

SAŠA

SPAČAL

22.10. — 3.12.2021

**MIKOMITOLOGIJE
MYCOMYTHOLOGIES**

GALERIJA TOBAČNA

Saša Spačal v svojem delu raziskuje preplet narave in kulture, pri čemer se osredotoča predvsem na vpetost vseh sprememb v neskončno število mikro in makro povratnih zank, ki jih poganja človeškemu očesu nevidna presnova mikroorganizmov. V tokratni, še nastajajoči seriji del *MikoMitologije* (2020–), ki jo za zdaj sestavljajo dve biotehnoški instalaciji, videoesej in performativna delavnica, se podaja v podzemlje, kjer raziskuje micelij.

Instalaciji pripovedujeta zgodbi, ki se odvijata v dveh vozliščih disfunkcionalnega svetovnega tehnomicelijskega omrežja. *MikoMitologije: Prelom* je biomimetična mikocentrična mreža z osrednjim vozliščem v mikroskopu, opremljenim s programom računalniškega vida. Medtem ko se na okoliških, mite ustvarjajočih zaslonih prikazuje ekstrakcija gob iz okolja, mikroskop presejeje mreže micelija, računalniški vid pa z vsako detekcijo gibanja v hifi micelija sproži zvok in različne glasove, ki ponavljajo stavek: »Ne moremo se vrniti v normalno stanje, ker je normalnost, ki smo jo imeli, problem.« Gibanje delca hranila hkrati povzroči spremembo v kroženju podob. Tako kot se micelij odloči, kam bo poslal hranilne snovi, tudi algoritem mreže izvede lastno premeno videov.

Če lahko prvo instalacijo razumemo kot indikator krizne situacije svetovnega spleta, v katerem glasovi kličejo po spremembah, novih zgodbah in novih načinih razmišljanja, instalacija *MikoMitologije: Vzorčenje* že razvija predloge in metode za izhod iz perečih okoliščin, in sicer z vzpostavitvijo dialoga z ekosistemom gob. Biotehnoška avdiovizualna instalacija prikazuje rastočo glivno kolonijo resastega bradovca (*Hericium erinaceus*), ki ga umetnica kontaminira z lastnim mikrobiomom bakterij, gliv in arhej, pridobljenih iz krvi, znoja in solz. Rast človeško-glivnih hibridnih pokrajin umetnica v realnem času mapira in ozvočuje. S pomočjo mikroskopa in računalniškega vida trije ekrani kažejo proces mapiranja (glede na spremembe v barvi in teksturi kolonij), ki mikroskopske zemljevide po obdelavi zbira v informacijski bazi, imenovani Atlas vzajemnih okužb. Z instalacijo umetnica prikazuje materialno povezanost živega in neživega sveta ter nam ponuja kontaminacijo kot možnost produktivne izmenjave med različnimi oblikami živega.

Videosej *MikoMitologije: Vzajemne infrastrukture* s pomočjo združevanja človeških in micelijskih komponent ter algoritmov umetne inteligence omogoča razmislek o medvrstnih infrastrukturah kot podpornih elementih ekosistema. Najsi gre za dosežke človeštva ali tiste, ki jih ustvarjajo druge entitete živega, kot so miceliji, so te infrastrukture medsebojno povezane, tako zaradi fizičnih stikov kot tudi zaradi tega, ker zasnove naših naprav in objektov pogosto izhajajo iz bioloških stvaritev.

Saša Spačal v seriji del *MikoMitologije* uporablja metodo pripovedovanja mitov, ki niso samo zgodbe, temveč so vedno povezani s praksami, rituali in ponavljanjem. Uporablja jih, ker je vanje moč vgraditi etična stališča. Serija tako deluje kot poligon za preverjanje sprememb, s katerim lahko presežemo tehnodeterministične napovedi in scenarije antropocena o koncu sveta. In sicer z inkluzivnostjo, empatijo in skrbjo za Drugega, pri čemer umetnici vnos polifoničnosti glasov služi kot prisposoba za to, da za rešitev iz trenutnih okoliščin ni enoznačnega in preprostega odgovora.

In her work, Saša Spačal primarily explores the entanglement of nature and culture, focusing on how all changes are embedded in an infinite number of micro and macro feedback loops, driven by the metabolism of microorganisms, which are invisible to the human eye. In this instance, with the ongoing series *MycoMythologies* (2020–) that so far consists of two biotechnological installations, a video essay, and a performative workshop, she ventures underground to explore the fungal mycelium.

