

Digital sketch for *The Ladder*. © John Gerrard

The Ladder—A New Work in Mixed Reality John Gerrard

The Ladder is a new sculptural installation utilising technologies of mixed reality. In the installation space a diminutive virtual character can be seen, standing on a ladder and looking out of a high window onto the physical world. This character, in a state of some agitation, continually voices concerns as to the nature of this world, occasionally tracing shapes in the vista with his hands while attempting to describe the scene.

The work exists at the fault lines opening between traditional notions of presence and place, blending spatial, generative and augmented elements, both virtual and real together, into a work of contemporary art. The artist sees key possibilities within augmented or mixed reality in allowing cinematic type installations to move from the 2D plane and inhabit the gallery. Through these strategies media can be recontextualised as a sculptural form.

The work centers on questions of experience, the modes by which experiences are described and the parameters within which we can now experience the world. The central conceit of the virtual character, yearning for the natural, for the visible and for the tangible and making this need present through a series of unfolding behaviours, speaks of the position we find ourselves in at this time in history, where movements into the virtual domain problematises the role of the physical body and recontextualises older ideas of geography and terrain. We require technology in this work to answer our questions, to enable us to investigate the work, yet find that the technology creates further difficulties as it opens new possibilities.

The Ladder ist eine neuartige skulpturale Installation, die Techniken der Mixed Reality verwendet. Eine winzige Figur steht im Installationsraum auf einer Leiter und betrachtet von einem hoch gelegenen Fenster aus die physische Welt. Etwas aufgeregt äußert diese Gestalt ständig ihre Bedenken zum Zustand dieser Welt und zeichnet gelegentlich die Umrisse eines Objekts im Blickfeld mit den Händen nach, während sie die Szenerie zu beschreiben versucht. Diese Arbeit steht an den Bruchlinien zwischen den traditionellen Vorstellungen von Präsenz und Raum, indem es räumliche, generative und erweiterte Elemente – sowohl virtueller wie realer Natur – zu einem Werk zeitgenössischer Kunst vermischt. Der wichtigste Aspekt von Augmented bzw. Mixed Reality besteht darin, dass sie filmischen Installationen erlaubt,

sich von der 2D-Ebene zu lösen und die Galerie zu bevölkern. Dank solcher Strategien können Medien als Skulpturen rekontextualisiert werden.

Das zentrale Thema dieser Arbeit ist Erfahrung – die Methoden, mit denen wir Erfahrungen beschreiben, und die Parameter, innerhalb derer wir die Welt heute erleben können. Das Hauptbestreben der virtuellen Figur, die sich nach dem Natürlichen, Sichtbaren und Greifbaren sehnt und dieses Verlangen durch eine Reihe sich entfaltender Verhaltensmuster verdeutlicht, zeugt von der Position, in der wir uns derzeit befinden: eine Situation, in der Vorstöße in das Reich des Virtuellen die Rolle des physischen Körpers problematisieren und ältere Auffassungen von Geografie und Terrain rekontextualisieren. Bei dieser Arbeit benötigen wir Technologie, um eine Antwort auf unsere Fragen zu finden und das Werk zu erkunden, und müssen gleichzeitig feststellen, dass die Technologie weitere Schwierigkeiten schafft, indem sie neue Möglichkeiten eröffnet.

Project Team

John Gerrard (IRL), Robert Praxmarer (AT), Werner Pötzelberger (AT), Erwin Reitböck (AT) + others.
The Ladder has received funding from the Irish Arts Council and is a co-production of the Ars Electronica Futurelab, Austria, and Banff New Media Institute, Banff, Canada.

**Kurt
Nikolaus Passath**

With its four injection needles and Chinese ink, this machine attached to the user's upper arm tattoos an enduring symbol on his/her skin. This intervention gives rise in the consciousness of the individual marked in this way to the cognizance of a close connection to the machine, a bond that is as long-lasting as the drawing itself.

Mittels vier Injektionsnadeln und chinesischer Tinte tätowiert diese an den Oberarm montierte Maschine ein dauerhaftes Symbol auf die Haut des Useres. Durch diesen Eingriff entsteht im Bewusstsein des Gezeichneten eine enge Verbindung mit der Maschine, die ebenso dauerhaft wie die Zeichnung selbst ist.

