

Psycoflage de Mónica Rikić

Una instal·lació
interactiva

Organitza i produeix

MORERA. Museu d'Art Modern i Contemporani de Lleida

Dates

Del 17 de maig de 2025 a l'11 de gener de 2026

MORERA. Museu d'Art Modern i Contemporani de Lleida
Exposició temporal

Mónica Rikić

(Barcelona, 1986)

Psychoflage

2024

Instal·lació interactiva multisensorial.

Electrònica artesanal feta amb Arduino.

Disseny gràfic d'Andrea Carandini.

Col·lecció MORERA 5571

Dipòsit de la Generalitat de Catalunya

Col·lecció Nacional d'Art Contemporani, 2024

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura

Psycoflage de Mónica Rikić

Psychoflage és una instal·lació interactiva multisensorial de gran format que transforma l'espai en un món de somnis i fantasia psicodèlica. Està formada per vint escultures inflables dotades de sistemes interactius electrònics artesanals que controlen els seus ventiladors i llums.

La instal·lació d'aquesta obra inaugura la programació d'**El Pati**, un espai de l'edifici del Museu on es presentaran temporalment diverses obres singulars de la col·lecció del **MORERA**.

Psychoflage proposa una forma alternativa de connectar-nos amb les tecnologies cognitives (o intel·ligents). En lloc de presentar un imaginari dominat per metàfores de productivitat, velocitat i competència, que solen estar associades a aquestes tecnologies, la peça ens convida a acostar-nos-hi d'una manera tranquil·la i relaxada, oferint una experiència propera a l'espiritualitat. L'efecte pausat i de respiració que transmeten les escultures flotants fa referència a les pràctiques de meditació i relaxació.

En relació a la pràctica artística Mónica Rikić, la proposta neix amb la intenció de plantejar, des de l'art i el pensament crític, enfocaments alternatius als futurs de les tecnologies. A diferència d'altres propostes que treballen en la intersecció entre la IA i l'art –generalment centrades en les possibilitats creatives de les màquines–, aquest projecte es centra en qüestionar, investigar i experimentar sobre les característiques que han de tenir els sistemes cognitius artificials per ser considerats organismes existents i sensibles.

A partir de la seva fisonomia bàsica, el seu codi i el desenvolupament autònom emergent, els dispositius simulen, mitjançant comportaments físic-digital, processos que conviden a identificar-los com a organismes sensibles. La pròpia estructura algorísmica i mecànica de l'objecte artístic es presenta al públic com un dispositiu dramàtic que expressa la seva pròpia forma d'existir.

Els dispositius, interconnectats entre si mitjançant una xarxa interna que els permet coordinar-se, generen diferents moviments a mesura que s'inflen i es desinflen, donant la sensació de respirar de manera orgànica. La seva llum interna acompanya aquests moviments, creant diversos efectes lumínics interactius.

La peça permet que el públic camini per sota seu o fins i tot s'hi pugui estirar tranquil·lament per observar-la des de baix, afavorint la immersió i la sensació de respiració que vol transmetre l'experiència.

la proposta neix amb la intenció de plantejar, des de l'art i el pensament crític, enfocaments alternatius als futurs de les tecnologies

La instal·lació compta amb un sistema d'IA que influeix en el comportament del ritme i els efectes de llum dels inflables. Aquest sistema interactiu permet que els dispositius siguin sensibles a la presència humana gràcies a la visió computacional d'una càmera i el seu processament mitjançant codi informàtic. Aquesta capacitat sensorial amb l'entorn genera alteracions en el comportament de la peça, creant una comunicació lúdica entre humans i màquines.

Aquesta obra va ser adquirida el 2024 per a formar part de la Col·lecció Nacional d'Art Contemporani de la Generalitat de Catalunya

Mònica Rikic

Artista electrònica i programadora creativa

Nascuda i establerta a Barcelona.

Llicenciada en Belles Arts (UB). Màster en Arts Digitals (UPF). Màster en Filosofia Contemporània (UOC).
Estudiant de doctorat al programa de doctorat de Tecnologies de la Informació i Xarxes (UOC).

He estat guardonat amb el Premi Nacional de Cultura de Catalunya 2021

Les seves obres formen part de la Col·lecció Nacional d'Art Contemporani de Catalunya, NewArt collection i la Col·lecció DKV .

Centra la seva pràctica en la codificació creativa i l'electrònica, combinant-les amb objectes no digitals per crear projectes interactius, instal·lacions robòtiques i dispositius electrònics fets a mà.

