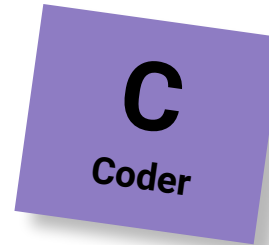

Immersive Improvisation in Interactive Arts
Exhibition catalogue

April 2024 - Laval, France
Recto VRSo digital Art Festival

Creative Jam

Du 08 au 12 avril, semaine de création numérique par les étudiants, enseignants, chercheurs et artistes.

Les participant.e.s explorent comment croiser l'art avec les nouvelles technologies pour créer des expériences artistiques qui utilisent l'interactivité, l'immersion et l'improvisation. Les outils utilisés incluent des technologies comme celles des jeux vidéo et de réalité virtuelle et augmentée, combinées avec des capteurs pour créer des installations artistiques dans les différents espaces de l'exposition Recto VRso.

Les 13 et 14 avril, présentation des œuvres et des performances au public au Quarante, conservatoire de la ville de Laval en France.

Participant.e.s : Étudiant.e.s et enseignant.e.s -
cherch.eur.se.s de l'EUR-ArTeC & Arts et
Technologies de l'Image de l'Université Paris 8

From April 08 to 12, a week of digital creation by students, teachers, researchers and artists.

Participants explore how to cross art with new technologies to create artistic experiences that use interactivity, immersion and improvisation. The tools used include technologies such as video games and virtual and augmented reality, combined with sensors to create art installations in the various spaces of the recto VRso art exhibition.

On April 13 and 14, the artworks and performances will be presented to the public in Le Quarante, the conservatory of the city of Laval, France.

Participants: Students and teacher-researchers from
EUR-ArTeC & Arts et Technologies de l'Image of the
Université Paris 8

Artists jammers

ANDRADE Camille

BELHOCINE Samy

BLAGOJEVIC Nina

BUI Tuong Ngoc Sonia

BUI Tuong Nhu Carole

CERISIER Elena

CHABANE Assia

CHERUBIN Tyler

DEBOES Liam

DIDIER Gaël

EGAN Sam

GUILMOT Younès

HEMAYA Caroline

HUCHET Victor

KACMAZ BELHAINE Shérine

LU Tsu-Wei

LUBINEAU Clémence

PACE Thomas

PELLERIN Morgane

PHIRMIS Monica

PICARD Marie

ROBERT Pauline

ROLAND Thomas

SENTHILNATHAN Sakthivel

SOLTANI Ambrine

SOUISSI Cyrine

VAKALIS Aris

VANRAPENBUCH Francois

Curators

BLANC Telma

DASTE Sophie

JEGO Jean-François

SOHIER Remy

TERNOVA Anastasiia

XIONG Guofan

Échos de l'eau

Échos de l'eau

Camille Andrade, Liam Deboes, Monica Phirmis

Dans le périple enchanteur qui s'offre à lui, le.a visiteur.euse se laisse emporter par la majesté infinie de l'entrée historique de style Art Déco du Quarante. Tel un.e explorat.eur.rice égaré.e dans les méandres du temps, iel s'immerge dans cet océan d'esthétique.

Sous le murmure puissant de la cascade monumentale, iel s'installe, laissant son esprit vagabonder au gré des courants de l'eau. À sa portée, une interface magique se dévoile, offrant aux visiteur.euses le pouvoir de teinter les eaux cristallines.

Au toucher, iel éveille des éclats de couleurs, métamorphosant la toile liquide en une symphonie chromatique. Dans cette danse envoûtante, iel fait apparaître des poissons aux teintes éclatantes, éclairant l'onde de leur présence éphémère.

On this enchanting journey, visitor is swept away by the infinite majesty of Le Quarante's Art Deco historical entrance. As an explorer lost in the meanders of time, s/he immerse themselves in this ocean of aesthetics.

Under the powerful murmur of the monumental waterfall, s/he settles down, letting his/her mind wander with the water's currents. Within reach, a magical interface reveals itself, offering visitors the power to tint the crystalline waters.

