

Liudmila Belova

Encoding Emotions

installation, 2021–2023

The project *Encoding Emotions* presents a series of ceramic objects depicting neurons. These decorative pieces, designed in the form of invisible nerve cells, do not aim to accurately replicate the structure of the brain or neural networks. Instead, they offer the viewer an opportunity to reflect on the mysteries of human consciousness, inviting them to “look inside” and contemplate how the brain functions, stores memories and emotions, and how the processes of encoding emotions occur from a scientific perspective.

Throughout history, humanity has strived to express its experiences and emotions through poetry, literature, and art — a unique form of “encoding emotions.” One of the most concise and powerful forms of conveying emotions is Japanese haiku. In just three lines, a haiku captures a whole world of complex feelings and deep experiences. Each ceramic neuron in the *Encoding Emotions* series is paired with its own haiku, which is connected to the visual characteristics of the object — its colors, lines, and patterns. In this way, each neuron-object becomes a unique code, containing a specific emotion, reflected in the combination of visual imagery and poetry.

Լյուդմիլա Բելովա

Չգացմունքների Կոդավորում

ինստալացիա, 2021-2023 թթ.

Չգացմունքների կոդավորում նախագիծը ներդրում է պատկերող կերամիկական առարկաների շարք է: Այս դեկորատիվ գործերը, որոնք նախագծված են անտեսանելի նյարդային բջիջների տեսքով, նպատակ չունեն ճշգրիտ կրկնել ուղեղի կառուցվածքը կամ ներդրումն անցնելը: Փոխարենը նրանք դիտողին հնարավորություն են տալիս խորհելու մարդկային գիտակցության առեղծվածների մասին՝ հրավիրելով նրանց «նայել ներս» և մտածել, թե ինչպես է ուղեղը գործում, պահում հիշողություններն ու զգացմունքները և գիտական տեսանկյունից ինչպես են տեղի ունենում հոլյզերի կոդավորման գործընթացները:

Պատմության ընթացքում մարդկությունը ձգտել է արտահայտել իր փորձառություններն ու հոլյզերը պոեզիայի, գրականության և արվեստի միջոցով՝ որպես «զգացմունքների կոդավորման» յուրահատուկ ձև: Չգացմունքների փոխանցման ամենալակոնիկ և հզոր ձևերից մեկը ճապոնական հայկուն է: Ընդամենը երեք տողում հայկուն պատկերում է բարդ զգացմունքների և խորը փորձառությունների մի ամբողջ աշխարհ: Չգացմունքների կոդավորում շարքի յուրաքանչյուր կերամիկական ներդրում զուգակցված է իր սեփական հայկունի հետ, որը կապված է օբյեկտի տեսողական բնութագրերի՝ նրա գույների, գծերի և նախշերի հետ: Այս կերպ յուրաքանչյուր ներդրում-օբյեկտ դառնում է կոնկրետ հոլյզ պարունակող յուրահատուկ կոդ, որն արտացոլվում է տեսողական պատկերների և պոեզիայի համադրությամբ:

Alexey Grachev

Weather Station 1, Atmospheric-Acoustic Transducer

sound art object, 2012

vintage aluminum case, stand, speakers,
microcontroller, Arduino programming, Max/MSP
programming, Mac Mini, environmental sensors

Engineers: Alexey Grachev, Sergei Komarov

Supported by CYLAND MediaArtLab

Most people do not know what the famous scientist Leon Theremin (author of the electro-musical instrument the Theremin) did during his imprisonment at the design bureau TsKB-29 NKVD (Central Design Bureaux). However, during eight years at that bureau, Soviet science made a giant step forward in developing electrical engineering. That was precisely when Theremin developed the concept of transmitting information using tonal-rhythmic musical drawings. After all, being a prisoner, he understood the importance of connecting with the outside world when the world is invisible and imperceptible... *Weather Station 1* is a reflection by Alexey Grachev on how a portable atmospheric-acoustic transducer would have looked if he had created it as an engineer. The instrument's purpose is to observe the state of the atmosphere by transforming data from the sensors into a melody.

