

03 - 08.10.2009

Samedi | Saturday 3 Octobre | October 12h - 24h

Dimanche | Sunday 12h - 17h15

Lundi au Vendredi | Monday to Friday 10h -17h15

Basilique de Saint-Denis | Basilica

1, rue de la Légion d'Honneur

93200 Saint-Denis

Paris

France

www.monuments-nationaux.fr

'Par deux fois, l'association Synesthésie est à l'origine de l'installation par LAB[au] d'œuvres monumentales dans l'espace public de la Ville de Saint-Denis. 'Binary Waves' était présenté en 2008 sur les bords du Canal (dans le cadre de la Biennale Art Grandeur Nature), en 2009 c'est 'Framework' qui est montré dans la Basilique de Saint-Denis pour la Nuit Blanche.

Avec 'Binary Waves' LAB[au] nous faisait découvrir la singulière proposition de machines à désir, non pas célibataires mais contextuelles car totalement intégrées à la vie collective, au point que leur démontage au bout d'un mois a révélé, par une sensation de vide, combien leur présence donnait un supplément d'être au lieu.

'Framework' prend sa place dans le cadre grandiose de la Basilique, chef d'œuvre de l'art gothique et nécropole royale. Le titre de l'installation renvoie à la notion de cadre, alors que l'intention représentative s'estompe au profit d'une expérience plastique multisensorielle associant mouvement, son, formes, couleurs, lumière. Les cadres de 'Framework' s'encadrent dans d'autres cadres et sont dissociés des fonds qui s'orientent vers une autre direction. L'œuvre a la capacité de prendre corps dans différents contextes, elle absorbe son environnement, et, ne se contentant pas d'y réagir, lui répond avec son langage propre. Ce comportement actif crée une impression de co-présence qui associe l'homme à la technologie par la médiation d'un dispositif qui nous émerveille en permanence tout en questionnant le sentiment du sublime.'

'For the second time, the organisation Synesthésie initiates an exhibition of LAB[au]'s monumental work in Saint-Denis' public space. 'Binary Waves' was presented in 2008 on the quays of the canal, in the context of the Biennale Art Grandeur Nature. In 2009 it is 'Framework' which is presented in the Basilica, in the context of Nuit Blanche Paris.

With Binary Waves LAB[au] made us discovering the singular proposal of machines of desire, not celibate but contextual, since their complete integration in the collective space, resulting - once demounted after one month of exhibition - in feelings of emptiness to the space they enhanced with their presence.

'Framework' takes its place in the magnificent frame of the Basilica, masterpiece of gothic art and royal necropolis. The installation's title reflects the notion of the frame, which consequently blurs its representative intention in favour of a plastic, multisensory experience associating movement, sound, forms, colour and light. The frames of 'Framework' are framed in other frames, with dissociated axis orienting in opposite direction. The work has the quality to embrace different contexts; it absorbs its environment and, without granting its reaction, answers with its proper language. This active behaviour creates an impression of co-presence which associates man with technology through mediation of an apparatus which delights us continuously while ever questioning the sense of sublime.'

LAB[au] _ laboratory for architecture and urbanism
Manuel Abendroth, Jérôme Decock, Els Vermang
° 1997, Bruxelles | Brussels, Belgique | Belgium

Rue de Laeken 104 Lakensestraat
Bruxelles 1000 Brussels
Belgique | Belgium

0032 2 2196555

lab-au@lab-au.com

LAB[au] poursuit un travail transdisciplinaire et collaboratif basé sur des méthodes artistiques, scientifiques et théoriques observant la transformation de l'architecture et de l'art par rapport aux avancées technologiques au sein d'une pratique baptisée 'meta.design'.

Le meta.design [meta = information qualifiant l'information] désigne des systèmes transposant des processus d'inFORMATION sous des formes visuelles, sonores, spatiales... c'est l'architecture en tant que code. Le meta.design en tant que discipline se base sur des codes / langages réunissant des concepts tirés de la communication, des sciences du traitement de l'information (sciences cognitives), des méthodologies de production et de conception (design) et des concepts d'espace (architecture).

