

After speaking to Sylvain Couzinet-Jacques at length last summer I understood why he applied for a residency in northern Greece in 2016. In Kavala to be precise. For him it was the right environment in which to gather photographic material for his *Parallax Maps* (to premiere probably around 2020), a video in which 3-D realities and the real world combine to form a new world, a new territory. He was creating that territory based on digital information, on facts derived from scientific documents, archaeological studies and economic reports, as well as on the physicality of existing cities, for which Kavala had the right characteristics. The investigation of a demarcated territory, the lending of new significance to a territory by hacking it, even the building of a new, utopian territory could be seen as typical of Couzinet-Jacques' artistic practice.

This comes to the fore very clearly in *Eden*, his most extensive project to date and one that is still ongoing. Attracted by the paradox of the name of the little town of Eden in North Carolina and its decline as a result of the economic crisis, Couzinet-Jacques decided in 2015 to buy the town's dilapidated schoolhouse. After renovating it himself, he painted it fire-engine red. The empty 1884 building became both a sculpture and a bright-red symbol of the economic crisis.

The artist then investigated the building's territory by scanning it millimetre by millimetre. He published lots of the scans in a book he made with graphic designer Fred Cave. In theory you could use the scans to build a scale model of part of the building, but of course no one would do that, as the book is so beautiful. For an exhibition at

Aperture in New York, Couzinet-Jacques inventively used materials that could contribute to the further embellishment of the schoolhouse. The building was also used by other artists, who made new work there, and by local people, who contributed their presence, curiosity, stories and practical help.

Eden grew to become a hybrid of sculpture, photography, performance and architecture. A dilapidated building lacking a function was turned into a demarcated empty space that filled up with all kinds of collective stories and experiences. A symbol of the economic crisis, it became a utopian micro-world of solidarity and collectivity, a new territory where there is room for something of great importance to Couzinet-Jacques : re-enchantment through art.

To talk of re-enchantment implies that the world has become disenchanted. Many people have a feeling that something is missing in daily life, something is broken, that the magic and astonishment have gone from our everyday lives. German sociologist Max Weber studied this phenomenon in detail at the start of the 20th century, taking his lead from Friedrich von Schiller. He believed that the magical forces that once determined the fate of human beings had been ousted by secularization and by modern science, bureaucracy, the law, and policy-making. He called this process 'the disenchantment of the world'. It produced a world that was predictable, understandable and less mysterious than before. Of course it would not be right to see Weber's concept as applicable in every respect to the work of Couzinet-Jacques, but it does touch upon his oeuvre in which the concept of re-enchantment in a world in crisis -influenced by immaterial data circulation and real estate crises- is central.

Our outlook is clouded by crisis after crisis, on a global scale. People see only what they believe to

be possible, reinforced by the kind of visual representation that supports the idea of the crises. Couzinet-Jacques strives to broaden our outlook once more. He does so in a literal sense by creating new, physical territories, like *Eden*, that are available for re-enchantment, for astonishment, solidarity and collectivity. He also does so by offering new forms of representation of those territories. To that end, he deconstructs the central idea of classic photography, namely the documentation of the real world. His images of desolate scenes are composed of unnatural, bright, intense colours. They evoke a post-apocalyptic feeling. The use of colour filters causes confusion and holds the attention by means of a seductive beauty. He uses his photography as material, as a tool, to give a twist to reality and in that sense to construct a new territory that lies somewhere in between 3-D reality and documentary photography. For him this forms an essential component of larger conceptual works such as *Parallax Maps*, *Eden* and *Sub Rosa*, which always seem to be in motion and to have no unequivocal and finalized end result yet.

Couzinet-Jacques worked on *Sub Rosa* during his residency at Casa de Velazquez, the French Academy in Madrid. It culminated in a performance during the annual public opening. The wonderful Latin expression 'sub rosa' literally means 'under the rose', and it is used in English to indicate secrecy. Sensors were placed in the garden of Casa de Velazquez, that picked up live data from the local ecosystem of the garden. Some of the sensors detected fluctuations in temperature and light during the day. Others were sensitive to sudden changes caused by the movements and sounds of visitors. The data were sent to a modular synthesizer in Couzinet-Jacques' studio, which created self-generative soundscapes.

