

by HEHE, 2006

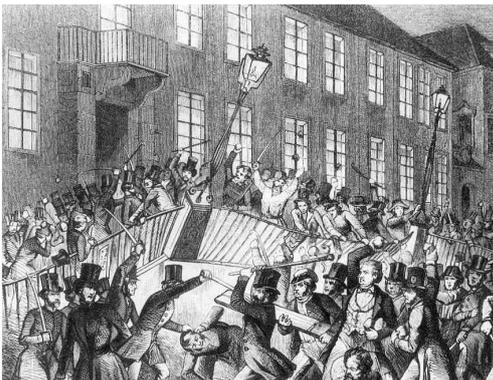


The Tale of Sir Walter Raleigh

Walter Raleigh is "extinguished" by his servant with a bucket of water, who does not know about the culture of smoking, he thinks that his master is on fire. Walter Raleigh made smoking popular at court under Elizabeth I.

Image source:

Wolfgang Schlievelbusch: "Tastes of Paradise, Der Geschmack und die Vernunft", 1980, Vienna, p120



During the heated days of the March 1848 uprising in Germany, a crowd of protesters gathered in front of the palace of the minister of Prussia, Sovereign Lichnowsky. Lichnowsky asked them what they demand, to which the protesters answered: "Roochen" (to smoke), which was granted by Lichnowsky on the spot.

"Ein Bilderbuch vom Tabak", Reemtsma jubilee book, Hamburg, 1960

The Smoking Lamp is an object that amplifies the personal choice of smoking or not smoking in a public environment. The lamp is deliberately paradoxical, at once inviting the public to smoke whilst at the same time signalling their transgression. Designed as a funnel that terminates with a ring of light, the lamp changes from a bright white to a warm pink if it detects nicotine smoke beneath it. The light emitted corresponds with the new situation, illuminating the particles being exhaled by the smoker, and placing the smoker within a theatrical scene. The light situation calls to mind the dramatic interrogation rooms from celluloid history, spotlighting the smoker, exposing them and their activity. The red hand and face gestures of the smokers become the focus of attention while the non smoking public, cast as the spectator, watches the extraordinary phenomenon that was first described by 17th century Europeans - before the word was verbalised - as "drinking smoke".

Official prohibition of smoking in public spaces has a history as long as tobacco usage itself. The most recent case in Europe was under the Nazi regime in Germany campaigned against smoking with slogans such as 'Die Deutsche Frau raucht nicht' (The German woman does not smoke), cigarettes were rationed and banned from all public places as part of a wider programme to attain a more 'organic', 'natural' and 'biological' way of life. Restricting individual freedom was justified for the greater good of society: to ensure the future of the German genotype⁽¹⁾. As a consequence of such prohibitive measures, smoking has been repeatedly used a symbolic protest against political oppression and to express liberation: In revolutionary Prussia, every smoker seen on the street was suspected of being a "dangerous democrat"⁽²⁾ whilst in nineteenth century France, smoking acquired new symbolic significance for the female emancipation movement, when rebels like George Sand and Lola Montez shocked the social mores of their time by smoking deliberately in public.

Gender bias in smoking lingers on today in the adoption of cigars, the ultimate symbol of power and masculinity. The cigar was famously used as a substitute phallus in the Clinton–Lewinsky affair and Marcel Duchamp anticipates such a situation in his 1967 poster design for "Ready-Mades et Editions de et sur Duchamp"⁽³⁾ where a photomontage shows a male hand holding a cigar below a rising cloud of smoke in the form of female genitalia.

Duchamp's image was the departure point for the invitation to INTOXICATION⁽⁴⁾ at the Galerie Vanessa Quang in 2006. But this time the gender relations were inversed; a woman's hand holds a cigarette that is superimposed with an industrial smoke emission. Today, as intolerance of smoking in public increases, the smoking lamp is designed for tobacco's new ambiguous status: at a moment when smoking is not quite yet a sign of social rebellion but the space for a few puffs are (or are about to be) greatly reduced. If the cultural historian Wolfgang Schivelbusch observed that "smoking creates both a feeling of activity in leisure and one of leisure in the midst of activity", then the Smoking Lamp serves as a device to augment smoking activity to the point of absurdity. Neither for, nor against, the lamp simply magnifies the language and culture of smoking, amplifying the personal choice that each individual makes.

