

PROJECTIONS< TIONS<PROJEC OJECTIONS< ECTI PROJECTIONS<PR IONS<PROJEC PROJECTIONS<PROJE NS<PROJECTIONS CTIONS<PRO NS<PR ONS< IONS<PROJ
 PROJECTIONS<P TIONS<PROJEC TIONS<PROJECTIONS<P ECTI PROJECTIONS<PR IONS<PROJEC PROJECTIONS<PROJE NS<PROJECTIONS CTIONS<PROJ NS<PR ONS< CTIONS<PROJE
 PROJ S<PR TION ECTI PROJ S<PR ECTI PROJ TION ECTI TIONS TIONS OJEC JECT ROJE NS<PRO ONS< ECTI JEC
 PROJ S<PR TION ECTI PROJ S<PR ECTI PROJ TION ECTI TIONS TIONS OJEC JECT ROJE NS<PROJE ONS< CTIONS<PROJ
 PROJECTIONS<P TIONS<PROJEC PROJ S<PR ECTI PROJECTIONS< TION ECTI PROJECTIONS< TION ECTI TIONS TIONS OJEC JECT ROJE NS<P ONS< CTIONS<PROJ
 PROJ TION JECT PROJ S<PR TION ECTI PROJ PROJ TION ECTI TIONS TIONS OJEC JECT ROJE NS<P ECTIONS< TIONS<PROJ
 PROJ TION ECTI PROJ S<PR TION ECTI PROJ PROJ TION ECTI TIONS TIONS OJEC JECT ROJE NS<P CTIONS< ECT OJEC
 PROJ TION CTIO ROJECTIONS<P IONS<PROJEC PROJECTIONS<PR IONS<PROJEC TIONS<PROJ NS<P IONS< CTIONS<PROJE
 PROJ TION TION OJECTIONS< ONS<PROJEC PROJECTIONS<PR ONS<PROJEC TIONS<PROJ NS<P IONS< TIONS<PROJ

CARSTEN NICOLAI *unidisplay*

5 mai - 17 juin 2012

Artiste et musicien, Carsten Nicolai est l'une des figures majeures de la création contemporaine. Connu pour son approche conceptuelle et mathématique, tout aussi actif dans le monde de l'art contemporain que sur la scène électronique où il performe sous le pseudonyme de alva noto, Carsten Nicolai crée dans une esthétique minimaliste, entre les arts et la science.

Influencé par les systèmes scientifiques, Nicolai utilise souvent des modèles mathématiques et cybernétiques, des grilles et des codes ; il porte un intérêt particulier aux structures en boucle et aux systèmes auto-générateurs, telle la formation du cristal ou des flocons de neige. « Sa démarche artistique se veut transversale, proche des sciences et des pratiques musicales contemporaines. À travers ses installations sonores et sa musique, il exploite les limites et le potentiel créatif des codes, formules cryptées et autres systèmes logiques qui structurent notre monde. Il se base pour cela sur des connaissances solides [...] pour ses projets et expositions¹. »

Nicolai s'intéresse au son en tant que phénomène physique. Explorant les sons les plus ténus, il en saisit les oscillations subtiles et tente de rendre les ondes sonores visibles. En performance, il accompagne ses compositions sonores de projections dont l'intensité varie selon le flux d'énergie des sonorités. Ses créations explorent les limites de la perception.

À l'occasion de la première *Biennale internationale d'art numérique*, la série *Projections* présente *unidisplay*, la toute dernière installation de Carsten Nicolai. L'installation se déploie sur un long mur de projection avec deux murs miroirs sur les côtés, donnant l'effet visuel d'être en expansion, comme l'Univers. *unidisplay* pose une réflexion sur la sémiotique et interroge les lois de la perception. Le dispositif fonctionne avec un certain nombre de modules de différents effets visuels interférant avec la perception, que ce soit par illusion d'optique, vacillement, scintillement, après image, mouvement, effet de couleur complémentaire, et autres...

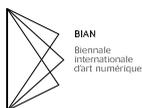
Le visuel de base, composé de séquences, motifs et traductions graphiques de diverses unités de mesure du temps, agit comme une horloge universelle, et il évoque l'entrelacement du temps entre passé, présent et futur. L'installation a été créée avec le logiciel TouchDesigner² de Derivative, que Nicolai utilise depuis quelque temps pour ses performances de triples projections sur grand écran.

Carsten Nicolai pense que « *unidisplay* peut être vu comme un archivage ouvert de formes de représentations visuelles, qui graduellement, au fil des ans, continuent de s'étendre. Plutôt que d'offrir quelque solution définitive que ce soit, l'installation vise à [...] sonder l'idée d'un langage universel. »

LOUISE SIMARD, responsable des créations multimédias

1. Priscilia Marques, dans le catalogue de l'exposition *update 3 Body Sound*, Gand, 17 avril–20 juin 2010, une histoire du son dans l'art composée à partir de la collection Nouveaux Médias du Centre Pompidou, sous le commissariat de Christine Van Assche. L'œuvre ∞ [*infinity*], réalisée en 1997 pour la *Documenta X* de Cassel et alors diffusée à travers la ville, fut par la suite enregistrée sur disque compact, stéréo, édition Raster-Noton (∞ [*infinity*], 1997, 1 h 8 min 29 s), et fait partie de la collection du Centre Pompidou.