Darrers projectes

- 3-7 d'abril de 2025 – ADAF . Atenes, Grècia.
- 17-28 d'abril de 2025 – Festival Robotike. Tehnopark Celje, Eslovènia.
- 2-9 de maig de 2025 – Festival de la Imagen . Manizales i Bogotá, Colòmbia.
- 17 de maig de 2025 - *Psycoflage*. El Pati. MORERA. Museu d'Art Modern i Contemporani de Lleida
- 23-29 de maig de 2025 – ISEA 2025. Seül, Corea.

Mònica Rikic

L'interès general de la seva pràctica artística rau en el desenvolupament de tecnologies alternatives a través de la codificació creativa i l'electrònica. Les seves propostes fusionen tecnologia i filosofia a través de l'art, creant artefactes tecnològics allunyats de la necessitat de qualsevol funcionalitat o productivitat, amb el simple objectiu de construir dispositius crítics que desencadenen el pensament i la discussió col·lectiva. Formalment, la seva pràctica es basa en la producció d'objectes electrònics i robots fets a mà, que interpreten diferents conceptes del seu àmbit de recerca, presentant-se com a dispositius teatrals. Amb aquests dispositius, ofereix experiències que proposin maneres alternatives de pensar sobre les tecnologies, la robòtica i el maquinari obert.

Amb els seus projectes ha participat en diferents festivals i institucions d'art d'arreu del món com Ars Electronica (AT), Manifesta Biennial, ISEA, Creative Tech Week (NY), Robotronica (AUS), Loop Festival (ESP), Laboral (ESP), FILE (BR), CCCB (ESP), Arts Santa Mònica (ESP), La Capella (ESP), entre d'altres.

Ha estat guardonada amb el Premi de Cultura Catalana 2021, i també al Japan Media Arts Festival, AMAZE Berlín, el Concurs d'Instruments Musicals Margaret Guthman a Atlanta i amb una beca Leonardo de la Fundació BBVA. He participat en residències artístiques al programa S+T+ARTS, Technoculture, Arts and Games a Montreal, European Media Artists in Residence Exchange (EMARE-EMAP) a QUT (Austràlia) i Hexagram (Montreal), Medialab Prado a Madrid, Plathedro a Medellín i Etopia a Saragossa, com a part del programa European ARTificial Intelligence Lab.

Actualment, duu a terme una recerca artística en robòtica crítica en col·laboració amb l'Institut de Robòtica Industrial IRI UPC-CSIC de Barcelona i formo part del Consell Creatiu de La Capella (Barcelona).

Residències principals

Octubre del 23 al juny del 24 – Artista en residència al programa S+T+ARTS in the city amb Hacte . Barcelona, Espanya.

Novembre del 23 - abril del 24 – Artista en residència al programa GRIN S+T+ARTS . Oulu, Finlàndia.

Estiu – Tardor 2023 – Residència EMAP a Hexagram (Montreal, Canadà).

Juny de 2023 – Sonar+D. Címera de Creatius d'IA i Web . Barcelona.

Juliol – Agost 2023 – Residència artística al Palau de la Música Catalana a. Barcelona.

Octubre – Novembre 2021 – Residència artística a D6, Newcastle. Regne

Unit Gener 2020 – Agost 2022 – Artista resident en el projecte europeu Contested Desires

Setembre 2020 – VisionariAs – Residència artística. Laboratori Europeu d'Intel·ligència Artificial. Centre Etopia per a l'Art i la Tecnologia. Saragossa.

Setembre 2020 – Robòtica creativa – Sonar+D

2020 – Beques de producció i exhibició de l'Institut Ramon Llull, NewArtFoundation i Hangar

2018-2020 – Beca Leonardo per a investigadors i creadors culturals . Fundació BBVA .

Octubre de 2018 – Ponent a IndieCade Europe . París.

Octubre – Novembre 2018 – Residència artística a Medialab Prado . Madrid.

Març de 2018 – Residència artística a Plathedro . Medellín, Colòmbia.

Juliol – agost 2016 – El Conducte. Col·laboració amb Friedrich Kirschner a la seva residència Transmit3 (Ars Electronica FutureLab i QUT The Cube) amb The Society for Cultural Optimism . Berlín/Linz.

Abril de 2016 – Nominació al premi A MAZE. Festival , Berlín.

Febrer de 2016 – Selecció del jurat al 19è Festival d'Arts Mitjanes del Japó.

**Febrer de 2015 – Semifinalista al Concurs
d'Instruments Musicals Margaret
Guthman , Georgia Tech, Atlanta.**

**Novembre de 2014 – Digital Futures: New
Realities, organitzat pel Victoria and
Albert Museum al MWC de Barcelona.**

**Juliol 2014 – Setembre 2014 – Move
On: Intercanvi d'artistes europeus
en residència a la residència QUT .
Brisbane,**

Exposicions principals

Novembre del 24 – Loop Festival , amb la Galeria Senda i l'exposició individual de Cuddly Circuits in Motion al Lab36. Barcelona, Espanya.

