

objetos naturales

Adrián Laurel

Comité: Rafaela Almenar, Vicente Chambó, Isabel Pérez, Tomás Ruiz, Pablo Vindel, María Zárraga, Reyes Martínez.
Texto: José Ramón Alcalá
Coordinación Beca Rambleta: Reyes Martínez
Fotografías: Nacho López Ortiz, Adrian Laurel, Lucía Sáiz Báez, Ramona Hernández
Traducción: Kasia Nagórska
Montaje exposición: Adrián Laurel y Lucía Sáiz Báez
Diseño e Impresión 3D: Adrián Laurel
Electrónica y Programación: Adrián Laurel
Transporte: Adrián Laurel, Lucía Sáiz Báez y Milagrosa Gil
Copyright: Bulevar del Arte y la Cultura, S.A., IX Beca Rambleta, 2022
ISBN: 978-84-09-48218-4

Agradecimientos:

A la Ama, por cultivar en mí la sensibilidad con la que vivo intensamente, a Natalia por germinar juntas y sentirla tan cerca, a Lulu por su ternura y apoyo. A las personas que tejen mi red de afecto y que siempre creen en mi trabajo. Gracias a Rambleta y al comité del jurado por valorar este proyecto y arriesgarse conmigo. Especial agradecimiento a Reyes Martínez y José Ramón Alcalá, que de la nada lo han puesto todo. Gracias a Rumelax y Doppler por su colaboración.

"El arte es amor hecho público" Hernando Fuentes (Sense8)

objetos naturales

Adrián Laurel

Espai Rambleta, acoge desde sus inicios una Beca de Investigación y Producción Artística, con la intención premiar el trabajo de artistas que investigan procesos y discursos relacionados con las prácticas artísticas contemporáneas. Entre los objetivos de la beca destaca que las y los artistas desarrollen un proyecto inédito y concebido para la sala de exposiciones del Espai Rambleta y el compromiso de realizar un catálogo de la exposición.

Esta beca conlleva la prestación de ayuda material, económica y la colaboración del equipo de profesionales del centro para la materialización, montaje y gestión de los proyectos artísticos. De esta forma, Espai Rambleta se convierte en uno de los pocos centros culturales que integra en su programación un premio de carácter expositivo, contribuyendo a la dinamización del arte y el apoyo de artistas emergentes.

Espai Rambleta, fiel a su empeño inicial de ampliar su programación cultural con una beca de estas características, insiste un año más en su apoyo al desarrollo de proyectos de investigación artística, tanto a nivel económico como en su formato expositivo, subrayando la importancia de la difusión del arte entre el público general.

En esta novena edición de la Beca de Investigación y Producción Artística, han sido, como viene siendo por otra parte habitual, numerosos los proyectos presentados, destacando el comité de selección, integrado por profesionales del sector de las artes plásticas, docentes y críticos, la cualidad innovadora y alto nivel de todos los trabajos.

En este caso, el premio ha recaído en el proyecto de Adrián Laurel titulado 'Objetos Naturales'. El jurado de manera unánime valoró el peso del proyecto compuesto por varias instalaciones cinéticas "site-especific" que funde tecnología y diseño para reflexionar sobre la naturaleza, explorar las dinámicas del comportamiento grupal a través de los objetos mundanos y sus cualidades cinéticas.

El jurado valoró además la coherencia espacial del proyecto y su adecuación a la sala. Tuvo también en cuenta, la larga etapa de formación e investigación inicial llevada a cabo por Adrián con el fin de generar un método propio para crear obras relacionadas con las nuevas tecnologías. De esta manera, consideramos que la concesión de la beca ha constituido para Adrián Laurel la oportunidad de poder producir, establecer diálogo con el espacio y dar visibilidad a las piezas en un contexto artístico.

Tras ver el proyecto en la sala todas las dudas generadas en cuanto a saber si sería capaz de llevar a cabo un proyecto tan ambicioso se han visto superadas. Enhorabuena Adrián!