Ալեքսեյ Գրաչև

Եղանակային կայան 1, Մթնոլորտային-ակուստիկ փոխարկիչ

ձայնային արվեստի օբյեկտ, 2012 թ.

վինտաժային ալյումինե պատյան, կանգնակ,
բարձրախոսներ, միկրոկառավարիչ, Arduino
ծրագրավորում, Max/MSP ծրագրավորում, Mac Mini,
շրջակա միջավայրի սենսորներ

Ինժեներներ՝ Ալեքսեյ Գրաչև, Սերգեյ Կոմարով

CYLAND MediaArtLab-ի աջակցությամբ

Շատերը չգիտեն, թե ինչով էր զբաղվում հայտնի գիտնական Լև Տերեմինը (Theremin էլեկտրաեթազտական գործիքի հեղինակ) նախագծային բյուրո ՑԿԲ-29 ՆԿՎԴ-ում (Կենտրոնական նախագծային բյուրո) իր բանտարկության ընթացքում: Սակայն այդ բյուրոյում անցկացրած ութ տարիների ընթացքում խորհրդային գիտությունն էլեկտրատեխնիկայի զարգացման գործում հսկայական առաջընթաց ապրեց: Հենց այդ ժամանակ Տերեմինը զարգացրեց տոնալ-ռիթմիկ եթազտական նկարագրությունների միջոցով տեղեկություններ փոխանցելու գաղափարը: Ի վերջո, լինելով կալանավոր, նա հասկանում էր արտաքին աշխարհի հետ կապ հաստատելու կարևորությունը, երբ այդ աշխարհը անտեսանելի և անընկալելի է... Եղանակային կայան 1-ը Ալեքսեյ Գրաչևի մտորումն է այն մասին, թե ինչպիսի տեսք կունենար շարժական մթնոլորտային-ակուստիկ փոխարկիչը, եթե նա ստեղծեր այն որպես ինժեներ: Գործիքի նպատակն է դիտարկել մթնոլորտի վիճակը՝ սենսորներից ստացված տվյալները վերածելով մեղեդու:

Elena Gubanova & Ivan Govorkov

Wind of changes

installation, 2018

3D modeling, 3D printing; Arduino, Max/MSP; windsocks, stands, fans, RSS feed analysis, custom-made circuit boards

Engineers: Alexey Grachev, Denis Markov, Dmitriy Shishov, Matvei Peshkov

Supported by CYLAND MediaArtLab

This installation visualizes the dynamics of the news agenda and our feelings through the metaphor of the wind. Mounted on aerodrome masts and spaced apart, wind caps face countries most frequently mentioned in real-time news.

The installation is an artistic representation of the fluid nature of global affairs and a philosophical reflection on the essence of reality. Like the wind, the news is invisible. Yet, it shapes our perception of the world, never fully revealing its true nature, as if inviting us to question whether we perceive the world as it truly is or if it is merely an illusion in constant flux.

Ելենա Գուբանովա և Իվան Գովորկով Փոփոխությունների քամի

ինստալացիա, 2018 թ.

3D մոդելավորում, 3D տպագրություն, Arduino, Max/MSP; հողմագուլպաներ, ստենդներ, օդափոփիչներ, RSS հոսքի վերլուծություն, պատվերով պատրաստված տպատախտակներ

Ինժեներներ՝ Ալեքսեյ Գրաչև, Դենիս Մարկով, Դմիտրի Շիշով, Ալեքսանդր Բոչկով

CYLAND MediaArtLab-ի աջակցությամբ

Այս ինստալացիան քամու փոխաբերության միջոցով պատկերում է լուրերի օրակարգի դինամիկան և մեր զգացմունքները: Տեղադրված լինելով աերոդրոմային աշտարակների վրա և տեղակայված լինելով իրարից հեռու՝ հողմային գլխարկներն ուղղված են դեպի այն երկրները, որոնք առավել հաճախ են հիշատակվում ընթացիկ լուրերում:

