

Vulnerability in the Age of Media Art

CYFEST 15

The topic of this special issue of *Leonardo* journal for CYFEST 15 is Vulnerability. We invited an international team of artists, scientists, curators, and scholars to examine the diverse perspectives on vulnerability, encompassing the fragility of ecosystems, the vulnerability of memory, the (anti)fragility of human and nonhuman bodies, and the complexities of biological, social, and cyber spaces.

This publication accompanies the CYLAND MediaArt-Lab's 15th international CYFEST festival of media art. Since its inception in 2007, CYFEST has primarily aimed to examine the dialogue between various visual languages and technology cultures and thus explore a way of communing with both art professionals and scientific communities. CYFEST unites artists, curators, educators, engineers, programmers, and media activists from all over the world and creates an inclusive platform for the mapping, mediation, and documentation of new media art on different regional and international levels. CYFEST is one of the world's few nomadic cultural events. CYFEST 15: Vulnerability is a series of traveling exhibitions hosted worldwide: It took place in Yerevan, Armenia, and Miami, USA, in 2023 and Venice, Italy, and New York in 2024.

In conceiving the exhibition, curators Elena Gubanova and Silvia Burini positioned inherent vulnerability as a universal human condition, a truth starkly revealed by recent global events that have shattered the illusion of perpetual well-being. Paradoxically, this very vulnerability forms the bedrock of self-awareness and dignity; it becomes a source of strength, fostering empathy and ethical responsibility. Building on Nassim Nicholas Taleb's notion of antifragility, the curators suggest that while fragility leads to destruction, embracing risk and experiencing setbacks can ultimately make us stronger. In this evolving landscape where the notion of vulnerability takes on new dimensions in the bio-cyber age, the curators allude that art uniquely holds the capacity to confront universal issues. It offers compassion, hope, and the potential to inspire antifragile foundations for a different future, recognizing that this apparent fragility can be our most resilient strength.

Leonardo and CYLAND both foster and guide dialogues on art, science, and technology, in addition to supporting freedom of expression and an open exchange of ideas. In this issue, authors explore diverse perspectives on vulnerability and examine our evolving relationship with the world, from the preservation of aging media art to the dynamic equilibrium within natural and technological realms. These articles offer a wide range of cultural, scientific, ethical,

philosophical, and aesthetic perspectives. How can artists adapt technology to their own artistic languages and visions as new technologies rapidly develop? How can artists challenge the established definitions of what art is and what it can be, as well as shape the discourse on contemporary art, gaming, and human interaction? What is the future of simulation technologies in art? What is the role of generative AI in constructing and visualizing personal and collective memories? How can technical limitations be interpreted as metaphors for the inherent unreliability of memory? How can generative AI and fragmentation of knowledge via AI be utilized as artistic tools to reimagine and reinterpret past environments? How might vulnerability in Venice—a city that embodies a precarious, vulnerable position—remain an inspiration for vibrant culture and contemporary arts and design? How can art and collaborative projects be used as a tool to engage the public in scientific conservation efforts? How does art examine the relationship between traditional cultural concepts and contemporary technological realities, exploring the intersection of technology and human experience? How do digital tools mediate our understanding of human experience? How do algorithmic processes contribute to the creation of artworks that express emotion? What is the relationship between computational analysis and the resulting emotional impact? Through the prism of hybrid forms and texts, the authors push the boundaries of art, science, and technology, challenging both medium and content. They embrace volatility as a source of information and an opportunity for the creative process.

ANNA FRANTS
Cofounder, CYLAND MediaArtLab

NATALIA KOLODZEI
Executive Director
Kolodzei Art Foundation
Advisor, CYLAND MediaArtLab

Acknowledgments

We thank the authors of this issue, the *Leonardo* team, and all who have contributed and participated in CYFEST and CYLAND (<http://www.cyland.org/>) projects.

RUSSIAN EDITORIAL TEAM

Editors-in-Chief: Anna Frants, Natalia Kolodzei. Copy editor: Alexandra Alexandrova. Proofreader: Alexandra Alexandrova. Administrator: Varvara Egorova.
Translators: Irina Barskova, Karén Karslyan, Meri Matevosyan, Alexandra Alexandrova.

Уязвимость в эпоху медиа-арта

CYFEST 15

Темой этого специального выпуска журнала *Leonardo* для фестиваля CYFEST 15 стала уязвимость. Мы пригласили международную команду художников, ученых, кураторов и исследователей для изучения многообразия взглядов на уязвимость, что включает в себя хрупкость экосистем, уязвимость памяти, (анти)недолговечность человеческих и нечеловеческих тел, а также сложности, присущие биологическим, социологическим и кибернетическим пространствам.