When touched, it awakens bursts of color, transforming the liquid canvas into a chromatic symphony. In this spellbinding dance, s/he conjures up brilliantly hued fish, lighting up the waves with their ephemeral presence.

Mirage

Mirage

Éléna Cerisier, Clémence Lubineau, Thomas Pacé, Pauline Robert, Thomas Roland, François Vanrapenbuch

À l'image du cyanotype, la trace des corps s'impriment le temps de leur déambulation.

L'installation prend place dans une allée très passante du Quarante, augmentant le puit de lumière de la salle orchestre en contrebass. Sans alteration, la frise semble refléter l'espace ambiant tel un miroir.

Les visiteur.euses peut ainsi jouer à sa guise avec sa silhouette peignant de lumière l'emplacement qu'iels occupent. Cette occultation de l'environnement générée par la lumière des corps est conditionnée à leur présence et disparaît dès qu'iels reprennent leur chemin.

Like a cyanotype, the trace of bodies is imprinted for the duration of their wandering.

The installation is set in a busy alleyway at Le Quarante, enhancing the light well in the orchestra hall below. Without alteration, the frieze seems to reflect the surrounding space like a mirror.

Visitors can play with its silhouette, painting the space they occupy with light. This occultation of the environment generated by the light from the bodies is conditioned by their presence and disappears as soon as they move on.

LoopyLoop

LoopyLoop

Aris VAKALIS, Caroline HEMAYA, Sakthivel SENTHILNATHAN, Tyler CHÉRUBIN, Victor HUCHET

LoopyLoop est une œuvre interactive et collaborative qui transporte l.e.a spectat.eur.rice dans un univers psychédélique. Entre technologie et nature, l'installation numérique vous fait voyager dans une multitude d'univers infinis où vous contrôlez l'image au rythme de la musique.

Le dispositif utilise un contrôleur LPD-8 ainsi qu'une double projection en angle. L.e.a spectat.eur.rice devient acteur.rice et réalise le VJing en fonction de la musique à l'aide du contrôleur midi.

LoopyLoop is an interactive, collaborative artwork that transports the viewer into a psychedelic universe. Somewhere between technology and nature, the digital installation takes you on a journey through a multitude of infinite universes, where you control the image to the rhythm of the music.

The device uses an LPD-8 controller and angled double projection. The spectator becomes an actor, performing the VJing according to the music using the midi controller.

Traces dimensionnelles

Traces dimensionnelles

Shérine KACMAZ BELHAINE, Cyrine SOUISSI, Marie PICARD, Samy BELHOCINE

Les spectateur.rices sont invité.es à entrer dans l'oeuvre.

Passer le rideau noir, iels peuvent observer la marque éphémère de leurs passages qui s'inscrit sur leurs pas...

Iels peuvent observer à loisir le champ de connexions généré par leur présence et s'entrecroiser le temps de l'expérience, créant ainsi une toile graphique au sol mouvante et unique.

Spectators are invited to enter the artwork.

As they pass through the black curtain, they can observe the ephemeral marks of their passage inscribed on their footsteps...

They can observe at their leisure the field of connections generated by their presence and interweave for the duration of the experience, creating a unique, moving graphic canvas on the floor.

Your digital reflection is (maybe) an illusion (in time)

Your digital reflection is (maybe) an illusion (in time)

Sam EGAN, Gaël DIDIER, Assia CHABANE, Younès GUILMOT, Morgane PELLERIN

Miroir temporel et dysmorphique dans lequel temps et réalité se troublent.

L'Intelligence Artificielle permet de confronter "temps réel" et "temps virtuel", en permettant aux spectateur.ice.s de visualiser les changements de leur corps.

Iels sont invité.e.s à jouer dans l'espace de capture : réduire la distance, taper des mains, déplacer leur main droite.

Toutes ses actions paramètrent l'oeuvre différemment permettant toujours d'autres possibles.

A temporal and dysmorphic mirror in which time and reality become confused.

Artificial intelligence enables us to confront 'real time' and 'virtual time', allowing spectators to visualise changes in their bodies.

They are invited to play in the capture space: reduce the distance, clap their hands, move their right hand.

All these actions change the parameters of the work, opening up new possibilities.

