

Maura Biava- Zero

NEw REALISM – THE GAZE OF SCIENCE

New Realism is een projectseries die via kunst, wetenschap en evenementen ons voorstellingsvermogen verbindt aan de nieuwe perspectieven die uit de wetenschap voortkomen. De wetenschap kijkt voorbij optische wetten, voorbij de menselijke schaal van ruimte en tijd, de wetenschap kijkt vanuit patroonherkenning, kleurcodering en ritme naar fenomenen die veelal voorbij ons voorstellingsvermogen reiken.

New Realism begon met een tentoonstelling tussen kunstenaars en wetenschappers rondom de wetenschappelijke visuele methodiek op het SciencePark in Amsterdam. Er ontstonden 7 samenwerkingen waarbij kunstenaars een wetenschappelijk onderzoek van het SciencePark onderzochten en vandaaruit en in samenwerking met de wetenschapper een nieuw werk creerden. Daarnaast bestond de tentoonstelling uit bestaande werken, kunstenaars boeken en 1 kunstenaars residentie.

scientific imagery – UvA

Daniela de Paulis – A sign in Space

Doina Kraal – Particle Hunt

Doina Kraal - Particle Hunt

- Tentoonstellingsroute over SciencePark
- 7 nieuwe werken vanuit samenwerkingsverbanden
- 1 residentie bij Amolf
- Project met 18 Rietveld studenten
- Nieuwe kunstinitiatieven op het SciencePark en daarbuiten
- Educatieproject – zeven basisscholen in dubbele workshop
- Rondleidingen
- Filmavond KNAW

De Samenwerkingen

Het project was opgebouwd rond de ideeën van de kunstenaars zelf omtrent samenwerking en onderzoek. Iedere kunstenaar had de vrijheid een eigen interactie te ontwikkelen. Uit de interactie moest een werk voortkomen dat direct geïnformeerd werd door het wetenschappelijke onderzoek. We ambieerden een vergroeiing van de kunstenaars praktijk met het wetenschappelijke onderzoek. Daarbij was de selectie van kunstenaars zeer gevarieerd. Hierdoor bereikten we een open kaleidoscopische benadering. De onderzoeksvragen en samenwerkingsverbanden van de kunstenaars varieerden sterk waardoor we veel verschillende manieren van samenwerken hebben kunnen toetsen.

Het uitgangspunt was dat het project evoluerend van vorm is, dat het over een langere periode doorloopt voorbij deze tentoonstelling, daardoor kregen de kunstenaars de ruimte zeer experimenteel te werk te gaan.

Voor **de tentoonstelling** zijn 7 samenwerkingen gerealiseerd en daarnaast 1 kunstenaarsresidentie rond huidige wetenschappelijke themas, vragen en onderzoek.

- Maura Biava – Solar Paintings - Joost Reek and Simon Mathew
- Gwenneth Boelens – theoretische natuurkunde “that resists imagery” – Erik Verlinde
- Lotte Geeven –de visuele atmosfeer– John van Boxel
- Doina Kraal – sub-atomaire niveau - Marcel Merk/Nikhef
- Daniela de Paulis – ruimtebeelden als signaal - Anton Pannekoek Instituut
- Tarja Szaraniec –geografische beeldtaal – Harry Seijmonsbergen
- Angelo Vermeulen & Joenoes Natar– zwermgedrag en evolutie in robotica met betrekking op ruimte expedities - ongoing
- Rietveld Academie onder leiding van Sonja Baumel – visuele cognitie – Carien Lansinck
- Joost Rekvelde – residentie Amolf

Eva Pel – Art for Data Center Workers

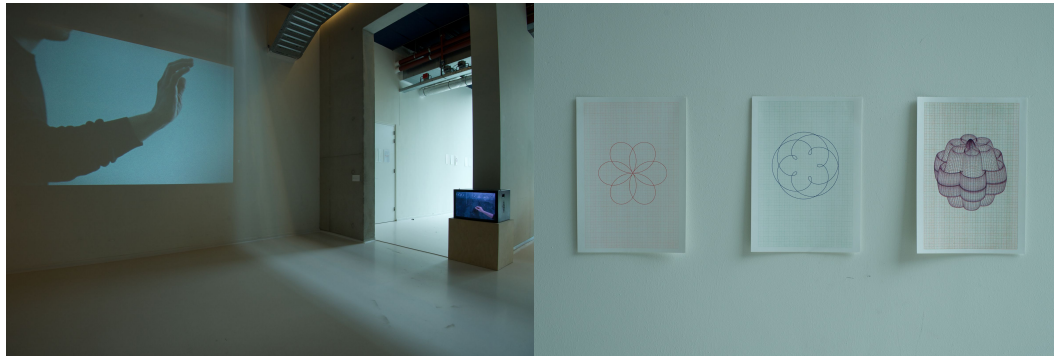
Gerrit Rietveld Academie – cognitive and systems neuroscience project