Ինստալացիան գլոբալ իրադարձությունների հոսուն բնույթի գեղարվեստական ներկայացում է և իրականության էության մասին փիլիսոփայական մտորում: Լուրերի պես՝ քամին անտեսանելի է: Սակայն այն ձևավորում է մեր ընկալումն աշխարհի նկատմամբ՝ երբեք ամբողջությամբ չբացահայտելով իր իրական բնույթը, ասես մեզ հրահրելով հարցնելու՝ արդյո՞ք մենք աշխարհը տեսնում ենք այնպես, ինչպես այն իրականում կա, թե՞ այն ընդամենը հարափոփոխ պատրանք է:

Kai Lab

Laser Microphone

interactive sound object, 2019

laser, light sensor, custom analog circuitry, aluminium enclosure, water, bubbles

Kai Lab — Designer: Sean Malikides

A Laser Microphone functions like a microscope for sound, amplifying the physical vibrations of tiny objects that are otherwise too quiet to hear. In everyday scenarios, when an A440 tuning fork is struck, it produces the musical note A. This sound is easily detectable by the human ear because the physical size of the tuning fork allows the sound to project at a noticeable amplitude. However, a smaller piece of metal vibrating at the same 440 Hz frequency won't be audible to the naked ear due to its weaker amplitude. In this situation, a Laser Microphone can "see" the minute vibrations of the metal at 440 Hz and project the note A to the user through headphones or speakers.

This technology extends far beyond tuning forks and has been used to capture phenomena such as the movement of insect wings, water spray, and the motion of bubbles.

Kai Lab

Լազերային խոսափող

Ինտերակտիվ ձայնային օբյեկտ, 2019 թ.

լազեր, լույսի սենսոր, հատուկ անալոգային սխեմաներ, ալյումինե տարա, ջուր, փուչիկներ

Kai Lab — Դիզայներ՝ Շոն Մալիկիդես

Լազերային խոսափողը գործում է որպես ձայնի մանրադիտակ՝ ուժեղացնելով փոքր առարկաների ֆիզիկական տատանումները, որոնք այլապես չափազանց ցածր են ականջի համար: Ամենօրյա իրավիճակում, երբ կամերտոնը լարված է A440 հաճախականության վրա, այն արտադրում է A /լյա երաժշտական նոտան: Մարդու ականջն այս ձայնը հեշտությամբ ընկալում է, քանի որ կամերտոնի ֆիզիկական չափը թույլ է տալիս լսել ձայնը նկատելի ամպլիտուդով: Այնուամենայնիվ, միևնույն 440 Հց հաճախականությամբ տատանվող մետաղի ավելի փոքր կտորը լսելի չի լինի անզեն ականջին իր ավելի թույլ ամպլիտուդի պատճառով: Այս իրավիճակում լազերային խոսափողը կարող է «տեսնել» մետաղի թույլ ականջի տատանումները 440 Հց հաճախականությամբ և ականջակալների կամ բարձրախոսների միջոցով հասցնել լսողին A/լյա նոտան:

Այս տեխնոլոգիան տարածվում է կամերտոնից շատ ավելի անդին՝ օգտագործվելով ֆիքսելու համար այնպիսի երևույթներ, ինչպիսիք են միջատների թևերի շարժումը, ջրի ցողումը և պղպջակների շարժումը:

Anna Martynenko

Mesozoic

sound installation, 2024

pre-recorded audio, microelectronic components, concrete, metal

This sound composition is based on research by palaeontologist Ivan Kuzmin.

The project was presented at the Diaghilev Museum of Contemporary Art (Curators Stas Kazimov and Maria Grabareva) in cooperation with the Paleontological Museum of Saint Petersburg State University (Director Dmitry Grigoriev).

