

o b o r b u l h a r d e u n i v e r s o s
b u b b l i n g u n i v e r s e s

FILE SÃO PAULO 2017

festival internacional de linguagem eletrônica
electronic language international festival

Zlatan Filipovic, foram desenvolvidas especialmente para esta exposição. O tempo, a dinâmica entre natureza e tecnologia, a imagem em movimento, a expressão corporal e a arquitetura são questões exploradas por esses artistas. As adaptações relativas ao suporte do edifício subjazem às poéticas e servem de metáfora para ações cotidianas, as quais envolvem o conflito entre modos de vida e a necessidade de aprendizado da tolerância às diferenças.

As três mostras do *FILE LED Show 2017: Diálogos possíveis* indicam que as adaptações a determinado ambiente, como o uso de uma tecnologia como linguagem artística, um suporte distinto de imagem ou o dia-a-dia em locais privados e públicos, sempre requerem um esforço para conciliar o antigo e o novo; pois um não substitui o outro, mas com ele deve aprender a dialogar. O espaço público da fachada do edifício pode abrigar diversas vozes com as quais a conversa com os passantes se torna possível através da arte.

Fernanda Almeida
Curadora do FILE LED Show 2017
FILE LED Show 2017 Curator

"Window", by Nahil Ali Memon, and "Crossroads", by Felix Hardmood Beck and Zlatan Filipovic. The artists explore themes such as time, the dynamic between nature and technology, the image in movement, corporal expression, and architecture. The projection of the images on the façade adds a powerful element to the poetics of the works and serves as a metaphor for everyday actions, including the conflict between different ways of living and our need to learn to tolerate difference.

The three exhibitions that form *FILE LED Show 2017: Possible Dialogs* show that adapting to a particular environment, such as the use of a technology as an artistic language, a distinctive support for the image or the day-to-day experience of both public and private places, always requires an effort to reconcile the old and the new; for neither replaces the other but must learn to dialog between them. The public space of the building's facade is able to house different voices with which a conversation with the passers-by becomes possible through art.

It is for the first time that a group of students and faculty from New York University Abu Dhabi (NYUAD) took the opportunity to share their views on the broad field of *Cultural Exchange* at the world-stage of FILE Festival.

NYUAD is one of the finest liberal arts colleges in the world. It is located in the new world centre of learning and culture in Abu Dhabi in the United Arab Emirates. With over a thousand students from 76 countries and with 110 different nationalities, to study in NYU's global network means to gain a true and broad global perspective. I think that it is precisely this perspective that formed the students artwork into what it is: a worldview of openness, opportunity and optimism towards the future. From the merge of Arabic and South-American pattern ("Window", by Nahil Ali Memon, USA/Pakistan), the use of coffee around the world ("Evolving Roots", by Ekin Basaran, Turkey), the expression of dance ("Mudança de Dança", by Harshini J. Karunaratne, Peru/Sri Lanka), or the theme of water ("Droplet" by Alia Alhamri, Dubai/UAE) – in their animations, the NYUAD students interpret cultural exchange in their own artistic manner. To work with students on this project is truly a fascinating and inspiring experience.

Another personal highlight of this project work is the collaboration with Zlatan Filipovic, Associate Professor of Art and Design (American University of Sharjah, UAE) on the work "Crossroads". By bridging the physical location of cultural heritage sites and representing them at the contemporary instances of culture occurrence at FILE festival in São Paulo, we hope to create new perspectives to distant and remote cultures.

É a primeira vez que um grupo de estudantes e professores da New York University Abu Dhabi (NYUAD) tem a oportunidade de compartilhar suas opiniões sobre o amplo campo de *Intercâmbio Cultural* na fase mundial do festival FILE.

A NYUAD é uma das melhores faculdades de artes liberais do mundo. Ela está localizada no novo centro mundial de aprendizagem e cultura em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. Com mais de mil estudantes de 76 países e com 110 nacionalidades diferentes, estudar na rede global da NYU significa ganhar uma verdadeira e ampla perspectiva global. Acho que é precisamente essa perspectiva que transformou a arte dos alunos no que ela é: uma visão mundial de abertura, oportunidade e otimismo com o futuro. A partir da fusão dos padrões árabe e sul-americano ("Window" [Janela], de Nahil Ali Memon, EUA/Paquistão), do uso do café em todo o mundo ("Evolving Roots" [Raízes em Evolução], de Ekin Basaran, Turquia), da expressão da dança ("Mudança de Dança", de Harshini J. Karunaratne, Peru/Sri Lanka), ou do tema da água ("Droplet" [Gotícula], de Alia Alhamri, Dubai/Emirados Árabes Unidos) – em suas animações, os estudantes da NYUAD interpretam o intercâmbio cultural de sua própria maneira artística. Trabalhar com os alunos neste projeto é verdadeiramente uma experiência fascinante e inspiradora.