The smoking Lamp is part of a larger artistic research into the question is how to generate real-time consciousness of air pollution. The effects of contemporary pollution are slow and imperceptible: a single cigarette will not kill, but a continuous use might - we consume now and we pay later. Like all the projects from Pollstream⁽⁵⁾ series, it reduces the time delay between our actions and their effects, cause and effect are scaled into the real-time decision making process, posing the question: to pollute or not to pollute?

1/
Robert N. Proctor
"Racial Hygiene", Harvard, 1988, p239

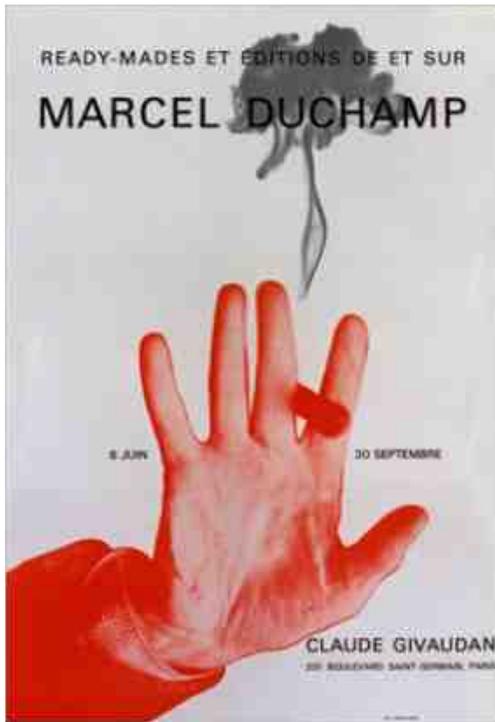
"In July 1939 Reich Fuehrer Leonardo Conti founded a Bureau against the dangers of alcohol and tobacco, under his personal leadership. The Reich Health Office at about the same time ordered an investigation of the effects of nicotine on human chromosomes and offered substantial prize money for the best research in this area."

2/
Wolfgang Schlievelbusch
"Tastes of Paradise, Der Geschmack und die Vernunft", 1980, Vienna, p120

3/
Marc Partouche, "Marcel Duchamp, sa vie même", al dante / &, 2005 Romanville, p17

4/
Exhibition flyer "Intoxication", HeHe, 2006

5/
www.hehe.org/pollstream



Marcel Duchamp

Exhibition poster for Editions de et Sur Marcel Duchamp 1967

©Succession Marcel Duchamp 2006,
ADAGP/ Paris, DACS, London

Smoking Lamp brings alive the ugly stuff that goes into our lungs - the cigarette smoke itself. And as vapour particles are translated into red light and noisy oscillations one becomes aware of those little clouds we inhale and exhale. As a design, a product, an installation, a work of art, it does neither offer humiliation nor affirmation for the smoker - it turns the beast into the beauty and amplifies our choice - here and now.

Smoking Lamp

par Pierre-Yves Desaive, décembre 2005

Collectif formé par Helen Evans (Royaume-Uni, 1972) et Heiko Hansen (Allemagne, 1970), HeHe se définit comme une "plateforme pour l'art, le design et la recherche, explorant de nouvelles voies pour intégrer les media électroniques dans un environnement physique." Tous deux ont suivi la formation en "Computer Related Design" au Royal College of Art de Londres, après des études en design, scénographie et ingénierie. Ces éléments biographiques ne sont pas anodins: ils témoignent de la volonté des fondateurs de HeHe d'élargir le champ de la création artistique au domaine de la technique, et réciproquement. Le département du RCA qu'ils ont fréquenté se présente comme un lien entre l'électronique et les sciences humaines: une définition que l'on peut sans conteste appliquer au collectif lui-même.

