

“PULSE CORNICHE” SEEING THROUGH LIGHT

Une performance publique exceptionnelle de l'artiste
Rafael Lozano-Hemmer illumine nos soirées sur la Corniche d'Abu Dhabi

An exceptional public Art performance from Rafael Lozano-Hemmer
enlightens the evenings of Abu Dhabi's Corniche

Bénédicte Gimonnet

Tous les soirs sur la Place Est de la Corniche, l'artiste de double nationalité canadienne et mexicaine, Rafael Lozano-Hemmer, nous présente une «performance artistique» publique intitulée “Pulse Corniche”, du 8 au 17 janvier 2015. «Pulse Corniche» est la dix-neuvième œuvre de l'exposition “Seeing Through Light: Selections of the Guggenheim Abu Dhabi collection” et représente l'aboutissement d'une série d'installations publiques qui a débuté en 1997 à la Biennale de Venise avec «Pulse Room».

“Pulse Corniche” met en scène une canopée interactive de rayons lumineux puissants projetés dans le ciel grâce à des projecteurs robotisés parmi les plus performants au monde. Leur luminosité et leur orientation sont déterminées par les battements de cœur des visiteurs de la Corniche d'Abu Dhabi. L'artiste Rafael Lozano-Hemmer vivant au Canada, a répondu à nos questions:

Mexican-Canadian artist Rafael Lozano-Hemmer presents an interactive public art performance entitled “Pulse Corniche”, every evening in the East Plaza of the Corniche from January 8th to January 17th, 2015. “Pulse Corniche” is the “19th” artwork showcased in the exhibition “Seeing Through Light: Selections of the Guggenheim Abu Dhabi collection” and is the culmination of a series of public artworks that started at the 2007 Venice Biennale with “Pulse Room”.

“Pulse Corniche” is a display of an interactive canopy of powerful light beams projected into the sky by some of the world's strongest robotic searchlights whose brightness and orientation are controlled by the heartbeat of visitors to the Abu Dhabi's Corniche. Canada-based artist Rafael Lozano-Hemmer answered our questions.

Solar Equation 2013 - Lumiere, Durham University
Science Site, Durham, United Kingdom

Madame Magazine - Rafael, vous êtes un artiste renommé, particulièrement connu pour vos installations monumentales et interactives dans les espaces publics. Votre formation scientifique dans le domaine de la chimie est particulièrement intéressante et inhabituelle pour un artiste. Comment et surtout pourquoi avez-vous décidé de mettre ce savoir scientifique au service de la création artistique?

Rafael Lozano-Hemmer - Mes parents sont propriétaires de night-clubs à Mexico et j'ai grandi dans un milieu entouré d'artistes, danseurs et musiciens.

Madame Magazine - Rafael you are an established artist, best known for your large-scale interactive installations in public spaces. Your background is quite interesting and unusual: you were trained as a scientist (Physical chemistry). But at some point, you decided to use your scientific knowledge to create artwork. How did it happen and why?

Rafael Lozano-Hemmer - My parents were nightclub owners in Mexico and so I grew up surrounded by artists, dancers and musicians. Despite studying chemistry at the university, I started working in the arts immediately after graduating. I did this first doing "technological

Pulse Spiral 2008 - Center for Contemporary Culture, Melnikov Garash, Moscow

Même si j'ai étudié la chimie à l'université, j'ai commencé à travailler dans les arts juste après avoir reçu mon diplôme, en faisant du « théâtre technologique » avec mon groupe d'amis compositeurs, chorégraphes, ingénieurs et écrivains. Après quelques années, inspiré en quelque sorte par ma formation scientifique, je me suis intéressé à l'art visuel et à la performance.

MM - Pouvez-vous nous décrire votre œuvre «Pulse Corniche» et expliquer le rôle crucial des visiteurs?

RLH - Cette installation se déroule sur la place de la Corniche chaque soir du 8 au 17 janvier 2015. Elle consiste en une dizaine de projecteurs ultra puissants et robotisés, qui sont commandés par l'activité électrique

theatre" with my group of friends who were composers, choreographers, engineers and writers. After a few years, I started doing more visual art and performance, inspired somewhat by my scientific background.

MM - Can you describe the artwork "Pulse Corniche" and explain the crucial role of the visitor?

RLH - The installation takes place at the Corniche Plaza every night from January 8th to January 17th. It consists of 10 powerful robotic searchlights that are controlled by the electrical activity of participants' hearts. You hold a sensor that is not unlike what you might see at a gym, your pulse is then translated into the flashing and movement of the lights, which can be seen from a 15-Km radius. When you release the sensor your heartbeat is recorded, looped and exhibited by the lights together with the heartbeats of the past 5 participants.

Pulse Front Toronto (2007) - Power Plant, Harbourfront, Toronto

Pulse Park 2008 - Madison Square Park, New York City

du battement de cœur des participants. Vous serrez un capteur entre vos mains, un peu comme ceux que vous trouvez en salle de gymnastique. Votre pouls se traduit en un mouvement et un clignotement de lumières qui peuvent être observés à plus de 15 km à la ronde. Quand vous relâchez le capteur, le battement de votre cœur est enregistré, mis en boucle et exprimé sous forme lumineuse en même temps que les battements des cinq derniers participants.

