

BERTRAND PLANES
portfolio 2024

URSA MAJOR (La Grande Ourse)

Nuit Blanche Paris
2023

Drone performance.

Au-dessus de la Seine, 7 drones pilotés sont disposés dans le ciel parisien pour reconstituer à l'identique la Grande Ourse telle qu'elle serait perçue sans pollution lumineuse.

Over the Seine, 7 piloted drones are set up in the Paris skies to recreate an identical image of the Big Dipper as it would be seen without light pollution.

POÈME EN MORSE -Neon-

Espace Vanderborght, Bruxelles
2022

Modified neon, arduino.

Tube néon hacké afin de transmettre un poème en morse par clignotement.

Neon tube hacked to transmit a Morse code poem by flashing.

POÈMES EN MORSE

Gal Laurence Bernard
Genève 2021

Lampes solaires modifiées.

Une balise solaire de jardin est modifiée par l'artiste : il l'équipe d'un récepteur radio miniature et augmente sa luminosité créant ainsi une source lumineuse pilotable à distance et autonome en énergie.

Après une ascension il place la balise au sommet d'une montagne. Dès la nuit tombée, depuis la vallée un interrupteur permet d'activer la balise qui émet alors un court poème en morse visible jusqu'à 20km.

Si le message est décodable in situ, les photos prises à cette occasion utilisent la technique du Light Painting : une longue pose associée à un léger déplacement de l'appareil pendant la prise de vue afin que s'inscrive sur le cliché l'ensemble du message en morse lumineux.

The artist modifies a solar-powered garden beacon, equipping it with a miniature radio receiver and increasing its brightness to create a remote-controlled, energy-sufficient light source.

After a climb, he places the beacon on a mountain summit. At nightfall, a switch in the valley activates the beacon, which then emits a short poem in Morse code visible up to 20km away.

While the message can be decoded in situ, the photos taken on this occasion use the Light Painting technique: a long exposure combined with a slight movement of the camera during the shot, so that the entire message in luminous Morse code is inscribed on the photograph.

NO SIGNAL

EP7 2021

Paris

slide show loop, variable size

No Signal est un diaporama d'une collection d'écrans bleu d'information indiquant une perte de signal vidéo récoltés sur différents écrans et vidéo-projecteurs.

No Signal is a slideshow of a collection of blue screen information indicating a loss of video signal collected from various screens and projectors.

NATHALIE B.