En suivant cette approche LAB[au] élabore depuis 1997 principalement des œuvres interactives et des performances audiovisuelles, pour lesquelles il développe des logiciels et interfaces spécifiques.

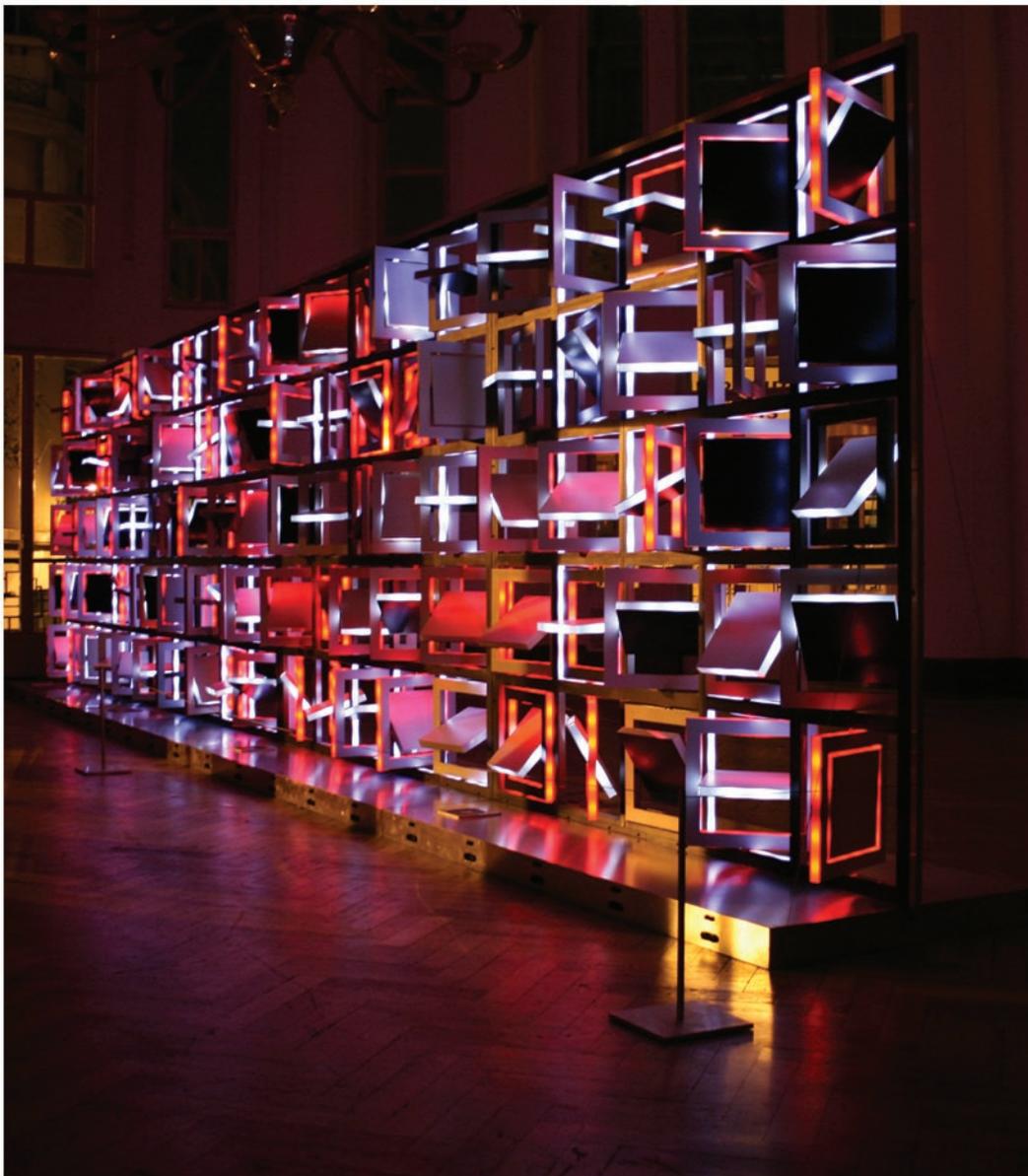
LAB[au] a exposé ses travaux, entre-autre, au BOZAR (Bruxelles, 2009), Emocao Art.ficial (Sao Paolo, 2008), Club|Transmediale (Berlin, 2007), TENT. / Witte de With (Rotterdam, 2006), Centre Georges Pompidou (Paris, à plusieurs reprises), Sonar (Barcelona, 2004), New Museum (New York, 2003), Nabi Art Center (Seoul, 2003), ICA (London, 2002), Louvre (Paris, 2000), Ars Elektronica (Linz, 1999),

