HOPE RECYCLING STATION
TRANSPARENT EYEBALL

LIFE DISCUSSIONS
12/3/2022
10 - 19H

CENTRUM PRO SOUČASNÉ UMĚNÍ PRAHA

	PROGRAM
10:00 - 10:40	JINDŘICH BREJCHA, ADAM VAČKÁŘ: ATRAKTIVITA BIOLOGIE A UMĚNÍ
	Jindřich Brejcha je vědeckým pracovníkem na Katedře filozofie a dějin přírodních věd Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Ve svém výzkumu se zabývá komunikací zvířat, zejména rolí zbarvení u želv a plazů. Důležitým tématem je pro něj koevoluce visuální percepce a mechanismů produkce zbarvení povrchu těla. Rozumět různým úrovním popisu reality je podle něj stěžejní k pochopení celistvosti biologických procesů. Porozumění zvířatům se můžeme přiblížit ne jenom tím, že je rozebereme na součástky, ale právě také pokud připustíme, že jsou nám v něčem podobná. Adam Vačkář je vizuální umělec žijící v Praze, pracuje s různými médii, jako jsou sochy a instalace, videa a fotografie. Ve své práci zkoumá invazivní rostliny, zkoumá pojmy krásy a estetiky jako biologicky orientovaný soubor evolučních nástrojů. Ve své práci zviditelňuje toxicitu konzumní společnosti. Vystudoval na ENSBA v Paříži. Absolvoval umělecké rezidence v Delfina Foundation v Londýně, Residency Unlimited v New Yorku nebo Pavillion v Palais de Tokyo v Paříži. Jeho díla byla vystavena v SMAK, Palais de Tokyo, Centre Pompidou, Aargauer kunsthaus, Art Basel Statements, Národní galerii, GHMP, aj.
10:50-11:30	KOSTAS STASINOPOULOS: BACK TO EARTH
	Kostas Stasinopoulos je kurátor a spisovatel, zabývá se uměním, ekologií a identitou. Je kurátorem živých programů v londýnské Serpentine gallery, kde se zaměřuje na programy Back to Earth a General Ecology. Působil jako kurátor v kulturním centru The Stavros Niarchos Foundation a spolupracoval s Whitechapel Gallery, White Cube, Frieze, Art Athina a Athénským bienále. Kostas získal doktorát z dějin umění na University of York (2016) financovaný Arts and Humanities Research Council, Onassis Foundation a NEON. Získal magisterský titul v oboru dějin umění na Courtauld Institute of Art (2011) a bakalářský titul v oboru biochemie na Imperial College London (2004). Spolu s Hansem Ulrichem Obristem, uměleckým ředitelem Serpentine gallery, je spolueditorem knihy 140 Artists' Ideas for Planet Earth (Penguin, 2021).
11:30-12:00	PŘESTÁVKA

12:00-12:40	MAYA A REUBEN FOWKES: POLITIKA A EKOLOGIE INVAZIVNÍCH DRUHŮ
	Maja a Reuben Fowkes jsou zakladateli Translocal Institute for Contemporary Art a spoluřediteli Centra postsocialistického umění na Institute of Advanced Studies, University College London. Mezi jejich publikace patří Art and Climate Change (Thames & Hudson World of Art Series, 2022), Central and Eastern European Art Since 1950 (Thames & Hudson World of Art Series, 2020) a mnoho dalších. Přispěli do publikací Routledge Companion to Contemporary Art, Visual Culture, and Climate Change (2020), Art and Theory of Post-1989 Central and Eastern Europe: A Critical Anthology (MoMA, 2018), Mezi jejich kurátorské projekty patří výstava Potential Agrarianisms, Anthropocene Reading Room, Danube River School a trilogie výstav o revolucích v letech 1956, 1968 a 1989. Jsou spoluzakladateli Iniciativy pro environmentální umění a humanitní vědy na Středoevropské univerzitě v Budapešti.
12:40-13:20	ANTONIN STŘÍŽEK & MICHAL KOHÚT: ALGAKULTURY NA EXPO 2020
	Instalace “Alga Oasis” je prezentací biotechnologií budoucnosti. Výtvarník Michal Kohút ji vytvořil ve spolupráci s Mikrobiologickým ústavem Akademie věd ČR. Jedná se o expozici přístroje zvaného fotobioreaktor, který prezentuje pěstování řas jako ekologický průmysl. Každá jednobuněčná řasa vyrábí z oxidu uhličitého kyslík a její biomasa se využívá k výrobě biopaliv, léků, potravin a bioplastů. Tento interaktivní exponát, který propojuje svět vědy s veřejným prostorem, je k vidění před českým pavilonem na EXPO2020. Michal Kohút - multimediální umělec působící v Praze Antonín Střížek - biolog, Laboratoř řasové biotechnologie Mikrobiologického ústavu Akademie věd ČR.
13:20-14:00	PŘESTÁVKA NA OBĚD
14:00-14:40	DISKUZE: JINDŘICH BREJCHA, ADAM VAČKÁŘ, ELIŠKA FULÍNOVÁ, VOJTĚCH ABRAHAM, MATOUŠ HEJL
	Eliška Fulínová vystudovala filosofii na Ústavu filosofie a religionistiky FF UK, doktorát získala na Katedře filosofie a dějin přírodních věd PřF UK a Université Paris I, Panthéon-Sorbonne. Jejím oborem je současná fenomenologická filosofie, soustředí se zejména na problematiku prostoru a prostorovostí jako ontologickým určením živých i neživých jsoucen. Kromě toho ji zajímá antická filosofie. Působí na Centru pro teoretická studia UK a AV ČR, kde se aktuálně věnuje problematice antropocénu.