Sprouts break through a pile of concrete rubble. We hear sounds from them that might have been heard by living beings 200 million years ago in the Mesozoic era. The concrete fragments are casts of bones from one such animal, a hydrosaurus, found in a dinosaur graveyard located within the city limits of Blagoveshchensk. From the loudspeakers, we hear the sounds of animals and insects that lived at that time, as well as their descendants, whose sounds we can recognise today: alligator, snake, ostrich, turtle, cicadas, etc. Based on these sounds, an artist has created a possible field recording.

Through the bones of the animals that lived in those times, the past sprouts sound in today's urban reality

Աննա Մարտինենկո

Մեզոզոյան

Ձայնային ինստալացիա, 2024 թ.

Նախապես ձայնագրված աուդիո, միկրոէլեկտրոնային բաղադրիչներ, բետոն, մետաղ

Այս ձայնային կոմպոզիցիան հիմնված է պալեոնտոլոգ Իվան Կուզմինի հետազոտության վրա:

Նախագիծը ներկայացվել է Դյագիլևի ժամանակակից արվեստի թանգարանում (կուրատորներ Ստաս Կազիմով և Մարիա Գրաբարևա) Սանկտ Պետերբուրգի պետական համալսարանի Պալեոնտոլոգիական թանգարանի հետ համատեղ (տնօրեն Դմիտրի Գրիգորիև):

Ծիլերը ճեղքում են բետոնե բեկորների կույտը: Մենք նրանցից լսում ենք ձայներ, որոնք կարող էին լսել կենդանի էակները 200 միլիոն տարի առաջ՝ մեզոզոյան դարաշրջանում:

Բետոնի բեկորները հիդրոզավրի ոսկորների մնացորդներ են, որոնք հայտնաբերվել են Բլագովեշչենսկի քաղաքի սահմաններում գտնվող դինոզավրերի գերեզմանոցում:

Բարձրախոսներից լսում ենք այն ժամանակ ապրած կենդանիների ու միջատների, ինչպես նաև նրանց ժառանգների ձայները, որոնց ձայներն այսօր կարող ենք ճանաչել՝ կոկորդիլոս, օձ, ջայլամ, կրիա, ցիկադա և այլն: Այս հնչյունների հիման վրա արվեստագետը ստեղծել է հնարավոր դաշտային ձայնագրություն:

Այդ ժամանակներում ապրած կենդանիների ոսկորների միջով անցյալը ծիլեր է տալիս այսօրվա քաղաքային իրականության մեջ:

Katarzyna Oliwia Serkowska Transparent Danger

photographic installation, 2023

UV printing on polycarbonate

Work is from eUTERUS Collection (Poland)

Collisions with glass rank second, after habitat loss, among the causes of bird deaths related to human activity. It is estimated that billions of birds die in collisions with glass surfaces every year.

Bird vision is their dominant, highly developed sense, but animals are perceptually limited. Transparent surfaces are simply invisible to them and become a deadly barrier. The most common result of a collision is immediate death (or within minutes of the collision) as a result of severing the spinal cord in the cervical region. Every glass panel is a threat: urban skyscrapers with a mirror effect, windows of blocks of flats, single-family houses, noise-absorbing screens on highways or bus-stop shelters made of glass.

Collisions of birds with glass is a phenomenon that can barely be seen with the naked eye and just a few decades ago hardly anyone was aware of its gigantic scale. Unfortunately, the growing awareness of threats does not go hand in hand with solutions which would at least limit the scale of the problem.

Կատարժինա Օլիվիա Սերկովսկա Թափանցիկ վտանգ

լուսանկարչական ինստալացիա, 2023 թ.