FILAF 2020

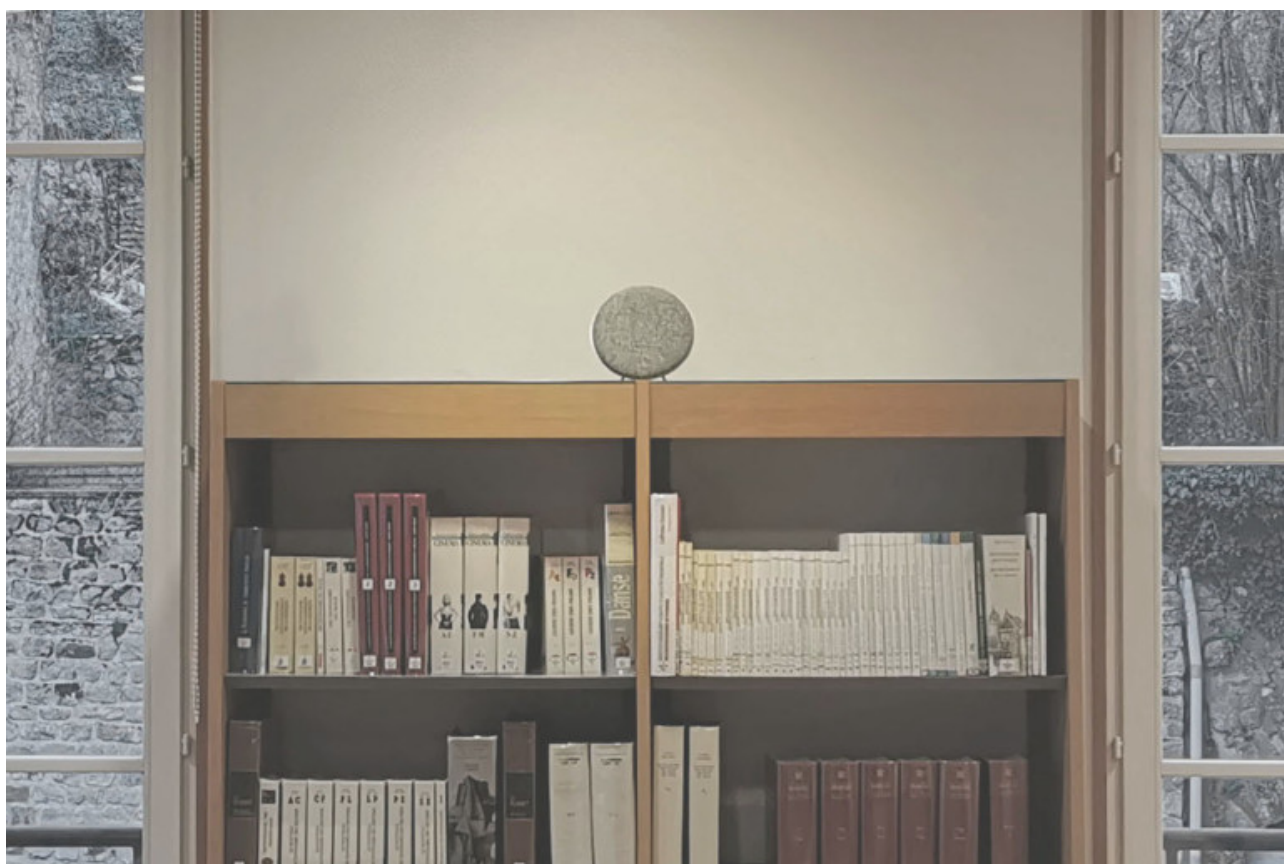
Perpignan

édition dans le cadre du FILAF, 15 ex. numérotés signés.

« À l'automne 2016, en pleine période de doute je découvrais par hasard lors d'une marche solitaire un petit mot sur le sol parisien. Il contenait l'adresse et le numéro d'une certaine Nathalie B. Je l'ai contacté par SMS, elle m'a répondu, pendant 3 ans nous avons échangé sans nous voir, voilà ici tous nos messages retranscrits dans l'état. »

“In the autumn of 2016, in the midst of a period of self-doubt I discovered by chance during a solitary walk a small note on the Parisian ground. It contained the address and number of a certain Nathalie B. I contacted her by SMS, she replied, and for 3 years we exchanged messages without seeing each other. Here are all our messages transcribed in their original state.”

THE SILENCE OF NOISE

Médiathèque Jean Macé
Château-Thierry, 2020

Haut-parleur modifié

Dans le silence d'une bibliothèque, les bruits parasites produits par la présence humaine sont enregistrés puis mixés entre eux. De ce mélange résulte une soupe sonore s'apparentant à un bruit "blanc", bruit neutre qui favorise la concentration. Le résultat est finalement diffusé dans la salle de lecture par une enceinte spécialement modifiée.

In the silence of a library, parasite noises produced by human presence are recorded and mixed together. The result is a sound soup resembling "white" noise, a neutral sound that encourages concentration. The result is finally broadcast into the reading room via a specially modified loudspeaker.

POÈMES EN MORSE (in progress)

L'envers des pentes
Massif des Écrins 2019

Balises solaires modifiées

Des balises solaires de jardin sont modifiées par l'artiste : il les équipe d'un récepteur radio miniature et leur luminosité est très fortement augmentée. Planes crée ainsi son propre dispositif : une source lumineuse pilotable à distance, visible de nuit à plusieurs dizaines de kilomètres et autonome en énergie. Après une ascension il place la balise dans le paysage comme on modifie un pixel dans une image. De nuit l'usage d'un interrupteur active la balise qui émet un poème en morse visible depuis la vallée. Une version à plusieurs balises est actuellement en cours de développement. Cette dernière utilise la technique du *light painting* et nécessite l'usage d'un appareil photographique pour être décodée: les balises synchronisées sont disposées en ligne, lors d'une prise de vue longue pause en mouvement les flashes lumineux des balises laissent des traces sur la photo dessinant des mots.

The artist modifies a solar-powered garden beacon, equipping it with a miniature radio receiver and increasing its brightness to create a remote-controlled, energy-sufficient light source. After a climb, he places the beacon on a mountain summit. At nightfall, a switch in the valley activates the beacon, which then emits a short poem in Morse code visible up to 20km away. While the message can be decoded in situ, the photos taken on this occasion use the Light Painting technique: a long exposure combined with a slight movement of the camera during the shot, so that the entire message in luminous Morse code is inscribed on the photograph.

