

AROTIN & SERGHEI

METAMORPHOSIS

W&K
VIENNA
NEW YORK

W&K - WIENERROITHER & KOHLBACHER

in cooperation with
AROTIN & SERGHEI Contemporary Art, ARS ELECTRONICA, ARTCURIAL

exhibition curated by AROTIN & SERGHEI

special thanks to
Mr and Mrs Aczel, Kira Marina von Bismarck, Mr and Mrs Freymond, Martin Guesnet,
Philip Jakober, Lena Kern, Henning Lohner, Dominique Renaud, Yury Revich, Mikhail Rudy,
Jean van der Stegen, Luigginio Torrigiani, Bertrand du Vignaud, Michael Wendeberg.

thanks for the support to
ACTIVE IMAGE, BELFRY BE, BÖSENDORFER, DR01, ESPACE MURAILLE Geneva

W&K Edition
catalogue concept and texts: AROTIN & SERGHEI
project and editorial coordination: Melanie Tiller
project associate: Irene Theuer
photos of the exhibition: Lena Kern
photos of the artworks: courtesy of the Artists
graphic: Marion Takhi
print: Druckerei Walla GmbH, 1050 Wien, www.walladruck.at
ISBN: 978-3-200-05798-2

editor: W&K - WIENERROITHER & KOHLBACHER
Strauchgasse 2, 1010 Wien | +43 1 533 99 77 | office@w-k.art | www.w-k.art

cover images: METAMORPHOSIS 01, drawings, 6K visual composition, 2 channel sound, 2018, unique digital creation, extracts
following page: (left to right) CARRÉ BLANC, MUTE SPACE and TRUTH POSSIBILITIES, exhibition view through the red salon, W&K Palais Schönborn-Batthyány, Vienna
last page: METAMORPHOSIS 01, exhibition view

AROTIN & SERGHEI

METAMORPHOSIS

W&K – WIENERROITHER & KOHLBACHER

Palais Schönborn-Batthyány, Wien

22. 2. – 16. 5. 2018

W&K
VIENNA
NEW YORK

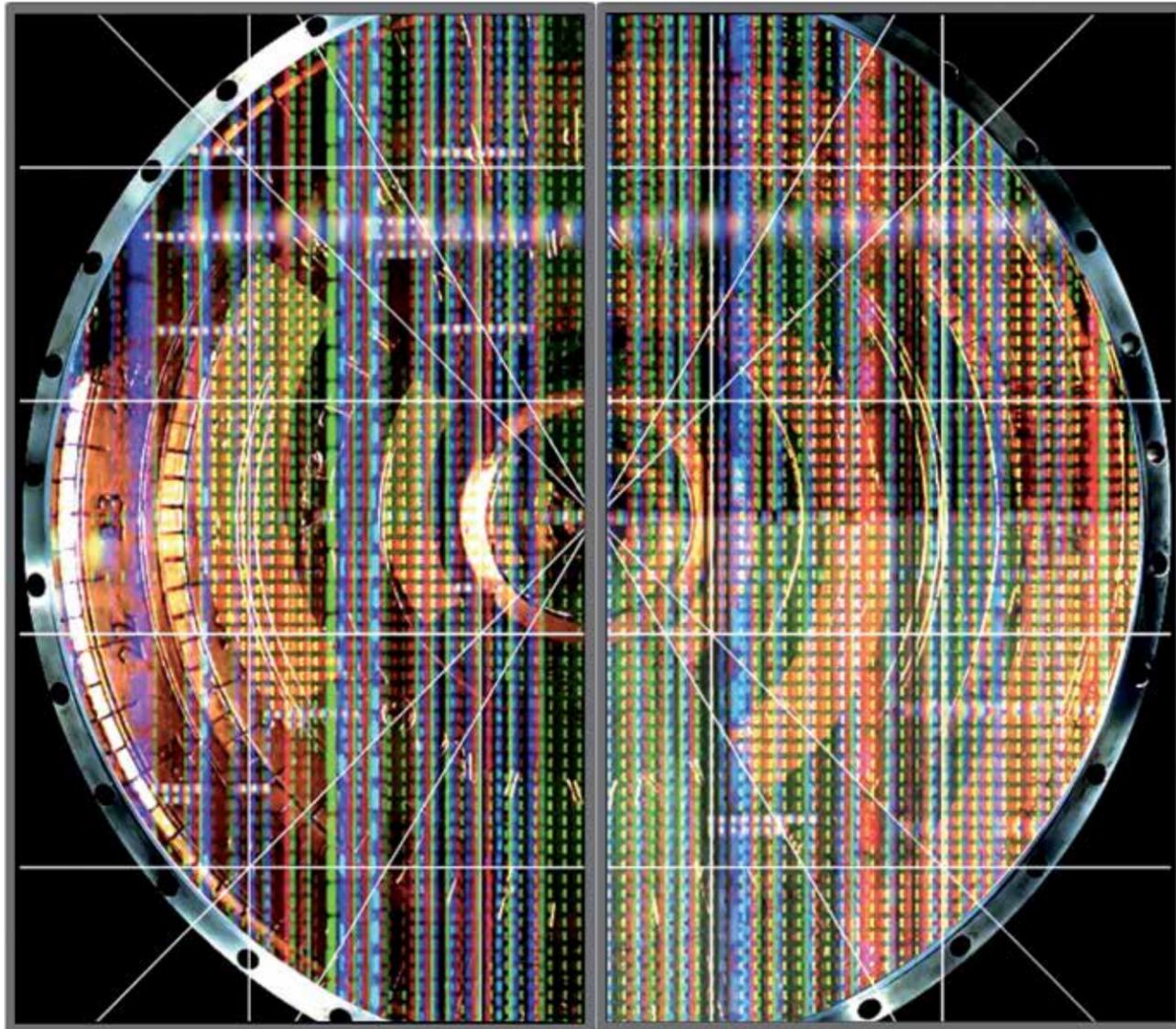
AROTIN & SERGHEI - METAMORPHOSIS

Werke und Ausstellung

„Unsere Kunst basiert auf der Erkenntnis der Metaphysik, Quantenphysik und der heutigen Wissenschaft, dass alles aus Vibration und unendlichen Verwandlungsprozessen von Teilchen besteht. Ein Kunstwerk ist für uns immer ein Ausschnitt und Teil dieser Metamorphose.

Es verbindet unseren realen Raum mit dem Phänomen der Unendlichkeit.“

AROTIN & SERGHEI 2017

INFINITE SCREEN / THE BABEL TOWER, 2016, cycle edition, digital composition, diptych, 100 x 110 cm

AROTIN & SERGHEI kreieren in ihren Werken ein Universum aus Farbe und Licht, welches durch Überlagerung, Fusion und Spaltung in ständige Metamorphose versetzt wird. In diesem Verwandlungsprozess werden Konzepte von Philosophie und Wissenschaft aufgegriffen und zu Bild- und Klangkompositionen kondensiert. Das grundlegende Hinterfragen von „Wahrheitsmöglichkeiten“ (Ludwig Wittgenstein: *Tractatus Logico Philosophicus* 4.3) lässt die Künstler eine Vielzahl an Kunstwerken, Bildern, Zeichnungen und großflächigen Installationen erschaffen, sowohl analoge als auch digitale Unikate.

AROTIN & SERGHEI sind freie Künstler, Produzenten und Kuratoren. Sie arbeiten als Duo und realisieren ihre Projekte in direkten Kooperationen mit öffentlichen und privaten Institutionen, Festivals, Museen, Galerien und Sammlern.

Eines ihrer Hauptwerke, *Infinite Screen*, wurde als Auftragsarbeit der Biennale di Venezia und des Klangforum Wien (2013/15) realisiert. Die Kunstinstallation wurde für die Ars Electronica (Festivals 2014-2016, *Deep Space 8K* Mediensammlung 2015) und für die Fondation Beyeler (*White Point / Prometheus*, Ausstellung *Kandinsky, Marc, Der blaue Reiter* 2016) weiterentwickelt. Als Projekt des 125-Jahr-Jubiläums des Kunsthistorischen Museums Wien wurde *Infinite Screen* in Zusammenarbeit mit *Artcurial, Museum in Progress* und der *Ars Electronica* von den Künstlern ein Monat lang als 1200 m² Installation an der Hauptfassade des Museums auf dem Maria-Theresien-Platz mit einer sich fortwährend verändernden Bild- und Klangkomposition präsentiert (*Infinite Screen / Der Turm von Babel*, 2016).

Parallel zu diesen Großrauminstallationen arbeiten AROTIN & SERGHEI an „intermedialen Bildern“, Zeichnungen und Partituren.

Der Begriff „intermedial“ bedeutet für AROTIN & SERGHEI „medien-unabhängig“ und frei von festen Bindungen an ein bestimmtes Medium zu sein. So entfalten und verändern sich ihre Bilderfindungen und Konzepte in verschiedenen Formen und Werkzyklen („mutatas formas corpora“ – Ovid *Metamorphosen*), und treten auch in verschiedenen technischen Realisierungsformen in Erscheinung. Die gezeichneten Bildelemente der „intermedialen Bilder“ werden in den Rauminstallationen digital in Bewegung und Metamorphose versetzt, und diese Bildabläufe werden wiederum zur Inspiration für neue analoge Bilder.

Die Idee der Verwandlung und der räumlichen Aufspaltung wird auch zum tragenden Element des Ausstellungskonzepts der Künstler für die Ausstellung *AROTIN & SERGHEI – Metamorphosis* der Galerie W&K im Wiener Palais Schönborn-Batthyány: Erstmals wird ein Werküberblick verschiedener Schaffensperioden gezeigt: intermediale Bilder, und die weltweit ersten Prototypen einer neuen Form digitaler Kunstunikate. Dazu erklingen in den barocken Sälen über die ganze Dauer der Ausstellung hindurch die Klangkompositionen zu den Werken *Infinite Screen / Der Babel Turm*, *Light Impulse*, *Infinite Time Machine* und *Metamorphosis 01*.

AROTIN & SERGHEI verweisen in ihren Kunst- und Forschungsprojekten auf fundamentale Fragestellungen und Innovationen freier Denker, Philosophen und Künstler verschiedener Epochen, von der Mythologie, und Antike, über die Renaissance und Moderne, Metaphysik und Quantenphysik, bis hin zur heutigen Wissenschaft und Zukunftsforschung.

Um diese verschiedenen Bezugspunkte und die Inspirationsquellen ihrer Arbeiten zu zeigen, kuratierten AROTIN & SERGHEI den Zyklus *ART & INNOVATION, Transformation und Innovation von Zeichen, Form und Inhalt in der Kunst*, einer Reihe von Präsentationen, Gesprächen und Konzerten mit herausragenden Erfindern, Musikern und Wissenschaftlern im Dialog mit der Ausstellung.

THE BABEL TOWER 2015-18 drawing, gouache, white gold, platin, gold 24K, vinyl disc, sound, artists frame, 35 x 35 cm

AROTIN & SERGHEI - METAMORPHOSIS

artworks and exhibition

"Our art is based on the cognition of metaphysics, quantum physics and modern science that everything consists of vibration and is subject to endless processes of transformation of particles. A piece of art is always a section and part of this metamorphosis.

It connects us and the real space to the phenomenon of the Infinite."

AROTIN & SERGHEI 2017

AROTIN & SERGHEI create a universe of color and light, in constant splitting, superimposition, fusion and linked to its transformation processes. Concepts of philosophy and science are taken up and condensed into compositions of images and sounds. The fundamental questioning of "truth possibilities" (Ludwig Wittgenstein: *Tractatus Logico Philosophicus* 4.3) allowed AROTIN & SERGHEI to create a multitude of artworks, both analogue and digital unique pieces of pictures, paintings, drawings and large-scale installations.

AROTIN & SERGHEI are independent artists, producers and curators. Working together as an artist duo they realize their creations in cooperation with public and private institutions, festivals, museums, galleries and collectors.

One of their main works, *Infinite Screen*, was made as a commission by La Biennale di Venezia and Klangforum Wien (2013/15). The art installation was further developed for the Ars Electronica Festivals (2014 to 2016), for the *Deep Space 8K* media collection (*White Point*, 2015) and presented at Fondation Beyeler, Basel as a commission for the exhibition *Kandinsky, Marc – Der blaue Reiter (White Point / Prometheus)*, 2016). In cooperation with *Artcurial*, *Museum in Progress* and *Ars Electronica*, the artists presented their project *Infinite Screen* as part of Kunsthistorisches Museum Wien's 125-years anniversary art projects, as a 1,200 sq. meter long term installation during one month on the Museum's main façade, on Vienna's large public square Maria-Theresien-Platz: a composition of visual and sound projections in endless development. (*Infinite Screen / The Babel Tower*, 2016).

In parallel to these large-scale installations, AROTIN & SERGHEI are working on "intermedial paintings", drawings and scores.

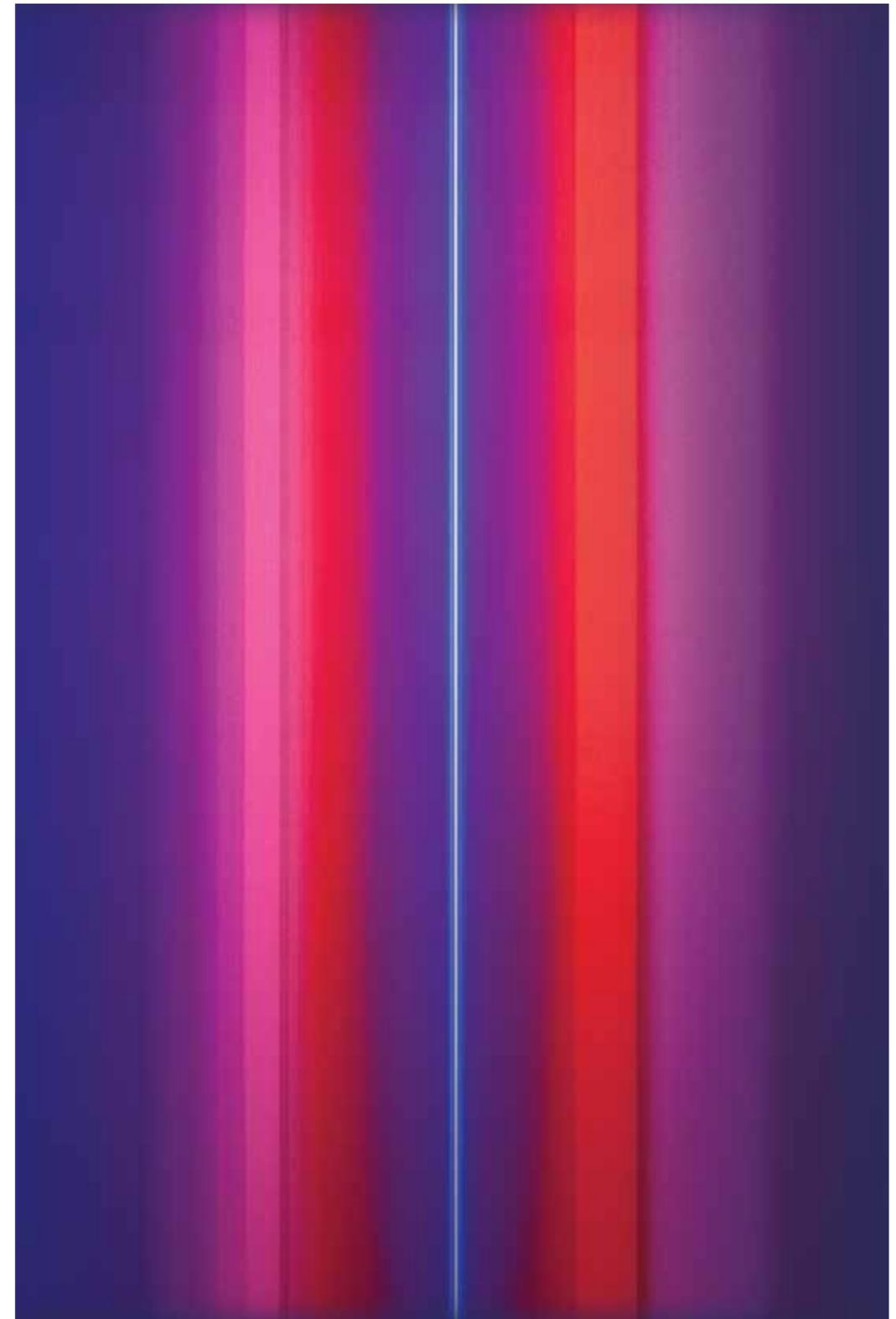
The term "intermedial" means for AROTIN & SERGHEI "independent of media", i.e. free of a fixed attachment to a particular medium or technique.

