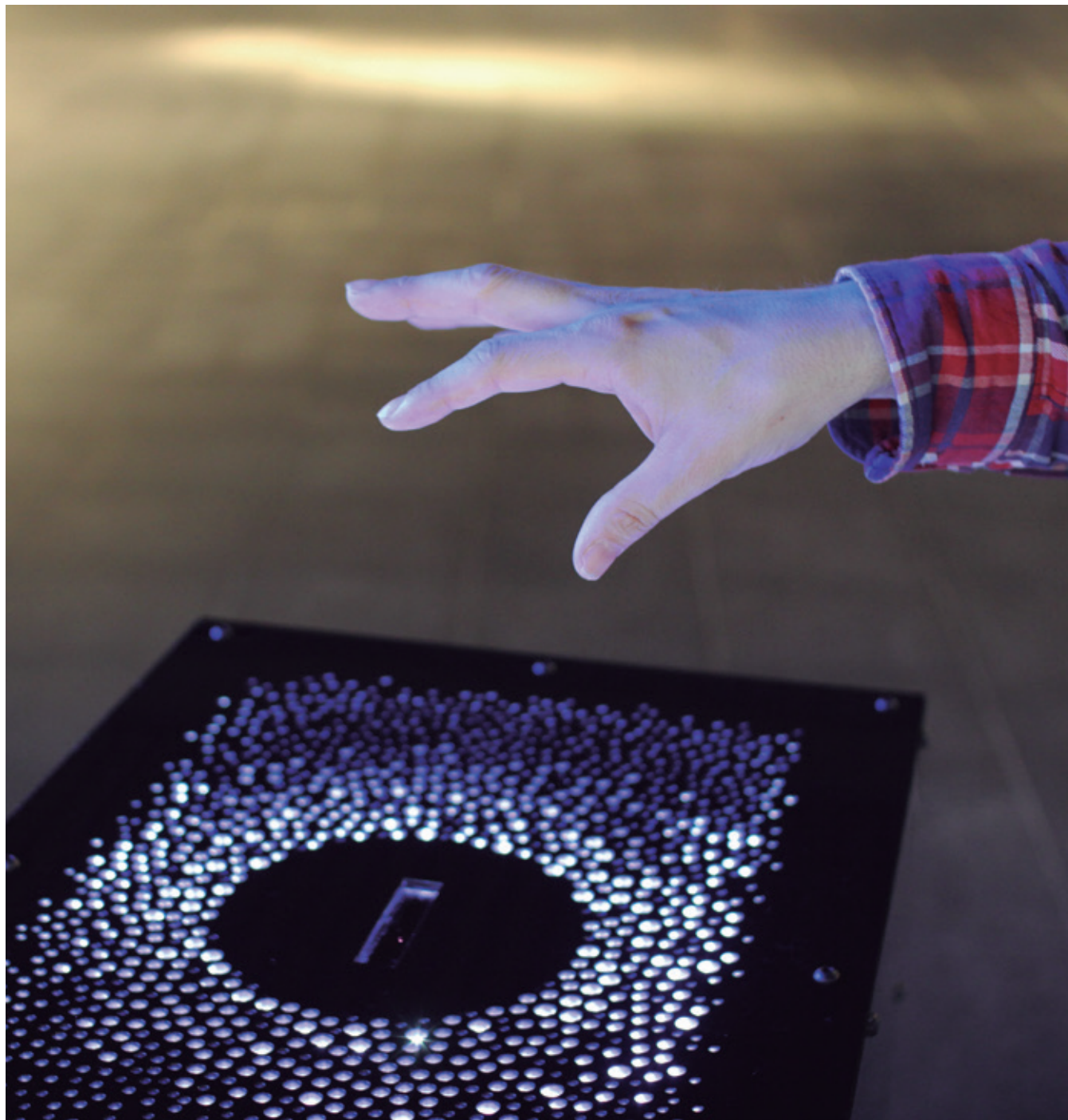
"Tree of Hands". Instalación interactiva, 2015.

La obra recrea, en forma de ilusión digital, un paisaje envolvente y misterioso ligado a las teorías antropogénicas. Ordenador, software hecho a medida, gráficos 3D, sensor Leap Motion, perfiles de aluminio, corte láser de plexiglas, proyección/pantalla (medidas variables).

"Tree of Hands". Interactive installation, 2015.

The artwork creates a digital illusion of immersive and mysterious landscape, which irts with the ideas behind Anthropocene discussions.

3D graphics, custom-made software, computer, Leap Motion sensor, aluminium profiles, plexiglass lasercut, projection/ screen (variable measures).





“WiFipedia”. Instalacion, 2014.
Una obra que muestra el paisaje digital de la ciudad gracias a rastrear los dispositivos WiFi que hay a nuestro alrededor.
Aplicación móvil hecha a medida, tablet, impresión 3D, bicicleta, publicación, camisetas, videos (medida variable).

“WiFipedia”. Installation, 2014.
The artwork explores digital landscape of a city by scanning urban WiFi networks.
Customized app, tablet, 3D printing, cycle, publication, t-shirt, videos (variable measures).