LAB[au] develops a transdisciplinary and collaborative approach based on different artistic, scientific and theoretic methods, examining the transformation of architecture and spatio-temporal structures in accordance to the technological progress within a practice entitled 'meta.design'.

Meta.design [meta = information about information] displays the theme of space-constructs relative to information processes - architecture as a code. It concerns the transposition of inFORMational processes in visual, sonic and spatial forms.

Founded in 1997 and based in Brussels, LAB[au] mainly creates interactive artworks and audiovisual performances, for which it develops its own software and interfaces.

LAB[au] showed its work at BOZAR (Brussels, 2009), Emocao Art.ficial (Sao Paolo, 2008), Club|Transmediale (Berlin, 2007), TENT. / Witte de With (Rotterdam, 2006), Centre Georges Pompidou (Paris, several times), Sonar (Barcelona, 2004), New Museum (New York, 2003), Nabi Art Center (Seoul, 2003), ICA (London, 2002), Bauhaus (Dessau, several times), Louvre (Paris, 2000), Ars Elektronica (Linz, 1999), among many others.

L'installation 'Framework *f5x5x5*' présente une recherche sur l'architecture de lumière et cinétique tirant profit des processus d'information; les technologies de communication et computation.

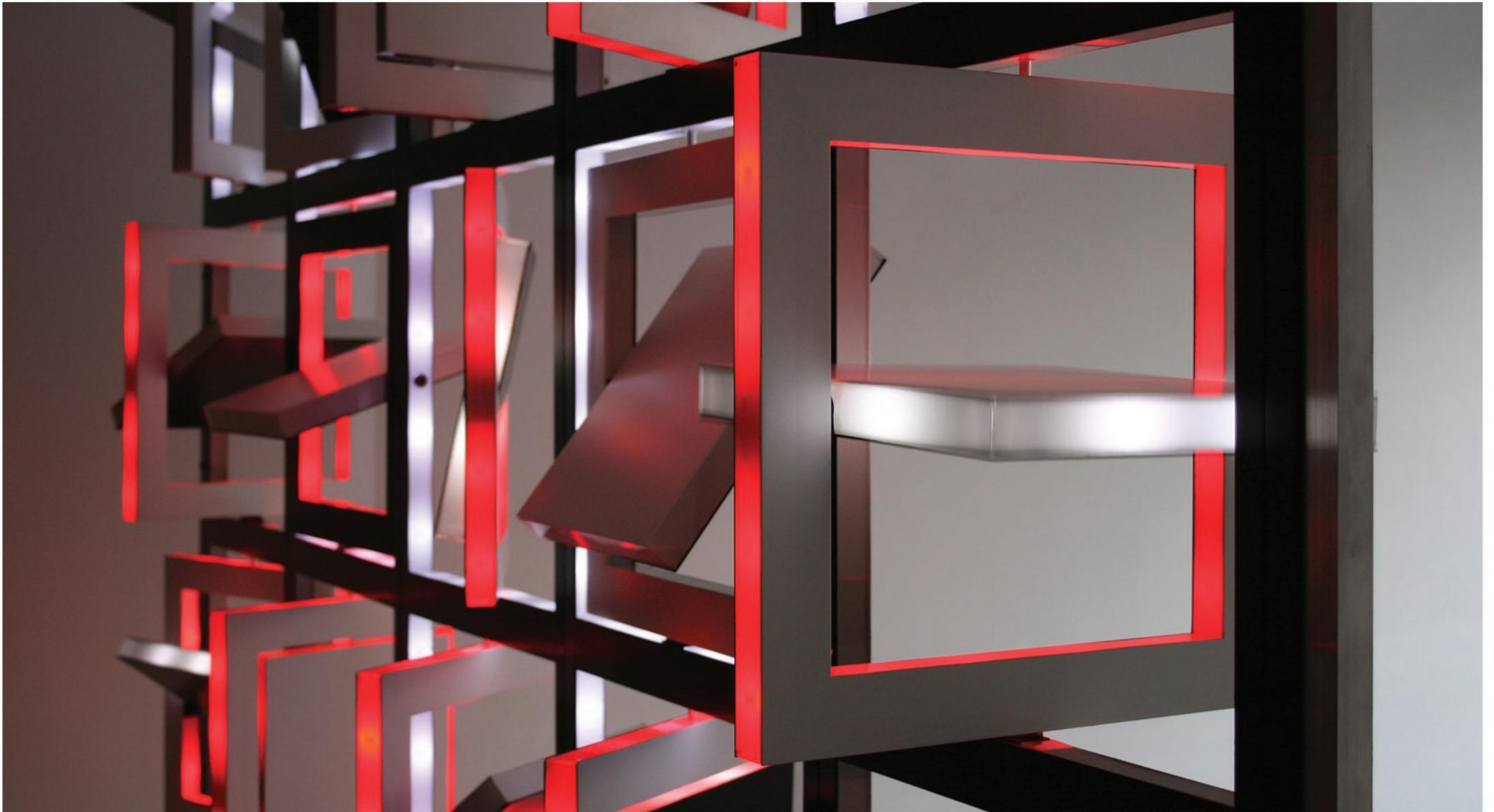
En informatique, un framework est un environnement modulaire de programmation. C'est un ensemble de bibliothèques, d'outils et de conventions permettant le développement rapide d'applications. Les 'frames' (cadres) du dispositif '*f5x5x5*' forment les modules unitaires; ils sont équipés de LED éclairant leurs champs, ils forment des éléments programmés proposant différents modes d'opération cinétiques et lumineux.