Outro destaque pessoal deste projeto é a colaboração com Zlatan Filipovic, Professor Associado de Arte e Design (Universidade Americana de Sharjah, Emirados Árabes Unidos) na obra "Crossroads" (Cruzamentos). Ao fazer uma ponte sobre a posição física de locais de patrimônio cultural e representá-los nas instâncias contemporâneas de ocorrência cultural no festival FILE, em São Paulo, esperamos criar novas perspectivas para culturas distantes e remotas.

É uma grande honra para cada participante expor suas interpretações artísticas para a vibrante, ricamente diversa e emocionante localidade de São Paulo.

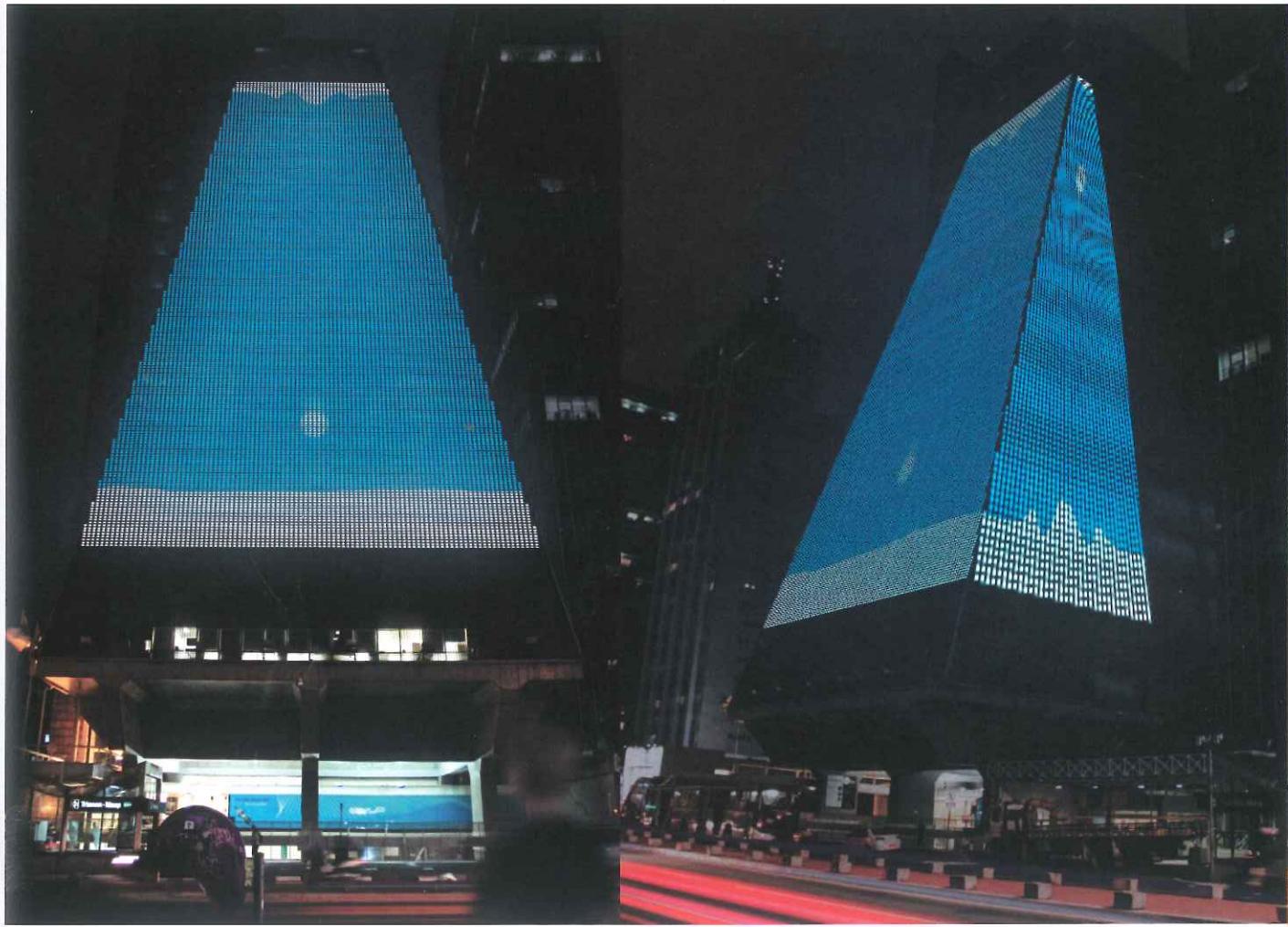
Falo não somente por mim, mas também por futuros alunos, assim como colegas, quando digo que estou ansioso para os próximos anos e para a futura colaboração entre o festival FILE e a New York University Abu Dhabi.

