

IL FESTIVAL DELLA CULTURA DIGITALE
EDIZIONE 2022

29 SETTEMBRE - 2 OTTOBRE
MODENA

UMANESIMO 5.0

Giovedì 29 Settembre

OPENING
CHIESA DI SAN CARLO
FONDAZIONE COLLEGIO SAN CARLO

Gazing Machines

Quayola e Nicolas Ballario

Talk + Showcase
ore 19.00

Quayola, artista romano di origine e londinese di adozione, è considerato fra i più importanti esponenti della media-art a livello mondiale. Nella sua opera impiega la tecnologia come lente per esplorare le tensioni e gli equilibri tra forze apparentemente opposte: il reale e l'artificiale, il figurativo e l'astratto, il vecchio e il nuovo.

Costruendo installazioni immersive, spesso ospitate in siti architettonici storicamente significativi, è impegnato nella reinvenzione delle immagini canoniche attraverso le tecnologie contemporanee. La pittura paesaggista, la scultura e l'iconografia classica sono alcune delle estetiche tradizionali di cui si serve come punto di partenza per le sue opere d'arte ibride e installazioni.

La sua pratica variegata si basa sulla creazione di software personalizzati, per declinarsi attraverso performance audiovisive, video, sculture o opere su carta.

In occasione dell'opening di Smart Life Festival 22, giovedì 29 settembre alle ore 19 presso la Chiesa di San Carlo (via San Carlo 5, Modena), Quayola presenterà al pubblico nel talk multimediale *Gazing Machines* gli esiti più recenti del proprio lavoro. Una ricerca costante realizzata attraverso il digitale, la robotica, l'Intelligenza Artificiale e i software generativi, capace di stimolarci a riflettere sul ruolo dell'uomo nel mondo contemporaneo e sulla necessità di tracciare le coordinate di un nuovo umanesimo in un'epoca sempre più guidata dalle tecnologie.

Dialogherà con Quayola **Nicolas Ballario**, giornalista, curatore ed esperto di arte contemporanea. L'appuntamento è a ingresso libero su prenotazione (tutte le informazioni saranno disponibili a inizio settembre).

<https://www.quayola.com>

<https://www.instagram.com/nicolasballario/>

OPENING
CAPPELLA DEL COLLEGIO
FONDAZIONE COLLEGIO SAN CARLO

Quayola-Pointillisme

Installazione
29.9 / dalle ore 19 alle 23
30.9 - 02.10 / dalle ore 10 alle 22

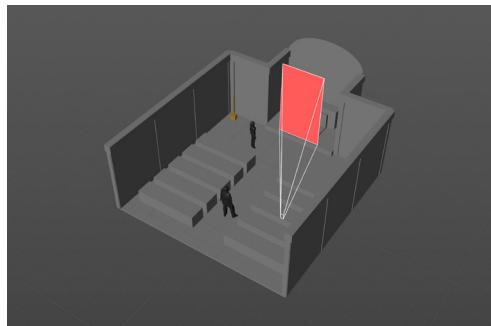
In *Pointillisme* Quayola prosegue la sua costante esplorazione delle tecnologie di laser scanning ad alta precisione e delle loro insite imperfezioni. Tracciando un parallelismo tra la tradizione pittorica e l'estetica computazionale, l'opera propone nuove pitture paesaggistiche create dalle macchine.

L'installazione ci proietta all'interno di atmosfere "en plein air", omaggio dichiarato al puntinismo, movimento pittorico nato nel tardo XIX secolo, in una rilettura dei paesaggi naturali, osservati e analizzati tramite apparati altamente tecnologici e riproposti in nuove modalità di sintesi visiva.

Al pari di un pittore paesaggista, **Quayola** ci accompagna all'interno di foreste alberate, per trame e colori come incantante, esplorando il rapporto tra uomo, tecnologia e natura, ricreato in una decostruzione della materia e nella sua ricomposizione attraverso il linguaggio algoritmico.

L'installazione sarà visitabile durante Smart Life Festival 22, con accesso libero, all'interno della **Cappella del Collegio San Carlo** (via San Carlo 5, Modena). Tutte le informazioni saranno disponibili a inizio settembre.

