

FILERIO09

festival internacional de LINGUAGEM ELETRÔNICA
ELECTRONIC LANGUAGE international festival

EDIÇÃO

FILE Festival Internacional de Linguagem Eletrônica

CONCEPÇÃO EDITORIAL

Ricardo Barreto e Paula Perissinotto

PROJETO E COORDENAÇÃO GRÁFICA

Bruno Thomaz

Mari Moura

Rita Mayumi

PRODUÇÃO

FILE Festival Internacional de Linguagem Eletrônica

FOTOGRAFIA

Americo Vermelho

Mário Ladeira

TRADUÇÃO

Luiz Roberto A. Gonçalves

RIO DE JANEIRO 2009 > PUBLICAÇÃO BILÍNGUE

Publicação concebida pelo FILE

Festival Internacional de Linguagem Eletrônica

DADOS INTERNACIONAIS DE CATALOGAÇÃO NA PUBLICAÇÃO (CIP)

(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

FILE Rio 09 : Festival Internacional de Linguagem Eletrônica = Electronic Language International Festival / [concepção editorial Ricardo Barreto e Paula Perissinotto ; fotografia Americo Vermelho ; tradução Luiz Roberto M. Gonçalves] . -- São Paulo : FILE, 2009

Edição Bilingüe: português/inglês.

1. Arte eletrônica 2. Comunicações digitais - Linguagem 3. Cultura 4. Festival Internacional de Linguagem Eletrônica 5. Hipermidia - Sistemas 6. Internet (Rede de computadores) I. Barreto, Ricardo. II. Perissinotto, Paula. III. Vermelho, Americo. IV. Título: Electronic Language International Festival.

09-03112

CDD-006.7

Índices para catálogo sistemático:

1. Hipermidias : Linguagem eletrônica : Ciência da computação 0006.7

THE VIEWER

CASILDA SÁNCHEZ E JULIO OBELLEIRO > ESPANHA / SPAIN

> O Espectador explora as estratégias de visualização e compreensão da obra de arte, através de uma instalação que consiste em um "espectador virtual" posicionado na frente do público. Ele contém um equipamento interativo que estabelece uma relação de comunicação visual com a platéia e imita seu comportamento diante da peça de arte.

O Espectador trata da comunicação entre obra de arte e público por meio de uma interação simples e direta, mas ao mesmo tempo intensa. O "espectador virtual" age como um espelho, controla visualmente o público para reproduzir seus movimentos.

O projeto tenta inverter a relação habitual entre obra de arte e espectador, sendo no caso a peça que assiste o público, permitindo que o espectador se conscientize de sua própria reação/ comportamento diante de uma obra de arte.

The viewer explores the visualization and comprehension strategies of the artwork, through an installation that consists of a "virtual viewer" positioned in front of the audience. It contains an interactive device that establishes a relation of visual communication with the audience and imitates their behavior in front of the art piece.

The Viewer deals with the artwork–audience communication by means of a simple and straightforward, but at the same time intense interaction. The "virtual viewer" acts as a mirror, it visually controls the audience to reproduce their movements.

The project tries to invert the usual artwork-viewer relationship, being in this case the piece which watches the audience, enabling the viewer to become aware of his own reaction/ behavior in front of a work of art. <

Casilda Sánchez é uma artista multidisciplinar interessada no exercício do voyeurismo como ato de penetrar no espaço do outro, de estar totalmente atenta ao espaço pessoal de alguém. Seu trabalho explora as diversas contradições do voyeurismo: olhar/ distância, confronto direto/ de costas, óptico/ tátil, etc. Através da fotografia, vídeo e instalação, ela tenta transformar esses interesses e questões em obras de arte capazes de envolver o espectador nas dicotomias do olhar. Sánchez expôs seu trabalho em galerias e locais como MAVI Museu de Artes Visuais (Santiago, Chile), MOVE new media (La Coruña, Espanha), Directors Lounge (Berlim, Alemanha), Oliva Arauna Art Gallery (Madri, Espanha), International Roaming Biennial of Tehran (Istambul, Turquia), Estampa Art Gallery (Madri, Espanha), Museu Etnográfico de Valencia (Valencia, Espanha), Estampa International Art Fair (Madri, Espanha), entre outros.

Julio Obelleiro é artista e pesquisador interessado na investigação de novas maneiras de criar interações engajadas entre público e obra de arte. Ele cria instalações que iniciam mudanças e ilusões de percepção enquanto os espectadores se tornam conscientes da sua relação com a obra de arte. Seu trabalho interdisciplinar também tem sido desenvolvido com o grupo de arte Play The Magic, e seus trabalhos tem sido mostrados em festivais e locais como Ars Electronica (Áustria), FILE (Brasil), 10YearsAfter v4.0_ OuterSpace Festival (Seul), The White Night (Madri), Looptopia (Chicago), Mirador-Matadero Biennale (Madri), entre outros.
www.playthemagic.com

Casilda Sánchez is a multidisciplinary artist interested in the exercise of voyeurism as an act of entering another's space, of paying thorough attention to someone's personal space. Her work explores the varied contradictions of voyeurism: gaze/distance, face confrontation/back to back, optic/haptic, etc. By means of using photography, video and installation she attempts to transform these interests and questions into artworks that are capable of engaging the viewer in the dichotomies of the gaze. She has shown her work in galleries and venues such as MAVI Museum of Visual Arts of Chile, Directors Lounge (Berlin), Oliva Arauna Art Gallery (Madrid, Spain), International Roaming Biennial of Tehran (Istanbul, Turkey) Estampa Art Gallery (Madrid, Spain), Ethnographic Museum of Valencia, Estampa International Art Fair (Madrid, Spain), among others.