CUMANO KODO LOGIC

Journées du Patrimoine
Forteresse de Salses 2017

Ordinateur, arduino & laser projection

Kumano Kodo est le nom d'un pèlerinage japonais effectué par l'artiste lors de sa résidence à la villa Kujoyama en 2017. Cette installation reprend les principes de la méditation qu'il a pratiqué dans un temple de Kyoto auprès d'un jeune moine. Ici la projection lumineuse constituée d'animations résultantes de "bugs" des projecteurs lasers, disparaît quand le spectateur entre dans la pièce.

Kumano Kodo is the name of a Japanese pilgrimage made by the artist during his residency at Villa Kujoyama in 2017. This installation takes up the principles of meditation he practiced in a Kyoto temple with a young monk.

Here, the light projection, made up of animations resulting from laser projector "bugs", disappears when the viewer enters the room.

RENDEZ-VOUS

Nuit Blanche

Paris 2018

Vidéo interactive.

L'installation *Rendez-vous* propose l'expérience d'une rencontre entre le spectateur et la représentation vidéo d'un détecteur de présence.

The Rendez-vous installation offers the experience of an encounter between the viewer and the video representation of a presence detector.

CUMANO KODO

gal. Laurence Bernard
Geneva 2018

Vidéo, capteur, tapis de marche, taille variable.

Pèlerinage spirituel du Kumano Kodo par la voie Nakahechi, Kansai, Japon.
Dans le cadre de la *Villa Kujoyama, Kyoto, Temple Zen Seikenji, Kyoto.*

Kumano Kodo spiritual pilgrimage via the Nakahechi path, Kansai, Japan.
As part of Villa Kujoyama, Kyoto, Seikenji Zen Temple, Kyoto.

ABIMES ET SOMMETS

gal. Laurence Bernard
Geneva 2018

Technique variable sur papier ed. 12

Planes a élaboré une échelle d'humeur allant de 0 (suicide) à 10 (état extatique) Afin d'isoler d'éventuels cycles et de chiffrer une moyenne sur une longue période il a pendant deux années associé chaque jour à la valeur correspondante. A l'issue de l'expérience il a isolé un cycle d'environ 28 jours et une moyenne de 5,1/10. Travail en cours.

Planes developed a mood scale ranging from 0 (suicidal) to 10 (ecstatic). To isolate possible cycles and calculate an average over a long period, for two years he associated each day with the corresponding value. At the end of the experiment, he isolated a cycle of around 28 days and an average of 5.1/10. Work in progress.

SHE WHO

Gal. Laurence Bernard

Genève 2017

Fleurs Artificielles

PORTRAIT DE LOUIS XIV EN COSTUME DE SACRE.JPG

Centre d'Art Contemporain Walter Benjamin
Perpignan 2016

huile sur toile
277 × 194 cm

Portrait de Louis XIV en costume de sacre.jpg est une nouvelle version de l'œuvre éponyme du peintre perpignanais Hyacinthe Rigaud. Pour cette copie l'artiste a fourni à un atelier de reproduction chinois des éléments exclusivement trouvés en ligne, la taille du tableau par exemple provient de Wikipedia et le contenu est constitué d'images pixelisées et dégradées glanées sur Google image. Certaines erreurs liées à la compression jpeg ont ainsi été reproduites par les copistes.

Portrait de Louis XIV en costume de sacre.jpg is a new version of the eponymous work by Perpignan painter Hyacinthe Rigaud. For this copy, the artist supplied a Chinese reproduction studio with elements found exclusively online: the size of the painting, for example, comes from Wikipedia, and the content is made up of pixelated and degraded images gleaned from Google image. Some of the errors associated with jpeg compression have thus been reproduced by the copyists.

