

FRED FOREST: INTERFACE AS UTOPIA

Sociological Art, The Aesthetics of
Communication & The Invisible
System Work

Public Seminar and Conversation
February 3, 2007, 5:30pm

Assisted by Michael F. Leruth
and Jean-Michel Rabate

<http://slought.org/content/11348>

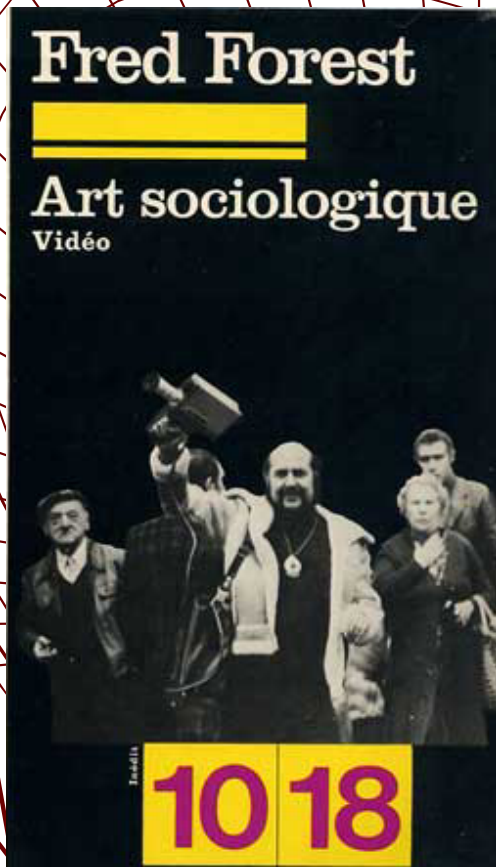
Forty Years at the Forefront of Communication Art Worldwide

left: **“Tableau-écran,”** abstract canvas and image projection (1968)

right: **“The Digital Street Corner,”** a peer-to-peer, web-based environment and performance presented at the Bass Museum of Art for Art Basel Miami Beach (2005)

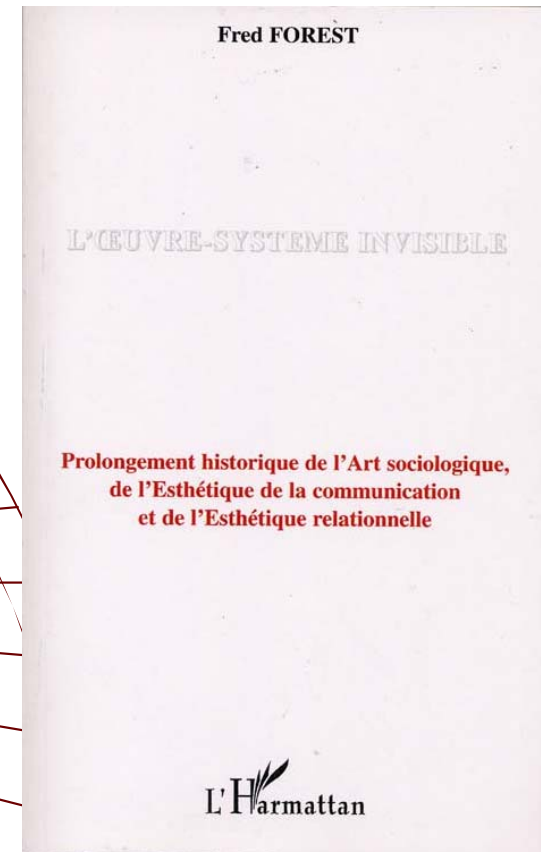
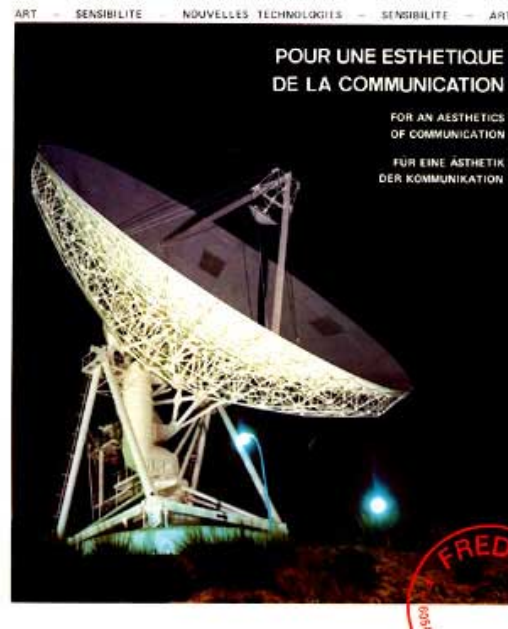

SOCIOLOGICAL ART (Sociological Art Collective, 1974-1977)
THE AESTHETICS OF COMMUNICATION (Manifesto, 1985)
THE INVISIBLE SYSTEM WORK (Book, 2006)