In this way their visual inventions, pictograms, signs and concepts move through various work cycles, and appear in changing forms and different technical realizations ("mutatas formas corpora" – Ovid *Metamorphoses*). The animation of their images and drawings become an inspiration for new artworks.

This idea of continuous transformation and splitting becomes the main exhibition concept at W&K Palais, Vienna. For the first time a work overview of different creative periods will be shown, intermedial paintings and the world's first prototypes of a new form of unique digital art pieces. The sound compositions for the works *Infinite Screen / The Babel Tower*, *Light Impulse*, *Infinite Time Machine* and *Metamorphosis 01* will be heard in the baroque halls of the Palais Schönborn-Batthyány throughout the duration of the exhibition.

AROTIN & SERGHEI refer in their art and research projects to fundamental questions and innovations of free thinkers, philosophers and artists of different epochs, from mythology, prehistory and antiquity, through the Renaissance and Modernism, to metaphysics, quantum physics, modern-day science and futurology.

In order to make visible the different aspects and sources of inspiration of their works, AROTIN & SERGHEI curated the cycle *ART & INNOVATION – Transformation and Innovation of Signs, Forms and Contents in Art*, a series of talks, presentations and concerts with outstanding inventors, musicians and scientifics in dialogue with the exhibiton.

„Unsere Kunst bringt einen Impuls in den Raum, ein dauerhaftes Mysterium, das bewusst eine gewisse Ambiguität und Rätselhaftigkeit beibehält, die auf den Betrachter einwirken kann.“

AROTIN & SERGHEI

Die friedlichen, stillen und schützenden Wände des White Cube erfahren heutzutage eine fundamentale Veränderung. Pausenlos wird unser Gehirn mit hochfrequenten Informationen überflutet. Digitales Weiß erscheint als oszillierende Summe allen potenziellen Inputs: Die unzähligen roten, blauen und grünen Lichtzellen, die auf unseren Displays jedes einzelne Lichtpixel bilden, vibrieren und strahlen in maximaler Intensität um weiße Farbe zu erzeugen.

Unsere Kommunikation und Wahrnehmung wird durch Medien und die Devices unserer Zeit unablässig beschleunigt und unser Eindruck von Zeit und Raum verändert. Die Arbeit von AROTIN & SERGHEI beobachtet dieses Phänomen und beinhaltet einen fortwährenden hypnotischen und faszinierenden Entschleunigungsprozess und eine Veränderung von Dimensionen (z.B. *White Point*).

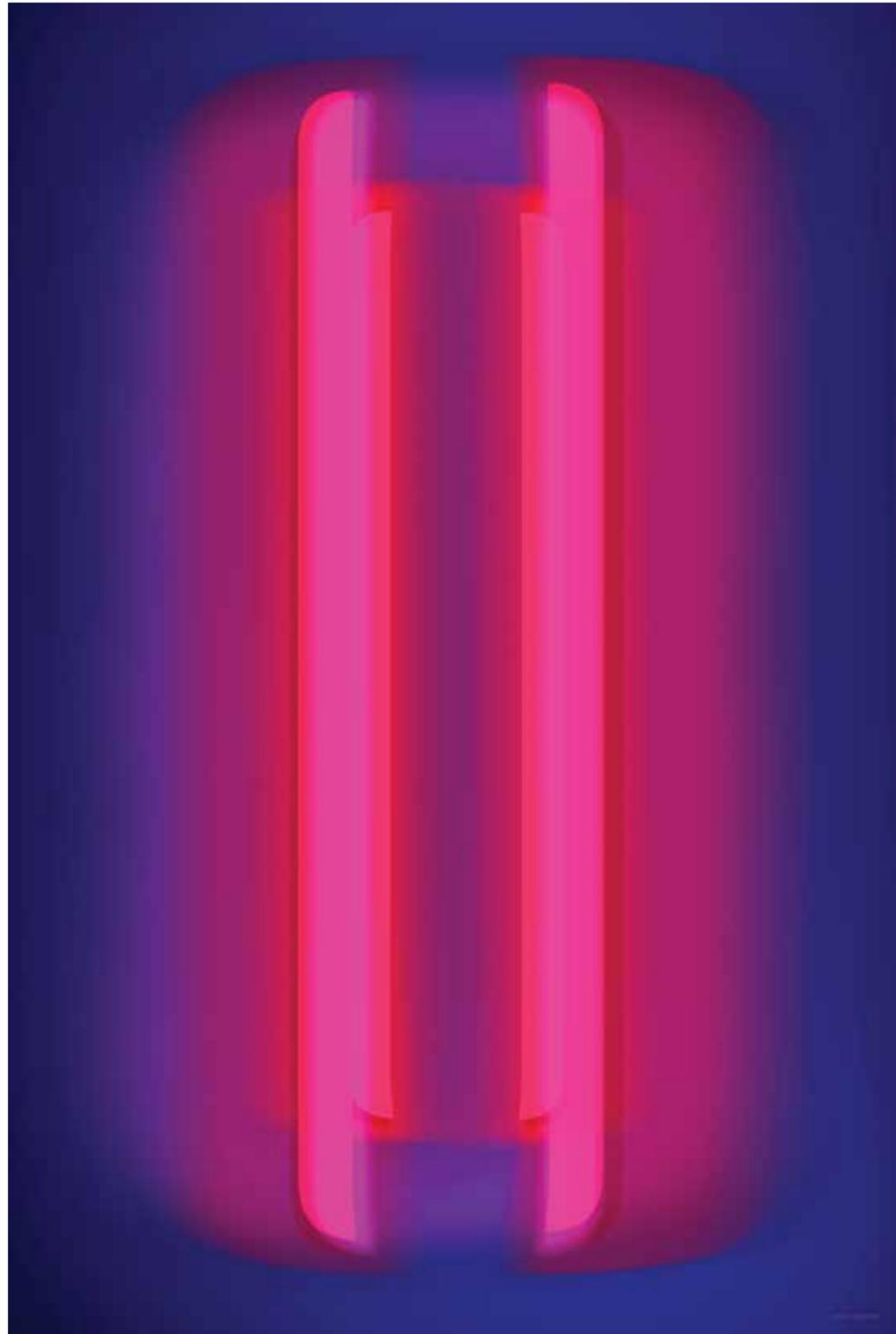
Die Essenz von Farbe, Licht und Resonanz (*Fusion Paintings, White Screen, Lichtzellenportraits*), der unendliche Raum hinter der Illusionsoberfläche al-

ler sichtbarer Bilder (*Infinite Screen*), der „Fehler“ als kreativer Raum (*Flying Screen*), sowie die Erforschung der Auswirkung von Bildern im Kontext künstlicher Intelligenz und medialer Übersättigung werden zu Hauptthemen der künstlerischen Arbeit. In den digitalen Arbeiten werden die Bild – beziehungsweise Klangpartikel dupliziert, überlagert und in mutierenden Wiederholungsketten Veränderungen unterzogen (*Truth Possibilities*).

Mit Hilfe von Orchestrierungen von mehreren autonomen Bildleinwänden werden durch leichte Verschiebungen endlose Bildabläufe generiert (*Metamorphosis 01, Infinite Time Machine*).

Die Bildmotive erscheinen immer wieder neu interpretiert, sowohl innerhalb einzelner Bildzyklen (*White Screen, Mute Space*) als auch im Entwicklungsprozess von einer Bildkomposition zur nächsten.

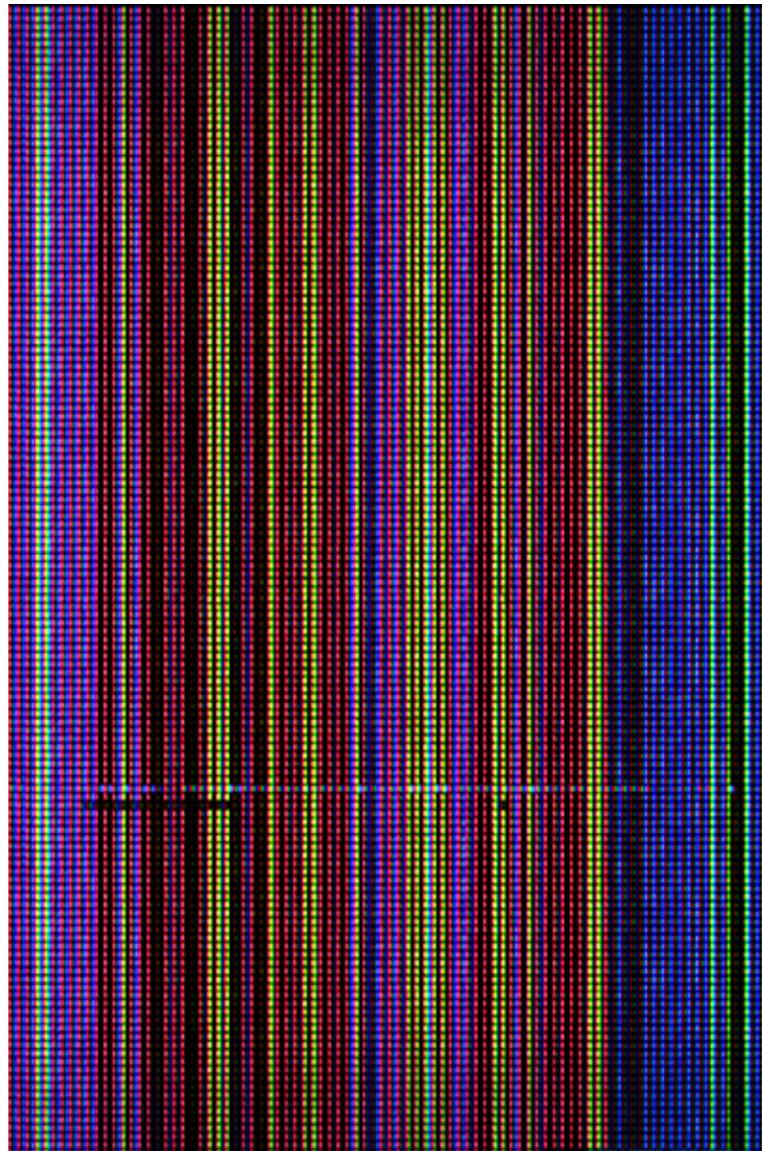
Das Bild als Reflexionsobjekt erzeugt einen unendlichen Phantasieraum des freien Denkens.

Infinite Space

"Our art brings an impulse into the space, a continuous mystery, that retains in a certain enigma."

AROTIN & SERGHEI

The peaceful, silent and protective walls of the "White Cube" are undergoing a fundamental change today. Our brain is continuously flooded with high-frequency information. Digital white appears as an oscillating sum of all potential inputs: the innumerable red, blue and green light cells that form each individual light pixel on our displays vibrate and radiate with maximum intensity to produce "white color".

The media and devices of our time are constantly accelerating our communication and perception, the impression of time and space gets modified. The work of AROTIN & SERGHEI observes this phenomenon and involves a continuous hypnotic and captivating slowing-down process and a change of dimensions (i.e. *White Point*). Other main topics of the artistic research are: The essence of color, light and resonance (*Fusion Paintings, White Screen, Light Cell "portraits"*), the infinite space behind the illusionary surface of all visible images (*Metamorphosis 01, Infinite Time Machine*), the "error" as a creative space (*Flying Screen*), and the exploration of the impact of pictures in the context of artificial intelligence and medial supersaturation.

The image sequences are generated in orchestrations of several autonomous screens with slight framerate modifications (*Infinite Time Machine*) and their particles are duplicated, superposed and subjected to changes in mutative repetitive chains (*Truth Possibilities*). The pictorial motifs appear reinterpreted (*White Screen, Mute Space*) from one composition to the next.

The artwork as a object of reflection creates an infinite oneiric space of free thinking.

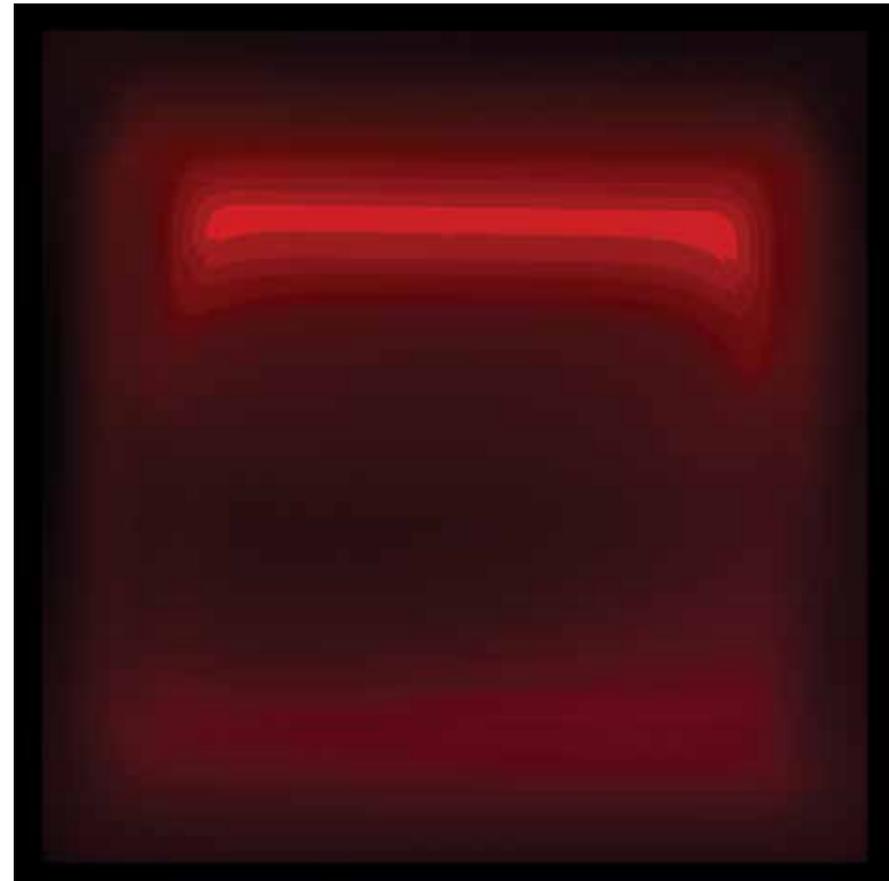

INTERMEDIALE BILDER

Innovative analoge und digitale Bildtechniken

„Am liebsten arbeiten wir in einem Dialog mit Erfindern, und setzen Techniken und Materialien der Zukunft ein, die noch nicht wirklich existieren, weil sie sich noch mitten im Entwicklungsprozess befinden.“

AROTIN & SERGHEI

Die intermedialen Bilder, Kompositionen und Bilderzyklen bestehen aus einer Bildersprache aus Zeichen, Symbolen, Formen und Farbspektren. Diese Elemente enthalten graphisch kondensierte Informationen und Codierungen, Barcodes, Braille, aufgelöste Notationen, Schriften, Klänge und Messsysteme. Das wichtigste Strukturelement der Bildkompositionen bildet eine Matrix aus gezeichneten Lichtzellen mit künstlich erschaffenen Rastersystemen.

Jedes Bild ist ein Original und unreproduzierbares Einzelstück.

Die Bildelemente sind handgezeichnete Lichtverläufe, Farbverläufe, Aufhellungen und Schatten und werden mit kombinierten Techniken in verschiedenen Bildebenen übereinander gesetzt.

Als Farbe verwenden die Künstler lösungsmittelfreie, UV-resistente, wasserlösliche, transluzide Naturpigmente, die in einem manuellen und technischen Spezialverfahren auf Folien (Amorphus Polyethylene Therephtalate) aufgetragen werden. Die Bildeoberfläche ist mit „Optical Selectors“ ausgestattet, die den Raumeindruck verstärken. All diese Schichten werden in eigens angefertigten Rahmen montiert.

