

IZVJEŠTAJ O RADU UDRUGE KONTEJNER ZA 2016. GODINU

• O udruzi KONTEJNER

KONTEJNER | biro suvremene umjetničke prakse (skraćeno: KONTEJNER) je nezavisna, neprofitna organizacija posvećena kritičkom propitivanju uloge i značenja umjetnosti, znanosti, tehnologije i tijela u suvremenom društvu.

Misija organizacije je:

- Stvaranje, razvoj i održavanje kritički potentnog modela interakcije između istraživačkih intermedijjskih umjetničkih praksi, znanosti i tehnologije;
- Iniciranje, stimuliranje, infrastrukturno i produkcijsko podupiranje te kontekstualizacija novih umjetničkih projekata koji se bave znanstveno-tehnološkim područjima i/ili tijelom;
- Uspostava snažnih i trajnih međusektorskih i unutar-sektorskih partnerskih suradnji i odnosa s organizacijama i institucijama srodnih interesa;
- Organizacija, prezentacija, produkcija, distribucija i promocija trans-disciplinarnih umjetničkih projekata i manifestacija u Hrvatskoj i međunarodno.

Udruga provodi tri glavna trijevalna projekta Device_art, Touch me i Ekstravagantna tijela, produkcijske platforme UradiSam_ARTLAB i Sound Art Inkubator, programski vodi zagrebačku Galeriju Močvara te provodi brojne gostujuće i suradničke projekte različitog opsega.

Tipologija programa u sklopu projekata udruge:

1. Prezentacijski programi se sastoje od međunarodnih grupnih i samostalnih izložbi, performansa i sličnih modula predstavljanja domaćih i inozemnih umjetničkih radova.
2. Produkcijski programi odnose se na realizaciju novih umjetničkih radova domaćih autora u suradnji sa stručnjacima izvan područja kulture i umjetnosti, a uključuju također i produkciju radionica i procesualnih umjetničkih praksi koje naglašavaju participaciju i direktan rad s publikom.

3. Diskurzivni programi uključuju stručne simpozije, konferencije, predavanja, okrugle stolove i diskusije kojima se kontekstualiziraju, problematiziraju, kompariraju i promišljaju prezentacijski i produkcijski programi, njihovi tematski okviri i društvene, kulturne, ekonomske, filozofske i etičke implikacije.
4. Izdavački program obuhvaća publiciranje kataloga javnih manifestacija i izdavanje zbornika teorijskih tekstova na određenu temu koji prate projekte i djelovanje udruge.

- **O djelovanju udruge u 2016. godini**

U 2016. godini tim koji čini udruhu KONTEJNER djelovao je stabilno i uspješno. Tim su u 2016. činile tri zaposlene osobe na radnim mjestima voditeljice programa, producentice i voditeljia edukativnih programa, uz jednu zaposlenicu na porodiljnom dopustu. Udrugu u 2016. čini 9 članova udruge i brojni vanjski suradnici koji se timu priključuju ovisno o pojedinim projektima udruge. Rad organizacije u 2016. nastavio je biti izuzetno vidljiv u javnosti, a medijska popraćenost aktivnosti i projekata udruge je u stalnom porastu.

KONTEJNER je u 2016. uspješno surađivao s brojnim lokalnim i međunarodnim institucijama i organizacijama iz područja umjetnosti, kulture i civilnog društva te na međusektorskoj razini: Eastern Bloc, Montreal, Kanada; Udruženje za razvoj kulture, Zagreb; POGON - Zagrebački centar za nezavisnu kulturu i mlade, Zagreb; CERN, Švicarska; OŠ Šestine, Zagreb; Poliklinika SUVAG, Zagreb; PNEK – Production Network for Electronic Art, Oslo, Norveška; Zavod Kersnikova i Galerija Kapelica, Ljubljana; Cultivamos Cultura, Portugal; KIOSK, Beograd; 1D Lab - Saint Etienne, Lyon & Pariz; ANTI Festival, Kuopio; BEK - Bergen; La Chambre Blanche - Quebec; Liepaja City Council, Liepaja; Public Art Lab; Berlin; Seconde Nature, Aix en Provence, France i brojni drugi.

