



# TRANSEUNTIS MUNDI

*5 anos*





Este livro contém sons, imagens,  
e histórias mínimas.

This book contains sounds, images,  
and minimal stories.

Este libro contiene sonidos, imágenes,  
e historias mínimas.





Transeuntis Mundi

*Deriva 01*

2018 - 2020

Cândida Borges

Gabriel Mario Vélez

Artists | Creators | Researchers



# Transeuntis Mundi

The TM Project proposes to capture the sound and visual memory of peoples, cultures and places to reflect the story of the millennial passersby that have been crossing the world. Through the minimal stories narrative, it portrays diversity and mobility, and generates an archive of human cultural heritage, which tours worldwide in a performative installation with immersive image, sound, and XR.

Human beings have always moved around the world as an ongoing migrational practice. In ancient times, humans were nomadic, traveling in search of food, shelter and safety. Since then, people have moved for many reasons, including economic, political, cultural, religious, environmental, war, pleasure or natural disasters. Mobility, as the impulse behind migration, is a phenomenon that interconnects many historical times and lands. From pastoralist approaches to farming that involved moving herds from one location to another, to the current immigrant movement of labor force, war refugees and the increase of the tourism industry, the practice of mobility is a fact that permeates all times and has a relevant impact on the science, culture and biology.

In providing a cultural response to one of the most significant socio-biological phenomena of humanity, boundaries between arts have also been crossed and artists have been transforming compositional materials and methods, creating as an integral process in-between medias, also transcultural. According to Oswald de Andrade (1928), 'The migrations. The escape from tedious states. Against urban sclerosis. Against Conservatories, and tedious speculation'.







A expressão *Transeuntis Mundi* vem do latim, a língua franca da expansão da cultura ocidental. Personifica o ser humano que embarcou na aventura de descobrir e explorar o mundo. Hoje, mais do que nunca, tornou-se mais móvel e transumano, equipado com mais ferramentas para criar memórias de sua viagem.

Sua metodologia utiliza a documentação dos transeuntes de todo o mundo com tecnologia 360 imersiva. A partir desse arquivo, inicia-se um processo de criação de obras de realidade virtual, vídeos, fotografias, paisagens sonoras, composições musicais e performances, com o objetivo de imergir o observador/espectador em uma experiência além de seu espaço e tempo de existência. Em suma, é uma combinação de conhecimento, inovação e poesia, respaldada por processos de pesquisa artística e mediada pela tecnologia transmídia.



# *Transeuntis Mundi* installations and XR works

*Transeuntis Mundi* VR and AR pieces are immersive audiovisual works about the millennial passersby that has crossed the world. It is a journey through time and space investigating how mobility has been creating geographies and an actual transcultural humanity. It evokes the power of ancestry, identity and legacy by presenting a transmedial work based in 360-degree technology. *Derive 01* portrays the diversity of 4 countries from 4 continents, and it generates an archive of human cultural heritage to be watched nowadays and by future generations.

Referencing works and techniques in the lineage of *Realism* – direct cinema, video-art and audiographic realism, the practice behind *Transeuntis Mundi* is rooted within the idea of creating omnidirectional, contemplative, cultural and geographical experience with artistic and archival documentary values, by mediating real-time sound and image of passersby and places worldwide.

The composition is meant to take the audience to ‘live’ a cultural experience (be immersed) in a parallel space/time, to interact with it in real-time by taking decisions of their own migration (interactivity). As in *Sleep* by Andy Warhol, the work invites the participant to connect to the human experience as a voyeur-spectator, also as a creator, as if by distancing one’s condition through the mediation allows a process of experiencing from outside and inside simultaneously, and then conceiving it differently.

There is not a story planned to be told, or a sound/music planned to be presented. The work opens a space for contemplation: every place has its history; every person has its far past that lives on. This way, the audience is immersed into that place/time/culture and to the same elements that Jorge Luis Borges described in his stories: languages, costumes, soundscapes, landscapes, people, bodies, voices, urban and non-urban locations, day and night, seasons, architectures, events, music, behaviors, objects, food – real life, everyday life, minimal stories.



“Este factor singular –la aleatoriedad, el azar–, se hace explícito, no sólo en los métodos de producción de las imágenes, sino en la manera como los eventos que rodean la producción acontecen. En *Transeúntes Medellín* esto se hizo especialmente significativo en la cadena de sucesos que dieron como resultado el descubrimiento del archivo fotográfico. En *Transeuntis Mundi* se activó de una manera muy intencionada en la práctica de la Deriva, una estrategia apropiada de la *Internacional Situacionista*.

