

#4

control room

CENTRUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ
ŁAŻNIA 2 / NOWY PORT

2-3.09.2022

KRZYSZTOF CYBULSKI / warsztaty + prezentacja
ROBERT CURGENVEN & KAT MCDOWALL / koncert
ALFREDO COSTA MONTEIRO / koncert

www.controlroomfestival.pl

Idea

Control Room podejmuje temat relacji pomiędzy dźwiękiem a przestrzenią, daleko wykraczając poza muzykę. Przez wykłady, rozmowy, filmy i warsztaty przybliżamy problemy środowiska akustycznego oraz możliwości jego ochrony. W tym szerokim kontekście przedstawiamy interesujące zjawiska muzyczne i dźwiękowe, prezentujemy różne odcienie aktualnie powstającej muzyki: od muzyki współczesnej, przez ambient, po muzykę eksperymentalną, improwizowaną i field recording. Dźwięk dawno wyszedł poza sale koncertowe i kluby, aby wejść w interakcję z otoczeniem i procesami społecznymi. Sztuka dźwiękowa zadziwia, a jej związki z innymi mediami, nauką i sztuką XX wieku dowodzą, że eksperyment wciąż otwiera nowe pola do eksploracji, do wyrażania za pomocą niewidzialnego szyfru tego, co niewyraźne, nieuchwytnie – jak sam dźwięk.

Czwarta edycja festiwalu Control Room to merytoryczna kontynuacja tych zagadnień. Dotychczasowe edycje odbywały się w wyjątkowych przestrzeniach. Po dwóch edycjach w Mlecznym Piotrze na terenie Stoczni Gdańskiej, zesłorocznej edycji, która gościła w Sali Mieszkańskiej NCK, zapraszamy do CSW Łażnia w Nowym Porcie. Tym razem przyjrzymy się technologiom, które wypełniają naszą rzeczywistość. W czwartej edycji „włączamy” media, aby badać i opisywać otoczenie, odkrywać miasto i przestrzeń urbanistyczną, mając jednocześnie świadomość wartości stanu „offline”.

Zapraszamy na autorskie warsztaty, które poprowadzi Krzysztof Cybulski – artysta dźwiękowy i konstruktor obiektów audio – przybliżając uczestnikom tajniki budowy obiektów dźwiękowych.

Program festiwalu uświetnią koncerty wybitnych i znanych na świecie artystów. Pierwszy z występów – artystki wizualnej Kat McDowall oraz instrumentalisty i kompozytora Roberta Curgenvena – będzie poświęcony przestrzeni architektonicznej. Za pomocą konfiguracji dźwięków i częstotliwości budynek przemówi w rejestrach, które są swoiste właśnie dla niego. Alfredo Costa Monteiro zaprosi nas na koncert specjalny dedykowany nocy, porze czuwania i snu.

Marcin Dymiter

Zespół Control Room

Diana Lenart, Melania Szymerowska, Ania Witkowska, Łukasz Głowala, Marcin Dymiter,
Maciej Olewniczak
Redakcja tekstów: Małgorzata Ogonowska

CONTROL ROOM

#4

02.09.2022 /piątek

18.00-21.00

Krzysztof Cybulski, warsztaty: *Kinetyczny sampler optyczny*, część 1

Na warsztaty obowiązują zapisy: info@controlroomfestival.pl

Limit miejsc: 12

03.09.2022 /sobota

11.00-15.00

Krzysztof Cybulski, warsztaty: *Kinetyczny sampler optyczny*, część 2

18.00 -18.45

prezentacja: *Kinetyczny sampler optyczny*

19.30-20.45

Robert Curgenven & Kat McDowall, koncert

21.30

Alfredo Costa Monteiro, *Deceleration (for electro-acoustics) - a nocturnal concert*

