

ZAVEN PARÉ. MIX MAKER

Assemblages et installations

4 février - 29 mars, 2025

Zaven Paré est un « fabricant ». Avec ou sans outils numériques, il transforme et détourne ce qu'il assemble. En quatre décennies, il a évolué des nouveaux médias vers une forme d'archéologie des technologies. Ses dispositifs sont conçus à rebours, explorant les origines de de certains buzz high-tech.

L'exposition MIX MAKER réunit des objets détournés, parmi lesquels figurent deux nouvelles séries : les installations *Mix Consoles* (2024) et *Hygiaphones* (2023-2024). Ces deux types d'objets, ayant perdu leur fonction originelle de transmission de signaux sonores, deviennent des œuvres sculpturales. À l'origine, il s'agit de pupitres garnis de boutons ou de parois transparentes perforées, permettant l'écoute grâce à la reproduction de la voix et des sons. Aujourd'hui, transformés en installations murales, ils demeurent muets, métaphores d'une communication ou d'une retransmission devenue impossible.

Fabriquées en marqueterie de carton cousu de fils téléphoniques ou assemblées avec les couleurs acidulées de plaques de plexiglas, ces œuvres résultent d'un travail de façonnage minutieux en atelier, mêlant expérimentation de matériaux et techniques avec l'aide de machines.

Zaven Paré is a «maker.» With or without digital tools, he transforms and repurposes what he assembles. Over four decades, he has evolved from working with new media to exploring a form of archaeology of technologies. His devices are designed in reverse, delving into the origins of certain high-tech buzzwords.

The exhibition MIX MAKER brings together repurposed objects, including two new series: the Mix Consoles (2024) and Hygiaphones (2023-2024). These two types of objects, having lost their original function of transmitting sound signals, are transformed into sculptural works. Originally, they were consoles adorned with buttons or transparent perforated panels, allowing for listening through the reproduction of voices and sounds. Today, transformed into wall installations, they remain silent, metaphors for communication or transmission that has become impossible.

Made from marquetry of cardboard sewn with telephone wires or assembled with the bright colors of plexiglass sheets, these works are the result of meticulous workshop crafting, blending material and technical experimentation with the aid of machines.

VERNISSAGE

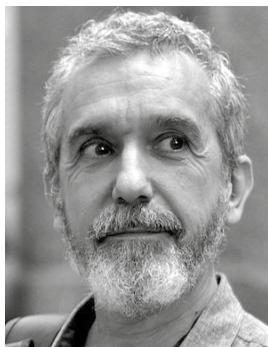
Samedi 1 février
15h-20h

47 rue charlot
75003 Paris

OPENING

Saturday, February 1
3-8 PM

47 rue charlot
75003 Paris

Zaven Paré

Né en 1961 en France. Vit et travaille entre Rio de Janeiro et Paris

Born in 1961 in France. He lives and works between Rio de Janeiro and Paris.

Zaven Paré est un plasticien qui partage aussi son travail entre l'expérimentation et la recherche. Ancien élève des Beaux-Arts de Paris, à partir de sa maîtrise du dessin, il n'a eu de cesse d'inventer de nouvelles formes et de nouveaux supports d'expression. Du low tech au high tech, il invente avec poésie de nouveaux dispositifs, des laboratoires de robotique japonais aux faubourgs de Mumbai; de la Mata Atlantica à son atelier de Rio de Janeiro. Ses travaux sont reconnus pour être pionniers dans les domaines des nouveaux médias: du machine art à la création d'interfaces. Il a inventé la marionnette électronique et des artefacts qui associent sa maîtrise de la mécanique, de l'optique, de la pneumatique et de l'électronique. Ses œuvres sont présentes dans des collections en France, en Suisse, en Belgique, en Italie, aux États Unis et en Russie; ainsi que dans différents fonds d'archives.

Ses dispositifs ont été utilisés dans les mises en scène de pièces du dramaturge français Valère Novarina (CalArts, Festival Henson, La Mama etc, Festival d'Avignon). Il a été collaborateur de chorégraphes canadiens (Marie Chouinard, Edouard Lock), pour le théâtre et le théâtre musical (Denis Marleau, Mauricio Kagel) et pour le ballet et l'opéra (Het National Ballet d'Amsterdam, Opéra Paris-Bastille). À partir de 2009, il collabore à la création du Robot Actors Project du roboticien Hiroshi Ishiguro, dans l'Intelligent Robotics Laboratory à l'Université d'Osaka.