Struktura financiranja udruge u 2016. sastoji se od financijskih potpora ostvarenih putem javnih natječaja i vlastitih prihoda. Financijske potpore u 2016. udruhu KONTEJNER je ostvarila od Europske unije kroz program Kreativna Europa, Ministarstva kulture Republike Hrvatske, Grada Zagreba – Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport, Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva, Zaklade "Kultura Nova", Regionalne zaklade Kooperativa, Zaklade Hrvatska kuća, CECArts Link - FACE Croatia, Ureda za udruge Vlade RH, Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. U 2016. udurga je bila aktivn au mrežama Clulture, Operacija grad i Upgrade.

- **Projekti i programi ostvareni u 2016. godini:**

1. Ekstravagantna tijela: Zločin i kazna
2. UradiSam_ARTLAB
3. Future DiverCities
4. Device_art 5.016 Montreal, Kanada
5. Galerija Močvara godišnji program i Sound Art Inkubator
6. LEM i ti! kreativne radionice
7. Ljetna škola bio-arta Prakse mora na Čiovu
8. Sudjelovanje na simpoziju festivala Beyond, ZKM Karlsruhe
9. Putovanje u CERN - priprema novog suradničkog projekta
10. Putovanje na festival Ars Electronica - selekcija programa

1. Ekstravagantna tijela: Zločin i kazna

18.11.-25.11.2016. Zagreb, Hrvatska i Beograd, Srbija

Krećući od pitanja što je izvan norme, projekt Ekstravagantna tijela se bavi načinima na koje društvo određuje granice normalnog i patološkog - bilo da je riječ o tjelesnosti, izgledu, ponašanju, seksualnosti ili životnom stilu. Fizički invaliditet, mentalno zdravlje i društvene implikacije treće životne dobi teme su koje su obilježile dosadašnja izdanja ovog međunarodnog, transdisciplinarnog umjetničkog projekta koji se od 2007. održava svake tri godine u organizaciji udruge Kontejner. Četvrto izdanje festivala fokusiralo se na šire shvaćanje društveno propisane moralnosti promatrajući zločin kao najvažniju pukotinu društvene represije. Ekstravagantna tijela: Zločin i kazna bavi se društvenim, zakonodavnim, znanstvenim i ideološkim konstrukcijama kriminala i društveno-kulturnih normi koje odvajaju kriminalno od ne-kriminalnog ponašanja. Ideološke pretpostavke iza regulacije kriminalnog ponašanja, svakodnevna zlouporaba zajedničkih dobara, odnos društva prema slobodnoj informaciji, tjelesnosti i seksualnosti samo su dio tema koje se problematiziraju ovim projektom. Međunarodna izložba održala se u Velikoj dvorani Pogona Jedinstvo (Zagreb/HR) od 18. do 25. studenog 2016., dok se program performansa organiziran u suradnji s partnerskom organizacijom KIOSK iz Beograda održao 20. i 21. studenog 2016. u Domu omladine Beograda (Beograd/RS). Na festivalu su gostovali i izlagali renomirani regionalni i strani umjetnici i performer i poput Critical Art Ensemble-a, Richarda DeDomenicija, Karen Finley, Igora Grubića, Lynn Hershman Leeson, Maria Kovača, Stahla Stenslie-a, Zorana Todorovića, Zhu Yu-a i mnogih drugih.