MM - Pour l'élaboration de « Pulse Corniche », vous vous êtes inspiré du film « Macario » de Roberto Gavaldón, dans lequel un personnage est victime d'hallucinations : les individus qui l'entourent sont représentés par des bougies vacillantes. Pouvez-vous nous expliquer comment, à partir de cela, vous avez développé le concept de votre série d'installations « Pulse » ?

RLH - Je voulais en quelque sorte rendre tangible l'information biométrique intime des participants et l'amplifier à l'échelle urbaine. Je trouve ironique que les projecteurs (qui sont employés depuis plus d'un siècle pour la surveillance militaire, les célébrations publiques ou privées) ne soient pas utilisés pour réaliser un spectacle

MM - Pulse Corniche is inspired by Roberto Gavaldón's film "Macario" in which a protagonist has hallucinations wherein individuals are represented by flickering candles. Can you tell us how you then developed the concept of your "Pulse" installations?

RLH - I wanted to render tangible the intimate biometric information of the participants and amplify it to have an urban scale. It is ironic that searchlights - which have over-a-hundred-year history of usage in military surveillance and civic and corporate celebration - are used not to create a traditional "son et lumière" show with a cathartic narrative but instead to create a set of light patterns emerging from personal interaction. Instead of comparing the project to a lightshow or a fireworks display, I like to think of the project more like a fountain, a landmark that has neither beginning nor end, it is just a constant flow.

MM - Thanks to a well-balanced mix of scientific skills and artistic creativity, your "Pulse" installations are stirring and moving experiences for the viewers. You are indeed using an imagery based on a very symbolic biometric, the heartbeat,

classique de «son et lumière» magnifiant une histoire ou un événement. Au contraire, il s'agit de créer un ensemble de motifs lumineux issu d'une interaction individuelle. Au lieu de comparer cette performance à un spectacle de lumières ou un feu d'artifice, je la vois plutôt comme une fontaine, un repère qui n'a ni début ni fin; en fait c'est juste un flux constant.

MM - Grâce à un savant mélange de connaissances scientifiques et de créativité artistique, votre série d'installations «Pulse» est vibrante et émouvante pour les spectateurs. Vous utilisez une vision basée sur une biométrie très symbolique, celle des battements de cœur, transformant ainsi vos installations interactives en poèmes visuels. Est-ce intentionnel? Pouvez-vous l'expliquer?

RLH: Oui tout à fait, c'est intentionnel. J'aime l'idée romantique que la participation d'un individu soit le moteur de la transformation d'une ville.

transforming your interactive installations into visual poetry. Is it intentional? Can you comment?

RLH - Yes it is intentional. I like the romantic idea that individual participation is a vehicle for transformation of the city.

MM - Can you tell us why you are so interested in large-scale public artwork in an urban environment? Why Abu Dhabi's Corniche?

RLH - Despite having never been to Abu Dhabi, I am sure that the Corniche will be a great place to stage the project because of its large scale, existing public traffic and infrastructure, and the reflection of light on the water. Also, I am sure that Abu Dhabi, like other modern cities, is an example of the endemic architectural homogenization brought about by globalization, so I am confident that an artwork that amplifies people's vital signs to an urban scale will be a moment of public takeover that interrupts the existing narratives of power.

MM - Pouvez-vous nous dire pourquoi vous êtes si intéressé par les œuvres publiques monumentales dans un environnement urbain? Pourquoi la Corniche d'Abu Dhabi?

RLH - Bien que je ne sois jamais allé à Abu Dhabi, je suis persuadé que la Corniche sera un endroit fabuleux pour mettre en scène ce projet en raison d'une circulation urbaine intense et d'une infrastructure à grande échelle, mais aussi en raison du reflet de la lumière sur la mer. Je suis certain qu'Abu Dhabi, comme les autres villes modernes, est un exemple d'homogénéisation architecturale endémique due au phénomène de globalisation. Je suis donc persuadé qu'une performance artistique qui amplifie les signes vitaux des individus à une échelle urbaine, sera la prise de contrôle temporaire par le public en interrompant momentanément les faisceaux actuels du pouvoir.

MM - Quel est votre prochain projet?

RLH - Je serai de retour aux Emirats en mars pour mettre en scène deux projets interactifs à la Art Fair de Dubaï, en collaboration avec ma galerie londonienne Carroll/Fletcher.

MM - What is your next project?

RLH - I will be back in the UAE in March to stage two interactive projects at the Art Dubai Fair, together with Carroll/Fletcher, my gallery in London.

Pour plus d'informations
Sur l'artiste
www.lozano-hemmer.com

Sur l'exposition "Seeing Through Light"
www.saadiyatculturaldistrict.ae

For more information About the artist:
www.lozano-hemmer.com

About the exhibition "Seeing through Light"
www.saadiyatculturaldistrict.ae