	RNDr. Vojtěch Abraham, Ph.D., vystudoval botaniku na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde se v současnosti zabývá čtvrtohorní paleoekologií a pylovou analýzou. Matouš Hejl je hudební skladatel. Jeho tvorba zasahuje do oblasti vážné hudby, experimentální elektronické hudby, filmu, divadla, radioartu a multimédií. V roce 2018 se stal finalistou skladatelské soutěže České filharmonie. Je držitelem ceny za soudobou hudbu Trochu nižší C4 2018 nebo Ceny Karla Krautgartnera 2016 za nejlepší skladbu pro jazzový orchestr. Za hudbu pro filmy Ztraceni v Mnichově a Staříci byl nominován na Českého lva. Opakovaně spolupracoval s Orchestrem Berg. Vystupuje v komorním kontextu jako hráč na klavír, cimbál, perkuse či baskytaru – nástroje, jejichž zvukové možnosti neustále objevuje a zkoumá. Skladbu studoval ve Stockholmu na Royal College of Music, na pražské Akademie múzických umění a Berklee College of Music v Bostonu.
14:40-15:20	MIRANDA LOWE: KONTEXTY PREZENTACÍ PŘÍRODNÍCH SBÍREK
	Miranda Lowe je hlavní kurátorkou a muzejní vědkyní v Natural History Museum v Londýně. Díky více než dvacetileté praxi ve správě sbírek a kurátorským dovednostem pečuje o množství historicky významných exemplářů z expedic Challenger a Discovery Oceanic. Její vědecké znalosti se týkají korýšů rodu Peracarid a taxonomie korálů. V rozhlase a televizi také přednáší o kurátorském výzkumu i populárně-naučných přednáškách. Velice se angažuje v roli, kterou muzejní expozice hrají v našem chápání světa přírody.
15:20-16:00	JOHANNES JAEGER: WISSENSKUNST - VÁŽNÁ HRA S EVOLUČNÍMI MYŠLENKAMI
	Johannes Jaeger je nezávislý vědec, filozof a pedagog. Vede kurzy filozofie pro výzkumné pracovníky. Je spolupracovníkem fakulty Complexity Science Hub (CSH) ve Vídni a jedním z členů vídeňského umělecko-vědeckého kolektivu The Zone (the-zone.at). Původně vystudoval experimentální biologii a matematické modelování, vedl empirickou výzkumnou skupinu v Barceloně a byl ředitelem institutu pro pokročilé studium v okolí Vídně. Jeho výzkum se nyní zaměřuje na filozofickou biologii, která zkoumá dějinnost živých systémů a její roli v evoluci. Využívá spolupráce v oblasti umění a vědy ke změně způsobu uvažování o vědě i umění. Ve své prezentaci představí koncept Wissenskunst (teoretické umění), neortodoxní způsob, kterým lze spojit umělecké a filozofické myšlenky a postupy.
16:00-16:20	PŘESTÁVKA