Nelle immagini: *Pointillisme #01*

**CHIESA DI SAN CARLO
FONDAZIONE COLLEGIO SAN CARLO**

Filosofia del graphic design

Riccardo Falcinelli

**Talk
ore 19.00**

Da almeno due secoli, nella società industrializzata, il graphic design contribuisce a plasmare il mondo che ci circonda, dal packaging ai sistemi di segnaletica, dall'editoria alle interfacce digitali.

Il Novecento, in particolare, ha rappresentato per la grafica ciò che per molte arti fu l'Umanesimo: un periodo capace di stimolare nuove idee e visioni, come quelle di Lissitzky, che già nel 1923 arrivò a prefigurare la smaterializzazione del libro in chiave digitale; quelle di Moholy-Nagy, che profetizzò un libro di scuola simile a una magazine illustrato e sostenne la necessità di guardare alla tecnologia in termini umanistici; quelle di Otto Neurath, che pose le basi per l'infografica con cui ci orientiamo ovunque; quelle di Muriel Cooper, che negli anni Ottanta intravide nel computer virtù e pericoli del telelavoro.

Il graphic design incide dunque sul presente e possiede una capacità quasi oracolare di interpretare il futuro. Insieme di saperi e pratiche che contribuiscono a dare forma al pensiero umano, costituisce una risorsa preziosa per guardare al mondo odierno e alle sue possibili evoluzioni.

Su questi temi interverrà, all'interno di Smart Life Festival 22 e a partire dall'ultima pubblicazione da lui curata, *Filosofia del graphic design* (Einaudi, 2022), **Riccardo Falcinelli**, tra i più apprezzati graphic designer italiani, in dialogo con **Carlo Branzaglia**, Coordinatore Scientifico della Scuola Postgraduate dello IED - Milano.

L'incontro, a ingresso libero su prenotazione, si terrà venerdì 30 settembre alle ore 19 presso la Chiesa di San Carlo (via San Carlo, Modena). Tutte le informazioni saranno disponibili a inizio settembre.