STREAMS

École Normale Supérieure
Paris 2016

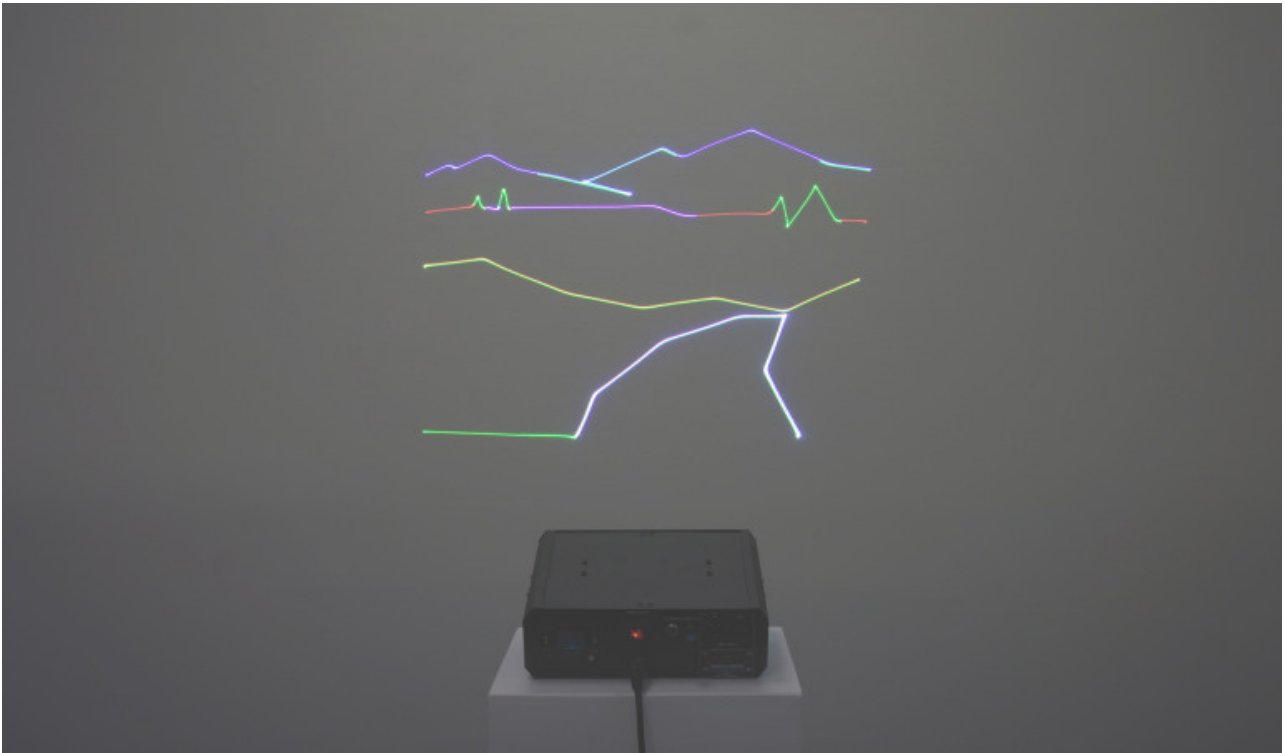
Techniques variées, ordinateur, électrovanne, taille variable

L'artiste a hacké le réseau Wifi de l'école Normale Supérieure de Paris et détourné le système d'alimentation de la fontaine de la cour intérieure. Il peut ainsi modifier la hauteur du jet d'eau proportionnellement au débit des données émises. Avec *Streams* le bassin historique devient un instrument de mesure permettant au public de visualiser en direct la quantité d'informations transmises par l'École Normale sur Internet.

The artist has hacked into the Wifi network of the Ecole Normale Supérieure de Paris and hijacked the power supply to the fountain in the inner courtyard.

*This allows him to modify the height of the water jet in proportion to the flow of data emitted. With *Streams*, the historic basin becomes a measuring instrument, allowing the public to view live the amount of information transmitted by the École Normale on the Internet.*

60 POINTS SELFIE

gal. Laurence Bernard
Geneva 2018

Projecteur laser, fichier, taille variable ed. 7

Bertrand Planes a réalisé ce carnet de voyage au laser lors d'un voyage en solitaire de 3 semaines à l'extrême nord du Japon, à Hokkaido, sur l'île de Rebun et sur l'île de Rishiri. La technique du laser dans sa forme la plus répandue limite le nombre de détails affichables à environs 60 points ainsi que le nombre de couleurs à 7. Ainsi, la technique du dessin au laser nécessite de peser chaque trait et demande un effort particulier d'optimisation. Au delà de l'envie de soumettre un paysage naturel aux contraintes techniques de ce dispositif, le choix de l'artiste s'est aussi posé sur ce medium car le dessin laser est caractérisé par un point unique se déplaçant à très haute vitesse soumis à de légères variations, il a ainsi la particularité de réellement "dessiner" l'image (vectorielle) contrairement aux images pixelisées (bitmaps) diffusée par nos écrans.

