

**Hybryda przestrzeni fizyczno - elektronicznej
jako narzędzie w działaniach artystycznych
<bot-city> jak bot myśli miastem?**

mgr Jacek Złoczowski

Streszczenie pracy doktorskiej w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie sztuk pięknych
pod kierunkiem: prof. ASP dr hab. Grzegorz Biliński

W doświadczeniu współczesnego człowieka zmienia się znaczenie i natura przestrzeni, z jaką ma styczność. Powstają coraz nowsze jej warianty, wymykające się dotychczasowym definicjom i analizom. Rozszerzają one znaczenie samego pojęcia przestrzeni, zmieniają jej percepcję. Zasadniczym celem mojej pracy doktorskiej jest stworzenie dzieła artystycznego, które dotyka zagadnienia związku struktury przestrzeni z procesami myślowymi człowieka. W szczególności interesujący jest dla mnie wpływ przestrzeni na język i tworzenie komunikatów przez człowieka. Celem realizacji pracy jest również przyjrzenie się, w jaki sposób, w ramach dzieła sztuki, przestrzeń może stać się w sposób bezpośredni narzędziem komunikacji. Czy możliwe jest prowadzenie rozmowy przy pomocy struktur przestrzennych zamiast (lub oprócz) słów? Jak w takim systemie mogłoby istnieć powiązanie przestrzeni z językiem?

Dysertacja składa się z dwóch części. W pierwszej części nakreślone są podstawy teoretyczne i koncepcyjne związane z realizacją pracy. Rozpaczynam w niej od omówienia najważniejszych pojęć ściśle związanych z pracą artystyczną, takich jak: przestrzeń, wirtualność, przestrzeń fizyczna i elektroniczna, nie-miejsce oraz w jakim kontekście znaczeniowym są używane. Następnie analizuję zjawisko przekształcania znaczeń i funkcji pojęcia miejsca we współczesnym społeczeństwie, związanego ze zmianą sposobu egzystowania człowieka w przestrzeni i jej organizowania. Podejmuję również temat rozszerzania się znaczenia miejsca w stronę hybrydy przestrzeni fizyczno-elektronicznej. Analiza ta rozwinięta jest o znaczenie pojęcia nie-miejsca w odniesieniu do przestrzeni wirtualnej, zwłaszcza do szczególnego jej rodzaju przestrzeni generatywnej i tymczasowej, której przykładem jest przestrzeń generowana w pracy artystycznej. W dalszej części rozprawy omawiam wybrane przypadki wpływu przestrzeni na tworzenie się języka, istotne w kontekście zrealizowanej pracy artystycznej. Są to m.in. metafory orientacyjne, *active externalism*, metajęzyk tworzący się na polu sztuki. Podaję również przykłady powiązania języka z generowaną w pracy doktorskiej przestrzenią. Opisuję pojęcie hybrydy przestrzeni, składowe, z jakich powstaje ona w moim projekcie (przeźrzeń fizyczna, wirtualna i język), oraz sposób ich łączenia i powstałe pomiędzy nimi zależności. Następnie wyjaśniam post-humanistyczny aspekt pracy – w jaki sposób bezpośrednio generowanie przestrzeni przez bota (a nie człowieka) jest próbą przekraczania granicy

antropocentrycznego sposobu myślenia i wyobrażenia o przestrzeni. W tej części prezentuję również założenia artystyczne, związane z realizacją pracy doktorskiej: w jaki sposób moja praca umożliwiła twórcze rozwinięcie wątków już obecnych w obszarze sztuk wizualnych oraz w jaki sposób stała się okazją do zdobycia przeze mnie doświadczenia artystycznego i rozwinięcia sposobu myślenia o kreowaniu przestrzeni.

W drugiej części pracy doktorskiej prezentuję projekt artystyczny, proces jego realizacji i funkcjonowania w kontekście przedstawionych założeń teoretycznych i koncepcyjnych. Wyjaśniam strukturę i sposób funkcjonowania samej pracy. Ma ona formę instalacji intermedialnej, wykorzystującej środowisko elektroniczne, w którym dwa boty („chatterboty” – programy komputerowe stworzone do rozmowy z człowiekiem przy użyciu słów), rozmawiają ze sobą, jednak zamiast (lub oprócz) słów, językiem ich rozmowy jest przestrzeń. Praca artystyczna składa się również z systemu narzędzi służących do generowania hybrydy przestrzeni. W tej części opisuję rolę, powiązanie i sposób funkcjonowania poszczególnych narzędzi, które stworzyłem jako części składowe pracy artystycznej (biblioteka skanów i modeli 3D, generator przestrzeni elektronicznej, chatboty). Wyjaśniam, w jaki sposób hybryda przestrzeni tworzona jest z elementów świata fizycznego, określanych mianem nie-miejsc, które zostały zeskanowane jako modele 3D. Istotną częścią pracy jest chatbot, którego wypowiedź jest materializowana w formie przestrzeni. W dysertacji tłumaczę, jaką rolę pełnią słowa, których używają boty do konstruowania przestrzeni, jakie słowa są przez nie używane, na jakiej podstawie boty rozumieją znaczenie danych słów. Wyjaśniam, w jakiej technologii powstały boty będące częścią pracy oraz jak są zaimplementowane w strukturę pozostałych narzędzi. Następnie opisuję sposób funkcjonowania generatora przestrzeni elektronicznej oraz w jaki sposób powstaje ona przez połączenie słów wypowiedzianych przez bota, elementów z przestrzeni fizycznej i wirtualnej. Wyjaśniam, jak słowa pełnią rolę parametrów określających wygląd i strukturę przestrzeni, jakie własności generowanej przestrzeni mogą być modyfikowane i określone przy pomocy tych słów.