Prof. Felix Beck
Laboratório de Tecnologias Narrativas e Instalações Espaciais / Lab for Narrative Technologies and Spatial Installations (www.ntsi.info)
New York University Abu Dhabi (www.nyuad.nyu.edu)

It is a great honor for every participant to expose their artistic interpretations to the vibrant, richly diverse and exciting location of Sao Paolo.

I speak not only for myself, but also for future students, as well as colleagues, when I say that I look forward to the next years and the future collaboration between FILE Festival and New York University Abu Dhabi.

Universidade de Nova York Abu Dhabi
University of New York Abu Dhabi

Alia Alharmi – Droplet – Dubai

Ao trabalhar com mídias digitais e quadros animados, Alia Alharmi incita a reconsideração das concepções humanas de tempo e espaço. Ela espera transmitir a incontrolável progressão do tempo mostrando uma única gota d'água que cai e sobe continuamente – sempre reaparecendo na água abaixo ou acima. A artista convida o público a refletir sobre as origens deste ciclo da água: Quando começou? Por quanto tempo vai correr? Será que vai acabar? Como grãos de areia em uma ampulheta, a gota representa a passagem tangível e incremental do tempo.

Through working with digital media and animated frameworks, Alia Alharmi urges the reconsideration of human conceptions of time and space. She hopes to convey the uncontrollable progression of time by showing a single droplet of water that continuously falls and rises – always reappearing into the water below, or above. The artist invites the audience to ponder the origins of this water cycle: When did it begin? How long will it run for? Will it ever end? Like grains of sand in an hourglass, the droplet represents the tangible, incremental passing of time.

Ekin Basaran – Evolving Roots
Turquia | Turkey

"Evolving Roots" (Raízes em Desenvolvimento) refere-se à produção de sementes de café no Brasil como referência cultural. Por um lado, ela enfatiza a importância da produção de café no Brasil como o maior produtor de café do mundo nos últimos 150 anos e São Paulo como o terceiro estado que mais produz no Brasil. Por outro lado, ela captura essa forma natural em imagens digitais. Ao criar tal contraste, Basaran pretende refletir o dinamismo entre a natureza e a tecnologia no mundo de hoje. E levanta o debate sobre como os humanos permanecem conectados ao seu ambiente e como a própria natureza ainda é conservada diante da rápida mudança em direção a interfaces e mídias mecânicas.

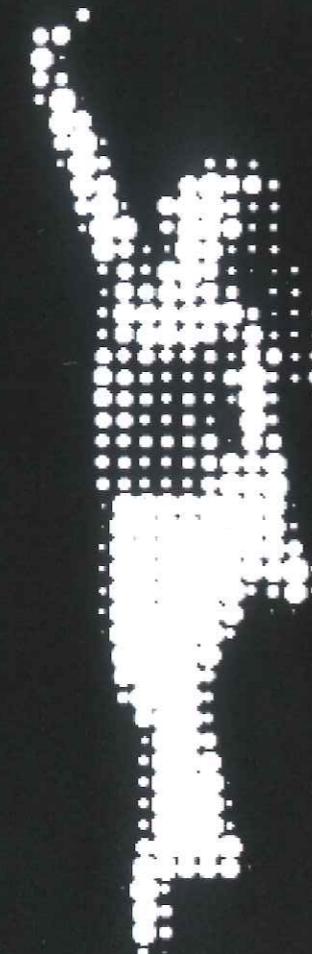
"Evolving Roots" refers to the production of coffee seeds in Brazil as a cultural reference. On one hand, it emphasizes the significance of coffee production in Brazil as the world's largest producer of coffee for the last 150 years and São Paulo as the 3rd largest producer state in Brazil. On the other hand, it captures this natural form in a digital imagery. By creating such contrast, Basaran aims to reflect the dynamism between the nature and technology in today's world. And raises the debate on how humans stay connected to their environment, how nature itself is still conserved in the face of the speedy change towards mechanical interfaces and media.