The rhythms were dependent on the parameters of the garden, and the soundscape could be heard both in the studio and in the garden. It was also

broadcast from a barely legal FM transmitter. During the day, performers walked around the garden with small radios. At the end of their walks through the garden, they stepped into a mysterious black car.

The Casa de Velazquez is located next to the Palacio de La Moncloa, the official residence for the Prime Minister of Spain and an area that is home to many national government buildings. The weekly meetings of the Council of Ministers are also held in the Palace. Needless to say, the secrecy of data they send floating through the air is essential. Couzinet-Jacques metaphorically hacked this data through the roses and the ecosystem of the garden.

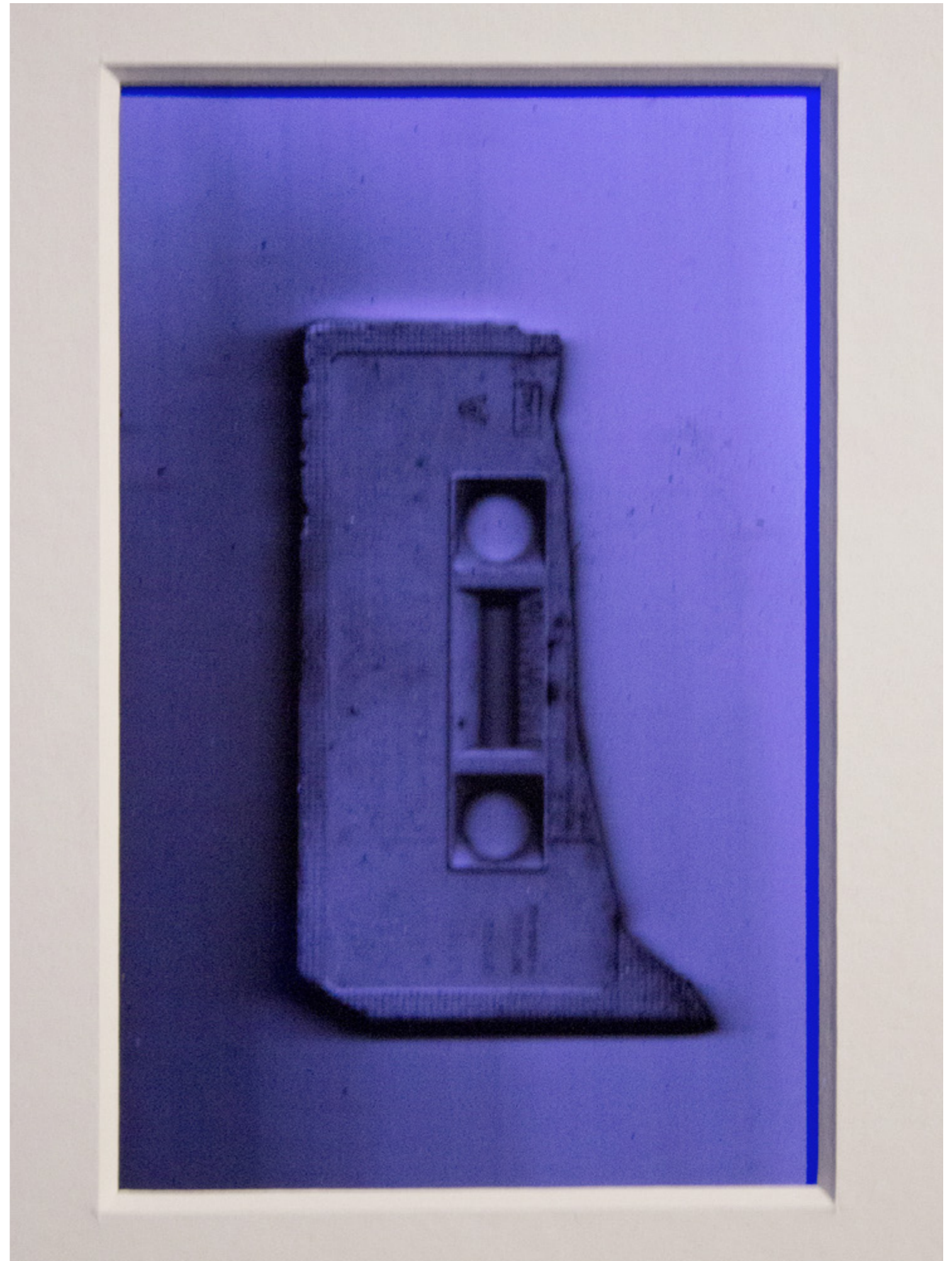
With this symbolic act he was investigating once again a demarcated space, appropriating it and giving it a new meaning. He thereby produced new images by means of a vagarious and subversive performance.