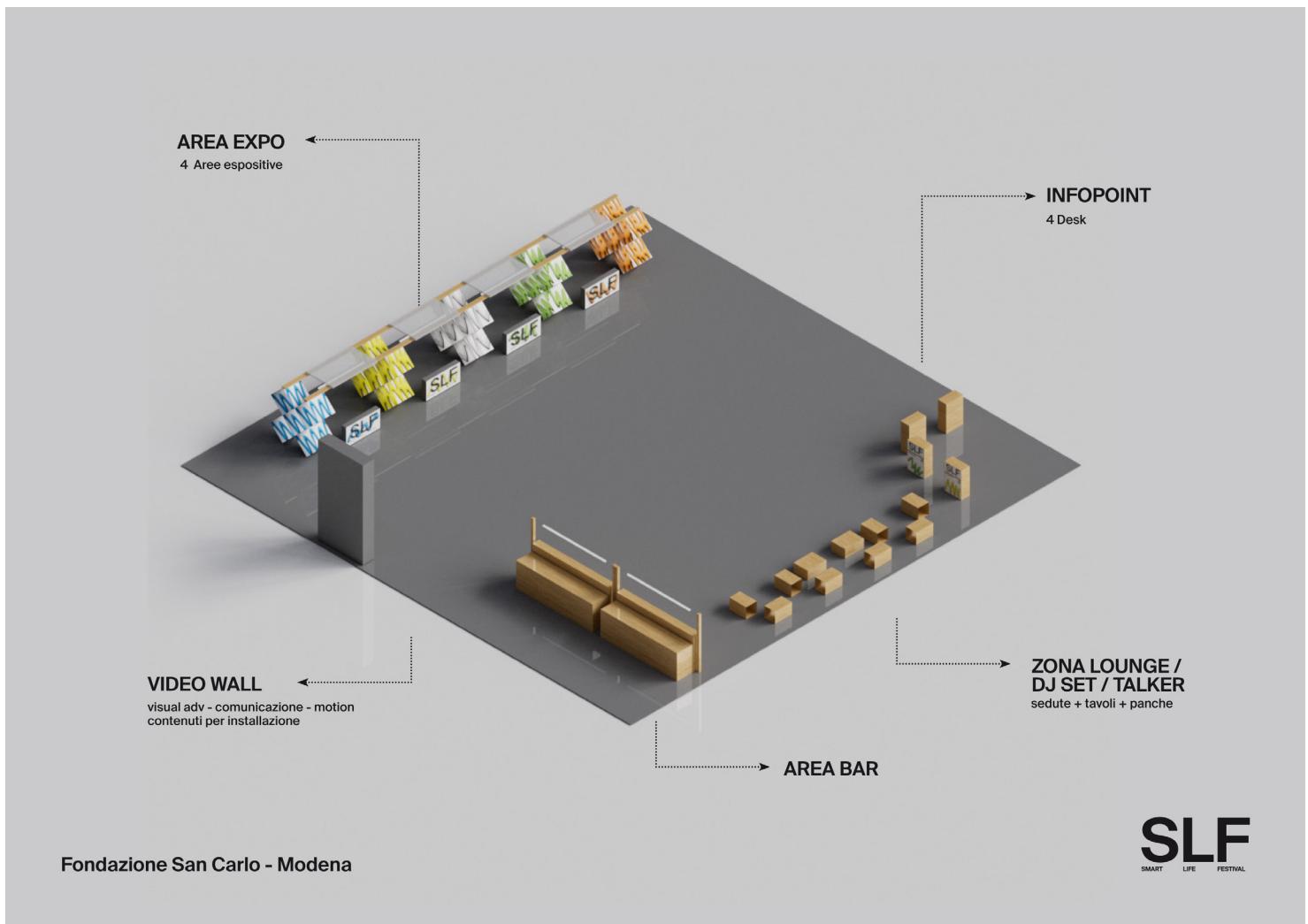
<https://falcinelliand.co/>

<https://www.instagram.com/riccardo.falcinelli/>

giovedì 29 Settembre
venerdì 30 Settembre

CORTILE DELLA FONDAZIONE
FONDAZIONE COLLEGIO SAN CARLO

allestimento expo area vernissage eventi

L'info point e area expo di Smart Life Festival 22 sarà allestito all'interno del cortile della Fondazione Collegio San Carlo.

L'area potrà ospitare un punto informativo, spazi dedicati agli sponsor, showcase, micro-eventi e interviste, un punto beverage, un punto promozionale dedicato al rilancio di tutti gli eventi del festival.

In occasione della giornata di opening, venerdì 29 settembre, e di sabato 30 settembre l'area potrà ospitare inoltre momenti di **vernissage** e di **performance sonora**, a prosecuzione dei talk di Quayola+Nicolas Ballario (29.9) e di Riccardo Falcinelli (30.9), previsti nell'adiacente Chiesa di San Carlo.

Oscilla Umanesimo Artificiale

performance
01.10 / ore 21.00
residenza
26.9 - 02.10

Grazie alla collaborazione con **Umanesimo Artificiale**, associazione che promuove la formazione, la ricerca multidisciplinare e la sperimentazione legata alla relazione tra uomo e nuove tecnologie, Smart Life Festival 22 ospiterà il progetto **OSCILLA – connections in space | Primo studio**.

Il progetto nasce dall'incontro di tre artisti, **Simone Arganini**, **Daniele Fabris** e **Amerigo Piana**, con una formazione nella musica elettronica accademica che, pur avendo successivamente mosso i loro passi in ambiti diversi, sono rimasti accomunati dall'interesse per la tecnologia e il suo utilizzo come agente di contaminazione tra diverse arti performative.

Nella ricerca alla base di *Oscilla*, l'utilizzo della tecnologia parte da un movente ludico, ma presto diventa strumento d'indagine di relazioni e interazioni possibili, e perno di integrazione tra una performance di danza, un *live set* di musica elettronica e una sessione di *VJing* in cui sono manipolati video e luci.

Il performer indossa sensori di movimento i cui dati passano attraverso software programmati e azionati in tempo reale. Grazie a questo sistema si instaura una relazione complessa tra essere umano e macchina, un dialogo interattivo in cui il movimento, il suono spazializzato, le luci di scena e il video 3D sono legati e si sviluppano uno in risposta all'altro.