Felix Hardmood Beck & Zlatan Filipovic – Crossroads
Emirados Árabes Unidos | The United Arab Emirates

Enquanto uma fachada estática é primariamente uma superfície que olha para fora, na direção do mundo, protegendo os conteúdos da estrutura arquitetônica, a fachada de mídia traz uma nova camada dinâmica de informação digital à sua superfície. "Crossroads" (Cruzamentos) propõe usar o volume do edifício da FIESP como um grande scanner. Isso dá aos transeuntes um novo ponto de vista transformador para locais remotos. Uma série de inquéritos comparativos sobre a escala e a estrutura do patrimônio arquitetônico é um ponto de partida para a criação de formas visuais. Vários níveis de abstração conectam conjuntos de dados e dão uma nova compreensão ao papel e à importância desses lugares.

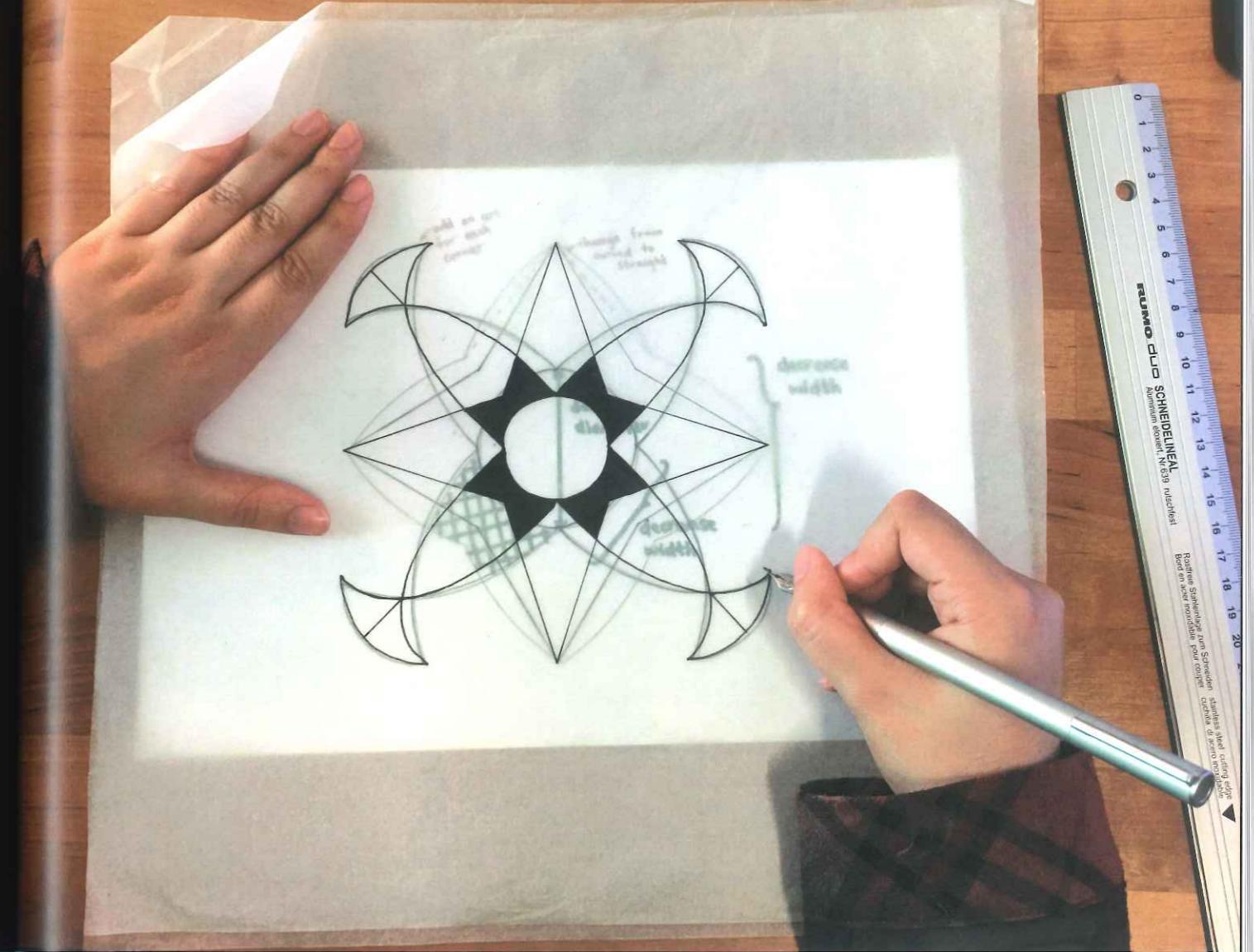
While a static facade is primarily a surface looking outwards to the world, protecting the contents of the architectural structure, the media facade brings a new dynamic layer of digital information to its surface. "Crossroads" proposes to use the volume of the FIESP building as a large section scanner. This gives passersby a new transformative vantage point to remote locations. A series of comparative inquiries into the scale and structure of architectural heritage is a starting point for creation of visual forms. Various levels of abstraction connect data sets and give new understanding to the role and importance of these places.