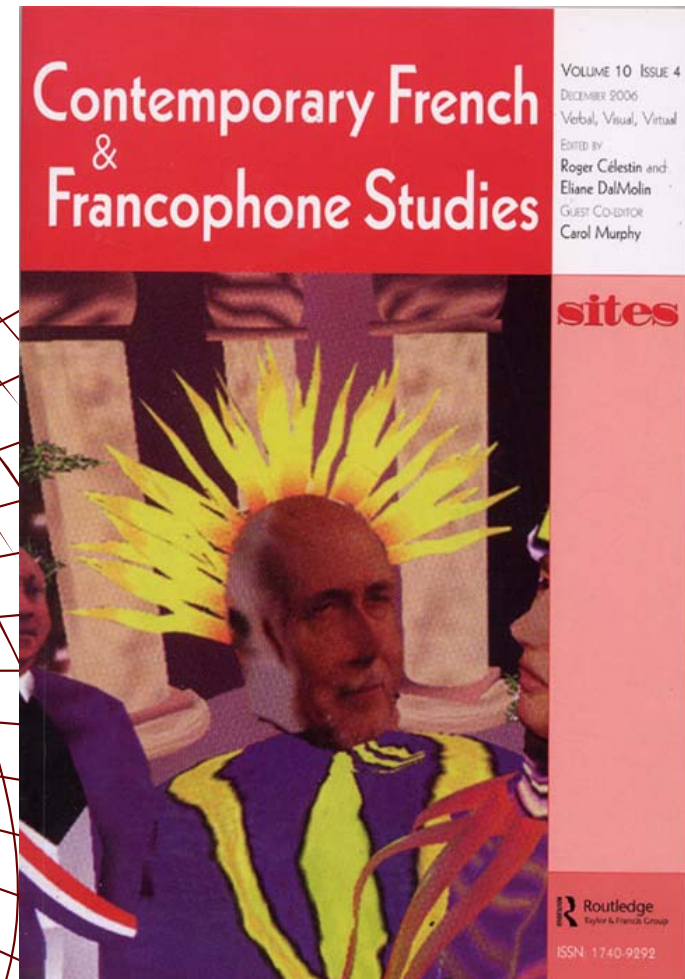
±
0

43
ANNO XIII

Retrospective Held at Paço das Artes, Sao Paulo, 2006

Interview in *Contemporary French & Francophone Studies*, 2006

The Art of Political Provocation

left: “The City Invaded by Blank Space” (Sao Paulo, 1973)

top right: military police patrolling Forest’s installation (Sao Paulo, 1973)

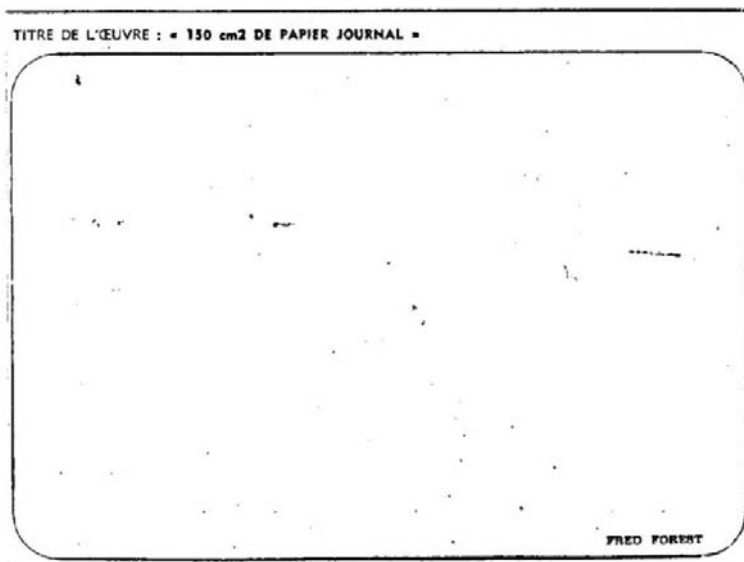
bottom right: “For a More Nervous and Utopian Form of Television” (Bulgaria, 1991)

Sociological Art

The Introduction of Parasitical Pieces of (*non*) Information in the Mass Media System:

"150 cm² of newspaper," *Le Monde*, 1973

SPACE-MEDIA. — Ceci est une expérience. Une tentative de communication. Cette surface blanche vous est offerte par le peintre FRED FOREST. Emprétez-vous-en. Par l'écriture ou par le dessin. Exprimez-vous ! La page entière de ce journal deviendra une œuvre. La vôtre. . .

Vous pourrez, si vous voulez, l'encadrer. Mais FRED FOREST vous invite à la lui adresser (4, résidence Acadia, L'Hay-les-Roses-94), Il l'utilisera pour concevoir une « œuvre d'art média » dans le cadre d'une manifestation de peinture qui doit se tenir prochainement au Grand Palais.

Fred Forest's Video Art in the 1970s

right: "Restany Dining at La Coupole" (1974)

left: "Video Portrait of a Collector in Real Time" (1974)

The Aesthetics of Communication: Alternative Interfaces as Subversive and Whimsical

left: "Learn How to Watch TV by Listening to the Radio" (1984)
right: "Telephonic Faucet" (1992)

MEDIA-PERFORMANCE
ESTHÉTIQUE DE LA COMMUNICATION

FIAC 84
FOIRE INTERNATIONALE
D'ART CONTEMPORAIN

FRED FOREST
ET
10 RADIOS LIBRES

apprenez à regarder la télévision
avec votre radio...