Mais l'intérêt des réalisations de HeHe ne se limite pas à la manière dont elles réconcilient art et technique – car après tout, le processus est initié dès les années soixante par des artistes qui détournent les outils de communication de leur but premier (notamment la caméra vidéo), jetant les bases de l'art technologique. Enfants de leur époque, formés à l'école d'une contestation qui prône la réappropriation du quotidien par le détournement plutôt que par l'affrontement, Helen et Heiko inscrivent leur travail dans une logique de rétro ingénierie. Etudier un objet (physique ou virtuel – par exemple un logiciel) pour en déterminer le fonctionnement, peut mener à la réalisation d'une forme de copie dotée de fonctionnalités différentes, mais aussi à modifier le comportement de l'objet initial. A cette conception quelque peu réductrice, HeHe ajoute une composante fondamentale, et entend traiter du cultural reverse engineering. La culture est ici entendue au sens large: Bruit rose (2004) par exemple, détourne un panneau publicitaire lumineux, objet étroitement lié à une certaine forme de communication dans l'espace public.



Smoking Lamp
courtesy Galerie Vanessa Quang

HEHE 2006



Smoking Lamp ON / OFF
courtesy Galerie Vanessa Quang

HEHE 2006

Lo Fi (2003) évoque un autre "objet culturel", les chaînes hi-fi des années quatre-vingt et leur égaliseur graphique simplifié; des capteurs placés dans une salle de concert transforment la musique en impulsions lumineuses qui apparaissent de manière graduelle sur la façade du bâtiment. Si le principe a été utilisé par Yann Kersalé pour l'Opéra de Lyon (l'éclairage extérieur varie en fonction de l'intensité des activités intérieures), la réalisation de HeHe frappe par la parfaite adéquation entre l'objet évoqué et la mise en œuvre de cette évocation. Les capteurs – de son, de mouvement, de lumière,... – occupent dans leur travail une place centrale; l'interactivité qu'ils induisent revêt une forme volontaire ou semi volontaire. Dans *MirrorSpace* (2003) ou *Clever Brix* (2001), l'utilisateur prend conscience des modifications de l'œuvre (l'image de lui-même que lui renvoie la caméra) qu'induisent ses déplacements dans l'espace. Par contre, dans une installation telle que *Waiting Signals* (2000) – des tubes lumineux intégrés à un arrêt d'autobus, qui réagissent différemment selon qu'une seule personne, ou plusieurs, se trouvent à proximité –, il existe une composante aléatoire plus difficile à maîtriser.

Smoker's lamp (2005), conçu pour la première exposition de HeHe à la Galerie Quang, s'inscrit dans cette logique d'une interactivité semi aléatoire. Tandis que *Bruit rose* induisait une réflexion sur la pollution sonore (le fonctionnement du tableau lumineux étant lié au bruit ambiant), *Smoker's lamp* interroge la contamination de notre environnement quotidien par la nicotine. En ce début de millénaire qui voit s'affronter dans une guerre sans merci pro et anti-fumeurs, présenter cette installation dans le contexte d'une galerie d'art ne manque pas d'humour. Exemple très parlant de rétro ingénierie, *Smoker's lamp* utilise de simples détecteurs de fumée, qui continuent de jouer leur rôle, mais traduisent en couleurs et en sons la saturation progressive de la pièce par les exhalaisons des amateurs de cigarette (nombreux dans le monde de l'art contemporain). Il n'est pas dit que les spectateurs fumeurs perçoivent directement quel rôle crucial ils jouent dans l'élaboration de cette pièce qui n'existerait que partiellement sans eux...

Version plus spectaculaire de Smoker's lamp, Nuage vert (Green Cloud), se compose d'une caméra braquée sur la cheminée d'un incinérateur public, et d'un laser qui dessine le contour du nuage de fumée dans le ciel: la couleur du rayon varie du vert au rouge, en fonction des statistiques collectées en temps réel par l'usine (qualité du tri, masse de déchets à traiter, ...).