16:20-17:00	KATJA NOVITSKOVA: VZORY AKTIVACE: BIOLOGIE A TVORBA OBRAZŮ
	Katja Novitskova (nar. 1984 v Tallinnu, Estonsko) je vizuální umělkyně žijící v Amsterdamu, pracuje s různými médii, jako jsou knihy, sochy a instalace. Žije v Amsterdamu a Berlíně. Ve své práci zkoumá ekologický rozměr vizuálních informačních technologií: od ekonomie pozornosti až po strojové vidění. Vystudovala grafický design na Sandberg Instituut v Amsterdamu a byla rezidentkou na Rijksakademie van beeldende kunsten v Amsterdamu. V roce 2011 vydala svou první uměleckou knihu a kurátorský projekt "Post Internet Survival Guide". Od té doby byla její díla vystavena v Muzeu moderního umění v New Yorku, na 57. benátském bienále, 9. berlínském bienále a mnoha dalších.
17:00-17:40	MICHAEL BOK: VIDĚT SVĚT TĚMA NEJPODIVNĚJŠÍMA OČIMA PŘÍRODY: CO SE MŮŽEME DOZVĚDĚT O VIZUÁLNÍ ZKUŠENOSTI OD STRAŠKA KUDLANKOVITÉHO A DALŠÍCH BIZARNÍCH TVORŮ ?
	Michael Bok je výzkumným pracovníkem v Lund Vision Group na Lundské univerzitě ve Švédsku. Zajímá se o neobvyklé zrakové systémy různých mořských bezobratlých živočichů, od rudimentárních složených očních čoček vějířovitých červů až po velkolepě propracované oči kudlanky nábožné. Jeho současná práce na vějířovitých červech má za cíl odhalit vývojové, neurologické a behaviorální faktory, které vedly k evoluci těchto rudimentárních očí a možná také ovlivnily vznik prvních vizuálních systémů v přírodě. Používá fotografie a fotomikroskopii, aby zprostředkoval krásu živočichů, které studuje, širokému publiku.
17:40-18:00	PŘESTÁVKA
18:00-19:00	MICHAEL J. RYAN: VKUS PRO KRÁSNO
	Michael J. Ryan je profesorem zoologie na Texaské univerzitě v Austinu. Vede laboratoř, kde studuje chování zvířat. Zajímá se zejména o propojení porozumění mechanismům komunikace, které se podílejí na přitahování partnerů, s evolučními důsledky pohlavního výběru. Darwin vytvořil teorii pohlavního výběru, aby vysvětlil, proč svět zvířat oplývá ohromující krásou, od zářivých barev motýlů a ryb po zpěv ptáků a žab. Tvrdil, že zvířata mají "zálibu v krásném", která vede jejich potenciální partnery k tomu, aby se u nich vyvinuly vlastnosti, které je činí sexuálně atraktivnějšími a reprodukčně úspěšnějšími. Darwin ale nedokázal vysvětlit, jak se stalo, že se u živočichů tato sexuální krása vyvinula. Michael Ryan, jedna z předních světových autorit v oblasti chování zvířat, ve své přednášce "Vkus pro krásno" vypráví pozoruhodný příběh o tom, jak spolu s dalšími vědci navázal na Darwinovu práci, změnil naše chápání pohlavního výběru a vrhl nové světlo na lidské chování. Profesor Ryan zkoumá klíčové otázky: Proč zvířata vnímají některé znaky jako krásné a jiné ne? Mají zvířata vrozenou sexuální estetiku, a pokud ano, kde je zakořeněna? Odpovědi

na tyto otázky se skrývají v mozku - zejména u samic, které fungují jako biologičtí iniciátoři a podněcují vývoj krásných rysů u samců. Tato teorie vývoje sexuální krásy vysvětluje její překvapivou rozmanitost a poskytuje nové poznatky o tom, do jaké míry se naše vlastní vnímání krásy podobá vnímání krásy jiných živočichů.

Transparent Eyeball je transdisciplinární projekt umělce Adama Vačkáře a evolučního zoologa Jindřicha Brejchy. Posláním Transparent Eyeball je podporovat uvědomění si biologických procesů a smysluplných reakcí na problémy životního prostředí. Zprostředkováváme dialog mezi předními vizuálními umělci, teoretiky a biology.

Cílem sympozia je diskutovat o tom jak umění a kultura může konfrontovat stěžejní témata současnosti a šířit porozumění biologickým problémům. Cílem Life Discussions je přinést nové pohledy na to, jak se mohou umělci, teoretici umění a biologové zapojit do společného vhledu do vztahu mezi biologickými principy, které pohánějí naši vlastní kreativitu a naší potřebou komunikovat. Chceme stavět naše porozumění na řešeních, která život na Zemi nabízí.

Dnešní problémy životního prostředí jsou často složité. Nalezení účinných strategií, které podporují informovanost veřejnosti je pro dlouhodobou ochranu druhů a ekosystémů nejdůležitější. Kombinovanému přístupu umělců a biologů se daří šířit znalosti o ekologii mezi neodborníky prostřednictvím neotřelého umělecko-vědeckého participativního výzkumu.

Pozvali jsme mezinárodně uznávané vědce, umělce a teoretiky, abychom diskutovali o evolučně podmíněném procesu umělecké tvorby a také abychom ukázali, že lidé jsou neoddělitelnou součástí světa přírody a sdílejí planetu s jinými bytostmi se zcela odlišnými zájmy a vnímáním.

Transparent Eyeball je projektem platformy Hope Recycling Station, je podporován Ministerstvem kultury ČR a Magistrátem hl. m. Prahy.

Hope Recycle Station je platforma zaměřená na ideové propojování českého uměleckého prostředí s mezinarodnim a na vytváření nezávislého programu přednášek, podcastů, výstav a publikací zaměřených na současné vize ve společnosti.. Organizátoři projektu jsou Noemi Smolík PhD., kritička, kurátorka a historička umění, profesorka na Univerzitě v Kolíně nad Rýnem, pravidelná dopisovatelka Frankfurter Allegemeine, Artforum a Frieze a Adam Vačkář, umělec žijící v Praze a působící mezinárodně.

www.h-r-s.cz

MINISTERSTVO KULTURY

PRAHA PRAGUE PRAGA PRAG

Státní fond kultury ČR

gestor

ART DISTRICT PRAHA 7