VENDREDI 19 OCTOBRE
PARVIS DU GRAND PALAIS - PARIS

ÉMISSION DE
19h à 23h NON STOP

ESTHÉTIQUE DE LA COMMUNICATION
MEDIA - INSTALLATION

FRED FOREST

remplissez un réservoir à distance par téléphone

 (19) **39.11.812.56.58** TURIN

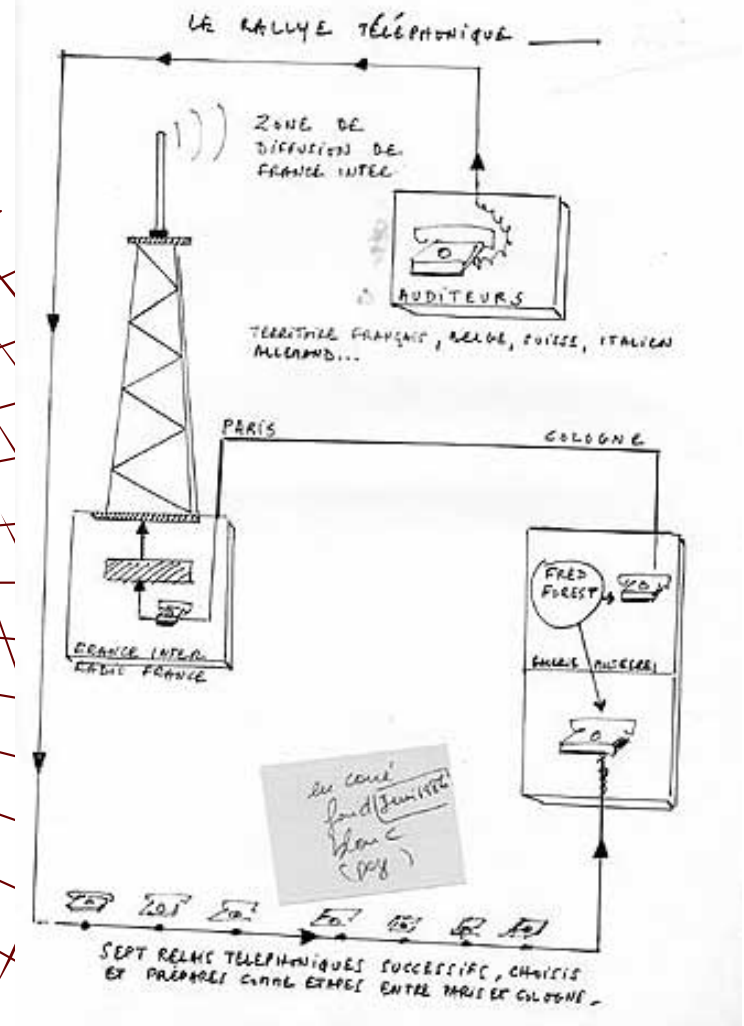
"ARSLAB" Art / Science / Technologie
MOLE ANTONELLIANA - TURIN
Exploratorium de San Francisco - Ars Technica
18 Mars / 26 Avril 1992

A partir de 1500 appels, le réservoir sera plein - l'eau débordera au sol sur les dalles de marbre de l'édifice - retour du son assuré en temps réel par le réseau téléphonique en fonction du dégat des eaux.

Renseignements: (1) 47 58 49 58 ou 16 (44) 08 43 05

Experiments in Metacommunication: Time and Space in the Information Environment I

left: "Here and Now" (1983) • right: "Telephonic Rally" (1987)

Experiments in Metacommunication: Time and Space in the Information Environment II

left: "Time Control Machine" (1998) • right: "The Center of the World" (1999)

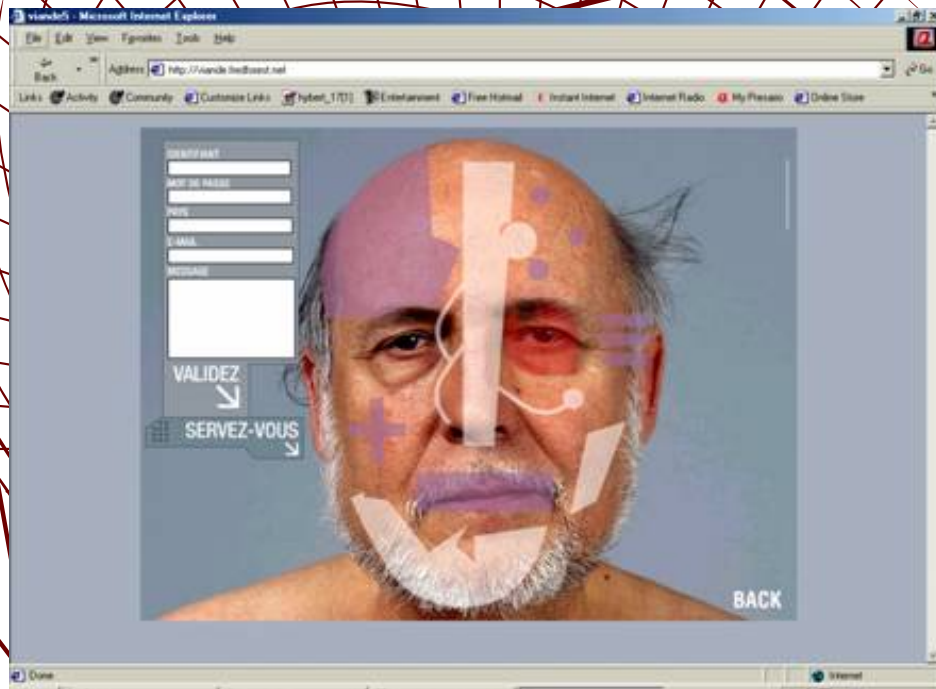
Fred Forest and the Fête de l'Internet I

left: "Time Out" (1998) • right: "The Techno-Marriage" (1999)

