

Laurent Mignonneau & Christa Sommerer On the Fly

15 Juin - 27 Juillet 2016

*On raconte que Giotto, encore jeune et dans l'atelier de Cimabue, peint un jour sur le nez d'une figure faite par Cimabue une mouche si vraie que le maître se remettant au travail tenta à plusieurs reprises de la chasser de la main; il la crut vraie jusqu'au moment où il comprit son illusion.
Vasari, Les Vies des meilleurs peintres, sculpteurs et architectes*

La troisième exposition personnelle de Laurent Mignonneau & Christa Sommerer à la Galerie Charlot «On the fly» présente différentes installations interactives dont l'élément commun est la mouche.

Suivant la tradition de la «Musca depicta» dans la peinture classique européenne, les artistes intègrent cet insecte aux mille facettes dans l'art contemporain. Certains portraits du XV et XVI siècles de l'Italie du Nord, de la Flandre et de l'Allemagne ont soulevé beaucoup d'interrogations sur la présence incongrue de cet insecte, comme dans la «Vierge à l'enfant» de Carlo Crivelli et celle de Giorgio Schiavone ou dans le « Saint Jérôme » de Francesco Benaglio.

Si elle est souvent symbole du mal et de la mort, certains critiques interprètent ce détail comme une forme de provocation. C'est le cas de la mouche en trompe-l'œil peinte sur le cadre, juste au-dessus du nom de l'artiste dans «Portrait d'un Chartreux» du peintre primitif flamand Petrus Christus. Figée dans cet instant, à la frontière entre le réel et la représentation, cette mouche est la preuve de l'habileté du peintre à s'amuser des sens du spectateur et de lui donner l'illusion de la vie.

L'installation interactive «Portrait on the Fly» de Laurent Mignonneau & Christa Sommerer est basée aussi sur un trompe-l'œil : l'essaim de mouches bourdonnant dans l'écran se révèle être l'image d'une seule mouche multipliée par 10000. Les artistes nous mettent face à cette illusion entre réalité et représentation.

Dans le portrait de Petrus Christus, la mouche posée «hors cadre» indique également la bidimensionnalité de l'œuvre. La perception de l'espace s'en trouve modifiée. De même, dans l'installation de Laurent Mignonneau & Christa Sommerer, la présence du spectateur donne une profondeur nouvelle à l'image virtuelle de l'essaim de mouches ; attirées par la présence et les contrastes visuels de son interlocuteur, les mouches forment alors rapidement la silhouette de celui-ci.

Les œuvres de Laurent Mignonneau & Christa Sommerer mettent en avant cette ambivalence, entre matérialisation et dématérialisation, construction et déconstruction, présence et absence. En flux constant, le portrait est sans cesse redéfini selon le positionnement des mouches et le mouvement des spectateurs.

Cette dynamique subtile d'apparition/disparition nous ramène à une autre signification de la mouche dans l'histoire de l'art : comme *memento mori*, signe qui rappelle sans équivoque la fugacité et la temporalité de la vie.

Certaines installations interactives de Laurent Mignonneau & Christa Sommerer soulignent une symbolique moins connue de la mouche : sa résistance. Aspect mis en avant par deux champs très éloignés comme l'Héraldique occidentale et le Chamanisme, la mouche est aussi emblème de ténacité, de détermination, de persistance, c'est l'insecte qui ne se rend jamais. Ainsi, les spectateurs sont confrontés cette fois à faire l'expérience opposée : l'essaim de mouches, une fois la silhouette identifiée et malgré les tentatives de le chasser par le mouvement, les habille par sa résistance d'un manteau de bonheur, de bienveillance.

Par cette réflexion autour de notre rapport au réel, au statut du corps et à son image dans ce flux, autour de la culture du « Selfie », les artistes nous mettent en garde quant au processus contemporain de la dématérialisation du monde.

Valentina Peri

Laurent Mignonneau & Christa Sommerer
Portrait On The Fly, 2015

Oeuvre interactive sur écran tv / Interactive work on tv screen
Portraits en interaction / *Portraits in interaction*

Ecran, caméra, ordinateur, programme spécifique / *Screen, camera, computer, specific program*
8 exemplaires + 2 EA / *8 copies + 2 AP*

«It is said that when Giotto was only a boy with Cimabue, he once painted a fly on the nose of a face that Cimabue had drawn, so naturally that the master returning to his work tried more than once to drive it away with his hand, thinking it was real».
Vasari, *Lives of the Most Excellent Painters, Sculptors, and Architects*

Laurent Mignonneau & Christa Sommerer third solo show at Galerie Charlot presents different interactive installations sharing a common element : the fly.

Following the tradition of the «musca depicta» in the classical European paintings, the artists put this complex insect in contemporary art.

Some 15th and 16th century portraits from North of Italy, Flanders and Germany have raised questions about the incongruous presence of this insect, as in the Carlo Crivelli's and Giorgio Schiavone's « Madonna with child », or in Francesco Benaglio's Saint Jerome.

Even if it is often a symbol of evil and death, some critics have interpreted this detail as a form of provocation. It is the case for the flemish primitive Petrus Christus' « Portrait of a Carthusian » showing a trompe l'oeil fly on the center of its lower frame, just above the artist's name.

Frozen in that instant, between reality and representation, this fly is proof of the painter's ability to play with the senses of the viewers and to give them the illusion of life.

Laurent Mignonneau & Christa Sommerer's «Portrait on the Fly» also relies on a trompe-l'oeil : the swarm of flies buzzing on the screen reveal itself to be the image of just one fly multiplied by 10000. The artists put us in front of this illusion between reality and representation.

In the portrait of Petrus Christus, the fly painted « outside » the framework reveals in the same time the two dimensions of the work and modify space perception.

Likewise, in Laurent Mignonneau & Christa Sommerer's installation, the presence of the spectator gives a new depth to the virtual image of the swarm of flies. Attracted by spectators' presence and visual contrasts, the flies quickly form their silhouette.

Laurent Mignonneau & Christa Sommerer's works highlights this ambivalence, between materialization and dematerialization, construction and deconstruction, presence and absence. In a constant flux, the portrait is endlessly redefined depending on the positioning of the flies and the movement of the spectators.

This subtle dynamics of appearance and disappearance bring us to another signification of the fly in art history : as memento mori, signe which unequivocally remembers the life's fugacity and temporality.

Some interactive installations by Laurent Mignonneau & Christa Sommerer underline a less known symbolism of the fly : its resistance.

Two very distant cultural fields like the western heraldic and the shamanism illustrate the fly as emblem of tenacity, determination, persistence, as the insect which never give up.

Therefore, this time spectators are confronted to the opposite experience : once the flies have identified the silhouette of the viewer and despite all the attempts to ward them off by the movement, the swarm wear him as a cape of joy and goodwill.

By this reflection about our relationship with reality, with the status of the body and its image in the flux, about « Selfie » culture, the artists warn us against the contemporary process of world's dematerialization.

Valentina Peri

Biographie

Artistes et chercheurs reconnus au niveau international, Laurent Mignonneau et Christa Sommerer sont des pionniers de l'art interactif.

Laurent Mignonneau est diplômé de l'Académie des Beaux Arts d'Angoulême en art vidéo.

Christa Sommerer a fait ses études en botanique et anthropologie à l'Université de Vienne, puis en sculpture à l'Université des Beaux-Arts de Vienne.

Ils se sont rencontrés en 1991 à l'Institute for Media, dirigé par Peter Weibel, pionnier de l'art digital et aujourd'hui président du ZKM de Karlsruhe.

Après une résidence artistique au NCSA (National Center for Supercomputing Application), Beckman Institute, Urbana, IL USA et au NTT-ICC (Inter Communication Center), Tokyo Japon, ils ont travaillé comme chercheurs au ATR (Advanced Telecommunications Research Laboratories) à Kyoto et au IAMAS (Institute of Advanced Media Arts and Sciences) à Ogaki, Japon.

Ils sont diplômés du CAiiA-STAR à l'University of Wales College of Art, UK (avec Roy Ascott) et de l'Université de Kobe au Japon.

Actuellement Mignonneau & Sommerer enseignent et dirigent le département «Cultures des interfaces» à l'University of Art and Design de Linz, Autriche.

Leur collaboration les a amené à la création de 20 oeuvres interactives, grâce auxquelles ils ont reçu de nombreux prix comme :

- «Japan Media Arts Festival 2013», Tokyo, Japon
- «Wu Guanzhong Art and Science Innovation Prize» (pour «Escape») par le Ministre de la Culture de la République populaire chinoise en 2012
- «Golden Nica Prix Ars Electronica»
- «Ovation Award» de l'Interactive Media Festival Los Angeles
- «Multi Media Award'95» de la Multimedia Association, Japon
- «World Technology Award - Finalist» à The Arts of the World Technology Network, UK
- «PRIZE 2008 - uni:invent Award» prix du Ministère de la science et de la recherche en Autriche.

Leurs installations interactives sont symbole d'une époque («epoch making» - Toshiharu Itoh, NTT-ICC museum Tokyo) pour avoir su développer des interfaces naturelles et intuitives et appliquer des principes scientifiques comme l'intelligence artificielle, la complexité et les systèmes génératifs à leurs interfaces innovatrices. Leur travail a été exposé au cours de plus de 200 expositions internationales. Leurs oeuvres font partie de collections publiques et privées dans le monde.

Mignonneau et Sommerer ont publié quatre ouvrages :

- Gerfried Stocker, Christa Sommerer, Laurent Mignonneau (Eds.), Christa Sommerer & Laurent Mignonneau - Interactive Art Research, 2009. Springer Verlag Vienna/New York;
- Christa Sommerer, Lakhmi C. Jain, Laurent Mignonneau,(Eds.) The Art and Science of Interface and Interaction Design, 2008. Springer Verlag, XIV, 190 p. 69 illus. Hardcover Studies in Computational Intelligence;
- Christa Sommerer, Laurent Mignonneau, Dorothee King (eds.) Interface Cultures Artistic Aspects of Interaction August 2008, Transcript Verlag;
- C. Sommerer and L. Mignonneau, Art @ Science, Vienna/New York: Springer Verlag, 1998

Laurent Mignonneau & Christa Sommerer -
Life writer
Vue d'exposition - Show Off 2013 - Espace
Pierre Cardin, Paris

Biography

Laurent Mignonneau and Christa Sommerer are internationally renowned media artists and researchers and pioneers of interactive art.

Laurent Mignonneau studied video art at the Academy of Fine Arts Angouleme, France. Christa Sommerer studied botany and anthropology at the University of Vienna and sculpture at the University of Fine Arts Vienna. They met at the Institute for Media run by media pioneer Peter Weibel in 1991. After an artist-in-residency at the NCSA National Center for Supercomputing Application, Beckman Institute, Urbana, IL USA and at the NTT-ICC Inter Communication Center, Tokyo Japan they worked as researchers at the ATR Advanced Telecommunications Research Laboratories in Kyoto and at the IAMAS Institute of Advanced Media Arts and Sciences in Ogaki, Japan. They studied at CAiiA-STAR at University of Wales College of Art, UK (with Prof. Roy Ascott) and at Kobe University, Japan.

Currently Mignonneau & Sommerer are professors and heads of the department for Interface Cultures at the University of Art and Design in Linz, Austria. Mignonneau and Sommerer have jointly created around 20 interactive artworks, for which they received numerous awards such the 2012 Wu Guanzhong Art and Science Innovation Prize (for «Escape») awarded by Ministry of Culture of the People's Republic of China, the Golden Nica Prix Ars Electronica, the Ovation Award of the Interactive Media Festival Los Angeles, the Multi Media Award'95 of the Multimedia Association, Japan, the World Technology Award - Finalist in The Arts of the World Technology Network, UK and the PRIZE 2008 - uni:invent Award by Ministry of Science and Research in Austria.

Their interactive art installations have been called «epoch making» (Toshiharu Itoh, NTT-ICC museum Tokyo) for developing natural and intuitive interfaces and for often applying scientific principles such as artificial life, complexity and generative systems to their innovative interface designs. Their art works have been shown in around 200 international exhibitions and are part of museums and collections around the world.

Mignonneau and Sommerer have published four books:

- Gerfried Stocker, Christa Sommerer, Laurent Mignonneau (Eds.), Christa Sommerer & Laurent Mignonneau - Interactive Art Research, 2009. Springer Verlag Vienna/New York;*
- Christa Sommerer, Lakhmi C. Jain, Laurent Mignonneau, (Eds.) The Art and Science of Interface and Interaction Design, 2008. Springer Verlag, XIV, 190 p. 69 illus. Hardcover Studies in Computational Intelligence;*
- Christa Sommerer, Laurent Mignonneau, Dorothee King (eds.) Interface Cultures Artistic Aspects of Interaction August 2008, Transcript Verlag;*
- C. Sommerer and L. Mignonneau, Art @ Science, Vienna/New York: Springer Verlag, 1998*

Expositions récentes (sélection)

- 2016 Elektra Festival, Montréal, Canada
Galerie Charlot, Paris, France
ISEA Hong Kong, Chine
Art Paris Art Fair (Galerie Charlot, Paris)
Arco Madrid, Madrid
Art Futura Mallorca, Es Baluard Museum, Palma, Mallorca
HeK House of Electronic Arts, Basel
- 2015 Biennial of the Moving Image 2015, Museum of Applied Arts Frankfurt, Germany
ISMAR Data Body as Artefact, Fukuoka City Museum, Curator: Julian Stadon, Fukuoka, Japan
Globale - Infosphere at ZKM Karlsruhe, Curator: Peter Weibel, Karlsruhe, Germany
Ars Electronica 2015, Ars Electronica Center, Curator: Gerfried Stocker, Linz, Austria
MOT Museum of Contemporary Art Tokyo, Curator: Tomoe Moriyama, Tokyo Japan
THE VIEW Contemporary Art Collection, Salenstein, Switzerland
AESTHETICA, DAM Gallery, Berlin, Germany
ISEA International Symposium of Electronic Arts, Vancouver Art Gallery, Vancouver, Canada
Media Art Futures (15.-17. April 2015), Curator : Pau Waelder, Murcia, Spain
L'Art et le Numérique en Résonance 1/3, Maison Pop, Curator: Dominique Moulon, Montreuil
- 2014 Attitude Art Fair (Slick), Galerie Charlot, Pont Alexandre III, Paris
öga fair avec «Interactive Plant Growing», de la collection ZKM, Oeschberg, Suisse.
10 ans de Interface Cultures, Interface Cultures Network Talks, Ars Electronica 2014, Linz, Austria.
Museum of screen culture, Manege/MediaArtLab, Moscow, Russie.
Galerie Charlot, solo show, Paris
- 2013 1st Shanghai Design Exhibition, Shanghai Contemporary Art Museum, Shanghai
SHOW OFF, Galerie Charlot, Espace Pierre Cardin, Paris
Filminteractive, Lodz, Poland
DAM Gallery, Berlin
- 2012 3rd Art & Science International Exhibition, China Science & Technology Museum, Beijing
Daejeon Museum of Art, Korea
Moscow Art Week, Russia
SHOW OFF Paris, France
THE VIEW Contemporary Art Space, Salenstein, Switzerland (solo show)
Laznia Centre for Contemporary, Gdansk, Poland (solo show)
Art Karlsruhe, Germany
- 2011 Hans Arp Museum, Germany
Museum für Gestaltung Zürich, Switzerland
Arts Santa Monica Barcelona, Spain (solo show)
ESBALUARD Contemporary Art Museum, Palma de Mallorca, Spain
Fourth Moscow Biennale, Moscow, Russia
- 2010 Kunsthhaus Graz, Austria
National Museum of Fine Arts in Santiago, Chile
MEDIATIONS Biennale, Poznan, Poland
Tinguely Museum, Basel, Switzerland
Stift Admont, Austria
John Curtin Gallery, Perth, Australia
MOT Museum of Contemporary Art Tokyo, Japan
- 2009 ZKM Media Museum Karlsruhe, Germany
Arts Santa Monica, Barcelona, Spain
Winzavod Contemporary Art Center Moscow, Russia
ARoS Aarhus Kunstmuseum, Aarhus, Danemark
- 2008 Seoul Metropolitan Museum of Art, Seoul, Korea
Bienal Internacional de Arte Contemporaneo, Sevilla, Spain
Zentrum Paul Klee, Bern, Switzerland
EXIT festival, Paris (FR)

Prix

2016 Arco Madrid/BEEP (for «Portrait On The Fly»)

2012 Wu Guanzhong Art and Science Innovation Prize (for «Escape») awarded by Ministry of Culture of the People's Republic of China

2008 uni:invent Award, Ministry of Science and Research, Austria

2001 World Technology Award - Finalist in The Arts of the World Technology Network, UK

1995 Ovation Award of the Interactive Media Festival Los Angeles

1995 Multi Media Award'95 of the Multimedia Association, Japan

1994 Golden Nica Prix Ars Electronica

Laurent Mignonneau & Christa Sommerer
Portrait on the Fly
Interactive installation

Arco Madrid / BEEP Prize 2016

REGARDER LA VIDEO
WATCH THE VIDEO

L'installation interactive « Portrait on the Fly » est constituée par un moniteur qui montre un essaim de centaines de mouches. Quand une personne se positionne en face de l'écran, les insectes construisent la silhouette de la personne. Ils ajoutent et réajouent leur position à l'infini, créant ainsi une vraie ressemblance physique de la personne.

