

VIERNES 21

PROGRAMA DEL COLOQUIO

Viernes 21

Moderador: Jorge Bermúdez (Cuba)

Audio digital / Digital Audio

Gene Perla, Amit Savyon (USA) / Milena Iossifova (Bulgaria)

Arte digital y arte tradicional: sus mixturas /

Mixing Media: Digital and Traditional

José Gómez Fresquet (Frémez), Luis Miguel Valdés,

Gilberto Frómeta, Eduardo Rubén (Cuba)

Danza y recursos digitales: una experiencia /

Dance and Digital Tools

Arriella Vidach / Claudio Pratti (Italia)

Uso y desarrollo de los nuevos medios para el arte del siglo XXI / Use and development of new media for the XXI century art

Ernesto Ríos (México)

RESUMENES / ABSTRACTS

Sonido digital

Gene Perla (EUA)

El audio digital ha venido desarrollándose establemen- desde la introducción del CD y el MIDI hace unos veinte años. Seguido por el DAT en 1987 y más recien- temente por el MD y el DVD, el mundo del sonido se ha vuelto digital. El autor de este trabajo ha estado traba- jando con MIDI, grabaciones digitales, consolas automatizadas y otros experimentos y compartirá sus experiencias en música, grabación y producción.

Digital Audio

Gene Perla (USA)

Digital Audio has been steadily developing since the introduction of the CD and MIDI some twenty years ago. Followed by the DAT in 1987, and more recently the MD and the DVD, the audio world has become digital. This presenter has been working with MIDI, digital audio recording, console automation, closure-to-MIDI, and other experiments, and will share his experiences in music, recording, and production.

Creando sonido con microchips

Milena Iossifova and Amit Savyon (EUA)

El chipRandomPlayer y el Welder nacieron de nuestra curiosidad por experimentar con sonidos generados por microchips. Ambos proyectos usan tecnología si- milar pero se abren hacia dos acercamientos a la interacción ser humano-computadora... El Welder (usado como guantes y espejuelos) logra resultados fortuitos a través de cambios de sonido controlados y medidos que se incrementan. Tres variables son afec- tadas: el tono, la duración de la nota y el espacio entre las notas... El chipRandomPlayer es productor de mú- sica que genera melodías aleatorias a partir de la estática eléctrica en el aire. Hay cierto control huma- no, pero es secundario: las decisiones creadoras se dejan fundamentalmente en manos del microchip.

Making Sound with Micro-Chips

Milena Iossifova and Amit Savyon (USA)

The chipRandomPlayer and the Welder were born out of our curiosity to experiment with microchip-generated sounds. Both projects use similar technology but span into two approaches to human-computer interaction. The Welder (worn as gloves and glasses) achieves randomness through incremental, measured and controlled change of sound. Three variables are affected: pitch, duration of note and rest between notes...

The chipRandomPlayer is a wearable mobile music maker, which generates random melodies from the static electricity in the air. There is some human control but it is secondary - the creative decisions are mainly left to the microchip.

Arte digital y arte tradicional: sus mixturas

Cuatro artistas cubanos de diversos orígenes y cami- nos creadores se reúnen en este panel para comentar y debatir la relación entre las técnicas tradicionales y los nuevos procedimientos que ofrece la computación en este amplio e importante terreno. Un importante diseñador gráfico (José Gómez Fresquet, Frémez), un artista que trabaja en ambos campos (Luis Miguel Valdés) y dos creadores plásticos que utilizan los re- cursos digitales en el proceso de su creación artística, pero que culminan sus obras con el uso de las herra- mientas tradicionales (Gilberto Frómeta y Eduardo Rubén) nos propondrán ese debate.

Mixing Mediums: Digital and Traditional Art

Four Cuban artists from diverse backgrounds and creative paths come together to comment upon and discuss the relationship between traditional techniques and the new procedures offered by computation: an important printmaker (José Omar Torres), an artist who works with both traditional and new tools (Luis Miguel Valdés), and two artists who use digital resources in their creative process, but whose final work is produced with traditional tools (Gilberto Frómeta y Eduardo Rubén).

Danza y recursos digitales: una experiencia

Los artistas italianos Claudio Prati y Ariella Vidach han traído por primera vez a Cuba una obra en la que el milenario arte de la danza y las nuevas tecnologías se funden en un todo armónico. Sonidos, voces y movi- mientos contribuyen en un tiempo real a la creación de un atmósfera multisensorial en la cual el intérpre- t-danzante deviene artífice del más pequeño cambio. En este Coloquio nos proponen un diálogo sobre ese ambiente interactivo que descubre y relaciona creativamente el espacio con imágenes sonoras y vi- suales.

Dance and Digital Resources

The Italian artists Claudio Prati and Ariella Vidach have brought to Cuba for the first time a work in which the age-old art of dance and new technology are combined in perfect harmony. Sound, voice, and movement contribute in real-time to a multi-sensory creation in which the dancer-interpreter becomes the maker of the slightest change. In the colloquium we hope to have a dialogue about this interactive environment that discovers and creates a unique space of sound and image.

Uso y desarrollo de nuevos medios para el arte del siglo XXI

Ernesto Ríos (México)

A partir de mi experiencia en el Centro Multimedia del Centro Nacional de las Artes en la Ciudad de México, propongo la reflexión sobre los antecedentes de los nuevos medios, su desarrollo, las posturas tecnofílicas y tecnofóbicas que han surgido en torno a las nuevas herramientas, y la situación actual del arte tecnológico. A través de la muestra de obras de arte realizadas con estos nuevos medios se discutirá sobre la eficiencia y las limitaciones de estos lenguajes.

