

2017. január 13. 18.00 – 20.00

Serafin Álvarez, Karin Ferrari, Szimán György

Szimán György performansz-előadása magyarul, míg Karin Ferrari és Serafin Álvarez előadásai angolul lesznek.

Serafin Álvarez: Felfejtett zsákcukák

Serafin Álvarez 2014-ben készítette a *Maze Walkthrough* című unortodox videójátékot, melynek összetett kanyargó, interaktív virtuális terét sci-fi filmek folyosóinak 3D reprodukciójából, hang effektusból és zenéből építette fel. A Trafóban bemutatott legújabb performansz-előadásában a játék legmélyebb rétegeit és tágabb mezőit is érintve kalauzolja keresztül a nézőket a *Maze Walkthrough* nonszensz terén.

Serafin Álvarez (1985) Barcelonában élő képzőművész. Munkái azokat a technológiai és tudományos fejlesztéseket vizsgálják, melyek hatással vannak élményinkre és ezen keresztül valóság érzékelésünkre is. Legújabb munkáiban olyan megközelítésmódokat dolgoz ki, melyek a sci-fi egyes aspektusaihoz kapcsolódnak. Azt vizsgálja, hogy a mássághoz kapcsolódó elképzelések és az ismeretlenbe való utazás miként jelenik meg a mozifilmekben vagy a videójátékokban. Munkamódszere a műfaj rajongói által gyakran alkalmazott kreatív gyakorlatokon alapul. Álvarez a University of Barcelona-n diplomázott, ahol jelenleg doktori képzésen vesz részt és a sci-fi transz-mediális kiterjedéseit kutatja. Munkáit olyan spanyol és nemzetközi helyszíneken mutatták be, mint a CA2M, Móstoles; CAC, Vilnius; Junefirst Gallery, Berlin; MACBA, Barcelona; MUSAC, León vagy La Panera, Lleida.

13/01/2017 6pm – 8pm

Serafin Álvarez, Karin Ferrari, György Szimán

György Szimán will talk in Hungarian, Karin Ferrari and Serafin Álvarez will talk in English during their lecture-performance.

Serafin Álvarez: Dead Ends Unfolded

Maze Walkthrough is an unorthodox video game created by Serafin Álvarez in 2014, an interactive virtual architecture made by assembling 3D reproductions of science fiction corridors, sound effects and music together, which give shape to a manifold, complex space to be wandered through. In this new work, a lecture-performance specifically conceived for Trafó Gallery, Álvarez will play *Maze Walkthrough* live while revealing some of its core elements, external references, inner depths and expanded fields.

Serafin Álvarez (1985) is living in Barcelona, his work focuses on popular media depictions of subjective experiences mediated by technological and scientific developments, especially changes in the perception of reality. His most recent projects develop heterogeneous approaches to various aspects of science fiction, especially how concepts associated with otherness and the journey into the unknown are represented in contemporary audiovisual media such as cinema and video games, through work methodologies that reproduce certain creative practices commonly used by fan audiences of the genre. Álvarez holds a BA and a MA from the University of Barcelona, where he is currently doing a research project on transmedia expansions of science fiction as part of his PhD. He has shown his works at art institutions such as CA2M (Móstoles), CAC (Vilnius), Junefirst Gallery (Berlin), MACBA (Barcelona), MUSAC (León) and La Panera (Lleida) amongst others.

2017. február 17. 18.00 – 20.00

Pedro Barateiro, Kis Varsó

Az előadások nyelve angol.

Pedro Barateiro: Szomorú vademberek

Barateiro performansz-előadásának kiindulópontja két esemény, amelyek egymással párhuzamosan, ugyanazon a helyen történtek; a megbetegedett pálmafák tömeges kivágása és a dél-európai országokban végbement pénzügyi válság. Az előadás a legkülönbözőbb területeket érinti; a gazdaságtól a filozófiáig, a Tumblr-ön és a Facebookon át, Barateiro saját életművéig, valamint szóba kerülnek majd azok a könyvborítók is, amiket egy fiktív könyvkiadó számára tervezett. Barateiro olyan fogalmak viszonyát kutatja előadásában, mint a melankólia és a pszicho-szociális elidegenülés, a társadalmi tett, mint szándék és mint utánczás, a kolonialista gondolkodás hatásai és a kapitalizmus erői, vagy akár a címben szereplő „szomorú” és „vadember” szavak.