De esta manera, en esta versión de *Transeuntis Mundi*, propuesta como *Deriva 01*, el azar se puso en funcionamiento en varios niveles. En primer lugar en la localización de los emplazamientos dónde se realizaron las grabaciones, que aparecieron estableciendo una relación con la huella genética que descubrimos en nuestros registros de ADN (el de Cândida y el mío). Y por otro lado la *Deriva* se propone como una forma de navegación concebida para que los participantes experimenten cada vez que se disponen a la eperiencia del viaje en el dispositivo de Realidad Virtual.”

Gabriel Mario Vélez



“Apoiado nos conceitos de transumância, transcultura e transmidialidade, *Transeuntis Mundi* propõe uma prática baseada em metodologias artísticas nômades e na utilização de tecnologias imersivas para gravações de campo. *Walkscapes* e *Dérive* informam essa prática, que explora como a mobilidade através do espaço e do tempo formou as culturas e as ocupações geográficas atuais.

*Deriva 01*, a primeira desta série, é uma obra performativa, interativa, imersiva e sensorial, que chamamos de uma composição transmidial. É contemplativa, meditativa –uma experiência artística que propõe ao público um olhar delicado e sensível sobre a humanidade, a vida e nossas conexões através dos tempos.”

Cândida Borges





**ENGLAND**



**UNITED STATES**

**COLOMBIA**

**BRASIL**

*Deriva 01*







Bogotá, CO - 2019





Plymouth, UK - 2019





London, UK - 2019





Rio de Janeiro, BR - 2019







Medellin, CO - 2018





New York, US - 2019



feira de artesanato Miteroi



Niterói, BR - 2019



## CÂNDIDA BORGES

(Brasil – US)

Musicista, compositora e artista transmídia. Realiza projetos artísticos com tecnologias emergentes, explorando os temas da transculturalidade e migração. Doutora em Artes pela Universidade de Plymouth (UK, 2022), Bacharel e Mestre em Música/Piano pela UFRJ (RJ/2005), especializada em Produção de Música Eletrônica pelo SAE Institute (NY/US), Cândida desenvolve carreira como artista e educadora. Como musicista, vem atuando em concertos e festivais desde tenra idade, da música clássica à música eletrônica. Seu interesse pelas artes e tecnologia a levaram a explorar outras formas de criação e atuação, passando a também criar obras com imagem e performance, ademais de música e artes do som. Sua trajetória tem pontos de reconhecimentos importantes, como o Prêmio Funarte no Brasil em 2012, a seleção como artista pela New York Foundation for the Arts, e os diversos festivais, congressos, conferências e prêmios para os quais seus trabalhos foram selecionados, como o Lumen Prize (2022) e o Sound of the Year (2023). Destacam-se sua obra “Palm Hand”, “Mutation”, integrantes das criações e pesquisas de sua tese doutoral “*Transeuntis Mundi: uma prática artística nômade*”. Sua pesquisa foi desenvolvida entre 2018-2021 no ICCMR Interdisciplinary Center for Computer Music Research, em parceria com a Universidade de Antioquia e como pesquisador visitante da Universidade de Columbia (Nova York). A pesquisa resultou em diversos artigos e publicações na Inglaterra, Portugal, Argentina e UK. Cândida atuou como professora das principais universidades cariocas (UNIRIO, UFRJ, Cândido Mendes) e como convidada em algumas universidades internacionais. Fundou e dirige a ONG Casa de Arte e Cultura desde 2001, promovendo a arte e a educação. Sua obra e carreira podem ser conhecidas em [www.candidaborges.com](http://www.candidaborges.com).

# GABRIEL MARIO VÉLEZ

(Colombia)