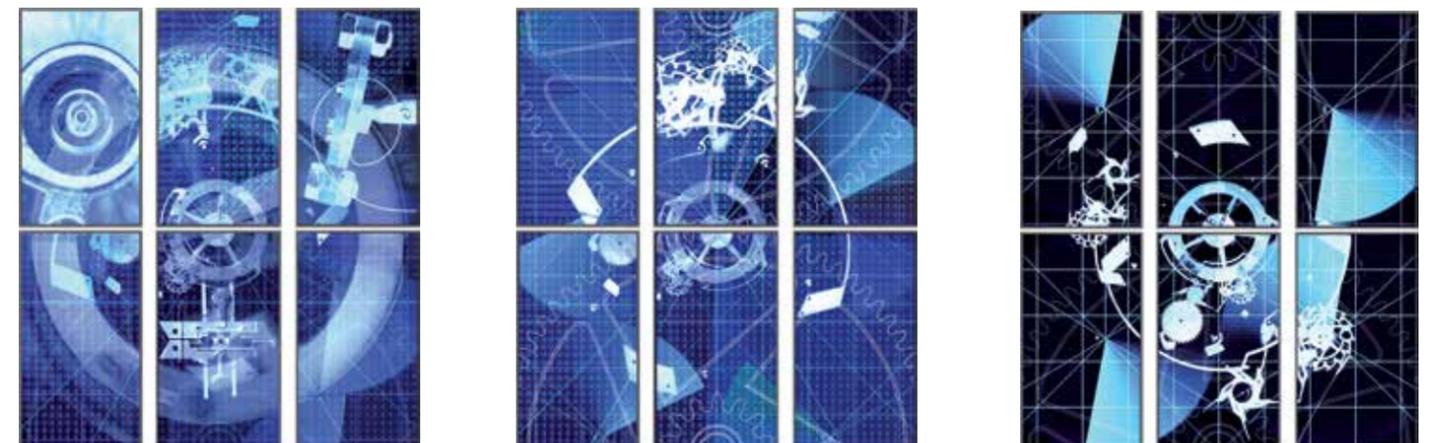
Die Bilder *Carré Blanc*, *Mute Space*, *Color Fusion / Metamorphosis 2-5*,

White Chord und *Sound Pulse* zeigen Schwingungen und Spannungen mit Klaviersaiten, die auf Stimmnägeln über die Bildeoberfläche gespannt sind.

Bei allen Werken dringt die Leuchtkraft vom Bildhintergrund aus durch die Bildschichten hindurch zum Betrachter. Je nach Zyklus verwenden die Künstler dabei verschiedene Techniken als reflektierenden Bildhintergrund: Weiße Siebdruckfarbe, Leuchtkästen mit weißen Leuchtdioden, oder auch 24K Blattgold-, Platin- und Weißgoldbeschichtung.

Die digitalen Werke enthalten Animationen von analogen Zeichnungen und Bildern sowie gezeichnete Mikrobewegungsabläufe.

Seit 2016 arbeiten AROTIN & SERGHEI dabei nicht nur mit High Power Projektionen und Screens in 4K Technik, sondern auch mit einer innovativen Technologie, die in einem Zusammenspiel von Blockchain Codes, Registry und Hardware, eine Authentifizierungs-Infrastruktur bildet, die die Einzigartigkeit und Transaktionstransparenz in vollem Umfang garantiert und somit die Erstellung digitaler Kunst-Unikate ermöglicht (*Life Cells*, *Infinite Time Machine*). Im Rahmen des ART & INNOVATION Programms präsentierten AROTIN & SERGHEI Henning Lohner, den Erfinder dieser bahnbrechenden Technologie und diskutierten mit ihm Fragen der Zukunft von Bildinhalten, und der Bilddarstellung.

INTERMEDIAL PAINTINGS

innovative analogue and digital techniques

"We love to work in a dialogue with inventors and use techniques and materials of the future, that do not really exist, and are still in the process of development."

AROTIN & SERGHEI

The intermedial paintings, visual compositions and picture cycles are built in a pictorial language of signs, symbols, shapes and color spectrum.

These elements contain graphically condensed information and encodings, barcodes, braille, resolved notations, fonts, sounds and measurement systems. The main element of geometrical structure of the visual compositions is built by a drawn light cells matrix with artificial grid systems and stripes.

Each picture is an original and unreproducible single piece.

The pictural elements are hand-drawn light and color gradients, brightening and shadows superimposed in mixed techniques in different layers.

As color, the artists use solvent-free, UV-resistant, water-soluble, translucent natural pigments, which are applied in a manual and technical special process on foils (Amorphous Polyethylene Terephthalate). The image surface is equipped with "Optical Selectors" that enhance the spatial impression. All these layers are mounted in special designed artists frames.

The artworks *Carré Blanc*, *Mute Space*, *Color Fusion / Metamorphosis 2-5*, *White Chord* and *Sound Pulse*, visualize vibrations and tensions with an added strata of piano strings stretched over the image surface.

The luminosity of all works penetrates from the background of the picture through the picture layers through to the viewer. Depending on the cycle, the artists use various techniques as a reflective image background: White lithography color, light boxes with white light emitting diodes, or even 24K gold leaf, platinum and white gold coating.

The digital works contain animations of analogue drawings and images as well as micro-motion sequences. For these creations, AROTIN & SERGHEI have been working with traditional high-power projections and screens in 4K technology. In addition to this, the artists have used the world's first prototypes of digital unique canvases, equipped with an authentication infrastructure that ensures uniqueness, total accountability and transaction transparency and thus the creation of digital unique art pieces. (*Life Cells*, *Infinite Time Machine*)

LOGICAL STRUCTURE OF COLOR, 2017, homage to Wittgenstein, intermedial painting in light box, diptych, 185 x 244 cm, exhibition view and details

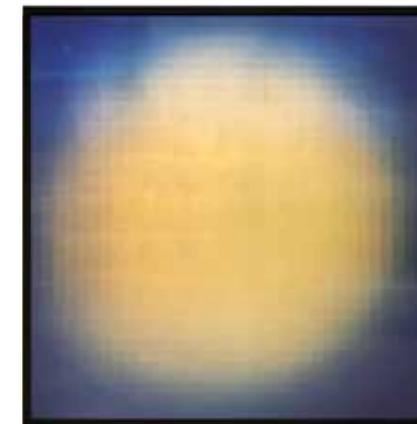
COLOR FUSION / METAMORPHOSIS 3, 2017, intermedial painting, 180 x 122 cm, exhibition view with the artists
background: INFINITE TIME MACHINE, 2017

ART & INNOVATION

Transformation und Innovation von Zeichen, Form und Inhalt in der Kunst

RED PYRAMID, 2016, intermedial painting, 60 x 60 cm

Für die Ausstellung *Metamorphosis* haben AROTIN & SERGHEI in-situ ein neues Werk unter dem Namen *Metamorphosis 01* kreiert, sowie einen sechsteiligen Präsentations-, Performance- und Diskussionszyklus der die Transformation und Innovation von Zeichen, Form und Inhalt in der Kunst und verschiedene Aspekte der ausgestellten Kunstwerke und deren Inspirationsquellen thematisiert.

Gastvortragende und Gesprächspartner dieses Präsentationszyklus waren: Bertrand du Vignaud (Historiker und Kunsthistoriker / Christie's, World Monument Fund, Fondation Evergete, ...), Martin Guesnet (Direktor Artcurial Europa), Luigino Torrigiani (Manager, Co-founder Solar Impulse, DR01), Dominique Renaud (Uhrenentwickler und Erfinder eines neuen Zeitmesssystems), Henning Lohner (Erfinder, digitale Unikat Leinwand / Active Image)

Der Dirigent und Pianist Michael Wendeborg interpretierte (als Premiere in Österreich) das gesamte Klavierwerk von Pierre Boulez, der Pianist und Spezialist für klassische Avantgarde Mikhail Rudy brachte Skrjabin's Spätwerk zum Erklingen und der Violinvirtuose Yury Revich kreierte auf seiner Stradivari einen Dialog mit den ausgestellten Werken.

Jean van der Stegen und Kira Marina von Bismarck waren die Live-Performer von Texten von Ovid und Skrjabin in *Metamorphosis 01*.

Die Bildkomposition *Metamorphosis 01* zeigt die Spaltung des Lichts in seine Bestandteile und einen Fusionsvorgang zurück zur einer Einheit. Lichtzellen in Überlagerung und stetiger Verwandlung. Lichtimpulse, Transgressionen von Farbräumen, die entstehen und verschwinden. Das Kunstwerk besteht aus sechs autonomen Bildschirmen, zwei Stimmen und elektronischem Klang. Die Tonspur handelt von der Inspiration und verbindet Texte der Welterschaffung, Ausschnitte aus dem Beginn aus Ovid's Metamorphosen und Skrjabin's Prometheischer Phantasien. Elektronisch komponierter „Atem“ verdichtet sich in der Klangkomposition und löst sich wieder auf.

*IN NOVA FERT ANIMUS
MUTATAS DICERE FORMAS CORPORA;
DI, COEPTIS... ADSPIRATE MEIS*
Ovid: Metamorphosen Beginn

*ICH BIN DIE FREIHEIT
ICH BIN DAS LEBEN
ICH BIN EIN TRAUM
ICH BIN DIE SEHNSUCHT
ICH BIN EIN BRENNENDES VERLANGEN ...
ICH BIN EIN WUNSCH
ICH BIN DAS LICHT...*

Alexander Skrjabin: Prometheische Phantasien 40

REFLECTION, 2016, intermedial painting, gold leaves, 92 x 92 cm

NOTATION / Klangskulpturen

„UN METRE CARRÉ JAMAIS VU BING - HOP - BING AILLEURS“

Samuel Beckett – *Bing* (1961)

„Musik hat die Fähigkeit in jedem einzelnen Ton, wie auch in der Entwicklung jedes einzelnen Stücks den Prozess der Entstehung, der Transformation und des Verschwindens zu zeigen. Der sichtbare Teil der Existenz wird in jedem Moment in Bezug zu seinem unsichtbaren Gegenstück gesetzt: der Stille, der Resonanz.“

AROTIN & SERGHEI, 2006

Der Zyklus *Truth Possibilities – Hommage an Pierre Boulez* – geht auf Wittgenstein *Tractatus Log.-Phil.* (4.31) zurück und zeigt eine unendliche Verwandlung von Notationen und Bildzeichen, die sich je nach Betrachterposition verändert.

Logical Structure Of Color – Wittgenstein *Tractatus Log.-Phil.* (6.37519) ist ein Diptychon in dem der logische Raum einer regelmäßigen „weißen“ Matrix, die aus gezeichneten roten, grünen und blauen Lichtzellen besteht, von den schwarzen Linien des Barcodes der Worte von Wittgensteins *Logical Structure Of Color* überlagert wird, und sich durch das Abdecken verschiedener Farbzellstränge in irrationale Farb Räume und Farbresonanzen aufspaltet.

Die Bildidee zu *Mute Space* geht auf Proben zum Projekt *Bing!* zurück, die im echo-freien „tauben“ Raum des IRCAM Centre Pompidou 2008 in Paris realisiert wurden. Seitdem haben AROTIN & SERGHEI dieses Bild in einem Zyklus weiterentwickelt und in verschiedenen Formen präsentiert (TEFAF 2012, Ars Electronica 2014, W&K 2018). Worte aus Samuel Becketts Text *Bing* (1966) scheinen aufgelöst und verwandelt, wie fliegende Spuren, die den Rahmen des Bildes durchqueren. Ein Fadenkreuz aus Klaviersaiten ist über die Bildfläche gespannt und verweist auf den Mittelpunkt im endlosen leeren Raum.

Die Erweiterung des Spektrums und des Resonanzraums war auch für Pierre Boulez (1925–2016), als Komponist, Dirigent und Initiator von Institutionen und Bauwerken ein Hauptanliegen. Im Rahmen von AROTIN & SERGHEI's Zyklus *ART & INNOVATION* interpretierte der Dirigent, Pianist und Experte für zeitgenössische Musik, Michael Wendeborg, begonnen mit 12 *Notations* (1945) Boulez's Gesamtwerk für Klavier. Der Dialog von abstrakter Kunst und Musik stand auch im Mittelpunkt der Betrachtungen des Kunstexperten und Direktors des Auktionshauses Artcurial Europa, Martin Guesnet. Der Resonanzraum der Bilder erscheint in Bezug zu den Klangskulpturen der Musik, wie eine immaterielle Sprache, jenseits des Notierbaren.

MUTE SPACE, 2017, intermedial painting, piano strings, 250 x 250 cm

NOTATIONS / Sound Sculptures

"Music has the potential to show the emblematic course of genesis, transformation and disappearance in each tone, at each moment, and in the development of each composition. The visible part of existence is placed in relation to its invisible counterpart, silence, resonance."

AROTIN & SERGHEI 2006

The intermedial painting cycle *Truth Possibilities – homage to Pierre Boulez* is inspired by Wittgenstein's *Tractatus Logico Philosophicus* (4.31) and shows notations and signs, changing according to the viewer's position.

Logical Structure of Color – (Wittgenstein, *Tractatus Log.-Phil.* 6.37519) – is a diptych. The logical space of a regular "white" matrix build by red, green and blue light cell drawings, is overlaid with black lines that represent a barcode of Wittgenstein's words "Logical Structure of Color". This multi-layer disposition splits the picture into irrational color spaces and color resonances.

The visual idea to *Mute Space* goes back to rehearsals for *Bing!*, made in the echo-free "deaf" space at IRCAM – Centre Pompidou, Paris in 2008. AROTIN & SERGHEI have since developed this pictorial idea in different cycles and presented it in various stages of development (Tefaf 2012, Ars Electronica 2014, W&K 2018). "Flying traces" go through the picture and frame, made of dissolved and transformed words from Samuel Beckett's text *Bing* (1966). The middle of the picture is formed by crossed piano strings.

The extension of the spectrum and the resonance space were also a major concern for Pierre Boulez (1925-2016) – as a composer, conductor and also as an initiator of art institutions and concert halls. As part of AROTIN & SERGHEI's ART & INNOVATION cycle, the conductor, pianist and contemporary music specialist Michael Wendeborg interpreted in the exhibition Boulez's complete works for piano, beginning with *12 Notations*.

The resonance space of the pictures is featured in relation to the sound sculptures of the music, like an immaterial language, beyond anyone could recognise. The main focus of the presentation by art expert and director of Artcurial Auction House Europe, Martin Guesnet, held in the exhibition was the dialogue of abstract art and abstract music.

MUTE SPACE 2017, intermedial painting, piano strings, 250 x 250 cm
exhibition view

"UN MÈTRE CARRÉ JAMAIS VU ...

BING - HOP - BING AILLEURS"

Samuel Beckett - *Bing* (1961)

TRUTH POSSIBILITIES (Wittgenstein T. Log. Phil. 4.31) *homage to Pierre Boulez*, triptych, 2018
intermedial painting, light frames, 184 x 380 cm, view of the exhibition mounting

INFINITE TIME MACHINE

„Die DR01 Twelve First ist kein gewöhnlicher Zeitmesser:

Sie hat eine Bewegung, die die Art und Weise verändert, in der Uhren mehr als 200 Jahre lang gemacht wurden, und einen Preis von 1,05 Million Dollar ...

Es ist nur der Anfang einer Reise. Alles auf der Welt muss neu erfunden werden“.