2. UradiSam_ARTLAB

cjelogodišnji program

Projekt UradiSam_ARTLAB produkcijska je platforma za potporu domaćim umjetnicima u izvedbi produkcijski zahtjevnijih radova. UradiSamARTLAB je projekt istraživačkog, edukacijskog i produkcijskog karaktera započeo 2006. godine. Cilj mu je poticanje razvoja jedne od najzanimljivijih suvremenih umjetničkih scena koje danas postoje u svijetu, a koja u Hrvatskoj još uvijek nije dosegla fazu razvoja koja bi joj bila primjerena obzirom na postojeće potencijale. Riječ je o istraživačkoj umjetničkoj praksi na sjecištu znanosti i tehnologije koja zahtijeva kreativnu suradnju umjetnika i stručnjaka iz raznih znanstveno-tehnoloških disciplina. Pokretačka snaga projekta leži u činjenici da postoje rubna područja znanosti za čije je istraživanje neophodna kreativnost kakvu posjeduju umjetnici, dok istovremeno umjetnički izričaji postaju sve kompleksniji, postojeći mediji brzo zastarijevaju i umjetnici se sve više uključuju u područja suvremene tehnologije i znanosti. Projekt UradiSam od početka nailazi na vrlo pozitivan odaziv, a sa predavanjima i izlaganjima produciranih radova sudjelovali smo u više hrvatskih gradova i na najvećim svjetskim manifestacijama novomedijske umjetnosti: festivalu Ars Electronica u Linzu i trijenalu novomedijske umjetnosti u Nacionalnom kineskom muzeju u Pekingu.

Tijekom 2016. godine kroz produkciju i koprodukciju ostvareni su umjetnički radovi sljedećih autora: Ulješure - Zakon o seksualnoj solidarnosti, Siniša Labrović - Intervju, Marko Marković - 01, Božidar Katić - Serum istine, Vitar Drinković - Autodetektor.

3. Future DiverCities

Europski projekt, 2016. - 2020.

Projekt Future DiverCities - Kreativnost u urbanom kontekstu usmjeren je izgradnji i razvoju novog načina razmišljanja i doživljavanja kulture te učvršćivanju društvenih veza putem umjetnosti i kulture smatrajući je stvarnim i opipljivim dijelom Europe koji nas spaja i povezuje. U fokusu projekta nalaze se umjetničke domene glazbe, digitalna i ulična umjetnost. Kombinacijom vrijednosti (uspostavljanje pravednih udjela za autore), metodologija (različiti načini razmišljanja), ljudi (aktivno uključivanje europskih građana, razvoj suradnji i partnerstva) i tehnologije (stvaranje novih platformi i mobilnih aplikacija koje podupiru nezavisne umjetnike), projekt će kroz naredne 4 godine, zaključno s 2020., ostvariti 23 lokalna laboratorija, umjetničke rezidencije, javne performanse, kreativne i participativne događaje u svakoj partnerskoj državi i još mnogo toga. Projekt je započeo u lipnju 2016. i traje do kraja svibnja 2020.

Projektne partneri:

1D Lab - Saint Etienne, Lyon & Pariz, Francuska

ANTI Festival - Kuopio, Finska
BEK - Bergen, Norveška
Kontejner - Zagreb, Hrvatska
La Chambre Blanche - Quebec, Kanada
Liepaja City Council – Liepaja, Latvija
Public Art Lab - Berlin, Njemačka
Seconde Nature - Aix en Provence, Francuska

4. Device_art 5.016 Montreal, Kanada

12.5.-1.6., galerija Eastern Bloc, Montreal, Kanada

Kao komparativni i razmjenski međunarodni izložbeni projekt, pokrenut 2004. godine, Device_art je od početka stvorio okvir za prezentaciju umjetničke produkcije koja svoje polazište ima u uporabi tehnologija, primjeni digitalnih ili analognih sklopova, ali i u domišljatom promišljanju različitih medija u svrhu oblikovanja inventivnih i provokativnih umjetničkih koncepata. Projektom se kontinuirano stvarala i poticala platforma za hrvatske umjetnike koji su se na kreativan način željeli baviti tehnologijom, svoja istraživanja i eksperimente usmjeravajući na umjetničke medije koji izlaze iz granica ustaljenih i tradicionalnih umjetničkih praksi. Izložba Device_art 5.016 u prostoru galerije Eastern Bloc u Montrealu predstavlja pregled device art tendencija koje od početka karakteriziraju ovaj KONTEJNER-ov projekt. Odabrani radovi umjetnika iz Hrvatske, Slovenije i Japana pokazali su hibridnu mrežu različitih utjecaja i veza, od bio-arta i rada sa živim organizmima, do umjetnost zvuka i tehnoloških eksperimenata - sve s ciljem pružanja nove perspektive na ljudski život u tehnološki uvjetovanom okruženju. Izložbu su pratila i tri performansa, dva hrvatskog umjetničkog dua Lightune G. i jedan slovenske umjetnice Saše Spačal.