Poser en face de l'écran attire les mouches. En quelques instants ils envahissent le visage dans le portrait, et le moindre mouvement de la tête ou des parties du visage les chasse, les fait partir. Les portraits sont donc en flux constant, ils se construisent et déconstruisent.

Portrait on the fly est un commentaire sur notre amour de nous prendre en photo (culture du Selfie), et concerne les thèmes du changement, de la fugacité et de l'impermanence.

The interactive installation « Portrait on the Fly » consists of a monitor that shows a swarm of a few thousand flies. When a person positions himself in front of the monitor, the insects build up the contour of the person. They begin to arrange and rearrange themselves continuously, thereby creating a recognizable likeness of the individual..

Posing in front of the monitor attracts the flies. Within seconds they invade the face, but even the slightest movement of the head or of parts of the face drives them off. The portraits are thus in constant flux, they construct and deconstruct. Portrait on the Fly is a commentary on our love for making pictures of ourselves (Selfie-Culture), it has to do with change, transience and impermanence.

Laurent Mignonneau & Christa Sommerer
Portrait On The Fly, 2015

Oeuvre interactive sur écran tv / Interactive work on tv screen

Portraits en interaction / *Portraits in interaction*
Ecran, caméra, ordinateur, programme spécifique /
Screen, camera, computer, specific program
8 exemplaires + 2 EA / *8 copies + 2 AP*

Laurent Mignonneau & Christa Sommerer
Fly high / Time flies
Installation monumentale

ICC Tower / Hong Kong - Mai 2016

REGARDER LA VIDEO
WATCH THE VIDEO

«Fly High-Time Flies» sur la ICC Tower à Hong Kong ! Une installation développée pour le Festival Human Vibrations et ISEA 2016. Les mouches générées ramperont sur la façade digitale plus grande au monde afin d'écrire des mots..

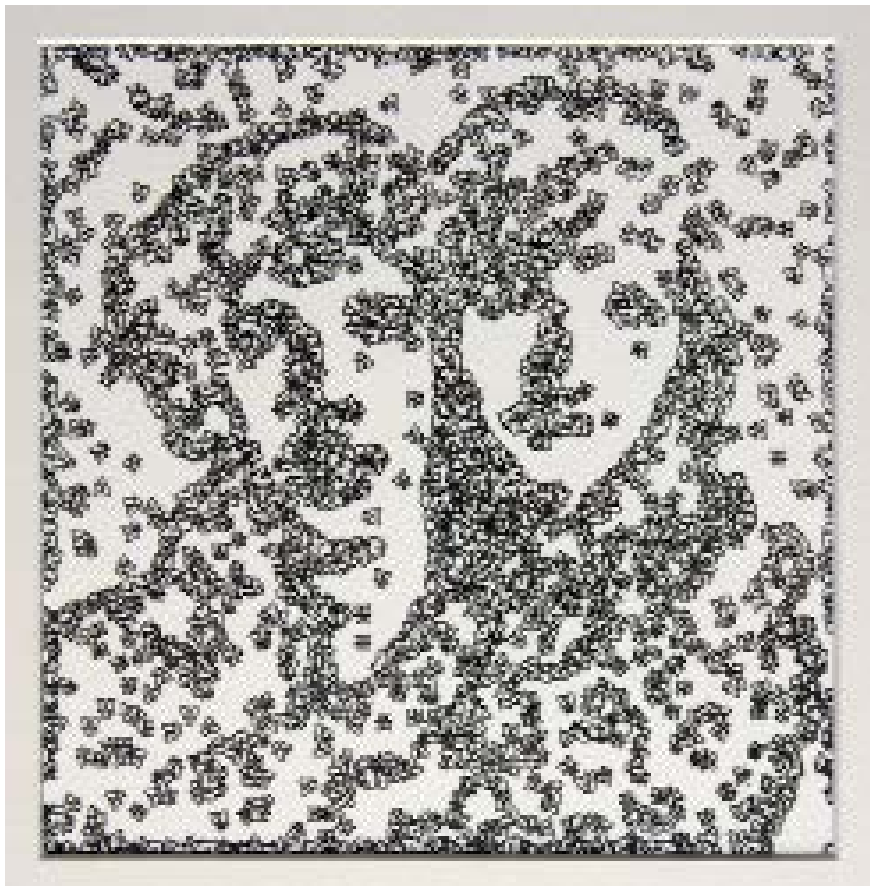
«Fly High-Time Flies» at the ICC Tower in Hong Kong. A work developed for the Human Vibrations festival and ISEA 2016. Generated flies will crawl up the biggest media facade in the world and write different words..

Laurent Mignonneau & Christa Sommerer
Portrait on the Fly
Plotter drawings

Portrait on the Fly (Plotter Drawings) est une série de dessins au traceur. Un arrêt sur image des portraits composés par les mouches virtuelles est imprimé dans le style d'un dessin au traceur des années 60. Des moments autrement éphémères de l'interaction avec l'installation sont ainsi capturés dans la forme de dessins graphiques. Le premier a été celui de Sommerer et Mignonneau. Dans la série on trouve les portraits d'importants experts d'art, théoriciens et artistes. L'objectif est de conserver des images originales et précieuses des figures historiques impliquées dans l'art média - un champ éphémère obsédé par la nouveauté et le changement.

Portrait on the Fly (Plotter Drawings) is a series of plotter drawings. Snapshots of the digital fly portraits are printed out as 1960s plotter-style drawings. Ephemeral moments of interaction are thereby secured in the form of graphical drawings. The first of them is an autoportrait of Sommerer & Mignonneau. The series include portraits of important media art experts, theorists and artists. The aim is to conserve original and precious images of the historic figures who are involved in media art – an ephemeral field that is obsessed with novelty and change

Laurent Mignonneau & Christa Sommerer
Portrait On The Fly, 2015

Plotter drawing
30 x 30 cm
Pièce unique / *Unique piece*

Laurent Mignonneau & Christa Sommerer
Portrait on the Fly
Vidéo

Portrait on the Fly (Portraits vidéo) est une séquence de courts vidéos où le portrait en mouvement de plusieurs personnalité du monde de l'art nouveaux média (artistes, académiciens, théoriciens, galeristes...) sont transformés en un essaim de mouches. Ces séquences vidéo incluent les portraits de Christiane Paul, Sarah Diamond, Peter Weibel, Peter d'Agostino, Frieder Nake, Mark Wilson, Hans Dehlinger, Hannes Leopoldseder, Christine Schöpf, Edmond Couchot, Marie Hélène Tramus, Nina Czeplédy, Gerfried Stocker, Oliver Grau, Maurice Benayoun, Paul Thomas, Jill Scott, Paul Sermon, Simon Biggs, Greg Garvey, Jean-Luc Soret, Chu-Yin Chen, Dominique Moulon, Ellen Pau, Valérie Hasson-Benillouche, Wolf Lieser, Dierk Maass, Antoinette Airoldi, Anita Beckers, Georg Peithner-Lichtenfel, parmi beaucoup d'autres. C'est un archive personnel en évolution d'experts d'art nouveaux média qui, du point de vue des artistes, ont considérablement contribué au développement et à l'acceptation de l'art nouveaux média dans l'art contemporain.

Portrait on the Fly (Video Portraits) consists of short video sequences where the moving portrait of well known media art pioneers, scholars, artists, theorist, gallerist and organizers are turned into a swarm of flies. These video sequences include portraits by Christiane Paul, Sarah Diamond, Peter Weibel, Peter d'Agostino, Frieder Nake, Mark Wilson, Hans Dehlinger, Hannes Leopoldseder, Christine Schöpf, Edmond Couchot, Marie Hélène Tramus, Nina Czeplédy, Gerfried Stocker, Oliver Grau, Maurice Benayoun, Paul Thomas, Jill Scott, Paul Sermon, Simon Biggs, Greg Garvey, Jean-Luc Soret, Chu-Yin Chen, Dominique Moulon, Ellen Pau, Valérie Hasson-Benillouche, Wolf Lieser, Dierk Maass, Antoinette Airoldi, Anita Beckers, Georg Peithner-Lichtenfels, among many others. It is a growing personal archive of media art experts, who from Sommerer & Mignonneau's personal point of view, significantly contribute to the development and acceptance of media art within contemporary art.

Laurent Mignonneau & Christa Sommerer
Life writer

Installation interactive / *Interactive installation, 2006*
Machine à écrire, table, programme spécifique, ordinateur,
vidéoprojecteur / *Typewriter, table, specific program, computer,*
video-projector

VIDEO

Life Writer est une machine à écrire vintage transformée en interface digitale. A travers les fonctions basiques de la machine, le spectateur peut interagir avec l'objet. La machine à écrire est posée sur une table ancienne ; une projection est orientée directement sur le papier.

Le mouvement du charriot de la machine à écrire étant directement lié au mouvement de l'image projetée, le spectateur a donc l'impression que la feuille de papier remplace l'écran d'ordinateur.

Quand le spectateur écrit un texte avec la machine à écrire, ce texte se métamorphose en formes de vie artificielles, qui apparaissent sur la feuille donnant l'impression de sortir directement de la machine.

Ces insectes bougent frénétiquement sur la feuille à la recherche de texte «à manger». Quand le spectateur tape d'autres textes, les créatures se précipitent dessus. Une fois rassasiées de textes, elles peuvent se reproduire jusqu'à remplir la surface de la feuille.

Le spectateur a également la possibilité d'éliminer les créatures : il peut les faire tomber du papier ou les faire rentrer dans la machine.

Les êtres sont programmées avec un algorithme génétique, elles sont donc semi-autonomes et suivent leurs propres lois internes de métabolisme et reproduction.

Le processus d'écriture de Life Writer donne vie à des pensées qui évoluent, s'échappent et se reconfigurent.

Life Writer est un oeuvre singulière grâce à l'utilisation des nouvelles technologies au travers d'un objet ainsi que dans la combinaison de technologies anciennes et nouvelles dans une interface utilisant un «média archéologique».

C'est aussi un exemple de création dans laquelle l'art interactif évolue vers le « living art ».

La création et la manipulation d'images visuelles captivantes et l'environnement interactif dans lequel les participants sont impliqués dans l'acte de création, font surgir des questions fondamentales autour de l'interaction de l'homme avec des machines de plus en plus intelligentes et l'évolution de la symbiose homme-machine.

Life Writer is an old-fashioned typewriter that was transformed into a computer interface upon which users can interact using the normal functions of the machine. It stands on an old table with a projection from above oriented directly onto the paper. This creates the impression of the paper becoming the computer screen, since the movement of the typewriter's paper tray is seamlessly linked with the movement of the projected image.

When a user writes text on this typewriter, the text transforms into artificial life forms that appear on the paper of the typewriter as if directly emerging from the machine. These spider-like creatures run around frenetically trying to find text to eat. When the user types some more letters, the creatures will quickly snap it up, and once they have eaten enough text, they will reproduce and fill the whole surface of the paper. The user can also kill the creatures by pushing them off the paper or squeezing them back into the machine. The creatures are programmed with genetic algorithms, so they are semi-autonomous and follow their own internal rules of metabolization and reproduction. The whole process of writing text on Life Writer becomes a process of giving life to thoughts and having thoughts themselves evolve, escape and reconfigure.

Life Writer is an extraordinary project, not only in the application of new technologies to sculptural form and in combining old and new technology through a media archaeological interface; it is also an example of an art form in which interactive art begins to evolve towards a "living art" in itself. The creation and manipulation of fascinating visual images in an interactive environment where participants also engage in the act of creation raises fundamental questions about human interaction with increasingly "intelligent" machines and possible levels of human-machine symbiosis.

Christa Sommerer & Laurent Mignonneau - *Life writer*

Installation générative interactive / *Generative interactive installation*, 2006

Machine à écrire, table, programme spécifique, ordinateur, vidéoprojecteur / *Typewriter, table, specific program, computer, video-projector*

VIDEO

Laurent Mignonneau & Christa Sommerer
Escape, 2012

Conçue pour The View Contemporary Art Space, Suisse
Developed for The View Contemporary Art Space, Switzerland

Installation interactive
Projecteur de film et écran de projection,
projecteur vidéo, programme spécifique

Interactive installation
Film projector and screen, video projector,
specific software

VIDEO

L'installation "Escape" consiste en un projecteur de films vintage et un écran de projection vintage des années 30. Le projecteur a été modifié pour accueillir un petit projecteur vidéo et des capteurs. Les visiteurs voient tout d'abord une grande mouche sur la surface de projection de l'écran. Quand ils commencent à tourner la manivelle du vieux projecteur, la mouche commence à bouger frénétiquement, comme si elle était piégée et essayait de s'échapper. Quand on continue à tourner la manivelle, de plus en plus de mouches apparaissent et un texte devient alors lisible. Il s'agit d'un chapitre de "La Métamorphose" de Franz Kafka où le protagoniste Gregor Samsa réalise qu'il a été transformé en une insecte pendant la nuit.

"Escape" est une installation média archéologique combinant vie artificielle et littérature. Similairement à certaines de nos œuvres précédentes où le texte fonctionne comme un code génétique pour créer des créatures artificielles (Life Species and Life Writer), les créatures se transforment ici en un texte. Nous voyons "Escape" comme une forme de poésie interactive et élargie, où les visiteurs peuvent choisir de créer un texte qui s'anime.

The installation «Escape» consists of an antique film projector and an antique projection screen from the 1930ies. The projector was modified to hold a small video projector and some sensor technology. Visitors first see a fat fly sitting on the projection surface of the screen. Once they start turning the handle of the old projector, the fly starts to frenetically move around, like it would be trapped, trying to escape. When continuing to turn the handle, more and more flies come, packing themselves together as they would have discovered some nutrition onto the screen surface. At one point text starts to form out of the fly pack. When one continues to turn the handle, a text becomes legible. It is a chapter of «The Metamorphosis» by Franz Kafka where the protagonist Gregor Samsa realizes that he has transformed into a gigantic insect overnight. «Escape» is a media archeological installation combining artificial life and literature. Similar to some of our previous works where text functions as genetic code to create artificial creatures (Life Species and Life Writer), here creatures transform into text. We see «Escape» as a form of interactive expanded poetry, where visitors can choose to create text that becomes alive.

Laurent Mignonneau & Christa Sommerer Presse (Selection)

Plus vous regardez cette toile, plus son prix augmente

INÉLUTTE C'est un concept assez original qu'ont expérimenté Christa Sommerer et Laurent Mignonneau. Ces artistes suisses et français ont en effet exposé une toile dont le valeur augmente selon le nombre de vues. Dès qu'un visiteur s'arrête pour la contempler, un petit boîtier présent sous l'oeuvre imprime automatiquement un nouveau prix, plus élevé que l'ancien.

Cette toile qui s'appelle "La Valeur de l'Art" est actuellement exposée à la Maison Populaire de Montreuil. Comme son nom l'indique, elle vise à faire s'intéresser le visiteur sur ce qui détermine le prix d'une oeuvre d'art. Une interrogation d'autant plus importante que les artistes ne sont pas les auteurs de l'oeuvre. Ils l'ont en effet achetée dans une vente aux enchères où, précise Rue89, "la valeur d'une oeuvre dépend avant tout de sa réputation sociale". Pour fournir un prix de départ, les deux comptes ont additionné la valeur d'achat de la toile, le coût des matériaux et le temps passé à construire le dispositif thermique qui détecte la présence de quelqu'un devant cette toile.

À la fin de l'exposition, l'oeuvre sera mise en vente au dernier montant qui aura été imprimé. Mais aux

Lalibre.be
14/02/2015
«Plus vous regardez cette toile, plus son prix augmente»
de La Libre.be

Lire / Read

Francetvinfo.fr
13/02/2015
«Le prix de ce tableau augmente au fur et à mesure que vous le regardez»
de FranceTV info

Lire / Read

La journaliste de Rue89 explique le procédé : "Quand l'installation est mise en route, l'imprimante crachote ce montant initial. Celui-ci va ensuite monter, comme le cours d'une action, dès que quelqu'un s'arrêtera devant la toile pour la regarder."

Le capteur calcule en fait le temps exact que les spectateurs passent devant une peinture et les différents montants sont imprimés sur le papier par l'imprimante. A la fin de l'exposition, qui se déroule à la Maison populaire de Montreuil jusqu'au 4 avril 2015, l'oeuvre sera vendue au dernier montant imprimé.

Le Monde Blog
12/02/2015
«Le prix de cette toile augmente dès qu'on la regarde»
de Big Browser

Lire / Read

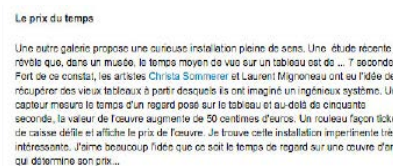
Rue89.nouvelobs.com
12/02/2015
«Plus on regarde cette toile, plus elle coûte cher»
de Claire Richard

[Lire / Read](#)

Artshebdomédias.com
24/10/2014
«Les foires parisiennes et le numérique
L'expérience au rendez-vous»
de Veronique Godé

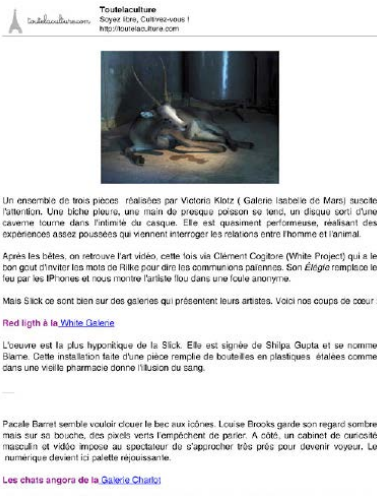
[Lire / Read](#)

France TV info
24/10/2014
«Slick Attitude : la petite anti
Fiac tranquille»
de Thierry Hay

[Lire / Read](#)

Toute la culture.com
22/10/2014
«La Slick, Attitude resserrée»
de Amelie Blaustein Niddam

Lire / Read

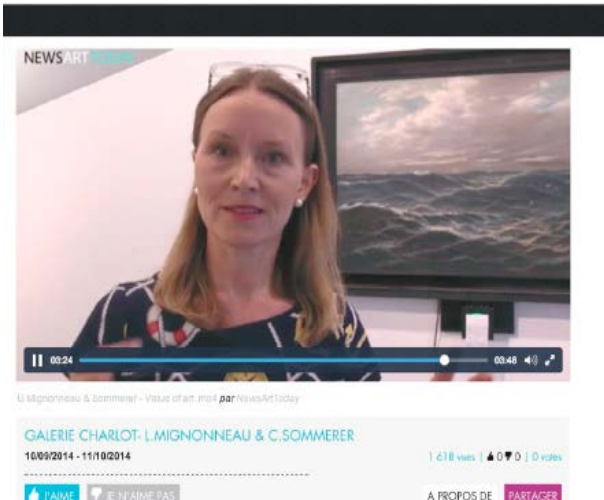
Pluris
17/10/2014
«Les Off très in de la FIAC»
de Sophie Colin

Lire / Read

Leblogdelamenagere.info
20/09/2014
«Art et économie de l'attention : Laurent Mignonneau et Christa Sommerer à la Galerie Charlot»
de Janique Laudouar

Lire / Read

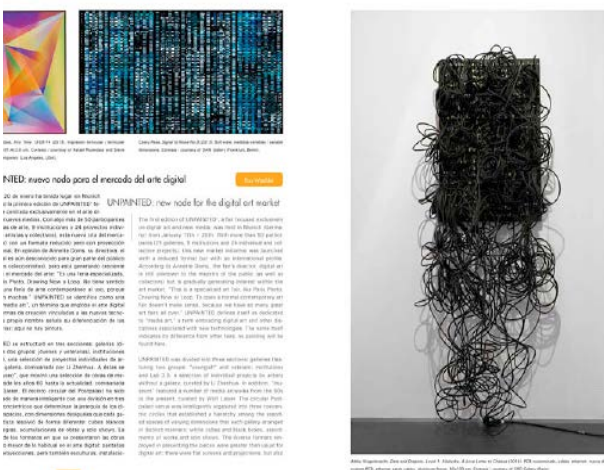
Newsarttoday.tv
15/09/2014
«Galerie Charlot - L. Mignon-
neau & C. Sommerer»
de News Art Today TV

Lire / Read

Businesspeople.it
15/03/2014
«Rivoluzione digitale»
de Domenico Quaranta

Lire / Read

Art-es.es
14/03/2014
«UNPAINTED: new node for
the digital art market»
de Pau Waelder Laso

Lire / Read

"Interaction Growing Plants", pièce présentée à la galerie Charlot par Christa Sommerer et Laurent Mignonneau, à Paris, le 21/02/14

< 21/02/14 >

Les vies artificielles de Christa Sommerer et Laurent Mignonneau

Depuis leur rencontre à l'Institut des nouveaux médias de Francfort en 1991, la botaniste, vicariste, sculpteuse et anthropologue Christa Sommerer et le "développeur de systèmes" français Laurent Mignonneau, alors tout frais diplômé des Beaux-Arts d'Annaberg, poursuivent la même quête :

Poptronics.fr

21/02/2014

«Les vies artificielles de Christa Sommerer et Laurent Mignonneau»

de Veronique Godé - Orevo

[Lire / Read](#)

L'express

06/02/2014

«L'art est sur images»

de Annick Colonna Césari

[Lire / Read](#)

Jacques Perconte
Globe Mère Moderne
2013
Galerie Galerie Charlot

Les œuvres de Christa Sommerer, Laurent Mignonneau et Jacques Perconte se partagent l'espace dédié à la galerie Charlot que dirige Valérie Hainon-Serres. On y découvre notamment une vidéo générative de Jacques Perconte ayant précédemment été un plan séquence avant d'être traité par les algorithmes de compression avec une extrême précision. « Au départ on lit de l'histoire de l'homme des Neandertal, on peut alors avoir une conscience de l'homme de la caverne qui cherche à survivre par les saisons... L'histoire n'a jamais cessé de renouveler ses canons mêmes », nous dit-il alors que toutes les particularités de l'image se renouvellent sans jamais se répéter. Ses paysages étonnants, l'artefact français les emboîte d'une manière étonnante. Deux applications qu'il expérimente, il ne réagit que les approximations. Pourtant, il n'y a plus plus d'incident dans nos films qu'il n'y en a dans les pontons de Jackson Pollock. Tout nous apparaît contrôlé bien que rien n'est véritablement prévu. Avant une supposition, il arrive même à l'artiste de modifier quelque peu les "séquences", comme pour mieux s'adapter au contexte, préservant ainsi les spectateurs de toute forme de répétition. La structure même des canons préfigure au riche de Matisse par les regards se renouvelent plus encore.

