

S&I Media 2018

Photography and Sound Research

Artistic Projects | Projetos Artísticos

Imersivo | Immersive

Agueda Simo

Eccentric Spaces

Eccentric Spaces é uma instalação estereoscópica que combina vídeo de ação estereoscópica ao vivo com um artefacto do tipo holobench.

Eccentric Spaces is a stereoscopic installation that combines stereoscopic live action video with a holobench-type display.

Ana Catarina Teixeira

Sem título | Without title

Este projeto propõe uma abordagem ao sono, criando interações entre os conceitos de natureza humana e de vulnerabilidade, sendo o sono o seu culminar. O ato de dormir, enquanto atividade primária e crucial, implica que a pessoa cesse a sua atividade e se renda não só a perigos exteriores mas a si mesma. Reconhece-se também o sono como a condição limiar entre dois mundos e mais concretamente, o adormecer como o momento da ausência exterior, isto é, o aproximar do desconhecido e da possibilidade de algo mais. Focado no registo de sons noturnos, que podemos ouvir ao deitar, o projeto assenta na premissa de que a exposição continuada ao som provoca no espetador uma espécie de transe, aproximando-o do tal momento de adormecer ou, em analogia, do limite entre a vida e a morte.

This project proposes an approach to sleep, creating interactions between the concepts of human nature and vulnerability, with sleep being its culmination. The act of sleeping, as a primary and crucial activity, implies that the person ceases his activity and surrenders not only to external dangers but also to himself. Sleep is also recognized as the threshold condition between two worlds and, more concretely, to fall asleep as the moment of external absence, that is, to approach the unknown and the possibility of something more. Focused on the recording of nocturnal sounds, which we can hear at bedtime, the project is based on the premise that continuous exposure to sound causes the spectator to be a kind of trance, approaching the moment of falling asleep or, in analogy, the boundary between the life and death.

Ana Teresa Vicente

Wandering Gaze

No projeto *Wandering Gaze*, pretende-se explorar a relação entre o olhar do observador e uma determinada imagem, usando a tecnologia de rastreamento ocular. Ao fazer uso de ímãs e pedaços de metal, esta instalação interativa propõe a suspensão da gravidade por uma força oculta com a experiência de um olhar protético que perfura o objeto visualizado. As áreas que atraem mais o olhar do espectador serão mais agressivamente erodidas, deixando apenas as áreas “neutras” visíveis, ou seja, as que apresentam menos informação visual. O brilho do aglomerado de metais, concentrado em determinadas áreas da imagem, assemelha-se ao de um inseto robótico, materializando os caminhos invisíveis traçados pelo nosso olhar. Assim, esta destruição da fotografia irá acontecer ao longo do tempo, sendo mais proeminente nas áreas onde a informação visual é mais rica. As peças de metal mantêm uma conexão com a própria fotografia pré-digital (processos de prata de gelatina, estanho, daguerreótipos, etc.), mas também com os aparatos tecnológicos (que fazem uso de vários metais para construí-los).

In the *Wandering Gaze* project, the artist aim to explore the relationship between the observer’s gaze and a given image, using eye-tracking technology. By making use of magnets and metal shards this interactive installation proposes the suspension of gravity by a hidden force with the experience of a prosthetic gaze that pierces the object of regard. Areas that greater attract the stare of the viewer

will be more aggressively eroded, eventually leaving only the “neutral” areas visible, i.e. those areas with less visual information. The shimmer of the metal cluster, concentrated in determined areas of the image, resembles that of a robotic insect, materializing the invisible paths traced by our gaze. This destruction of the photograph will, thus, happen over time, being more prominent in the areas where the visual information is richer. The pieces of metal retain a connection with pre-digital photography itself (gelatine silver processes, tintypes, daguerreotypes, etc.), but also with the technological apparatuses (that make use of various metals to construct them).

Ivo Louro

Atmosmancy

Atmosmancy é uma instalação sonora que explora a sonorização de dados ambientais relativos a mudanças climáticas e a poluição do atmosférica. *Atmosmancy* transforma estes dados monitorizados e projetados em fluxos de som correspondentes, apresentando-os por via de colunas áudio. Cada par de altifalantes representa uma região ou estação de monitorização da qualidade do ar. Dentro do espaço expositivo, estes pares de colunas são colocados de acordo com a posição relativa da região / estação no território Português. Os visitantes, movendo-se através da instalação, mergulham na evolução dos dados e percebem as variações entre os diferentes tempos e lugares.