Smoker's lamp et Nuage vert font partie du projet Pollstream, une série d'environnements dans lesquels l'audience peut percevoir la pollution dont elle est responsable au moment même où celle-ci se produit. Soulignons l'absence de tout discours moralisateur: il existe un projet de réponse à Smoker's Lamp, pour lequel HeHe se propose de rendre visible la pollution au CO² produite par une simple assemblée (de non fumeurs) dans une pièce close: que signifie polluer par le simple fait d'exister?

Par leur inscription dans l'espace public, la réflexion qu'ils induisent, et compte tenu de leur dimension politique (au sens d'implication dans la vie de la cité), les projets de HeHe s'apparentent à une forme d'art contextuel, tel que théorisé par Paul Ardenne: "En fait, plutôt que fourbir le monde réel en signes constituant, sur le mode du référentiel, autant d'"images", l'artiste contextuel choisit d'investir le tissu de la réalité d'une façon qui se révèle cette fois événementielle. Son univers de prédilection et de travail, c'est l'univers tel quel, social, économique et politique. Un univers a priori familier, que qualifie l'immédiateté, où son action va se révéler de nature autant affirmative (occuper le terrain) que prospective et expérimentale (investir le réel, c'est aussi devoir le découvrir, l'œuvre d'art s'y adaptant en conséquence)."⁽¹⁾ Mais tandis que Paul Ardenne envisage implicitement des pratiques usant de moyens limités – interventions "élémentaires" dans l'espace public –, HeHe se propose au contraire de tirer parti des moyens que lui offre la société technologique. Un art contextuel ancré dans son époque, débarrassé de l'héritage parfois encombrant des années soixante-dix.



Smoking Lamp at Biennale St Etienne
courtesy Galerie Vanessa Quang

HEHE 2006

1/
Paul Ardenne, "Art et Politique: Ce
change l'art contextuel" published in
l'Art Même, n° 14, 2001.



Smoking Lamp at Biennale St Etienne
courtesy Galerie Vanessa Quang

HEHE 2006

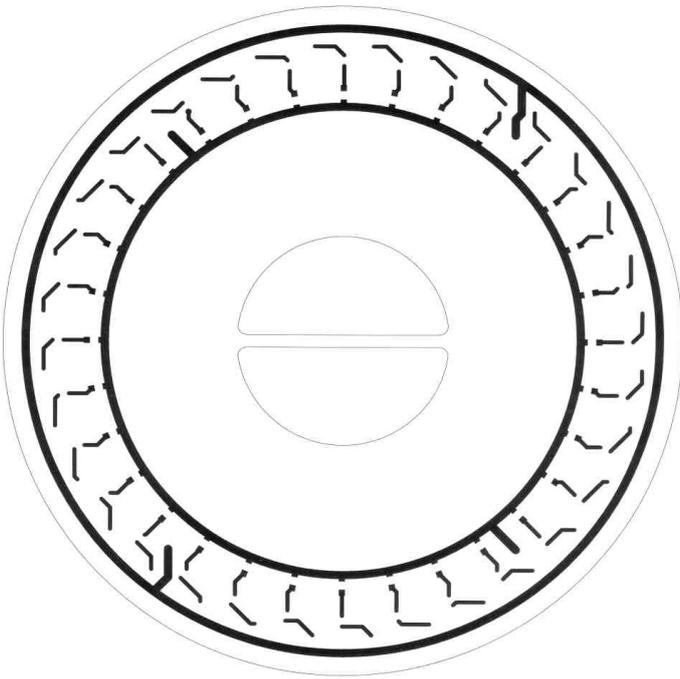
La "technique" peut se voir réduite à sa plus simple expression mais produire un discours d'une grande efficacité. Démonstration avec *Train* (2005), projet multiforme qui questionne notamment la dimension esthétique des moyens de transport. La vidéo projetée dans la galerie est celle d'une performance, *Tapis volant*, réalisée en marge de la biennale d'Istanbul en 2005. Heiko est assis sur une petite plateforme recouverte d'un coussin, supportée par deux roues placées en ligne. Le curieux engin évolue lentement – à la vitesse que lui autorise son petit moteur électrique – le long d'un rail de tramway d'une rue très fréquentée, sous le regard curieux et amusé des passants.