wstęp wolny

Organizator

pura

Dofinansowano
ze środków
Miasta Gdańska

Współpraca
z

CENTRUM
SZTUKI
WSPÓŁCZESNEJ
ŁAŹNIA

Partner

Patroni medialni

KLANG

Glissando

serpent.pl

MIŁA

FRAGILE

Krzysztof Cybulski

Kinetyczny sampler optyczny – warsztaty + prezentacja

<http://krzysztofcybulski.com>

Optyczna synteza dźwięku to technika eksplorowana już od niemal stu lat, będąca podstawą historycznych instrumentów, takich jak ANS Synthesizer, Optigan czy VaKo Orchestron, ale też współczesnych realizacji, choćby Motor Synth lub Apparatum. Podczas warsztatów „Kinetyczny sampler optyczny” zbudujemy kolejną wariację na temat tej techniki – samojezdne syntezatorko-samplerki. Urządzenia te, nawiązujące do Color Chasers Yuriego Suzukiego oraz Barcoders Eiego Wady, zamienią na dźwięk jasność powierzchni, po której będą się przemieszczały. Aby dostarczyć im jak najciekawszego materiału do sonifikacji, ich trasa zostanie wyklejona wielkoformatowymi wydrukami, sporządzonymi ze zdjęć kontrastowych, rytmicznych wzorów znalezionych przez uczestników w przestrzeni miejskiej Gdańska. Na warsztaty zapraszamy osoby o dowolnym poziomie umiejętności – mile widziani zarówno posiadacze podstawowych umiejętności elektronicznych lub diy-erskich, jak również zupełni nowicjusze, byle z „zajawką”. Praca będzie miała charakter zespołowy, a uczestnicy stworzą dwu-, trzyosobowe zespoły.

Biogram

Krzysztof Cybulski – muzyk i artysta dźwiękowy. W swoich pracach łączy rozwiązania analogowe, cyfrowe, akustyczne i mechaniczne, tworząc interaktywne obiekty dźwiękowe oraz instrumenty. Prowadzi zajęcia na temat interaktywnych obiektów dźwiękowych i realizacji projektów interaktywnych na podyplomowych studiach Creative Coding (SWPS/School of Form) oraz warsztaty i wykłady z pogranicza sztuki i technologii, między innymi w ramach festiwalu Wydźwięki, cyklu Canti Spazializzati oraz gościnnie w Georgia Institute of Technology w USA.

Laureat Paszportu „Polityki” za 2018 rok w kategorii kultura cyfrowa (wraz z grupą panGenerator, którą współtworzy od 2010 roku), drugiej nagrody na Guthman Musical Instruments Competition w 2020 roku oraz *honorary mention* na festiwalu Ars Electronica w 2017. Doktorant na wydziale reżyserii dźwięku UMFC. Członek Polskiego Stowarzyszenia Muzyki Elektroakustycznej oraz STOART-u. Beneficjent stypendium artystycznego Warszawy w 2019 roku, stypendium MKiDN w 2017 oraz programu Zamówienia Kompozytorskie w latach 2013 i 2015.

Uczestniczył w wydarzeniach i festiwalach: Future Innovators Summit/Ars Electronica Festival (Austria, 2018), Athens Digital Art Festival (Grecja, 2018), International Conference of New Interfaces for Musical Expression (Dania, 2017; Wielka Brytania, 2020), Ars Electronica (Austria, 2017), Guthman Musical Instruments Competition (USA, 2014, 2015, 2016 i 2020), Warszawska Jesień (2015, 2016 i 2019), Musica Polonica Nova (2018), Biennale Wro (2015), Ad Libitum (2015), Audio Art (2018), Instalacje (2015).

Współpracował z takimi artystami jak Robert Curgenvén, Krzysztof Knittel, Anna Zaradny, Norman Leto, Grzech Piotrowski, Sławomir Wojciechowski. Współtworzy zespoły Lomi Lomi (Lado ABC), 4-way Quartet oraz Cybulski/Lipiński/Szuszkiewicz.

Robert Curgenvén and Kat McDowall

koncert

<https://robertcurgenvén.bandcamp.com>

Beyond Enclosures to najnowsze wydawnictwo Roberta Curgenvéna: potrójny album, którego każda płyta stanowi akustyczne odbicie miejsca i jego swoistego rezonansu. Te trzy płyty prezentują różne możliwości harmoniczne, czasowe, zachęcając odbiorcę do wyjścia poza ramy percepcyjne. Każda z nich oferuje unikatowe instrumentarium: eksperymentalne techniki gramofonowe przeplatane harmonią fortepianu i organów piszczałkowych (*Bardo*), interwencje dźwiękowe przeprowadzone za pomocą oscylatorów w przestrzeni architektury postkomunistycznej (*SPECTRES*) oraz rozszerzone techniki organów piszczałkowych z towarzyszącym systemem dźwiękowym, który łączy harmonię architektoniczną i rezonanse (*Bronze Lands*).