5. Galerija Močvara godišnji program i Sound Art Inkubator

godišnji program

Galerija Močvara je projekt pokrenut 2001. godine od strane URK-a i s ciljem predstavljanja lokalnih i inozemnih vizualnih umjetnika u kontekstu klupskog prostora. U 2011. godini u suradnji s kustoskim timom KONTEJNER program ulazi u novu fazu te se posvećuje umjetnosti koja tematizira fenomen zvuka. Zbog tog specifičnog programskog usmjerenja, Galerija Močvara na regionalnoj razini predstavlja jedno od rijetkih mjesta prezentacije umjetničkih projekata koji se bave zvukom i s njim povezanom fenomenologijom slušanja, te je u ovom trenutku jedina platforma u regiji koja tu progresivnu struju suvremene umjetnosti sustavno i u kontinuitetu prezentira, kontekstualizira, produkcijskim projektima razvija te nizom festivala i

radionica umrežava na međunarodnoj razini. Galerija Močvara publici i umjetnicima omogućuje uvid u najkvalitetnije projekte suvremene svjetske umjetnosti zvuka, a kroz produkcijski rad stimulira i podupire i domaće umjetnike u kreativnom radu sa zvukom.

U 2016. godini u Galeriji Močvara predstavljeni su:

Josef Klammer (AT) - Bubnjanje je elastičan koncept

Moritz Simon Geist (DE) - MR-808

Martin Backes (DE) - O čemu pjevaju strojevi

Gradska Gerila (RS), Stanislav Drča (RS), Rodrigo Guzmán Cázares (MX) - Synapsis

DB Indoš (HR), Tanja Vrvilo (HR) - Jedan ili više šahtofona

Galerija Močvara je u 2012. godini pokrenula produkcijski **projekt Sound Art Inkubator**. Projekt se provodi jednom godišnje putem raspisivanja natječaja za realizaciju novih umjetničkih radova koji konceptom na različite načine dotiču zvuk kao kreativno-kritički alat i umjetnički medij. Na taj se način pokušava stimulirati produkciju zvučnih radova mladih domaćih umjetnika. Galerija Močvara kroz produkcijsku platformu Sound Art Inkubator mladim umjetnicima, studentima i neafirmiranim autorima pruža konkretnu financijsku, infrastrukturnu, kolaboracijsku i prezentacijsku podršku pri realizaciji novih umjetničkih radova. U 2016. godini producirani su radovi sljedećih umjetnika:

Adam Semijalac (HR), Jasna Jasna Žmak (HR) - /'tmitəs/

Mladen Tomić (HR) - Abacus Ludens

Barbara Miše (HR) - Memorija

Petar Jerčić (HR) - Zlatna kompozicija uživo

Jasmina Jakopanec (HR) - Dan u Rijeci

Dominik Grdić (HR), Michel Mesarić (SI) - Vibracija 02

Stanislav Drča (RS) - Quantum

6. LEM i ti! kreativne radionice

listopad 2016. - listopad 2017.