Fruit d'une longue réflexion sur l'aspect immuable de certains modes de communication, *Train* est à l'origine conçu pour la "petite ceinture", voie de chemin fer qui entoure Paris, abandonnée en 1934. Le projet souligne les enjeux notamment sociologiques qui sous-tendent la promotion par les pouvoirs économiques et politiques de moyens de transport collectifs ou individuels. HeHe se réfère directement à l'ouvrage de Bruno Latour *Aramis* ou l'amour des techniques: métro automatique révolutionnaire, alliant les avantages des transports en commun et le confort de la voiture individuelle, *Aramis* a existé à l'état de projet pendant plus de quinze ans, avant l'abandon par ses parrains (Etat, RATP et Matra) en 1987. Ainsi, malgré son apparence chimérique, *Train* est-il étroitement lié à un épisode de l'histoire récente des modes de transports. HeHe, une utopie solidement ancrée dans la réalité.

text publiée à l'occasion de l'exposition "Intoxication"
à la galerie Vanessa Quang, Paris

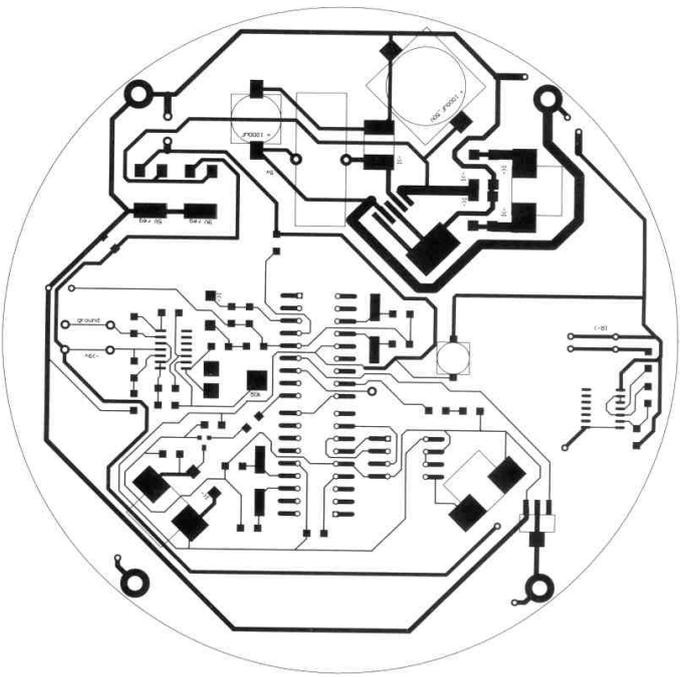
Lower circuit of the Smoking Lamp,
with red LED array and hole for the
particle chamber.

HEHE 2006



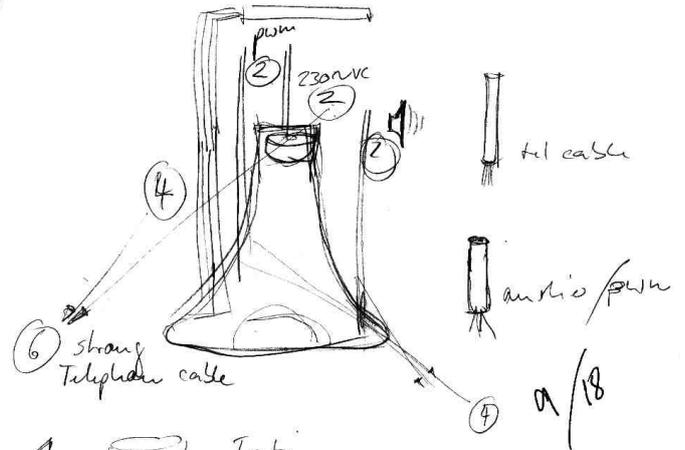
Upper circuit of the Smoking Lamp,
with frequency modulated particle
infra-red barrier and microcontroller
sound generation.