Данная публикация сопровождает 15-й Международный фестиваль медиаискусства, организуемый медиалабораторией CYLAND. С момента его основания в 2007 году CYFEST главным образом стремится к изучению диалога между различными визуальными языками и технологическими культурами, таким образом исследуя способы общения как с профессиональными художниками, так и с научными сообществами. CYFEST объединяет художников, кураторов, педагогов, инженеров, программистов и медиа-активистов по всему миру, создавая платформу для демонстрации, медиации и документирования нового медиаискусства на региональном и международном уровнях. Фестиваль CYFEST является одним из немногих номадических культурных событий в мире. CYFEST 15: Уязвимость представляет собой серию передвижных выставок, проводимых по всему миру: в Ереване (Армения), Майами (США) в 2023 году, а также в Венеции (Италия) и в Нью-Йорке (США) в 2024 году.

Задумывая эту выставку, кураторы Елена Губанова и Сильвия Бурины позиционировали врожденную уязвимость как общечеловеческую сущность, как истину, четко продемонстрированную недавними глобальными событиями, которые сокрушили иллюзию нескончаемого благосостояния. Как это ни парадоксально, но именно сама эта уязвимость формирует основу самосознания и достоинства. Она становится источником силы, способствуя эмоциональному сопереживанию и этической ответственности. Отталкиваясь от принципа антихрупкости Нассима Николаса Талеба, кураторы выдвигают мысль о том, что, в то время как хрупкость ведет к разрушению, когда мы идем на риск или испытываем неудачи, в конечном итоге это делает нас сильнее. В этом эволюционирующем ландшафте, где идея уязвимости приобретает новые измерения в биокибернетическую эпоху, кураторы указывают на то, что искусство обладает уникальной способностью противостоять глобальным проблемам. Оно предлагает сочувствие, надежду и потенциал вдохновить антихрупкие основы на иное будущее, признавая, что эта видимая хрупкость может оказаться нашей наиболее стойкой силой.

Leonardo и CYLAND поощряют и проводят диалоги об искусстве, науке и технологии, а также поддерживают свободу самовыражения и открытый обмен идеями и мнениями. В данном выпуске авторы исследуют многообразие взглядов на уязвимость и изучают наши эволюционирующие взаимоотношения с миром — от консервации стареющего медиа-арта до динамического равновесия в пределах естественной и технологической сфер. Эти статьи предлагают широкий

диапазон культурных, научных, этических, философских и эстетических перспектив. Как могут художники приспособить технологию к их собственному художественному языку и видению, когда технологии развиваются столь быстро? Как могут художники оспорить установившиеся определения того, что есть искусство и чем оно может быть, а также сформировать дискурс о современном искусстве, теории игр и человеческом общении? Каково будущее технологий симуляции в искусстве? Какова роль генеративного ИИ в конструировании и визуализации личных и коллективных воспоминаний? Как могут быть технические ограничения истолкованы как метафоры для имманентной ненадежности памяти? Как могут генеративный ИИ и фрагментация знания через ИИ быть использованы в качестве художественных инструментов для переосмысления и перетрактовки внешних условий в прошлом? Как может уязвимость в Венеции — городе, который воплощает в себе ненадежную, уязвимую позицию — оставаться вдохновением для яркой культуры и современных искусств и дизайна? Как искусство и коллаборативные проекты могут быть использованы в качестве инструмента для вовлечения публики в научную деятельность по консервации? Каким образом искусство исследует взаимоотношения между традиционными культурными концепциями и современными технологическими реальностями, изучая сферу на стыке технологии и человеческого опыта? Как цифровые инструменты медируют наше понимание человеческого опыта? Каким образом алгоритмические процессы способствуют созданию произведений искусства, выражающих эмоции? В чем заключаются взаимоотношения между компьютерным анализом и вытекающим из этого эмоциональным воздействием? Через призму гибрида форм и текстов авторы открывают новые горизонты искусства, науки и технологии, бросая вызов и средствам, и содержанию. Они используют неустойчивость как источник информации и возможность творческого процесса.

Анна Франц

Сооснователь медиалаборатории CYLAND

Наталья Колодзей

Исполнительный директор Фонда Kolodzei Art Foundation

Консультант медиалаборатории CYLAND

Благодарности

Мы благодарим авторов данного выпуска, команду журнала *Leonardo* и медиалаборатории CYLAND, а также всех, кто внес свой вклад и принял участие в проектах фестиваля CYFEST и медиалаборатории CYLAND (<https://www.cyland.org/>).

НАД РУССКОЙ ЧАСТЬЮ НОМЕРА РАБОТАЛИ

Редакторы-составители: Анна Франц, Наталья Колодзей. Редактор: Александра Александрова. Корректор: Александра Александрова. Администратор: Варвара Егорова. Переводчики: Ирина Барскова, Карэн Карсян, Мери Матевосян, Александра Александрова.