New York Times, 19.9.2017

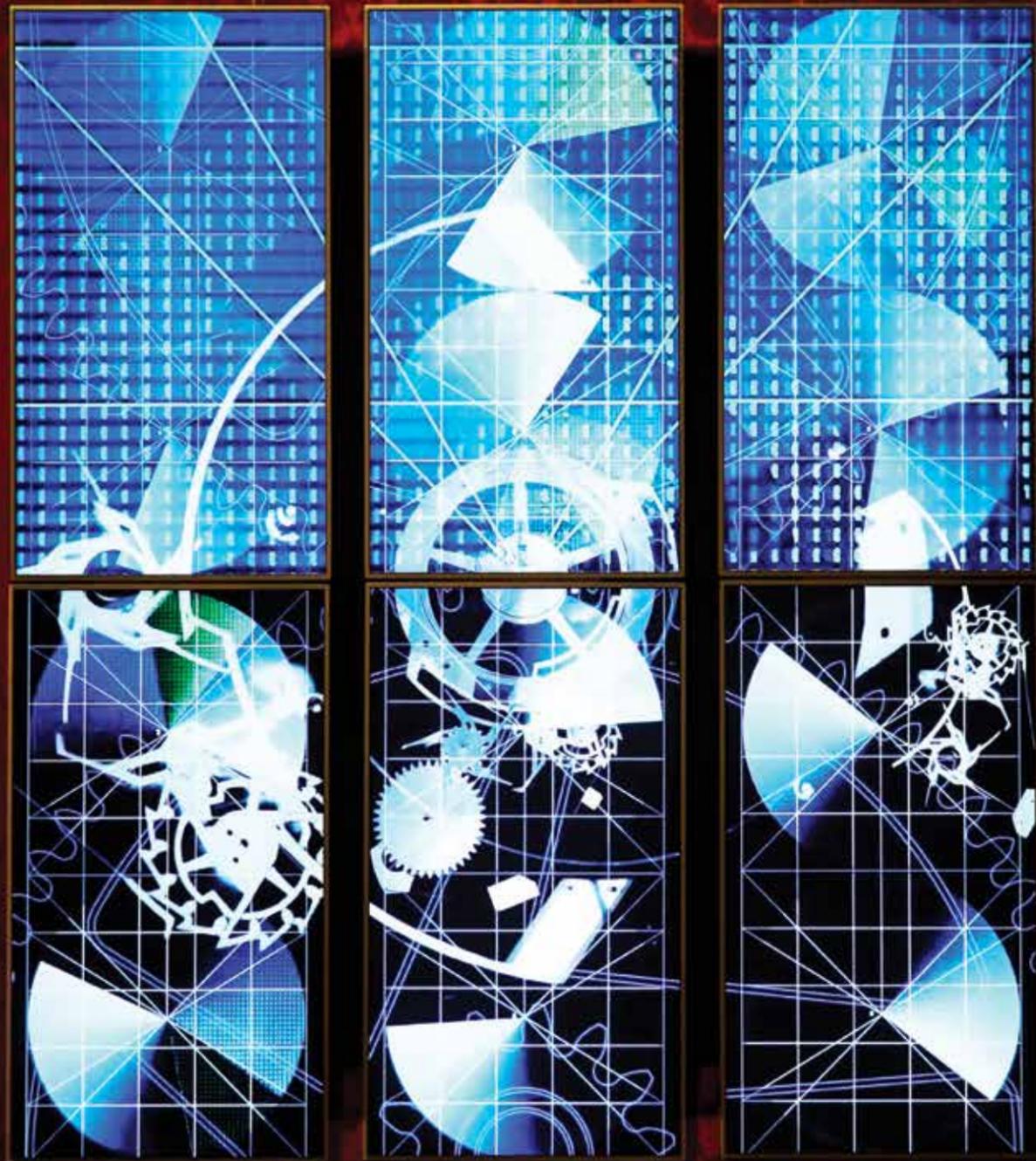
Infinite Time Machine 01 (2017) ist eine Allegorie über die frei fließende Zeit. Sie zielt darauf ab, Zeit zu quantifizieren: Es vermittelt sich der Eindruck, dass Zeit selbst generiert wird. Der Betrachter wird zu einer Reise eingeladen, einem freien Zoom der Zeitwahrnehmung in einem endlos gedehnten einzigartigen Moment.

Die Bildkomposition besteht aus sechs unabhängigen Bildschirmen mit einem Bildablauf von unendlichen Kombinationen von 24.000 Frames. Die endlose Entwicklung dieses „unendlichen Zeitgenerators“ wird durch das Phänomen der Schwingung erzeugt, das Zeit, Licht, Farbe und Ton in einer Animation von Zeichnungen, Radaren, Messwerkzeugen, Scannern, Raum- atmung und Klang von Saturn / Kronos verbindet.

Das Werk vereint Kunst und Innovation auf spektakuläre Weise:

Das vibrierende Herz der Installation ist eine Hommage an eine spektakuläre Erfindung unserer Zeit: ein neues Zeitmesssystem, das auf dem Ungleichgewicht eines auf die Spitze gestellten Messers basiert und dieses Ungleichgewicht in einen oszillierenden Vibrationsmechanismus umwandelt. In der Kunstinstallation wurden Proportionen und Elemente von Zahnrädern, Klänge und Spezialteile von Modellen dieses Uhrenmechanismus DR01 aufgegriffen, in irrationalen Überlagerungen künstlich animiert, neu zusammengesetzt, und in eine Metapher über die freie unendliche Zeit verwandelt.

Sowohl die Wahrnehmung als auch der Umgang mit der Zeit haben sich über die Zeitalter hindurch grundlegend verändert. Zusammen mit dem Erfinder Dominique Renaud und dem Mitbegründer und Spezialisten für Avantgardeprojekte, Luigino Torrigiani (Solar Impulse, DR01) diskutierten AROTIN & SERGHEI diese elementaren Fragen in ihrem Kooperationsprojekt ART & INNOVATION aus philosophischer, technisch-handwerklicher und künstlerischer Sicht.

INFINITE TIME MACHINE

"The DR01 Twelve First is no ordinary timepiece: it has a movement that changes the way watches have kept time for more than 200 years and a price of 1 million Swiss francs, or 1.05 million Dollars ... – It's just the beginning of the journey. Everything is still to be reinvented."

New York Times, 19.9.2017

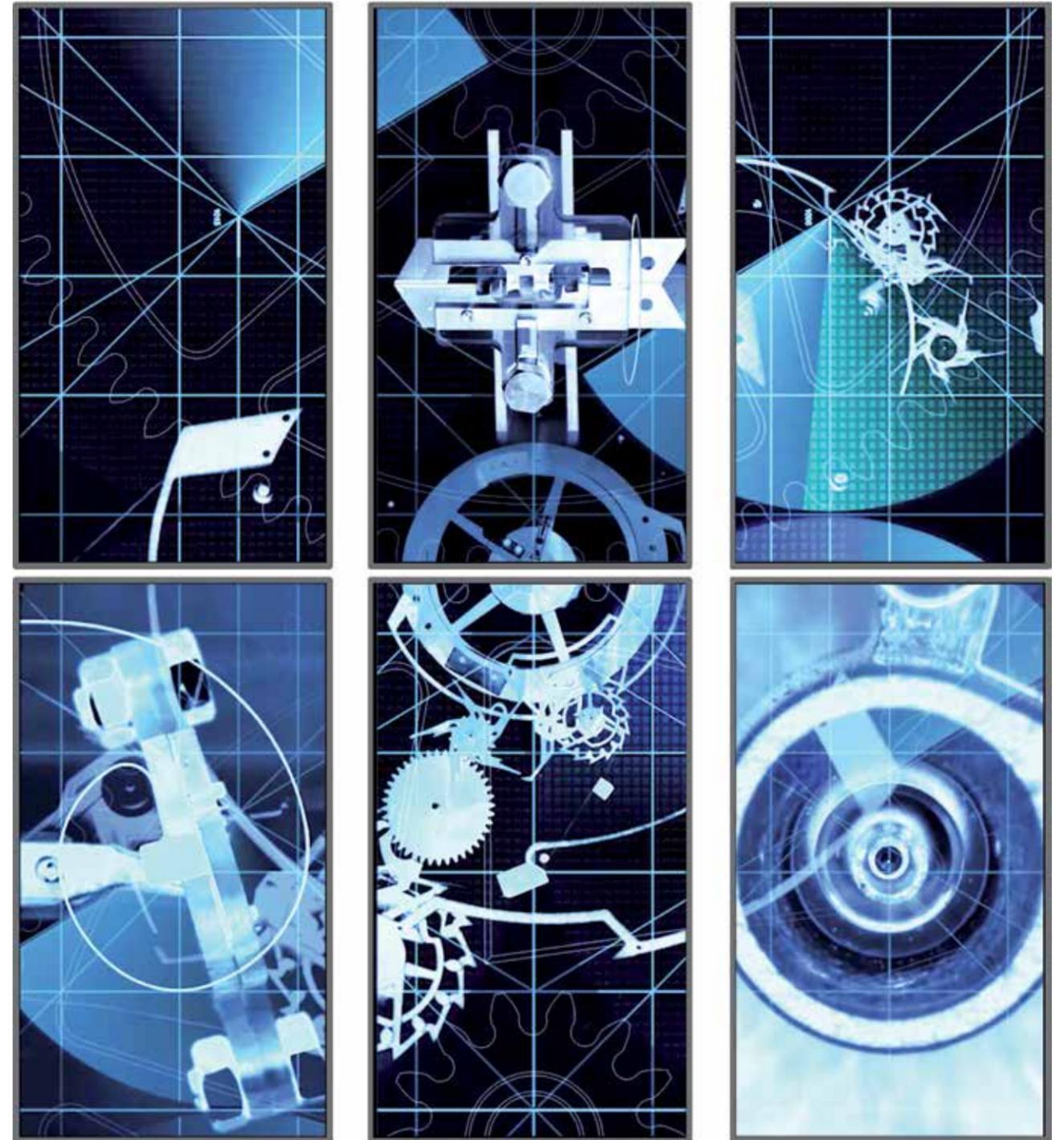
Infinite Time Machine 01 (2017) is an allegory of free time, a composition made up of six independent canvases, showing endless combinations of 24,000 basic frames in both image and sound.

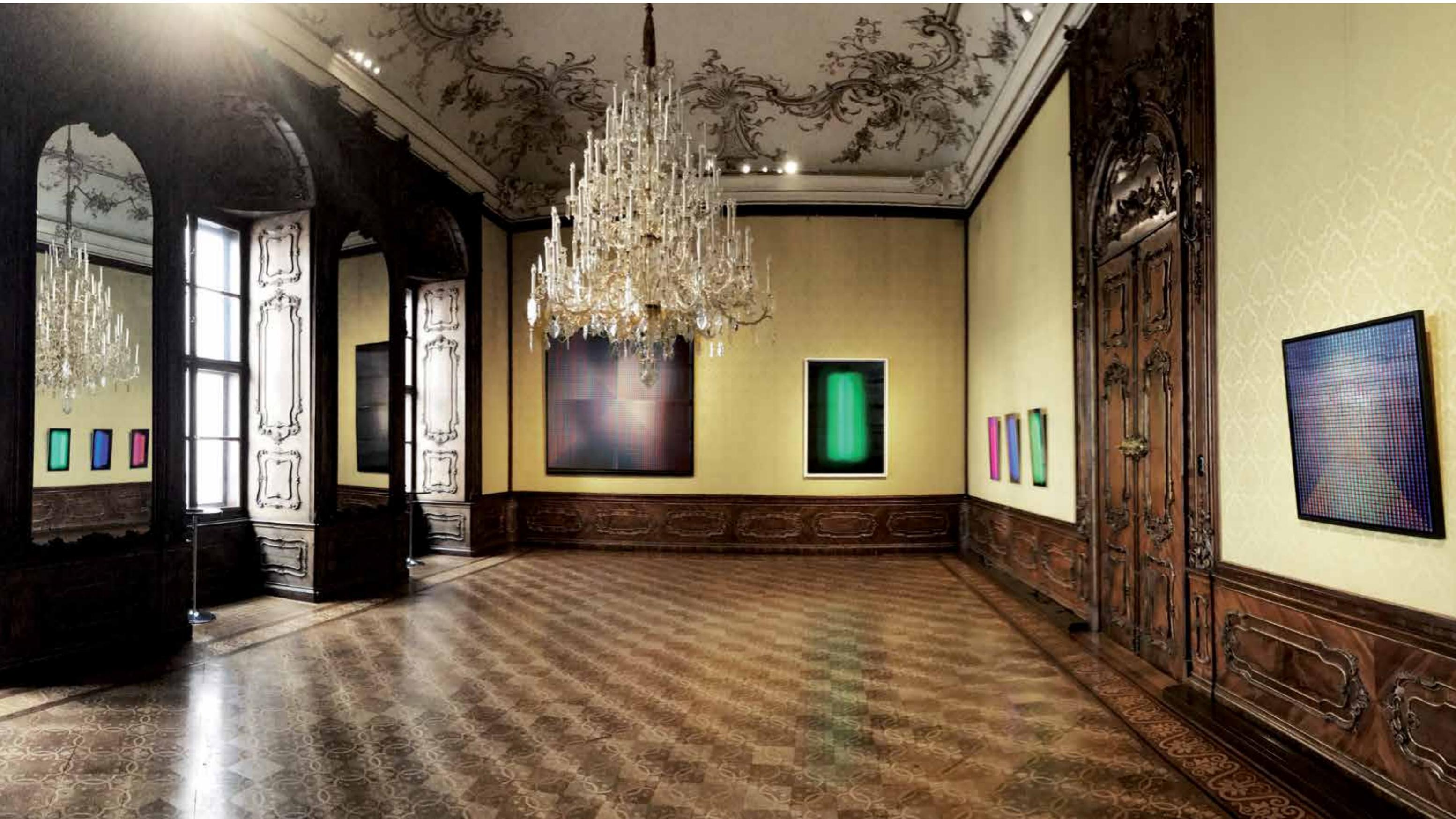
The artwork combines art and innovation in a spectacular way: The never ending development of this "eternal generator of time" is produced by the phenomenon of vibration, which connects time, light, color and sound in an animation of drawings, radars, measuring instruments, scanners, spatial breathing and the sound of Saturn / Kronos.

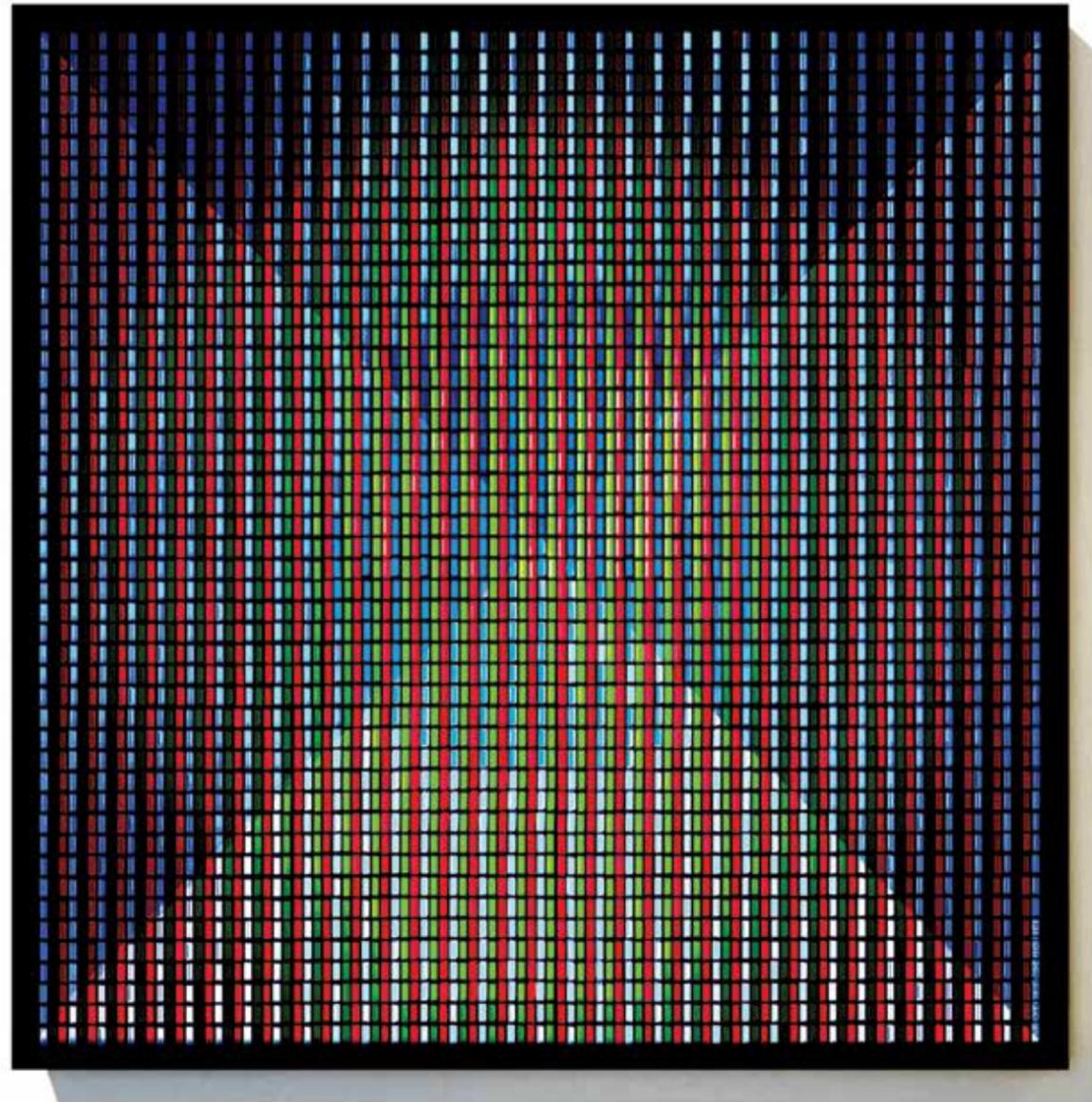
Its goal is to quantify time: it conveys the impression of generating time on its own and invites viewers on a journey, on a zoom in on time perception through the lens of one unique moment, endlessly stretched out.

