

François Zajéga

Matière | Plan | Espace

Exposition du 30 Juin au 25 Juillet 2015
Vernissage le 27 Juin 2015

François Zajéga est un artiste vivant et travaillant en Belgique.

Il est actuellement chercheur à l'Institut pour les technologies dans les nouveaux médias Numédiart, où il travaille dans le domaine de la vision par ordinateur.

Il enseigne à l'École supérieure des Arts «Arts au Carré» et est impliqué dans plusieurs projets artistiques soutenus par la Commission des Arts Numériques de la Communauté française.

François Zajéga is a media artist working and living in Belgium.

He works as a researcher at the insitute for new media technologies Numédiart, in the field of computer vision. He's teaching at l'École supérieure des Arts «Arts au Carré» and he is involved in several artistic projects supported by the Commission des Arts Numériques de la Communauté française.

François Zajéga
Weather & rocks
Monotype sur papier / *Monotype print on paper*
24 x 32 cm
Pièce unique / *Unique piece*

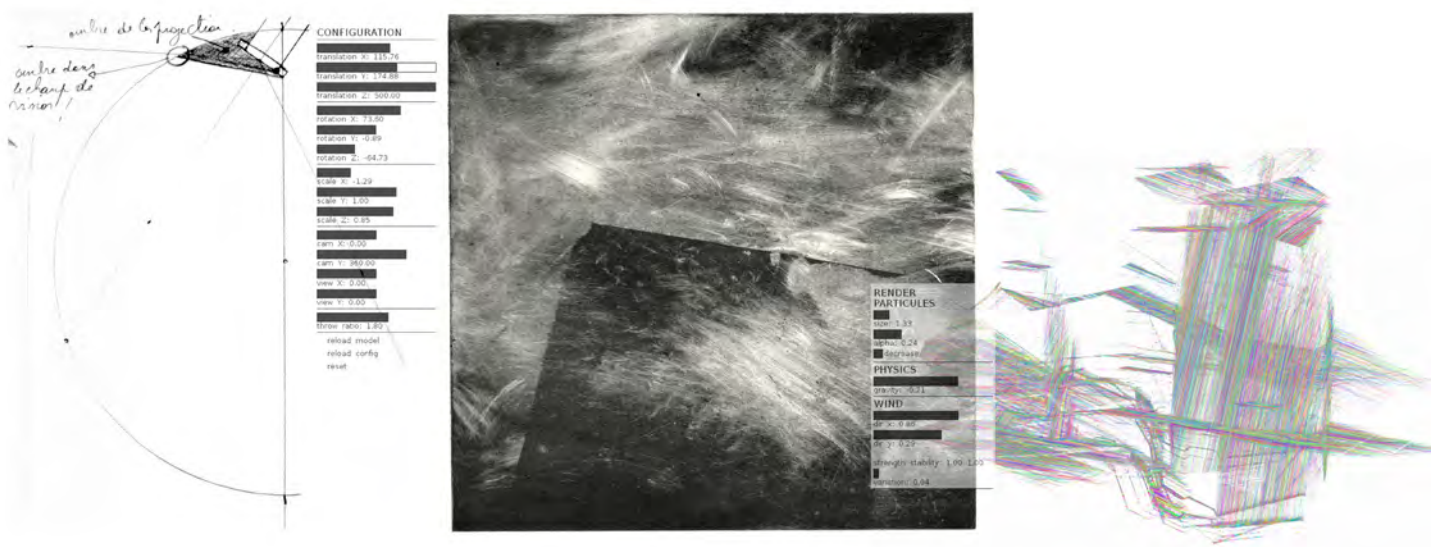
Expositions (sélection) / Exhibitions (selection)

Solo

- 2015 Galerie Charlot, Paris, F
- 2013 Point Culture, Bruxelles, B
Galerie Charlot, Paris, F
- 2012 Galerie Charlot, Paris, F
- 2011 Galerie Charlot, Paris, F
- 2011 "Pensées d'espace" Dessin & sculpture,
Maison du Hainaut, Charleroi, B
- 2009 BRASS, Forest, B

Group

- 2015 Found Pixels, La Panacée, Montpellier, F
Festival de vidéomusique, Montréal, Ca
- 2014 Variation, Paris media art fair, Paris, F
Paysages électroniques, Valenciennes, F
The exquisite corpse video project, Cartagena
Ateliers du web, Brussels, B
The exquisite corpse video project 4, Toronto
- 2013 Oooh! festival, Luxembourg, Lu
Slick, Galerie Charlot, Paris, F
Quizaine numérique, Arts², Mons, B
CitySonic, Salle Saint-Georges, Mons, B
Scope Art Fair – Galerie Charlot, Basel, CH
Slick, Galerie Charlot, Bruxelles, B
La Coroutine, Lille, F
Anthropologies Numériques, Le Cube, Paris, F
Jumble art2, Gare Saint-Sauveur, Lille, F
- 2012 Laptop Orchestra vs Michel Doneda, Citysonic, Maison Folie, Mons, B
Théâtre de la vie, Bruxelles, B
Parcours d'artistes, Bruxelles, B
Karlsruhe Art Fair, Galerie Charlot, Karlsruhe, D
Théâtre de l'L – Bruxelles
- 2011 La Raffinerie (Charleroi danse), Bruxelles, B
"Arts et Science", Château de Seneffe, B
- 2010 "Quatuor", Louvain-la-Neuve, B
Lauréat du prix Hamesse 2010, Saint-Gilles, B
Atelier du Web, Bruxelles, B
Parvis de Saint-Gilles, Bruxelles, B
Académie des Beaux-Arts de Saint-Gilles, Bruxelles
- 2009 BRASS, Forest
Résidence au BRASS, Forest
- 2008 Exposition collective avec Paprika asbl.

Matière | Plan | Espace

Cette exposition met en avant le lien entre les différents média expérimentés par François Zajéga pendant ces dernières années d'exploration de l'écosystème art-technologie-science.

Influencé par le dessin et son vocabulaire, François Zajéga construit une réflexion esthétique autour des compositions et des systèmes constitués de points, de lignes et de courbes. Ces signes élémentaires insérés dans un espace ou plan donnent lieu à des corps/objets complexes.

Les œuvres réunies dans l'exposition « Matière | Plan | Espace » questionnent la perception de l'espace.

Dans « Paysages intérieurs » - série de boîtes qui renferment une maquette de paysage visible au travers d'un judas - la dimension tridimensionnelle du paysage, animée et « augmentée » par les projections génératives, est « pervertie » par sa visualisation au travers d'un oeilleton.

Malgré leur proximité et leur matérialité, sujet et objet font partie de deux espaces distincts.

De ce twist perceptif, on passe à une négation de l'espace dans l'installation « Broken lines ». Un réseau constitué de fins fils traverse de part et d'autre l'intérieur d'un cube. Cet espace vibrant exclut le spectateur qui lui perçoit ce volume comme une surface plane.

Les gravures laser sur plaques d'aluminium peintes issues de l'oeuvre générative « Tumbleweed » se posent en contre-point à cette installation. Ici un nouvel espace surgit par la vibration des lignes. Ces « traces soustractives » (Tim Ingold, « Une brève histoire des lignes ») créées par la machine sont le résultat d'une dichotomie entre ajout et soustraction de matière et de lumière.

Enfin les oeuvres bidimensionnelles, les monotypes, évoquent cette lumière par le biais d'une recherche sur la matière et la trace. L'artiste fait ressortir l'empreinte de son geste sur une plaque métallique enduite d'encre. De la rencontre entre l'encre et le papier naît une composition de nuances de noirs.

Les observations de Kandinsky dans « Point ligne sur plan » ne sont pas étrangères à François Zajéga. Ses oeuvres créent des cartographies matérielles et imaginaires. Figées ou animées d'un mouvement imperceptible, elles demandent au spectateur un temps d'observation. En suivant les lignes et les points dans l'espace, l'oeil traverse leur surface en accomplissant une véritable « promenade ».

La contemplation au travers du mouvement lent et subtil amène l'observateur dans sa dimension intime.

Valentina Peri

François Zajéga

Paysages intérieurs / *Inner landscapes*

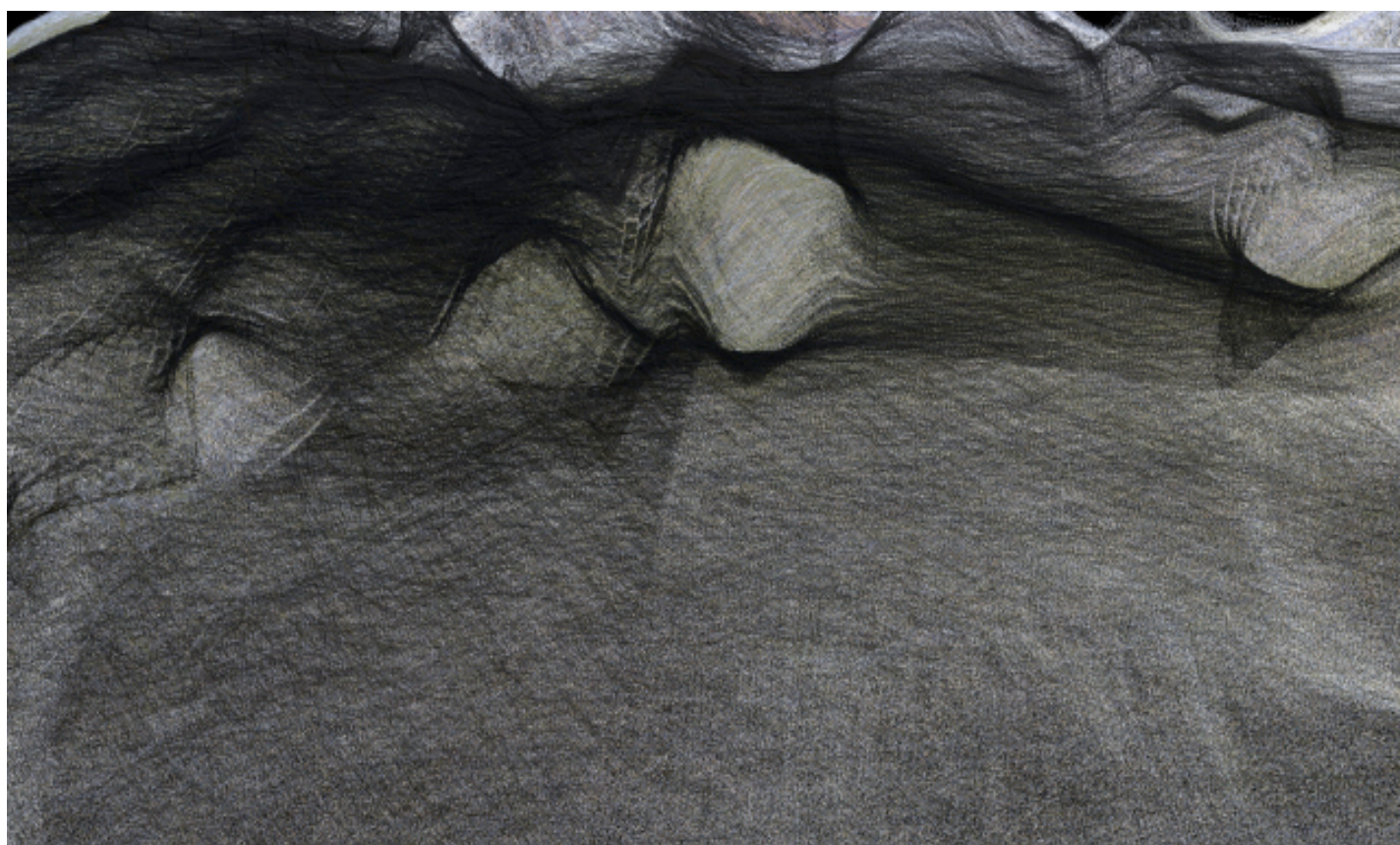
Installation générative / *Generative installation, 2015*

Bois, projecteur, ordinateur, programme spécifique /
Wood, projector, computer, specific program

190 x 37 x 37 cm

Pièce unique / *Unique piece*

En collaboration avec / *In collaboration with* Ignacio Plaza

François Zajéga

Paysages intérieurs / *Inner landscapes*

Installation générative / *Generative installation, 2015*

Bois, projecteur, ordinateur, programme spécifique / *Wood, projector, computer, specific program*

190 x 37 x 37 cm avec support

Pièce Unique / *Unique piece*

En collaboration avec / *In collaboration with* Ignacio Plaza

François Zajéga
Paysages intérieurs / *Inner landscapes*

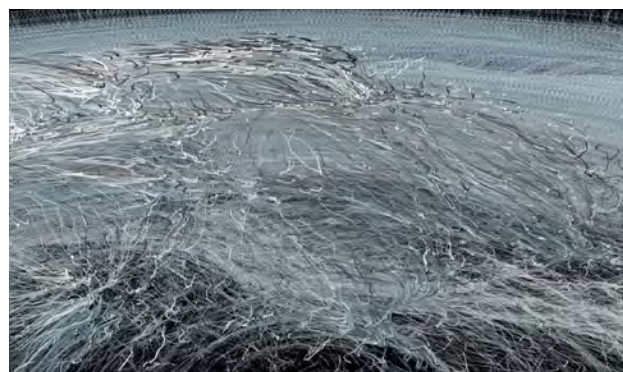
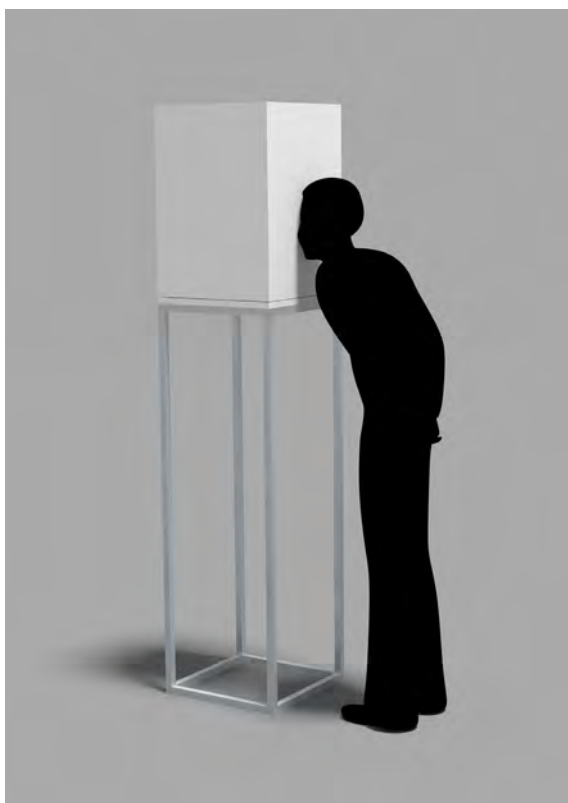
Inner landscapes (Paysages intérieurs) est une série de pièces conçues comme un voyage dans des lieux que je n'ai jamais vus, tels les fjords norvégiens, l'Islande, la steppe russe ou le Groenland. Ces lieux fantasmés sont présentés dans de petites boîtes fermées sur elles-mêmes, ne permettant l'accès qu'au travers d'un judas.

L'impression première de confinement de l'oeuvre dans un petit espace clos est inversée lorsque le spectateur regarde à travers le judas. L'espace qui lui est présenté semble vaste, sans frontières, baigné dans une brume lumineuse.

Ce judas modifie le rapport intérieur/extérieur. L'espace d'exposition dans lequel est placée la boîte redevient un intérieur donnant sur un paysage extérieur.

Ce petit diaporama est en constante évolution. Une vidéo générative recouvre le paysage modellé, faisant évoluer un liquide coloré sur sa surface en fonction des informations météorologiques des lieux qu'ils représentent, des heures du jour et des jours de l'année.

Plus qu'un voyage, chaque Inner landscape (paysages intérieurs) est une tentative d'appropriation d'un morceau d'écorce terrestre, miniaturisé, mais tout aussi inaccessible qu'un paysage réel puisqu'enfermé dans une petite caisse et seulement visible au travers d'une illusion d'optique.

François Zajéga
Broken lines

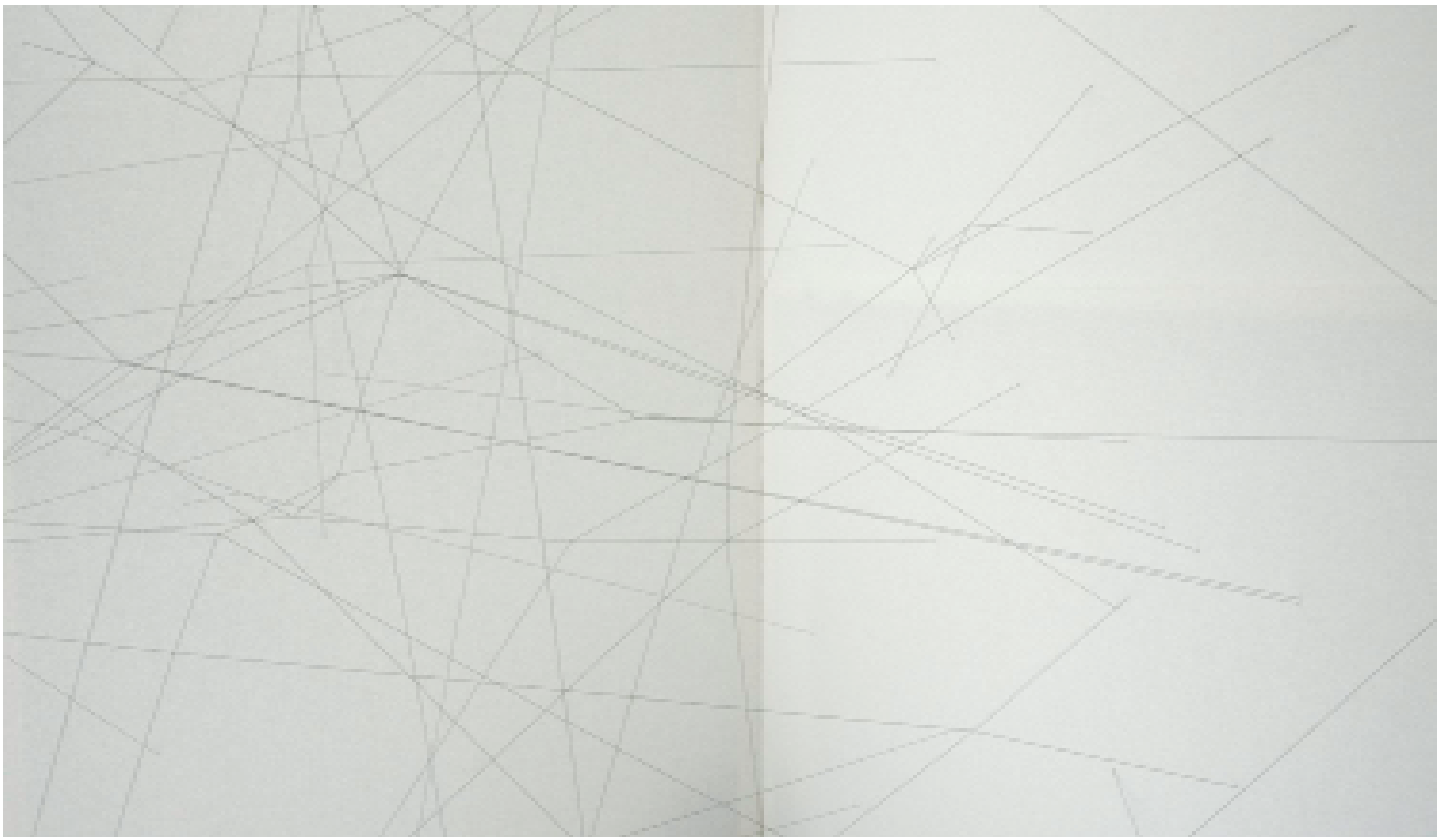
Installation / Installation

Bois, fil, tissu / Wood, thread, tissue

110 x 170 x 105 cm

2012

Pièce unique / Unique piece

Cette installation interroge un des champs préférés par l'artiste : utiliser la troisième dimension afin d'animer une image plate. L'oeil du spectateur est perdu dans le réseaux, cherche ce qui est devant et ce qui est derrière. L'image est évanescente, le moindre mouvement de celui qui regarde changeant sa perception.

This installation investigates one of the artist's favorites playfield: using the third dimension to animate a flat image. The eye is lost in the web, searching what is in front and what is at the back. The image is evanescent, every tiny movement of the watcher changing his perception.

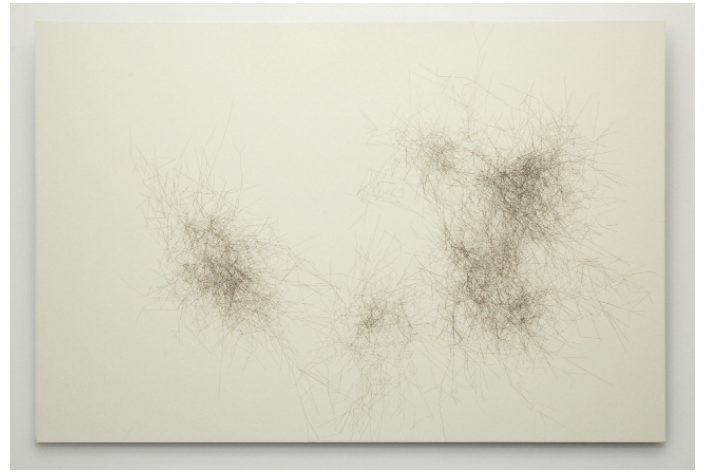
François Zajéga
Tumbleweed

Gravure laser sur plaque d'aluminium / *Laser engraving aluminium plate*

90x60cm

Unique

2014

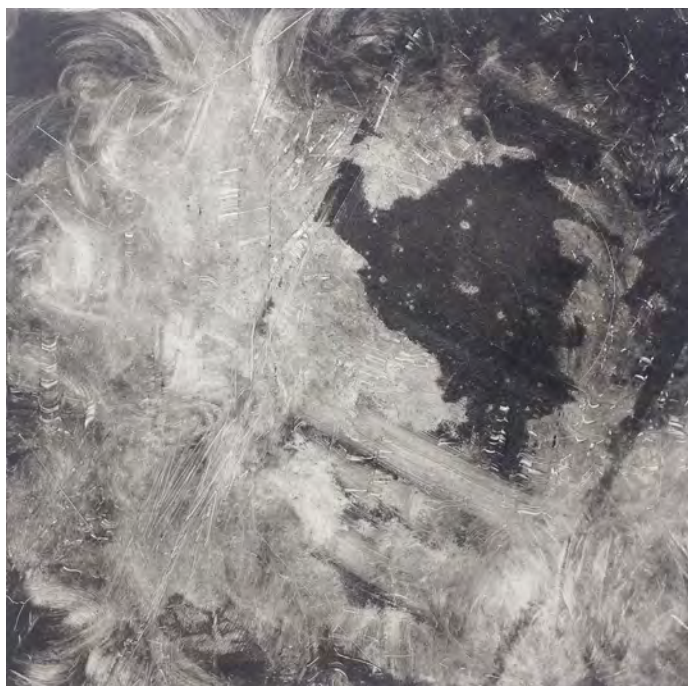
François Zajéga
Monotypes

Monotype sur papier / *Monotype print on paper*

24 x 32 cm

2015

Pièce unique

François Zajéga
Above explosion
Monotype sur papier / *Monotype print on paper*
24 x 32 cm
2015
Pièce unique / *Unique piece*

François Zajéga
Above explosion
Monotype sur papier / *Monotype print on paper*
24 x 32 cm
2015
Pièce unique / *Unique piece*

Démarche artistique

Influencé par le dessin et son vocabulaire, la réflexion esthétique de François Zajéga tourne autour des compositions et des systèmes constitués de points, de lignes et de courbes.

Ses installations génératives, ses œuvres interactives et ses gravures laser partagent cet intérêt formel pour la mise en relation d'éléments simples. Ces signes élémentaires insérés dans un espace ou plan donnent lieu à des corps/objets complexes.

On trouve une nébuleuse commune dans les enjeux techniques et esthétiques de l'artiste : c'est la place donnée au processus et une logique algorithmique.

Au même titre que la contemplation du mouvement par le spectateur est plus importante que la compréhension de l'œuvre dans sa totalité, les œuvres de François Zajéga sont dans leur essence en développement, en train de se faire.

On les voit à un instant précis, au moment où l'artiste a décidé de les « arrêter », et sont en même temps le point de départ d'une autre piste, ou le résultat d'un croisement, leur forme étant apparue au cours du développement d'un autre travail.

La pratique artistique de François Zajéga conjugue donc tant la recherche expérimentale, le « lab », que la réalisation des œuvres exposés. Cette logique itérative reflète autant le processus d'écriture du programme informatique, le code en tant que tel, que ses développements matériels ou formels dans un support spécifique.

Il s'agit d'une esthétique de système, dans le sens donné par Edward Shanken, car elle crée des entités émanant d'un réseau auto-organisé et rhizomatique (Deleuze et Guattari).

Valentina Peri

François Zajéga, *Tanukis*, Jeu artistique de réalité augmentée / Art game, in progress

François Zajéga
Presse (Selection)

Diccan.com
11/06/2013
«Spring wind and good surprises in Basel»
de Pierre Berger

Lire / Read

We demain N° 4
23/05/2013
«L'art génératif. Enfant prodige du numérique»
de Pierre Berger

Lire / Read

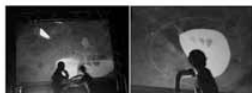

Fig. 13: HUM, œuvre interactive de F. Zajéga, se nourrissant de l'énergie déglissée par les «spect-acteurs»

TTT) est considérée comme une carte de sons qui sera explorée à l'aide d'objets tangibles par le ou les musiciens. Le contrôle des processus sonores est alors réalisé à travers différents types de gestes: alors qu'un déplacement lent des objets tangibles permet une navigation fluide dans l'espace sonore, des gestes rapides permettent au musicien de sculpter abruptement le matériau sonore dont il dispose. Ce type de contrôle gestuel, basé sur un «mapping» (une fonction de correspondance) à la fois simple et intuitif, se prête tout à fait à la création sonore collaborative, en rassemblant plusieurs musiciens composant leur univers musical autour du même matériau sonore.

Un autre domaine artistique est particulièrement actif: celui de l'interaction sonore. Sa forme artistique est l'installation multimédia, notamment dans les musées. Les installations interactives regroupent un ensemble d'œuvres d'art contemporain qui ont pour propos de transformer la perception d'un espace en impliquant le spectateur dans le déroulement de l'œuvre. Depuis une cinquantaine d'années, les architectes d'abord, rapidement rejoints par des artistes d'horizon plus large, ont tiré profit des avancées technologiques pour créer une grande variété d'œuvres multimédia immersives et interactives¹⁰⁷. La majeure partie de ces installations s'appuie sur des dispositifs d'analyse basés sur des caméras vidéo, permettant de caractériser les comportements, mouvements et déplacements des visiteurs au sein de l'installation.

Editions L'Harmattan, 2012
06/11/2012
«Simulation technologique et matérialisation artistique: Une exploration transdisciplinaire arts/sciences»
de Samuel Bianchini, Nathalie Delprat, Christian Jacquemin

Lire / Read

à l'art numérique, elle veut ouvrir un dialogue entre les talents découverts et soutenus par elle, et les collectionneurs de demain.

extrait du dictionnaire des Arts Numériques bloc-note :

les artistes français seuls présents dans le digital

De notre envoyé spécial à Karlsruhe

Si les artistes français n'étaient pas là, Art Karlsruhe et ses quatre grands halls d'exposition ne laisseraient aucune place à l'art numérique. C'est surtout la galerie Charlot qui donne l'exemple, avec des œuvres nouvelles d'Antoine Schmitt et de François Zajega.

François Zajega Généalogie 2011

Le Monde
13/03/2012
«Art Karlsruhe 2012 suite»
de Elisabeth Itti

Lire / Read

Blog-notes

Antoine Schmitt : deux questions, des heures de plaisir au rythme des multiples images.

Art Karlsruhe : les artistes français seuls présents dans le digital

De notre envoyé spécial à Karlsruhe

Si les artistes français n'étaient pas là, Art Karlsruhe et ses quatre grands halls d'exposition ne laisseraient aucune place à l'art numérique. C'est surtout la galerie Charlot qui donne l'exemple, avec des œuvres nouvelles d'Antoine Schmitt et de François Zajega.

Blog-note

Les nouvelles œuvres de François Zajega sur les thèmes et dans les médiums numériques. Depuis la fin des années 90, il a généralement travaillé dans des environnements interactifs, à la fois entre les mains des visiteurs et en ligne. Il a travaillé sur des œuvres numériques, à la fois en ligne et en espace physique. Il a travaillé sur des œuvres numériques, à la fois en ligne et en espace physique. Il a travaillé sur des œuvres numériques, à la fois en ligne et en espace physique.

Blog-note

François est plus touché par le numérique, technologiquement progressif, plus ouvert sur son monde de création, sans aucune autre forme de médium. C'est le genre d'œuvre que l'on peut voir dans les musées, ou à l'échelle d'une salle d'exposition interactive. Cependant, il travaille dans la mesure possible à faire une œuvre pour être vue par le plus grand nombre. Il a travaillé sur des œuvres numériques, à la fois en ligne et en espace physique. Il a travaillé sur des œuvres numériques, à la fois en ligne et en espace physique.

Blog-note

Projeté sur à Karlsruhe, mais très discuté. C'est Antoine Schmitt et Laurent Magnifico, qui ne travaillent pas en France. Ils ont les grands espaces numériques interactifs. Ils ont travaillé sur des œuvres numériques, à la fois en ligne et en espace physique. Ils ont travaillé sur des œuvres numériques, à la fois en ligne et en espace physique.

Diccan.com
06/03/2012
«Art Karlsruhe : les artistes français seuls présents dans le digital»
de Pierre Berger

Lire / Read

Essai de typologie de l'art numérique, et François Zajega à la galerie Charlot

AUTEUR : GUILAUME ANSANAY-ALEX - 22 MARS 2011

PUBLIÉ DANS : ART NUMÉRIQUE

Du 10 mai au 11 juin 2011, la galerie Charlot, qui a déjà montré toute sa confiance, présente des œuvres de François Zajega alias ZAJE, artiste numérique dont la démarche a particulièrement plu. Je vous propose d'abord y faire un tour, et surtout d'aller voir de nuit l'œuvre interactive sur la scène de la galerie au 47 rue Charlot.

Avant d'aborder le sujet des œuvres de François Zajega, il faut que je vous remette dans le contexte dans lequel je les ai vues. La veille, j'étais à la conférence de Matt Pyke & Friends, un collectif d'artistes numériques, à la Galle Virginia. J'ai déjà écrit le dossier, et depuis je me suis posé des questions sur ce qu'est l'art numérique et comment il se décline, en développant quelques idées. On peut commencer en dressant une histoire à très gros grains de l'art, sous forme de : arts premiers, art classique, art moderne et art contemporain, et de considérer l'art numérique comme émergeant à un temps précis qui découvre l'ordinateur, dans une nouvelle histoire. Les époques de l'art « d'avant » ne sont alors plus successives mais simultanées, des courants parallèles. Avec cette approche, on pourrait alors qualifier un art numérique qui cherche à représenter avec ses propres moyens le réel qui l'entoure, de monde qui lui est extérieur, étranger, comme un art numérique premier ou classique, en fonction des finalités qu'il poursuit. Pour aller plus loin, j'appellerais même art numérique analogique un art numérique dont la création procédait par analogie à des objets du monde réel. C'est en ces termes, art numérique premier et/ou classique, art numérique analogique, qu'en première approximation je qualifierais l'œuvre de Matt Pyke & Friends.

L'art numérique non analogique (je cherche toujours un terme mais rien ne me satisfait) adopte la promesse faite de l'art numérique de se détacher du réel, de ses formes et de ses obligations, de son in-tension (ou à l'inverse de sa suspension et au contraire de la matérialité, au photographique et au cinématographique) pour se jouer et se croquer pour...

Carpewebem.fr
22/05/2011
«Essai de typologie de l'art numérique, et François Zajega à la Galerie Charlot»
de Guillaume Ansanay -Alex

Lire / Read