Use and Development of New Media for 21st Century Art

Ernesto Ríos (México)

Using my experiences at the Multimedia Center of the Centro Nacional de las Artes in Mexico City as a starting point, I will address the antecedents of New Media, the development of the form, the technophilias and technophobicas that have grown as a result of the rise of these new tools, and the present-day state of technical art. With examples of new media art, I will discuss the benefits and limitations of these languages.

Video vigilante: un método para clasificar la narra- tiva personal

Doreen Maloney (EUA)

Mi trabajo Última cena con mi abuelo está compuesto por una serie de imágenes de video tomadas en la última cena que mi familia tuvo junto a mi abuelo enfermo. La pieza cuestiona cómo las imágenes representan y resumen nuestra propias historias. Las imágenes robadas representan los últimos momentos de la vida no mediada y no hospitalizada de mi abuelo. Discutiré su funcionamiento como los últimos artefactos mudos, prueba y memoria de mi relación íntima con él, tomados en el hogar donde habitó durante toda su vida. Analizaré cómo las imágenes “capturan la historia”, en el sentido de Barthes, la intimidad de mi abuelo capturada en los detalles sintéticos, indiscriminados de su hogar.

Surveillance Video, a Method for Classifying Per- sonal Narrative

Doreen Maloney (USA)

My work, “A Last Dinner with my Grandfather”, is a series of surveillance video stills taken from the last dinner my family had with my ailing grandfather. The piece questions how images represent and abstract our own histories. The stolen images represent the last moments of the most “unposed, unmediated and unhospitalized” life of my grandfather. I will discuss how they function as the last mute artifacts, proof and memory of my intimate relationship with him, taken in the home he has inhabited for all of my life. I will consider how the images “catch history” in the Barthes’ sense, intimacy with my grandfather caught in the abstracted, indiscriminate details of his home.

Imágenes y memoria / Images and Memory

Video vigilante: un método para clasificar la narrativa personal / Surveillance Video, a Method for Classifying Personal Narrative

Doreen Maloney (USA)

Fotografía digital, historia y memoria / Digital

Photography, History and Memory

Guillermo Bello (Cuba)

La fotografía noticiosa como forma artística

digital / News Photography as a Digital Art Form

Donna Clovis (USA)

Palabras finales del Coloquio / Closing words of the Colloquium

Para despedir el Salón

Fotografía digital, historia y memoria

Guillermo Bello (Cuba)

A partir de un trabajo fotográfico que ha hecho suyas las herramientas digitales desde hace algún tiempo, el artista nos propone dialogar sobre la relación exis- tente entre la imagen fotográfica digitalizada y la historia que transita por ella. Como instrumento que vincula esos momentos, se encuentra la memoria, capaz de alcanzar corporeidad en las imágenes y de conservar los valores culturales presentes en la reali- dad.

Digital Photography, history and memory

Guillermo Bello (Cuba)

Starting with a body of photographic work employing digital tools that he has been using for some time, the artist will speak about the relationship that exists between a digital photographic image and the history found within that image. Like an instrument that brings together those moments, we find memory, able to reach the essence of the images and to preserve the cultural values present in reality.

La fotografía noticiosa como forma artística digital

Donna Clovis (EUA)

Nadie olvidará el 11 de septiembre de 2001: donde estaban, qué hacían y cómo cambiaron sus vidas. Todavía pudiéramos ver la nube de humo más allá de nuestros edificios de la Universidad de Nueva York, donde una vez estuvo el World Trade Center. Han pasado sólo algunas semanas desde que los edificios explotaron, se perdieron miles de vidas, de otros lugares del mundo y de nuestra ciudad, y la nación asolada por los terroristas. Como todo el mundo, hemos experimentado pérdidas extremas: los inocen- tes, que figuran como desaparecidos en los edificios y en los postes, y las riquezas de la nación. El 11 de septiembre destruyó viejas certezas en cada aspecto de la vida. También abrió el camino para que las fotos noticiosas se convirtieran en tema de arte digital en las galerías a lo largo de los Estados Unidos como nunca antes se había visto.

La ponencia describe el método que un fotógrafo documental usa cuando crea imágenes digitales en medio de la guerra, el miedo y la tragedia y cómo ocurre la transformación del medio noticioso al arte. Además la ponencia describe el movimiento de gran- des museos y galerías, como el Museo de Arte Mo- derno (MOMA) en los Estados Unidos hacia el perio- dismo noticioso como una forma artística, y cuáles son las reacciones del público ante esto. Imágenes de fotografía digital de Ground Zero y de los memoriales también serán mostradas y discutidas con la audiencia. Una sesión de preguntas y respuestas se produci- rá al final de la presentación.

News Photography as a Digital Art form

Donna Clovis (USA)

No one will forget September 11, 2001: where they were, what they did, and how it changed their lives. We could still see the cloud of smoke outside of our New York University office buildings where the World Trade Center once stood. It has only been a few weeks since the buildings were blown apart, thousands of lives lost from around the world and our city and nation ravaged by terrorists. Like everyone, we have all have experienced extreme loss: for the innocent, whose names appear on buildings and lampposts as missing and for our national treasure and landmark.

September 11 shattered old certainties in every aspect of life. It also opened the way for news photography to be featured as a digital art theme in galleries throughout the United States more prominently than ever before.

The paper describes the method that a documentary photographer uses when creating digital images amidst war, fear, and tragedy and how the transformation from the news medium to art occurs.

In addition, the paper also describes the movement of major museums and galleries such as the Museum of Modern Art (MOMA) in the United States toward news journalism as an art form and what the reactions of the public are. Slides from digital photography of ground zero and memorials will also be featured and discussed with the audience. A session of questions and answers will ensue at the end of the presentation.