Fred Forest and the Fête de l'Internet II

left: "Meat" (2002) • right: "Memory Pictures" (2005)

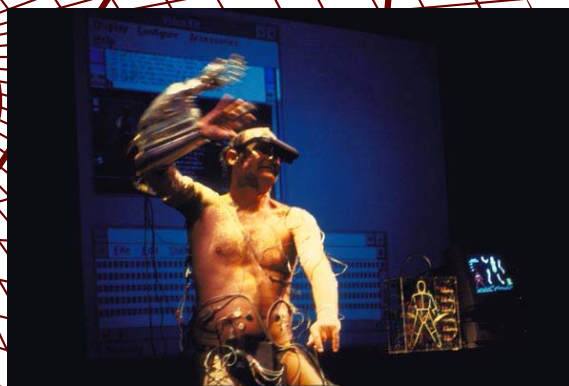
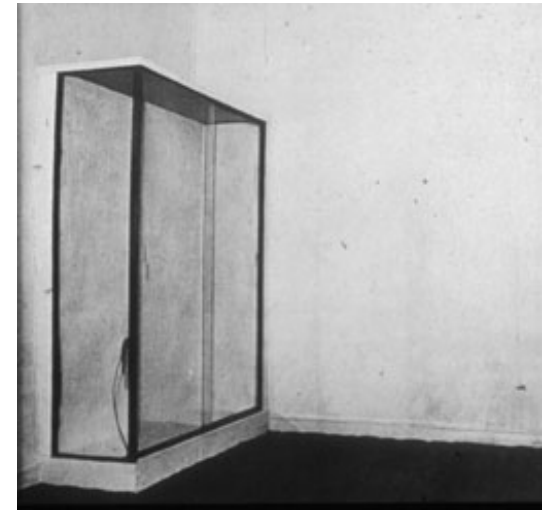
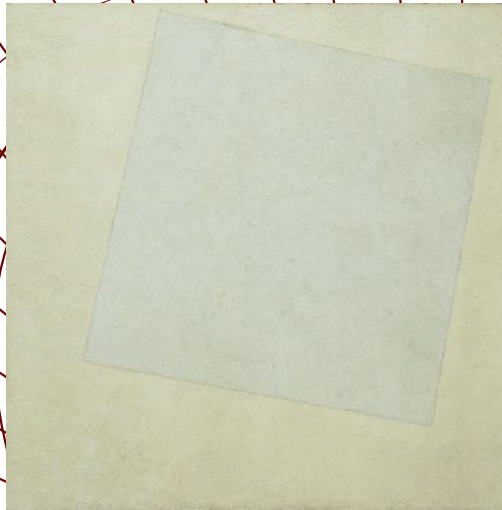
Fred Forest

THE OPEN SYSTEM WORK

“After working with matter and light, artists are starting to make systems of meaning and “consciousness raising” events out of waves, frequencies, radiation, sensors, magnetic fields, nanotechnologies, and mental images. We are entering the era of a dematerialized form of cognitive art whose sole and unique platform is the mind.”

The Invisible System Work in Historical Perspective

top: K. Malevich, "White on White" (1918) • M. Duchamp • "Large Glass" (1915-1923) • Yves Klein, "The Void" (1958)
bottom: R. Ascott, "Aspects of Gaia" (1986) • Stelarc, "Ping Body" (1996) • E. Kac, "Time Capsule" (1997)

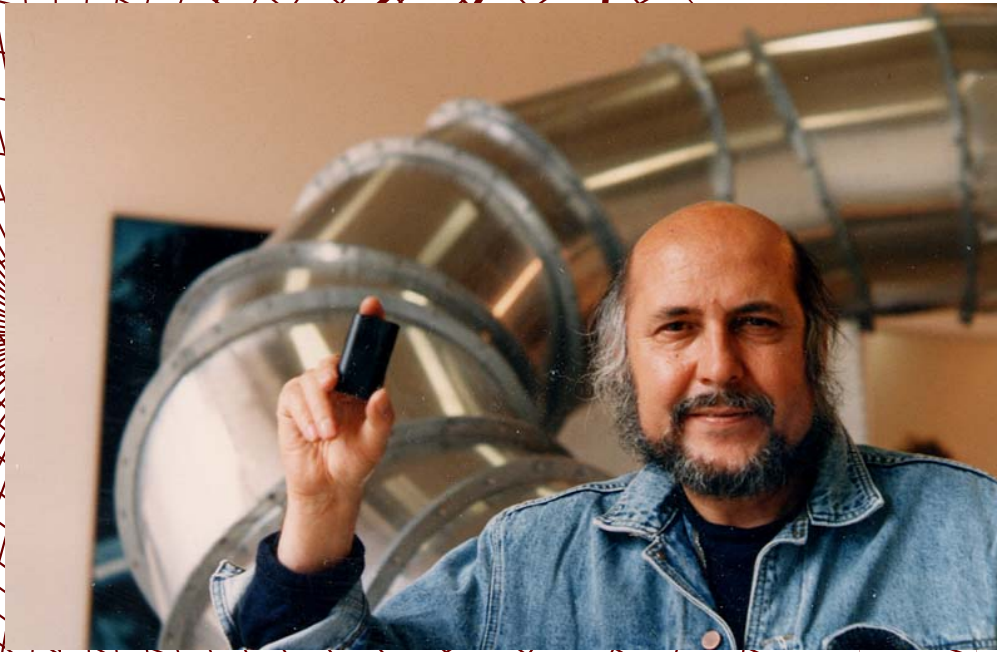
The Characteristics of the Open System Work

- ◆ **Invisibility:** the work pertains to phenomena beyond the realm of the five senses (information, waves of energy, mental images...). The work takes shape and acquires meaning only in the mind of the spectator/user.
- ◆ **An information system:** the artist creates an original interface. This interface, which may be a hybrid of multiple media and/or technologies, is not the work itself; it is merely an infrastructure in which information pertaining to the phenomena in question is produced and exchanged.
- ◆ **A relational dynamic:** the work is created by the users of the interface or system, who piece together the information on their own. The esthetic, epistemological, and political content of the work resides in the unique relationships the users are able to discern among the pieces of information generated, amongst themselves, and between themselves and their environment.