Harshini J. Karunaratne – Mudança de Dança – Sri Lanka/Peru

Como a expressão do corpo através da dança é um elemento importante para a cultura brasileira, este projeto centra-se na importância de não perder a liberdade de mover o corpo. O edifício restringe o dançarino, que deve ser capaz de se mover dentro dos limites da estrutura, que serve para mantê-lo cativo, bem como abrir as possibilidades de como movimentos diminutos têm um profundo efeito sobre o corpo. Imagens filmadas anteriormente são mapeadas na fachada e mostram o dançarino em três diferentes perspectivas realizando movimentos simples dentro de uma narrativa. O objetivo do projeto é lembrar o transeunte de não cair nos confins da vida cotidiana do trabalho e reacender o corpo.

As the expression of the body through dance is an important element to Brazilian culture, this design centers on the importance of not losing the freedom to move one's body. The building encloses the dancer who must be able to move within the confines of the structure, which serves to hold the dancer captive as well as open up the possibilities of how minute movements have a profound effect on the body. Previously filmed footage is mapped to the façade and shows the dancer from three different perspectives performing simple movements within a narrative. The objective of the design is to remind the passerby not to fall into the confines of the everyday work life and to reignite the body.

Nahil Ali Memon – Window Estados Unidos/Paquistão | The United States/Pakistan

Em um nível visual, o conceito envolve padrões geométricos crescendo no edifício. Na sua face direita, padrões que imitam o estilo mashrabiya de janelas da antiga arquitetura árabe e sul-asiática são retratados. Em sua face esquerda, eles se assemelham a tijolos Cobogó utilizados na arquitetura brasileira. Os padrões começam a partir dos cantos inferiores e consomem lentamente todo o espaço disponível. Em um dado momento, eles se encontram e um conflito de espaço se segue. Este conflito resulta em um novo padrão que combina elementos de ambos os padrões originais na face do meio. Em um nível metafórico, o conceito representa o choque de culturas durante a exploração e o crescimento, e a necessidade de aprendermos a tolerar o outro.

At a visual level, the concept involves geometric patterns growing on the building. On its right face, patterns mimicking the mashrabiya style of windows in ancient Arabian and South Asian architecture are depicted. On its left face, they resemble Cobogó bricks used in Brazilian architecture. The patterns start from the bottom corners and slowly consume all the space available. Eventually, they meet each other and a conflict of space ensues. This conflict results in a new pattern that combines elements of both of the original patterns on the middle face. At a metaphorical level, the concept represents the clash of cultures during exploration and growth and the need for the self to learn to tolerate the other.

REALIZAÇÃO
ACCOMPLISHMENT

APOIO CULTURAL
CULTURAL SUPPORT

جامعة نيويورك أبوظبي
NYU | ABU DHABI
ENGINEERING DIVISION

INSTITUT
FRANÇAIS
BRASIL

fundaçao suíça para a cultura
prchelvetia

Consulat Général de France
à São Paulo

Images
Soluções Audiovisuais Ltda.