Since its inception, Espai Rambleta has hosted the Research and Artistic Production Grant with the intention to reward the work of artists who investigate the processes and discourses related to contemporary artistic practices. Among the objectives of the grant, it is worth noting that the artists develop an unprecedented project conceived for the Espai Rambleta exhibition hall, as well as the commitment to produce an exhibition catalogue.

This scholarship entails the provision of material and economic aid and the collaboration of the center's professional team for translating the artistic projects into reality, their assembly and management. Thus, Espai Rambleta becomes one of the few cultural centers that integrate an exhibition award into its programming, contributing to the revitalization of art and the support for emerging artists.

Faithful to its initial effort to expand its cultural program with a grant of these characteristics, Espai Rambleta once again insists on its support for the development of artistic research projects, both economically and in their exhibition format, underlining the importance of disseminating art among the general public.

In this ninth edition of the Research and Artistic Production Grant, as has become customary, numerous projects have been submitted, and the selection committee, made up of professionals from the visual arts sector, educators and critics, has highlighted the innovative quality and high level of all the works.

On this occasion, the prize has been awarded to Adrián Laurel's project entitled 'Natural Objects'. The jury unanimously valued the weight of the project, made up of several "site-specific" kinetic installations that blend technology and design to reflect on nature, explore the dynamics of group behavior through mundane objects and their kinetic qualities.

Furthermore, the jury valued the spatial coherence of the project and its suitability for the gallery. The long period of education and initial research, carried out by Adrián in order to generate his own method of producing works related to new technologies, has also been taken into account. In this manner, we believe that the awarding of the grant has constituted for Adrián Laurel the opportunity to be able to produce, to establish a dialogue with the space and to give visibility to the works in an artistic context.

Upon seeing the project in the exhibition hall, we have overcome all the doubts generated as to whether he would be capable of carrying out such an ambitious endeavor. Congratulations, Adrián!

Texto curatorial de José Ramón Alcalá

Los cuadernos baten sus hojas porque están hechos para volar. No sé si son ellos los que vuelan o realmente lo hace la imaginación de su lector. Pero no parece relevante la distinción.

Adrián tiene sus propias ideas al respecto. Toma de la mano la metáfora. Cocina un guiso de baja tecnología y lo endereza con la alegoría adecuada, poniendo a una bandada de cuadernos a emprender el vuelo con la perfecta cadencia, el ritmo coordinado y la armonía que caracteriza su aleteo cuando atraviesan los hemisferios dos veces al año.

La magia prende cuando un nuevo componente se suma a la fiesta de los sentidos: el sonido del batir de las hojas-alas me sorprende. No tengo en mi memoria su cualidad sonora. Al parecer todos los vuelos me eran mudos. Adrián repara mi sordera crónica. Ahora la música transforma el sonido de los motores en un canto característico de su volar mecánico.

La camada de cachorros almohadones respira al unísono, tranquila y confiada alrededor de la hembra que los amamanta. No sé si esta escena cursi es tan tierna como yo la recuerdo. Adrián dirige una orquesta de cojines mecanizados que consigue hacerme creer que en verdad la ternura es el sentimiento que me invade cada vez que la contemplo.

La metáfora de Adrián me provoca una ternura impropia de quien está cuidadosamente retozando ante un conjunto de cojines aterciopelados. Pero es que estos respiran, y lo hacen construyendo melodías mecánicas de inertes rebaños de ovejas artificiales.

Una sinfonía de paraguas batientes preside su trepar de enredadera sobre la pared vertical.

Adrián juega caprichosamente con las luces y las sombras que describen la algarabía del movimiento vegetal.

Su amenazante movimiento creciente alcanza su clímax ocultando la pared-enredadera. Luego, se desinfla, dando paso a una quietud que logra exasperarme. La sombra desaparece, la enredadera se seca sobre la pared desnuda.

La orquesta de paraguas-enredadera se organiza de nuevo y comienza el segundo movimiento de la sinfonía mecánica. Allegro ma non troppo.