FRED FOREST

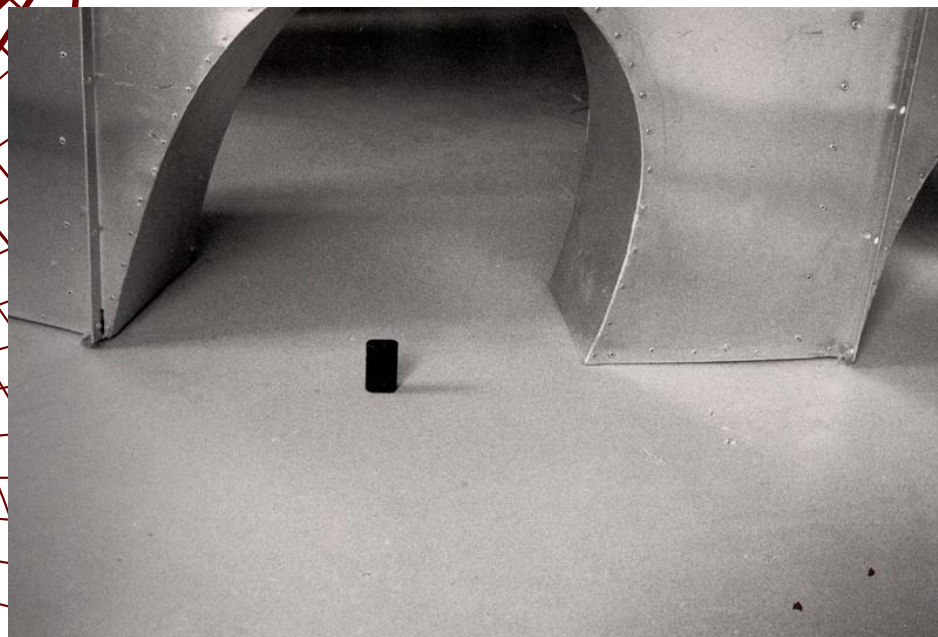
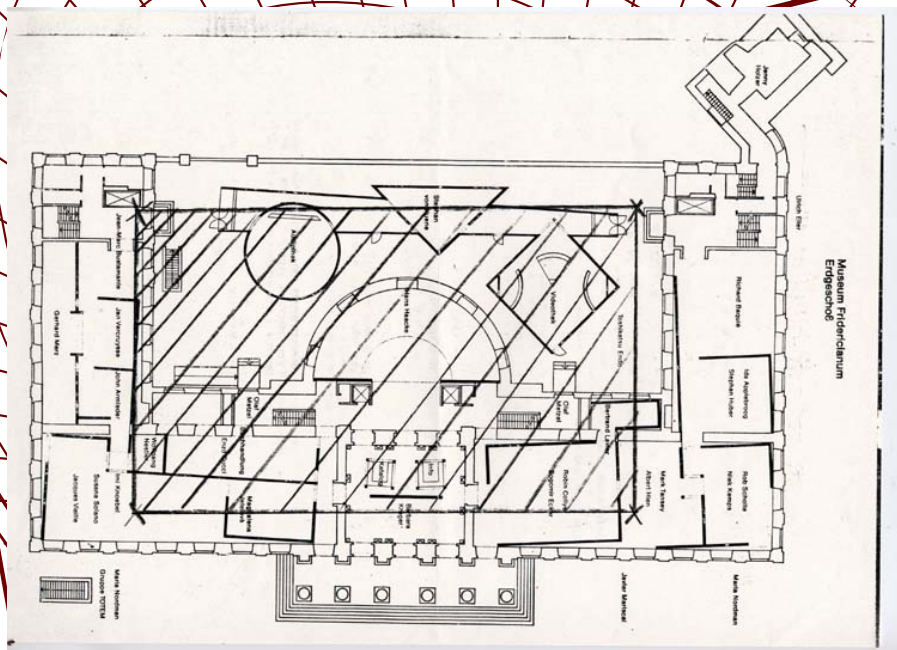
“The Golden Number and the 22,000 Hz Force Field”

Documenta VIII – Kassel
(1987)