SPECTRES jest skomponowany w całości z nagrań *in situ*, zrealizowanych przy użyciu generatorów tonu w dziewięciu postkomunistycznych obiektach. To forma badania nowoczesnego społeczeństwa poprzez architekturę z poprzedniej, lecz wciąż bliskiej epoki. Stwierdzenie: „alles Ständische und Stehende verdampft”, często poetycko tłumaczone jako „wszystkie ciała stałe przeistoczą się w powietrze”, dosłownie znaczy „wszystko, co stoi i stało, wyparuje”. Te „stojące jednostki” zawierają w sobie instytucje („ciała”) i korporacje – architektura jest odzwierciedleniem utopijnych wizji socjokulturowych, w które te obiekty się wpisują.

Podczas dziesięciodniowej sesji nagraniowej *SPECTRES* autor odwiedził obiekty architektoniczne na południu i północy Polski, odkrywając w tych miejscach formę „architektury przełomu”, w wyjątkowy sposób „kadrując” każde z miejsc i jego kontekst.

Biogramy

Robert Curgenvén – urodzony w Australii artysta dźwiękowy znany z autorskich albumów i instalacji dźwiękowych. Specjalizuje się w koncertach poświęconych przestrzeniom architektonicznym. Jego prace kładą nacisk na fizyczność, ucieleśnioną reakcję na dźwięk i jego zgodność z lokalizacją, powietrzem, pogodą i architekturą.

Ostatnie prace Curgenvéna: *Tailte Cré-Umha (Bronze Lands)*, *SIRÈNE*, *Oltre*, *Built Through*, *Climata*, ukazują spektrum jego zainteresowań dźwiękowych. Artysta eksperymentuje z fizycznym wymiarem dźwięku, badając nie tylko wpływ dźwięku na ciało, ale też na postrzeganie przestrzeni i upływu czasu.

Curgenvén wyprodukował prace dźwiękowe i instalacje dla Galerii Narodowej Australii, Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie, Muzeum Narodowego w Krakowie, Palazzo Grassi w Wenecji, Transmediale w Berlinie oraz australijskiego Narodowego Archiwum Filmu i Dźwięku. Występował na żywo między innymi na festiwalach Sydney Festival (Sydney Town Hall), Maerzmusik (Kraftwerk Berlin), Today'sArt (Haga), Sonic Acts (Amsterdam), Ultrahang (Budapeszt), Gamma (Petersburg), Cork Midsummer. Został także zaproszony do współpracy z platformą SHAPE (Sound, Heterogenic Art and Performance in Europe) w 2019 roku.

Kathleen McDowall – artystka, której prace w takiej samej mierze obejmują abstrakcję i obiekty fizyczne, będąc dowodem indywidualnego języka. Występowała solo w ramach Performance Art Oslo oraz rezydencji w Forte Marghera (Wenecja), Oxford Art Factory (Sydney). W 2019 roku współpracowała z Robertem Curgenvénem przy projekcie dźwiękowo-światłym *AGENESIS*, prezentowanym między innymi na festiwalach Insomnia (Tromsø), UHFest (Budapeszt), Gamma (Petersburg), OSA (Sopot).

Alfredo Costa Monteiro

koncert *Deceleration (for electro-acoustics) – a nocturnal concert*

<https://www.costamonteiro.net>

Deceleration jest zanurzeniem się w dźwięk, w jego niezdefiniowanym i długim trwaniu. Na celu ma stworzenie relacji pomiędzy słuchaniem a kategorią czasu. Aby doświadczenie dźwiękowe wykraczające poza ramy typowego koncertu lepiej przeniknęło przez naszą świadomość, potrzebna jest szczególna dbałość o czas i przestrzeń. Wydłużając czas, lepiej zagospodarowując miejsce, dbając o warunki, w których dźwięk może być wyczuwany w różnym tempie, tworzy się sytuację idealną do słuchania.

Deceleration nie testuje limitów percepcji, nie jest żadnym wyczynem. Oferuje jedynie możliwość zobaczenia, jak nasz stan fizyczny wpływa na odczuwanie i rozumienie; jak otworzyć się na dźwięk, gdy nasza świadomość jest zaabsorbowana wyjątkowym momentem pomiędzy snem a stanem czuwania.