Fotografías: Exposición **TLDR** comisariada por Stacey Koosel en *Tallinn Kunstihoone Gallery*. (Tallin, Estonia, 2015) © Silver Marge





(en pág. siguiente)

"The Rhythm of Wind". Escultura cinética, 2016.
Obra cinética que explora las propiedades ocultas del viento.
Estructura metálica (5,6x1,5x1,5m).

(next page)

"The Rhythm of Wind". Kinetic sculpture, 2016.
Kinetic artwork that explores the hidden and poetic properties of the wind.
Metallic structure (5,6x1,5x1,5m).

"SPAMpoetry". Telas de punto y escultura, 2012.
Serie de obras de punto en las que se muestra, en forma de poesía visual, correos Spam que han sido donados a los artistas.
Tejidos de punto, lana, correos electrónicos de spam donados, poemas generados por ordenador (medida variable).

"SPAMpoetry". Knitted canvases and sculpture, 2012.
The series of knitted works containing visual poetry from collected spam.
Knitted on flat knitting machine, wool, donated spam emails, computer-generated poems (variable measures).





VARVARA & MAR

www.var-mar.info



Varvara & Mar en su estudio en Tallin, Estonia. ©Laura Strandberg

Varvara & Mar es el dúo artístico formado por Varvara Guljajeva y Mar Canet en 2009. Sus obras se han expuesto en numerosos certámenes y festivales. En 2014 el dúo fue seleccionado por Google y Barbican Centre para crear una nueva obra de arte para la exposición Revolución Digital. El pasado año su propuesta de arte en espacio público quedó finalista en el Green Square Library and Plaza de Sídney.

Durante tres años han llevado a cabo un tour de residencias en diferentes destinos. El dúo artístico se sitúa en el campo del arte y la tecnología y se interesa por las nuevas formas de arte, innovación y también aplicación del tejido en el campo de la fabricación digital. Utilizan y desafían la tecnología para explorar conceptos innovadores en arte y diseño. Por lo tanto, la investigación es una parte esencial en su práctica creativa. Además de instalaciones cinéticas e interactivas, los artistas han experimentado con su trabajo en el espacio público y los medios de comunicación urbanos.

Varvara (nacida en 1984, en Tartu, Estonia) se licenció en Informática por la Facultad de Tecnología de la Información Estonia, obtuvo su Máster en Prensa Digital por la Universidad de Lübeck, Alemania y actualmente es estudiante de Doctorado en el Departamento de Arte y Diseño de la Academia de Arte Estonia. Ha sido investigadora visitante en la Universidad John Moores de Liverpool y en el Instituto de Ciencias y Artes Multimedia Avanzadas de Ogaki, Japón.

Mar (nacido en 1981, en Barcelona) cuenta con dos licenciaturas: en Arte y Diseño por la Escuela Superior de Diseño de la Universidad Ramon Llull de Barcelona y en Desarrollo de Videojuegos por la Universidad Central de Lancashire, Inglaterra. Es cofundador del colectivo artístico Derivart and Lummo.

Varvara y Mar son miembros de la Asociación de Artistas Estonios.

Varvara & Mar is an artist duo formed by Varvara Guljajeva and Mar Canet in 2009. They have exhibited their art pieces in a number of international shows and festivals. In 2014 duo has been commission by Google and Barbican Centre for creating a new art piece for Digital Revolution exhibition. And last year their public art proposal for Green Square Library and Plaza in Sydney was nominated for the final stage.

In addition to that, they have been on non-stop residency tour for three years. The artist duo locates itself in the field of art and technology and is concerned about the new forms of art, innovation, and also the application of knitting in the field of digital fabrication. They use and challenge technology in order to explore novel concepts in art and design. Hence, research is an integral part of their creative practice.

In addition to kinetic and interactive installations, the artists have also experience with working in public space and with urban media.

Varvara (born in 1984, Tartu, Estonia) gained her bachelor degree in IT from Estonian IT College, master degree in digital media from University of Lübeck in Germany and currently is a PhD candidate at the Estonian Art Academy in the department of Art and Design. She has also been a guest researcher at LJMU in Liverpool and IAMAS in Ogaki, Japan.

Mar (born in 1981, Barcelona, Spain) has two degrees: in art and design from ESDI University of Ramon Llull in Barcelona, Spain and in computer game development from University Central Lancashire in UK. Also he is a co-founder of Derivart and Lummo.

Varvara and Mar are both members of the Estonian Artists Association.

CONCURSOS/BECAS/PREMIOS/RESIDENCIAS:

2016	Residencia, 12 Miradas, Ribeira Sacra, España
2016	3 ^{er} premio del concurso de arte en espacio público Põlva Gümnaasium de RKAS, Estonia
2016	1 ^{er} premio del concurso de arte en espacio público de NUKU Theatre, RKAS, Estonia
2016	3 ^{er} premio del concurso de arte en espacio público de Pronksi, RKAS, Estonia
2016	Beca de 3 meses de práctica artística en Patrimonio Cultural Estonio
2016	Finalista en el concurso de arte en espacio público del Green Square Library and Plaza de Sidney, Australia
2016	Beca de investigación y producción artística Rambleta
2015/16	Nominados para el concurso de Artes en Escenario Público Dos del Green Square and Plaza, Ciudad de Sidney
2015	3 ^{er} premio del Fab Awards
2015	Premio del Concurso de 3D Instructables
2014	Etopia (Centro de Arte y Tecnología), proyecto para el Museo de Zaragoza
2014	Proyecto para el Mobile World Capital
2014	DevArt, proyecto para Google
2013	Residencia, Subnet AIR, Salzburgo, Austria
2013	Residencia, Constant Variable, Bruselas, Bélgica
2012/13	Residencia, Seoul Art Space Geumcheon, Seul, Corea
2012	Residencia, Marginalia+Lab, Belo Horizonte, Brasil
2012	Premio del concurso Baltic Goes Digital, Gdansk, Polonia
2012	Artista en Residencia M4m, MU Gallery, Eindhoven, Países Bajos
2011	Residencia, Crida, Palma de Mallorca
2011	Artista en Residencia EMARE, FACT Liverpool, Inglaterra
2010	Premio del Jurado por la instalación artística multimedia en el 23 ^{er} Stuttgarter Filmwinter, Alemania

EXPOSICIONES INDIVIDUALES:

2017	Knitting Experiments, Draakoni Gallery, Tallinn, Estonia
2016	Chameleon, Centro Cultural Rambleta, Valencia
2015	Tree of Hands, comisariado por Oyuki Matsumoto, Malmö Live, Suecia
2015	KnitFab, Super Surface Space Moscow, Rusia
2014	Knitting Experiments, comisariado por Jerneja Rebnak, Maribor City Gallery, Eslovenia
2014	Traveling Fish, Design and Architecture gallery, Tallinn, Estonia
2012	SPAM poetry, STPLN, Malmö, Suecia
2011	Execution #X, IAMAS OS, Ogaki, Japón

EXPOSICIONES COLECTIVAS:

2016	Smile, TAVA Tartu Valgus, Tartu, Estonia
2016	Detecting alcoholism. Not just us, small addicts. Festival Ingràvid, Barcelona
2016	The Rhythm of Wind, Horizons Arts in Nature, parque natural Sancy, Francia
2016	Data Drops, Reverberadas, Etopia, Centro de Arte y Tecnología de Zaragoza
2016	Smile, Tree of Hands, Glitch'd Hit, Remote Signals comisariado por Pau Waelder, ARS building, Tallinn, Estonia
2016	Speed of Markets, proyecto colectivo In Time (The Rhythm of the Workshop) comisariado por Shannon R. Stratton en MAD, Nueva York
2016	Wishing Wall, proyecto colectivo Digital Revolution, Zorlu Centre, Estambul, Turquía
2016	Smile, Tallinn Winter Festival, Estonia
2016	The Rhythm of City, proyecto colectivo Arte en tiempo real, comisariado por Pau Waelder en Arts Santa Mònica, Barcelona
2016	Wifipedia, proyecto colectivo Väjjavaade, comisariado por Keret Altpere, Gallery Noorus, Tartu, Estonia
2016	SPAM poetry, TADAEX festival, Mohsen Gallery, Teherán, Irán
2015/16	Wishing Wall, proyecto colectivo Digital Revolution, Onassis, Atenas, Grecia
2015	Data Drops, DTL
2015	MIT Media Lab, Boston, EEUU
2015	Binoculars to... Binoculars from..., Aurora Festival, Dallas, EEUU
2015	Circular Knitic, London Design Festival, V&A Museum, Inglaterra
2015	WiFipedia, proyecto colectivo TL; DR comisariado por Stacey Koosel, Tallinn Kunstihoone Gallery, Estonia
2014/15	Circular Knitic (encargo), proyecto colectivo DOERS comisariado por David Cuartielles, Etopia Centro de Arte y Tecnología, Zaragoza
2014/15	Wishing Wall, proyecto colectivo Digital Revolution, Tekniska Museet, Stocolmo, Suecia
2014/15	The Highest Human Tower [encargo], proyecto colectivo Music+Art, comisariado por Alpha Ville, Mobile World Centre, Barcelona
2014	Wireless Poetry and Revealing Digital Landscapes, proyecto colectivo Systema comisariado por Aja Martin, Zhulong gallery, Dallas, EEUU
2014	The Rhythm of City, proyecto colectivo la Ciudad Digital, comisariado por Daniel Artamendi, Donostia Kultura, San Sebastián
2014	Shopping in 1 Minute, Suur Lasnamäe Urban Art Event, Tallinn, Estonia
2014	Wishing Wall (proyecto para DevArt), proyecto colectivo Digital Revolution, Barbican, Londres, Inglaterra
2014	Wireless Poetry and Revealing Digital Landscapes, proyecto colectivo The Hypnotist Collector, comisariado por Stacey Koosel, NauART, Barcelona
2014	The Rhythm of City, Festival de Arte y Ciencia, Barcelona
2014	The Rhythm of City, proyecto colectivo Hybrid Art, Estonian Museum of Applied Design and Art, Tallinn, Estonia
2014	NeuroKnitting, subnetAIR, City Gallery Salzburgo, Austria
2014	SPAMpoetry, Unspoken, Mitte Gallery, Barcelona
2013	Binoculars to... Binoculars from... (proyecto para Connecting Cities) presentado en Liverpool, Helsinki, Linz, Dessau, Berlín, Melbourne, Madrid, Bruselas, Riga)
2013	The Rhythm of City, Transreal Topologies comisariado por Julian Stadon, Adelaide, Australia
2013	SPAM poetry, Technical Textiles, Berlín, Alemania
2013	The Rhythm of Sao Paulo, Sao Paulo City Anniversary, FIESP, Brasil
2012	The Rhythm of Sao Paulo, SP Urban Digital Festival, Sao Paulo, Brasil
2012	The Rhythm of City, CCGSM, Buenos Aires, Argentina
2012	Knitic and Kombi, Marginalia+Lab, Belo Horizonte, Brasil
2012/13	Shopping in 1 Minute, proyecto colectivo DIY, DASA, Dortmund, Alemania
2012	Baltic Sea Radio, proyecto colectivo Baltic Goes Digital, Gdansk City gallery, Polonia
2012	SPAM poetry, Malmö Festivalen, Suecia

