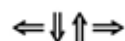

T.O.E.

“SYNERGIES EN RÉSONANCE”

une exposition conçue par Luca Pozzi

*Centre d'Art Bastille
29 septembre - 20 novembre 2011
Preview
24 - 28 novembre 2011*

CENTRE D'ART BASTILLE
site sommital de la Bastille
Grenoble

Tél. : +33 4 76 54 40 67
Fax. : + 33 9 56 38 64 84
mail : contact@cab-grenoble.net

www.cab-grenoble.net

L'Association Lieu d'Images et d'Art
type loi 1901 reconnue d'intérêt général.
L I A · Gare du Téléphérique · Quai
Stéphane Jay · 38000 Grenoble

d.c.a

T.O.E (synergies en résonance)

T.O.E. Theory of Everything est une exposition collective conçue par l'artiste Luca Pozzi pour le CAB Centre d'Art Bastille à l'occasion de la Biennale Art/Science organisée par l'Hexagone, scène Nationale de Meylan.

Ce projet est né d'une invitation de Vincent Verlé, directeur du CAB. Ce dernier a demandé à Luca Pozzi de développer un propos curatorial à partir de sa propre recherche artistique afin de mieux appréhender la démarche de l'artiste et son inscription dans un environnement culturel donné.

À une époque particulièrement sensible à des questions telles que le développement durable et les énergies renouvelables, le propos de l'exposition s'oriente vers des territoires peu explorés, ceux où l'énergie se manifeste dans toute sa force, ceux où la question de la protection des ressources est remplacée par celle de leur genèse et de leurs « harmonieuses » combinaisons .

Luca Pozzi a ainsi décidé d'étudier la naissance de l'énergie, d'en retracer ses origines, sans aucun préjugé. Pour se faire, il a étudié différentes conjectures de la physique comme la théorie des cordes, la théorie des twisteurs et les différents formalismes de la gravité quantique. Il les a assemblés afin de créer un ensemble libre fait de contradictions mathématiques, une expérimentation visuelle visant à imaginer, à une échelle macroscopique, l'énergie du vide.

Il a cherché à appréhender cet oxymoron et à visualiser, en combinant les ressources de l'art et de la science, la dynamique qui a donné lieu à la mère de toutes les créations. Il a enquêté sur une réalité où coexistent les concepts d'infiniment petit et d'infiniment grand. Une réalité où même les meilleures théories scientifiques comme la relativité générale et la mécanique quantique se brisent car elles ne sont plus en mesure de donner des résultats finis à leurs équations, qui par conséquent deviennent conjectures produisant hypothèses au lieu de lois.

La science est un art et l'art est une science, le concept de la beauté et l'élégance persiste dans les deux langages, avec des significations très semblables. Une conjecture scientifique et un travail artistique sont beaux quand ils sont simples mais impactant, quand s'amorce par une extrême économie de moyens une révolution conceptuelle et formelle qui permet de transcender le monde connu. La qualité d'une œuvre d'art comme celle d'une théorie scientifique est directement proportionnelle à la quantité d'information qu'elle contient ($Q=K \cdot J$, où Q représente la qualité, J l'information et K la constante de proportionnalité).

T.O.E. (Theory of Everything) en physique théorique comme dans le cas de l'exposition, a comme objectif principal de jeter les bases d'une vision concrète des perspectives révolutionnaires évoquées les plus importants chercheurs de notre temps comme : Abhay Ashtekar, Lee Smolin, Edward Witten, Carlo Rovelli, Leonard Susskind, Roger Penrose, Stephen Hawking, Alain Connes et leurs équipes. Les œuvres exposées ont été sélectionnées en fonction de leur capacité à visualiser des ponts éphémères entre les mondes, les langages, entre les différents formalismes afin de faire émerger une réalité unifiée.

Avec Bruno di Bello, Attila Csörgö, Matthew Day Jackson, Michel François, Franka Hörnschemeyer, Yves Netzhammer, Luca Pozzi, Rafaël Rozendaal, Tomas Saraceno, Angelo Sarletti, Conrad Shawcross & Raymond Achheim, Abhay Ashtekar, Roger Penrose, Carlo Rovelli.

T.O.E (synergies en résonance)

Luca Pozzi

artiste commissaire de l'exposition

Luca Pozzi est né à Milan (Italie) en 1983. Il vit et travaille à Milan (Italie).

Luca Pozzi a étudié la modélisation 3D à l'Albe Steiner Institute de Milan de 2000 à 2001 puis a suivi l'enseignement de l'Accademia di Belle Arti di Brera de Milan pendant 3 ans.

Artiste plasticien et médiateur culturel, Luca Pozzi conduit, à travers son propre domaine de références, un programme visant à étendre la possible émergence de correspondances interdisciplinaires à un réseau d'information pure. S'appuyant sur les apports théoriques exprimés par les chercheurs et les artistes indirectement impliqués dans ses projets, Luca Pozzi, en utilisant différents média et technologies, réalise des installations hybrides caractérisées par une utilisation originale de la force de gravité. Il concentre son attention sur la physique, et en particulier T.O.E (Theory of Everything), la théorie des cordes, la Loop Quantum Gravity et la géométrie non commutative.

Récentes expositions personnelles :

Loops 2011 (Main Campus CSIC, Madrid)

U-Drawings, (Galleria Federico Luger, Milano)

A.E.W.O.M. (Museo Marino Marini Firenze)

M. Southern California-Italy 1995/2009, (Galleria Astuni, Pietrasanta).

Récentes exposition collectives :

Focus on Contemporary Italian Art (collezione permanente, MAMBO, Bologna)

Arte Italiana del XXI sec. (Fondazione Arnaldo Pomodoro, Milano)

Broken Fall (Galleria Astuni)

2nd Moscow Biennale, (The Withe Hall, Moscow)

Languages and Experimentations, (MART, Rovereto).

<http://www.lucapozzi.com/>

T.O.E (synergies en résonance)

Artistes :

Bruno di Bello
Attila Csörgö
Matthew Day Jackson
Michel François
Franka Hörnschemeyer
Yves Netzhammer
Luca Pozzi
Rafaël Rozendaal
Tomas Saraceno
Angelo Sarleti
Conrad Shawcross

Physiciens :

Raymond Achheim
Abhay Ashtekar
Roger Penrose
Carlo Rovelli

T.O.E (synergies en résonance)

Bruno di Bello

Né en 1938 à Torre del Greco (Italie).

Vit et travaille à Milan (Italie).

Senza titolo tre

2002, peinture.

Courtesy Fondazione Marconi, Milan.

Pour Bruno Di Bello, l'aséité d'une image, de par sa nature logique et théorique, coïncide avec le maximum de sa pureté. Cette recherche de toute une vie lui a fait comprendre que les images numériques doivent ainsi être considérées comme un nouveau modèle esthétique car si elles renvoient aussi bien à des sujet qu'à des objets, elles n'ont cependant ni référence ni objet.

Récentes expositions personnelles :

2010

Gio Marconi Gallery, Milan, Italie.

Antologia, Fondazione Marconi, Milan, Italie.

T.O.E (synergies en résonance)

Attila Csörgö

Né en 1965 à Budapest (Hongrie).

Vit et travaille à Budapest (Hongrie).

How to Construct an Orange?

1993–2002, installation.

Courtesy galerie Gregor Podnar, Berlin.

La complexité du monde et des structures du cosmos intéressent particulièrement Attila Csörgö, dont l'œuvre nous entraîne dans un univers mêlant art et expérience scientifique. Passionné par la perspective, les traités de géométrie et les mathématiques appliquées, cet artiste hongrois conçoit des installations extrêmement complexes qui peuvent apparaître à première vue comme du bricolage mais qui provoquent toujours des expériences visuelles dynamiques, donnant ainsi un éclairage nouveau sur une réalité à laquelle parfois nous ne sommes plus attentifs.

Récentes expositions personnelles :

2010

MUDAM, Archimedean Point, Musée d'art Moderne Grand Duc Jean, Luxembourg, Luxembourg.

Hamburger Kunsthalle – Galerie der Gegenwart, Hamburg.

2009

Archimedean Point, Ludwig Museum, Musée d'art contemporain de Budapest, Hongrie.

Domaine de Kerguéhennec, France.

Galerie Gregor Podnar, Berlin, Allemagne.

<http://www.c3.hu/-acsorgo/>

T.O.E (synergies en résonance)

Matthew Day Jackson

Né en 1974 à Panorama City, CA (USA).

Vit et travaille à Brooklyn, NY (USA).

Apollo Space Suit (after Beuys)

2008 sculpture.

Collection privée, Paris..

Le travail de Matthew Day Jackson interroge le mythe du rêve américain et la pluralité de cette mythologie. Ses œuvres utilisent ainsi une iconographie familière, recyclant des images culturellement marquées comme les premiers pas de l'humanité sur la lune ou les couvertures du magazine Life. En les mélangeant et les mixant avec de nombreuses références de l'histoire de l'art, il fait en sorte qu'elles interagissent les unes avec les autres et créent ainsi des scénarios complexes qui revisitent l'histoire américaine et réinvestissent ses récits.

Récentes expositions personnelles :

2011

In Search of, Museo d'Arte Moderna di Bologna, Italie.

Everythings leads to Another, Hauser & Wirth, Londres, Angleterre.

2010

The Tomb, Peter Blum Soho, New-York, USA.

In Search of, Peter Blum Chelsea, New-York, USA.

2009

Dynamic Maximum Tension, Grimm Fine Art, Amsterdam, Pays-Bas.

High, Low, and in Between, Douglas Hyde Gallery, Dublin, Irlande.

Immeasurable Distance, List Visual Art Center, MIT, USA.

Immeasurable Distance, Contemporary Art Museum, Houston, USA.

T.O.E (synergies en résonance)

Michel François

Né en 1956 à Saint-Tronc (Belgique).

Vit et travaille à Bruxelles (Belgique).

Sans titre

2010, photographie.

Courtesy carlier I gebauer GmbH, Berlin.

Les œuvres de Michel François développent une conscience du réel, car de ce réel, Michel François prélève, recadre et repositionne des fragments, zoome des situations, fige des instants. Déplacements, confrontations et surgissements suscitent alors des expériences sensibles qui déconstruisent l'agencement lisse du quotidien.

Récentes expositions personnelles :

2011

Indépendant, DIA center for the Arts, Bortolami Gallery, New York, USA.

Galerie Kamel Mennour, Paris, France.

2010

Plans d'évasion, IAC, Villeurbanne, France,

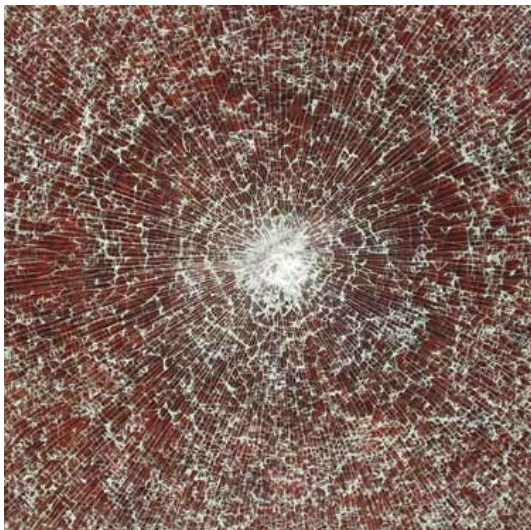
carlier I gebauer, Berlin, Allemagne.

Gallery Bortolami, New York, USA,

2009

SMAK, Gent, Belgique.

Sales Gallery, Rome, Italie.

T.O.E (synergies en résonance)

Franka Hörnschemeyer

Née en 1958 à Osnabrück (Allemagne).

Vit et travaille à Berlin (Allemagne).

Volume of sphere,

2010/2011, installation,

installation in situ, courtesy de l'artiste et de la galerie Nordenhake, Berlin.

Personne n'a encore trouvé de définition exhaustive de l'espace et le concept d'espace que Franka Hörnschemeyer développe à travers son travail est tout aussi multiple. Ses œuvres se concentrent ainsi sur l'espace dans le sens de volume, de pièces, de bâtiments aussi bien que dans le sens de lieux historiques et perceptifs.

Récentes expositions personnelles :

2011

Franks International, DIS>PLAY, Wilhelm Hack Museum, Ludwigshafen

2010

In the Presence of Noise, Galerie Nordenhake, Berlin, Allemagne.

2008

Peenemünde, Jewish Museum, Athens, Grèce.

2007

Franks International, Henry Moore Institute, Leeds, Angleterre.

La réalisation de cette œuvre a reçu le soutien de :

KNAUFINSULATION

T.O.E (synergies en résonance)

Yves Netzhammer

Né en 1970 à Schaffhausen (Suisse).

Vit et travaille à Zürich (Suisse).

Die Möglichkeit nicht mehr haben, sich weniger ähnlich zu sein,

2003, vidéo,

Courtesy de l'artiste et de la galerie Anita Beckers, Francfort.

Depuis une bonne douzaine d'années, l'artiste Yves Netzhammer travaille sur un cosmos pictural poétique largement ramifié. Ses dessins, installations et vidéos calculées par ordinateur fascinent par leur rayonnement et leur clarté formelle. Se servant de l'énergie ludique de la recombinaison, ils se fraient un chemin vers le côté sombre de notre existence : l'agréable s'engrène dans le désagréable, la matière morte se fond dans le vivant pour former des créatures jamais vues et les scénarios représentés passent de l'échelle microscopique à l'échelle monumentale. Le travail de Netzhammer conduit à des images d'une présence obsédante, dans lesquelles la hiérarchie entre l'homme, les animaux, les plantes et les choses se met à vaciller.

Récentes expositions personnelles :

2009

PAN, Palazzo delle Arti Napoli, Naples, Italie.

Palazzo Strozzi, Florence, Italie.

Kunsthalle, Winterthur, Allemagne.

Rhys Mendes Gallery, Los Angeles, USA.

2008

Room for Thought, SFOMA, San Francisco, USA.

2007

Biennale de Venise, Pavillon Suisse, Venise, Italie.

<http://www.netzhammer.com/>

T.O.E (synergies en résonance)

Rafaël Rozendaal

Né en 1980 à Amsterdam (Pays-bas).

Vit et travaille dans le monde entier.

Drawing Framed

2010, dessin,

Collection Ewoudt Boonstra, Amsterdam.

Rafaël Rozendaal s'inscrit dans la mouvance du «neen» art. Ne cherchez pas de sens au mot car il n'en a aucun. Il a été créé par Miltos Manetas pour singulariser l'art contemporain adapté aux possibles du numérique, notamment dans sa diffusion et son achat.

Récentes expositions personnelles :

2011

From Here to There, W139, Amsterdam, Pays-Bas.

To walk The Night, Gloria Maria Gallery, Milan, Italie.