XPO Gallery

Artois Mignonneau
Equilibrium
2011
Galerie XPO Gallery

Mediaartdesign.net

31/01/2014

«UNPAINTED Munich»

de Dominique Moulon

[Lire / Read](#)

ARCHIVES
 February 2014
 January 2014
 December 2013
 November 2013
 October 2013
 September 2013
 August 2013
 July 2013
 June 2013
 May 2013
 April 2013
 March 2013
 February 2013
 January 2013

CATEGORIES
 + VIDA
 Article
 Competition
 Feature
 Interview
 News
 Spotlight
 Workshop

Vida.fundaciontelefonica.com
 30/01/2014
 «Sommerer and Mignonneau: art and artificial life in Paris»
 de Vida

Lire / Read

Artshebdomedias.com
 20/01/2014
 «Sommerer & Mignonneau à Paris Splendeurs et artifice»
 de Arts Hebdo Medias

Lire / Read

Bayerischer Rundfunk
 17/01/2014
 «Messe für Medienkunst - Mobile Schätze ohne Öl und Acryl»
 de Matthias Keller-May

Lire / Read

A l'été la mise en place est plus proche du "design art", un détournement poétique, parfois critique des objets : comme cette machine à écrire inventée de Laurence Mignonneau et Christian Sommerer (*Life Writer* 2006) qui génère par projection vidéo sur la feuille blanche, toute une fourmière affamée d'énergie typographique dès lors que vous mettez à l'écriture.

Life Writer de Laurent Mignonneau et Christian Sommerer, 2006. Courtesy Galerie Charlot Paris France.

Pas tout à fait anodin non plus, ce miroir qui permet de lesiser votre sadisme en débarrassant le visage d'une autre par la pression du doigt ! (Jean Dubois *Tact* 2000).

Digitalarti.com
25/11/2013
«LA FIAC ! Ou le marché de l'art à l'ère numérique»
de Veronique Gode

Lire / Read

Foisonnement artistique d'automne à Paris

Si l'été paraît être en sommeil, quel bon dernier à la fin de ce mois, si on agit vite de l'été dans le jardin des Tuileries et le jardin des Filles-du-Cacou, le FIAC organise son programme annuel. Si l'été finit en l'honneur du monde de l'art, il est en plus longuement à l'honneur à l'automne dans un des nombreux salons artistiques.

par LIESBETH LANGOUCHE

Le monde de l'art de l'été ne s'arrête pas avec le festival des Filles-du-Cacou. Il est éternel. **Show Off** aboutit finalement pour cette occasion en 71 œuvres explorant ce domaine artistique spécifique. Cette année, les œuvres sont donc plus nombreuses et démontrent une agilité de l'art numérique de grande envergure. **Quelques An** fait également le bilan de l'art numérique. Ce sera d'ailleurs le thème de l'été prochain. Les œuvres de l'été sont donc plus nombreuses et démontrent une agilité de l'art numérique de grande envergure. **Quelques An** fait également le bilan de l'art numérique. Ce sera d'ailleurs le thème de l'été prochain. Les œuvres de l'été sont donc plus nombreuses et démontrent une agilité de l'art numérique de grande envergure.

FIAC
L'été s'arrête pas avec le festival des Filles-du-Cacou. Il est éternel. **Show Off** aboutit finalement pour cette occasion en 71 œuvres explorant ce domaine artistique spécifique. Cette année, les œuvres sont donc plus nombreuses et démontrent une agilité de l'art numérique de grande envergure. **Quelques An** fait également le bilan de l'art numérique. Ce sera d'ailleurs le thème de l'été prochain. Les œuvres de l'été sont donc plus nombreuses et démontrent une agilité de l'art numérique de grande envergure.

LES SALONS PLUS

FIAC
L'été s'arrête pas avec le festival des Filles-du-Cacou. Il est éternel. **Show Off** aboutit finalement pour cette occasion en 71 œuvres explorant ce domaine artistique spécifique. Cette année, les œuvres sont donc plus nombreuses et démontrent une agilité de l'art numérique de grande envergure. **Quelques An** fait également le bilan de l'art numérique. Ce sera d'ailleurs le thème de l'été prochain. Les œuvres de l'été sont donc plus nombreuses et démontrent une agilité de l'art numérique de grande envergure.

et à la Courbevoie, 10 ans après « Les Filles-du-Cacou » et Marie Chazot – proposent aussi de nouveaux expositions. Cette année, **Show Off** aboutit finalement pour cette occasion en 71 œuvres explorant ce domaine artistique spécifique. Cette année, les œuvres sont donc plus nombreuses et démontrent une agilité de l'art numérique de grande envergure. **Quelques An** fait également le bilan de l'art numérique. Ce sera d'ailleurs le thème de l'été prochain. Les œuvres de l'été sont donc plus nombreuses et démontrent une agilité de l'art numérique de grande envergure.

Collect
20/10/2013
«Foisonnement artistique d'automne à Paris»
de Liesbeth Langouche

Lire / Read

Livres / Books

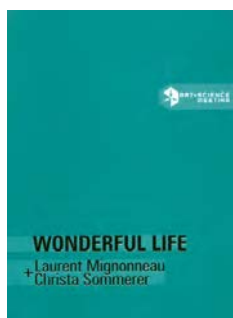
Gerfried Stocker, Christa Sommerer, Laurent Mignonneau (Eds.), Christa Sommerer & Laurent Mignonneau - Interactive Art Research, 2009. Springer Verlag Vienna/New York

Christa Sommerer, Lakhmi C. Jain, Laurent Mignonneau,(Eds.) The Art and Science of Interface and Interaction Design, 2008.

Christa Sommerer, Laurent Mignonneau, Dorothée King (eds.) Interface Cultures Artistic Aspects of Interaction August 2008, Transcript Verlag

C. Sommerer and L. Mignonneau, Art @ Science, Vienna/New York: Springer Verlag, 1998