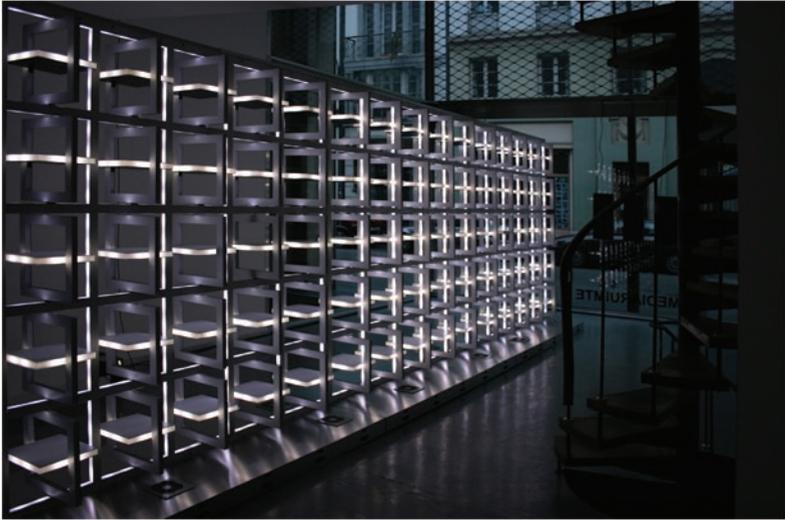
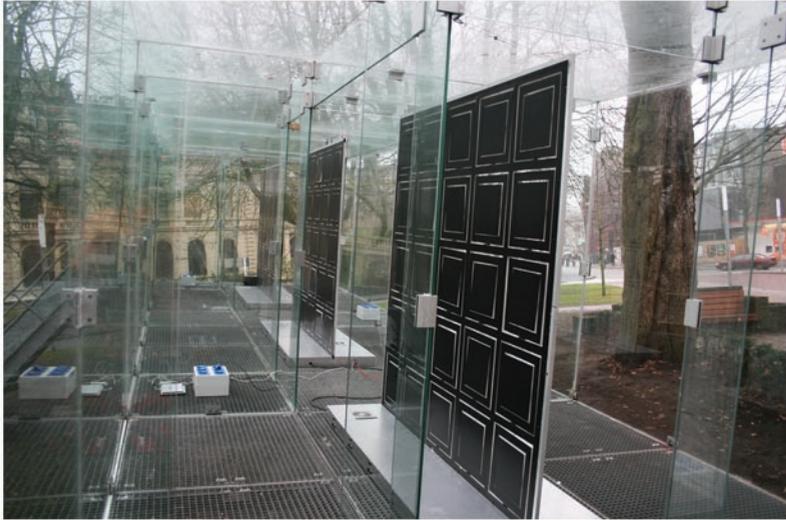
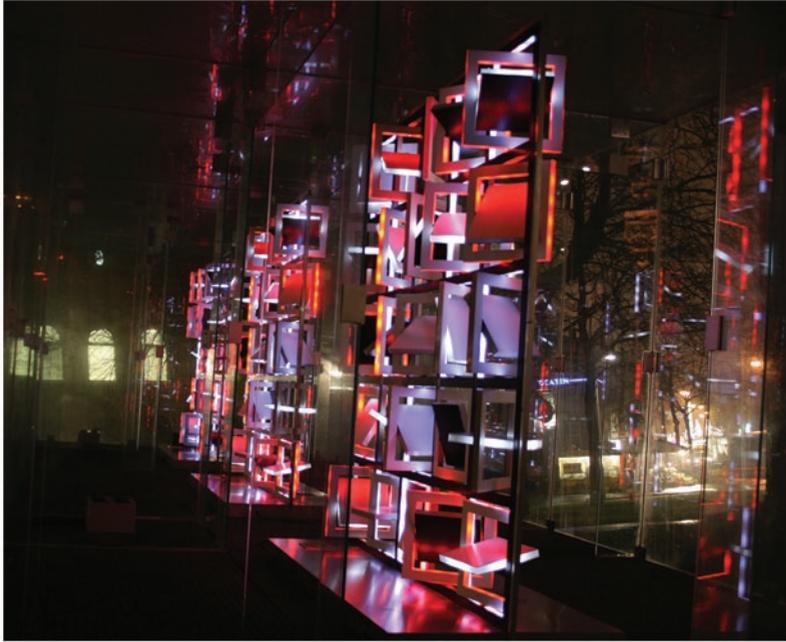
Le dispositif 'Framework *f5x5x5*' est basé sur 5 modules de 2x2m divisé en 5x5 éléments carrés constituant une matrice de $5 \times 5 \times 5 = 125$ modules. Ces modules cinétiques forment un écran et/ou élément de façade établissant en journée un jeu de lumière entre transparence et occultation, entre lumière et ombre, entre ouverture et fermeture, tandis qu'à la nuit tombée, ils forment un écran lumineux et signalétique.

Basé sur un carré dont une face réfléchit la lumière (blanc) et l'autre l'absorbe (noir) les modules constituent un langage binaire (0,1), empruntés aux systèmes de communication et de computation. Les modules forment un écran pixel de $5 \times 5 \times 5 = 125$ pixel permettant d'afficher des caractères - lettres et chiffres - tout comme transcrire des données capturées dans l'environnement physique du dispositif sous forme de flux cinétique et lumineux. L'installation est une surface de communication transcrivant des données environnementales en un jeu de lumière, de mouvements et de reflets.