Karoké Box : Réminiscence Temporelle

Karaoke Box : Réminiscence Temporelle

Ambrine SOLTANI, Nina BLAGOJEVIC, Sonia BUI, Carole BUI

Bienvenue dans la "Karaoke Box : Réminiscence Temporelle - Magical Girl Edition" !

Le.a chanteur.euse (re)plonge dans un monde enchanté où les pouvoirs magiques se mêlent à la mélodie entraînante des chansons japonaises de vos animes de Magical Girls préférés.

La thématique de RectoVRSo "Temps réel/Temps virtuel" est explorée par la Karaoke Box comme une invitation à (re)vivre l'essence même de l'enfance, où chaque chanson est une incantation pour (ré)animer des souvenirs précieux.

Welcome to the "Karaoke Box: Temporal Reminiscence - Magical Girl Edition"!

The singer (re)immerses himself in an enchanted world where magical powers mingle with the catchy melody of Japanese songs from your favourite Magical Girls anime.

The RectoVRSo theme of "Real Time/Virtual Time" is explored by the Karaoke Box as an invitation to (re)experience the very essence of childhood, where each song is an incantation to (re)animate precious memories.

Synchronicity in Flux

Synchronicity in Flux

Tsu-Wei LU

À première vue, l'installation semble statique, mais en y regardant de plus près, sa nature dynamique commence à se déployer. Le trio initial de tubes, en rotation continue grâce aux moteurs pas à pas, monte et descend progressivement, leur trajectoire ascendante laissant entrevoir un récit invisible.

Le quatuor de tubes restant est animé par la présence imprévisible des passants, ces tubes prennent vie. Lorsque les spectateurs naviguent dans l'espace, leurs mouvements deviennent partie intégrante de la composition, influençant le comportement des tubes illuminés. Dans cette relation symbiotique, des liens fugaces se tissent entre l'art et le public.

At first glance, the installation appears static, yet upon closer inspection, its dynamic nature begins to unfold. The initial trio of tubes, engaged with continuous rotation courtesy of the stepper motors, gradually ascends and descends, their upward trajectory hints at an unseen narrative.

The remaining quartet of tubes animated by the unpredictable of the presence of passersby, these tubes come alive. As viewers navigate the space, their movements become an integral part of the composition, influencing the behavior of the illuminated tubes. In this symbiotic relationship, forging fleeting connections between art and audience.

We thank the teams of

Recto VRso Art Exhibition / Laval Virtual

Judith GUEZ

Julien LOMET

Alexandre BOUCHET

TomploY

Telma BLANC

Lou GROSPART

Sophie LAGIER

Tan BOUZIDI

EUR ArTeC

Julie DE FARMOND DE LAFAJOLE

Justin JARICOT

Le Quarante

François-Marie FOUCAULT

Catherine DUBOIS-BAULAIN

Guillaume VELLARD

For their support

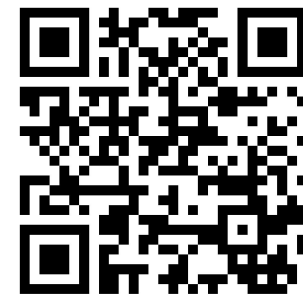
Aurelien DUVAL

Jean-Yves DUVAL

Marie DONARS

Online Catalogue

www.ati-paris8.fr/artec/2024/

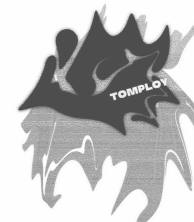
**RECTO
VRSO**

**LAVAL
VIRTUAL
FESTIVAL**

École
Universitaire
de Recherche
ArTeC

**ARTS ET
TECHNOLOGIES
DE L'IMAGE**

LABORATOIRE
ARTS DES IMAGES & ART CONTEMPORAIN
INREY
IMAGE NUMERIQUE & REALITE VIRTUELLE

VRAC
VIRTUAL REALITY ART COLLECTIVE

7ème édition

RECTO VRSO

Festival d'art immersif et
interactif

11 | 14 AVRIL
2024

Thématique 2024

TEMPS RÉEL
TEMPS VIRTUEL