

PIXELACHE HELSINKI, 2011

Pixelache a été fondé par Juha Huuskonen à Helsinki en 2002. Depuis, c'est un véritable réseau international qui s'est constitué. Le commissaire d'exposition Mathieu Marguerin et Kevin Bartoli, L'un des membres du collectif RYbŊ, préparent ensemble La version française du Mal au Pixel qui se tiendra à Paris en juin prochain. Mais revenons à la dernière édition du festival Finlandais qui s'est tenu principalement sur les îles de Suomenlinna en mars 2011.

PHOTO © D.R.R.R.

Jodi,
GeoGoo,
2010.

Cartographies et territoires

Des formes étranges se construisent sur les cartes qui sont vidéo projetées derrière la curatrice indépendante Susanne Jaschko lorsqu'elle introduit le colloque *Map me if you will*. Ce sont les œuvres graphiques et animées des membres du duo Jodi dont on apprend bien peu de choses si l'on se contente de visiter leur site Web car on se perd dans les profondeurs du code. Ils créent en effet plus qu'ils ne documentent leurs détournements artistiques de systèmes d'exploitation, de jeux vidéo ou de services Web.

Aller à l'adresse globalmove.us revient à observer la carte d'un territoire dont on ignore tout puisque c'est la machine qui le choisit à notre place. On y devine, ici un fond marin, là un désert. Mais peu importe le lieu quand ce sont les icônes de Google Map qui, les unes après les autres, finissent par former un dessin. L'application dont les artistes se sont saisis est d'une extrême précision, déplaçant la carte au sein de la fenêtre du navigateur comme le fait un dessinateur de moyens formats sous sa main dominante. Ici, c'est la planète toute entière qui défile sous nos

yeux, alors que les assemblages d'icônes recouvrent des territoires dont la démesure satisferait les plus ambitieux des Land artistes.

Monnaies Locales

Tous les intervenants du colloque, à l'instar de Christian Nold, ont un rapport privilégié aux cartes ou territoires. Ce dernier, après avoir cartographié les émotions de gens ordinaires durant des expériences de *bio mapping*, s'est intéressé aux monnaies locales. Il a grandi à Lewes, dans le Sussex, et habite actuellement à Brixton, dans le sud de Londres. Il est donc habitué aux monnaies locales comme les Lewes et Brixton Pounds. Mais c'est dans un quartier d'Amsterdam, le Bijlmer, que Christian Nold a décidé de traquer les moindres échanges d'une étrange monnaie afin d'en dresser des cartographies. Il a, pour ce faire, eu l'idée de décoller les puces RFID (Radio Frequency Identification), de tickets de transports usagés pour les coller temporairement sur des coupures de cinq et dix euros. Ainsi customisés, les billets dont la puce est unique peuvent alors être scannés par les marchands participant à l'usage du Bijlmer Euro en offrant des réductions aux possesseurs de cette monnaie locale. Les cartes interactives qui résultent des mouvements de tels billets révèlent de possibles associations entre commerces de proximité à l'heure où nous sommes de plus en plus sensibles aux bilans carbonés des produits que nous consommons. >>>

Christian Nold, Bijlmer Euro,
2009.

PHOTOS © D.R.R.E.

Niki Passath,
Zoe, 2010.

PIXELACHE HELSINKI, 2011

Juha Huuskonen founded Pixelache in Helsinki in 2002. Since then, a truly international network has emerged around it. The curator, Mathieu Marguerin along with Kevin Bartoli, one of the members of the RYBŊ group, have prepared the French version, *Mal au Pixel*, which will take place in Paris next June. But lets first return to the latest edition of the Finnish Festival, which was held primarily on the Suomenlinna Islands in March 2011.

Cartography and territories

Strange shapes appear on the maps that are video projected behind the independent curator Susanne Jaschko when she opens the symposium *Map me if you will*. They are the graphic and animated works of the members of the Jodi Duo, of whom we can know but little if we content ourselves with visiting their website, because one is quickly lost in the depths of code. They are in fact more involved in creating than in documenting their hackings of operating systems, video games or Web services. Going to the address "globalmove.us" amounts to observing the map of a territory of which we know nothing because it is the machine that chooses in our stead. We can make out a seafloor here and a desert there. But the place itself matters little, as it is the Google Map icons that create a design, one icon after the other. The application the artists have appropriated is extremely precise, moving the map within the window of the browser like the non-drawing

hand does. Here it is the entire planet that passes under our eyes, while the gatherings of icons cover territories that are so vast they would satisfy the most ambitious Land Artists.