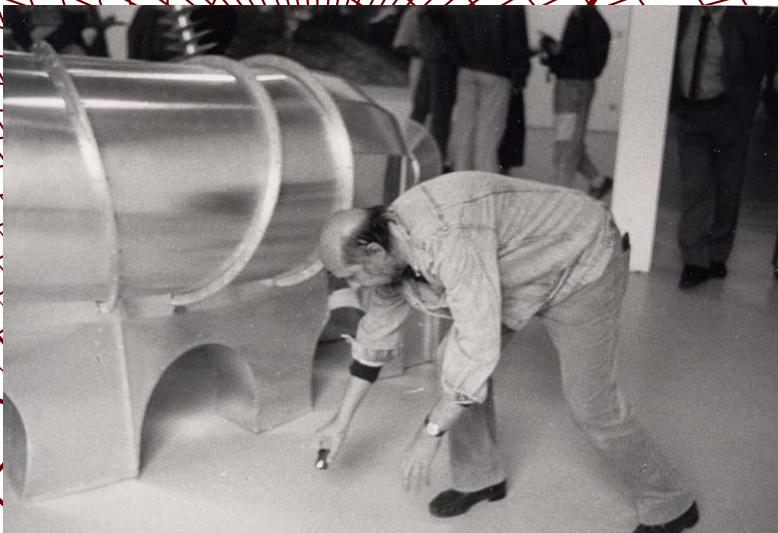
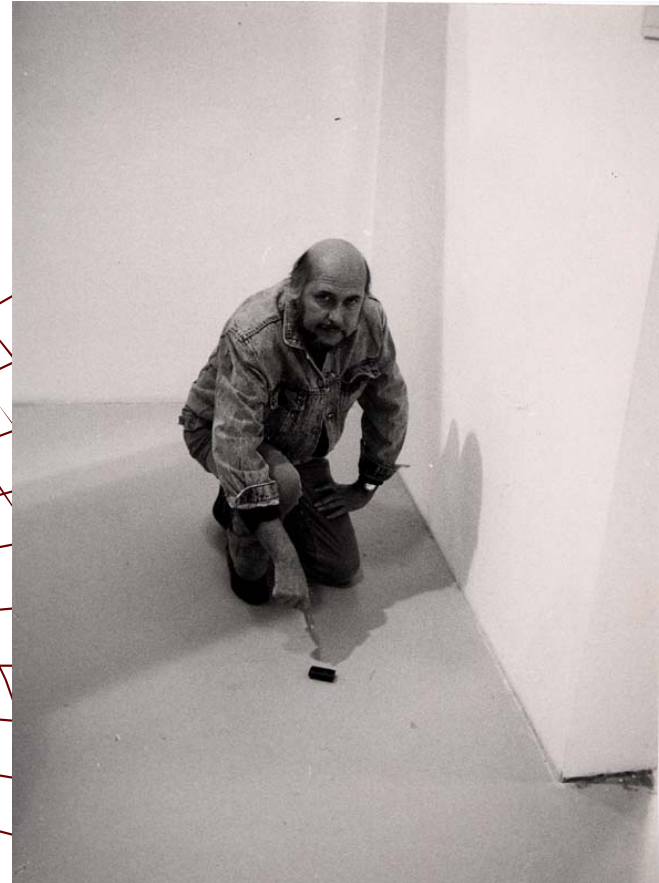
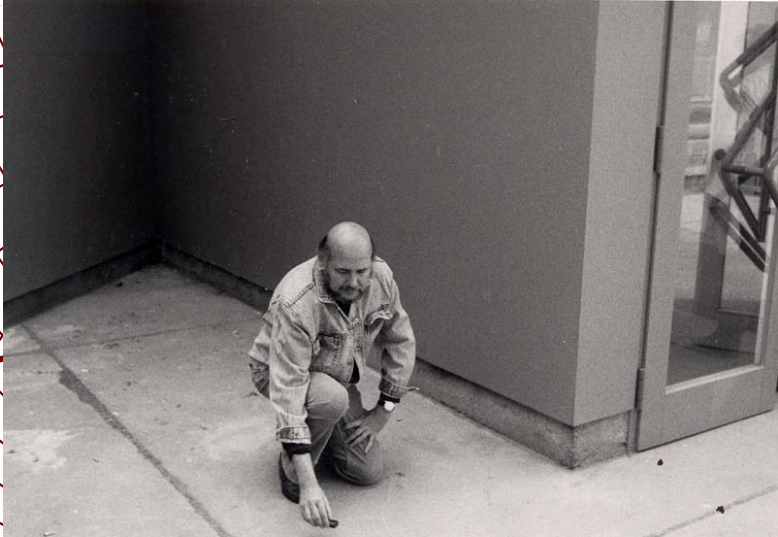

left: floor plan of the Fredericianum showing the zone to be covered by the ultrasound transmission

right: one of the transmitters

Forest places transmitters inside the exhibition hall

left: press release announcing the existence of Forest's invisible work
right: news of the work alongside Forest's article the social responsibility of art in the August 20, 1987 edition of the Kölner Stadt Anzeiger

PRESSEMITTEILUNG

Medienaktion des französischen Kommunikationskünstlers Fred FOREST :

Direktangriff in die Documenta 8 zur Aufdeckung einer leichtfertigen und zweifelhaften Auswahl künstlerischer Arbeiten, die das Thema : "Die soziale Aufgabe und Verantwortlichkeit der Kunst" belegen sollen.

In Zusammenarbeit mit dem Kölner Stadt Anzeiger beweist Fred FOREST durch entsprechende Fotos seine effektive Teilnahme an der Documenta 8 : Eine elektronische Installation von Ultraschallgeräten 5 000-14 000 Hertz bildet ein Frequenzfeld nach dem GOLDENEN SCHNITT.

HINWEIS FUER KUNSTLIEBHABER :

Der Kölner Stadt Anzeiger unterstützt diese Intervention in einer Ausgabe zwischen dem 20. und 27.8.1987. Diese Ausgabe erhält den Status "medienkünstlerisches Werk".