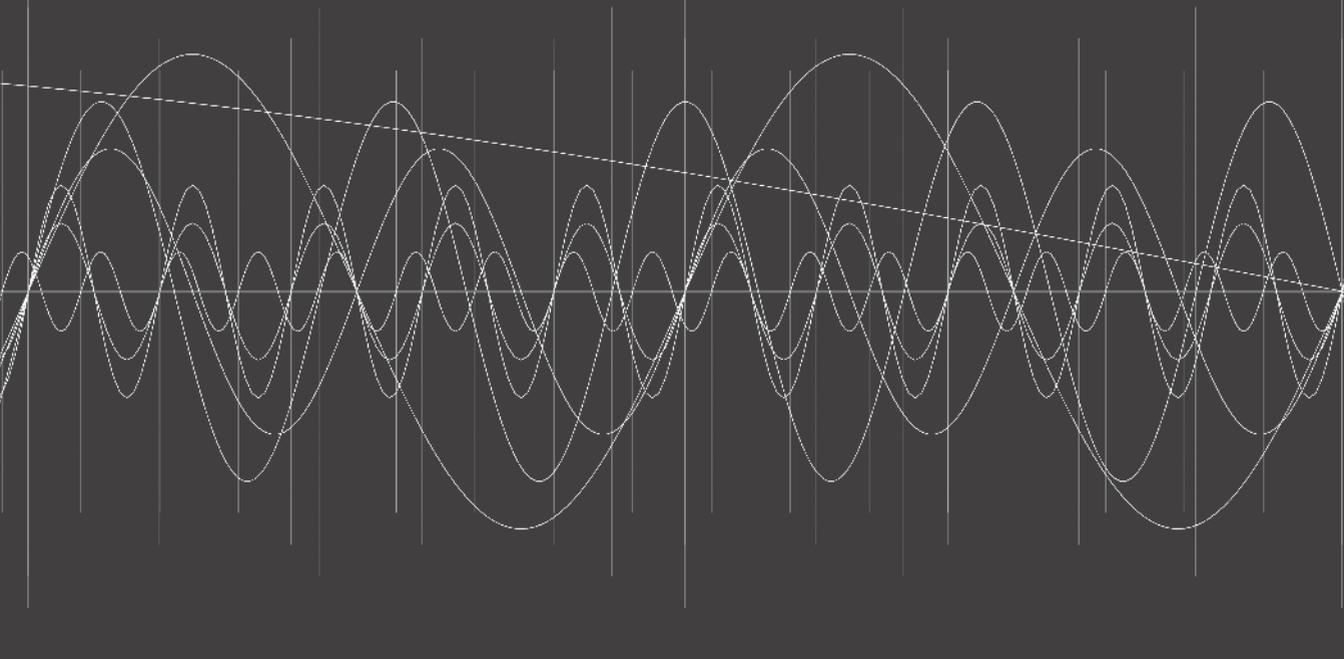
2. Nicolai travaille avec une équipe de Toronto : *univrs (uniscope version)* a été développée avec le logiciel TouchDesigner en étroite collaboration avec Derivative, de Toronto (derivative.ca). L'artiste souhaite remercier Greg Hermanovic et Isabelle Rousset pour l'ouverture d'esprit de leur approche quant au développement de ce logiciel et à son adaptation. Avec un merci particulier à Markus Heckmann, de Derivative, pour la somme d'heures de travail et d'efforts consacrés à la réalisation du projet.

BIAN
Biennale
internationale
d'art numérique

International
Digital Arts
Biennial

50 1962
2012
Goethe-Institut
KANADA

Né en 1965 dans l'ancienne Allemagne de l'Est, **Carsten Nicolai** vit et travaille à Berlin. En 1994, il fonde noton.archiv für ton und nichtton, une plateforme pour les projets conceptuels et expérimentaux dans le domaine de la musique et des arts visuels, qu'il fusionne en 1999 avec Rastermusic, fondé par le musicien et graphiste Olaf Bender, pour créer Raster-Noton, une étiquette rapidement prestigieuse de l'électronique minimale, où l'exploration des fréquences et séquences sonores entre en dialogue avec des créations graphiques modulaires.

À la suite de sa participation à de grandes manifestations internationales, telles la *Documenta X* et la 49e puis la 50e *Biennale de Venise*, la Schirn Kunsthalle de Francfort, la Neue Nationalgalerie de Berlin et le Stedelijk Museum voor Actuele Kunst de Gand présentent ses premières grandes expositions solo : *anti reflex*, *syn chron*, et *audio visual spaces*. En 2007, l'exposition *Carsten Nicolai : static fades*, à la Haus Konstruktiv de Zurich, retrace ses 20 ans de création.

Récemment, en 2011, *pionner* a été présentée au CAC de Vilnius, en Lituanie, à la Galerie EIGEN + ART de Leipzig, Allemagne, et à la Pace Gallery de New York. Carsten Nicolai a participé à de nombreuses expositions de groupes, dont la *Triennale de Yokohama*, Japon (2011), la seconde *Biennale de Moscou* (2007), et *Sonambiente 2006*, à Berlin. Son travail lui a valu de nombreux prix ; soulignons, en 2001, le Golden Nica, grand prix de la manifestation *Ars electronica* à Linz, en Autriche.

Carsten Nicolai a réalisé de nombreux projets en collaboration avec, entre autres, Ryuichi Sakamoto, Ryoji Ikeda (*cyclo.*), Blixa Bargeld (*annbb*) Michael Nyman, Mika Vainio et Thomas Knak (*opto*). Sous le pseudonyme de alva noto, il a performé en solo au Musée Guggenheim de New York, au San Francisco Museum of Modern Art, au Centre Pompidou à Paris, au Kunsthau Graz, en Autriche, et à la Tate Modern de Londres. Vendredi 4 mai, à 19 h, l'artiste donne au Musée, une première performance de sa création *univrs (uniscope version)*.