Juliol de 2023 – Octubre de 2024 – L'art es troba amb Apol·lo . Sala Apol·lo. Barcelona. Setembre – Novembre'24 – Manifesta15 , Barcelona, Espanya.

Juliol 2021 – Juny 2024 – Homo Ludens. Videojocs per entendre el present. Caixa-forum (diferents seus a Espanya).

Abril 2024 – Psychoflage al Sónar Istambul, Turquia.

Maig de 2024 – Hipertèlia. Exposició individual a Drugo More , Croàcia.

Febrer de 2024 – Hipertèlia. Exposició individual al Centro Párraga , Múrcia.

Abril – juny 2023 – Hipertèlia . Exposició individual. Producció BCN. La Capella, Barcelona.

Març de 2023 – Màquina orgànica. Connexió de canals. Teatros Canal, Madrid. Setembre de 2022 – Festival Ars Electronica. Exposició i taula rodona . Linz

novembre 2022 – Festival NOVA. Bucarest. Juny – Agost 2022 – Exposició ISEA2022 Barcelona. La Capella, Barcelona.

Juliol 2022 – Xarkis Festival , Xipre

Abril 2022 – The c(AI)xa de music infinita , Palau de la Música. Barcelona

desembre – abril 2022– Homo Ludens. Videojocs per entendre el present. Caixa-fòrum. Barcelona.

Febrer – Maig 2022 – La tradició que es creua . Arts Santa Mònica, Barcelona.

Desembre – Febrer 2021 – ESPIRALESPA. Exposició individual a La Volta, Girona

juliol – octubre 2021 – Homo Ludens. Videojocs per entendre el present. Caixa-fòrum. Madrid.

Gener – Setembre 2021 – VisionariAs – Laboratori Europeu d'Intel·ligència Artificial. Centre Etopia per a l'Art i la Tecnologia. Saragossa.

Setembre de 2020 – Enacting Innovation, actuació participativa amb Friedrich Kirschner, Judith Igelsböck, Sarah Buser, Tomás Montes, Leoni Voegelin i Laura Zoelzer. Ars Electrónica. Linz,

setembre de 2020 – New Home of Mind, nova obra exposada a Ars Santa Mònica per a Ars Electronica Garden. Barcelona

Desembre 2019 – Agost 2020 – Jugabilitat. Cultura dels videojocs . CCCB, Barcelona. Juny de 2019 – Festival Sensorium . Bratislava, Eslovàquia.

Juny 2019 – Festival Silbersalz . Halle, Alemanya.

Febrer de 2019 – Exposició de la Setmana Mundial del Mòbil . Disney Hub, Barcelona. Abril – març 2018 – ARTEFACTES. Exposició individual per a Womart al Museu de Granollers .

Gener – Març 2018 – ARXIU Bello Horizonte 2018. .

Octubre – Desembre 2017 – FILE Brasília 2017 .

Setembre 2017 – Peça de teatre interactiu Harinera, Fira Tàrraga . Tàrraga, Lleida. Agost 2017 – Peça interactiva per al Festival DGTL . Barcelona.

Setembre de 2016 – Festival Ars Electronica, Radical Atoms. Linz.

Maig de 2016 – Setmana de la Tecnologia Creativa , Nova York.

Octubre de 2015 – Saló: Data, Bloc de l'Est , Montreal.

Octubre 2015 – Werkleitz Festival 2015 , Halle (Saale).

Agost de 2015 – Robotronica . QUT, Brisbane.

Setembre 2013 – Octubre 2015 – Ars Electronica Center , Linz.

Febrer-maig 2015 – Disseny per viure , Museu del Disseny , Barcelona.

Setembre de 2013 – Sub-19 – Ars Electronica , Linz.

Març 2013 – FILE GAMES , Rio de Janeiro.
Febrer de 2013 – 7a Conferència Internacional sobre Interacció Tangible, Integrada i Encarnada , Barcelona.

Juliol – agost 2012 – Festival FILE , São Paulo. Brasil.

Juny de 2011 – SonarKids , festival multimèdia d'art i so. MACBA, Barcelona

Informació

Horaris

Hivern (de l'1 d'octubre al 31 de maig)

- De dimarts a dissabte, de 10 a 14 h i de 16 a 18 h
- Diumenges i festius, de 10 a 14 h

Estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre)

- De dimarts a dissabte, de 10 a 14 h i de 17 a 19 h
- Diumenges i festius, de 10 a 14 h

Tancat

1 i 6 de gener / 25 i 26 de desembre

Tarifes

Entrada gratuïta

Més informació a morera.paeria.cat

MORERA
MUSEU D'ART MODERN
I CONTEMPORANI
DE LLEIDA

LA PAERIA

Ajuntament de Lleida
