

MARCOS LUTYENS

PULLED

Galerie Alberta Pane nouvel espace : 64 rue Notre-Dame de Nazareth 75003 Paris.

15.05.14 | 26.07.14

Vernissage Jeudi 15 Mai 2014 à partir de 17h.

Suite à une récente exposition à Pékin appelée *Pushed*, qui explore les effets des « *push notifications* »* sur notre psychisme, la première exposition personnelle en France de Marcos Lutyens dans le nouvel espace de la galerie Alberta Pane, étudie les interactions que les smartphones ont sur nos processus inconscients, y compris les « *pull notifications* »* ; ces alertes que nous envoyons par les applications que nous utilisons et qui interagissent avec notre flux conscient de pensée, et plus particulièrement sur notre humeur et notre Être.

L'idée que la psyché peut être « stimulée » peut nous rappeler le travail de Franz Mesmer au XVIIIe siècle qui a exploré l'idée de « magnétisme animal » et celle de « fluide magnétique » prétendument distribuées à travers le corps. Revisitant cette idée au propre comme au figuré, il nous montre ce processus sur plusieurs écrans avec un travail d'exploration sur les bactéries magnétotactiques (MAGBATS) et des suggestions d'attraction magnétique à travers l'hypnose individuelle et collective ainsi que deux œuvres bidimensionnelles comprenant des peintures métalliques et magnétiques qui réagissent selon certains paramètres aux « *pull notification* ».

L'exposition comprend :

« **Magballet** », la partie « inconsciente » de notre corps ne comprend pas seulement la zone de l'esprit que Jung et Freud ont théorisé, mais s'étend à d'autres systèmes au sein de notre organisme appelés le « microbiome », qui est la communauté de micro-organismes (y compris les pathogènes) qui peuplent notre corps. Dans ce cas, nous avons étendu la notion le microbiome jusqu'à y inclure des bactéries sensibles au magnétisme et examiner l'effet que provoquent les « *pull notifications* » sur elles au fil du temps ; elles sont dans ce cas générées par une application spécialement programmée et pilotée par des sondages Twitter associés à certaines catégories de mots. Les « *pull notifications* » agissent alors sur les MAGBATS, influencent leur comportement, et par voie de conséquence, affectent notre comportement en tant qu'êtres humains.

Cette exploration de la dynamique entre la conscience humaine, la conscience biologique et d'autres entités en réseau est inspirée pour partie par le travail de Donna Haraway, qui propose des relations basées sur l'affinité plutôt que les réflexes identitaires.

« **In touch** », enregistrement d'une performance publique (sur l'Esplanade du Centre Pompidou - en partenariat avec Hors Pistes - le 9 mai 2014 entre 15 et 18 heures) visant à démontrer l'impact psychologique que la suggestion magnétique a sur des personnes qui y participent comme bénévoles. Filmées de haut, il apparaît que les personnes qui sont dans un état d'hypnose sont progressivement attirées vers certains éléments métalliques autour d'elles et semblent se comporter un peu comme les MAGBATS répondant aux notifications.

Chaque participant est accompagné par un partenaire qui tient un parapluie jaune au-dessus de leur tête. Le film accéléré montre comment chaque participant en transe hypnotique se déplace.

Ce changement de conscience peut nous rappeler que les êtres humains ont la capacité de ressentir l'espace en terme de points cardinaux plutôt que de coordonnées égocentriques. Le Guugu Yimithirr, langue parlée par un groupe d'aborigènes australiens, est un bon exemple de ce type de sens de l'orientation, dans laquelle les expressions « gauche », « droite », « devant » et « derrière » sont remplacées par « est », « ouest », « nord » et « sud ».

« **Pull levitation** », une induction hypnotique sur les visiteurs de la galerie leur donnera une idée de la façon dont les *stimuli* électroniques des smartphones agissent sur nos esprits et nos corps.

« **Cycles** », une série d'œuvres bidimensionnelles enregistrant la cadence des « *pull notifications* » provenant de twitter : chaque stimulus est agrégé à une surface en rotation ; une série de réseaux et d'associations se génère en réponse à la séquence qui bombarde nos téléphones cellulaires, et par extension nous-même. Marcos Lutyens s'intéresse profondément à la relation entre l'instinct primaire des organismes unicellulaires et ceux des humains. La quête sous-jacente de cette investigation est de découvrir plus à propos des mécanismes par lesquels les colonies de bactéries que nous hébergeons influencent nos consciences, nos humeurs et nos émotions, une autre facette de ce que l'on peut appeler notre inconscient.

*Un mode de communication est qualifié de « *Pushed* » quand le dialogue est lancé par un serveur informatique ; il s'oppose donc au fonctionnement « *Pulled* » où c'est l'utilisateur qui ouvre le dialogue, et tire, tracte vers lui l'information.

GALERIE ALBERTA PANE

Marcos Lutyens est un artiste intermédia qui a exposé et réalisé des performances à l'échelle internationale, dont dOCUMENTA (13), LACMA, MOCA , le Centre Pompidou , l'Académie royale , la Biennale de Venise. Il a souvent travaillé avec divers outils et approches pour explorer les schémas d'inconscient et d'association.

À dOCUMENTA (13), Lutyens réalisa 340 séances d'hypnose sur une période de 100 jours dans une cabine spécialement conçue pour l'occasion. Lutyens s'est engagé, dans des expériences avec le Dr VS Ramachandran, directeur du Centre for Brain and Cognition, à l'Université de Californie, San Diego à explorer les voies nerveuses du cerveau dans l'esprit synesthésique. Son travail sur l'esprit lui a permis de développer des événements et des expositions qui reflètent la recherche sur des groupes sociaux ou ethniques spécifiques tels que la Muxhe, de la culture zapotèque au sud du Mexique. S'appuyant sur ses recherches sur la conscience et la dynamique sociale, Lutyens a travaillé sur des projets à grande échelle qui impliquent l'interactivité, l'environnement et les nouvelles technologies. Les travaux comprennent le suivi interne et externe des données et le contrôle d'ondes du cerveau qui sont généralement invisibles pour l'observateur, et pourtant aussi important pour nous que les processus subjectifs de notre mental.

Son travail est présent dans des collections publiques et privées dans le monde entier, y compris Inhotim, la Dena Foundation, la fondation Fico et les Archives dOCUMENTA .

Les prochaines interventions de Marcos Lutyens en mai et juin : « Pushed », thingWorld : International Triennial of New Media Art 2014 National Art Museum of China, 'Hypnotic Show' au Kunstverein, Toronto, 'Social Ether' au MAMbo, Bologne, Italie.