Local currency

All the participants of the symposium, on the initiative of Christian Nold, have a privileged relationship with maps or territories. Nold, after having mapped the emotions of ordinary people during the experiences of *bio mapping*, has taken an interest in local currencies. He grew up in Lewes, in Sussex, and currently lives in Brixton in the south of London. He is therefore familiar with local currencies like the Lewes and Brixton Pounds. But it was in a quarter of Amsterdam, the Bijlmer, that Christian Nold decided to track every little exchange of a novel form of money with a view to mapping it. The idea he came up with to achieve this was to temporarily stick the RFID (Radio Frequency Identification) microchips from used transport tickets on to five and ten euro notes. Each chip is unique so these bills, thus transmuted into Bijlmer Euros, can be scanned by participating merchants who can offer reductions to those in possession of this local currency. The interactive maps that result from the movements of such bills show the potential for possible associations between local businesses at a time when we are more and more sensitive to the carbon footprint of the products we consume.

The Fabbot

You have to go from one island to another, though without leaving the maritime fortress of Suomenlinna, which is classed as a world heritage site by UNESCO, to get to the Augusta Gallery. Passing through the entrance to the exhibition means hearing the sound of the Computer Numerical Control, CNC, around which Vincent Guimas from the Ars Longa Gallery, members of the Studio Lo group and the designer Sten Ridarch are busying themselves. Their collective project follows in line with the concept of the fabrica-

tion laboratory, fablab, which sprang from the course *How To Make (Almost) Anything* at MIT. The objects they design together with the help of their fabbot are documented on the site of the laboratory site magazine, "maglab.fr." Among these is a strange wooden brick entitled *Decision Maker* with a hole bored through its upper part. The metallic marble one drops into the hole has to make its way through the inner twists and turns the machine has memorised and drilled, which is hollowed out in the front so as to answer "yes" or "no" to the decision one should or should not take. *Should I speak to this young artist who appears to be bombarded by his metal creatures?*

Binary thought

The little robots that gesticulate at the feet of Niki Passath, their designer, evoke spiders. And yet it is Leonardo da Vinci's automated lion that inspired this Austrian artist. *My little things*, as he affectionately refers to them, are equipped with only one bit of memory. This makes them the least intelligent robots in the world as they only know how to go forward or backward. However, spectators easily ascribe them all kinds of intentions, notably when they seem to insistently "rub" up against them. But they can move around on snow where humans would be engulfed. They are even able to reach Helsinki without breaking the layer of ice that covers the Baltic Sea at this time of year. They would "survive" all kinds of catastrophes that might befall us or wipe us out. As for Leonardo's lion, he disappeared a long time ago, but it is said that he stopped in front of François 1st and offered him a fleur de lys.

Artificial smiles

We now leave Suomenlinna to return to the continent, to Helsinki, where there are places such as the Muu Gallery that are associated with the festival. The *Computational Photography* exhibition brings together the work of eight artists and among them are Andreas Schmelas and Stefan Stubbe. >>>

»» Le Fabbot

Il faut passer d'une île à l'autre, sans quitter la forteresse maritime de Suomenlinna qui est inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco, pour se rendre à la galerie Augusta. Franchir l'entrée de l'exposition c'est entendre le son de la fraiseuse à commande numérique, CNC, autour de laquelle s'activent Vincent Guimas de la Galerie Ars Longa, les membres du collectif Studio Lo et le designer Sten Ridarch. Leur projet commun s'inscrit dans la continuité du concept de laboratoire de fabrication, fablab, initié lors du cours *How To Make (Almost) Anything* du MIT. Les objets qu'ils usinent ensemble à l'aide de leur fabbot sont documentés sur le site du magasin laboratoire maglab.fr. Parmi eux, une étrange brique de bois, un *Decision Maker* percé d'un trou dans sa partie supérieure. La bille métallique que l'on y insère doit parcourir les méandres intérieurs que la machine a mémorisé puis creusé avant de se prononcer en répondant par un oui ou par un non à la décision que l'on doit prendre ou ne pas prendre. *Devrais-je aborder ce jeune artiste qui semble assailli par ses créatures métalliques ?*

La pensée binaire

Les petits robots qui gesticulent au pied de Niki Passath, leur concepteur, évoquent des araignées. Pourtant, c'est le lion automate de Léonard de Vinci qui a inspiré cet artiste autrichien. *My little things*, comme il les surnomme affectueusement, ne sont dotées que d'un bit de mémoire. Ce qui en fait les robots les moins intelligents du monde car ils ne savent qu'avancer ou reculer. Pourtant, les spectateurs leurs confèrent aisément toutes sortes

d'intentions, notamment quand ils semblent se "frotter" à eux avec insistance. Cependant, ils peuvent se déplacer sur la neige là où les humains s'enfonceraient. Ils seraient à même de rejoindre Helsinki sans passer à travers la couche de glace qui recouvre la mer Baltique en ce moment de l'année. Ils "survivraient" en effet à bien des catastrophes qui pourraient nous atteindre comme nous anéantir. Quant au lion de Léonard, il a disparu depuis bien longtemps, mais on rapporte qu'il s'immobilisa devant François 1er avant que son mécanisme ne fasse apparaître une fleur de Lys.