HEHE 2006

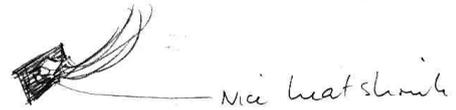


Design sketches of the lamp.

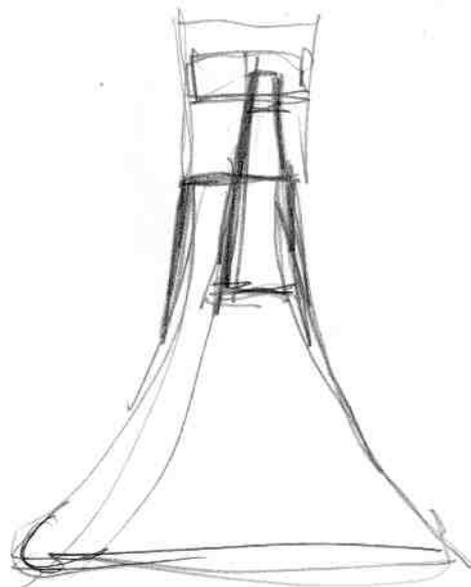
HEHE 2005



- 1. Tati
- 2. tel cable (can du Nord / BLW)
- 3. "cable" / "cable"



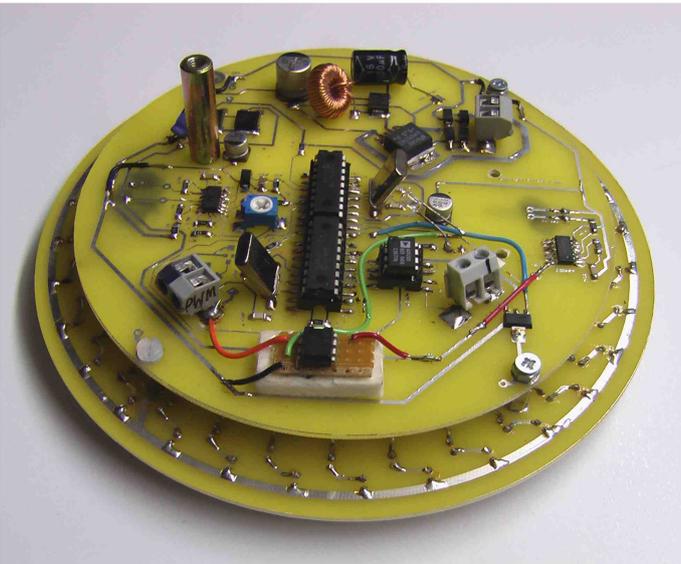
- 4. 
- 5. nice screws / white plastic
- 6. white spray
- 7.  4 for sensor





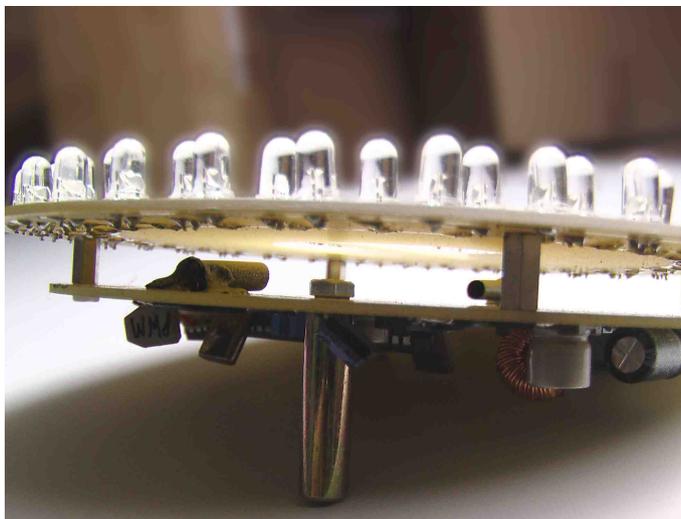
Smoking Lamp circuit bottom view

HEHE 2006



Smoking Lamp, circuit, top view

HEHE 2006



Smoking Lamp, circuit, side view

HEHE 2006