Bertrand Planes produced this laser travel diary during a 3-week solo trip to the far north of Japan, in Hokkaido, on the islands of Rebun and Rishiri.

Laser technology in its most widespread form limits the number of displayable details to around 60 points and the number of colours to 7. This means that the laser drawing technique requires you to weigh up each line and make a special effort to optimise it. Over and above the desire to subject a natural landscape to the technical constraints of this device, the artist also chose this medium because laser drawing is characterised by a single point moving at very high speed and subject to slight variations, so it has the particularity of really 'drawing' the image (vectorial) unlike the pixelated images (bitmaps) broadcast by our screens.

Sans Titre

Tezukayama Galerie
Osaka 2016

Appât modifié, servomoteurs, récepteur radio, moteur, batterie.

L'artiste a donné vie à un pigeon en plastique utilisé comme leurre par les chasseurs. Il l'a équipé de servomoteurs, l'a articulé et afin qu'il puisse se déplacer sur l'eau, l'a doté d'une hélice. Piloté à distance par l'auteur, le robot quitte la ville de Paris par ses canaux et rejoint Osaka.

The artist brought to life a plastic pigeon used as a decoy by hunters. He fitted it with servomotors, articulated it and equipped it with a propeller so that it could move on water. Piloted remotely by the author, the robot leaves the city of Paris via its canals and heads for Osaka.