The vibrating heart of the installation is a homage to a spectacular invention of our time, a new system of measuring time, which is based on the imbalance of a knife placed on its tip, and which was transformed into an oscillating vibration mechanism. In the art installation, proportions and elements of gear wheels, sounds and special parts of models of the clock mechanism DR01 were drawn upon, artificially animated and put together in irrational overlays, and transformed into a metaphor for time as free and infinite.

Both our perception and handling of time have changed fundamentally over the times. These questions find artistic expression in the cooperation project ART & INNOVATION together with the DR01 watch inventor Dominique Renaud and the co-founder and specialist for avantgarde projects Luigino Torrigiani (Solar Impulse, DR01).

GENESIS 01, intermedial painting, 2016, 96 x 96 cm

„Unser *White Point* (2014-18) wurde als Gegenstück zu Malewitschs schwarzem Quadrat (1915) konzipiert. Dieses emblematischste Bild ist für uns ein leerer Raum unbegrenzter Möglichkeiten, ein absoluter Ausgangspunkt für die Entstehung von Licht.“

AROTIN & SERGHEI 2014

Zeitgleich zu Kasimir Malewitschs Skizzen zu seinem schwarzem Quadrat (erstmalig 1913 als 5. Bild für sein Gesamtkunstwerk *Der Sieg über die Sonne*), schuf der russische Avantgardekomponist Alexander Skrjabin seine ersten Skizzen für einen futuristischen Theatertempel, einen endlosen, leeren Raum innerhalb einer Sphäre, sowie erste synthetische Klangstrukturen – einen Hexachord, Symbol der Entstehung des Universums – sowie ein Notationssystem für Licht und Farbe (für *Prometheus – Das Gedicht des Feuers* 1910)

Die Ausstellung zeigt mehrere Kunstwerke, die sich direkt auf diese klassische Avantgarde beziehen: *Carré blanc*, *Genesis*, *White Point* und *Life Cells / Sol Invictus*, sowie die frühen Skizzen zu Skrjabins *Prometheus lightscore* und *Infinite Screen*.

All diese intermedialen Bilder haben verschiedene Realisierungsformen durchlaufen: Der Zyklus *Life Cells* besteht aus animierten Zeichnungen, die ihren Ursprung im analogen Zyklus von „Lichtzellenporträts“ *White Screen* haben.

Ähnlich wie bei diesem Verwandlungsprozess verhält es sich auch bei den Werken *Sound Pulse*, der Videokomposition *Light Impulse* und den ausgestellten Seiten der *Prometheus Light Score* 1994. Diese wurden zu Vorstufen der Großinstallationen *Light Impulse – Radical Atoms* (Festival Ars Electronica – *Die Alchemisten unserer Zeit*, 2016) und *Prometheus / White Point*, ein Auftragswerk für die Fondation Beyeler im Jahr 2016 und seitdem in der Sammlung des Museums.

In der Ausstellung *Metamorphosis* im W&K Palais Wien präsentieren AROTIN & SERGHEI erstmals ihre digitalen Kreationen auf Monitoren an Wänden als Zyklen einzigartiger digitaler Kunstwerke. Das Schwarz als Grundfarbe dieser Monitore ist dabei Teil des Konzepts: Die Künstler betrachten es als lichtdurchlässiges Gegenstück zum *White Cube* (und als allgegenwärtige zeitgenössische Form von Führungszeichen unter schwarzen Quadraten“).

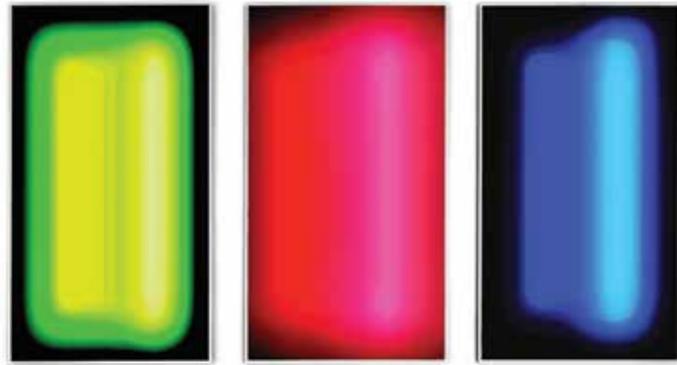

GENESIS 01 – 3 exhibition views

FREE SPACE / Synesthetic Art

"White Point (2014-18) has been conceived as a counterpart to Malevich's 'Black Square' (1915) – this emblematic painting is for us an empty space in which everything can happen, an absolute starting point for the creation of light".

AROTIN & SERGHEI 2014

LIFE CELL / SOL INVICTUS (GREEN 01, RED 01, BLUE 01), drawings / digital compositions, cycle edition 2016 /18, exhibition views on digital canvases, 90 x 50 cm

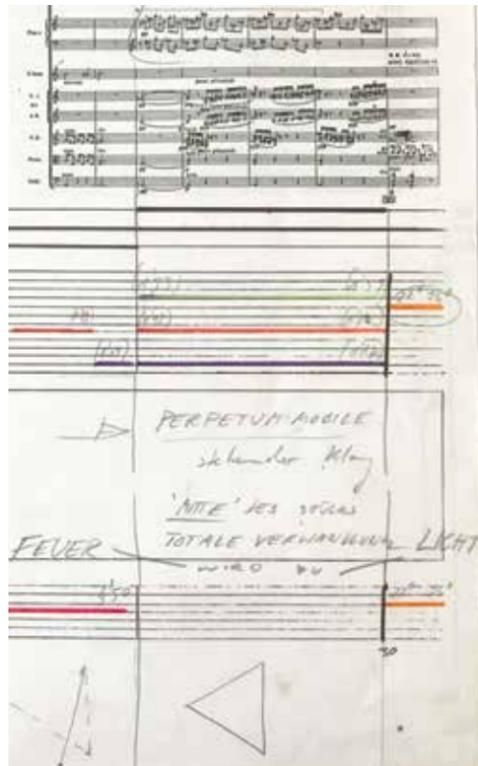
Almost simultaneously to Kasimir Malevich's sketches for his black square (as the 5th image for his total theatre *Victory over the Sun*, 1913), the Russian avantgarde composer Alexander Scriabin created his first sketches for a futuristic theater temple, an endless, empty space within a sphere, as well as first synthetic sounds – a hexachord, symbol of the formation of the universe – and a notation system for light and color for his *Prometheus – The poem of fire* (1910).

The exhibition shows several artworks, which refer directly to these classical avantgardes: *Carré blanc*, *Genesis*, *White Point* and *Life Cells / Sol Invictus*, as well as the early *Light Score* for Scriabin's *Prometheus* and *Infinite Screen*.

All these intermedial images have gone through various forms of realisation: the cycle *Life Cells*, consists of animated drawings, which originate in the analogous cycle of "portraits of light cells" titled *White Screen*.

Similarly to this metamorphosis process, the artworks of the cycle *Sound Pulse*, the video composition *Light Impulse*, and pages of the *Prometheus Light Score* of 1994 have all been further developed, and were preliminary stages of the large scale installations *Light Impulse – Radical Atoms* at the Festival Ars Electronica *The Alchemists of Our Time* 2016, and *Prometheus / White Point* commissioned by Fondation Beyeler in 2016 and since then in the Museum's collection.

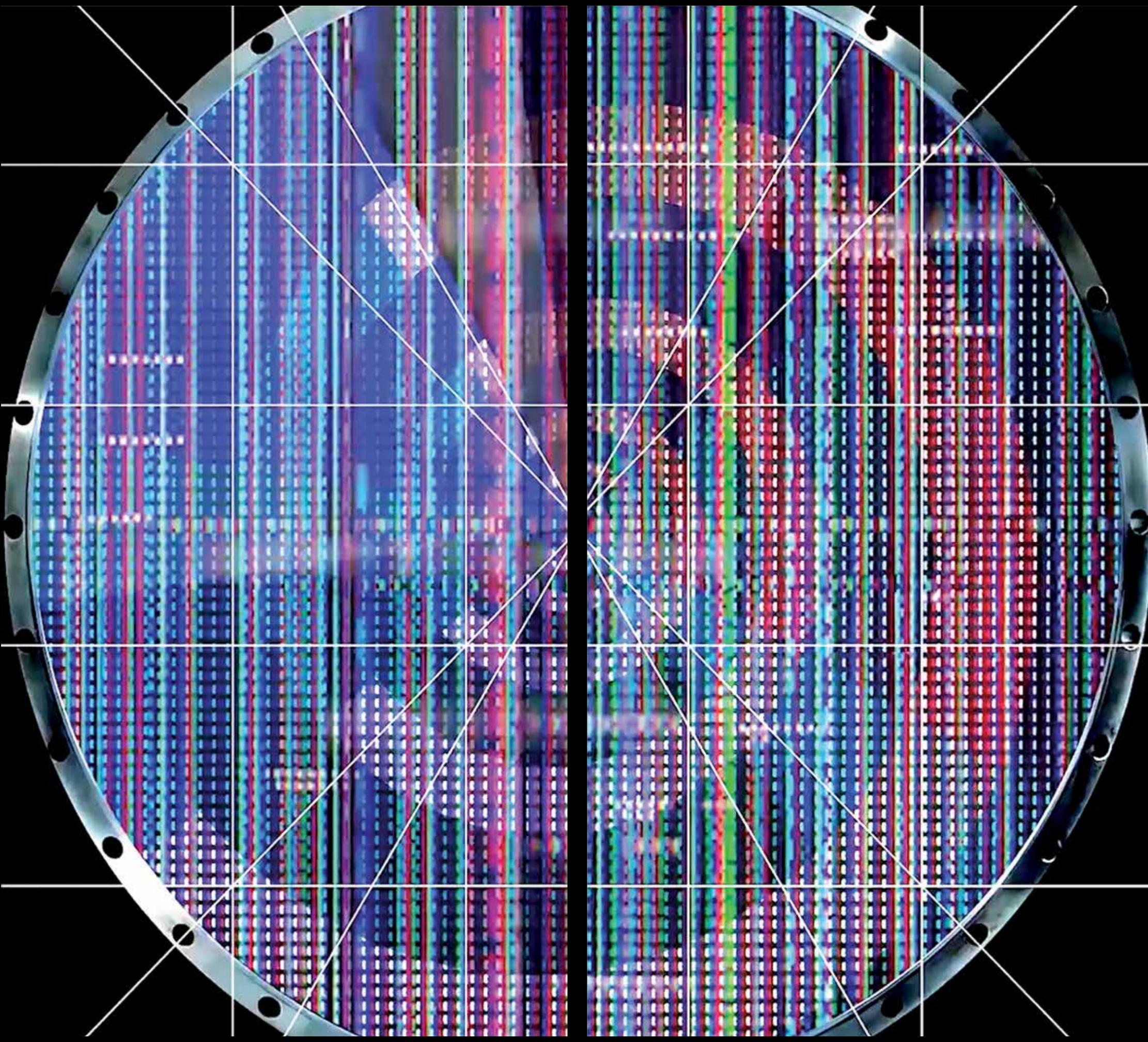
In the exhibition *Metamorphosis* at W&K Palais Vienna, AROTIN & SERGHEI present for the first time their digital creations as cycles of unique digital artworks. As a conversation with the *White Cube* (and a ubiquitous contemporary form of black squares) the monitors' base color of black, becomes part of the concept, with its permeability for growing light.

LIGHT SCORE for Scriabin's *Prometheus*, 1994 with a system of spatialisation of light and color by Alexander Arotin, extract page 27 – splitting of light into its 3 components and colors

LIFE CELL / SOL INVICTUS (BLUE 01), drawing / digital composition, cycle edition 2016 /18, exhibition view on digital canvases, 90 x 50 cm

ARCHITEKTUR DES KLANGS / Intermediale Fresken

„Die Verwandlung und Metamorphose von Räumen, und die Negation der Wände ist eine fundamentale Bestrebung in der Kunst, von der Antike bis hin zu den fortschrittlichsten Forschungen und Ansatzpunkten zeitgenössischer Erfinder und Künstler wie AROTIN & SERGHEI.“

BERTRAND du VIGNAUD
art & heritage specialist

AROTIN & SERGHEI erkunden mit ihren Resonanz- und Klangbildern die Überschreitung der Grenzen des Raumes durch die Schwingung von Licht und Klang.

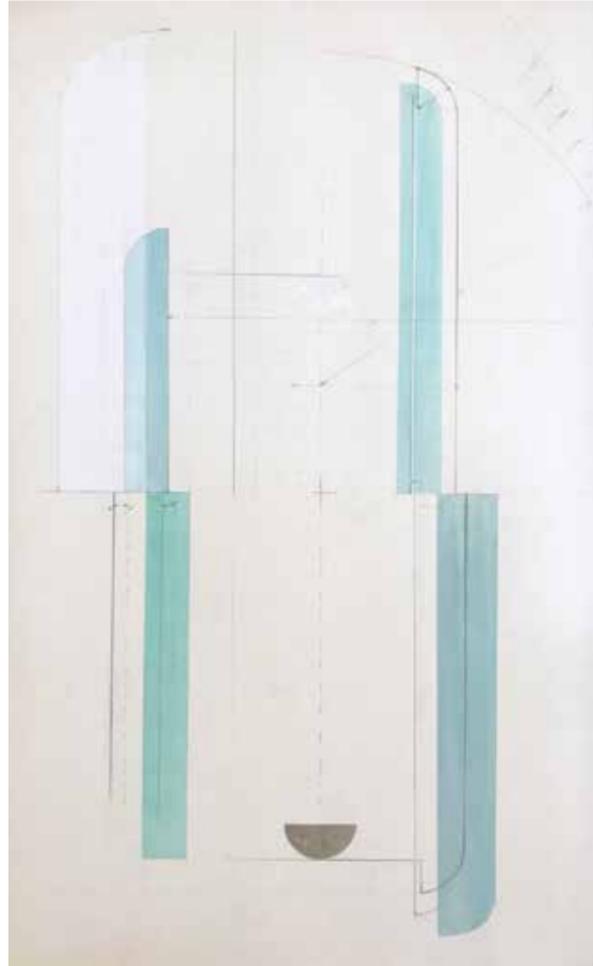
Die Arbeiten *Blue Pulse*, *Soundpulse* und *Pink Pulse* eröffnen mit ihren Farben neue imaginäre Räume. Die monumentalen „Porträts“ von Lichtzellen, die Farbfelder, die von Klaviersaiten durchzogen sind (*Color Fusion / Metamorphosis 2-5*) und die Architekturstudie *Pulse / Architecture of Sound* sind weitere Beispiele in der Ausstellung zu diesem Phänomen der räumlichen Erweiterung.

Eine besondere Stellung haben die „intermedialen Fresken“ – wie Ivan Fedele 2015 bei der Eröffnung der Biennale in Venedig AROTIN & SERGHEI's *Infinite Screen* nannte und vorstellte. *Infinite Screen* hinterfragt die Idee des Unendlichen hinter der Oberfläche des Sichtbaren und löst die Bildwand in Farbpartikel auf. Die Ausstellung zeigt diese Kreation in Form einer Sonderedition von goldenen Klangzeichnungen und mit einem Diptychon aus digitalen Leinwänden.

Innerhalb des Zyklus ART & INNOVATION wurde die Frage der Architektur des Klangs und der intermedialen Komposition mit zwei besonderen Gästen veranschaulicht: Der Violinvirtuose Yury Revich griff Motive der Ausstellung auf und führte den Prozess der Metamorphose auf seiner Stradivari weiter.

Der Kunsthistoriker und Experte Bertrand du Vignaud sprach über die „Sublimierung“ von Wänden. In seinem Vortrag verwendete er einige der renommiertesten und bemerkenswertesten Beispiele kürzlich restaurierter Meisterwerke in ganz Europa und zeichnete einen Weg von der Römerzeit über Renaissance und Barock bis hin zur Perspektive von AROTIN & SERGHEI's Installation *Infinite Screen*.

ARCHITECTURE OF SOUND / Intermedial Frescoes

PULSE / ARCHITECTURE OF SOUND, drawing 2016
gouache, grafit, white gold, platinum on paper, 180 x130 cm

"The Metamorphosis of Spaces, leading to the negation of the wall is a permanent fundamental desire of the artists from the ancient times to the most sophisticated and advanced researches of contemporary inventors and artists such as AROTIN & SERGHEI."

BERTRAND du VIGNAUD
Historiker und Kunstexperte

With their Resonance and Sound Paintings, AROTIN & SERGHEI are exploring the transgression of the limits of space through vibration of light and sound.

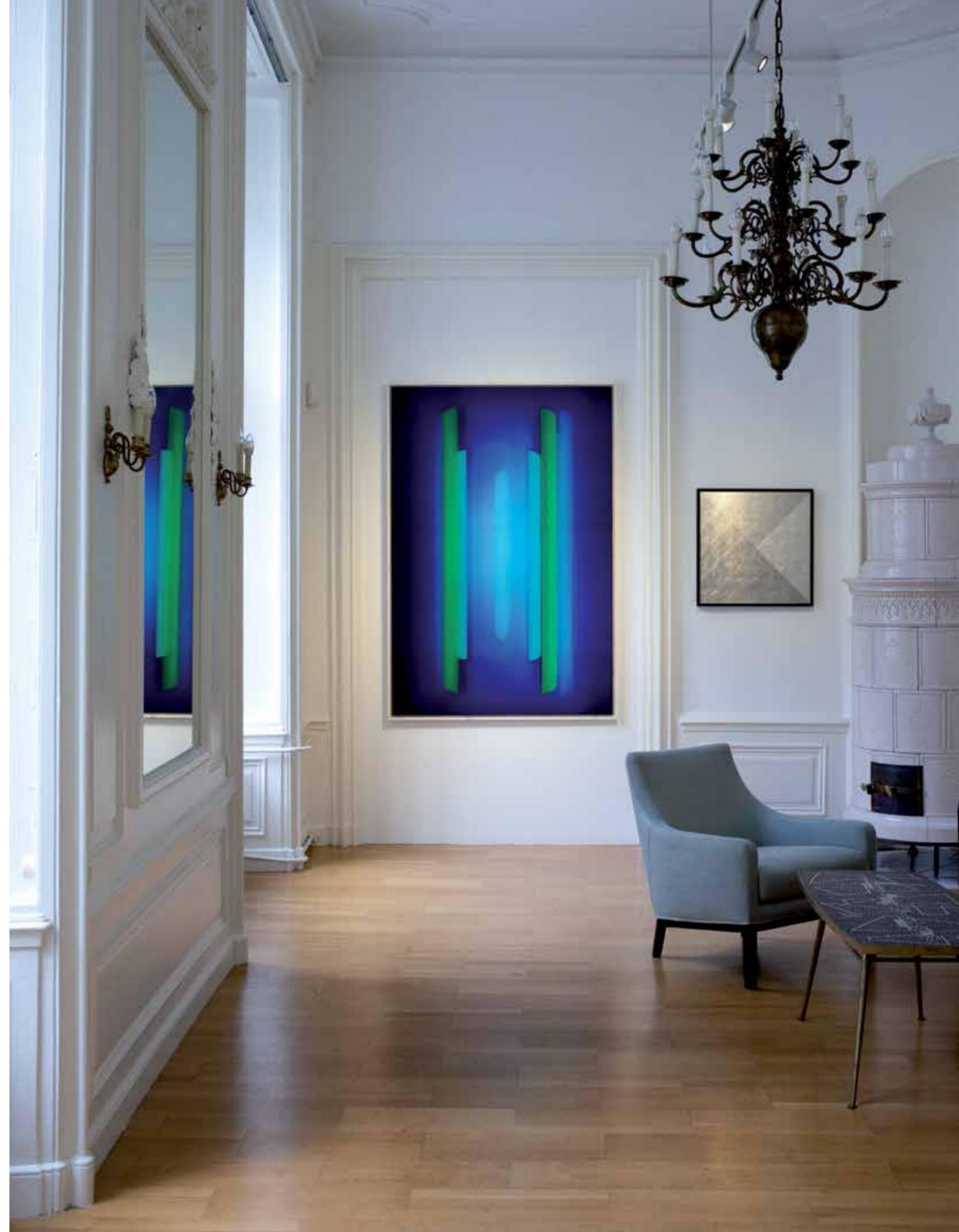
The works *Blue Pulse*, *Soundpulse* and *Pink Pulse*, open new imaginary spaces, through the impulse of colors. The monumental "portraits" of light cells, the color fields covered by piano strings in the works *Colour Fusion / Metamorphosis 2-5*, and the architectural study *Pulse / Architecture of Sound* are other examples for this phenomenon that characterizes the creations by AROTIN & SERGHEI.

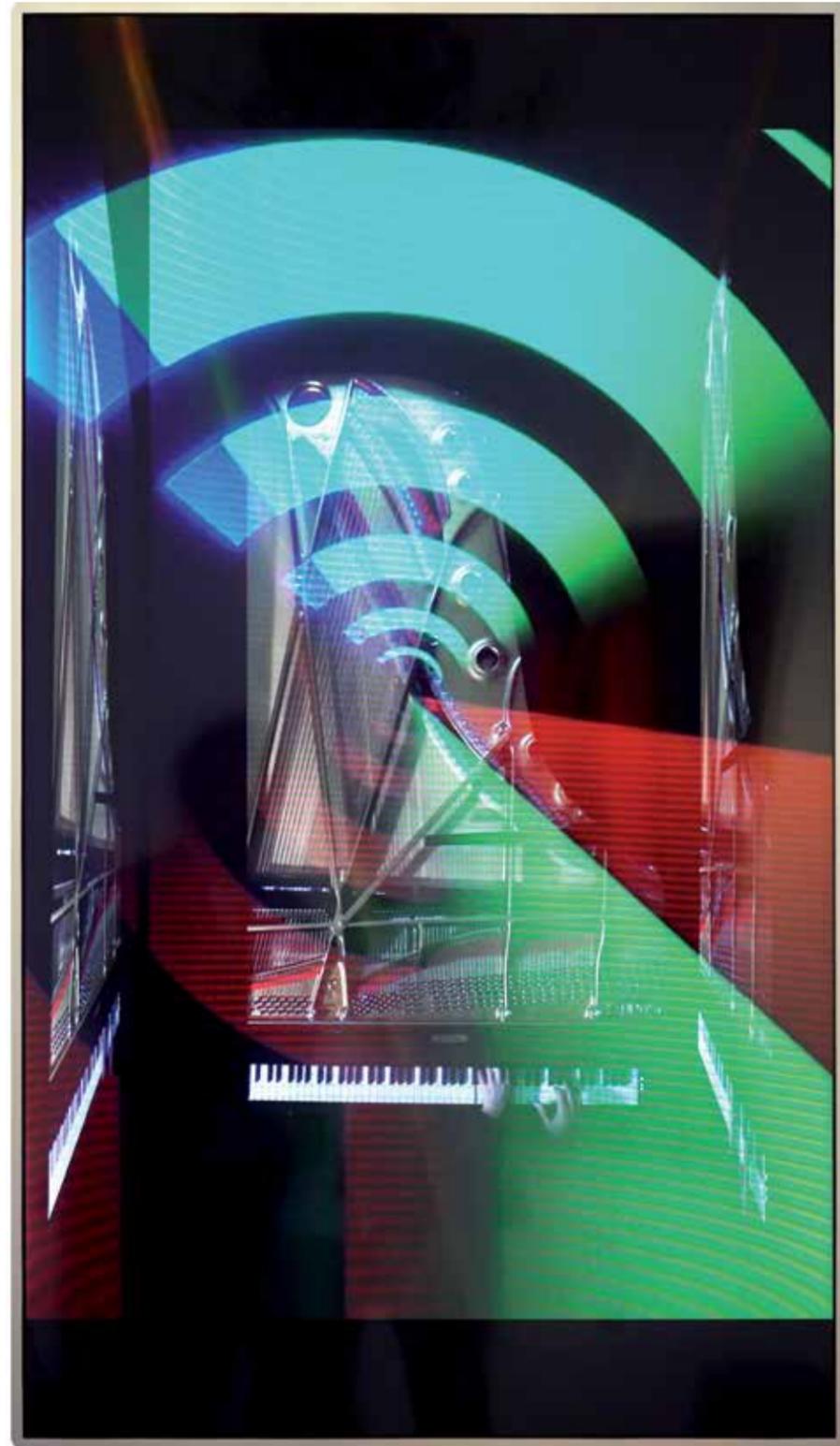
A special position in this journey is given to the "intermedial frescoes" – as Ivan Fedele called and presented AROTIN & SERGHEI's large-scale installation *Infinite Screen* at the opening of Venice Biennale in 2015. *Infinite Screen* questions the idea of the infinite behind the surface of visibility and dissolves "the wall", the surface and support of images into its color particles. The exhibition shows this creation in form of a special edition of golden sound drawings, and with a cycle edition, a diptych of digital canvases.

AROTIN & SERGHEI have especially imagined and proposed in their exhibition at Palais Schönborn-Batthyány a series of musical moments, discussions and interdisciplinary exchanges. As special guests, the star violin virtuoso Yury Revich picked up motifs from the exhibition and continued the process of metamorphosis on his Stradivarius.

The art historian and expert Bertrand du Vignaud, has agreed to put into perspective AROTIN & SERGHEI's new approach of artistic intervention and "sublimation" of walls. In his presentation he uses some of the most prestigious and remarkable examples of recently restored masterpieces throughout Europe: from the Roman times to the Renaissance and Baroque periods. *Infinite Screen* benefits this new perspective.

PULSE 7, intermedial painting, cycle White Screen, 2017, 180 x 122 cm
WHITE PYRAMID, intermedial painting, 2018, white gold, pigments, optical selectors, 60 x 60 cm, exhibition view

LIGHT IMPULSE, cycle edition, video-composition, sound: Scriabin, Vers La Flamme, Mikhail Rudy piano, 2015, variable size exhibition view with digital canvas, 110 x 63 cm

Die subliminale Installation *White Point* (2014-16) wurde ursprünglich als 8K Projektionen auf Wand und Boden für die *Deep Space* Mediensammlung des Ars Electronica Center kreiert und geht vom kleinstmöglichen darstellbaren Bild aus: einem einzigen Pixel. Um dieses winzige Partikel sichtbar zu machen ist es blinkend dargestellt, in Licht- und Schattenphasen, und allmählich vergrößert, bis es den gesamten Raum des Betrachters einnimmt.

Die Installation spielt mit subliminalen retinalen Bildern: Bildzeichen, die beim Schließen der Augen auf der Netzhaut zerfließen und die Erinnerung auszulöschen scheinen. Die Farbzellen der Lichtzellmatrix scheinen während des Verschwindens zu verschmelzen – bis zur „Explosion“ des darauffolgenden Lichtimpulses.

Die Künstler haben diese Grundidee von *White Point* in verschiedenen Formen und in intensiver Zusammenarbeit mit dem Pianisten und Spezialisten der Russischen Avantgarde, Mikhail Rudy, weiterentwickelt. So entstanden:

- *Light Impulse* 2015 (video installation, Espace Muraille Geneva);
- *Light Impulse / Radical Atoms* 2016 (intermedia Installation 5 screens / 72 m, Auftrag der Ars Electronica, mit Performance von Vers La Flamme und Skrjabin's letzten Kompositionen);
- *Prometheus / White Point* 2016 (intermediale Installation für 3 Wände / 48 m Auftrag der Fondation Beyeler für die Ausstellung „Kandinsky, Marc, Der Blaue Reiter“ September 2016 – Jänner 2017);
- *White Point* 2018 (subliminale Installation, cycle edition, digitale Leinwände).

„... Die Legende des Feuers als schöpferische Energie inspirierte den Komponisten Alexander Skrjabin, sein symphonisches Gedicht *Prometheus* zu schreiben. Das Gedicht des Feuers. Eine begeisterte Diskussion über die Komposition fand im *Blauen Reiter Almanach* statt, der das Konzept einer Kunst, die mehrere Disziplinen und Sinneseindrücke zusammenführte, annahm. Die Fondation Beyeler präsentiert die Komposition ... mit der Lichtinstallation *White Point* von AROTIN & SERGHEI. Ganz im Sinne von *Der Blaue Reiter* verschmelzen Musik, Farbe und Licht zu einem einzigartigen Sinneserlebnis ...“

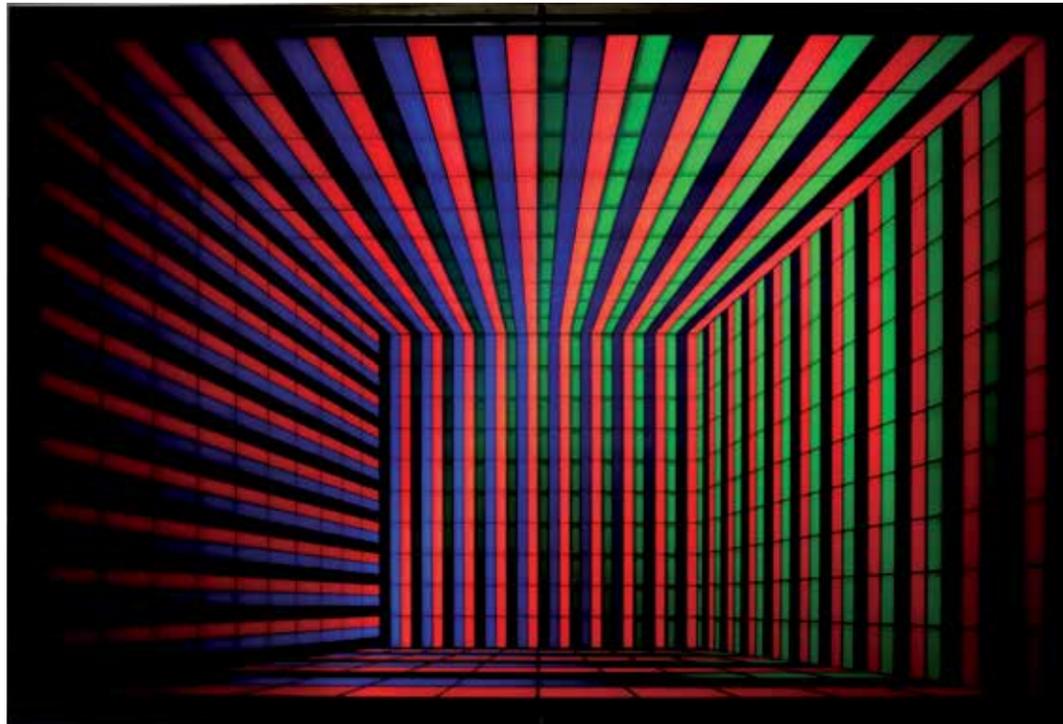
ULF KÜSTER
Kurator, Fondation Beyeler

PYRAMID, 2017
intermedial painting, pigments, 24K gold leaves 95x95cm

TRUTH POSSIBILITIES (Wittgenstein T. Log. Phil. 4.31), homage to Pierre Boulez, triptych, 2018, extract

WHITE CHORD, homage to Scriabin, 2017, intermedial painting, piano string, 80 x 122 cm

“... The legend of fire as a creative energy, inspired composer Alexander Scriabin to write his symphonic poem *Prometheus. The Poem of Fire*. An enthusiastic discussion of the composition was included in the *Blaue Reiter Almanac*, which embraced the concept of an art that combined multiple disciplines and sense impressions. The Fondation Beyeler presents the composition in the version for two pianos with the light installation *White Point* by AROTIN & SERGHEI. Wholly in the spirit of *Der Blaue Reiter*, music, color and light thereby fuse into a unique sensory experience ...”

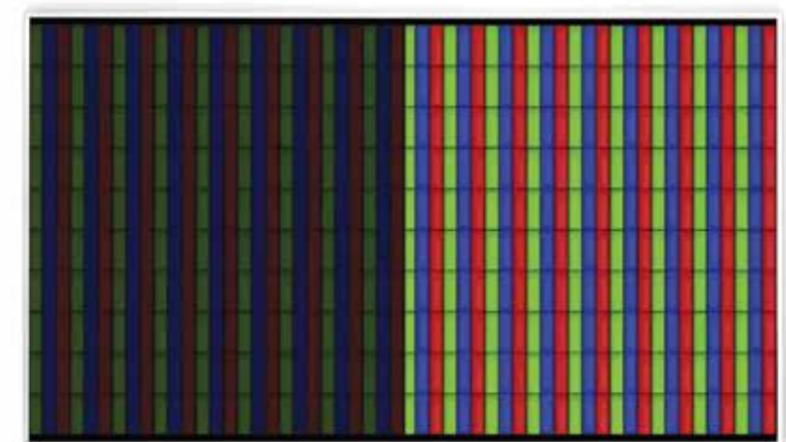
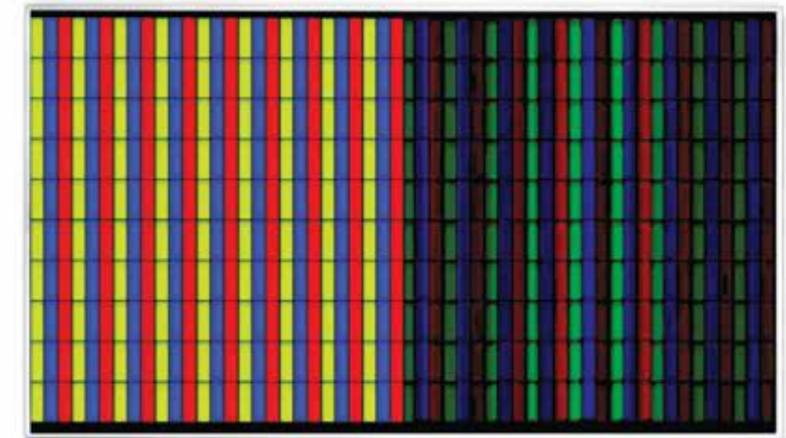
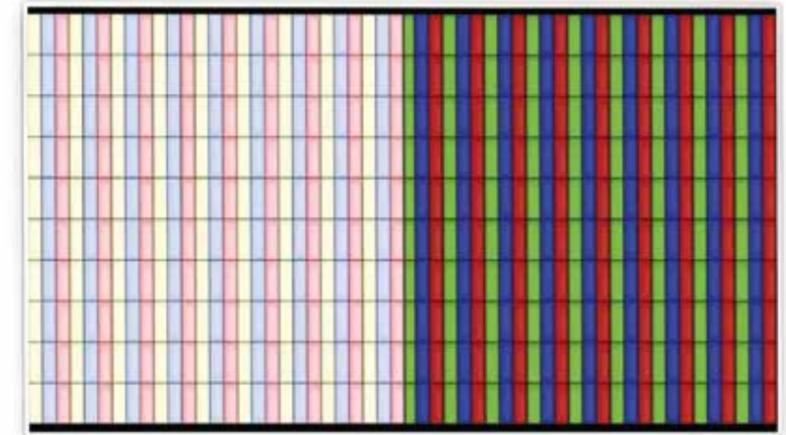
ULF KÜSTER
curator, Fondation Beyeler

The subliminal installation *White Point* (created in 2014 in 16 x 18 m on wall and floor for the Deep Space 8K – media collection Ars Electronica Centre) starts from the smallest representable image: one single pixel. This tiny particle is made visible through flashes of phases of light and shadow, and gradually enlarged until it occupies the viewer's entire space.

The installation plays with retinal images, with the dissolving of visual signs on the retina, which occurs when we close our eyes, and which seems to wipe out the memory. The color cells of the light cell matrix melt during the vanishing process, and interlace with the following light impulse, into a new explosion.

The artists further developed their basic idea of *White Point* in several forms in an intense artistic collaboration with the pianist and specialist of Russian Avant-gardes, Mikhail Rudy:

- *Light Impulse* 2015 (video installation, Espace Muraille Geneva);
- *Light Impulse / Radical Atoms* 2016 (intermedia installation 5 screens / 72 m, commissioned by Ars Electronica, with performance of Vers La Flamme and Scriabin's last compositions);
- *Prometheus / White Point* 2016 (intermedia installation for 3 walls / 48 m commissioned by Fondation Beyeler for the exhibition "Kandinsky, Marc, Der Blaue Reiter" September 2016 – January 2017);
- *White Point 2018* (subliminal installation, cycle edition, digital canvas).

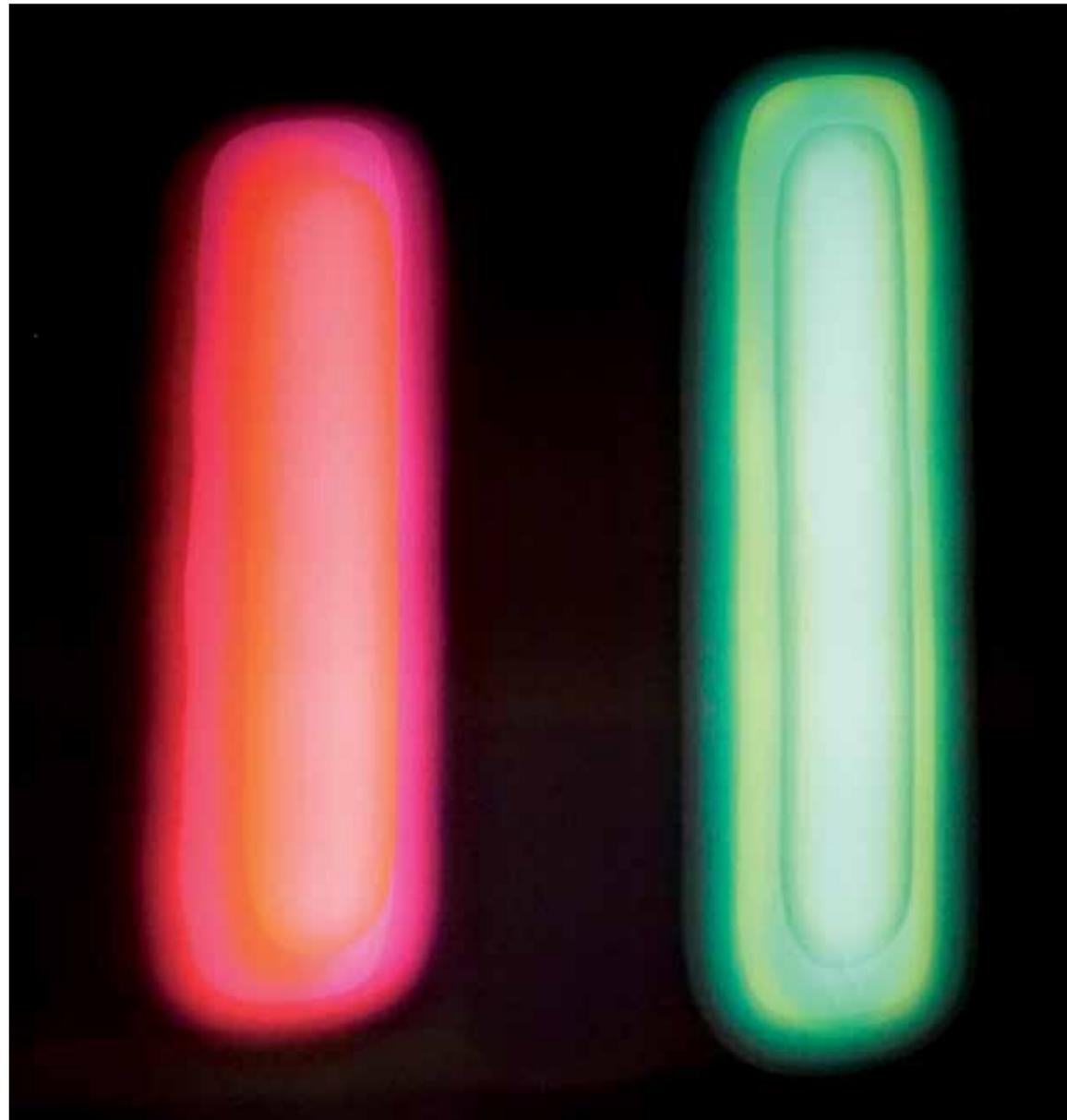
WHITE POINT, subliminal installation – homage to Scriabin, cycle edition, 2015/18, drawings, digital animation, 2 channel sound, 3 exhibition views with 40" digital canvases

AROTIN & SERGHEI

Kurzbiographie

„Kunst und Wissenschaft zusammengedacht, können uns helfen uns und die Welt und unser Verhältnis zu dieser Welt besser zu verstehen. Die Ikonen, die einflussreichsten Bilder unserer Zeit sind nichts anderes als Interpretationen von Messprozessen. Die Arbeit von AROTIN & SERGHEI führt zu der fundamentalen Fragestellung, wie wir diese wissenschaftlichen Messprozesse verstehen können, wo die Fehler im System sind, und handeln vom essentiellen Element hinter unseren Bildschirmen – dem Licht.“

Gerfried Stocker
Direktor Ars Electronica, 2014

AROTIN & SERGHEI arbeiten in den Bereichen von Kreation, Forschung, Innovation und Produktion von Kunstinstallationen, intermedialen Bildern, Filmen, Musik und multidisziplinären Kunstprojekten.

Werke von AROTIN & SERGHEI wurden von der Fondation Beyeler Basel (2016), dem Kunsthistorischen Museum Wien (2016), der Biennale in Venedig (2015), der Ars Electronica (2014-17) in Auftrag gegeben und unter anderem bei Artcurial (2016), der TEFAF in Maastricht (2012), sowie in Galerien und Art Centers in Brüssel, Paris, Mailand, Venedig, Berlin, Barcelona, Genf und Wien ausgestellt. Die Arbeiten sind Teil namhafter öffentlicher und privater Kunstsammlungen.

Die Erkundung multi-dimensionaler Räume und universeller Sprachen abstrakter Formen und Zeichen sind wesentliche Elemente der künstlerischen Forschung von AROTIN & SERGHEI, vom Anfang ihrer Zusammenarbeit bis hin zu ihrem Opus Magnum *Infinite Screen*. Ausgangspunkt für diesen Parcours war die 2003 entstandene, und von Samuel Beckett's *Godot* inspirierte Kunstinstallation *Non-Lieu*, eines der ersten Videomappings der Geschichte. Der virtuelle digitale Raum wurde dabei vollständig auf einen verzerrten realen Raum überlagert.

Dieses innovative Dispositif wurde zur Basis für eine langjährige Kooperation mit dem IRCAM / Centre Pompidou in Paris (*Bing!*) und Thema von zwei Diplomarbeiten (Università Ca Foscari Venedig und Università di Salerno). Parallel initiierten und leiten die Künstler Seminare und Workshops für Topmanager über Problemlösungen mit künstlerischen Mitteln (*Free Space*, Universität Luxemburg).

AROTIN machte seine ersten künstlerischen Erfahrungen als Musiker, Komponist, Regisseur, Designer und Filmemacher: Er wuchs neben seiner Geburtsstadt Wien, in Paris und Moskau auf. Bereits mit vier Jahren spielte er Klavier und begann später Komposition und Dirigieren an der Musikhochschule in Wien und am Centre Acanthes bei Luigi Nono in Frankreich zu studieren. Mit dem Studium Kunst, Bühnenbild und Film an der Universität für Angewandte Kunst Wien verlagerte sich sein künstlerischer Schwerpunkt auf den visuellen Bereich.

SERGHEI kombinierte seine Leidenschaft für Kunst, Geschichte und Philosophie in verschiedenen Bereichen der visuellen und darstellenden Kunst, als künstlerischer Leiter und als Kurator. Geboren in Chisinau, UdSSR, studierte er schon im Alter von fünf Jahren Ballett, Musik und Theater, später Journalismus in Chisinau, Romanistik in Moskau, Kunstgeschichte und Archäologie in Montpellier und Wien.

Die Ausstellung *Metamorphosis* der Galerie W&K im Wiener Palais Schönborn-Batthyány zeigt zum ersten Mal einen Überblick der verschiedenen Perioden und Werkzyklen von AROTIN & SERGHEI.

AROTIN & SERGHEI

short biography

"Art and science together may help us to understand better the world and ourselves, and our relationship to this world. The most important, most influential images of our time are images which are nothing else than interpretations of measurement processes. In their work AROTIN & SERGHEI lead on the fundamental questioning, how we can understand these scientific processes, where to find the contradictions and errors in this system, and treat about the basic element behind the screen – the light."

Gerfried Stocker
director Ars Electronica, 2014

CARRÉ BLANC, exhibition view, happy with the exhibition opening (from left to right) Jean van der Stegen, Lui Wienerroither, Ebi Kohlbacher, Kira Marina von Bismarck and the artists.

AROTIN & SERGHEI are working in the fields of creation, research, innovation and production of art installations, intermedial paintings, films, music and multidisciplinary art projects.

AROTIN & SERGHEI's artworks have been commissioned by Fondation Beyeler (2016), Kunsthistorisches Museum Wien (2016), Biennale di Venezia (2015), Ars Electronica (2014-17), and presented among others at Artcurial (2016), TEFAF Maastricht (2012), as well as at galleries and art centers in Brussels, Paris, Milan, Venice, Berlin, Barcelona, Geneva and Vienna. Their works are part of international public and private art collections.

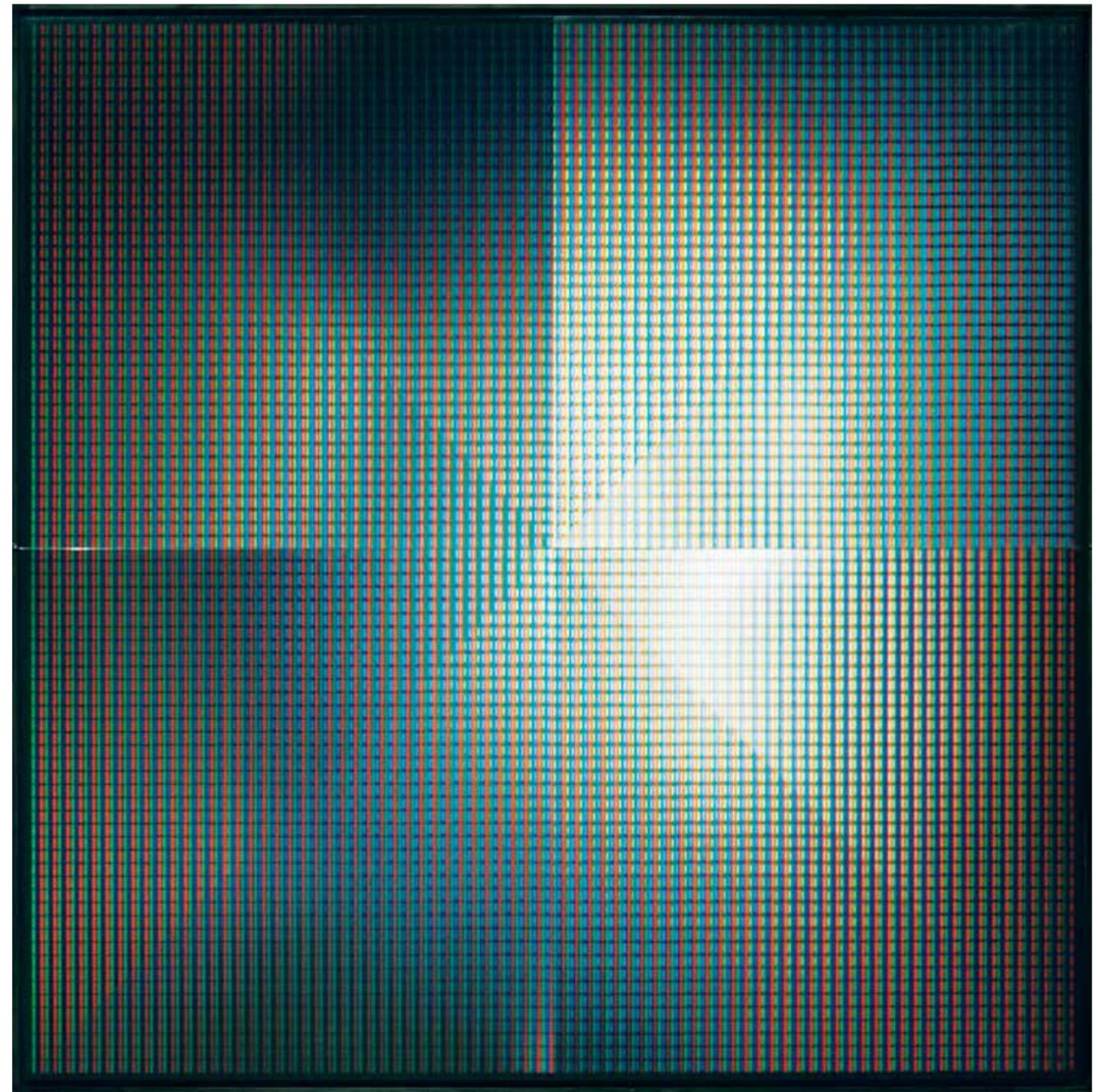
The exploration of multi-dimensional spaces and universal languages of abstract forms and signs are main elements in AROTIN & SERGHEI's artistic research, from the origin of their collaboration up to their opus magnum *Infinite Screen*. Starting point for this parcours was the art installation *Non-Lieu*, created in 2003 and inspired by Samuel Beckett's *Godot*, that can now be seen as one of the first video mapping projects ever. The virtual spaces were thereby completely superimposed upon a distorted real space.