Pedro Barateiro (1979) a rajz, festészet és írás területén szerzett korábbi tanulmányai után a malmoi Művészeti Akadémián (Lund University, Svédország) és a liszaboni Maumaus – School of Visual Arts független képzőművészeti programján tanult. Tanulmányai után különböző residency programokon vett részt, például az Air Antwerpen, Pavillon – Palais de Tokyo, Párizs; ISCP, New York; Sítio das Artes, CAM – Fundação Calouste Gulbenkian, Lisszabon; Spike Island, Bristol és a Galeria Zé dos Bois, Lisszabon programjain. Többek között olyan intézményekben volt egyéni kiállítása, mint a Kunsthalles, Lisszabon; Kunsthalles, Bazel; REDCAT, Los Angeles; Kettle's Yard, Cambridge; Parkour, Lisszabon; Museu de Arte Contemporânea de Serralves, Porto. Kiállított a 29. São Paulo-i Biennálén; a 16. Sidney Biennálén; az 5. Berlin Biennálén, és olyan intézményekben, mint a Fondazione Giuliani, Róma; ngbk, Berlin; MHKA, Antwerpen; SESC Pompeia, São Paulo; ar/ge Kunst, Bolzano; Palais de Tokyo, Párizs.

17/02/2017 6pm – 8pm

Pedro Barateiro, Little Warsaw

The lecture-performances will be in English.

Pedro Barateiro: The Sad Savages

In his lecture-performance Barateiro creates a parallel between two events happening at the same place; the cutting of palm trees caused by a plague and the financial crisis, especially its effect on Southern EU countries like Portugal, Spain and Greece. The lecture implements references from various fields: form economy and philosophy, through Tumblr and Facebook, until Barateiro's own artistic work and his book covers for a fictional publishing house. In his lecture he examines the relation between the idea of melancholia and psycho-sociologic alienation, between intention and imitation as social acts, between the effects of colonial thinking and the forces of capitalism, or the relation of the words in the title "sad" and "savage".

Pedro Barateiro's (1979) background in drawing, painting and writing was expanded by his education with an MA at Malmö Art Academy, Lund University, Sweden; and at the Independent Study Program in Visual Arts at Maumaus – School of Visual Arts, Lisbon. He further developed his practice in residencies at Air Antwerpen (Antwerp), Pavillon – Palais de Tokyo (Paris), ISCP (New York), Sítio das Artes, CAM – Fundação Calouste Gulbenkian (Lisbon), Spike Island (Bristol) and Galeria Zé dos Bois (Lisbon). He had solo exhibitions at REDCAT, Los Angeles; Museu Coleção Berardo, Lisbon; Kettle's Yard, Cambridge; Parkour, Lisbon; Kunsthalles, Lisbon; Kunst-halle Basel; Museu de Arte Contemporânea de Serralves, Porto. His work has been included in exhibitions such as the 29th Bienal de São Paulo; 16th Sydney Biennale; 5th Berlin Biennale; Fondazione Giuliani, Rome; ngbk, Berlin; MHKA, Antwerp; SESC Pompeia, São Paulo; CAM – Fundação Calouste Gulbenkian, Lisbon; ar/ge Kunst, Bolzano; Palais de Tokyo, Paris.

Karin Ferrari:

Prediktív programozás: Vajon a média kiszivárogtatja a jövőt?

Nemrég elárasztotta az internetes felületeket az a 2000-es Simpsons epizód, amely Donald Trump amerikai elnökségi győzelmét jósolta meg. Egy egyszerű véletlenről van szó, vagy ez is a prediktív programozás eredménye? A prediktív programozás egy sokat vitatott elmélet a médián belüli agykontrollról: a mozifilmek vagy tv műsorok történetei és szuggesztív képei tudat alatt ismertetik meg a nézővel a jövőben megvalósuló fontos eseményeket és lényeges társadalmi változásokat. A tömeges manipuláció ezen fajtája tulajdonképpen már most el van rejtve mindennapi digitális életünkben az algoritmikus, személyre szabott keresési eredmények formájában. Valóban létezik prediktív programozás? Valóban titkos információkat rejtenek egyes sci-fi filmek és videoklipek? Vagy csak a kollektív tudat részét képező képeket leplezzük le?

Karin Ferrari (1982) Bécsben élő képzőművész, aki munkáiban a pop-kultúrában, a szórakoztató iparban és a közösségi médiában felfedezhető szimbolizmust kutatja. *Dekodolás (A teljes Igazság)* című online sorozata videoklipek és tv adások rejtett üzeneteit fedi fel. Ausztriában és külföldön olyan intézményekben állított ki, vagy tartott előadást, mint a V. Moscow International Biennale for Young Art, az Amsterdam Drawing, a brüsszeli Királyi Katonai Múzeum, a linzi Ars Electronica fesztivál, vagy Bécsben a 21er Haus – Museum for Contemporary Art, a Kunsthalles és az Akademie der Bildenden Künste.

Karin Ferrari:

Predictive programming: Is the Media Leaking the Future?

Recently a Simpsons episode from the year 2000 made headlines because it predicted Donald Trump's election as US President. Is this a simple coincidence or a case of predictive programming? Predictive programming is a controversial hypothesis about mind control in media: storylines or subtle images in movies and television shows are used to subconsciously familiarise the public with planned major events and substantial social changes. As a matter of fact, preemptive mass manipulation is already hidden in our everyday digital life in the form of algorithmic personalized search results (filter bubbles). Is predictive programming real? Is classified information leaked through sci-fi movies and music videos? Or do we manifest the images implanted into our collective consciousness?

Karin Ferrari (1982) is a Vienna based artist, who explores symbolism in pop culture, the entertainment industry and social media in her work. Ferrari's web series *Decoding (The Whole Truth)* reveals hidden messages in music videos and TV clips. She studied painting and cultural studies at the Academy of Fine Arts in Vienna. She has exhibited and lectured in Austria and internationally, amongst others at the V. Moscow International Biennale for Young Art, at Amsterdam Drawing, at the Royal Military Museums in Brussels, at Ars Electronica Festival, Linz, in Vienna at the 21er Haus – Museum for Contemporary Art, Kunsthalles and at the Akademie der bildenden Künste.

Kis Varsó: Kiselőadás

„A művész egy másik művészre mutat.”

Gálik András (1970) és Havas Bálint (1971) az 1990-es évek végén kezdtek el közösen dolgozni. Filmjeik, installációik és különböző egyéb médiumú műveik a történelmi emlékezettel foglalkoznak, az egyéni vívódásokat a társadalmi tapasztalattal állítják szembe. Ugyanakkor a művész szerepét is kutatják, nem csak mint képek, tárgyak vagy szituációk létrehozóját, hanem mint az őt körülvevő kontextus alakítóját is. Sokrétú kutatásaikon keresztül a műtárgy úgy jelenik meg, mint politikai, szociológiai és ideológiai változások lenyomata. Az utóbbi években egyre erőteljesebben jelenik meg műveikben a személyes perspektíva, és a saját mikro történelmük, valamint jelentős családi legendák narratívája. Ebből adódóan a korábbi munkáikat vizsgáló radikális gesztus gyakran egészen ki egy költőibb megközelítéssel. A Kis Varsó 2003 óta számos nemzetközi kiállításon vett részt. Egyéni kiállítások volt többek között a Museum Abteibergben (Mönchengladbach), az AKZM Ausstellungshalle zeitgenössische Kunst-ban (Münster), a Galerie für zeitgenössische Kunstban (Lipscse), a Kunstneres Husban (Oslo) és a bécsi Secessionban. Műveik szerepeltek a 2. Berlini Biennálén, az 1. és 3. Prágai Biennálén, a Manifestán (Manifesta 7, Rovereto) és a 21. Cuencai Biennálén, valamint többek között olyan neves intézmények kiállításain, mint a Stedelijk Museum, Amszterdam; Singapore History Museum, Apexart, New York; Mathaf Doha, Qatar; Modern Art Institute, Valencia és Institut du Monde Arabe, Párizs.

Little Warsaw: Presentation

“An artist pointing at an other artist”.

András Gálik (1970) and Bálint Havas (1971) began their collaboration in the late 1990. Through films, installations and a wide variety of media, the Hungarian artist duo **Little Warsaw** addresses historical memory and confronts personal encounters with social experience. At the same time, they examine the role of the artist not only as a producer of images, objects or situations but also as an agent of the context he/she is embedded in. Thus, through their manifold investigations, the artwork itself is also presented as a subject of political, sociological and ideological changes. In recent years, the personal perspective came more and more into the foreground in their latest works, where their very own micro histories, family legends intermingle with greater political events and social changes. In this manner, the radical gestures of interventions of their previous works are often complemented with a more poetic way of expression. The Little Warsaw's work has been widely exhibited internationally since 2003. They had solo exhibitions e.g. at Museum Abteiberg, Mönchengladbach; AKZM Ausstellungshalle zeitgenössische Kunst, Münster; Galerie für zeitgenössische Kunst, Leipzig; Kunstneres Hus, Oslo and Secession, Vienna. Their projects have been included in the 2nd Berlin Biennial, the 1st and 3rd Prague Biennial, in Manifesta 7 in Rovereto, in the 12th Bienal de Cuenca, as well as in numerous group exhibitions throughout the world; e.g. at Stedelijk Museum, Amsterdam; Singapore History Museum, Apexart New York, Mathaf Doha, Qatar; Modern Art Institute, Valencia and Institut du Monde Arabe, Paris.