Sub Rosa is embedded in an artistic practice of photography, installation, performance, architecture and sound, one that in its ultimate form produces a poetic, multi-layered experience that appeals to a variety of senses. It is an artistic practice that does not lose itself in a fetish for experiments with materiality and cutting-edge tools only but adopts a critical stance towards contemporary society. An artistic practice that has a soul and connects with people without descending into populism.

2018 Kim Knoppers
New territories
Catalog of the artist members of
Académie de France in Madrid 2017-2018

L'été dernier, une longue conversation avec Sylvain Couzinet-Jacques m'a éclairée sur les raisons de sa candidature pour une résidence artistique au nord de la Grèce en 2017. À Kavala, précisément. Pour lui, c'était l'endroit parfait où rassembler des matériaux photographiques pour la vidéo *Parallax Maps* (présentée sans doute en 2020) dans laquelle des réalités en 3D et le monde réel se combinent pour former un nouveau monde, un nouveau territoire. Il créait ce nouveau territoire à partir d'informations digitales, de faits tirés de documents scientifiques, d'études archéologiques et de rapports économiques ainsi que de la réalité physique de villes existantes auxquels les caractéristiques de Kavala correspondaient.

En investissant un territoire spécifique, en lui prêtant un sens nouveau en le piratant, et même en allant jusqu'à la construction d'un nouveau territoire utopique pourrait être vu comme typique de la démarche artistique de Couzinet-Jacques. Cela apparaît très clairement dans *Eden*, son plus important projet à ce jour et qui est toujours en cours.

Attiré par le paradoxe entre le nom de la petite ville de Caroline du Nord, Eden, et son déclin résultant de la crise économique, Couzinet-Jacques a décidé, en 2015, d'acheter une petite école délabrée de la ville. Après l'avoir lui-même restauré, il l'a peinte en rouge pompier. Le bâtiment vide datant de 1884 est devenu tout à la fois une sculpture et un symbole rouge vif de la crise économique. Puis l'artiste a exploré le territoire du bâtiment en le scannant millimètre par millimètre. Il a publié certains scans dans un livre réalisé avec l'artiste Fred Cave. En théorie on pourrait utiliser

les scans pour faire une maquette à l'échelle d'une partie du bâtiment, mais bien sûr, personne ne ferait cela, car le livre est si beau. Pour une exposition à Aperture à New York, Couzinet-Jacques a astucieusement utilisé des matériaux qui pouvaient contribuer encore à la restauration de la petite école. D'autres artistes ont investi le bâtiment, créant de nouvelles œuvres et des personnes ont offert leur présence, leur curiosité, leurs histoires et de l'aide pratique.

Eden s'est développé en un hybride de sculpture, photographie, performance et architecture. Un bâtiment délabré, sans aucune fonction, a été transformé en un lieu vide délimité qui s'est rempli de toutes sortes d'histoires et d'expériences collectives. Symbole de la crise économique, il est devenu un micro-monde utopique, collectif et solidaire, où il y a place pour ce à quoi Couzinet-Jacques attache une grande importance : le ré-enchantement par l'art.

Parler de ré-enchantement implique que le monde s'est désenchanté. Nombreux sont ceux qui ont l'impression qu'il manque quelque chose dans la vie quotidienne, que quelque chose s'est cassé, que la magie et l'étonnement ont disparu de nos vies. Le sociologue allemand Max Weber a étudié ce phénomène en détail au début du vingtième siècle, à la suite de Friedrich von Schiller. Il pensait que les forces magiques qui avaient autrefois déterminé le sort des humains avaient été chassées par la sécularisation et la science moderne, la bureaucratie, la loi et les règles. Il a appelé ce processus le « désenchantement du monde ». Cela a produit un monde prévisible, compréhensible et moins mystérieux qu'avant. Bien sûr il ne faudrait pas appliquer le concept de Weber à tous égards au travail de Couzinet-Jacques, mais il affleure dans son œuvre dans lequel le concept de ré-enchantement d'un monde en crise (influencé par la circulation des données immatérielles et la crise de l'immobilier) est central.