This innovative disposition laid the basis for a long-term cooperation with the IRCAM / Centre Pompidou in Paris (*Bing!*) and was the subject chosen for two university dissertations (Università Ca Foscari Venice and Salerno University). Alongside this, the artists are initiating and directing seminars and workshops on problem-solving with artistic methods for top-managers – *Free Space* (University of Luxembourg).

AROTIN has his artistic origins as a musician, composer, director, designer and filmmaker: He grew up alongside Vienna, his city of birth, in Paris and Moscow. At the age of four he already played the piano, and later began to study composition and conducting at the Musikhochschule in Vienna and the Centre Acanthes in France under Luigi Nono. He shifted his artistic focus to the visual domain by then studying art, stage- and film direction at the University for Applied Arts in Vienna.

SERGHEI combines his passions for art, history and philosophy working in different fields of visual and performing arts, as an artistic director and as a curator. Born in Chisinau, USSR, he studied ballet from the age of five, as well as music and theatre. Later he studied journalism in Chisinau, Romance languages in Moscow, art history and archeology in Montpellier and Vienna.

The exhibition *Metamorphosis* held in the Galerie W&K in Vienna's Palais Schönborn-Batthyány shows for the first time an overview of different periods and work cycles by AROTIN & SERGHEI.

CARRÉ BLANC, homage to Malevich, 2017, intermedial painting, piano string, 250 x 250 cm

AROTIN & SERGHEI notable exhibitions

ESPACE MURAILLE Contemporary Art Gallery, Geneva 2017 – *Infinite Time Machine*, unique digital creation 220 x 200 cm, 6 screens video orchestration and sound, cooperation with Dominique Renaud, DR01

FESTIVAL ARS ELECTRONICA Gallery Spaces, Linz 2017 – *Life Cells / Logical Structure of Color*, intermedial paintings, exhibition by AROTIN & SERGHEI Contemporary Art, cooperation with W&K – Wienerroither & Kohlbacher

ART & MUSIQUE, Gstaad 2017 – *Vers La Flamme*, solo exhibition and video installation for 2 projections with Mikhail Rudy, piano

FONDATION BEYELER, Basel 2016 – *Prometheus / White Point / Light Piano* installation 48 m on 3 walls and live performances with Mikhail Rudy & Ian Pace, piano; commission Fondation Beyeler, part of the exhibition *Kandinsky, Marc, Der Blaue Reiter*

KUNSTHISTORISCHES MUSEUM, Vienna 2016 — *Infinite Screen / The Babel Tower* – video and sound installation 36 x 36 m; project by AROTIN & SERGHEI Contemporary Art, commission 125 years Kunsthistorisches Museum, cooperation with Ars Electronica, Museum in Progress, Espace Muraille, Artcurial

ARTCURIAL, Auction House Vienna 2016 – *Light Cells*, solo exhibition

FESTIVAL ARS ELECTRONICA / *The Alchemists of Our Time*, Linz 2016 – *Vers La Flamme – Radical Atoms*, 5 electronic preludes for Scriabin, live video installation 72 m, with Mikhail Rudy, piano; commission Ars Electronica

ESPACE MURAILLE Contemporary Art Gallery, Geneva 2016 – *Light Impulse*, solo exhibition

LA BIENNALE DI VENEZIA 2015 Arsenale / Teatro Alle Tese – *Infinite Screen / homage to Mantegna* – intermedial installation, project by AROTIN & SERGHEI with Klangforum Wien, music by Aureliano Cattaneo, poems by Edoardo Sanguineti, commission by Biennale di Venezia and Klangforum Wien

LA BIENNALE DI VENEZIA 2015 / official collateral exhibition Gujral Foundation *My East Is Your West* Palazzo, Benzon Venice – *Faces / Exampaeos* – cooperation with Fondazione Mazzotta a.o.

FESTIVAL ARS ELECTRONICA 2015 – *White Point* – subliminal installation video and sound for wall and floor, commission Ars Electronica, Deep Space 8K media collection

FESTIVAL ARS ELECTRONICA 2014, Brucknerhaus Linz, Brucknerorchester – *Infinite Screen / Everything We See Could Also Be Otherwise*, homage to Wittgenstein – soundinstallation, solo exhibition of intermedial painting cycles, projection on modules, commission by Ars Electronica

KONZERTHAUS Wien / Klangforum Wien 2013 – *Infinite Screen / Mantegna* – installation and real time animation project by AROTIN & SERGHEI with Klangforum Wien, music by Aureliano Cattaneo, poems by Edoardo Sanguineti, commission by Klangforum Wien & Biennale di Venezia

BILDRAUM Vienna 2013 – *Free Cells / Infinite Screen*, solo exhibition

GALERIE GUEGAN Paris 2012 – *Pink Sound*, solo exhibition, in occasion of FIAC Paris

GALERIE FLORE Bruxelles 2012 – *Crazy Cells*, exhibition, in occasion of Brussel Art Week

GALERIE FLORE Bruxelles 2012 – AROTIN & SERGHEI duo exhibition with Nancy Coste, in occasion of Art Brussels

TEFAF MAASTRICHT Art Fair 2012 / Galerie Flore, group exhibition participation with *Mute Space & Blacklight*

LUXEMBURG UNIVERSITY 2010–11 – *Free Space*, plurydisciplinary research project, workshop and seminary

PAVLOVSK PALACE, St. Petersburg 2009, shortfilms screenings

MUSÉE ROYAUX DES ARTS ET DE L'HISTOIRE BRUXELLES 2007 – *Medici, Fortuny, Diaghilev*, shortfilms in cooperation with Isabelle de Borchgrave

IRCAM – CENTRE POMPIDOU, Paris, 2006–09 – *Bing!* – work in progress by AROTIN & SERGHEI in homage to Beckett

STADTTHEATER KLAGENFURT 2005, – *non lieu*, intermedial installation, 8 x 8 m, with performance — *Waiting for Godot* by Samuel Beckett

MUSEU D'ART CONTEMPORANI, Barcelona 2003 – *Traces*, site specific intermedial installation, basement, 32 m, subliminal video & projected drawings, cooperation with Mariapaz Montecinos and Frank Kalero, Ojodepez 01

MUSEUMSQUARTIER Wien 2001 – *Underground*, site specific installation, inauguration underground station and museum passage

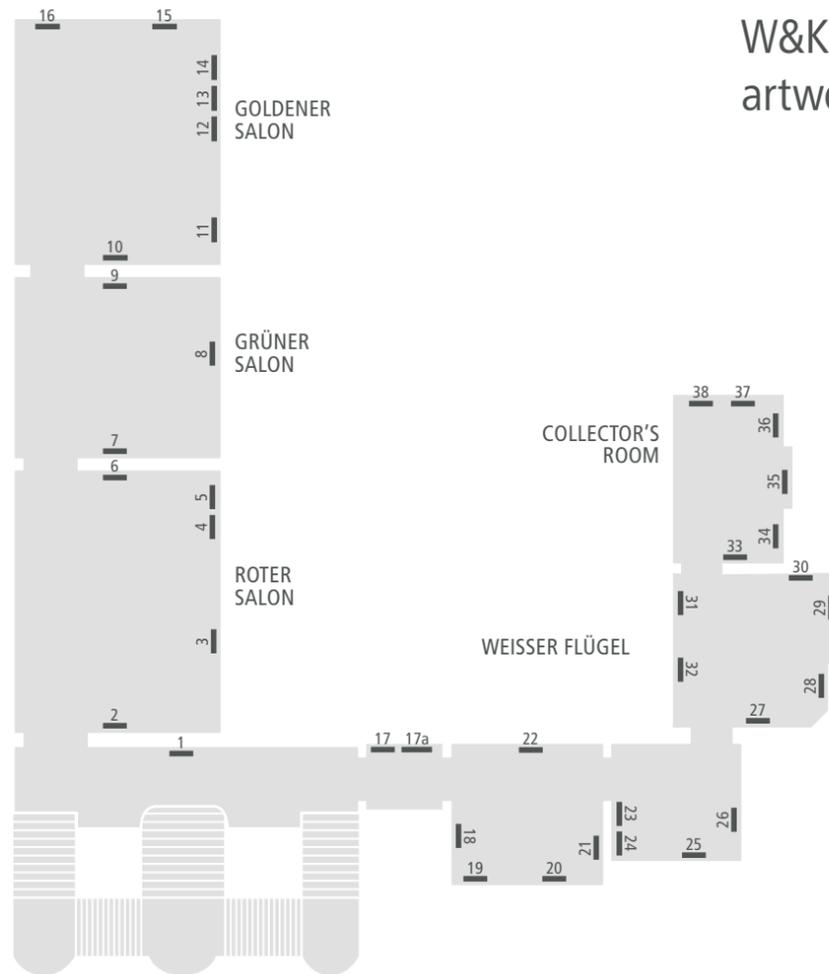
GALLERIA CONTEMPORANEA, Milan 2001 – *Microcosmos*, visual composition, score and performance with Gabriele Amadori, music by Béla Bartók

FONDAZIONE MAZZOTTA Milan 2001 – *Composition VII*, visual concept, installation and modules for the exhibition Wassily Kandinsky – *Tradizione e astrazione in Russia 1896 – 1921*

BLUE PULSE, 2014, (from cycle *White Screen*), intermedial painting, 170 x 115 cm

W&K PALAIS artworks & exhibition spaces

ENTRANCE HALL

- 1 METAMORPHOSIS 01, 2018, composition of drawings on screen, 6K video orchestration and 2 channel sound, digital creation, unique piece, 220 x 200 cm

RED SALON

- 2 INFINITE TIME MACHINE 01, 2017, composition on 6 screens, each app. 24000 frames, sound, cycle edition format 10:11, 220 x 200 cm
3 / 4 / 5 TRUTH POSSIBILITIES, *homage to Pierre Boulez*, triptych, 2018 intermedial painting, light frames, 184 x 380 cm
6 MUTE SPACE, 2017, intermedial painting, piano strings, 250 x 250 cm

GREEN SALON

- 7 COLOUR FUSION/METAMORPHOSIS 3, 2017, intermedial painting, 186 x 128 cm
8 RED TONE, 2016 intermedial painting, 61 x 61 cm
9 LOGICAL STRUCTURE OF COLOR, 2017, *homage to Wittgenstein*, intermedial painting in light box (diptych) 184 x 253 cm

GOLDEN SALON

- 10 GOLDEN CRAZY / YELLOW SOUND, 2013, *homage to Kandinsky*, intermedial painting, 135 x 130 cm
11 GENESIS 1, 2016 intermedial painting, 98 x 98 cm
12 LIFE CELL red 01, 2016, cycle, drawing / animation on screen, 89 x 50 cm
13 LIFE CELL blue 01, 2016, cycle, drawing / animation on screen, 89 x 50 cm
14 LIFE CELL green 01, 2016, cycle, drawing / animation on screen, 89 x 50 cm
15 FREE CELL 5, 2014, intermedial painting, from cycle *White Screen*, 188 x 130 cm
16 CARRÉ BLANC, 2017, *homage to Malevich*, intermedial painting, piano string, 250 x 250 cm

WHITE WING

- 17 REFLECTION, 2016, intermedial painting, gold leaves, 92 x 92 cm
17a WHITE POINT, 2015/18, subliminal installation, 1/7, cycle edition, 63 x 110 cm
18 BLACK LIGHT 9, 2011/12, intermedial painting, ink on handmade paper, 96 x 156 cm
19 WHITE CHORD, 2015, intermedial painting, 1 piano string, 68 x 130 cm
20 RED PYRAMID, 2016, intermedial painting, 66,5 x 66,5 cm
21 FLYING SCREEN 3, 2013, intermedial painting in light box, 185 x 128 cm
22 Study for INFINITE SCREEN, 2012, Gouache on handmade paper, in artists frame, 92 x 92 cm
23 / 24 Light Score PROMETHEUS, 1994, page 2/ 27, each 40 x 30 cm
25 COLOR FUSION METAMORPHOSIS 5, 2017, intermedial painting, 186 x 128 cm
26 COLOR FUSION METAMORPHOSIS 2, 2017, intermedial painting, 186 x 128 cm
27 BLUE PULSE, 2014, intermedial painting, from cycle *White Screen*, 176 x 128 cm
28 BABEL TOWER (scheme), 2015, drawing, gouache, white gold, platin, gold, 176 x 128 cm
29 PULSE 3, 2017, intermedial painting, from cycle *White Screen*, 186 x 128 cm
30 SOUND PULSE, 2017, intermedial painting, 1 piano string, 186 x 186 cm
31 MICROCOSMOS / MACROCOSMOS, 3 scores *homage to Bela Bartok*, 2001, each 21 x 29 cm
32 LIGHT IMPULSE, video-composition (piano: Mikhail Rudy), 2015, 110 x 63 cm

COLLECTOR'S ROOM

- 33 PULSE (ARCHITECTURE OF SOUND), drawing with white gold on paper, 2016
34 PYRAMID, 2017, 3 colours / 24 K gold leaves, 92 x 92 cm
35 THE BABEL TOWER 1/12, cycle-edition, 2016, composition on screens, 89 x 101 cm
36 a-d INFINITE SCREEN / THE BABEL TOWER 1-4/12, special edition 2017, drawing, platin gold on disc, sound: 13 min from Infinite Screen The Babel Tower KHM Vienna 2016, 30 x 30 cm
37 WHITE PYRAMIDE, 2018, intermedial painting, white gold, 60 x 60 cm
38 PULSE 7, 2017, intermedial painting, from cycle *White Screen*, 186 x 128 cm

W&K – Wienerroither & Kohlbacher Galerie & Palais

Seit über 25 Jahren zählt W&K – Wienerroither & Kohlbacher, mit den Standorten Wien und New York, zu den weltweit ersten Adressen für den Handel mit Kunstwerken österreichischer Künstler wie Gustav Klimt, Egon Schiele und Oskar Kokoschka. Das Galerieprogramm umfasst neben der Wiener Kunst um 1900 und dem deutschen Expressionismus, mit Vertretern wie Ernst Ludwig Kirchner, Otto Mueller, Erich Heckel, Franz Marc auch internationale Künstler der Klassischen Moderne wie Pablo Picasso, Paul Cézanne, Lyonel Feininger oder Joan Miro, sowie etablierte zeitgenössische Künstler wie Günther Uecker oder Heinz Mack.

Mit den barocken Repräsentationsräumen des im 17. Jahrhundert erbauten Palais Schönborn-Batthyány konnte, nach langer Suche, 2016 der passende Ort, für die Präsentation zeitgenössischer Ausstellungen gefunden werden. So wurden bereits höchst erfolgreich Arbeiten von Günther Uecker, Jürgen Messensee, Max Weiler, Walter Vopava und vielen mehr gezeigt. Neben dem klassischen Galerieprogramm kooperiert W&K regelmäßig mit internationalen Museen und Sammlungen wie z. B. der Österreichischen Galerie Belvedere, der Tate Gallery of Modern Art, der Fondation Louis Vuitton oder dem Getty Museum in Los Angeles.

Due to its many years of expertise, W&K – Wienerroither & Kohlbacher, with its locations in Vienna and New York, is one of the world's first addresses for the purchase and sale of artworks by Austrian artists Gustav Klimt, Egon Schiele and Oskar Kokoschka.

In addition to Viennese art around 1900 and German Expressionists like Ernst Ludwig Kirchner, Otto Mueller, Erich Heckel, Franz Marc the gallery program also includes international artists of classical modernism such as Pablo Picasso, Paul Cézanne, Lyonel Feininger or Joan Miro as well as established contemporary artists like Günther Uecker and Heinz Mack.

With the baroque representative rooms of the Palais Schönborn-Batthyány, built in the 17th century, it was possible to find the right place for the presentation of contemporary exhibitions. Already works from Günther Uecker, Jürgen Messensee, Max Weiler, Walter Vopava and many more have been successfully put on display. In addition to the classical gallery program, the museum regularly cooperates on loan with more than 30 museums and collections such as, for example, the Austrian Galerie Belvedere, the Tate Gallery of Modern Art, the Louis Vuitton Fondation and the Los Angeles Getty Museum.

W&K Galerie | Strauchgasse 2 | 1010 Wien

W&K Palais | Renngasse 4 | 1010 Wien

Shepherd W&K Galleries | 58 east 79th street | NY 10075 | New York

+43 1 533 99 77 | office@w-k.art | www.w-k.art