Biogram

Alfredo Costa Monteiro – portugalski muzyk urodzony w Porto. Od 1992 roku mieszka i tworzy w Barcelonie. W tym samym roku zakończył studia w Akademii Sztuk Pięknych w Paryżu, gdzie obronił dyplom u Christiana Boltanskiego w dziedzinie rzeźby i multimediiów. Od tego momentu działa i tworzy na pograniczu instalacji, poezji wizualnej i dźwięku. W 1995 roku zaangażował się także w tworzenie muzyki improwizowanej.

Na swoim koncie ma wiele wystaw plastycznych oraz występy na festiwalach muzycznych. Współpracował z różnymi muzykami i odbywał trasy koncertowe po Europie i Japonii. Od 1998 do 2006 był członkiem Espai 22a, niezależnego kolektywu sztuki współczesnej. W latach 2001–2006 był także członkiem IBA col.lectiu d'improvisació. Współorganizator festiwalu Improvisa, L'ESPAL de Música i Dansa (Barcelona, 2000–2003) oraz Mínim, (Can Felipa, Barcelona, 2003–2009). W latach 1995–2001 był członkiem Superelvis, jednej z głównych grup hiszpańskiego podziemia artystycznego. Prowadził warsztaty w Hangar (Barcelona, Hiszpania), ESDI (Barcelona, Hiszpania), Akademii Muzycznej i Artystycznej im. Janáčka (Brno, Republika Czeska), Arteleku (San Sebastián, Hiszpania), Facultad de Bellas Artes, (Pontevedra, Hiszpania), ESAD (Caldas da Rainha, Portugalia), Prezentował prace w Europie, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Japonii.

O Festiwalu Control Room

Control Room skupia swoją uwagę na muzyce i sound artcie, kładąc szczególny nacisk na relacje pomiędzy dźwiękiem a przestrzenią. Pierwsza edycja, która odbyła się we wrześniu 2019 roku, koncentrowała się na poszukiwaniach związku pomiędzy architekturą a dźwiękiem. Prezentowaliśmy cykl koncertów i wykładów, które dotyczyły dialogu z otoczeniem. Nasz program artystyczny został zbudowany wokół pytania, jak muzyka interpretuje otoczenie i architekturę. Koncerty zakładały pracę zaproszonych artystów z przestrzenią, bez konieczności zamiany miejsca w tymczasową salę koncertową. Jednocześnie przedstawiliśmy różne nurty najnowszej muzyki powstającej w Gdańsku i Gdyni: muzykę współczesną, jazz, ambient, field recording, muzykę eksperymentalną. Zaletą tego wydarzenia było to, że nigdy wcześniej artyści nie występowali w takiej konfiguracji, a każdy z koncertów był swoistą premierą, ponieważ powstawał z uwagi na miejsce. W ramach pierwszej edycji zagrali: Nowa Ziemia, Mikołaj Trzaska, Paweł Rucki/Emitter i Iza Dłużyk.

Druga edycja (2020) Control Room poruszała temat środowiska akustycznego: prezentowaliśmy filmy *Wyobraź sobie świat bez muzyki*, *W poszukiwaniu ciszy*, odbyły się warsztaty z aplikacji Echoes, umożliwiającej pracę z dźwiękiem w terenie, spacer dźwiękowy oraz wykłady, koncerty i dyskusja zaproszonych specjalistów, którzy przybliżyli problem smogu akustycznego.

Trzecia edycja (2021), goszcząca w Sali Mieszkańskiej Ratusza Staromiejskiego – w Nadbałtyckim Centrum Kultury – podejmowała temat sztuki dźwiękowej. Pojęcia *Klangkunst*, *sound art*, obiekty dźwiękowe, rzeźby, instalacje oraz działania performatywne z zastosowaniem dźwięku są bezsprzecznie wyrazem nowoczesności i nowych form ekspresji w przestrzeni dźwiękowej, a także społecznej. W polu zainteresowania znalazła się także kwestia różnorodnych środowisk akustycznych – temu zostały poświęcone wykłady Irminy Balickiej i Marcina Borchardta. Program festiwalu dopełniły koncerty Justyny Stasiowskiej, duetów Podpora/Kohyt oraz The International Nothing.