The installations narrate stories that are taking place in two nodes of the currently dysfunctional world techno-mycelium network. *MycoMythologies: Rupture* is a biomimetic myocentric network with a central node in a microscope connected to a computer vision program. While the surrounding mythmaking screens show the extraction of mushrooms from their environment, the microscope travels across the mycelial nets. With every motion detection in the hypha, the computer vision triggers a sound and different voices repeating the phrase "We can't return to normal because the normal that we had was precisely the problem." The movement of a nutrient particle simultaneously causes a change in the circulation of images, which is performed by the network's algorithm in the same way that the mycelium decides where to send nutrients.

If the first installation can be understood as an indicator of a networked world in crisis, with voices calling for change, new stories, and new ways of thinking, *MycoMythologies: Patterning* already develops proposals and methods to overcome pressing circumstances by establishing a dialogue with the mushroom ecosystem. This biotechnological audio-visual installation shows a growing fungal colony of a Lion's mane mushroom *Hericium erinaceus*, which is being contaminated by the artist's own microbiome derived from blood, sweat and tears. The artist renders and sonifies the growth of the human-animal hybrid landscapes in real time. Using a microscope and computer vision, three screens show the process of mapping based on changes in the colour and texture of the colonies and, after the microscopic maps are processed, gathers them in the database of the *Atlas of Collaborative Contamination*. With this installation, the artist shows the material interconnectedness of the living and the non-living world and offers us contamination as a possibility for a productive exchange between different forms of life.

The video essay *MycoMythologies: Infrastructures for Each Other* combines human and mycelial components as well as algorithms to reflect on interspecies infrastructures as supporting elements of an ecosystem.

In her series *MycoMythologies*, Spačal uses the method of narrating myths, which are not just stories, but are always connected to practices, rituals, and repetitions. She uses them because they can be embedded with ethical considerations. The series thus acts as a testing ground for change, allowing us to go beyond the techno-deterministic predictions and end-of-the-world scenarios of the Anthropocene. In addition to concepts such as inclusion, empathy, and care for the Other, the artist further introduces a polyphony of voices that serve as a metaphor for the fact that there is no clear and simple solution to the current circumstance.

Muzej in galerije Mesta Ljubljane Galerija Tobačna

Saša Spačal
22. 10. — 3. 12. 2021

MikoMitologije MycoMythologies

Vljudno vas vabimo na odprtje razstave, ki bo v petek, 22. oktobra 2021, med 17. in 19. uro v Galeriji Tobačna.

You are cordially invited to attend the opening of the exhibition on October 22, between 5 and 7 pm at the Tobačna Gallery.

Kustosinja / Curated by Alenka Trebušak

MikoMitologije, 2020– / MycoMythologies, 2020–
Programiranje, računalniški vid / Programming, computer vision: Matic Potočnik • **Zvok, zvočna programska oprema / Sound, software design:** Pim Boreel, Saša Spačal • **Mikrobiologija, tehnična podpora / Microbiology, technical support:** Mirjan Švagelj • **Video posnetki / Video footage:** Tilen Sepič • **Glas / Voice:** Polona Torkar • **Pesem / Song:** Kaitlin Bryson, Saša Spačal • **StyleGAN:** Kaitlin Bryson, Matea Friend • **Micelijski mikrofotografiji, tehnična podpora / Mycelium micrographs, technical support:** Toby Kiers Laboratory [Vrije Universiteit Amsterdam] • **Podpora / Support:** Projekt Atol, KID Kibla, PIF Camp, Zone2Source, Amsterdams Fonds voor de Kunst, Toby Kiers Laboratory [Vrije Universiteit Amsterdam], Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije / Ministry of Culture of Republic of Slovenia, Mestna občina Ljubljana / City of Ljubljana

DOGODKI

2., 4. in 8. november, 18.00
MikoMitologije:
Pripovedni krog
DELAVNICA: Saša Spačal in Kaitlin Bryson
Izvedba v sklopu delavnic iniciative ČIPke, Laboratorij RAMPA

EVENTS

November 2, 4 and 8; 6 pm
MycoMythologies:
Storytelling Circle
WORKSHOP: Saša Spačal and Kaitlin Bryson
The workshop is organised in the frame of Initiative ČIPke, RAMPA Lab

Muzej in galerije mesta
Ljubljane

Gospodskovalna ulica 15
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 (0) 1 2412 500
F: +386 (0) 1 2412 540

www.mgml.si

Kulturni center Tobačna 001
Galerija Tobačna

Tobačna ulica 1
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 (0) 1 2411 770
+386 (0) 1 2411 785
F: +386 (0) 1 2411 782
E: kc.tobacna001@mgml.si

Odprto:

torek — petek
11.00 — 19.00

Sobote, nedelje,
ponedeljki in prazniki zaprto.

Opening hours:

Tuesday — Friday
11 am — 7 pm

Closed on Saturdays,
Sundays, Mondays and
public holidays.

Razstavo je podprla / Supported by

Mestna občina
Ljubljana