Artista transdisciplinario y visual, profesor e investigador. Decano de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia desde 2017. De su formación, es Post-Doc de la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina, 2011), Doctor/Master en Bellas Artes por la Complutense Universidad de Madrid (España, 2004) y graduado en Artes por la Universidad de Antioquia (Medellín/ Colombia, 1993). Imparte docencia en grado y posgrado en programas de la Universidad de Antioquia, así como es profesor invitado para algunos otros escenarios nacionales e internacionales. Su obra ha sido expuesta en forma individual y colectiva, en exposiciones con especial representación en América Latina; entre otros espacios, en el Museo de Arte Moderno de Medellín, la Escuela de Cine de Buenos Aires (Argentina), el Centro de Desarrollo Artístico de La Habana (Cuba) y el MAC de Niteroi en Río de Janeiro. Su trabajo artístico ha recibido premios en distintos circuitos y sus textos han sido publicados en libros y revistas; entre otros cabe destacar el Salón Colombiano de Fotografía (ganador los años 1998 y 2000), la publicación de sus obras “La fotografía como dispositivo mágico” (Editorial Universidad de Medellín); el multimedia “Las historias mínimas de el anónimo transeúnte” (Edición Universidad de Antioquia); y “La muerte del sujeto y la subjetividad emergente” (Editorial Universidad de Córdoba), presentando los resultados de su investigación posdoctoral. Su actividad profesional incluye conferencias internacionales, curadurías, el desarrollo de proyectos sociales y artísticos, y la gestión y administración cultural. Entre sus principales proyectos artísticos vigentes se deben mencionar “Transeúntes Medellín” y “Transeuntis Mundi” que han sido exhibidos en todo el mundo y recibió fondos de diversas convocatorias nacionales e internacionales. Su trabajo se puede conocer en [www.gabrielmariovelez.com](http://www.gabrielmariovelez.com).



# CREDITS



## **Esteban Henao (Colombia)**

*Ingeniería y Desarrollo Técnico*

Ingeniero de Sonido y Profesor adjunto en Universidad San Buenaventura, CEO Sonora Ingeniería Acústica, Estudiante de maestría en Artes @ Universidad de Antioquia

## **Lívia Borges (Brasil)**

*Coordenação de Projetos*

Economista @ Universidade Federal do Rio de Janeiro (BR), MBA em Finanças Corporativas @ Fundação Getúlio Vargas (BR) e Mestrado em Estudos Internacionais @ Instituto Universitário de Lisboa (PT)



## **David Romero (Colombia)**

*Edição e Produção Técnica*

Coordinador del Laboratorio Crealab @ Universidad de Antioquia, Maestro en Artes @ Universidad de Antioquia.