D'artificiels sourires

Quittons maintenant Suomenlinna pour nous rendre sur le continent, à Helsinki, où il est des lieux comme la galerie Muu qui se sont associés au festival. L'exposition *Computational photography* y regroupe les travaux de huit artistes dont Andreas Schmelas et Stefan Stubbe. Ces derniers ont conçu un appareil photographique quelque peu particulier qu'ils abandonnent dans les mains des spectateurs. Les sujets photographiés se reconnaissent dans l'image vidéo projetée bien qu'il y ait quelque chose de monstrueux dans leurs visages. Le dispositif, équipé d'une application de reconnaissance faciale, y incruste en effet les bouches d'autrui, en temps réel, pour que tout le monde soit également souriant. Et l'on pense aux réunions familiales et politiques où la bonne humeur est de mise, surtout durant l'instant photographique. Les images augmentées de ces jeunes artistes allemands nous rappellent aussi les sourires forcés de ceux qui ont eu recours à la chirurgie esthétique.

Andreas Schmelas
& Stefan Stubbe,
Artificial Smile,
2009-2010.

Sans oublier que *Sony l'a fait*, puisque le fabricant a ajouté un détecteur automatique de sourire au sein des appareils photographiques de ses dernières gammes !

Du Sud vers Le Nord

À la galerie Myymälä2, la quatrième édition du programme *Signals from the South* est dédiée à Jean Katambayi Mukendi. Il y expose trois pièces dont les problématiques s'articulent autour de notions liées à l'énergie. *Simulen* évoque les dangereuses manipulations manuelles que doivent faire les habitants de la République Démocratique du Congo pour rétablir le courant électrique dont le voltage est des plus instable. Durant sa présentation, l'artiste remonte à l'enfance afin de justifier son intérêt pour les nombres, son usage immodéré du carton ou sa connaissance des métaux comme de l'électricité. L'installation *Ecoson* est davantage complexe. Elle établit une relation entre nature et énergie. Sur une carte où les continents ont été réorganisés, une matrice de diodes électroluminescentes est connectée à un assemblage de bocaux contenant diverses matières organiques. Le public est incité à se saisir d'une manivelle pour activer l'œuvre selon une combinatoire imaginée par l'artiste. Mais c'est sur une représentation du monde que nous agissons sans savoir les résultats de nos opérations alors que nos téléphones portables regorgent de composants nécessitant l'extraction de minerais, qui n'est pas sans conséquences, en République Démocratique du Congo.

Bruits et musicalité

Quand arrive le soir, c'est au Club Dubrovnik que les festivaliers se retrouvent, là où Yann Leguay donne sa performance intitulée *Quasi Static Crack Propagation*. L'artiste français est équipé de têtes de lecture pour disques vinyles et traque, sur scène, les bruits qui d'ordinaire nous inquiètent lorsqu'il s'agit de nos disques durs. Des boucles sonores s'entremêlent au rythme des rotations des disques et autres magnétophones. Durant toute la performance, il positionne et repositionne méticuleusement les têtes de lectures captant ainsi les petits accidents sonores qui,

Jean Katambayi
Mukendi,
Ecoson, 2010,
Source: Nathalie
Aubret.

PHOTOS © D.R./R.R.

Yann Leguay,
Quasi Static
Crack
Propagation,
2011.

Saara Ekström,
Dust, 2011,
Source: Petri
Virtanen.

se répétant, participent d'une musique définitivement électronique. On pense alors inévitablement aux expérimentations sonores de John Cage où l'imprédictibilité était de mise comme à son conseil: *si un son vous dérange, écoutez-le*. Quant aux spectateurs qui omettent les gestes de l'instrumentiste, ils sont instantanément immergés dans un malstrom sonore où tous les sons semblent à leur place, sans redondance aucune.

Au Kiasma

Ce serait totalement déraisonnable d'aller à Helsinki sans visiter son musée d'art contemporain, le Kiasma, où il est encore question d'imprédictibilité au sein de l'exposition dédiée à Saara Ekström. Les innombrables disques en plastique de petite taille de l'installation *Disturbance* sont soumis au flux incessant d'un air pulsé par deux ventilateurs. Les formes se succèdent comme à la surface d'une eau paisible que le vent anime délicatement. Sans rafale, sans même que l'on ait le temps d'y reconnaître quoi que ce soit de figuratif. Enfin, il y a *Dust* où la poussière se déplace dans une image vidéo projetée

qui semble avoir été dépliée. Dès qu'une forme apparaît, elle est remplacée par une autre, accompagnée de ses symétries. L'œuvre a les allures d'un vaste mandala qui évoluerait sans aucune présence humaine, si ce n'est celle des spectateurs impuissants même à retenir les poussières, dans l'image, qui semblent soumises à quelques forces magnétiques, donc invisibles par essence.