Así, Adrián nos propone un viaje que nos impele a poner las cosas en su sitio. ¿Qué es lo digital sino un sistema lingüístico regido por la fuerza motriz de lo simbólico? Parece que nuestra digitalidad va poco a poco madurando. Lo tecnológico alcanza su fuerza poética por mor de las estrategias simbólicas. No está el mundo para tonterías.

Adrián nos ofrece un poco de luz al final de la oscura realidad distópica en que nos hemos instalado. De nuevo, en su imaginación, en su talento, el arte vuelve a tratar de hacer prender su llama que nos ilumine. O, tal vez, sólo para ofrecernos algo de calor ante tanta crueldad.

Adrián nos invoca que su práctica artística es crear las criaturas surrealistas que nacen de mi imaginario. Seres artificiales y animados, dispositivos inspirados por la naturaleza, la tecnología y el diseño. Organismos tecnológicos complejos que invaden la sala y se apropian del espacio como su hábitat. Y, no sé por qué extraña correspondencia que prende en mí, viaje a lomos de mi memoria hasta los mitos monstruosos que nos precedieron y acompañaron a nuestros antepasados: la belleza poética de Frankenstein, Nosferatu o Drácula rememoran tiempos de inquietud, de vulnerabilidad, de las horrendas consecuencias de nuestra prepotencia.

Bandada en descanso
Colección Objetos Naturales 2022

Libretas, cuerdas, impresión 3D, servomotores, electrónica customizada y programación.

Curatorial text by José Ramón Alcalá

The notebooks flap their pages because they are made to fly. I don't know if it's them who are flyings or if theis reader's imagination is truly the one doing so. But the distinction does not seem relevant.

Adrián has his own ideas on the matter. He takes the metaphor by the hand. He cooks up a low-tech stew and spruces it up with just the right allegory, sending a flock of notebooks into flight with perfect cadence, with coordinated rhythm, and with a harmony that marks their flutter as they cross the hemispheres twice a year.

The magic turns on when a new component joins the feast of the senses: the sound of the beating of the leaves-wings surprises me. I don't have a memory of its sound quality. Apparently, all flights were silent to me. Adrián heals my chronic deafness. Now the music transforms the sound of the engines into a characteristic song of their mechanical flying.

The litter of cushion pups breathes in unison, calm and trustful around the nursing female. I don't know if this cheesy scene is as cute as I recall it. Adrián directs an orchestra of mechanized cushions, which manages to make me believe that tenderness is really the feeling that invades me every time I behold it.

Adrián's metaphor provokes in me a tenderness inappropriate for someone who carefully frolicks in front of a set of velvety cushions. But the fact is that they breathe, and they do so by building mechanical melodies of inert flocks of artificial sheep.

A symphony of swinging umbrellas presides over a climbing vine on the vertical wall.

Adrián capriciously plays with lights and shadows that describe the bustle of plant movement.

Its threatening growing movement reaches its climax, covering the ivy-wall. Afterward, it deflates, making way for a stillness that ends up exasperating me. The shadow disappears, the vine dries on the bare wall.

The umbrella-vine orchestra is arranged again, and the second movement of the mechanical symphony begins. Allegro ma non troppo.

Thus, Adrián proposes a journey that impels us to put things in their place. What is the digital if not a linguistic system governed by the driving force of the symbolic? It seems that our digitality is gradually maturing. The technological reaches its poetic force for the sake of symbolic strategies. The world is not made for foolishness. Adrián offers us a bit of light at the end of the dark dystopian reality in which we have settled. Again, in his imagination, in his talent, art once again aims at lighting its flame to illuminate us. Or, perhaps, just to offer us some warmth in the face of such cruelty.

Adrián invokes us that his artistic practice is to create surreal creatures born from my imagination. Artificial and animated beings, devices inspired by nature, technology and design. Complex technological organisms that invade the site and appropriate the space as their

habitat. And, I don't know by which strange correspondence taking hold of me, I travel on the back of my memory to the monstrous myths that preceded us and accompanied our ancestors: the poetic beauty of Frankenstein, Nosferatu or Dracula reminisces times of restlessness, of vulnerability, of the horrendous consequences of our arrogance.