The installation 'Framework *f5x5x5*' is an interactive kinetic light sculpture, extending the bi-dimensional screen space, by transposition of its pixel resolution to the physical space. Conceived as a modular infrastructure, '*f5x5x5*' is a communication and computation system, propagating in form of light and sound, the events it inhabits. Presence and motion create and alter the transmitted data, and propagation of this data becomes a space-time parameter.

The project title refers to informatics' modular workspace, called a framework. Here, '*f5x5x5*'s frames constitute the framework, a space built up by five modules of 2x2m, divided in 5x5 squared elements, establishing a matrix of $5 \times 5 \times 5 = 125$ modules. At the one side diffusing the light (white) and at the other side absorbing the light (black), the modules constitute a binary language (0,1) and a space of 125 pixels, allowing to transcribe captured data from the physical environment in a kinetic and luminous play in between opening and closing, in between transparency and reflection, in between light and dark.

L'installation 'Binary Waves' est constituée d'une série de panneaux cinétiques et lumineux de 3 mètres de haut et de 60 centimètres de large, espacés à distance régulière. Les panneaux tournent sur leur axe vertical, dévoilant une surface noire réfléchissante d'un côté, argentée et mate de l'autre côté. Leurs mouvements créent des effets optiques d'alternance entre illumination de l'environnement et la réflexion de celui-ci dans les panneaux.

Les panneaux propagent des données sous forme lumineuse, sonore et cinétique et se réfèrent au langage et code binaire, la convention propre à de nombreux systèmes de communication et de transmission d'information tels que le code morse utilisé pour le télégraphe, ou le langage binaire utilisé par les ordinateurs afin de traiter l'information. Cette relation bipartite est également obtenue par l'utilisation de LEDs rouges et blanches, rajoutant une bichromie à l'état allumé ou éteint de la lumière.

Cet univers emprunté à la communication est souligné par le traitement du son, une nappe sonore proche du code morse complétant cette installation. La synchronisation de la rotation des panneaux permet de créer des effets visuels de vagues variant en fonction de la fréquence de l'impulsion et de l'amplitude de rotation de chaque panneau.

De cette manière chaque impulsion se transmet de panneau à panneau en décrivant un mouvement en forme d'onde partant du premier vers le dernier, puis rebondissant sur celui-ci tout en perdant progressivement son intensité. Ce principe cinétique s'inspire de la propagation des ondes dans l'eau, et forme ainsi l'onde binaire ('binary wave').

The installation 'Binary Waves' is constituted of a series of lumino-kinetic panels of 3 meters high and 60 centimeters wide, placed on a regular distance. These panels turn around their vertical axis, unveiling at the one side a black reflective surface, and on the other side a white diffusive surface which reinforces the readability of their rotation while creating optical effects alternating in between the reflection and the illumination of the environment.

The panels process information through light, sound and kinetics and reference the binary language and code; the convention proper to several communication and transmission systems such as the Morse code used by the telegraph, or the binary language used by the computer. This bi-partite relation is equally obtained by the use of red and white LED's adding a bi-chromatic state to the ones of light's illumination or extinction.

This universe derived from the one of communication is underlined by sound, adding a sonic code close to the one of Morse and completing this installation. The synchronization of rotation allows generating visual wave patterns where their amplitude and frequency depend on the speed of each panel's rotation.

Following this principle, each impulse is transmitted from panel to panel while describing a wave-like movement, starting from the first one until the last one, to bounce back while progressively losing oscillation. This kinetic principle is inspired by propagation of waves in water, and as such embracing the 'binary wave'.

