

crédits photos
 1, Marie-Jeanne Musiol : Bodies of Light, 2005
 2, Ælab : in/fluencing, study no.1, 2005
 3, Jocelyn Robert : Saint-Georges et le dragon, 2005
 4, Norman White : Abacus, 1974
 5, David Tomas : Madame Marie Curie : A Series of Portraits taken in 1902, 2005
 6, Catherine Richards : Shroud/Chrysalis from the exhibition *Excitable Tissues*, Ottawa Art Gallery, 2000 Photo : Laurence Cook
 7, Jean-Pierre Aubé : Spying the Electromagnetic Work Force , 2005

page de couverture
 Nikola Tesla
 Bobine pour aimants électriques (breveté en 1894)
 Courtoisie du Musée Tesla
 Coil for electric magnets (patented in 1894).
 Courtesy of Tesla Museum

ISBN : 2-9803353-8-x



16 avril au 14 Mai 2005 / April 16 to May 14, 2005
Occurrence, OBORO et Critical Media présentent / Occurrence, OBORO and Critical Media presents
Résonance. Le projet Corps électromagnétiques / Resonance. The Electromagnetic Bodies Project

Commissaires / Curators : Nina Czegledy, Louise Provencher
Artistes / Artists : Ælab, Jean-Pierre Aubé, Simone Jones, Marie-Jeanne Musiol, Paulette Phillips, Catherine Richards, Jocelyn Robert, David Tomas, Norman White

23 juillet au 9 octobre 2005 / July 23 to October 9, 2005
 Resonanzen. Körper im elektromagnetischen Feld
 ZKM, Zentrum für Kunst und Medientechnologie, Karlsruhe, Deutschland (Allemagne / Germany)
Co-commissaires / Co-curators : Peter Weibel, Sabine Himmelsbach

15 septembre au 15 octobre 2006 / September 15 to October 15, 2006
 Maison européenne de la photographie/ Festival @rt Outsiders, Paris, France
Co-commissaire / Co-curator : Jean-Luc Soret

D'autres lieux sont en cours de négociation. Nous avons obtenu une acceptation préliminaire pour la présentation de *Résonance* au Conde Duque Medialab de Madrid (Espagne) en novembre/décembre 2005 et au Ludwig Museum de Budapest (Hongrie) en mai/juin 2006.

Additional venues and adjunct events are being negotiated. We have preliminary confirmation for the presentation of *Resonance* at the Conde Duque Medialab in Madrid (Spain) in November/December 2005 and at the Ludwig Museum in Budapest (Hungary) in May/June 2006.

Les commissaires, Nina Czegledy et Louise Provencher, remercient les artistes pour avoir généreusement répondu à leur invitation. Elles tiennent également à souligner l'apport remarquable de Lili Michaud et Cheryl Sim quant à la supervision et à la coordination de cette exposition.

The curators, Nina Czegledy and Louise Provencher, would like to thank all the artists for their generous response to their invitation. They also want to underline the remarkable work of Lili Michaud and Cheryl Sim regarding the coordination and logistics of this event.

Remerciements / Thanks to :

Conseil des arts et des lettres du Québec, Conseil des arts du Canada, Ministère des affaires étrangères et du Commerce international, Conseil des arts de Montréal, Lisa Frulla (Ministre du Patrimoine canadien), Line Beauchamp (Ministre de la culture et des communications du Québec), Collège Ahuntsic, PAFACC-UQÀM (Programme d'aide financière aux chercheurs-créateurs de l'Université du Québec à Montréal)



460 rue Ste-Catherine Ouest, #307,
 Montréal (Qc) H3B 1A7
 tél. : 514-397-0236, Fax : (514) 397-8974
 www.occurrence.ca occurrence@vif.com



www.criticalmedia.ca



4001, rue Berri, local 301,
 Montréal (Québec) Canada H2L 4H2
 Tél. : (514) 844-3250, Fax : (514) 847-0330
 www.oboro.net oboro@oboro.net

Résonance. Le projet Corps

électromagnétiques

Resonance. The Electromagnetic Bodies Project

Artistes / Artists

Ælab
 Jean-Pierre Aubé
 Simone Jones
 Marie-Jeanne Musiol
 Paulette Phillips
 Catherine Richards
 Jocelyn Robert
 David Tomas
 Norman White

Commissaires / Curators

Nina Czegledy
 Louise Provencher



Résonance. Le projet Corps électromagnétiques explore la nature de forces invisibles, bien réelles cependant, et leur impact en tant qu'énergies vibratoires sur le corps humain et son environnement. *Résonance* est en effet une invitation lancée à des artistes de créer des œuvres en réponse aux concepts mis de l'avant par Nikola Tesla (1856-1943); innovations qui se sont articulées suivant les principes de vibration et de résonance dans les domaines de l'électricité et de l'électromagnétisme. En écho au travail pionnier de Tesla, et aux questions qu'il continue de soulever, l'objectif premier de cette collaboration interdisciplinaire est donc de considérer le corps humain (et, par extension, l'organisme vivant) en tant que source, transmetteur des ondes électromagnétiques et lieu de résistance à celles-ci. Personnage excentrique et rêveur, Tesla incarne par ailleurs de manière paradigmatique la fragile frontière entre savoir et fiction : il considèrerait son propre corps comme un seuil où transiteraient d'étranges flux de stimuli modulant perception et action.

Résonance se déroule, et s'amplifie, en faisant jouer simultanément le thème de l'infini avec celui d'une pénétrante et incommensurable énergie. D'abord, l'énergie de l'activité neurologique, pistée aussi bien par les neurologues que les psychanalystes, signalant la pulsation de nos pensées et désirs face à ce qui surgit comme événement. Sous la peau, en deçà de la conscience et la provoquant. *Homewrecker* de Paulette Phillips et *Shroud/Chrysalis* de Catherine Richards en témoignent de manière palpable,



Resonance, the Electromagnetic Bodies Project explores the nature of invisible yet discernible material forces and the impact of these vibrating energies on our environment and the human body. *Resonance* is an invitation for artists to create works in response to Nikola Tesla's pioneering concepts. Tesla's innovations were based on the principles of vibration and resonance in the fields of electricity and electromagnetism. Echoing Tesla's concepts, the primary aim of this interdisciplinary collaboration is to consider the human body (as well as other living organisms) simultaneously as source, transmitter, and point of resistance to electromagnetic waves. An eccentric and a dreamer, he encompassed in his persona the fragile frontier between knowledge and fiction, considering his body as a threshold of strange exchanges between flux of stimuli modulating his perception and action.

Resonance participants explored ideas of infinity and of pervasive, yet incommensurable, energy. The energy of neurological activity, tracked by both neuroscientists and psychoanalysts, signaling the pulsation of our thoughts and desires, beneath the skin, below the surface of our consciousness. These ideas are palpable in the work of Paulette

instaurant chacune une scène suscitant le sentiment d'être tout à la fois piégé et fasciné par la possibilité d'une échappée court-circuitant toute velléité déterministe ou réductionniste de qui, ou quoi, serait en contrôle du système. S'agissant de l'évocation d'une « transcendance » face à une « nature » (biologique ? sociale ?) censée dicter ses lois, Norman White la pratique depuis longtemps dans le champ de la physique, fomentant sur le mode de l'humour des sculptures robotiques au comportement erratique. Corpus au sein duquel s'impose de manière exemplaire *Abacus*.

Transition vers un laboratoire singulier. Expérience articulée au fil d'une opération de décontextualisation et générant l'étrangeté sous le couvert du familier : *Madame Marie Curie: A Series of Portraits taken in 1902* de David Tomas. Nous voilà sur la trace d'une Marie Curie qui rêverait à haute voix d'une « transfiguration » du réel et d'une couleur : celle-là même signifiant l'intrusion du radium dans le champ visible du spectre électromagnétique. Fiction ou interrogation pour que s'opère une nécessaire redéfinition de ce que l'on entend par matière ? *Corps de lumière* de Marie-Jeanne Musiol s'inscrit dans le champ ouvert par cette alternative et offre une proposition balisée par les dernières avancées dans le domaine de la biologie.

En contrepoint, mise sous écoute de l'énergie générée par nos appareils électriques, le murmure, *mezzo voce*, qui ponctue notre mode de vie : une « pollution électromagnétique »

Phillips' *Homewrecker*, or Catherine Richards' *Shroud/Chrysalis*, invoking feelings of being trapped, and simultaneously fascinated by transcendence over the physical laws of nature. These conceptual complexities are also manifest in Norman White's pioneering explorations. Yet, unpredictability and humor are fundamental constituents of his robotic sculptures, as evidenced in *Abacus*.

A shift of context occurs in the peculiar "laboratory" experience that David Tomas creates in *Madame Marie Curie: A Series of Portraits taken in 1902*. Here, the "familiar" reveals its disturbing undercurrent while following in the imaginary footsteps of Marie Curie, who dreams of the irradiance of radium in the visible part of the electromagnetic spectrum, for the sake of transfiguring matter. Or, necessarily, of redefining it? Marie-Jeanne Musiol's *Bodies of Light* is a possible answer to that enigma, confirmed by the latest advances in biology.

The energy produced by electric and electronic devices — the hummed, *mezzo voce* accompaniment and rhythm of our day life, along with all the attendant dangers of electromagnetic pollution —, are summoned up in Jean-Pierre

annoncée, filée par *Spying the Electromagnetic Work Force* de Jean-Pierre Aubé. Tandis que se trament d'autres investigations, auxquelles travaillait Tesla et qui alimentent la physique contemporaine aux niveaux micro et macro. Sur le plan des nanotechnologies, *influencing* de Ælab compose avec l'idée d'une hypothétique « énergie zéro » (*zero point energy*), suivant laquelle le milieu ambiant pourrait se révéler une source d'énergie inespérée et inattendue. *Equilibrium* de Simone Jones renvoie pour sa part à cette force dite « faible », qui n'a de cesse d'inciter l'imaginaire à concevoir des stratégies afin de la contrecarrer, cette force à la source du mouvement des planètes : la gravité.

Le personnage de Tesla est par ailleurs l'objet d'une attention particulière : en tant que sujet du documentaire expérimental *Spark* de Ælab ainsi que de l'animation vidéo de Jocelyn Robert, *Saint-Georges et le dragon*. Celle-ci évoque entre autres la conception du corps qu'entretenait Tesla, celle d'un corps « automate » sujet à des transformations pouvant être ignorées ou mésinterprétées par la conscience. Considérant la longue histoire des automates, rêvés ou réalisés, culminant avec les enjeux soulevés aujourd'hui par les concepts de cyborg et de post-humain, deviennent en effet problématiques les interprétations encourues quant aux notions de sujet, d'expression et de geste une fois celles-ci transposées dans le contexte d'un corps travaillé et dessiné par les flux électromagnétiques.

N.C. et L.P.

Aube's *Spying the Electromagnetic Work Force*. Contemporary research in physics into micro and macro forces, in line with Tesla's long-standing interrogations, are also raised by other participants. On the nano-level, Ælab's *influencing* dwells with the concept of zero point energy, asking whether the ambient medium may be considered an unexpected source of energy. While Simone Jones uses her body-cast in *Equilibrium* to confront us with our fascination regarding weightlessness and, conversely, with this weak force at the source of the planet's movement: gravity.

Nikola Tesla's persona is put in focus via *Spark*, the experimental documentary by Ælab, and *Saint-Georges et le dragon*, a computer-video animation from Jocelyn Robert. This work enlightens Tesla's perception of the body as a kind of "automata," a body subjected to transformations that can be ignored and misinterpreted by consciousness. Considering the long history of imaginary and concrete automata, culminating in the present concept of the cyborg and "post-human" issues, one may consider the need for re-interpreting issues of expression, gesture, and agency in the context of electromagnetic body-immersion.

N.C. & L.P.



Ælab a été instauré à l'été 1996 comme cellule de recherche par les artistes Gisèle Trudel et Claude Stéphane, avec la participation régulière d'autres collaborateurs. Ælab manifeste leur intérêt marqué pour une conscience écologique dans l'utilisation des technologies. Stéphane Claude est compositeur électronique et ingénieur du son. Gisèle Trudel est artiste médiatique et professeure à l'École des arts visuels et médiatiques de l'UQAM. Leurs oeuvres sont diffusées internationalement.

Ælab, founded in the summer of 1996 by artists Stephane Claude and Gisele Trudel, is a research unit that invites participating contributors on a regular basis. Ælab reflects their focus on an ecological and technological conscience rooted in the arts and sciences. Stephane Claude is an electronic composer and sound engineer. Gisele Trudel is a media artist and New Media professor at the Ecole des art visuels et mediatiques at UQAM. Their work has been shown internationally.

Jean-Pierre Aubé est artiste, infographiste et programmeur. Il détient une maîtrise en arts visuels (UQAM). Depuis 2000, il capte les sons émis par les aurores boréales et différents phénomènes électromagnétiques à l'aide de récepteurs VLF (VLF,Finlande). Parmi ses activités récentes, signalons une exposition au Laboratorio Arte Allameda (Mexico), une participation à la 11^e Biennale de Pancevo (Serbie) et deux installations sonores : *Save the Waves* et *Nocturne* au Centre d'art Passerelle à Brest (France). www.kloud.org
Jean-Pierre Aubé artist, infographist and programmer. Master in visuals arts (UQAM). Since 2000, he captured sounds from the aurora borealis and various electromagnetic phenomena via V.L.F. (VLF Finland). Recent works include an exhibition at Laboratorio Arte Allameda, (Mexico), a participation at the 11e Pancevo Biennial (Serbia) and sound installations : *Save the Waves* (Fonderie Darling, Montréal) and *Noctune* (Passerelle, Brest, France). www.kloud.org

Simone Jones travaille la sculpture cinétique depuis 1989. Le film, la vidéo et la performance sont depuis peu partie intégrante de son travail. Selon Jones, la technologie fonctionne à la fois comme prolongement du corps humain et manifestation physique de la pensée et du désir. Elle explore surtout la relation critique du spectateur à la sculpture. Jones enseigne au Ontario College of Art and Design.

Simone Jones has worked with kinetic sculpture since 1989. Recently, her work has expanded to include film, video and performance. For Jones, technology functions as both an extension of the human body and as a physical manifestation of thought and desire. She focuses on the potential for a reflexive relationship between the viewer and the sculptures. Jones teaches at the Ontario College of Art and Design.

Marie-Jeanne Musiol crée des installations photo transformant des itinéraires archéologiques en explorations de la nature de l'énergie. En travaillant à Auschwitz, l'artiste a fait l'expérience des limites de la représentation photographique et commencé à chercher une manière d'enregistrer les empreintes lumineuses laissées par les champs électromagnétiques autour de sujets biologiques, particulièrement les plantes. Elle travaille actuellement sur ce qui pourrait devenir la première « botanique énergétique ».

Marie-Jeanne Musiol's photo installations have transformed archaeological itineraries into journeys exploring the nature of energy. While working in Auschwitz, she experienced the limits of photographic representation and began searching for a way to record the luminous imprints issued from electromagnetic fields around biological objects — plants, in particular. She is presently exploring what could be a first: "energy" botany.

Paulette Phillips est une artiste multidisciplinaire dont les œuvres ont remporté de nombreux prix. Sa production exploite le film, la vidéo, la performance et le théâtre. Elle a présenté ses plus récentes installations vidéo et cinématographiques lors de nombreux événements d'envergure internationale. Son travail filmique et vidéographique a été aussi présenté partout au Canada et ailleurs. Phillips est professeure agrégée au Ontario College of Art and Design et présidente de Mercer Union, centre d'artistes à Toronto.

Paulette Phillips is a multi-disciplinary artist who has created award-winning work using film, video, performance, and theatre. Phillips' recent film/video installations have been exhibited at many international venues, and her film and video work has been screened at venues across Canada and abroad. Phillips is an Associate Professor at The Ontario College of Art and President of Mercer Union, an artist-run centre in Toronto.

Catherine Richards travaille en arts visuels en utilisant les anciennes et les nouvelles technologies. En 1991, elle a créé à Banff *Spectral Bodies*, premier système de réalité virtuelle au Canada. Richards a exposé et publié à l'échelle internationale. Elle fut lauréate du prix Petro-Canada en 1993 et a reçu une bourse du Canadian Centre for the Visual Arts pour l'année 1993-1994. Elle fut également la codirectrice de BIOAPPARATUS, résidence interdisciplinaire au Banff Centre sur l'art, l'intimité et les nouvelles technologies.

Catherine Richards is a visual artist working with old and new technologies. In 1991, she created *Spectral Bodies*, the first virtual reality system in Canada, at Banff. Richards has presented and published worldwide. She has received the Petro-Canada Award (1993) and a Canadian Centre for the Visual Arts Fellowship (1993-1994). She co-directed BIOAPPARATUS, an interdisciplinary residency on art, intimacy, and new technologies at the Banff Centre.

Jocelyn Robert travaille en art audio, art informatique, performance, installation, vidéo et écriture. Ses travaux ont été montrés au Canada, aux États-Unis, au Mexique, au Chili, en Australie et en Europe. Il a réalisé plusieurs résidences d'artistes, performé aussi bien en solo qu'avec Diane Landry, Laetitia Sonami et Bruit TTV, réalisé plusieurs installations avec Daniel Jolliffe et Emile Morin, publié une douzaine de CD en solo et participé à plus d'une vingtaine avec d'autres artistes. Il est le fondateur en 1993 du centre d'artistes Avatar (Québec). Il peut être contacté à jrontheroad@hotmail.com.