Hedera en flor
Colección Objetos Naturales 2022
Paraguas, impresión 3D, motores DC, electrónica customizada y programación.

objetos naturales

Un proyecto de arte tecnológico compuesto por tres instalaciones cinéticas “site-específic” que exploran la dinámica del comportamiento grupal a través del conjunto de objetos cotidianos y sus cualidades.

Es un acercamiento a la creación de organismos artificiales desde lo real, lo fantástico y lo onírico.

Una nueva alquimia que funde tecnología, dispositivo y organismo, con el fin de explorar las dinámicas del comportamiento grupal desde los objetos mundanos.

Transitando entre ser vivo y objeto, me inspiro en los patrones naturales que surgen de estos movimientos coordinados, para dar vida mediante mecánica, electrónica y programación a un conjunto de objetos como si de un solo ente complejo se tratara.

natural objets

A technological art project made up of three “site-specific” kinetic installations that explore the dynamics of group behavior through a set of everyday objects and their qualities.

It is an approach to the creation of artificial organisms based on the concepts of the real, the fantastic and the dreamlike.

A new alchemy that fuses technology, device and organism in order to explore the dynamics of group behavior from the viewpoint of mundane objects.

Moving between living being and object, I am inspired by the natural patterns that arise from these coordinated movements, to give life, through mechanics, electronics and programming, to a set of objects as if it were a single complex entity.

Hedera en flor / Ivy in Bloom

La hedera se conoce comúnmente como hiedra, es una planta trepadora resistente a las más diversas condiciones pedo-climáticas. Florece a finales de verano, las plantas saben cuándo florecer gracias a una hormona que monitoriza la luz solar, así conocen en qué momento/estación se encuentran.

Una sola hedera puede abarcar una pared de gran envergadura, de tal manera que la luz del sol incida de forma diferente en cada zona del organismo, dando floraciones graduales y dinámicas.

Esta obra busca capturar ese movimiento vegetal en un conjunto de paraguas motorizados que florecen de forma armónica y organizada, agarrados a la pared, desde el suelo, van trepando por las superficies del espacio reproduciéndose de forma invasiva.

The hedera, commonly known as ivy, is a climbing plant resistant to the most diverse soil and climate conditions. It blooms at the end of summer; the plants know when to bloom thanks to a hormone that monitors sunlight, thus they are aware of what time/season they are in.