COMMISSIONS/GRANTS/AWARDS/RESIDENCIES:

- 2016 Residency, 12 Miradas, Riveira Sacra, Spain
- 2016 3rd prize, public art competition Põlva Gümnaasium by RKAS, Estonia
- 2016 1st prize, public art competition NUKU Theatre by RKAS, Estonia
- 2016 3rd prize, public art competition Pronksi 12 by RKAS, Estonia
- 2016 3 months artistic practice grant by Cultural Endowment of Estonian
- 2016 Finalists in public art competition Green Square Library and Plaza, Sydney, Australia 2016 Rambleta art production and research grant
- 2015/16 Nominated to Green Square Library and Plaza Public Art Stage Two by City of Sydney 2015 FabAwards 3rd prize
- 2015 Award of 3D Printing Contest of Instructables 2014 Eutopia museum in Zaragoza commission 2014 Mobile World Capital commission
- 2014 DevArt commission by Google
- 2013 Residency, Subnet AIR, Salzburg, Austria
- 2013 Residency, Constant Variable, Brussels, Belgium
- 2012/13 Residency, Seoul Art Space Geumcheon, Seoul, Korea
- 2012 Residency, Marginalia+Lab, Belo Horizonte, Brazil
- 2012 Award, Baltic Goes Digital contest, Gdansk, Poland
- 2012 M4m Artist in Residency, MU Gallery, Eindhoven, NL
- 2011 Residency, Crida, Palma de Mallorca, Spain
- 2011 EMARE Artist in Residency, FACT Liverpool, UK
- 2010 Jury Prize for media art installation at 23rd Stuttgarter Filmwinter, Germany

SOLO EXHIBITIONS:

- 2017 Knitting Experiments, Draakoni Gallery, Tallinn, Estonia
- 2016 Cameleon, Rambleta art centre, Valencia, Spain
- 2015 Tree of Hands, curated by Oyuki Matsumoto, Malmö Live, Sweden
- 2015 KnitFab, Super Surface Space Moscow, Russia
- 2014 Knitting Experiments, curated by Jerneja Rebnak, Maribor City Gallery, Slovenia
- 2014 Traveling Fish, Design and Architecture gallery, Tallinn 2012 SPAMpoetry, STPLN, Malmö, Sweden
- 2011 Execution #X, IAMAS OS, Ogaki, Japan

GROUP EXHIBITIONS:

- 2016 Smile, TAVA Tartu Valgus, Tartu, Estonia
- 2016 Detecting alcoholism. Not just us, small addicts, Ingravid festival, Barcelona, Spain 2016 The Rhythm of Wind, group show Horizons Arts in Nature, Sancy natural park, France 2016 Data Drops, group show Reverberadas, Etopia, Zaragoza, Spain
- 2016 Smile, Tree of Hands, Glitch'd Hit, group show Remote Signals curated by Pau Waelder at ARS building, Tallinn, Estonia
- 2016 Speed of Markets, group exhibition In Time (The Rhythm of the Workshop) curated by Shannon R. Stratton at MAD, New York
- 2016 Wishing Wall, group exhibition Digital Revolution, Zorlu Centre, Istanbul, Turkey 2016 Smile, Tallinn Winter Festival, Estonia
- 2016 Rhythm of City, group exhibition Real-Time curated by Pau Waelder in Arts Santa Monica, Barcelona, Spain
- 2016 WiñPedia, group show VõiJavaade curated by Karet Altpere, Gallery Noorus, Tartu, Estonia
- 2016 SPAMpoetry, TADAEX festival, Mohsen Gallery, Tehran, Iran
- 2015/16 Wishing Wall, group exhibition Digital Revolution, Onassis, Athens, Greece 2015 Data Drops, DTL 2015, MIT Media Lab, Boston, USA
- 2015 Binoculars to... Binoculars from..., Aurora Festival, Dallas, USA
- 2015 Circular Knitic, London Design Festival, V&A Museum, UK
- 2015 WiñPedia, group exhibition TL:DR curated by Stacey Koosel, Tallinn Kunstihoone Gallery, Estonia
- 2014/15 Circular Knitic (commissioned work), group exhibition DOERS curated by David Cuartielles, Etopia Centre for Art and Technology, Zaragoza, Spain
- 2014/15 Wishing Wall, group exhibition Digital Revolution, Tekniska Museet, Stockholm, Sweden
- 2014/15 The Highest Human Tower (commissioned work), group exhibition Music+Art exhibition curated by Alpha Ville, Mobile World Centre, Barcelona, Spain
- 2014 Wireless Poetry and Revealing Digital Landscapes, group show Sistema curated by Aja Martin, Zhulong gallery, Dallas, USA
- 2014 The Rhythm of City, group exhibition Digital City curated by Daniel Artamendi, Donostia Kultura, San Sebastian, Spain
- 2014 Shopping in 1 Minute, Suur Lasnamäe Urban Art Event, Tallinn, Estonia
- 2014 Wishing Wall (DevArt commission), group exhibition Digital Revolution, Barbican, London, UK
- 2014 Wireless Poetry and Revealing Digital Landscapes, group show The Hypnotist Collector curated by Stacey Koosel, NauART, Barcelona, Spain
- 2014 The Rhythm of City, Art and Science Festival, Barcelona, Spain
- 2014 The Rhythm of City, group exhibition Hybrid Art, Estonian Museum of Applied Design and Art, Tallinn, Estonia
- 2014 NeuroKnitting, group show subnetAIR, City Gallery Salzburg, Austria
- 2014 SPAMpoetry, group show Unspoken, Mitta Gallery, Barcelona, Spain
- 2013 Binoculars to... Binoculars from... (Connecting Cities commission) presented in Liverpool, Helsinki, Linz, Dessau, Berlin, Melbourne, Madrid, Brussels, Riga) 2013 The Rhythm of City, group show Transreal Topologies curated by Julian Staddon, Adelaide, Australia
- 2013 SPAMpetry, group show Technical Textiles, Berlin, Germany
- 2013 The Rhythm of Sao Paulo, Sao Paulo City Anniversary, FIESP, Brazil 2012 The Rhythm of Sao Paulo, SP_Urban Digital Festival, Sao Paulo, Brazil
- 2012 The Rhythm of City, CCGSM, Buenos Aires, Argentina
- 2012 Knitic and Kombi, Marginalia+Lab, Belo Horizonte, Brazil
- 2012/13 Shopping in 1 Minute, group exhibition DIY, DASA, Dortmund, Germany
- 2012 Baltic Sea Radio, group exhibition Baltic Goes Digital, Gdansk City gallery, Poland 2012 SPAMpoetry, Malmö Festivalen, Sweden
- 2012 SPAMpoetry, Incubarte Festival, Valencia, Spain
- 2011/12 Shopping in 1 Minute, group show DIY, Frankfurt and Berlin Communication Museums, Germany
- 2011 Flux of Sea, performance, Es Baluard, Palma de Mallorca, Spain
- 2011 The Rhythm of City, Elektronika Festival, Belo Horizonte, Brazil 2011 The Rhythm of City, LAB30 Festival, Augsburg, Germany
- 2011 The Rhythm of City, VAD Festival, Girona, Spain
- 2011 Popcorn for Cycling, AND Festival, Liverpool, UK
- 2011 RepairStation, performance, FFKD, Copenhagen, Denmark
- 2011 The Rhythm of City, Enter5 biennale, Prague, Czech Republic
- 2011 Echinodermata and Sonima, LiveHerring biennale, Saarijärvi, Finland

2012 SPAM poetry, Incubarte Festival, Valencia
2011/12 Shopping in 1 Minute, group show DIY, Frankfurt and Berlin Communication Museums, Alemania
2011 El Flujo del Mar, performance, Es Baluard, Palma de Mallorca
2011 The Rhythm of City, Elektronika Festival, Belo Horizonte, Brasil
2011 The Rhythm of City, LAB30 Festival, Augsburg, Alemania
2011 The Rhythm of City, VAD Festival, Girona
2011 Popcorn for Cycling, AND Festival, Liverpool, Inglaterra
2011 RepairStation, performance, FFKD, Copenhagen, Dinamarca
2011 The Rhythm of City, Enter5 biennale, Praga, República Checa
2011 Echinodermata and Sonima, LiveHerring biennale, Saarjärvi, Finlandia

CONFERENCIAS:

2016 From Code to Magic, X-Studio, Estambul, Turquía
2016 Conferenciante invitado, Master en Multimedia y Arte Digital, Universidad de Valencia
2015 Soft Digital Fabrication, Bau Design Forum, Barcelona
2015 From Code to Magic, UPF, Barcelona
2015 Conferencia From Code to Magic, Media Art Futures, Murcia
2015 Soft Digital Fabrication, WeMake, Milán, Italia
2015 From Code to Magic, SUPSI, Master en Estudios Avanzados en Diseño Interactivo, Lugano , Suiza
2014 From Code to Magic, Etopia, Zaragoza
2014 From Code to Magic, Topconf, Tallinn, Estonia
2014 City as Data Body, Donostia Kultura, San Sebastián
2014 Conferencia del artista, Ljudmila, Ljubljana, Eslovenia
2014 Knitic – Soft: Digital Fabrication, Cipke, Ljubljana, Eslovenia
2014 Conferencia del artista, Bloomberg Art+Tech, Londres, Inglaterra
2013 Unexpected Ways How IT Meets Art, Estonian IT College, Tallinn, Estonia
2013 Knitic – Open Source Knitting Machine, Toulouse Hackerspace Factory, Francia
2013 Knitic – Open Source Knitting Machine, Ecole de Recherche Graphique, Bruselas, Belgica
2013 Knitic – Open Source Knitting Machine, Constrant, Bruselas, Bélgica
2012 Desarrollo de la Fabricación Personal. Estudio: Knitic, Mutamorphosis, Praga
2012 Desarrollo de la Producción Digital. Estudio: Knitting Printer, Prospectives’12, Universidad de Nevada, Reno, EEUU
2012 Conferencia del artista, Marginalia+Lab, Belo Horizonte, Brasil
2012 Desarrollo de la Producción Digital. Estudio: Knitting Printer, Open Knowledge Festival, Helsinki, Finlandia
2012 Artist talk, STPLN, Malmö, Sweden 2012 Artist talk + lecture, IDC, Howest University, Kortrijk, Bélgica
2011 Presentación del estudio ISEA2011, Estambul, Turquía
2011 Conferencia del artista, Universidad de Hiroshima, Japón
2011 Conferencia del artista, IAMAS, Ogaki, Japón
2011 Conferencia del artista, FFKD, Copenhagen, Dinamarca
2011 The Rhythm of City, Enter5 Symposium, Praga, República Checa

PRÁCTICA DOCENTE:

2016 Taller Raspberry Pi, Varvara&Mar studio, Tallinn, Estonia
2016 Taller Interactive Light, TAVA Tartu Light festival, Estonia
2016 Taller Futurology, Departamento de Moda de la Academia de Arte Estonia, Tallinn, Estonia
2016 Taller de impresión 3D, Varvara&Mar studio, Tallinn, Estonia
2015 Taller de impresión 3D, Espai Erre, Barcelona
2015 Talleres para familias y educadores de Animate with Code, Onassis, Atenas, Grecia
2015 Taller de Arduino para principiantes, Varvara & Mar studio, Tallinn, Estonia
2015 Taller de impresión 3D, Varvara&Mar studio, Tallinn, Estonia
2015 Curso de Arduino, Mektory, Tallinn, Estonia
2015 Taller de impresión 3D, Varvara&Mar studio, Tallinn, Estonia
2015 Taller de Animate with code, Tekniska Museet, Stocolmo, Suecia
2015 Curso de Arduino, Departamento de Textiles, Academia de Arte Estonia, Tallinn, Estonia
2015 Taller de Circular Knitic (máquina de tricotado digital), Espacio Open, Bilbao
2015 Taller de Circular Knitic (máquina de tricotado digital), Ultra-Lab, Madrid
2015 Mentores en Interactivos15, Murcia
2015 Curso de Arduino, Mektory, Tallinn, Estonia
2015 Taller de Circular Knitic (máquina de tricotado digital), WeMake, Milán, Italia
2014 Taller Abejas Urbanas 2.0, Grupo de investigación OpenSystems, Universidad de Barcelona
2013 Taller de Knitic, Constant, Bruselas, Bélgica
2012 Taller de Kombi II, Seoul Art Space Geumcheon, Seúl, Corea
2012 Taller de Producción Digital de Tejidos, STPLN, Malmö, Suecia
2012 Taller de Robótica con Arduino, Design Academy Eindhoven, Países Bajos
2012 Taller de Robótica + Producción Digital, MU & Impakt, Países Bajos
2012 Introducción a la Robótica con Arduino, MOB, Barcelona

PUBLICACIONES:

2013 Entrevista en el libro Craftivism: The Art of Craft and Activism, editado por Betsy Greer
2013 Artículo “Knitic – Soft: Digital Fabrication” en el libro Soft Fabric, editado por Michelle Baggermann
2013 Knitic – The Revolution of Soft Digital Fabrication”, Digital Humanities Conference”
2012 “Development of Personal Manufacturing. Case Study: Knitic”, Mutamorphosis conference, CIANT, Praga, República Checa
2012 “The Conceptualisation of Urban Media: FACT’s ‘Disco Window’”, estudio conjunto con el autor Mike Stubbs en el libro Urban Media Cultures, editado por Susa Pop, Ursula Stalder, Mirjam Struppek , Gernot Tscherteu. Avedition Gmbh,Csi
2011 “The Rhythm of City. Geo-located Social Data as an Artistic Medium”, ISEA2011

TALKS:

- 2016 From Code to Magic, X-Studio, Istanbul, Turkey
 2016 Guest lecture, Master program of Visual Art + Multimedia, University of Valencia, Spain 2015 Soft Digital Fabrication, Bau Design Forum, Barcelona, Spain
 2015 From Code to Magic, UPF, Barcelona, Spain
 2015 From Code to Magic, Media Art Futures conference, Murcia, Spain
 2015 Soft Digital Fabrication, WeMake, Milan, Italy
 2015 From Code to Magic, SUPSI, MA Advanced Studies in Interaction Design, Lugano 2014 From Code to Magic, Etopia, Zaragoza, Spain
 2014 From Code to Magic, Topconf, Tallinn, Estonia
 2014 City as Data Body, Donostia Kultura, San Sebastian, Spain
 2014 Artist talk, Ljudmila, Ljubljana, Slovenia
 2014 Knitic – Soft Digital Fabrication, Cipke, Ljubljana, Slovenia
 2014 Artist talk, Bloomberg Art+Tech event, London, UK
 2013 Unexpected Ways How IT Meets Art, Estonian IT College, Tallinn, Estonia
 2013 Knitic – Open Source Knitting Machine, Toulouse Hackerspace Factory, France
 2013 Knitic – Open Source Knitting Machine, Ecole de Recherche Graphique, Brussels
 2013 Knitic – Open Source Knitting Machine, Constrant, Brussels, Belgium
 2012 Development of Personal Manufacturing. Case Study: Knitic, Mutamorphosis, Prague 2012 Development of Digital Fabrication. Case Study: Knitting Printer, Prospectives'12, University of Nevada, Reno, USA
 2012 Artist talk, Marginalia+Lab, Belo Horizonte, Brazil
 2012 Development of Digital Fabrication. Case Study: Knitting Printer, Open Knowledge Festival, Helsinki, Finland
 2012 Artist talk, STPLN, Malmö, Sweden
 2012 Artist talk + lecture, IDC, Howest University, Kortrijk, Belgium 2011 Paper presentation, ISEA2011, Istanbul, Turkey
 2011 Artist talk, Hiroshima University, Japan
 2011 Artist talk, IAMAS, Ogaki, Japan
 2011 Artist talk, FFKD, Copenhagen, Denmark
 2011 The Rhythm of City, Enter5 Symposium, Prague, CZ

TEACHING:

- 2016 Raspberry Pi workshop, Varvara8Mar studio, Tallinn, Estonia
 2016 Interactive Light workshop, TAVA Tartu Light festival, Estonia
 2016 Futurology workshop, Estonian Art Academy Fashion department, Tallinn, Estonia 2016 3D printing workshop, Varvara8Mar studio, Tallinn, Estonia
 2015 3D printing workshop, Espai Erre, Barcelona, Spain
 2015 Animate with Code workshops for families and educators, Onassis, Athens, Greece 2015 Arduino for beginners workshop, Varvara 8 Mar studio, Tallinn, Estonia
 2015 3D printing workshop, Varvara8Mar studio, Tallinn, Estonia
 2015 Arduino course, Mektory, Tallinn, Estonia
 2015 3D printing workshop, Varvara8Mar studio, Tallinn, Estonia
 2015 Animate with code workshop, Tekniska Museet, Stockholm, Sweden
 2015 Arduino course, Textile department, Estonian Art Academy, Tallinn, Estonia
 2015 Circular Knitic workshop, Espacio Open, Bilbao, Spain
 2015 Circular Knitic workshop, Ultra-Lab, Madrid, Spain
 2015 Mentors at Interactivos15, Murcia, Spain
 2015 Arduino course, Mektory, Tallinn, Estonia
 2015 Circular Knitic workshop, WeMake, Milano, Italy
 2014 Urban Bees 2.0 workshop, OpenSystems University of Barcelona, Spain
 2013 Knitic, workshop, Constant, Brussels, Belgium
 2012 Kombi II, workshop, Seoul Art Space Geumcheon, Seoul, Korea
 2012 Digital knitting fabrication, workshop, STPLN, Malmö, Sweden
 2012 Robotics with Arduino, workshop, Design Academy Eindhoven, NL
 2012 Robotics + Digital Fabrication, workshop, MU 8 Impakt, NL
 2012 Introduction to Robotics with Arduino, MOB, Barcelona, Spain

PUBLICATIONS:

- 2013 Interview in the book Craftivism: The Art of Craft and Activism edited by Betsy Greer
 2013 Article "Knitic – Soft Digital Fabrication" in book Soft Fabric edited by Michelle Baggermann
 2013 "Knitic – The Revolution of Soft Digital Fabrication", Digital Humanities Conference
 2012 "Development of Personal Manufacturing. Case Study: Knitic", Mutamorphosis conference, CIANT, Prague, CZ
 2012 "The Conceptualisation of Urban Media: FACT's 'Disco Window'", essay together with Mike Stubbs in the book Urban Media Cultures edited by Susa Pop, Ursula Stalder, Mirjam Struppek, Gernot Tschertau. Avedition GmbH, Csi
 2011 "The Rhythm of City. Geo-located Social Data as an Artistic Medium", ISEA2011

PAU WAELDER

www.pauwaelder.com

Crítico de arte, comisario e investigador especializado en arte y nuevos medios. Doctor en Sociedad de la Información y el Conocimiento por la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), es autor de la tesis *Selling and Collecting Art in the Network Society. Interactions among Contemporary Art, New Media and the Art Market*. En la UOC ejerce como profesor colaborador en asignaturas del Grado de Humanidades y el Grado de Diseño. También ha sido profesor del Master Oficial en Comisariado de Arte en Nuevos Medios (ESDi. Escola Superior de Disseny, Barcelona) y de diversos cursos sobre arte y cultura digital co-organizados por la UOC y LABoral Centro de Arte y Creación Industrial (Gijón).