Spajanjem različitih područja znanja poput fizike, kemije, umjetnosti i tehničke kulture, radionice LEM i ti! razgibavaju đачke umove i bude istraživačke interese, ali i nadopunjuju obrazovne programe škola. Pod zajedničkim vodstvom edukatora i umjetnika, projekt iz prve ruke pokazuje na koji je način danas povezivanje umjetnosti, znanosti i tehnologije postalo bitno za razvoj inovacija i ideja. Djeca na radionicama vježbaju vizualnu pismenost i treniraju motoričke sposobnosti, upoznavajući kroz praktičan rad drugu stranu tehnologije – onu koja je dio kreativnog izražavanja i stvaranja. Program radionica osmišljen je u suradnji

Kontejnera i udruge za promicanje vizualne kulture OPA, a u 2016. i 2017. će se održati u Zagrebu, u Osnovnoj školi Šestine, XV. Gimnaziji (MIOC) i Osnovnoj školi Poliklinike SUVAG. Radionice moderira mladi umjetnik i edukator Mladen Tomić u suradnji s umjetnicima Ivanom Marušićem Klifom, Deborah Hustić, Margaretom Lekić, Vitrom Drinkovićem, Williamom Linnom, Miodragom Gladovićem i Bojanom Gagićem.

7. Ljetna škola bio-arta Prakse mora na Čiovu

kolovoz 2016.

Ljetna škola "Prakse mora - Eksperimentalna umjetnost na rubu znanosti, ekologije i mora" organizirana kao petodnevni tečaj na otoku Čiovu omogućila je 'ne-specijalistima' usvajanje teorijskih i praktičnih znanja na sjecištu biologije, ekologije i vizualne umjetnosti.

Predavanja i radionice za poljanike održali su Marta de Menezes, portugalska umjetnica i direktorica Cultivamos Cultura kao i Kontejnerova dugogodišnja suradnica, Marie-Pier Boucher (PhD, Sveučilište Duke) i Nigel Helyer. Tečaj je ostavio prostora za neformalne aktivnosti, kulturni i društveni program. Organizator: KONTEJNER | biro suvremene umjetničke prakse (Zagreb, Hrvatska), Nera Miočić & Toni Mijač. Partner: Cultivamos Cultura (Sao Luis, Portugal)

8. Sudjelovanje na simpoziju festivala Beyond, ZKM Karlsruhe

28.09.2016 – 02.10.2016, ZKM Karlsruhe

Kontejner je predstavio svoj projekt Device_art i programe koje provodi, a bave se umjetnosti i tehnologijom, u sklopu festivala Beyond - Future Design Thinking.

<https://zkm.de/event/2016/09/3d-festival-beyond-2016>

9. Nagrada ACCELERATE Hrvatska

svibanj 2016. /listopad 2016. objava natječaja

Kustoski tim udruge Kontejner pripremio je novi projekt rezidencija za hrvatske umjetnike u laboratoriju CERN u partnerstvu s Europskim laboratorijem za fiziku čestica CERN. Na poziv glavne kustosice i direktorice rezidencijalnog programa Arts@CERN, Mónica Bello i prema uzoru na postojeći rezidencijalni program u CERN-u, kustosice su tijekom provedbe ove pripreme zajedno s projektnim partnerima oblikovale rezidencijalni program za umjetnike iz Hrvatske, za koji je natječaj objavljen u listopadu 2016. Osnovni je cilj ovog velikog projekta pružiti domaćim umjetnicima priliku za viskokvalitetno interdisciplinarno

istraživanje i međusektorsku produkciju radova na razmeđi umjetnosti i znanosti. Istraživanje i produkcija takvih radova kompleksan je proces koji zahtijeva puno vremena, velika financijska sredstva i čvrstu infrastrukturnu podršku koju domaći umjetnici rijetko mogu osigurati. Ovim projektom udruga nastavlja profilaciju domaćih autora na internacionalnoj sceni i unaprijeđuje svoj dugogodišnji rad na integraciji umjetnosti i znanosti u međunarodnom kontekstu. Rezidencijalni program za jednog hrvatskog umjetnika u CERN-u održat će se u 2017., prema dogovoru s umjetnikom.

10. Putovanje na festival Ars Electronica - selekcija programa

rujan 2016.

U rujnu 2016. članovi udruge Kontejne putovali su na festival Ars Electronica u Linzu gdje, svake godine, održe niz sastanaka s umjetnicima, kustosima i agentima, rade na umrežavanju s predstavnicima međunarodne scene i promociji hrvatske umjetnosti na međunarodnoj razini te selektiraju radove za vlastite projekte i programe.