Questi elementi si combinano nel rendere l'ambiente uno spazio aumentato la cui natura è inizialmente sconosciuta: qui si trova il performer, che abita la scena e il proprio corpo cercando di svelarne il mistero.

In *Oscilla* la tecnologia interattiva diventa quindi un pretesto per esplorare la qualità delle relazioni: dell'umano con sé stesso e dell'umano con il non umano.

La performance immersiva (a ingresso libero su prenotazione), si terrà sabato 1 ottobre alle ore 21 presso il Teatro del Tempio (Viale Caduti in Guerra 192, Modena).

Grazie alla collaborazione con l'**Associazione Tempio**, Simone Arganini, Daniele Fabris e Amerigo Piana saranno presenti all'interno di Smart Life Festival 22 anche con un programma di residenza che prevede workshop e sessioni aperte alla cittadinanza (tutte le informazioni saranno disponibili a inizio settembre).

<https://www.danielefabris.com>

<https://www.instagram.com/umanesimo.artificiale/>

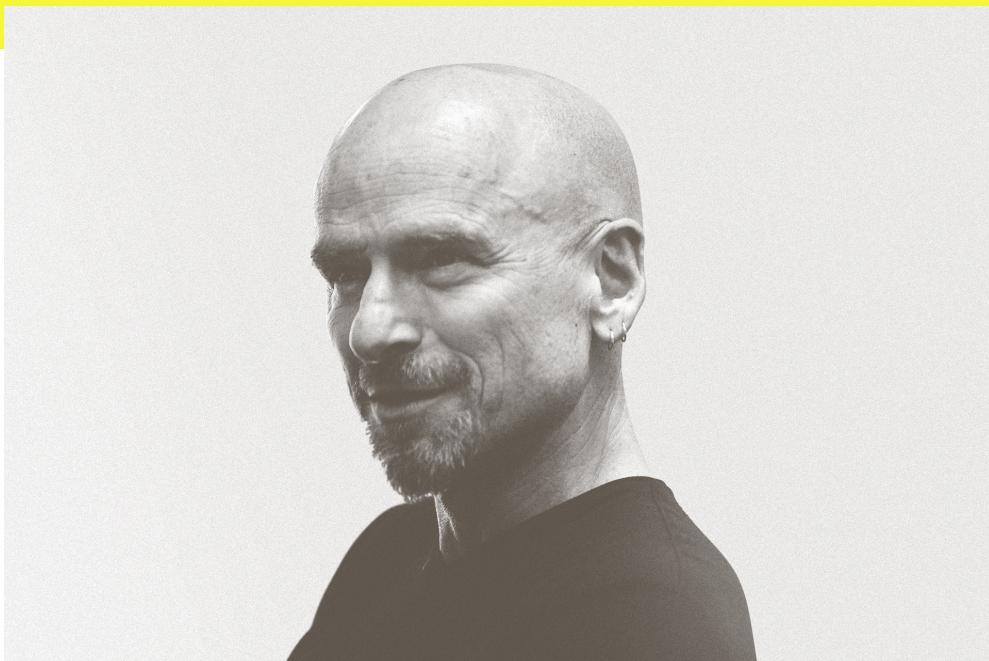
Domenica 2 Ottobre

CHIESA DI SAN CARLO
FONDAZIONE COLLEGIO SAN CARLO

+ Umano. Un nuovo umanesimo nell'era dell'evoluzione tecnologica

Jeffrey Schnapp

Talk
ore 17.00

AZIONI E MATERIALI

- > campagna adv digital (dal 12.9)
- > inserzioni su Gazzetta, Carlino, Vivo Modena, Corriere Bologna (dal 14.9)
- > affissioni 6x3 (dal 12.9) e 70x100 (dal 21.9)
- > stendardi Portico del Collegio, Portico del Comune, Via Emilia (dal 15.9)
- > distribuzione cartoline e locandine (dal 16/19.9)
- > distribuzione copie programma (dal 20.9 ca)
- > diffusione comunicati stampa
- > conferenza stampa Bologna (16.9), Modena (21.9)
- > inserto speciale su Gazzetta di Modena
- > copertura TRC (spot + programmazione editoriale)
- > materiali per location (trailer, cartoline, bandiere/roll-up)
- > et al ...