Ուլտրամանուշակագույն տպագրություն
պոլիկարբոնատի վրա

Աշխատանքը eUTERUS հավաքածուից է (Լեհաստան)

Թռչունների մահվան՝ մարդկային գործունեության հետ կապված պատճառների շարքում ապակուհետ բախումները բնակավայրերի կորստից հետո զբաղեցնում են երկրորդ տեղը: Հաշվարկված է, որ ամեն տարի միլիարդավոր թռչուններ են մահանում ապակե մակերեսներին բախվելով:

Թռչունների տեսողությունը նրանց գերակա, բարձր զարգացած զգայարանն է, սակայն կենդանիներն ընկալման առումով սահմանափակ են: Թափանցիկ մակերեսները պարզապես անտեսանելի են նրանց համար և դառնում են մահացու պատնեշ: Բախման ամենատարածված հետևանքն անմիջական մահն է (կամ բախումից հետո մի քանի րոպեների ընթացքում), որը պայմանավորված է պարանոցի շրջանում ողնուղեղի կտրվելով: Յուրաքանչյուր ապակյա վահանակ սպառնալիք է՝ լինեն դրանք արտացոլվող քաղաքային երկնաքերեր, բնակարանային համալիրների պատուհաններ, մայրուղիների աղմուկը կլանող էկրաններ կամ ավտոբուսի կանգառների ապակյա սպասարահներ:

Թռչունների ապակուն բախվելը երևույթ է, որ դժվար է նկատել սովորական աչքով. մի քանի տասնամյակ առաջ մարդիկ հազիվ թե տեղեկացված լինեին դրա մասշտաբների մասին: Ցավոք, սպառնալիքների աճող գիտակցությունը չի համընկնում լուծումների հետ, որոնք առնվազն կսահմանափակեն խնդրի չափը:

Hugo Solís García

Metáforas para pianos muertos [Metaphors for Dead Pianos]

sound installation, 2010–2024

SuperCollider; custom electronics, Arduino, DC motors, Raspberry Pi, electromagnets, piano parts

Metáforas Para Pianos Muertos [Metaphors for dead pianos] is a long-term exploration using old piano parts. Each iteration of the installation/performance is different, however, all share the same logic; searching for nuances and particularities of the objects and generating organic improvisations with the hidden sonorities, creating a dialog between the piano parts, the performer, and the space that embrace the installation. In all the versions, custom electronics are fabricated in order to control and manipulate actuators, motors and electromagnets that allows the generation of string vibrations.

Ուլգո Սոլիս Գարսիա

Metáforas para pianos muertos (Մետաֆորներ մահացած դաշնամուրների համար)

Ձայնային ինստալացիա, 2010-2024 թթ.

SuperCollider, պատվերով էլեկտրոնիկա, Arduino, DC շարժիչներ, Raspberry Pi, էլեկտրամագնիսներ, դաշնամուրի մասեր

Metáforas Para Pianos Muertos (Մետաֆորներ մահացած դաշնամուրների համար) -ը երկարաժամկետ հետազոտություն է՝ հիմնված հին դաշնամուրների մասերի օգտագործման վրա: Ինստալացիա/փերֆորմանսի յուրաքանչյուր կրկնություն տարբեր է, սակայն բոլորն էլ ունեն նույն տրամաբանությունը. առարկաների նրբերանգների և առանձնահատկությունների որոնում և թաքնված հնչյունների հետ օրգանական իմպրովիզացիաներ՝ երկխոսություն ստեղծելով դաշնամուրի մասերի, կատարողի և ինստալացիան ընդգրկող տարածության միջև: Բոլոր տարբերակներում հատուկ էլեկտրոնիկան արտադրվում է շարժիչների և էլեկտրամագնիսների վերահսկման և մանիպուլյացիայի համար, ինչը թույլ է տալիս լարային տատանումներ առաջացնել:

Adam Vackar

The Hogweed Gambit

film [00:18:00; 4K, color, sound, loop], 2022–24

Supported by Czech Television, Royal Botanic Gardens, Kew

Original sound: Natalie Plevakova

The film examines the human interaction with Giant Hogweed, an invasive species originating from the Caucasus. Challenging the traditional perspective on plant migration, the film traces the Hogweed's journey from Central Asia to Eastern Europe and the Americas. By analyzing the political eradication campaigns directed against Giant Hogweed, the video also reveals how the rhetoric of invasion and illegality has been extended to other living beings — whether human, animal, or plant — that appear dissimilar, inconsistent, or otherwise opposed to the dominant system within a given environment. It equally displays the artist's emotional engagement with the plant and the potential for a positive connection with this widely condemned species.