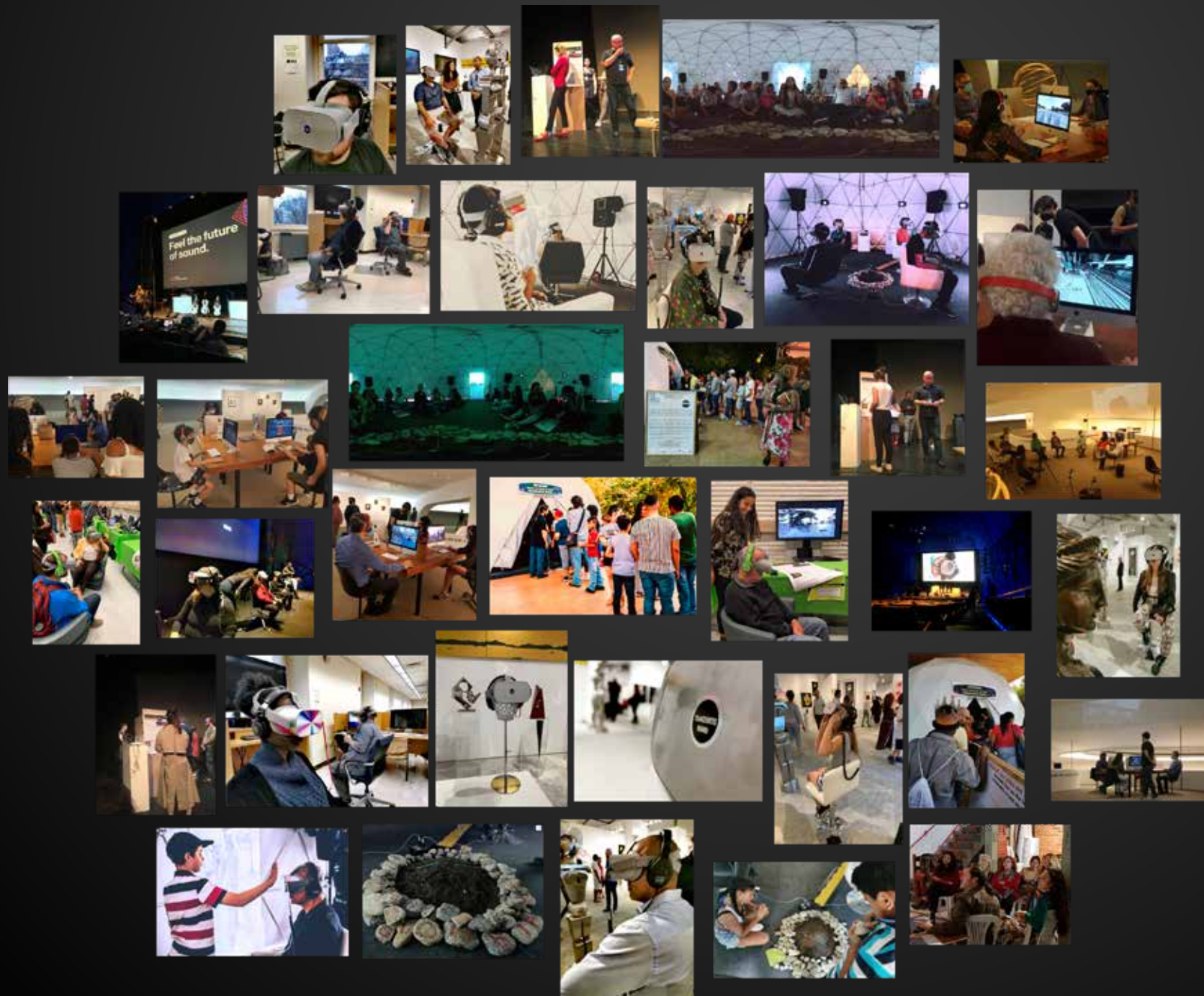
# Agradecimentos

Esta edição comemorativa e seriada celebra os 5 anos de existência do Projeto Transeuntis Mundi. Esse trabalho é fomentado pela Prefeitura Municipal de Niterói, Secretaria Municipal das Culturas e Fundação de Artes de Niterói. Uma realização da Criarte Casa de Arte e Cultura, Rapsódia Empreendimentos Culturais e Sevenx Produções Artísticas.

Agradecimentos especiais para: CHN Niterói/ Rede Dasa (Brasil); Transeuntes Medellín (Colombia); Universidad de Antioquia, Facultad de Artes (Colombia); Universidad EAFIT (Colombia); UNIRIO Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Brasil); Plymouth University – Interdisciplinary Center for Computer Music Research ICCMR, School of Humanities and Performing Arts (UK); Columbia University – Computer Music Center, Department of Music (US); MIT OpenDoc Lab (US); Music:Not Impossible and Creator Network (US); ZOOM North America (US); Mariana Sobreira; nossa ficha técnica e colaboradores!

## Ficha técnica:

Artistas criadores: Cândida Borges e Gabriel Mario Vélez  
Programação e edição: Esteban Henao e David Romero  
Diagramação: David Romero, Lívia Borges, Rafael Porto  
Coordenação geral: Lívia Borges  
Planejamento e coordenação de produção: Luciana Avelar  
Planejamento e Produção Executiva: Marina Espogeiro e  
Rapsódia Empreendimentos Culturais  
Realização: Criarte Casa de Arte e Cultura  
Parceiro estratégico: Sevenx Produções Culturais  
Coordenadora de Comunicação: Daniela Kvassay  
Assessoria de Imprensa: Marianna Tavares