Ostatecznym efektem pracy artystyczno - badawczej jest stworzona przeze mnie instalacja intermedialna wykorzystująca przestrzeń wirtualną 3D. Składa się na nią system narzędzi i środowisko, w którym boty są w stanie „rozmawiać przestrzenią”, a rozmowę tę mogą obserwować odbiorcy. Przestrzeń staje się w ten sposób narzędziem tworzenia post-humanistycznego komunikatu. Boty rozmawiają o przestrzeni, którą jednocześnie stwarzają poprzez swoją rozmowę. Język słów funkcjonuje w pracy jako algorytm, przepis, na podstawie którego powstaje hybryda przestrzeni, która w ten sposób staje się wypowiedzią, przestrzenią znaczeń.

Zuzanna Jurek

Academy of Fine Arts in Krakow
Department of Intermedia

**A hybrid of physical-electronic space
as a tool of artistic creation
<bot-city> how does the bot think the city?**

Jacek Złoczowski, MA

Summary of doctoral dissertation in the field of visual arts in the discipline of fine arts
under the direction of: prof. ASP dr hab. Grzegorz Bilinski

In the experience of modern human, the meaning and nature of the space with which he comes in contact changes. More and more variants of space are emerging, changing the current definitions and analyzes. They expand the meaning of the term space itself, and change its perception. The main goal of my doctoral dissertation is to create an artistic work that focuses on the issue of the relationship between the structure of space and human cognitive processes. Particularly interesting for me is the impact of space on language, and on the process of creating a messages by human. The purpose of the work is also to find how, as part of a work of art, space can become a direct communication tool. Is it possible to conduct conversations using spatial structures, instead of (or in addition to) words? How could such a connection of space and language exist?

The dissertation consists of two parts. The first part outlines the theoretical and conceptual foundations related to the implementation of the work. I begin this part by characterizing the most important concepts closely related to my work, such as *space*, *virtuality*, *physical* and *electronic space*, *non-place*, and in what context they are used. Then I analyze the phenomenon of transforming the meanings and functions of the concept of place in contemporary society, associated with the change in the way humans exist in space and organize it. I also write about the expansion of the meaning of *space* towards a hybrid form of physical and electronic space. My analysis is widened by the issue of the meaning of the concept of *non-places*, in relation to virtual space, especially its specific type of generative and temporary electronic space, an example of which is developed in my artistic work. In the further part of the dissertation, I discuss selected cases of the impact of space on language formation, relevant in the context of my completed artistic work. These cases are i.e. orientation metaphors, active externalism, a meta-language emerging in the field of art. I also give examples of how a language is related to the space that is being generated in my artistic work. Next I describe the concept of space hybrid, the components from which it being created in my project (those components are physical space, virtual space and language), how they are combined, and the relationships that arise between them. Then I explain the post-humanistic aspect

of my artwork, how direct generation of space by a bot (and not a human) is an attempt to cross the border of anthropocentric way of thinking and the idea of space itself. In this part I also present the artistic assumptions related to the implementation of the doctoral dissertation: how did my work creatively developed the threads already present in the field of visual arts, and how it became an opportunity for me to gain artistic experience and develop a way of thinking about creating space.

In the second part of my doctoral dissertation I present an artistic project, its implementation and functioning in the context of previously presented theoretical and conceptual assumptions. I explain the structure and functioning of the work itself. It has the form of an intermedial installation, that uses an electronic environment in which two bots ("chatterbots" - computer programs created to talk to a person using words), talk to each other, but instead of (or in addition to) words, the language of their conversation is space. The artistic work also consists of a system of tools used to generate a hybrid of space. In this part I describe the role, connection and functioning of individual tools that I created as components of artistic work (library of scans and 3D models, electronic space generator, chatbots). I explain how the hybrid of space is created from the elements of the physical world referred to as non-places, that have been scanned as 3D models. An important part of the work is chatbot, whose statements are materialized in the form of a space. In the dissertation, I explain how words are used by bots to construct space, what words they use, on what basis bots understand the meaning of given words. I explain in which technology bots were created and how they are implemented in the structure of other tools in my artwork. Next, I describe how the electronic space generator works, and how it creates electronic space by combining words spoken by the bot, and elements from physical and virtual space. I explain how words serve as parameters for determining the appearance and structure of space, what properties of the generated space can be modified and determined using these words.

The final effect of my artistic and research work is the intermedia installation I created using 3D virtual space. It consists of a system of tools and an environment, in which bots are able to "talk with space", and this conversation can be watched by the recipients. In this way, space becomes a tool for creating a post-humanist message. Bots talk about a space, which they simultaneously create through their conversation. The language of words functions in the work as an algorithm, a recipe on the basis of which a hybrid of space is created, which thus becomes a statement, a space of meanings.

Uroš Komar Josić