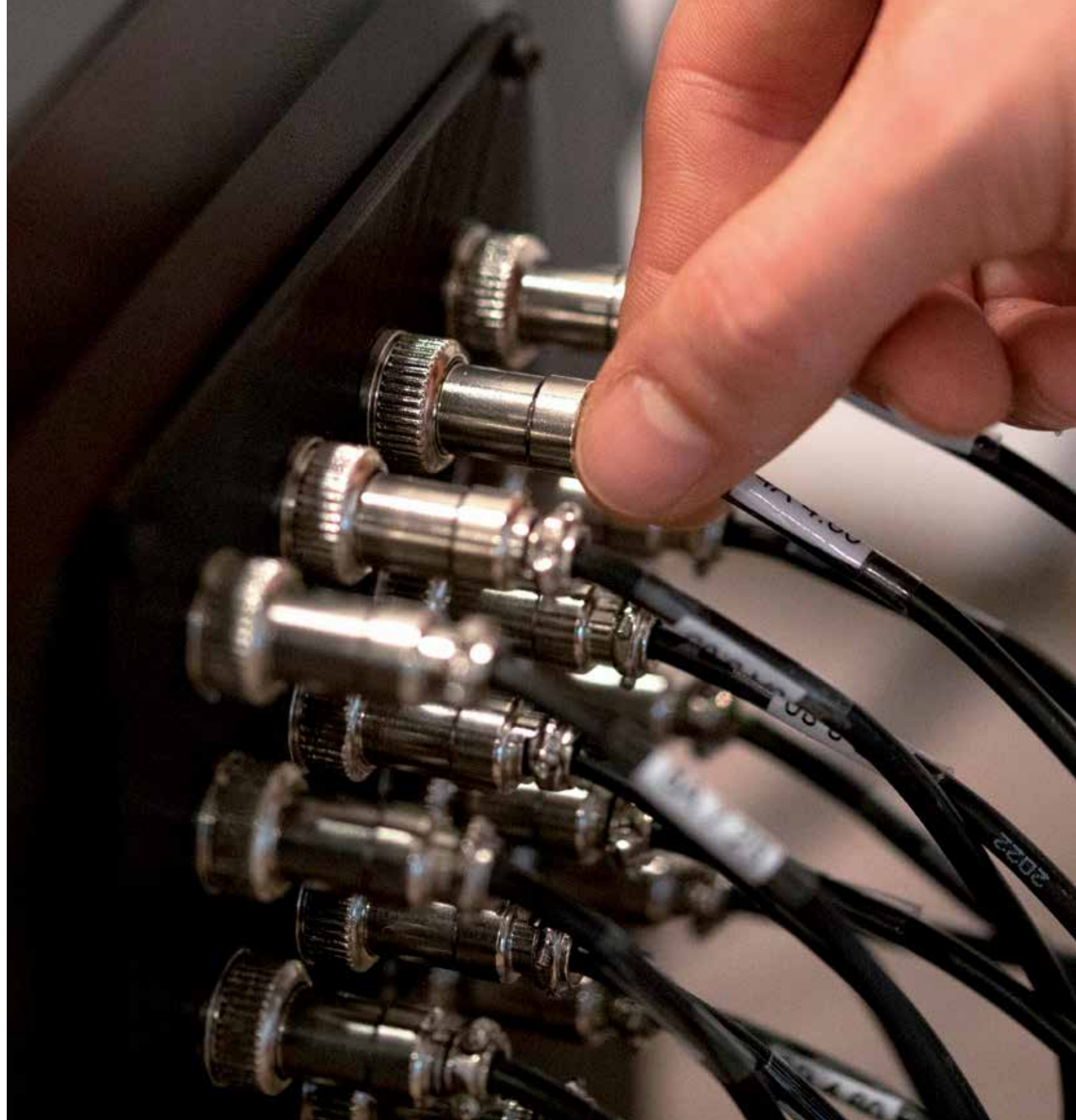
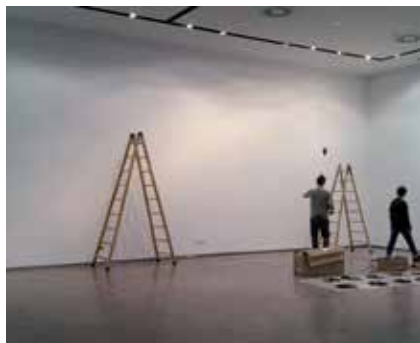
A single ivy can cover a large wall in such a way that sunlight falls differently on each area of the organism, giving way to gradual and dynamic blooms.

This work seeks to capture this vegetal movement in a set of motorized umbrellas that flourish in a harmonious and organized way; clinging to the wall, growing from the ground, they climb the surfaces of the space, reproducing in an invasive way.

Hedera en flor
Colección Objetos Naturales 2022
Paraguas, impresión 3D, motores DC, electrónica customizada y programación.

Bandada en descanso / *Flock at rest*

Una colonia de libros en migración componen esta instalación "site-esspecific". El libro, como objeto cotidiano que la era digital ha dejado en un segundo plano, emigra a otros rincones y se recicla en otros usos y desde esa poética transición aquí descansa.

La multiplicación del libro como objeto, expande sus cualidades ordinarias.

La acción de abrir un libro se remodela en patrones de movimientos coordinados, propios de un comportamiento colectivo, dando vida a una bandada de libros que toma el sitio como su zona de confort, invadiendo el espacio mediante la multiplicación, el movimiento del aleteo, y el característico canto de los motores.