# A deriva por detrás da Deriva

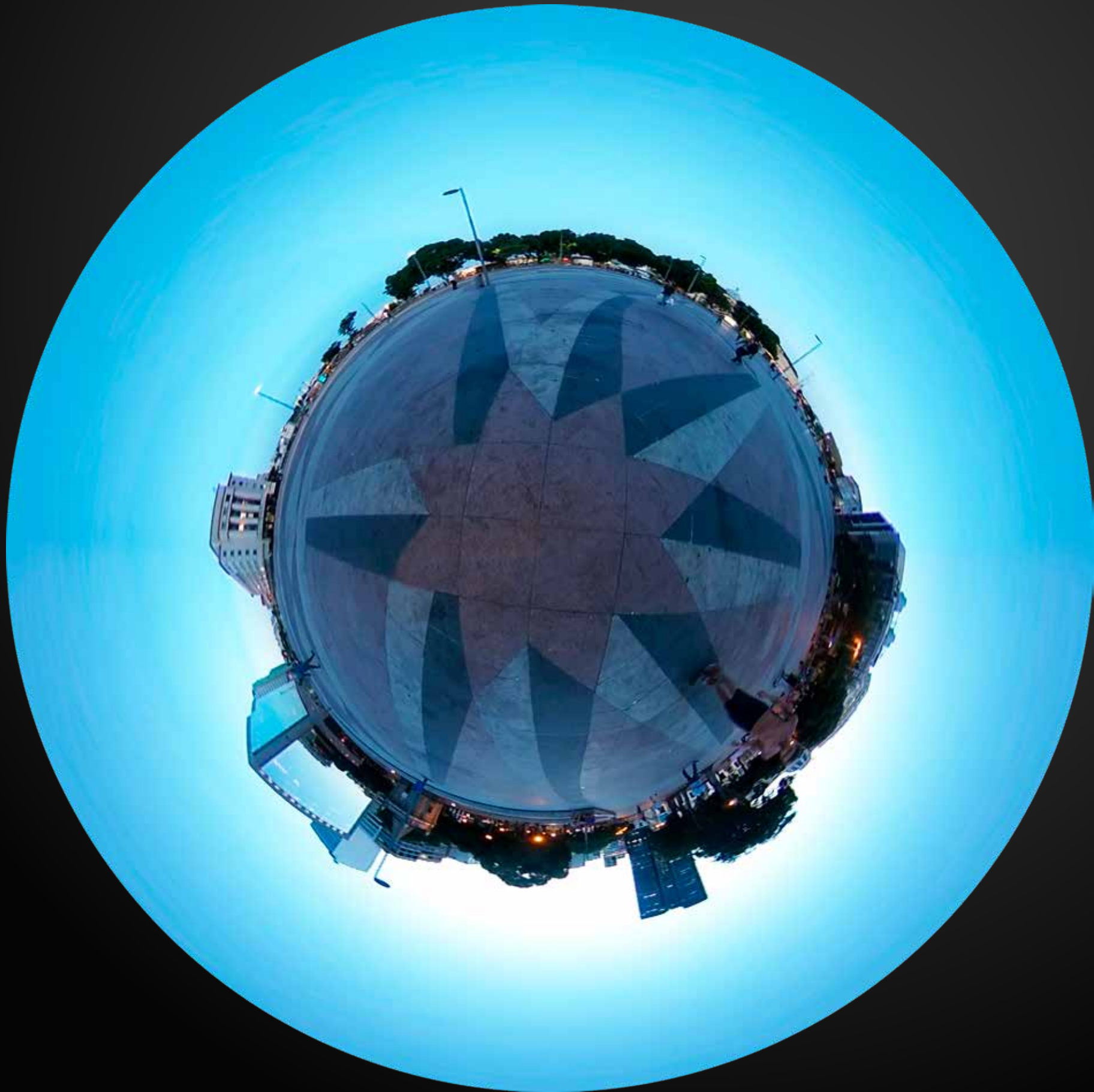
O Arquivo *Transeuntis Mundi* inclui peças de arte exclusivas, em tecnologia 360 graus, de 4 países em 4 continentes. Esta versão, *DERIVA 01*, mostra *transeuntis* do Brasil, Colômbia, Inglaterra e Estados Unidos. Como um legado pré-pandêmico, foi gravado entre 2018-2020, antes da pandemia C-19, nas cidades listadas abaixo:

- Brasil: Rio de Janeiro, São Paulo, Niterói
- Colombia: Bogotá, Medellín, Coconuco, Popayán
- England: London, Plymouth
- United States: New York, Austin, Rochester, Miami, McAllen

Este trabalho é experienciado por meio de tecnologias XR: VR, WebVR, AR, performances e outras mais. Junte-se a nós em nossa próxima exposição - presencial e online.

Para ativar os trabalhos de realidade aumentada (AR) neste livro, consulte as instruções em [www.transeuntismundi.com/augmentedreality](http://www.transeuntismundi.com/augmentedreality).







**TRANSEUNTIS MUNDI**

TRANSEUNTIS MUNDI

[contact@transeuntismundi.com](mailto:contact@transeuntismundi.com)

US +1 347 408 1220

BR +55 21 3942 2425

CO +57 300 9295150

[www.transeuntismundi.com](http://www.transeuntismundi.com)



450  
Anos

cultura  
niterói  
CULTURAS | FAN

fan  
FUNDAÇÃO DE  
ARTE DE NITERÓI

CULTURA É UM  
DIREITO

MAC  
NITERÓI



UNIVERSIDAD  
DE ANTIOQUIA

iboc

RAPSODIA  
EMPREENDIMENTOS CULTURAIS



music:  
not impossible

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)  
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

Borges, Cándida  
Trenseuntis Mundi : deriva 01 : 2018 - 2020 /  
Cándida Borges, Gabriel Mario Vélez. -- Niterói,  
RJ : Rapsódia, 2023.

ISBN 978-65-980374-1-3

1. Arte contemporânea 2. Artes visuais  
3. Fotografias 4. Tecnologias digitais  
5. Transculturalidade I. Vélez, Gabriel Mario.  
II. Título.

23-164425

CDD-700

Índices para catálogo sistemático:

1. Artes visuais 700

Tábete Alves da Silva - Bibliotecária - CRB-8/9253

ISBN: 978-65-980374-1-3