RANDOM CLOCK

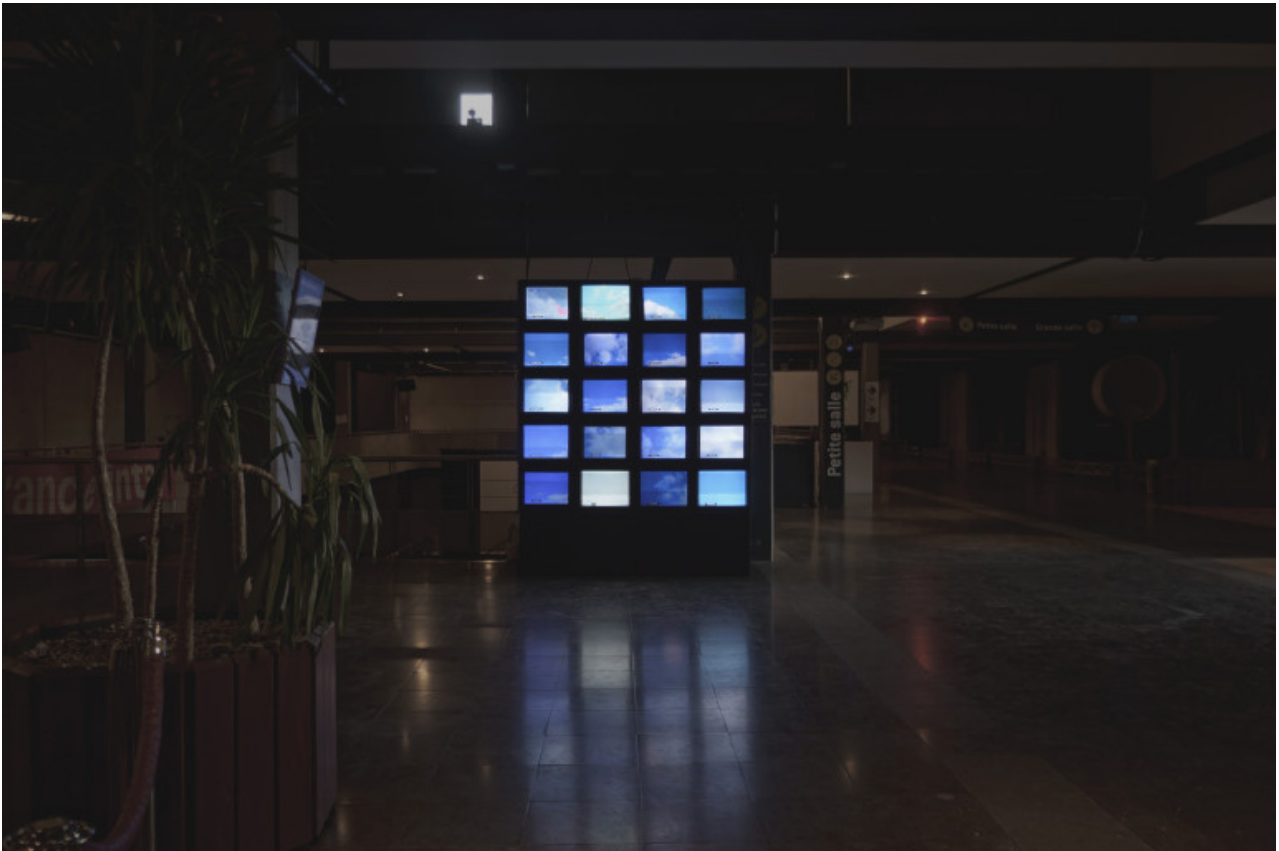
Société
Bruxelles 2017

Horloge modifiée, microcontrôleur.

Random Clock est une horloge du commerce modifiée dont le mécanisme est rythmé de façon aléatoire: l'aiguille des secondes se déplace d'un "tic" dans un délais compris entre 0 et 2 secondes, délai choisi aléatoirement par un microprocesseur à chaque mouvement. L'horloge est en "moyenne" à l'heure.

Random Clock is a modified commercial clock with a randomly timed mechanism: the seconds hand moves by one "tic" within a delay of between 0 and 2 seconds, chosen randomly by a microprocessor with each movement.
The clock is on "average" on time.

BLUE SCREENS

EXIT Festival
Créteil 2015

Moniteurs de surveillance, caméras de surveillance, ordinateur, taille variable.

L'installation *Blue Screens* détourne l'usage d'un CCTV (Closed Circuit TV), ou caméras de surveillance habituellement utilisées dans les lieux publics pour reconnaître, à l'aide de logiciels de reconnaissance de formes, une personne recherchée, une plaque d'immatriculation ou des mouvements de foule inhabituels. Dans cette installation, les caméras sont pointées vers le ciel, et le logiciel de reconnaissance de formes est alimenté par une bibliothèque de formes d'objets et d'éléments propre à l'univers de l'ordinateur. L'ensemble ainsi modifié opère une analyse des nuages et une correspondance de formes avec la base de connaissance de la machine.

The Blue Screens installation hijacks the use of CCTV (Closed Circuit TV), or surveillance cameras usually used in public places, to recognize, with the help of pattern recognition software, a wanted person, a license plate or unusual crowd movements.

In this installation, the cameras are pointed at the sky, and the pattern recognition software is fed by a library of object shapes and elements from the computer world. This modified system analyzes the clouds and matches the shapes with the machine's knowledge base.

CITY SUMMITS (in progress)

Foire d'Art Contemporain
Beyrouth 2017

Performance

A la fin de l'année 2015 à Paris, Bertrand Planes en manque de montagne et à la recherche de nouveaux territoires décide de gravir des immeubles pour retrouver la sensation de l'ascension. Il entame une exploration de la tour à proximité de son atelier dans le 19e arrondissement. Pris à son propre jeu, il réalise finalement 7 aller-retours en une heure soit l'équivalent de 210 étages et 1400m de dénivelés confondus. Pour constater son effort il décide alors de redonner virtuellement à l'immeuble la hauteur parcourue. Il nomme *Mont Reybmann* cette première exploration, du nom de l'amie qui lui avait donné les codes d'accès du bâtiment.

LIFE CLOCK 3

Laps, Nuit Blanche
Carreaux de Cergy 2015

Horloge modifiée ed. 7

Life Clock 3 est une horloge dont le mécanisme est ralenti 61320 fois afin que l'aiguille des heures effectue un tour de cadran non pas en 12h mais en 84 ans, soit l'espérance de vie à la naissance des femmes nées l'année de la création de l'oeuvre. La version 3 de cette pièce à la différence de *Life Clock 2* est caractérisée par ses subdivisions: basées sur notre perception de temps qui semble s'accélérer avec l'âge.

Life Clock 3 is a clock whose mechanism is slowed down 61320 times so that the hour hand completes one revolution of the dial not in 12 hours, but in 84 years - the life expectancy at birth of women born in the year of the piece's creation.

Version 3 of this piece, unlike *Life Clock 2*, is characterized by its subdivisions: based on our perception of time, which seems to accelerate with age.