Szimán György: Superplay

A „Let's play videók” (egy-egy videójáték kommentált online végigjátszása) milliós nézettségűek. A gamerek által készített, általában a teljesítmény (pl.: speedrun-ok, kill count-ok) dokumentálására használt videók szinte egyidősek az FPS műfajával. A médium és a technológia fejlődésével párhuzamosan megjelentek a film- és a történetmesélés eszközeit is hangsúlyosabban használó videójátékok és a belőlük készülő – hol a narratívára, hol a szórakoztatásra és a játékelményre koncentrálló – videók, amik műfajok és előadás-módok sokaságát hozták létre, egy változó és egyre nagyobb számú nézői oldal mellett. Szimán György performansz-előadásában a játékipar klasszikusaiból megidézett jelenetekkel, élő játék mellett mutatja be a médiumban rejlő potenciált, annak lehetséges mélységeit, valamint a játékos előtt álló választásokat, kihívásokat és morális dilemmákat.

Szimán György (1983) a Magyar Képzőművészeti Egyetem Inter-média szakán diplomázott. 2016-tól tagja a Fialat Képzőművészek Stúdiójának. A konceptuális és különböző médiumokat használó munkái mellett a videójáték médiuma főbb érdeklődési területe, mind befogadó-felhasználó, mind játékos oldalról.

György Szimán: Superplay

The videos and streams about gamers playing and commenting video games (“Let's play videos”) are watched by millions. These videos done by gamers mostly for documenting their achievements (eg.: speedruns, kill counts) are almost as old as FPS games themselves. In parallel with the progress of the medium and of technology those video games have also appeared, which implement narrative or dramatic techniques known from movies. Based on these games new kinds of videos have also spread, which rather concentrate on the story, on entertainment or on the pleasure of playing, and which created new formats and presentations with a greater and different kind of audience. György Szimán in his lecture-performance – while playing live with several game classics – will talk about the potential of the medium, it's possible depths, and the choices, challenges and moral dilemmas of a gamer.

György Szimán (1983) studied at the Intermedia Department of the Hungarian University of Fine Arts. Since 2016 he is a member of the Studio of Young Artists' Association. Amongst his intermediary conceptual works, he's current main interest is the medium of videogames.

Serafin Álvarez: The Belly of the Whale, 2016 (photo: Aranka Bencsik, CAC)

Karin Ferrari: Decoding Katy Perry/Dark Horse (THE WHOLE TRUTH), 2016. Digitális kollázs / digital collage

Szimán György: Superplay, 2016

Kis Varsó: A művész egy másik művészre mutat, 2016 (photo: Peter Fokke / Little Warsaw Archive)

GONDOLAT PLASZTIKA. Performansz-előadás sorozat / **THOUGHT SCULPTURE.** Lecture-performance series

Helyszín / Location: **Trafóklub**
Kurátor / Curator: **Szalai Borbála**
A program ingyenes / Free

2017/01/13. 18.00 – 20.00

Serafin Álvarez, Karin Ferrari, Szimán György

2017/02/17. 18.00 – 20.00

Pedro Barateiro, Kis Varsó / Little Warsaw

2017/03/16. 18.00 – 20.00

Erhardt Miklós, The Bureau of Melodramatic Research

2017/04/21. 18.00 – 20.30

Pakui Hardware, Ralo Mayer

Rana Hamadeh, Schmiend Andi, Pavel Sterec

http://trafo.hu/hu-HU/thought_sculpture_2017

TRAFÓ KORTÁRS MŰVÉSZETEK HÁZA
TRAFÓ HOUSE OF CONTEMPORARY ARTS

1094 Budapest, Liliom u. 41. | (+36 1) 456 2040 | gallery@trafo.hu | www.trafo.hu

Gondolat
plasztika
Thought
Sculpture

PERFORMANSZ-ELŐADÁS
SOROZAT
LECTURE PERFORMANCE
SERIES

2017/JAN-ÁPR

Pedro Barateiro: The Sad Savages, 2016 (foto: a művész/fotó: a művész / photo: courtesy of the artist)