Met werk van:

- Eva Pel – Art for Data Center Workers
- Han Schuil – Heat VII
- Maura Biava – Zero
- Sema Bekirovic – Space Piece
- Domnitch & Gelfand – Implosion chamber (video)

Boeken van:

- Anne Geene – De kleine Water Almanak
- Kyra Hurkmans – Genesis 2.0
- Voebe de Gruyter – The Cable Theory

Gwenneth Boelens – *The very thing we don't know is always trying to expand*

Maura Biava - *Rose of Grandi $a=3, b=2$ & Epitrochoid of Durer*

De open benadering van de organisatie resulteerde in zeer verschillende interpretaties van de kunstenaars en even verschillende samenwerkingen. De manier waarop de kunstenaar werkt – voornamelijk intuïtief, conceptueel, of experimenteel - en de manier waarop de wetenschapper werkt - voornamelijk theoretisch of experimenteel - brengt verschillende weerklanken in de samenwerkingen en in het werk voort.

Verscheidene kunstenaars zijn verder gegaan met hun onderzoek na afloop van het project. Gwenneth Boelens heeft in februari 2017 een expositie bij MIT en wil haar film daar tonen, Eva Pel gaat dan aan een residentie bij De Waag beginnen, en Maura Biava werkt aan beelden van het Nikhef. Angelo Vermeulen is in samenwerking met New Realism een residentie aan het zoeken om zijn onderzoek verder te ontwikkelen.

De samenwerkingen:

Gwenneth Boelens <http://newrealism.org/tag/gwenneth/>

Lotte Geeven: <http://newrealism.org/tag/lotte/>

Doina Kraal: <http://newrealism.org/tag/doina/>

Daniela de Paulis: <http://newrealism.org/tag/daniela/>

Tarja Szaraniec: <http://newrealism.org/tag/tarja/>

Angelo Vermeulen: <http://newrealism.org/tag/angelo/>

Domnitch & Gelfand: <http://newrealism.org/tag/domnitch&gelfand/>

Rietveld Academie: <http://newrealism.org/tag/rietveld/>

Maura Biava: <http://newrealism.org/tag/maura/>

Eva Pel: <http://newrealism.org/tag/eva/>

Sema Bekerovic: <http://newrealism.org/tag/sema/>

THEMATIEK

Doel:

New Realism had tot doel via samenwerkingen tussen wetenschappers en kunstenaars de wetenschappelijke visuele methodiek te onderzoeken en daarbij de expressievormen van dat wat voorbij optische wetten ligt of voorbij ons voorstellingsvermogen, Robert Irwin's *dialogue of immanence*.

“It’s not all that surprising that explorers at the edges of their respective disciplines (physicists, philosophers, artists, mathematicians, architects, biochemists, and the like) keep bumping up against each other, because they are all engaged in “the dialogue of immanence.”

Robert Irwin

Esthetiek en begrip nemen in de kunst en in de wetenschap andere expressievormen en betekenissen aan en in de interactie tussen deze geeft ruimte voor nieuwe perspectieven.

New Realism heeft veel vragen opgeroepen omtrent wetenschap en visualiteit. Verschillende kunstenaars onderzochten de rol van visualiteit aan sich in deze denkgebieden. Gwenneth Boelens verdiepte zich bijvoorbeeld in “ideas that resist imagery”. In haar videoinstallatie werd ritme het belangrijkste ijkpunt. In de methodologie van de wetenschappelijke beeldtaal is ritme tevens een anker, uiteraard in een andere vorm dan in het poëtische werk van Boelens. Kunstenaars Vermeulen en Szaraniec keken juist naar wetenschappelijke beeldtaal en welke betekenissen en vormen dit in hun praktijk kon aannemen. Vermeulen onderzocht daarin specifiek de game-beeldtaal. Hij werkte samen met game illustrator Joenoes Natar ontwikkelde een scifi-script. Daarin ambieerde hij dat zijn eigen conceptuele benadering in interactie met Natars visuele benadering een synthetische onderzoeksmethode zou worden. Szaraniec zocht in haar werk naar een integratie van de wetenschappelijke beeldtaal uit de geo-ecologie gericht op de gelaagdheid en dynamiek van die semiotiek.