PENE MEDAA LUX

Vertigo

Gourette 2015

Projecteur laser, capteurs de présence, ordinateur.

Le visiteur est invité à pénétrer dans un tout petit cabanon isolé à flanc de montagne, pour poser une question. De l'autre côté de la vallée, à plusieurs kilomètres de distance, la montagne s'illumine et fait apparaître la réponse de l'oracle. *Pène Medaa Lux* est une installation interactive monumentale qui emploie le plus gros laser d'Europe pour projeter sur les flancs de la montagne Pène Médée à Gourette.

The visitor is invited to enter a tiny hut isolated on a mountainside, to ask a question. On the other side of the valley, several kilometers away, the mountain lights up, revealing the oracle's answer. Pène Medaa Lux is a monumental interactive installation that uses Europe's biggest laser to project onto the slopes of the Pène Médée mountain in Gourette.

THE PLACE WE'VE BEEN -MONTMARTRE

New Galerie & Cité Internationale des Arts
Paris, 2014

Tableau modifié par traitement vidéo et chimique.

La *série Montmartre* est constituée de peintures abandonnées, que l'artiste a chinés à Montmartre. A l'instar de *The Place We've Been* la toile et le cadre après avoir été photographiés sont entièrement repeints en blanc puis imprégnés d'un liquide photosensible. La photographie du tableau est ensuite projetée sur le tableau lui même à l'aide d'un vidéo projecteur. L'image déposée sur le cadre et la toile est finalement révélée et fixée à la façon d'une photo argentique. Le tableau devient le support de sa propre image. Une image constituée de pixels vidéos fixés par la chimie argentique et enrichie d'artefacts, d'erreurs ou d'apparitions dus à la sensibilité du procédé.

The Montmartre series is made up of abandoned paintings that the artist found in Montmartre. Like *The Place We've Been*, the canvas and frame are photographed, repainted in white and then impregnated with a photosensitive liquid. The photograph of the painting is then projected onto the painting itself using a video projector. The image deposited on the frame and canvas is finally revealed and fixed in the manner of a silver photograph. The painting becomes the support for its own image. An image made up of video pixels fixed by silver chemistry and enriched with artifacts, errors or apparitions due to the sensitivity of the process.

Sans Titre

IMO Projects
Copenhagen 2014

Ventilateur, cloche plexiglas, taille variable.

BUG'S LIFE

FIAC! Jardin des Plantes
Paris 2014

Balises solaires modifiées, buzzer piézo, taille variable.

Bug's Life est constituée de 91 balises solaires modifiées et équipées d'un buzzer piézo. Chaque buzzer émet un « bip » dont la fréquence et le volume dépendent de la lumière impactant chacune des balises, en fonction de son orientation. La sculpture dans son ensemble constitue une « grille » dont l'activité sonore reflète les conditions atmosphériques; le son généré par l'accumulation d'erreurs et de déphasages évoque une nuée d'insectes et donne son titre à l'œuvre.

Bug's Life consists of 91 modified solar-powered beacons fitted with a piezo buzzer. Each buzzer emits a 'beep', the frequency and volume of which depend on the light striking each of the beacons, according to its orientation. The sculpture as a whole constitutes a 'grid' whose sonic activity reflects the atmospheric conditions; the sound generated by the accumulation of errors and phase shifts evokes a cloud of insects and gives the work its title.

MODULATEUR-DEMODULATEUR

Fondation Vasarely
Aix-en-Provence 2014

Webcam, audio amplifïer, speaker, microphone, video projector, computers, medium, taille variable.

Le système est constitué d'un transmetteur et d'un récepteur. Une image est téléportée par le dispositif. D'abord scannée, l'image est convertie en données sonores diffusées dans l'espace de l'exposition. Dans un second temps le récepteur reçoit les informations et tente de recomposer le motif. Les données numériques en transit sont rendues tangible et de fait particulièrement vulnérables à l'environnement. L'image reconstituée porte les stigmates du voyage et de l'interaction avec le public. Co-réalisée avec Arnauld Colcomb.

The system consists of a transmitter and a receiver. An image is transported by the device. The image is first scanned and converted into sound data, which is then broadcast in the exhibition space, while the receiver receives the information and attempts to recompose the pattern. The digital data in transit is made tangible and therefore particularly vulnerable to the environment. The reconstituted image bears the scars of the journey and the interaction with the public. Co-produced with Arnauld Colcomb.