Ha presentado los resultados de su investigación y su trabajo como comisario en numerosos simposios y conferencias, en festivales de arte digital como FILE (São Paulo, Brasil), Futur en Seine (París, Francia), Mediaterra International Art and Technology Festival (Atenas, Grecia), Media Art Futures (Murcia) y Art Futura (Bilbao), además de museos y centros de arte como CCCB (Barcelona), MUSAC (León) y Arts Santa Mònica (Barcelona), así como las siguientes universidades: Universidade Federal Juiz de Fora (Brasil), KunstUniversität Linz (Austria), Universidad Internacional Menéndez Pelayo (Huesca), Universidad San Jorge (Zaragoza), Universitat de les Illes Balears, Universidad de Castilla-La Mancha, Universidad de Murcia y la Universidade Católica de Porto (Portugal).

Entre las exposiciones que ha comisariado destacan las colectivas dedicadas al impacto de las nuevas tecnologías en la cultura contemporánea, como *Real Time. Arte en tiempo real* (Arts Santa Mònica, Barcelona), *Remote Signals* (ARS center, Tallinn, Estonia), *Data Cinema* (Media Art Futures, Murcia), *Extimidad. Arte, intimidad y tecnología* (Es Baluard Museu d'Art Modern i Contemporani, Palma) y *Metapaisajes. El paisaje a través del arte digital* (Fundació Pilar i Joan Miró, Palma).

Ha publicado artículos y ensayos en diversas publicaciones, entre las cuales las revistas de arte contemporáneo Art Press (Francia), ETC Media (Canadá), art.es e Input (España), así como las revistas académicas Leonardo (MIT Press, EE.UU.), M/C Journal (Australia) y Artnodes (España), entre otras. También escribe regularmente textos para catálogos de exposiciones y monografías de artistas. Ha sido escritor y gestor de contenidos del sitio web *VIDA Concurso Internacional de Arte y Vida Artificial* (Fundación Telefónica) y es editor y autor del blog *Art Matters* de la UOC, así como editor de contenidos del blog *Design Matters* de la Cátedra Telefónica-UOC de Diseño y Creación Multimedia. Como editor de la sección de Media Art en la revista art.es, cuenta con una sección fija dedicada a explorar las relaciones entre el arte digital y el mercado del arte. Desde 2011 forma parte del equipo de comisariado del festival Art Futura, al que aporta sus reflexiones acerca de diversos temas relativos a la cultura digital.



An art critic, curator and researcher specialized in art and new media. PhD in Information and Knowledge Society, Universitat Oberta de Catalunya (UOC), he is the author of the thesis *Selling and Collecting Art in the Network Society. Interactions among Contemporary Art, New Media and the Art Market*. At present, he is a lecturer collaborating at the UOC, teaching some subjects of the Degree courses in Humanities and Design. He also taught at the Official Master in Curatorship of Art in New Media (ESDi. Escola Superior de Disseny, Barcelona) and several courses in digital art and culture, co-organized by the UOC and the Laboral Centro de Arte y Creación Industrial (Gijón).

He has presented the results of his research and his work as a curator in many symposiums and conferences, at digital art festivals, such as FILE (São Paulo, Brazil), Futur en Seine (Paris, France), Mediaterra International Art and Technology Festival (Athens, Greece), Media Art Futures (Murcia) and Art Futura (Bilbao), as well as in museums and art centres, such as CCCB (Barcelona), MUSAC (León) and Arts Santa Mònica (Barcelona), and also at the following universities: Universidade Federal Juiz de Fora (Brazil), KunstUniversität Linz (Austria), Universidad Internacional Menéndez Pelayo (Huesca), Universidad San Jorge (Zaragoza), Universitat de les Illes Balears, Universidad de Castilla-La Mancha, Universidad de Murcia and the Universidade Católica de Porto (Portugal).

Among the exhibitions curated by him, the collective exhibitions about the impact of new technologies in contemporary culture stand out. Some of them are *Real Time. Arte en tiempo real* (Arts Santa Mònica, Barcelona), *Remote Signals* (ARS center, Tallinn, Estonia), *Data Cinema* (Media Art Futures, Murcia), *Extimidad. Arte, intimidad y tecnología* (Es Baluard Museu d'Art Modern i Contemporani, Palma) y *Metapaisajes. El paisaje a través del arte digital* (Fundació Pilar i Joan Miró, Palma).

He has published articles and essays in several publications, among which the contemporary art magazines: Art Press (France), ETC Media (Canada), art.es and Input (Spain), as well as the peer-reviewed journals *Leonardo* (US), *M/C Journal* (Australia) and *Artnodes* (Spain), among others. Also, he regularly writes texts for exhibition catalogues and artists' monographies. He has also worked as writer and content manager at the website *VIDA International Competition of Art and Artificial Life* (Fundación Telefónica). He is currently the editor and writer at the blog *Art Matters* from the UOC, as well as content editor of the blog *Design Matters* from the Cátedra Telefónica - UOC - Multimedia Creation and Design.

As editor of the Media Art section at art.es magazine, he has a fixed section devoted to the exploration of the relationship between digital art and the art market. Since 2011 he has been a member of the curatorial team at the Art Futura Festival, in which he contributes his insights about different topics related to digital culture.





III Beca de Investigación
y Producción Artística de
Espai Rambleta