2010

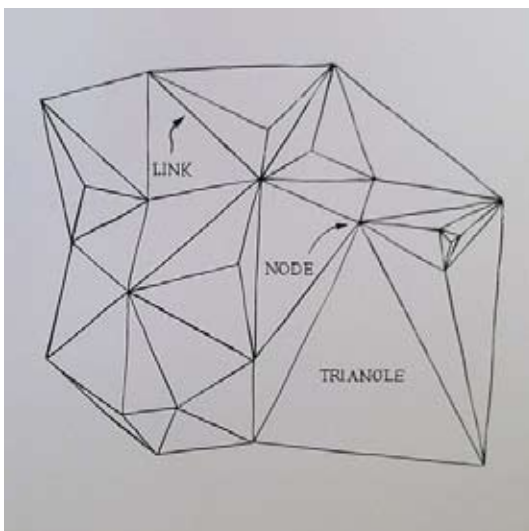
Thank You Very Much, Future Gallery, Berlin, Allemagne.

Perfect Vacuum, Galeri Pictura, Suède.

Yes For Sure, NIMk, Amsterdam, Pays-Bas.

Broken Self, Spencer Brownstone gallery, New York, USA.

I'm good, TSCA, Tokyo, Japon.

<http://www.newrafael.com/>

T.O.E (synergies en résonance)

Tomas Saraceno

Né en 1973 à San Miguel de Tucuman (Argentine).

Vit et travaille à travers le monde.

6 Space Elevator

2010, installation.

Collection Alessandro Felloni, Laterina/Arezzo.

Tomás Saraceno poursuit l'idée « d'utopie réalisable » et invente des installations lumineuses, des sculptures cinétiques, des jardins suspendus ou encore des architectures gonflables. Conçues comme des « véhicules plus légers que l'air », ses installations sont souvent alimentées par l'énergie solaire et confectionnées avec des matériaux inédits dont l'aérogel, pellicule extrêmement fine, spécialement conçue et brevetée par l'artiste.

Récentes expositions personnelles :

2010

14 billions (working title), Bonniers Konsthall, Stockholm, Suède,

Lighter than air, Houston Blaffer Gallery, Houston, USA,

Tomas Saraceno, Baltic Centre for contemporary Art, Gateshead, Royaume-Uni,

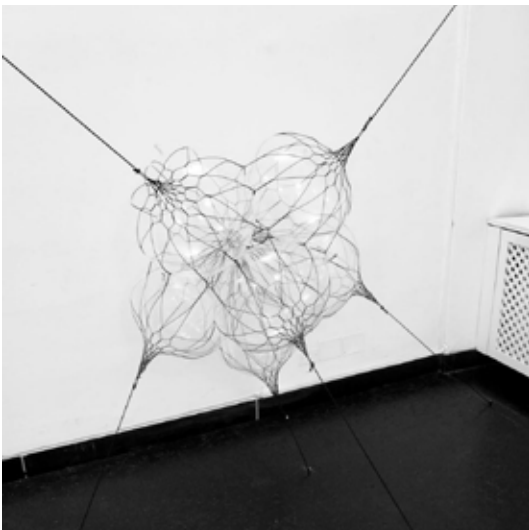
From Camogli to San Felipe, spiders weaving stars, Fondazione Pierluigi e Natalina Remotti, Camogli, Italie,

Tomas Saraceno, Andersen's Contemporary, Copenhagen, Danemark.

2009

Biosphere, Statens Museum for Kunst, Copenhagen (in the framework of the cycle «RETHINK Relations»)

Tomas Saraceno, Mudam Musée d'Art Moderne Grand-Duc Jean, Luxembourg., Luxembourg.

<http://www.tomassaraceno.com/>

T.O.E (synergies en résonance)

Angelo Sarleti

Né en 1979 in Reggio Calabria (Italie).

Vit et travaille à Milan, (Italie).

Pittura (study for the publication of Attività Clinico-Scientifica 2009-2010 of the Fondazione Don Gnocchi)

2011, Ink jet printing on paper.

Courtesy de l'artiste.

Les œuvres d'Angelo Sarleti se focalisent autour de la relation perçue entre le sujet et la réalité, sur comment les formes du regard s'inscrivent dans l'espace social et comment elles finissent ensuite par construire la différence culturelle ou l'idée d'altérité. Dans l'idée que chaque processus ordinaire de représentation détermine notre rapport quotidien avec les choses, Sarleti cherche à libérer dans les images ce qui reste soustrait au point de vue, les stratégies d'identifications et celles de légitimation.