Weitere Auskünfte :

Anserville - Frankreich 44 08 43 05
 Köln - Deutschland 0221 88 46 75
 Köln - Stadt Anzeiger 0221 224 26 92

Ueingeladen und unhörbar: Der französische Künstler Fred Forest als heimlicher Teilnehmer an der documenta 8 in Kassel

Von unserer Redakteurin
 Amline Haase

Wie Unsichtbares doch sichtbar wird

Er gehört zu den entsetzt irritierenden der Kunstszene und Anzeigen, die eine „soziale Aufgabe der Kunst“ sehr ernst nehmen: Fred Forest, 1923 in Algerien geboren; Autodidakt und Spätkonkretist in Sachen Kunst; Mäzenat und origineller Verfechter einer „ästhetik der Kommunikation“, 1976 Repräsentant Frankreichs auf der Biennale in Venedig, 1977 Teilnehmer an der documenta 8 in Kassel, vor zwei Jahren an der Sorbonne zum Doktor der Philosophie promoviert, als erster mit Hilfe eines Videosystems.

Fred Forest, 60504-Anserville, Frankreich. Tatsächlich hat Fred Forest im Kasseler Frédéricum-Ultraschall-Boxen verpackt, die für das menschliche Ohr nicht wahrnehmbare Töne senden. Verteilt hat er die Streichholzschachtelgroßen Kästchen nach den Proportionen des „Goldenen Schnitts“, die er auf den Gebäudegrundriß übertrug.

Eine ungewöhnliche Mischung – so ungewöhnlich, dass es manchmal so scheint, als sei kein Platz für ihn auf der Kunstszene. Dennoch taucht seine Kunst an vielen Stellen auf, auch wenn man sie auf den ersten oberflächlichen Blick nicht als solche wahrnehmen mag. So ist sein nebenstehender Beitrag kein Artikel für den Kölner Stadt-Anzeiger, sondern eine „künstlerische Medien-Aktion“, ein Original-Kunstwerk als in Forest'schen Sinn, das er den Lesern dieser Zeitung anbietet. Wie stets sind es eingetragene Worte, die Forest an sein Publikum richtet, mit dem Ziel, das Bewusstsein dafür zu stärken, daß in einer Welt des Aufbruchs im 21. Jahrhundert sich auch die Kunst und ihre Ausdrucksformen ändern müssen. Eine der Möglichkeiten ist für ihn die „Kommunikation“ – wie der umrandete Text.

Ein kann aber auch ein Freiraum sein wie jene weißen Zeitungssätze, mit der er 1972 die Leser von „Le Monde“ überraschte. Ober sein – konstruktiv diskutierter – Verkauf von Akkerland als „Kunst-Quadratmeter“ für den er mit Kleinanzeigen warb. Auch seine Teilnahme an der documenta 8 – uneingeladen, (fast) unsichtbar, unhörbar – startete mit einer Anzeige: In der Kasseler Lokalzeitung war am 1. August unter „Verfügen“ zu lesen, „Kleine schwarze Hochfrequenz-Kästen, 5000 – 14000 Hz, während documenta 8 an“, – vielen Finden bitte dringend melden bei

KUNST, die unhörbare Töne sendet. Fred Forest verpackt seinen Beitrag zur documenta 8

Die documenta 8 hatte uns versprochen, die „neue soziale Aufgaben der Kunst, die Verantwortung der Kunst in der Gesellschaft“ darzustellen. So und so ähnlich äußerte sich documenta-Leiter Manfred Schneckenburger in Interviews vor der Ausstellungseröffnung in Kassel. Nach Besichtigung der Schau, muß man feststellen: das Versprechen wurde nicht eingelöst. Die documenta 8 hat ihr vorgegebenes Thema keineswegs wirklich eingehalten – als – die Kölner Möbelmesse.

Gut, die documenta hat sich ernst bemüht, jener Anziehung Ausdruck zu verleihen, die sich zwischen alternativem postmodernem Design und einer manieristischen Skulptur von Künstlern entfaltet hat, die genauer als „Objekt-Fabrikanten“ zu bezeichnen wären: eine sterile Liebe, kennzeichnend für unser trübseliges Jahrhundert. Aber kann sich die soziale Pflicht der Kunst und ihre Verantwortung auf diesen Blickwinkel der Organisatoren beschränken, auf ein solch verdrähtliches Inventar von Gegenständen, die gleichzeitig platt und bombastisch sind!

Ich protestiere gegen eine derartige Verengung der Perspektive und eine solche Herabsetzung der Kunst. Ich tue es als Künstler, der über Jahre eine ganz eigene künstlerische Praxis erarbeitet hat, und zwar auf dem subversiven Feld der „Soziologischen Kunst“. Die soziale Pflicht der Kunst und ihre Verantwortung in der Gesellschaft sind nicht ohne kritischen und – im ursprünglichen Sinne – politischen Blick zu erfassen.

Nun, es gibt die Installation von Hans Haacke auf der documenta 8. Seine monumentale Arbeit ist unübersehbar gegenüber dem Eingang zum Frédéricum aufgebaut – so als sei sie ein Alibi, das dem Ausstellungsthema Nachdruck verleihen soll. Allerdings ist meiner Meinung nach dieses

Alibi schlecht gewählt. Eine Darstellung von Verantwortung der Kunst würde ein glaubwürdigeres Beispiel verdienen als dieses Werk. In Kassel wird es zum Symbol, aber es wird nicht recht klar wofür: Klagt es die Apartheid in Südafrika an, oder enthält es den Zynismus des Kunstmarkts beim finanziellen Ausbeuten dieses Themas?