Dominique Moulon

Site:

Ars Longa < www.arslonga.fr >
Artificial Smile < <http://artificialsmile.invertednothing.com> >
Bijlmer Euro < www.bijlmereuro.net >
Christian NoId < www.christiannoId.com >
GeoGoo < <http://globalmove.us> >
Jodi < <http://www.wwww.jodi.org> >
Kiasma < www.kiasma.fi >
Mal au Pixel < www.malaupixel.org >
Niki Passath < <http://niki.harch.at> >
Pixelache < www.pixelache.ac >
RYBN < <http://rybn.org> >
Saara Ekström < www.saaraekstrom.com >
Studio Lo < www.studiolodesign.fr >
Yann Leguay < <http://phonotopy.org> >

» They have come up with a rather unusual camera that they leave freely in the hands of the spectators. The subjects photographed recognise themselves in the projected video image, though there is something monstrous in their faces. The camera, which is equipped with a facial recognition application, incrusts the smiles of other people in real time so that everyone is smiling. It makes one think of family and political reunions where good humour is obligatory, especially when pictures are being taken. The trafficked images of these young German artists also remind us of the forced smiles of those who have undergone plastic surgery. Not to mention as the French ad says, *Sony l'a fait* [Sony did it] as they have now added an automatic smile detector to their most recent cameras.

From the South to the North

At the Myymälä2 Gallery, the fourth edition of the *Signals from the South* programme is devoted to Jean Katambayi Mukendi. He is exhibiting three pieces expressive of notions tied to energy. *Simulen* addresses the dangerous manual manipulations the inhabitants of the Democratic Republic of the Congo must make to re-connect their electricity, whose voltage is among the most unstable. During his presentation, the artist goes back to his childhood to explain his interest in numbers, his immoderate use of carton and his knowledge of metals and electricity. The installation *Ecoson* is even more complex. It establishes a relationship between nature and energy. On a map where the continents have been reorganised, a matrix of electro-luminescent diodes is connected to an assemblage of jars containing various organic materials. The public is encouraged to grab hold of a handle to activate the work through a set-up created by the artist. But we are acting upon a representation of the world without realising it, without knowing the consequences of our operations while our cell phones, among other gadgets, burst with components that necessitate the extraction of minerals, which are not without consequence in the Democratic Republic of the Congo.

Noise and musicality

When the evening comes, the festival-goers all meet at the Club Dubrovnik where Yann Leguay gives his performance entitled *Quasi Static Crack Propagation*. The French artist is equipped with pick-ups for vinyl records and tracks, on stage, the sounds that would ordinarily worry us if they were coming from our hard-drives. Sound loops mix with the rhythm of the record's revolutions and other tape-recorders. Throughout the performance, he meticulously positions and repositions the pick-ups, thus capturing the little sound accents that, when repeated, participate in a definitively electronic brand of music. We are inevitably reminded of John Cage's sound experiments where randomness was an essential element and his advice that, *If a sound annoys you, listen to it*. As for the spectators who do not see the gestures of the instrumentalist, they are instantly submerged in a sonic maelstrom where all the sounds seem to be right, without any superfluous expression.

To Kiasma

It would be quite unreasonable to go all the way to Helsinki and not visit its Museum of Contemporary Art, the Kiasma, where the exhibition devoted to Saara Ekström also brings up questions of unpredictability. The countless small-sized plastic discs of the installation entitled *Disturbance* are subject to the incessant flow of air being blown by two fans. Their shapes change like the surface of a tranquil pond when the wind blows gently upon its surface. There is no gust of wind, not even the time to recognise anything figurative at all. Lastly there is *Dust* where dust moves about in a projected video image that appears to have been unfolded like a Rorschach test. As soon as a shape appears, another with its own symmetry replaces it. The work has the look of a vast mandala that would seem to evolve without any human presence. Unless it were that of the spectators who are powerless to even hold the dust, in the image, which seems to be subjected to some kind of magnetic force, and is therefore invisible by definition.

Dominique Moulon

Web Site:

Ars Longa < www.arslonga.fr >
Artificial Smile < <http://artificialsmile.invertednothing.com> >
Bijlmer Euro < www.bijlmereuro.net >
Christian NoId < www.christiannoId.com >
GeoGoo < <http://globalmove.us> >
Jodi < <http://www.wwww.jodi.org> >
Kiasma < www.kiasma.fi >
Mal au Pixel < www.malaupixel.org >
Niki Passath < <http://niki.harch.at> >
Pixelache < www.pixelache.ac >
RYBN < <http://rybn.org> >
Saara Ekström < www.saaraekstrom.com >
Studio Lo < www.studiolodesign.fr >
Yann Leguay < <http://phonotopy.org> >