'(...) Une des fonctions de l'art et des artistes est d'être témoins de leur temps, c'est-à-dire de donner à voir la résultante artistique des nouvelles technologies appliquées aux nouveaux matériaux et véhiculant de nouvelles idées. Sortant des formes anciennes, les créations de LAB[au] interpellent, demandent explications et, pour le public, il s'agit d'une connaissance qui participe à l'enrichir. (...) Ce qui échappe au spectateur, les ondes, les sons et leur interaction, font partie d'une magie qui le dépasse, exerçant une fascination le faisant sortir de son quotidien – cette limitation pesante de la vie matérielle. (...)
En regardant une œuvre de LAB[au], ou une œuvre de Schöffner – qui eut été très heureux de voir réalisé ce mur en prolongement de ses idées prémonitoires et de sa Tour Lumière Cybernétique qui devait être érigée à la Défense, traduisant en effets lumineux et cinétiques les informations venant du fonctionnement de la Ville de Paris - c'est, en plus de sa beauté plastique, toute cette signification, entre autres, qui peut apparaître, si le spectateur-percevant va jusqu'à poser ou se poser les questions qui le mèneront vers la partie invisible de l'œuvre: son sens. (...)'

'(...) One purpose for art and artists is to be witnesses of their time, to expose the artistic result of new technologies applied to new materials carrying new ideas. Escaping from the old forms, LAB[au]'s creations challenge, stimulate curiosity, and for the audience, this knowledge contributes to its enrichment. (...) What goes beyond the spectator's understanding, the waves, the sounds and their interaction, form a magic that exceeds them, exerting a fascination that carry the spectator away from its daily life – that dull constraint of material life. (...)
Looking at a work by LAB[au], or by Schöffner, who would have loved watching their work in continuity of his premonitory ideas and his Tour Lumière Cybernétique that was to be erected at la Défense, translating the city of Paris 's functioning data flows into luminous and kinetic effects - one is struck, not only by its aesthetical beauty, but by all this significance that emerges, if the perceiver goes to the point of investigating the invisible part of the work – its meaning. (...)'

Crédits | Credits Framework f5x5x5:

Coproduction:
Galerie | Gallery Roger Tator

Soutien | Realized with the support of:
Commission des Arts Numériques de la Communauté Française de Belgique
Arcadi

Crédits | Credits Binary Waves:

Production:
Synesthésie, dans le contexte du | in the context of the Biennale Art Grandeur Nature en Seine Saint-Denis 2008

Soutien | Realized with the support of:
Conseil général de la Seine-Saint-Denis, Ministère de la Culture et de la Communication (DICREAM), Conseil Régional d'Ile-de-France, Ville de Saint-Denis, Plaine Commune, Délégation générale / Centre Wallonie-Bruxelles à Paris, Commission des Arts Numériques de la Communauté Française de Belgique

Merci | Thank you:
Residence de création | residency during creation: la Ferme du Buisson / Scène nationale de Marne la Vallée

Crédits images | Image credits:

00000011: f5x5x4 - Prix de la Jeune Peinture Belge | Young Belgian Painters Award
BOZAR, Bruxelles | Brussels, [be] - 2009

00000100: f5x5x1 - flux, Galerie | Gallery Roger Tator Gallery, Lyon [fr] - 2007

00000101: f5x5x3 - Tschumpaviljoen, Groningen [nl] - 2008 _ f5x5x4 - Prix de la Jeune Peinture Belge | Young Belgian Painters Award, BOZAR, Bruxelles | Brussels [be] - 2009 _ f5x5x3 - MediaRuimte, Bruxelles | Brussels [be] - 2008

00000110: Binary Waves - Art Grandeur Nature Biennale 2008, Quais de Saint-Denis | Quays, Paris [fr] - 2008

Citations | Quotes:

00000001: Anne-Marie Morice, directrice | director Synesthésie

00000111: Eléonore de Lavandeyra Schöffner
Extrait de la publication | Extract of the publication Biennale Art Grandeur Nature en Seine Saint-Denis 2008
'Zones Urbaines Partagées', pg 84, Synesthésie éditions, ISBN 9782952299435

L'exposition a été réalisée avec le soutien de | The exhibition has been realised with the support of:
Synesthésie - Arcadi - Ville de Saint-Denis - Nuit Blanche Paris 2009 - Monum