Notre point de vue est obscurci, crise après crise, à l'échelle globale. Les gens ne voient que ce qu'ils croient possible, confortées par le type de représentation visuelle qui soutient l'idée des crises. Une fois de plus, Couzinet-Jacques s'efforce d'élargir notre point de vue. Et il le fait au sens littéral en créant de nouveaux territoires physiques, comme *Eden*, qui s'offrent pour un possible ré-enchantement, à l'étonnement, la solidarité, la collectivité. Il le fait aussi en offrant de nouvelles représentations de ces territoires. Pour cela il déconstruit l'idée centrale de la photographie classique c'est la dire la documentation du monde réel. Ses images de scènes désolées se composent de couleurs artificielles, vives, intenses. Elles évoquent un sentiment post-apocalyptique. L'utilisation de filtres produit de la confusion et sa beauté séduisante retient l'attention.

Il utilise sa photographie comme matériau, comme outil, pour surprendre la réalité en construisant un nouveau territoire entre la réalité 3D et la photographie documentaire. Ceci forme pour lui un composant essentiel d'œuvres conceptuelles plus importantes comme *Parallax Maps*, *Eden* et *Sub Rosa* qui semblent toujours en mouvement et n'ont pas encore de résultat finalisé et sans équivoque.

Couzinet-Jacques a créé son œuvre *Sub Rosa* pendant sa résidence à la Casa de Velázquez - Académie Française à Madrid, le point culminant étant une performance pendant l'ouverture annuelle au public. La merveilleuse expression «Sub Rosa» veut littéralement dire « sous la rose» et elle évoque le secret. Des capteurs ont été installés dans le jardin de la Casa de Velázquez pour enregistrer en direct des données de l'écosystème local. Certains des capteurs détectaient les fluctuations de température et de lumière dans la journée. D'autres percevaient les changements soudains dus aux mouvements et sons émis par les visiteurs. Les données étaient envoyées à un synthétiseur modulaire dans l'atelier de

Couzinet-Jacques, créant ainsi des paysages sonores auto-générés. Les rythmes dépendaient des paramètres du jardin et le paysage sonore pouvait être entendu dans le jardin comme dans l'atelier. La musique était retransmise par un émetteur FM flirtant avec la légalité. Pendant la journée, des performeurs se promenaient dans le jardin avec de petites radios. A la fin de leurs déambulations dans le jardin, ils sont montés dans une mystérieuse voiture noire.

La Casa de Velázquez se trouve à côté du Palais de La Moncloa, la résidence officielle du chef du gouvernement espagnol et dans une zone de plusieurs bâtiments officiels. Les rencontres hebdomadaires du Conseil des Ministres ont aussi lieu dans le Palais. Nul besoin de rappeler que le secret des données qui flotte dans l'air est déterminant. Sylvain Couzinet-Jacques a piraté métaphoriquement ces données par les roses et l'écosystème du jardin. Par cet acte symbolique il a à nouveau investi un espace démarqué, se l'appropriant et lui donnant un nouveau sens. Il a ainsi produit de nouvelles images par le biais d'une performance étrange et subversive.

Sub Rosa s'inscrit dans une pratique artistique de la photographie, de l'installation, la performance, l'architecture et le son ; qui dans sa forme ultime produit une expérience à strates multiples, poétique, qui convoque plusieurs de nos sens. C'est une pratique artistique qui ne se perd pas dans l'obsession d'expériences avec la matérialité et les outils de pointe seulement, mais adopte un point de vue critique vis à vis de la société contemporaine. Une pratique artistique qui a une âme en lien avec les gens sans tomber dans le populisme.

2018 Kim Knoppers
Nouveaux territoires
Catalogue des artistes membres de
l'Académie de France à Madrid 2017-2018

200. AMOUNTS PAID BY OR IN BEHALF OF BORROWER:

201. Deposit or earnest money

202. Principal Amount of New Loan(s)

203. Existing loan(s) taken subject to

204.

205.

206.

207.

208.

209.

Adjustments For Items Unpaid By Seller

210. City/Town Taxes to

211. County Taxes to

212. Assessments to

213.

214.

215.

216.

217.