Ադամ Վակար

Բլդրդանի գամբիտը

Ֆիլմ [18'; 4K, գույն, ձայն, հանգույց], 2022-24 թ.

Աջակցողներ՝ Չեխական հեռուստատեսություն, Թագավորական բուսաբանական այգիները, Բյու

Օրիգինալ ձայն՝ Նատալի Պլևակովա

Ֆիլմը ներկայացնում է մարդու փոխազդեցությունը Կովկասից ծագող ինվազիվ տեսակի՝ հսկա բլդրդանի հետ: Վիճարկելով բույսերի միգրացիայի ավանդական տեսակետը՝ Ֆիլմը ներկայացնում է բլդրդանի ճանապարհորդությունը Կենտրոնական Ասիայից դեպի Արևելյան Եվրոպա և Ամերիկա: Վերլուծելով հսկա բլդրդանի դեմ ուղղված քաղաքական ոչնչացման արշավները՝ տեսանյութը նաև բացահայտում է, թե ինչպես է գրավման և անօրինականության հռետորաբանությունը տարածվել այլ կենդանի էակների վրա՝ լինի դա մարդ, կենդանի կամ բույս, որոնք տարբերվում են, անհամապատասխան են կամ այլ կերպ ասած՝ տվյալ միջավայրում հակառակ են գերիշխող համակարգին: Այն հավասարապես ցուցադրում է արվեստագետի հուզական ներգրավվածությունը բույսի հետ և մեծապես դատապարտված այս տեսակի հետ դրական կապի ներուժը:

Dmitriy Shishov

Corrasion

object, 2024

C, Python programming; MQTT, Modbus; step motor
или stepper motor, worm drive, stone

Adviser: Alexey Grachev

Wind speed data from Saint Petersburg's weather station drives the stepper motor to rotate the stone. The stone gradually turns into sand. In real time, this natural process occurs constantly and is called Corrasion. This work is an attempt to realize the power of processes occurring in nature and their tremendous scale. In the nonhuman time scale period, densely stacked matter was formed. A stone is grating a stone, and the history of the Earth is revealing and immediately disappearing while turning into fine fractions — to be rearranged in the remote future into a new entity.

Դմիտրի Շիշով

Կորրոզիա

առարկա, 2024 թ.

C, Python ծրագրավորում; MQTT, Modbus; քայլային
շարժիչ կամ stepper շարժիչ, որդանիվ, քար

Խորհրդատու՝ Ալեքսեյ Գրաչով

Սանկտ Պետերբուրգի եղանակային կայանի քամու արագության տվյալները ուղղորդում են քայլային շարժիչին՝ քարն աստիճանաբար պտտեցնելու համար: Քարը դանդաղորեն վերածվում է ավազի: Իրական ժամանակում այս բնական գործընթացն անընդհատ շարունակվում է և անվանվում է Ապահատում: Այս աշխատանքը փորձ է՝ ըմբռնելու բնության մեջ ընթացող գործընթացների հզորությունը և դրանց ահռելի մասշտաբը: Մարդկային ժամանակի սահմաններից դուրս, ձևավորվել է խիտ կուտակված նյութ: Քարը քերում է քարը, և երկրի պատմությունը բացահայտվում է և անմիջապես անհետանում՝ վերածվելով մանր կոտորակների, որոնք ապագայում վերածնվելու են՝ դառնալով նոր էություն: