

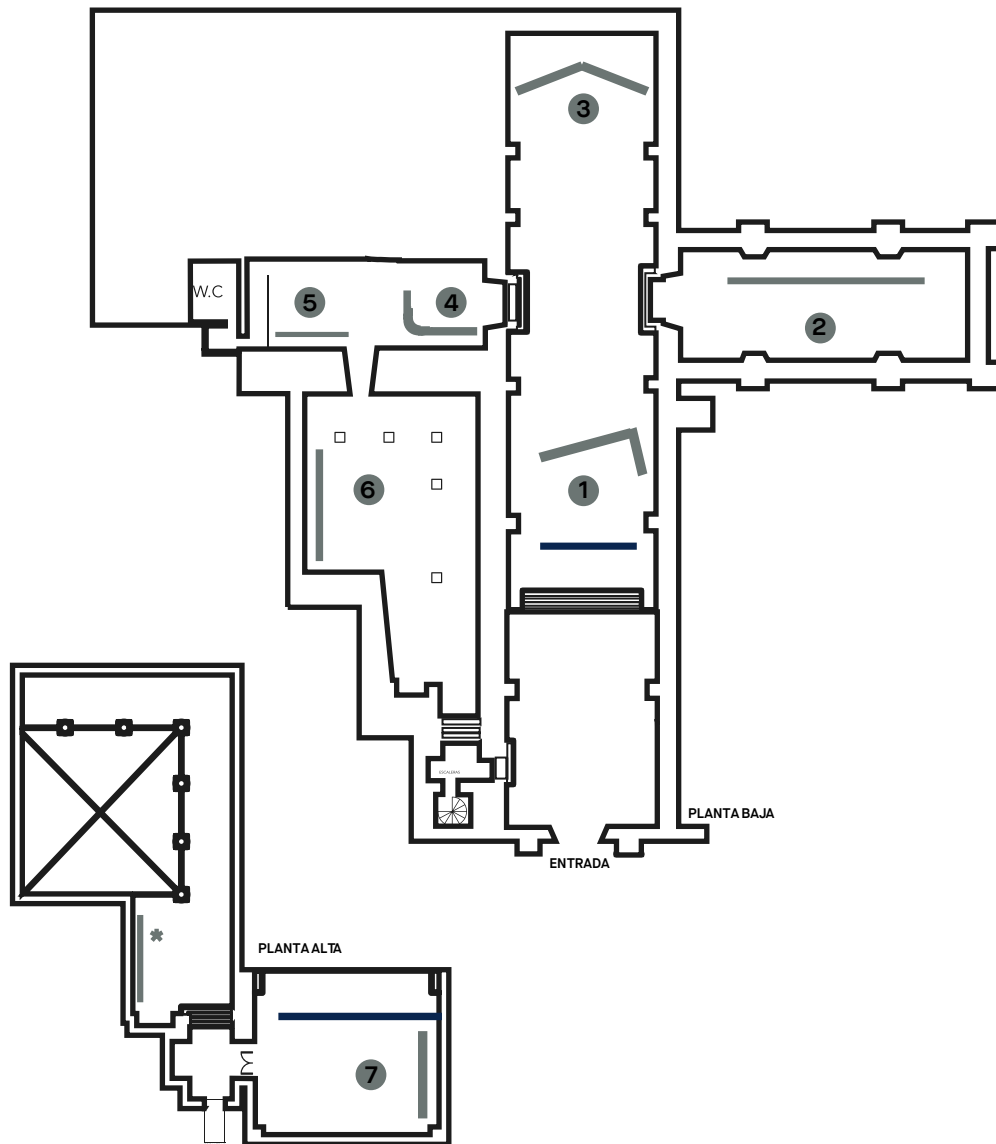
JOANIE LEMERCIER.

PAISAJES DE LUZ

Una exposición producida por:

LABORATORIO | ARTEALAMEDA

1 EDGES
(Orillas)

**2 MONTAGNE, CENT
QUATORZE MILLE POLYONES**
(Montaña, ciento catorce mil polígonos)

3 FUJI (不死)

**4 HERE ONCE
STOOD A FOREST**
(Aquí hubo una vez un bosque)

**5 EL BOSQUE DE HAMBACH
Y EL SUBLIME TECNOLÓGICO**
(The Hambach Forest and the Technological Sublime)

6 SLOW VIOLENCE
(Violencia lenta)

7 WITH ACTION. COMES HOPE
(Con la acción viene la esperanza)

*

①

EDGES

(Orillas)

2020 - 2021

Creada específicamente para la exposición, Edges (Orillas) introduce los elementos de expresión clave en la obra de Lemercier: rejillas, retículas, geometrías y líneas generadas por las matemáticas básicas del código conforman la base de complejas obras de arte elaboradas por computadora.

Aquí se fusiona una estructura arquitectónica simple con geometrías minimalistas de luz proyectada que crean un paisaje tecnológico deshumanizado donde interconexiones y densas redes delimitan diferentes escenografías, jugando así con nuestra percepción del espacio y dando pie a sensaciones tridimensionales y planos dinámicos.

Created for this exhibition, Edges introduces the vocabulary of Lemercier's work: grids, geometries and lines generated by mathematical code form the basis of complex works of art elaborated with a computer.

The piece fuses a simple architectural structure with minimalist geometries of projected light. The artist explores a dehumanized technological landscape, where interconnections and dense networks create confined panoramas to play with our perception of space and create three-dimensional sensations and dynamic planes.

②

MONTAGNE, CENT QUATORZE MILLE POLYGONES

(Montaña, ciento catorce mil polígonos)

2016 - 2018

Esta pieza representa un gran valle rodeado de montañas, creado a partir de una retícula distorsionada por un algoritmo. El paisaje generado cuestiona así la conexión entre la naturaleza y el código: ¿qué pasaría si nuestra realidad pudiera ser recreada y simulada mediante funciones matemáticas? Una capa de luz proyectada crea la ilusión de profundidad y difumina toda sensación de distancia. Mientras tanto, un ciclo de día, noche y diferentes estaciones dan vida al paisaje mural, distorsionando nuestra

Concebida en julio de 2016 en Bruselas, la pieza fue exhibida en Tokio en febrero 2018, en el mismo piso del rascacielos donde se sitúa el Observatorio de Tokio, el cual ofrece una vista de 360 grados de la ciudad con el monte Fuji a cien kilómetros de distancia. Una vez allí, Lemercier se inspiró en el duro invierno japonés y decidió incorporar la tormenta de nieve como parte de la pieza. Algunas de sus obras de arte evolucionan en el tiempo, como un intento de reflejar un momento, estado de ánimo o atmósfera específicos.

Montagne, cent quatorze mille polygones (Mountain, one hundred and fourteen thousand polygons) depicts a large valley surrounded by mountain peaks created in a grid distorted by an algorithm. The fictional landscape questions the connection between nature and code: What if our reality could be recreated and simulated with mathematical functions? A layer of projected light creates an illusion of depth and blurs our sense of distance. A cycle of day, night, and different seasons bring life to the lightscape, distorting our perception of time and space.

Conceived in July 2016 in Brussels, the piece was exhibited in february 2018 in Tokyo in a skyscraper on the same floor as the Tokyo Observatory, which offers a 360-degree view of the city with Mount Fuji 100 kilometers away. Once there, Lemercier was inspired by the harsh Japanese winter and decided to add the snowstorm as part of the piece. Some of his artworks evolve in time in an attempt to reflect a specific moment, mood or atmosphere.

③

FUJI (不死)

2014

Compuesta por un paisaje a gran escala dibujado a mano, la obra representa el monte Fuji por medio de narrativas abstractas inspiradas en la leyenda de Kaguya Hime, un cuento popular del siglo X y elemento clave de la cultura japonesa, que proporciona un marco imaginario y poético para este entorno inmersivo. Fuji (不死) forma parte de una serie sobre volcanes y transmite la fascinación del artista con su capacidad de encarnar las terribles fuerzas de la naturaleza a escala geológica, siendo comprensibles, al mismo tiempo, desde una perspectiva humana.

Fuji (不死) is composed of a large-scale hand-drawn landscape depicting mount Fuji through abstract narratives inspired by the legend of Kaguya Hime, a folk tale from the 10th century and a key element in Japanese culture, which provides an imaginary and poetic framework for this immersive environment. The digital animation is part of Lemercier's ongoing series on volcanoes and conveys the artist's fascination with their capacity to harness the fearsome forces of nature at a geological scale, while being understandable from a human perspective.

HERE ONCE STOOD A FOREST

(Aquí hubo una vez un bosque)

2018

El bosque de Hambach, de 12,000 años de antigüedad y ubicado entre las ciudades alemanas de Colonia y Aquisgrán, es un reducto rico en biodiversidad y hogar de 142 especies de gran importancia para la conservación. Ha sido calificado como “el último remanente de un ecosistema boscoso que ha ocupado esta parte de la llanura del río Rin desde el final de la última edad de hielo”.

Durante los últimos cuarenta años, el bosque se ha ido talando para la extracción de carbón, perdiendo hasta un 90% de su superficie inicial. En respuesta, parte de la población se ha unido para salvar lo que queda del bosque. En concreto, un grupo de activistas ha llegado a instalarse en casas en los árboles en un intento por protegerlos de su inminente destrucción.

En esta videoinstalación digital, un rayo de luz revela la belleza de flores, hojas y árboles, ahora talados y destruidos para permitir la expansión de la mina. El espectador es invitado a contemplar el bosque de noche mientras un láser ilumina incluso los detalles más pequeños de la naturaleza circundante, descubriendo toda su belleza estructural. De este modo, mediante el uso de herramientas tecnológicas, Joanie Lemercier resalta lo sublime en la naturaleza, capturando una magia instantánea que se desvanece.

The Hambach Forest is a 12,000-year-old forest located between Cologne and Aachen in Germany. It is rich in biodiversity and home to 142 species regarded as important for conservation. The forest has been called “the last remnant of a sylvan ecosystem that has occupied this part of the Rhine River plain since the end of the last ice age.”

Over the past forty years, 90% of the forest has been exploited for coal extraction. In reaction, environmental activists have joined together to save what is left of the forest, including direct action by a group of activists who have done tree-sitting in an attempt to protect the forest.

A ray of projected light reveals the beauty of flowers, leaves, and trees, now cut down and destroyed for the expansion of the mine. Visitors are invited to contemplate the forest at night while a laser illuminates even the smallest details of the surrounding nature, revealing all its structural beauty. Thus, by using technological tools, Lemercier enhances the sublime in nature, capturing its immediate and vanishing magic.

EL BOSQUE DE HAMBACH Y EL SUBLIME TECNOLÓGICO

(The Hambach Forest and the Technological Sublime)

2018

A 177 kilómetros al este de Bruselas, cruzando la frontera belga con Alemania, se encuentra el bosque de Hambach. Con una antigüedad estimada de 12.000 años, este foco regional de biodiversidad constituye el único vestigio de un antiguo ecosistema boscoso que ha ocupado esta parte de la llanura del río Rin desde el final de la última edad de hielo. Hoy, este tesoro natural posee solo el 10% de su tamaño original. El resto ha sido despejado para acoger la mayor mina a cielo abierto de Europa.

Con una superficie de cincuenta kilómetros cuadrados y operada por el mayor productor de energía de Alemania, esta mina explota un enorme depósito de lignito, la variante de carbón más sucia. Todos los días emite alrededor de 270,000 toneladas de CO₂, lo que la convierte en la mayor fuente de gases de efecto invernadero del continente. En la actualidad, se prevé que la extracción se prolongue durante otros dieciocho años, erradicando el bosque de Hambach por completo junto con varios pueblos de la zona.

Joanie Lemerrier oyó hablar por primera vez de la mina en 2019. Impactado por la magnitud de la destrucción, decidió verla por sí mismo. Aquello parecía de otro mundo: semejante a un cráter de dimensiones gigantes, el hoyo de la mina se extendía hasta donde alcanzaba la vista. En su interior, arrasando antiguas capas de sedimentos, se encontraban las mayores máquinas jamás construidas. Justo sobre el horizonte, columnas de cenizas se elevaban desde las chimeneas de cuatro centrales eléctricas que quemaban el carbón extraído: cien millones de toneladas cada año.

Hambach es un símbolo de primera línea en la crisis climática global y de los ciudadanos que luchan contra ella. Este bosque marca un punto fundamental en la trayectoria de Lemerrier. Desde su primera visita, el artista se ha sumado a innumerables protestas y ha colaborado frecuentemente con grupos ecologistas en el uso de medios creativos de intervención. Partiendo de años de investigación digital, Lemerrier ha comenzado a emplear su práctica artística para impulsar conversaciones en torno a la sostenibilidad y animar a la acción climática.

Lemerrier utiliza el concepto de lo “sublime tecnológico” para describir esa combinación de horror y atracción casi mística que provoca el confrontar los efectos irreversible de la huella humana en la naturaleza, los cuales compiten en sus consecuencias con las fuerzas elementales de su creación, transformación y eventual destrucción.

177 kilometers east of Brussels, just past the Belgian border, lies the Hambach Forest. Estimated to be 12,000 years old and a regional beacon of biodiversity, it is the last remnant of an ancient woodland ecosystem that has occupied this part of the Rhine River plain since the end of the last ice age. Today, this natural treasure is only 10% of its former size. The rest has been cleared to make room for the Hambach open pit mine, the largest of its kind in Europe.

Covering an area of 50 square kilometers and operated by Germany's biggest power producer, the Hambach surface mine exploits a massive lignite deposit, the dirtiest coal variant. Every day, it emits around 270,000 tons of CO₂, making it the largest single source of greenhouse gasses in Europe. As it stands, extraction is set to continue for another eighteen years, eradicating the Hambach Forest along with several villages during the process.

Joanie Lemerrier first heard about the mine in 2019. Shocked at the scale of destruction he decided to see it for himself. What he found was otherworldly: resembling a giant impact crater, the mine's pit stretched as far as the eye could see. In it, tearing through ancient sediment layers, were the largest machines ever built. Just above the horizon, plumes of fine ash rose from the smokestacks of four power plants that burn the extracted coal offsite: 100 million tons per year.

Hambach is a symbol for the front lines in the global climate crisis and for citizens fighting back. This forest marks a pivotal point in Lemerrier's practice. Since his first visit, Lemerrier has joined countless other protests and regularly assists environmental groups with creative means of intervention. Drawing on years of computational explorations, Lemerrier has begun to leverage his artistic practice to drive conversations around sustainability and inspire climate action.

Lemerrier utilizes the concept of the "technological sublime" to describe the contradictory combination of horror and nearly mystical attraction caused by facing the irreversible effects of human's impact on nature, which compete in effect with the elemental forces of its creation, transformation and eventual destruction.

SLOW VIOLENCE

(Violencia lenta)

2019 - 2021

Esta obra refleja la asombrosa fascinación que provoca encontrarse ante estas máquinas excepcionalmente grandes e hipnóticas que, de forma lenta e incesante, escarban la tierra convirtiéndose en embajadoras de lo que podríamos denominar “sublime tecnológico” –es decir, la seducción y miedo provocados por fuerzas tecnológicas imposibles de contener.

La excavadora Bagger 290 es la mayor jamás fabricada por el hombre. Puede extraer hasta 240,000 toneladas de carbón al día, lo que supone una emisión diaria de más de 480,000 toneladas de CO2. La destrucción es, por tanto, ilimitada, afectando incluso al patrimonio cultural de la región, como fue el caso de la catedral de Immerath, construida en 1891 y demolida en enero de 2018 para ampliar la mina.

Mientras todo gira en torno a la destrucción, esta pieza es lenta, contemplativa, casi pacífica, como un instante suspendido en el tiempo. Sin embargo, la destrucción del medio ambiente a gran escala se produce en un período de tiempo mucho más amplio: las emisiones de CO2 tardan cuarenta años en impactar la atmósfera de nuestro planeta, haciendo que el cambio climático sea difícil de comprender de forma individual, ilustrando de esta forma lo que Rob Nixon, medioambientalista y profesor de la Universidad de Princeton, denomina slow violence o “violencia lenta”.

This work reflects on the staggering fascination provoked by facing these uniquely huge and mesmerizing machines that, slowly and endlessly, scrape the earth while becoming ambassadors of what can be called the “technological sublime” –in other words the seduction and fear elicited by technological forces impossible to contain.

The Bagger 290 is a bucket-wheel excavator and the biggest man-made machine on earth. It can extract 240,000 tons of coal every day, with a daily emission of over 480,000 tons of CO2. Its capacity for destruction is therefore limitless, even affecting the cultural heritage of the region, as was the case of the Immerath Cathedral, built in 1891 and demolished in January 2018 to allow for the expansion of the mine.

While everything revolves around destruction, this video is slow, contemplative, almost peaceful, like a moment suspended in time. Environmental wipeout at a large scale occurs over a broader timeframe, however: It takes forty years for CO2 emissions to impact the atmosphere of our planet, making climate change difficult to comprehend on an individual level and illustrating what Rob Nixon, environmentalist and professor at Princeton University, calls “slow violence.”

WITH ACTION, COMES HOPE

(Con la acción viene la esperanza)

2019 - 2021

En los últimos años, el bosque de Hambach ha sido un foco para el activismo medioambiental europeo que ha visto cómo los manifestantes lograron paralizar temporalmente las operaciones mineras y proteger el bosque mediante la ocupación. Joanie Lemercier se ha unido a ellos en numerosas ocasiones, documentando su lucha contra la aplicación de la ley y la destrucción despiadada.

Al confrontar ambos lados de la historia, somos testigos del encuentro entre los protagonistas de la explotación minera y los eco-activistas e individuos que protegen el medio ambiente. Como un enjambre de insectos, estas personas se convierten en una entidad orgánica y fluida que se esparce entre la inmensidad de la mina. La experiencia a escala humana constituye así una forma de involucrar al espectador con el objetivo de crear herramientas de concientización y formar parte de la historia.

Over the last years, the Hambach forest has become a hotspot for environmental activism that has seen protestors temporarily shut down mining operations by mass trespassing, protecting the forest through occupation. Lemercier has joined them on numerous occasions, documenting their struggle against both law enforcement and merciless destruction.

By confronting both sides of the story, we witness the encounter between coal mine laborers versus eco-activists and individuals protecting the environment. Like a swarm of insects, these individuals become a fluid, organic entity inside the immensity of the mine. By connecting to this human experience the viewer is engaged and our awareness raised, thus becoming part of the story.

En lugar de buscar esperanza, debemos buscar acción

So, instead of looking for hope, look for action

Greta Thunberg

Dado que la acción nos revive / Since action revives us

*Extinction Rebellion**

* “Extinction Rebellion es un movimiento internacional descentralizado, apartidista, que utiliza la acción directa no violenta y la desobediencia civil para persuadir a gobiernos a actuar con justicia y enfrentar la Emergencia Climática y Ecológica”.

(“Extinction Rebellion is a decentralized, international and politically non-partisan movement using non-violent direct action and civil disobedience to persuade governments to act justly on the Climate and Ecological Emergency.”)

<https://rebellion.global/>