8BITS-KERMESSE

Vertigo, Gourette 2013

Lampes de chantier, capteur, ordinateur, taille variable.

Installation interactive, reprenant le jeu de la mailloche des fêtes foraines à l'échelle d'une piste de ski.

An interactive installation based on the 'mailloche' game used at funfairs, on the scale of a ski slope.

THE PLACE WE'VE BEEN

Den Frie
Copenhagen 2012

Installation vidéo, Boule à facette, vidéo projecteurs, taille variable.

BUMPIT

New York Gallery
New York 2012

Mobilier peint en blanc, vidéo projecteur, ordinateur.

Débutée en 2005, *Bumpit !* est une série d'installations basées sur une pratique de repérage spatial et de projection d'images: Les objets sont entièrement peints en blanc. Un vidéo projecteur projette à leur surface les textures d'origine redonnant aux objets leur aspect original. Mis en point en collaboration avec le CNRS, ce procédé allait devenir connu sous le terme de *video mapping*.

Begun in 2005, Bumpit! is a series of installations based on the practice of spatial location and image projection: The objects are entirely painted white. A video projector projects the original textures onto their surface, restoring the objects to their original appearance. Developed in collaboration with the CNRS, this process became known as video mapping.

BUMPIT

Ekaterina Foundation, Moscow Biennale
Moscow 2011

Mobilier peint en blanc, vidéo projecteur, ordinateur.

En 2011, la traversée de la Russie de Vladivostok à la *biennale de Moscou* – un voyage long de 13 500 km – le *Bumpit Tour* a donné lieu à des installations basées sur le procédé du *Bumpit* improvisées dans toutes les galeries et centres d'arts rencontrés sur le parcours.

In 2011, the Bumpit Tour - a 13,500km journey across Russia from Vladivostok to the Moscow Biennial - saw installations based on the Bumpit process improvised in all the galleries and art centres encountered along the way.

LIFE CLOCK 2

Triennale di Milano
Milano 2011

Horloge modifiée, ed. 7

Life Clock 2 est une horloge dont le mécanisme est ralenti 61320 fois afin que l'aiguille des heures effectue un tour de cadran non pas en 12h mais en 84 ans, soit l'espérance de vie à la naissance des femmes nées l'année de la création de l'œuvre. La *Life Clock 3* se distingue par un relatif basé sur la perception du temps.

Life Clock 2 is a clock whose mechanism is slowed down 61320 times so that the hour hand completes one revolution of the dial not in 12 hours but in 84 years, the life expectancy at birth of women born in the year the work was created. The Life Clock 3 is distinguished by a relative based on the perception of time.

ORGAN VUMETER

Église Sainte Elisabeth
Paris 2008

Projection vidéo ordinateur.

Organ Vumeter utilise les nouvelles technologies de traitement audio et vidéo en temps réel pour augmenter/modifier le rapport d'un grand orgue avec son espace acoustique et visuel, en situation de concert.

Le son interne de l'orgue est capturé, modifié et diffusé dans l'espace. Le son réel et le son virtuel sont mélangés dans l'espace acoustique de l'église: ce jeu entre l'orgue réel et son double permet de changer l'espace acoustique du lieu, les registrations de l'instrument, et même son identité sonore.

La façade de l'instrument est animée par une projection vidéo dynamique du son, sur le modèle des vu-mètres des machines. L'installation *Bumpit* utilise les techniques graphiques mises en œuvre pour la génération d'univers virtuels et permet de changer les surfaces et texture de la façade de l'instrument.

EMMAÜS

Chambéry, Paris 1999-2004

Performances/Défilés

Emmaüs est un projet débuté en 1999 aux Beaux Arts de Grenoble. C'est avant tout la création d'un label alternatif, une non marque créée avec l'accord et le soutien d'Emmaüs France. Des créations originales, matière vestimentaire recyclée et retouchée par de jeunes créateurs seront le sujet de multiples défilés et aussi le support de ce label.

Avec Barbara Vaysse

Emmaüs is a project that began in 1999 at the Beaux Arts in Grenoble. It is above all the creation of an alternative label, a non-brand created with the agreement and support of Emmaüs France.

Original creations made from recycled clothing materials and reworked by young designers will be the subject of numerous fashion shows, as well as supporting the label.

With Barbara Vaysse