Opvallend was het onderzoek van kunstenaars, Gwenneth Boelens, Eva Pel en Maura Biava, naar het contrast tussen het wiskundige/wetenschappelijke en het poëtische. Deze twee uitersten werden op verschillende manieren vormgegeven en kwamen in die abstractie tot een poëtische composities van die twee polen van het menselijk begrijpen en brachten daarbij een tijdloze universele mens tot uitdrukking.

Doina Kraal – Particle Hunt

Angelo Vermeulen & Joenoes Natar
(sb)iLD

Lotte Geeven – Sky Museum

Lotte Geeven – Sky Museum

Doina Kraal – Particle Hunt

Evenementen

In **SPUI25** werd in een presentatie tussen kunstenaar Lotte Geeven, curator Marthe Zeevenhooven en Astrophysica Sera Markoff de grenzen van ons voorstellingsvermogen en nieuwe wetenschappelijke territoria in *historisch, hedendaags en toekomst model* bekeken. Vanuit drie complementaire perspectieven werden experimenten voorgesteld om bepaalde onvoorstelbare fenomenen voorstelbaar te maken en daarbij de elasticiteit van ons voorstellingsvermogen onderzocht.

Het educatieproject heeft verschillende basisscholen en middelbare scholen uit Amsterdam bij het project bertokken. Onder leiding van Annelies den Boon en Ben Castrigaliano en in samenwerking met Stichting de Rode Loper in Amsterdam hebben 7 groepen (groep 7/8) een dubbele workshop doorlopen waarin ze via fotografie en instagram hun omgeving leren onderzoeken en categoriseren en zo anders leren zien. Door middel van goed kijken en nieuwe verbanden kregen de leerlingen inzicht in een toegankelijke en creatieve wetenschappelijke manieren van naar de wereld kijken. Ondertussen maakten de leerlingen kennis met het SciencePark, wetenschappers en studenten en het onderzoek dat daar gedaan wordt. Door middel van **rondleidingen** werd de tentoonstelling, de werken, de vragen, en het SciencePark zelf in de aandacht gezet en waren er directe uitwisselingen met belangstellenden.

Opening Barbara Visser opende de tentoonstelling in Mazlow. De opening was drukbezocht communicatie geschiedde voornamelijk via:

- Facebook - met hulp van de netwerken van de deelnemende kunstenaars.
- SciencePark en verschillende instituten communicatieafdelingen.

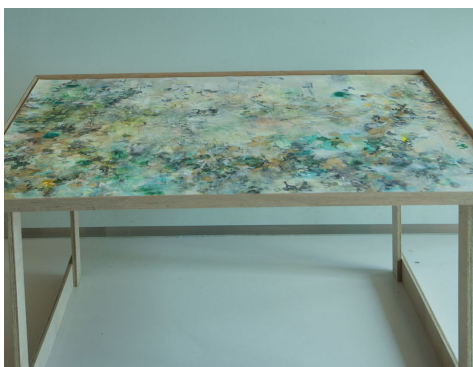
- Het Parool - artikel en agenda - verschillende andere agenda's en interne communicatie op het SciencePark.
- Posters door de stad.

In oktober is een **filmavond** in KNAW gepland.

Vervolg

New Realism wilde als katalysator fungeren en daarbij onderzoeken hoe de wetenschappelijke visuele methodiek in de kunst een rol kan spelen.

Ons doel was niet alleen een langdurig project op te zetten maar ook anderen te inspireren verder te gaan met de aangestipte onderwerpen.

Tarja Szaraniec – No Title

Doina Kraal – Particle Hunt

Als pioniersproject was het ontginnen van onontgonnen gebied een eerste vereiste: niet alleen het thema van de expositie, de artistiek brede aanpak, maar ook praktisch gezien: het sciencepark als expositie ruimte, en de UvA en de andere instituten als samenwerkingspartners. Er was zeer veel enthousiasme bij het samenbrengen van de verschillende partijen van alle kanten. De reacties op het initiatief waren van zowel kunstenaars, wetenschappers, publiek en pers zeer positief. De samenwerkingen tussen kunstenaars en wetenschappers hebben hele bijzondere nieuwe werken voortgebracht. Daarnaast is een basis gelegd voor een kunstpraktijk op het SciencePark. Het project heeft een hele vruchtbare voedingsbodem in kaart gebracht, ontgonnen waaruit een aantal zeer mooie nieuwe werken zijn ontstaan, heeft nieuwe initiatieven gegenereert. Er is een educatieproject opgezet dat enorm goed ontvangen werd bij scholen en nu verder uitgewerkt wordt.