A colony of books in migration makes up this site-specific installation. The book, as an everyday object that the digital age has relegated to the background, migrates to other corners, is recycled for other purposes and, from that poetic transition, here it rests.

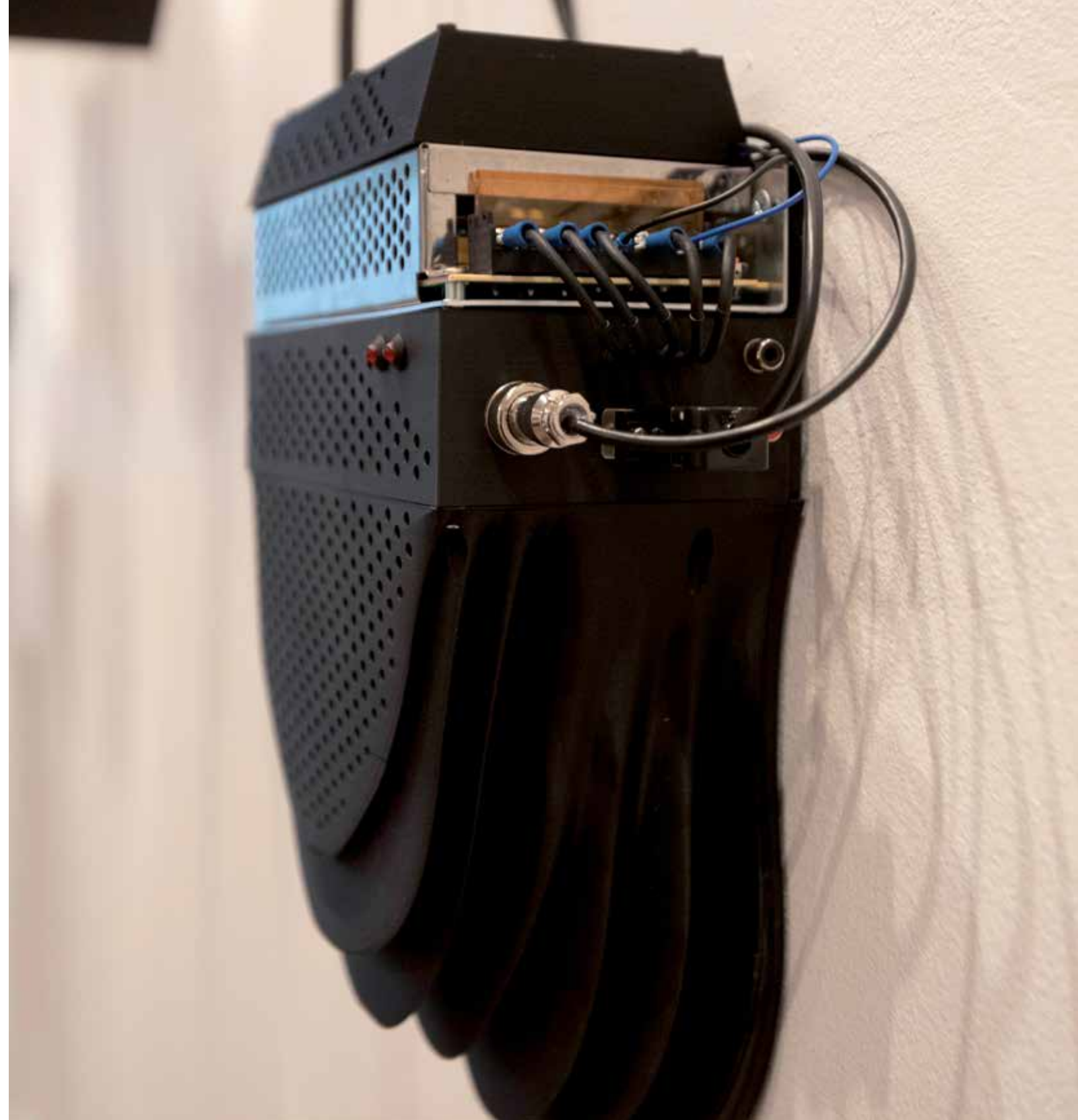
The multiplication of the a book as an object expands its ordinary qualities.