Manfred Schneckenburger hatte angekündigt, mit der Kasseler Ausstellung einen direkten Weg zwischen Markt und Museum zu öffnen. Leider erwies sich die documenta 8 insgesamt eher als Kreuzung von Wegen zu verhalten Gebrauchen, zusätzlich zu dem

Die soziale Aufgabe der Kunst

Plad, der ins Leere nicht eingetragener Versprechungen führt. Der Grund dafür muß nicht böse Absicht, kann vielmehr Naivität sein. Warum sollte es – angelehnt an eine „naive Schule“ – „naive Ausstellungen machen“ geben?

Mein bescheiden Beitrag zur sozialen Pflicht der Kunst besteht hier darin, die Widersprüche einer kulturellen Macht aufzudecken, die eingeleitet ist zwischen dem touristischen Ehrgeiz einer Stadt wie Kassel und den unumgänglichen Gesetzen des internationalen Kunstmarkts. Aber diese meine – soziale Pflicht führt mich weiter zu einem zweiten Punkt meines Statements, der mit der bisher geschilderten Kritik an der documenta nichts zu tun hat: Die Kunst mit ihren Zeichen, Botschaften, Symbolen, ihren Apellen an die Erfindungskraft kann überall gegenwärtig sein – sogar auf dieser Zeitungsschneckenburger besser die

Diese Kunstatktion im „Kölner Stadt-Anzeiger“ möchte das Bewusstsein dafür stärken, daß die Wirklichkeit der Kunst dabei ist, sich zu verändern, und zwar in dem selben Augenblick, da unsere Wahrnehmung der Welt sich ändert mit der allgemeinen Beschleunigung der Information, den neuen Medien, der Ausweitung des Kommunikationsnetzes, der Entwicklung der Techniken.

Unsere herkömmlichen Systeme der Abbildung befinden sich in einer Krise. Die Künstler sind aufgerufen, neue Modelle zu schaffen, um der Beziehung zu unserer physikalischen, geistigen und sozialen Umgebung eine entsprechende Dimension zu geben.

Einige Künstlerfreunde und ich nennen es „Die Ästhetik der Kommunikation“. Mit ihr antworten wir auf die Tatsache, daß wir in ein Zeitalter des „Inmaterialien“ eingetreten sind – wie der Philosoph Jean-François Lyotard es nennt.

Die Kunst braucht keine documenta mehr, es sei denn als Prototyp jener Groß-Ausstellungen des Industriezeitalters, die heute anachronistisch sind. Sie können nur noch Spiegelung sein, nostalgischer Bezugspunkt, der bereits als postume Hommage zu deuten ist. Die documenta 8 und ihre Präsentation einer sozialen Pflicht der Kunst hat dazu beigetragen, den Vorgang zu beschleunigen, der unumkehrbar zum Verschwinden dieser Schau-Art führen muß.

Vielleicht hätte Manfred Schneckenburger besser die „Divina Proportione“ oder den „Goldenen Schnitt“ als Motto für die documenta 8 gewählt. Das Wesentliche hängt in jedem Fall für die Kunst, das Unsichtbare sichtbar zu machen.

Fred Forest

(Der Original-Text wurde von Amline Haase aus dem Französischen übertragen.)

Other Examples of Open System Works in the Art of Fred Forest

left: "The Watchtowers of Peace" (1993) • *right:* "Network Parcel" (1996)

Bibliography

- **Forest, Fred.** Pour un art actuel: l'art à l'heure d'Internet. Paris: L'Harmattan, 1998. ISBN: 2738472230.
- - - -. Fonctionnement et dysfonctionnement de l'art contemporain. Paris: L'Harmattan, 2000. ISBN: 2738495303.
- - - -. De l'art vidéo au Net art. Paris: L'Harmattan, 2004. ISBN: 2747556557.
- - - -. L'œuvre-système invisible. Paris: L'Harmattan, 2006. ISBN: 2296008127.
- **Forest, Fred and Michael Leruth.** "Interview avec Fred Forest: Braconnier des espaces virtuels de l'information." Part I, "Dépasser l'art contemporain." Contemporary French and Francophone Studies, 10.3 (Sept. 2006): 275-289. Part II, "Réaliser l'événement utopique." Contemporary French and Francophone Studies, 10.4 (Dec. 2006): 397-409.
- **Leruth, Michael.** "From Aesthetics to Liminality: The Web Art of Fred Forest." Mosaic, 37.2 (June 2004): 79-106.
- **Lestocart, Louis-José.** "Notes de lecture sur L'œuvre-système invisible de Fred Forest." Programme européen MCX (Modélisation de la complexité). Electronic publication: <http://www.mcxapc.org/cahier.php?a=display&ID=682>; English version: http://www.webnetmuseum.org/html/en/expo-retr-fredforest/textes_critiques/auteurs/lestocart_OSI_en.htm#text.
- **Popper, Frank.** Art of the Electronic Age. London and New York: Thames and Hudson, 1993. ISBN: 0500279187.
- - - -. From Technological to Virtual Art. Cambridge, MA: MIT Press, 2007. ISBN: 026216230X.
- **Wilson, Stephen.** Information Arts: Intersections of Art, Science and Technology. Cambridge, MA: MIT Press, 2002. ISBN: 0262731584.