Récentes expositions personnelles :

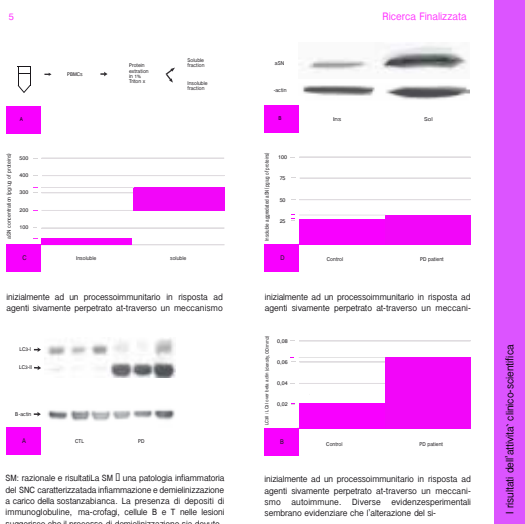
2008:

Giunglavideo.3 Parco Di Toppo Florio a Buttrio (UD), Italie,

Arrivi e partenze, Mole Vanvitelliana, Ancona, Italie,

2006:

Not here, Artra, Milano, Italie.

T.O.E (synergies en résonance)

Conrad Shawcross

Né en 1977 à Londres (Angleterre).

Vit et travaille à Londres (Angleterre).

Palindrome,

2008, installation.

Courtesy de l'artiste et de la Galerie Tucci Russo, Turin.

Imprégné d'une apparence de rationalité scientifique, les sculptures de Conrad Shawcross explorent des sujets qui se trouvent à la frontière de la géométrie et de la philosophie, de la physique et de la métaphysique. Attiré par les recherches avortées du passé, il s'approprie souvent ces théories et méthodologies redondantes pour créer à une échelle épique d'ambitieuses structures mécaniques utilisant une large variété de matériaux et de média. Différentes technologies comme différents éléments naturels inspirent ses mystérieuses machines et structures, leur conférant une aura énigmatique pleine de paradoxe et de merveilleux.

Récentes expositions personnelles :

2011

Mondes inventés, Mondes habités, Mudam, Luxembourg, Luxembourg.

Victoria Miro Gallery, Londres, Angleterre.

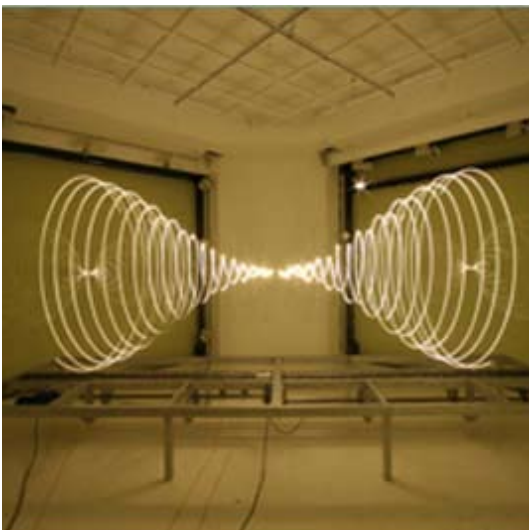
Protomodel : Five Interventions, Science Museum, Londres, Angleterre.

2010

Fraction (9:8), Oxford Science Park, Oxford, Angleterre.

The Nervous System (Inverted), The Pace Gallery, New York, USA.

The limit of everything, Parra & Romero, Madrid, Espagne.

<http://www.conradshawcross.com/>

T.O.E (synergies en résonance)

Raymond Aschheim
Né en avril 1962.