The action of opening a book is remodeled into coordinated movement patterns, typical of collective behavior, giving life to a flock of books that occupy the site as their comfort zone, invading the space by multiplying, flapping, and through the characteristic engine song.

Bandada en descanso
Colección Objetos Naturales 2022
Libretas, cuerdas, impresión 3D, servomotores, electrónica customizada y programación.

Camada de cachorros / *Litter of puppies*

La camada duerme y se amontona para mantener el calor, y en ese espacio de confort se aprecia el lento movimiento torácico de su respiración. Camada de cachorros es una instalación cinética compuesta por un grupo de cojines que respiran como un organismo único. El cojín, objeto comfortable e inerte, se convierte en un ser viviente artificial que descansa en conjunto.

The litter sleeps and huddles together to keep warm, and in this comfort space one can appreciate the slow chest movement of their breathing. Litter of Puppies is a kinetic installation made up of a group of cushions that breathe as a single organism. The cushion, a comfortable and inert object, becomes an artificial living being that rests together.

Camada de cachorros
Colección Objetos Naturales 2022
Tela, cojines, impresión 3D, servomotores, electrónica customizada y programación.

Hedera en flor
Colección Objetos Naturales 2022
Paraguas, impresión 3D, motores DC, electrónica customizada y programación.

Naturaleza como inspiración; el comportamiento grupal

Nature as inspiration; group behavior

En la naturaleza los animales se agrupan por instinto, dando paso a un comportamiento colectivo donde emergen nuevas propiedades como la toma de decisiones grupales, la sincronización, la locomoción o la transferencia de información. Estas dinámicas exhiben hechos tan sublimes como las bandadas de pájaros, los bancos de peces, el movimiento de las bacterias, la migración celular o los sistemas de alerta rápida coordinada en manadas de mamíferos. Las reglas o patrones cinéticos que surgen de estos hechos son la principal fuente de inspiración para sus criaturas, así como cualquier movimiento, mecánica o cinética que aprecie de la naturaleza.

In nature, animals cluster instinctively, making way to collective behavior where new properties emerge, such as group decision-making, synchronization, locomotion, or information transfer. These dynamics display such sublime occurrences as flocks of birds, schools of fish, movement of bacteria, cell migration, or coordinated early warning systems in herds of mammals. The kinetic rules or patterns that arise from these acts are the main source of inspiration for these creatures, as well as any movement, mechanics, or kinetics that one may appreciate from nature.

Los objetos; de la acción mundana a la mecánica automática

Objects; From mundane action to automatic mechanics

Hay objetos cotidianos con cualidades cinéticas exquisitas. La mecánica de un paraguas, la elasticidad del cuerpo de un cojín, o en el aleteo al abrir un libro, encuentra poéticas analogías con la naturaleza, abrir el libro como unas alas en movimiento, la elasticidad del cojín con el respirar de un pecho mamífero, o el abrir de un paraguas con una flor en fase de antesis.

Los objetos inertes pueden ser vivientes por breve momento, así la dependencia cinética objeto-humano es en muchos casos evidente. Hace uso de sus impresoras 3D para crear mecánicas interactivas que automaticen la acción del objeto.

Mediante la multiplicación de objetos se expanden sus cualidades ordinarias, junto con el movimiento coordinado inspirado por los comportamientos grupales, Adrián Laurel transforma un conjunto de objetos cotidianos en organismos complejos y artificiales.

Everyday objects possess exquisite kinetic qualities. The mechanics of an umbrella, the elasticity of a cushion, the fluttering of an opening book spark off poetic analogies with nature: the act of opening a book resembles wings in motion, the elasticity of a cushion brings to mind the breathing of a mammalian chest, the opening of an umbrella appears like a flower in its anthesis phase.