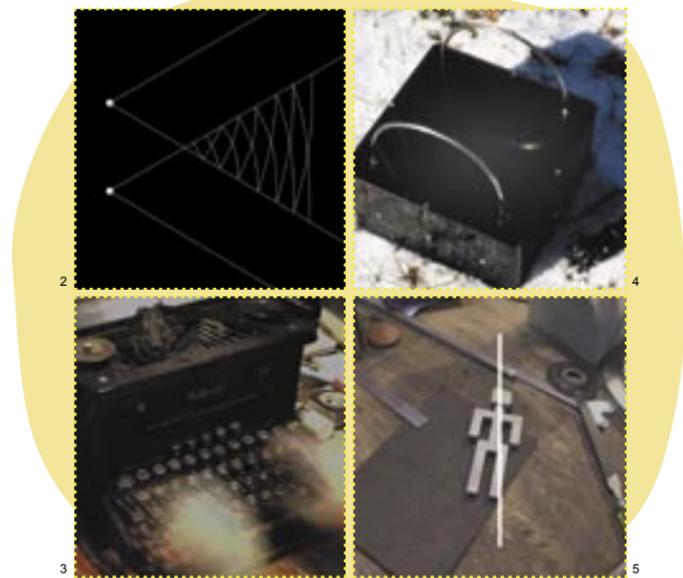
Jocelyn Robert works in audio art, performance, installation, video, and writing. His works have been shown in Canada and abroad. He has performed solo and with others, worked on numerous installations with Daniel Jolliffe and Emile Morin, published a dozen solo CDs and participated in twenty group projects. In 1993, he founded Avatar, an artists-run audio and electronic arts centre in Quebec City.

David Tomas est artiste et écrivain. Son travail multimédia et photographique explore les cultures et les relations transculturelles issues de la science, de la technologie et de leurs imageries. Il a exposé au Canada, aux États-Unis et en Europe. Il a également occupé des postes en tant que chercheur et boursier à CalArts, au Goldsmiths College (University of London), ainsi qu'au Musée des beaux-arts du Canada.

David Tomas is an artist/writer whose multimedia and photographic works explore the cultures and transcultures of science, technology, and their imaging systems. He has exhibited in Canada, the US, and Europe, and has held research/fellowship positions at CalArts, Goldsmiths College (University of London), and the National Gallery of Canada.

Norman T. White a présenté son premier travail électronique d'envergure en 1969 au Brooklyn Museum of Art lors d'une exposition intitulée *Some More Beginnings*. Depuis, il expose en Amérique du Nord et en Europe. De 1978 à 2003, il a enseigné l'électronique, la mécanique, la programmation et le développement conceptuel au Ontario College of Art and Design.

Norman T. White presented his first major electronic work at a 1969 exhibition at the Brooklyn Museum of Art entitled *Some More Beginnings*. Since then, he has exhibited his work throughout North America and Europe. From 1978 to 2003, he taught courses in electronics, mechanics, computer programming, and concept development at the Ontario College of Art and Design.



Nina Czegledy, artiste, auteure et commissaire indépendante, elle a collaboré à des projets internationaux, réalisé des œuvres d'art numérique et participé à des ateliers, colloques et festivals à travers le monde. Résonance, Digitized Bodies et les projets Aurora témoignent de son intérêt pour la problématique art/science/technologie. Commissaire pour Canada Digital Culture Map. Membre de Girls&Guns Collective, de ICOLS et du réseau Space Art, présidente du Critical Media Knowledge Institute et coordonnatrice pour Inter Society for the Electronic Arts (ISEA).

Nina Czegledy, artist, author and independent curator, has collaborated on international projects, produced time-based digital works, and has lead and participated workshops, forums and festivals worldwide. Resonance, Digitized Bodies, and the Aurora projects reflect her interests in art, science and technology. She is curator of the Canada Digital Culture Map, member of the Girls&Guns Collective, ICOLS, and the Space Art Network, president of the Critical Media Knowledge Institute, and chair of Inter Society for the Electronic Arts (ISEA).

Louise Provencher est commissaire indépendante, critique d'art et professeur de philosophie. Directrice de la collection Lieudit. Membre du conseil d'administration d'Occurrence. Résonance s'inscrit dans le cadre d'une recherche en archéologie des médias/ technologies développée au fil de conférences et publications ainsi qu'à l'occasion de deux projets pour lesquels elle fut commissaire : Porter le mur comme le masque de Michel Goulet et Montréal Télégraphe : le son iconographe. Coorganisatrice du colloque international Electre & Magnete sur l'électromagnétisme et les arts (UQAM 2003, OBORO 2004).

Louise Provencher is an independent curator, art critic, and professor of philosophy. She is also director of Lieudit (CDD 3D), and member of Occurrence's board of directors. Resonance is inscribed in long-term research into media/technology archeology, manifested in conferences, publications and two curated projects: Michel Goulet's Porter le mur comme le masque, and Montreal/Telegraph: the sound iconographer. Co-curator of the international colloquium Electre & Magnete, on electromagnetism and the arts (UQAM 2003, OBORO 2004).