Il a été lauréat du *French American Fund for Performing Arts au California Institute for the Arts*, de la Villa Kujoyama, de la Japan Society for Promotion of Science en tant que roboticien. Et, il a reçu le prix de l'Instituto Sergio Motta en Arts et technologies au Brésil.

Il est l'auteur des ouvrages *L'âge d'or de la robotique Japonaise* (Paris: Les Belles Lettres, 2016) et plus récemment, *Le spectacle anthropomorphique, entre singes et robots* (Dijon: Les presses du réel, 2021).

Zaven Paré is a visual artist whose work is split evenly between experimentation and research. A former student at the Beaux-Arts de Paris, he has never stopped inventing new forms and new means of expression. From low tech to high tech, he poetically invents new devices, from Japanese robotics laboratories to the suburbs of Mumbai; from the Mata Atlantica to his studio in Rio de Janeiro. His work is recognized as pioneering in the fields of new media: from machine art to interface creation. He invented the electronic puppet and artifacts that combine his mastery of mechanics, optics, pneumatics and electronics. His works can be found in collections in France, Switzerland, Belgium, Italy, the United States and Russia, as well as in various archives.

His devices have been used in the staging of plays by French playwright Valère Novarina (CalArts, Festival Henson, La Mama etc, Festival d'Avignon). He has collaborated with Canadian choreographers (Marie Chouinard, Edouard Lock), for theater and musical theater (Denis Marleau, Mauricio Kagel) and for ballet and opera (Het National Ballet of Amsterdam, Opéra Paris-Bastille). In 2009, he collaborated for the creation of the Robot Actors Project of the roboticist Hiroshi Ishiguro, in the Intelligent Robotics Laboratory at Osaka University.

He has been awarded by the French American Fund for Performing Arts at the California Institute for the Arts, the Villa Kujoyama, the Japan Society for Promotion of Science as a roboticist. He was awarded the Instituto Sergio Motta Prize in Arts and Technology in Brazil and was the guest of honor at the Moscow Puppet Festival in 2019.

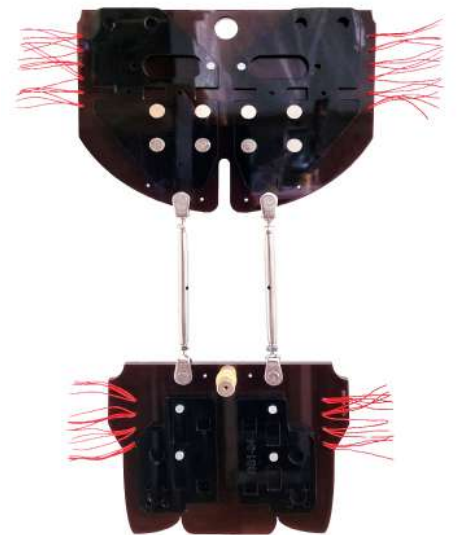
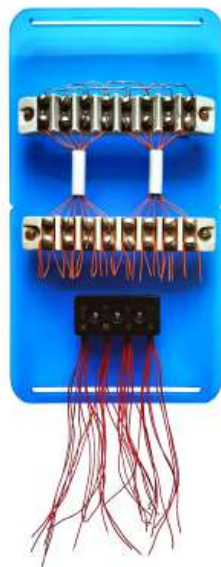
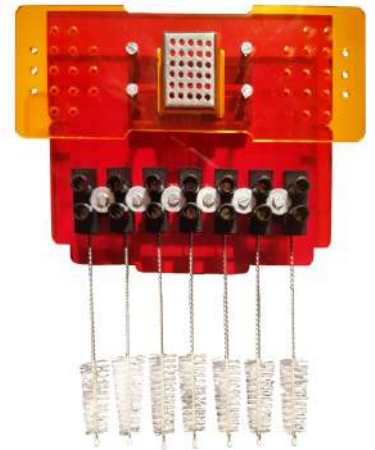
*He is the author of the books *L'âge d'or de la robotique Japonaise* (Paris: Les Belles Lettres, 2016) and more recently, *Le spectacle anthropomorphique, entre singes et robots* (Dijon: Les presses du réel, 2021).*

Zaven Paré. Série *Hygiaphones*, Plexiglass, dimensions variables, 2022-2024

Hygiaphones porte le nom d'une marque devenue substantif : le terme, passé du statut de nom propre à celui de nom commun, désigne aujourd'hui un dispositif de séparation transparent. D'une épidémie à l'autre, de la grippe aviaire au Covid, les *hygiaphones* protègent contre la projection de germes et de microbes. Ces filtres, tout en simplifiant le champ de vision, peuvent également cristalliser l'exaspération des usagers face à une bureaucratie débordée. À leur fonction initiale d'établir des frontières et des séparations hygiéniques s'est ajouté l'impératif de sécurité, reflet d'un autre signe des temps.

Hygiaphones takes its name from a brand that has become a generic term: the word, having shifted from a proper noun to a common noun, now refers to a transparent partition device. From one epidemic to another, from avian flu to COVID-19, *hygiaphones* protect against the projection of germs and microbes. These filters, while simplifying the field of vision, can also crystallize the frustration of users confronted with an overwhelmed bureaucracy. In addition to their original function of establishing hygienic boundaries and separations, they have taken on the imperative of security, reflecting another sign of the times.

*Cyber-Dulie Fibule, 30 x 20 cm / Cyber-Dulie Anticythere II, 45 x 35 cm / Cyber-Dulie Conector, 30 x 20 cm
Cyber-Dulie Anticythere III, 30 x 20 cm / Cyber-Dulie Flux, 30 x 20 cm / Cyber-Dulie Huitzilopochtli, 30 x 20 cm
Assemblage sur plexiglas, 2022-2023, Pièces uniques*

Zaven Paré. *Libellules*, 2023 Plexiglas, inox / 2 pcs, 50 x 10 x 10 cm, Unique

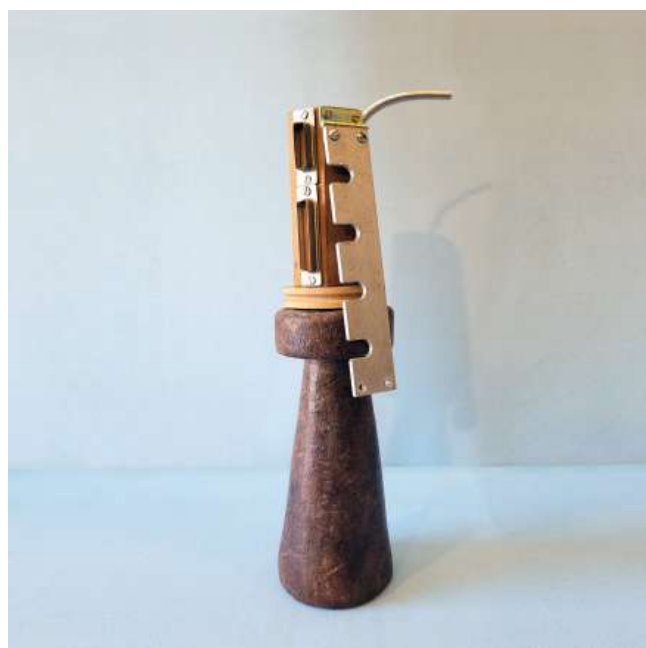
Zaven Paré. *Objets liturgiques, Moulin à prières pentecôtiste en glossolalie*, 2018
Bois, métal, 30 x 40 cm, Unique

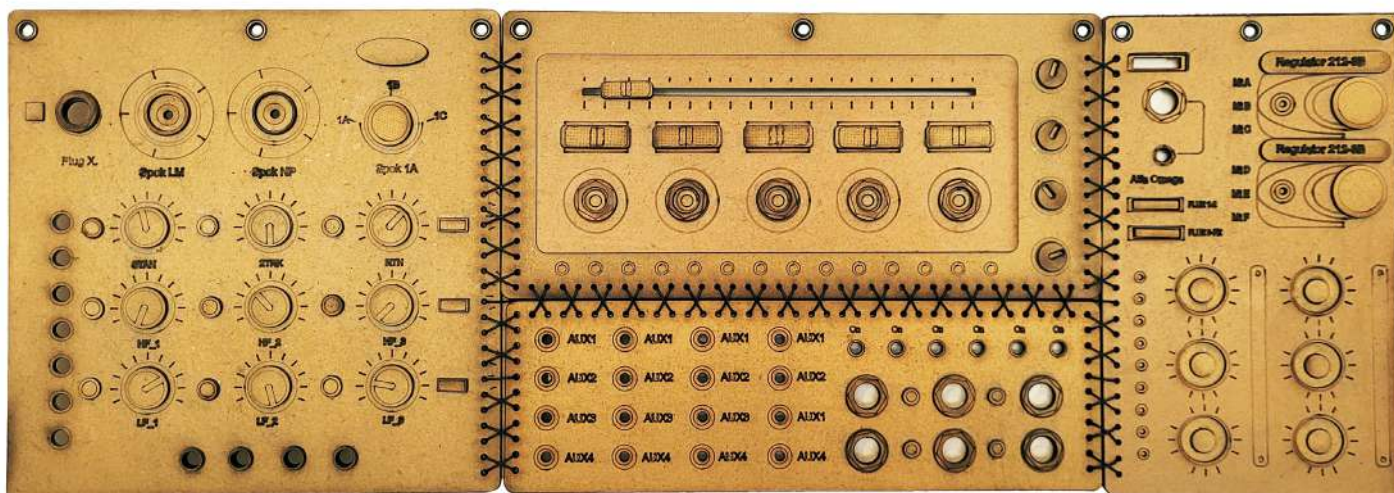
Zaven Paré. *Rétrovisueur*, 2024, Dimensions variables, Unique

Zaven Paré. *Iphigénie*, Théâtre d'Eschyle (2020-2024), Théâtre d'objets, bois et métal, 25 cm (h), Unique
Zaven Paré. *Cyclope*, Théâtre d'Eschyle (2020-2024), Théâtre d'objets, bois et métal, 25 cm (h), Unique

Zaven Paré. *Phénix*, Théâtre d'Eschyle (2020-2024), Théâtre d'objets, bois et métal, 25 cm (h), Unique
Zaven Paré. *Messageur*, Théâtre d'Eschyle (2020-2024), Théâtre d'objets, bois et métal, 25 cm (h), Unique

Zaven Paré. *Analogue mixing consoles O1*, 2024, 49 x 17 cm, Unique
 Collage de cartons découpés gravés au laser, assemblage de panneaux cousus avec du fil téléphonique,

Mix Consoles renvoie à ces tables de mixage qui offrent d'innombrables possibilités pour manipuler les sons enregistrés, permettant de les mélanger et de les recomposer. Malgré quelques variations, ces pupitres se présentent comme des installations en bas-relief d'éléments visuels, invitant l'auditeur à y fixer son regard, même s'il n'entend rien les yeux fermés. Certaines choses gagnent en intérêt à mesure qu'elles se complexifient. Nous entrons alors dans l'univers des multipistes, sélecteurs, amplificateurs, filtres, niveaux, traitements de signaux, mélangeurs, compresseurs, commutateurs, interrupteurs, potentiomètres, couplages et découplages, effets, balances et autres circuits en tout genre.

Mix Consoles refers to those mixing consoles that offer infinite possibilities for manipulating recorded sounds, allowing them to be mixed and recomposed. Despite a few variations, these consoles present themselves as bas-relief installations of visual elements, inviting the listener to fix their gaze on them, even if they can't hear anything with their eyes closed. Some things become more interesting as they become more complex. We then enter the world of multitracks, selectors, amplifiers, filters, levels, signal processing, mixers, compressors, switches, potentiometers, coupling and decoupling, effects, balances and other circuits of all kinds.

Zaven Paré. Série *Anaglyphes*, 2012-22, 36 x 27 cm, encadré 40 x 30 cm
Collages 3D sur des gravures du 19ème siècle, Pièces uniques

Expérimentation avec l'un des prototypes de Robovie (2007) – Simulation d'une situation avec localisation par marquage au sol et reconnaissance visuelle. (*Advanced Telecommunication Research International Institute (ATR), Kyoto, 2009*) - Zaven Paré, 20 x 60 cm, Unique

Prototypes d'humanoïdes du laboratoire du Pr. Minoru Asada (2011) – Plusieurs exemplaires sont suspendus par des harnais, hors service, en attente. (*Emergent Robotics Laboratory, School of Engineering Science, Osaka University, 2009*) - Zaven Paré. 20 x 60 cm, Unique

Expérimentation avec l'un des prototypes de Robovie (2007) – Simulation d'une situation avec localisation par marquage au sol et reconnaissance visuelle. (*Advanced Telecommunication Research International Institute (ATR), Kyoto, 2009*) - Zaven Paré. 20 x 60 cm, Unique

Valérie Hasson-Benillouche a fondé la Galerie Charlot en 2010 avec l'objectif de promouvoir les pratiques innovantes de l'art contemporain. Sensible aux expérimentations artistiques, la Galerie Charlot explore les liens entre l'art, la technologie et les sciences.

Avec son approche avant-gardiste, Valérie Hasson-Benillouche a créé un espace dédié à l'art contemporain, où son expertise en art numérique rassemble artistes, collectionneurs et scientifiques. Le calendrier de la Galerie Charlot est rythmé par des conférences et des performances sur l'art numérique et son rôle dans l'art contemporain. La galerie présente des artistes émergents, de mi-carrière et établis.

Grâce à des partenariats avec des galeries, des institutions et des curateurs, la Galerie Charlot étend son influence à l'international et participe à des festivals, des expositions hors-les-murs, des tables rondes et des foires à Paris, Bâle, Bruxelles, New York, Miami, Chicago, Montreal...

Valérie a fait partie du Comité de réflexion de SIGGRAPH Paris, du Festival Nemo, de la Fondation FHDN, Fondation Humanités Digitales et Numériques ; elle fut membre du jury d'Arcadi et de Laguna Prize Venezia.

Elle développe aujourd'hui des projets spécifiques avec des entreprises telles que Hermès, Société Générale, Audemars Piguet, Oddo Bank, C21 Hotels, Shiseido.

Valérie conseille également des collections privées pour des achats d'art contemporain.

En 2023, elle crée avec Kim Departe, MaraisdigitARt, une association proposant un parcours d'œuvres en réalité augmentée dans les quartiers historiques de diverses villes internationales.

Valérie et son équipe se consacrent à l'essor de l'art numérique au sein de l'art contemporain.

La Galerie Charlot est membre du CPGA depuis 2012.

Valérie Hasson-Benillouche founded Galerie Charlot in 2010 with the goal of promoting innovative contemporary art practices. Sensitive to artistic experimentation, Galerie Charlot explores the links between art, technology, and science.

With her avant-garde approach, Valérie Hasson-Benillouche created a space dedicated to contemporary art, where her expertise in digital art brings together artists, collectors, and scientists. Galerie Charlot's schedule is filled with conferences and performances on digital art and its role in contemporary art. The gallery showcases emerging, mid-career, and established artists.

Through partnerships with galleries, institutions, and curators, Galerie Charlot expands its international influence, participating in festivals, off-site exhibitions, round tables, and fairs in Paris, Basel, Brussels, New York, Miami, Chicago, Montreal, and more.

Valérie has been part of the SIGGRAPH Paris Reflection Committee, the Nemo Festival, and the Foundation for Digital and Numeric Humanities (FHDN). She has also served as a jury member for Arcadi and the Laguna Prize Venezia. Today, she develops specific projects with companies such as Hermès, Société Générale, Audemars Piguet, Oddo Bank, C21 Hotels, and Shiseido. Valérie also advises private collectors on contemporary art acquisitions.

In 2023, she co-founded MaraisdigitARt with Kim Departe, an association offering augmented reality art tours in historic neighborhoods of various international cities.

Valérie and her team are dedicated to advancing digital art within the contemporary art scene.

Galerie Charlot has been a member of CPGA since 2012.