Atmosmancy is a sound installation exploring the sonification of environmental data on climate change and air pollution. *Atmosmancy* transforms this monitored and projected data into corresponding sound streams, specializing them via audio speakers. Each speaker pair represents a region or air quality monitoring station. Within the exhibition space, these speaker pairs are placed according to the relative position of the region/station in the Portuguese territory. The visitors, moving through the installation, become immersed in the evolution of data and perceive variations between different times and places.

Jennifer Crane

Her Fears / Her Dreams

Os cartões estereoscópicos eram uma forma popular de entretenimento doméstico colecionada e popularizada predominantemente pela classe média no final do século XIX. Estas imagens de outros lugares e de outras pessoas criaram uma visão do mundo previsível e atingível através da câmara. Os cartões estereoscópicos de Jennifer Crane parecem autênticos mas, na verdade, servem para interromper e distorcer a estrutura narrativa e a ilusão de ótica. Não há uma sequência definida em que os cartões sejam visualizados; pelo contrário, é o visitante da galeria quem determina a sua ordem, tornando possível várias narrativas e interpretações. Muitas das placas estéreo apresentam intencionalmente uma mudança da esquerda para a direita tendo, como resultado, a interrupção do efeito tridimensional pelo aparecimento e desaparecimento ou localização da figura feminina dentro da imagem. O corpo do trabalho é baseado no arquivo de William Notman, responsável por um dos maiores estúdios fotográficos do Canadá durante o século XIX, atualmente localizado no Museu McCord em Montreal, Quebec.

Stereo cards were a popular form of home entertainment that were collected and popularized predominantly by the middle class during the late nineteenth century. These images of *other* places and *other* people created a view of the world predictable and attainable through the camera. The Jennifer Crane' cards look like authentic cards however they serve instead to playfully interrupt and distort both the narrative structure and optical illusion. There is no set sequence in which the cards are viewed, rather the gallery visitor determines the order of the cards allowing for multiple narratives and interpretations. Many of the stereo cards intentionally present a shift from left to right and as a result, the three dimensional effect is disrupted by the appearance and disappearance or location of the female subject (the artist herself) within the image. The body of work is based on the archive of William Notman who owned and operated one of the largest photographic studios in Canada during the nineteenth century, housed at The McCord Museum in Montreal, Quebec.

Sandra Zuzarte

Day Dream Nation

Day Dream Nation foi desenvolvido no âmbito do Mestrado em Arte Multimédia da Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa. Consiste na instalação multimédia de um trabalho fotográfico imersivo baseado na desconstrução de um processo estereoscópico de visualização, propondo uma reflexão sobre o olhar mediado por um aparelho óptico, sujeito a um regime escópico. *Day Dream Nation* toma o título do álbum musical dos Sonic Youth que, em 1988, cantavam, entre explosões sónicas, a distopia da era digital, com a reprodução de uma pintura de Gerhard Richter na capa. Este trabalho manifesta-se como uma *vanitas* fantasmática, que através, do desdobramento da imagem próprio da estereoscopia anaglífica faz-nos ver uma vela, simultaneamente acesa e apagada, um paradoxo, como o que a sobreposição dos estados do fóton sugeriu a Schrödinger.

Day Dream Nation was developed under the Master in Multimedia Art of the Faculty of Fine Arts of University of Lisbon. It consists on the multimedia installation of an immersive photographic work based on the deconstruction of a stereoscopic process of visualization, proposing a reflection on the gaze mediated by an optical apparatus, subject to a scopic regime. *Day Dream Nation* takes the title of the Sonic Youth musical album, which in 1988 sang, between sonic explosions, the dystopia of the digital age, with the reproduction of a Gerhard Richter painting on the cover. This work manifests itself as a phantasmatic *vanitas*, which through the unfolding of the image itself of anaglyphic stereoscopy makes us see a candle, simultaneously lit and erased, a paradox, as what the overlapping photon states suggested to Schrödinger.