Raymond Aschheim est ingénieur SUPELEC (1986) et HEC-Entrepreneurs (1987). De plus, il est chercheur en mathématiques, informaticien, et «hypersculpteur». Dans le domaine scientifique, il étudie diverses «théories du tout» et approfondit son modèle liant les polytopes et les octonions. Il visualise et matérialise ses recherches en réalisant des «hypersculptures» à 4 dimensions, qui ont à la fois un rôle esthétique et une fonction pédagogique.

Abhay Ashtekar
Né le 5 juillet 1949.

Abhay Ashtekar est un physicien indien. Il a étudié sous la tutelle de Robert Geroch à l'université de Chicago, recevant son doctorat en 1974 (thèse : «structure asymptotique du champ de la gravité à l'infini spatial»). Il est professeur à Eberly en physique et directeur de l'institut pour la physique de la gravité et de la géométrie à l'université de l'État de la Pennsylvanie. En tant que créateur des variables d'Ashtekar, il est l'un des fondateurs de la gravitation quantique de boucle.

Roger Penrose
Né le 8 août 1931.

Physicien et mathématicien britannique, Roger Penrose enseigne les mathématiques au Birkbeck College de Londres où il élabore la théorie décrivant l'effondrement des étoiles sur elles-mêmes, entre 1964 et 1973, et où il rencontre le célèbre physicien Stephen Hawking. Ils travaillent alors à une théorie de l'origine de l'univers, Penrose y apportant sa contribution mathématique à la théorie de la relativité générale appliquée à la cosmologie et à l'étude des trous noirs.

Carlo Rovelli
Né en 1956.

Carlo Rovelli est un physicien italien théorique connu pour ses travaux sur la gravité quantique. Il est l'un des initiateurs de la «gravité quantique à boucles», l'une des principales hypothèses théoriques pour combiner la théorie de la relativité générale d'Einstein et la mécanique quantique. La gravité quantique à boucles prévoit que, à très petite échelle, l'espace ait une structure granulaire, formé de «atomes d'espace» élémentaires. Carlo Rovelli est aussi intéressé par l'histoire de la science ancienne et la philosophie des sciences. Il interprète la pensée scientifique comme une pensée en révolution et en rébellion continue, qui remet continuellement en question la vision du monde et cherche toujours des nouvelles conceptualisations de la réalité.

T.O.E (synergies en résonance)

Budget

T.O.E (synergies en résonance)

Budget "T.O.E" en euro TTC

Dépenses	
Centre d'Art Bastille	
<i>Transport, hébergement artistes et honoraires</i>	1 700,00 €
Luca Pozzi	1 700,00 €
<i>dont honoraires</i>	1 000,00 €
Transport des œuvres	9 500,00 €
<i>Scénographie/Production</i>	1 500,00 €
<i>Receptions diverses</i>	500,00 €
<i>Assurances</i>	1 000,00 €
Sous Total 1	14 200,00 €
Italie	
<i>Transport, hébergement artistes et honoraires</i>	1 450,00 €
Luca Pozzi	1 450,00 €
<i>Transport des œuvres</i>	9 500,00 €
<i>Scénographie/Production</i>	1 500,00 €
<i>Receptions diverses</i>	500,00 €
<i>Assurances</i>	1 000,00 €
Sous Total 2	13 950,00 €
<i>Communication</i>	
graphisme	700,00 €
impression	500,00 €
traduction	1 000,00 €
Sous Total 3	2 200,00 €
<i>Fonctionnement général</i>	
médiation	2 400,00 €
administration	2 600,00 €
charges	2 200,00 €
télécom +poste	200,00 €
petit matériel	100,00 €
Sous Total 4	7 400,00 €
Total général	37 750,00 €

Recettes	
Ville de Grenoble	7 000,00 €
DRAC	3 500,00 €
Region RH volet FIACRE	5 000,00 €
CG Isère	3 500,00 €
Mécénats et partenariats divers	10 000,00 €
Hexagone	3 000,00 €
Régie Téléphérique	1 400,00 €
Fonds propres	3 000,00 €
Recettes propres	1 350,00 €
Total	37 750,00 €