

Rafael Lozano-Hemmer

by Linda Moussakova

Megalodemocrat : The public art of Rafael Lozano-Hemmer de Benjamin Duffield Film en compétition au Festival International du Film sur l'Art de Montréal – FIFA

Le lancement de la 36e édition du Festival International du Film sur l'Art s'est déroulé dans une ambiance des plus exaltantes à l'image de l'artiste *Rafael Lozano-Hemmer* sur qui portait le film d'ouverture et qui joua le rôle de super DJ à la SAT avec aux percussions Benjamin Duffield (*Darwin 2015*, *Rumble: The Indians who rocked the world 2017*), le réalisateur de *Megalodemocrat : Rafael Lozano-Hemmer* qui a su ficeler ce documentaire de manière à nous tenir en haleine. Tout au long du film, on sera témoin de la kyrielle de détails et d'imprévus pour l'élaboration des installations complexes de Rafael Lozano-Hemmer. L'artiste prône la démocratisation de l'art avec des oeuvres d'art public interactives permettant aux participants de s'appropriier le lieu, voire leur ville. Pour réaliser *Megalodemocrat*,

Benjamin Duffield a suivi d'ailleurs l'artiste d'origine mexicaine à travers le monde au cours d'une période de 10 ans. En plus des installations de Rafael Lozano-Hemmer nous découvrirons un être attachant, hyperactif qui bouillonne d'idées créatives alliant Arts, Sciences & Technologie. « *In fact, science is an immensely eccentric place, with things such as uncertainty and chaos theory, and all these different kinds of maths that have come out now that are not deterministic. It inspires a lot of what I do* » dit-il en entrevue avec Caroline Menezes dans *studiointernational.com*. Diplômé du programme de Chimie-Physique et passionné d'expérimentations, Rafael Lozano-Hemmer nous fera visiter son studio d'Art médiatique Antimodular basé à Montréal composé d'informaticiens, ingénieurs, architectes, designers et artistes. On assistera à une brève démonstration des fontaines de vapeur desquelles apparaîtront des extraits poétiques de son oncle, nul autre qu'Octavio Paz (*The Call on water* 2016). Il s'inspire également de John Donne pour le titre de *The year's midnight* 2011, du poème *Altazor* de Vicente Huidobro dans *Cardinal Directions* 2010 et du *Labyrinthe de la fortune* de Juan de Mena dans *Airborne Series* 2015 comprenant également des textes philosophiques et scientifiques.

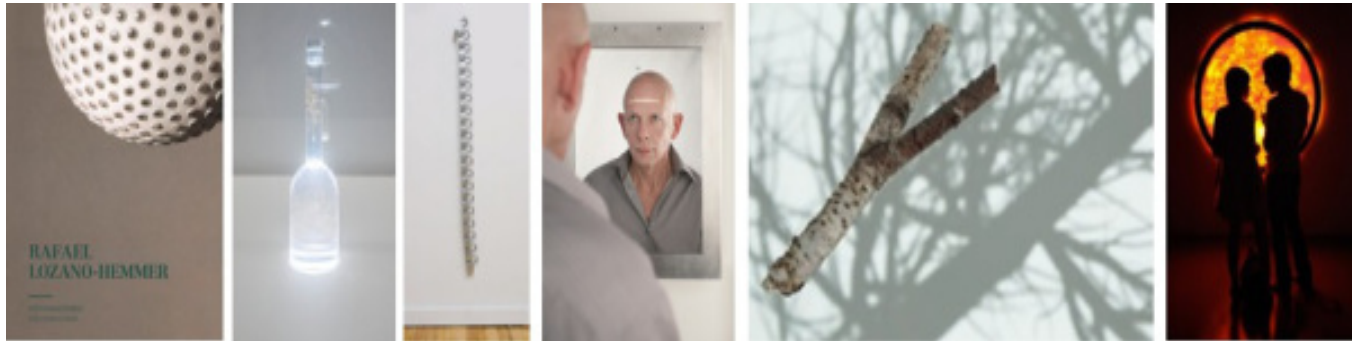
Pulse Park 2014 au Madison Square Park à New-York, *Vicious Circular breathing* 2013 et

Call of water 2016 avec extrait de poèmes d'Octavio Paz dont *Writing* allant comme suit :

I draw these letters / as the day draws its images / and blows over them / and does not return

Bien que le documentaire *Megalodemocrat : The public art of Rafael Lozano-Hemmer* (titre tiré d'un article de Christopher Donner dans le journal *Le Monde* du 14/10/2011 annonçant son exposition *Trackers* à Paris) porte principalement sur les œuvres d'art public, on y voit *Sphere Packing* 2014 qui a fait partie de l'exposition *Soundtracks* au MOMA de San Francisco et l'artiste nous explique également le *Vicious Circular Breathing* 2013, tous deux parmi les 25 œuvres présentées au Musée d'Art Contemporain de Montréal à la fin du mois de mai. Cette dernière comprend 61 sacs de papier, constituant 5 octaves, qui se gonflent et dégonflent 10 000 fois par jour l'équivalent d'une respiration normale chez un adulte au repos. Sur le site très complet de l'artiste, vous remarquerez que plusieurs autres installations sont des représentations artistiques de statistiques soit sur les taux d'homicides (*Sway* 2016), le budget national pour les forces militaires (*Pan-Anthem* 2014), diverses données avec *Zero noon* 2013 ou des impressions à développement chromogène dans *Method Random* 2014, créés selon une suite de nombres aléatoires générée par un dispositif connu sous le nom de Random number generators (RNG). Finalement, dans le catalogue *Rafael Lozano-Hemmer : Pseudomatismos/Pseudomatisms* du MUAC –

Museo Universitario Arte Contemporaneo de la ville de Mexico disponible en ligne, vous retrouverez les œuvres suivantes :

Babbage nanopamphlets 2015 p.82 impression infinitésimales ou presque du *Ninth Bridgewater treatise* de Charles Babbage, avec des lettres en or aussi petites que 250 nm de largeur en suspension dans une fiole remplie d'eau.

Nothing is more optimistic than Stjärnsund 2010 p.138 en hommage aux objets relationnels de l'art-thérapeute Lygia Clark avec un titre issu des cahiers de Carl Von Linnée et notez *Autopoiesis* 2010 inspiré du concept inventé par les Chiliens Humberto Maturana et Francisco Varela pionniers dans le domaine de l'Intelligence Artificielle.

Bifurcation 2012 p.140 projection d'un arbre à partir de l'extrapolation d'une seule branche, selon l'algorithme des L-Systems ou systèmes de Lindenmayer ayant servi en 1968 à modéliser le développement d'organismes multicellulaires – explications sur le site Accromath.uqam.ca et dans le dossier Vie Artificielle de *futurasciences*.

Flat Sun 2011 p.124 qui simule les turbulences à la surface du soleil à l'aide de formules mathématiques en faisant varier la luminosité de 60 000 ampoules LED.

Lire aussi *Light-Science Technology and Art* de Jaime Urrutia FucuGauchi p.171-174 Et autres textes par les commissaires José Luis Barrios et Alejandra Labastida.

Ne manquez pas du 24 mai au 9 septembre

L'exposition *Rafael Lozano-Hemmer : présence instable* au MAC de Montréal

Commissaires : Lesley Johnstone et Rudolf Frieling du Musée d'Art Moderne de San Francisco