*Julio Obelleiro is an artist and engineer interested in the investigation of new ways to create engaging interactions between audience and artworks. He creates interactive installations that initiate shifts and illusions in perception, as viewers are made aware of their relation with an artwork. His interdisciplinary work has also been developed within the art group Play The Magic, and his artworks have been shown in festivals and venues such as: as Ars Electronica (Austria), FILE (Brazil), 10YearsAfter v4.0_ OuterSpace Festival (Seoul), The White Night (Madrid), Looptopia (Chicago), Mirador-Matadero Biennale (Madrid) among others.
www.playthemagic.com*

Palestrante / *Speaker*

CASILDA SÁNCHEZ & JULIO OBELLEIRO

País / *Country*

ESPAÑA / SPAIN

"THE VIEWER" AND OTHER CONFRONTED GAZES

> SOBRE O ESPECTADOR E OUTROS OLHARES CONFRONTADOS

O Espectador explora as estratégias de visualização e compreensão da obra de arte, através de uma instalação que consiste em um "espectador virtual" posicionado na frente do público. Ele contém um equipamento interativo que estabelece uma relação de comunicação visual com a platéia e imita seu comportamento diante da peça de arte.

O Espectador trata da comunicação entre obra de arte e público por meio de uma interação simples e direta, mas ao mesmo tempo intensa. O "espectador virtual" age como um espelho, controla visualmente o público para reproduzir seus movimentos.

O projeto tenta inverter a relação habitual entre obra de arte e espectador, sendo no caso a peça que assiste o público, permitindo que o espectador se conscientize de sua própria reação/ comportamento diante de uma obra de arte. Outros projetos como "Without Space", "As Inside as the Eye can See" ou "Peephole Relations", onde as dicotomias do olhar são exploradas, também serão apresentadas.

> ABOUT "THE VIEWER" AND OTHER CONFRONTED GAZES

The Viewer explores the visualization and comprehension strategies of the artwork, through an installation that consists of a "virtual viewer" positioned in front of the audience. It contains an interactive device that establishes a relation of visual communication with the audience and imitates their behavior in front of the art piece.

The Viewer deals with the artwork-audience communication by means of a simple and straightforward, but at the same time, intense interaction. The "virtual viewer" acts as a mirror, it visually controls the audience to reproduce their movements.

The project tries to invert the usual artwork-viewer relationship, being in this case the piece who watches the audience, enabling the viewer to become aware of his own reaction/behavior in front of a work of art. Other projects like "Without Space", "As Inside as the Eye can See" or "Peephole Relations", where the dichotomies of the gaze are also explored, will be presented as well.

> Casilda Sánchez é uma artista multidisciplinar interessada no exercício do voyeurismo como ato de penetrar no espaço do outro, de estar totalmente atenta ao espaço pessoal de alguém. Seu trabalho explora as diversas contradições do voyeurismo: olhar/ distância, confronto direto/ de costas, óptico/ tátil, etc. Através da fotografia, vídeo e instalação, ela tenta transformar esses interesses e questões em obras de arte capazes de envolver o espectador nas dicotomias do olhar. Sánchez expôs seu trabalho em galerias e locais como MAVI Museu de Artes Visuais (Santiago, Chile), MOVE new media (La Coruña, Espanha), Directors Lounge (Berlim, Alemanha), Oliva Arauna Art Gallery (Madri, Espanha), International Roaming Biennial of Tehran (Istambul, Turquia), Estampa Art Gallery (Madri, Espanha), Museu Etnográfico de Valencia (Valencia, Espanha), Estampa International Art Fair (Madri, Espanha), entre outros.

Casilda Sánchez is a multidisciplinary artist interested in the exercise of voyeurism as an act of entering another's space, of paying thorough attention to someone's personal space. Her work explores the varied contradictions of voyeurism: gaze/distance, face confrontation/back to back, optic/haptic, etc. By means of using photography, video and installation she attempts to transform these interests and questions into artworks that are capable of engaging the viewer in the dichotomies of the gaze. She has shown her work in galleries and venues such as MAVI Museum of Visual Arts of Chile, Directors Lounge (Berlin), Oliva Arauna Art Gallery (Madrid, Spain), International Roaming Biennial of Tehran (Istanbul, Turkey) Estampa Art Gallery (Madrid, Spain), Ethnographic Museum of Valencia, Estampa International Art Fair (Madrid, Spain), among others.

> Julio Obelleiro é artista e pesquisador interessado na investigação de novas maneiras de criar interações engajadas entre público e obra de arte. Ele cria instalações que iniciam mudanças e ilusões de percepção enquanto os espectadores se tornam conscientes da sua relação com a obra de arte. Seu trabalho interdisciplinar também tem sido desenvolvido com o grupo de arte Play The Magic, e seus trabalhos tem sido mostrados em festivais e locais como Ars Electronica (Áustria), FILE (Brasil), 10YearsAfter v4.0_OuterSpace Festival (Seul), The White Night (Madri), Looptopia (Chicago), Mirador-Matadero Biennale (Madri), entre outros.
www.playthemagic.com

*Julio Obelleiro is an artist and engineer interested in the investigation of new ways to create engaging interactions between audience and artworks. He creates interactive installations that initiate shifts and illusions in perception, as viewers are made aware of their relation with an artwork. His interdisciplinary work has also been developed within the art group Play The Magic, and his artworks have been shown in festivals and venues such as: as Ars Electronica (Austria), FILE (Brazil), 10YearsAfter v4.0_OuterSpace Festival (Seoul), The White Night (Madrid), Looptopia (Chicago), Mirador-Matadero Biennale (Madrid) among others.
www.playthemagic.com*