Inert artefacts can come alive for a brief moment, thus the kinetic object-human dependence is in many cases self-evident. Laurel makes use of his 3D printers to create interactive mechanics that automate the object's action

By multiplying items and expanding their ordinary qualities, along with coordinated movement inspired by group behaviors, Adrián Laurel transforms a set of everyday objects into complex, artificial organisms.

El cerebro artificial *The artificial brain*

Todas las criaturas tienen cerebro artificial, un núcleo pensante que comanda sus órganos periféricos. Telecomunicación a base de cableados en paralelo para cada órgano/objeto, el cerebro se compone de un ordenador de diseño y fabricación propia. Alimenta y controla el grupo, todos los movimientos, sus descansos, y está programada al horario de la sala.

Aloja la partitura común del conjunto del organismo, procesa el flujo de datos que dota de vida a las obras.

All creatures possess an artificial brain, a thinking nucleus to command their peripheral organs. Telecommunications based on parallel wiring for each organ/object, the brain is made up of a computer of Laurel's own design and manufacture. It feeds and controls the group, all the movements, their breaks, and it is programmed to the time schedule of the gallery.

It houses the common score of the organism as a whole, and processes the flow of data that brings life to the works.

Transcripción del movimiento *Transcript of movement*

Adrian Laurel busca transcribir en datos programables los movimientos de la naturaleza que tanto le obsesionan. Captar ese movimiento coordinado tan sublime, transcribir en una partitura/código los patrones de movimiento y agrupar en una coreografía las secuencias de datos que impulsan los motores para dar vida al organismo. De esta manera, las cualidades ordinarias de estos objetos son remodeladas en patrones de movimiento creando una exhibición evolutiva, análoga a los movimientos orgánicos de ciertos comportamientos colectivos. El conjunto de objetos hace del espacio su zona de confort mediante el movimiento del grupo, la multiplicación y el sonido de los motores.

Adrián Laurel seeks to transcribe the movements of nature, a point of obsession for him, into programmable data. To capture the sublime coordinated movement, to transcribe the movement patterns into a score/code and to choreograph data sequences that drive the motors in order to inject life into the organism. In this manner, the ordinary qualities of these objects are remodeled into movement patterns, creating an evolutionary exhibit, analogous to the organic motions of certain collective behaviors. The set of objects transforms the space into their comfort zone through group movement, through multiplication and the sound of the engines.

Biografía Biography

Adrian Laurel nació en Corella, un pueblo de la Ribera de Navarra. Vive y trabaja en Bilbao, Graduado en Arte y Máster en Arte Contemporáneo, Tecnológico y Performativo por la Universidad del País Vasco. Finalista en la VIII Beca de Investigación y Producción Artística de Rambleta y ganador de la IX Beca de Investigación y Producción Artística de Rambleta.

Investigador independiente en nuevas técnicas para Arte tecnológico; Sistemas de control, electrónica, mecánica, programación, flujo de datos, diseño 3D y fabricación digital, se apropia de técnicas y procesos que den tangibilidad a sus criaturas tecnológicas.

La base de su práctica artística es crear las criaturas surrealistas que nacen de su imaginario. Seres artificiales y animados, dispositivos inspirados por la naturaleza, la tecnología y el diseño. Organismos tecnológicos complejos que invaden la sala y se apropian del espacio como su hábitat.

Adrián Laurel was born in Corella, a town in the Ribera Navarra area. He lives and works in Bilbao, has a Bachelor degree in Art and a Master's degree in Contemporary, Technological and Performative Art from the University of the Basque Country. Laurel is the finalist in the 8th Rambleta Research and Artistic Production Grant and the winner of the 9th Rambleta Research and Artistic Production Grant.

Independent researcher in new techniques for Technological Art, Control systems, electronics, mechanics, programming, data flow, 3D design and digital manufacturing, Laurel appropriates techniques and processes that grant tangibility to his technological creatures.

The basis of his artistic practice is to create surreal creatures that are born from his own imagination. Artificial and animated beings, devices inspired by nature, technology and design. Complex technological organisms that invade the site and appropriate the space as their habitat.

