

8. | Save Manhattan 03

2007, Sound architecture, speakers, soundtrack, light and shadow, 500 x 250 x 100 cm.
Exhibition view of 52ème Biennale de Venise, 2007, Venise.
Courtesy of the artist and Ceysson & Bénétière, Paris.
Ed. of 5 + 1 A.P.

Collection of Bard Museum, New York

Collection of Fondation Sindika Dokolo, Luanda

Collection of Nadour, Krefeld

Collection of The Farook, Dubai

L'installation « Save Manhattan 03 », élément final d'une série d'installations éponymes, est réalisée au moyen de plus de quatre vingt dix haut-parleurs de dimensions et de formes différentes disposés au sol, mêlant des bruits urbains (circulation routière, klaxons, crissements de pneus, brouhaha de conversations) à des sons fictifs extraits de blockbusters américains, productions cinématographiques de film catastrophe qui ont maintes fois fantasmé la destruction de la ville de New York. Ces sons synchronisés sont divisés en trois boucles sonores et diffusés dans l'ensemble des hauts-parleurs. Une lumière projetée sur l'installation dessine l'ombre nette de la skyline du quartier Manhattan telle qu'elle était avant les attentats du 11 septembre 2001. L'installation s'attache à observer de quelle manière les attentats ont bouleversé le paysage intellectuel, modifiant notre perception du monde obligeant à repenser ce dernier, et revoir les rapports entre Orient et Occident, et celui des individus aux pouvoirs politiques, médiatiques et religieux.

A travers des photographies, des vidéos, des sculptures et

The installation « Save Manhattan 03 », the final element in a series of installations bearing the same title, comprises over ninety loudspeakers of various shapes and sizes, placed on the ground and mixing urban sounds (road traffic, honking horns, screeching tires, indistinct conversations...) with fictitious sounds taken from American blockbusters, disaster movie productions that have repeatedly fantasized about the destruction of New York City. These synchronized sounds are divided into three sound loops and played by all the loudspeakers simultaneously. A light projected on the installation casts the precise shadow of Manhattan's skyline as it was before the 9/11 attacks. The installation aims to observe the way in which the attacks deeply modified the intellectual landscape, modifying our perception of the world and forcing us to rethink the relations between East and West, and the relation of individuals to political, media and religious powers.

Using photographs, videos, sculptures and installations, mounir fatmi questions the viewer's relation to a memorable

des installations, mounir fatmi questionne le rapport du spectateur à un événement marquant de l'histoire récente et s'interroge sur les bouleversements psychologiques, sociaux et politiques que celui-ci a entraînés. Ces œuvres envisagent le phénomène étudié d'un point de vue architectural. Elles retracent la skyline de la ville de New York, référence culturelle familière, présente dans les imaginaires collectifs, et explorent à la fois les structures profondes des organisations sociales et celles de nos pensées, de nos perceptions individuelles et de notre rapport au monde. L'installation « Save Manhattan 03 » a recours à la technique des ombres portées qui reproduisent la skyline new yorkaise telle qu'elle était avant les attentats, c'est-à-dire avec la présence des tours jumelles du World Trade Center. Les ombres évoquent le souvenir d'un lieu et d'un événement et introduisent à une exploration des relations entre mémoire, imaginaire et réalité.

L'installation se propose comme une approche sensorielle et auditive du phénomène étudié, avec l'intrication de bruits réels et fictionnels, difficilement discernables. Elle vient interroger les rapports entre réalité et fiction, entre fantasme architectural et cognition, entre le passé et le devenir des sociétés touchées par cet événement. La multiplication des niveaux de lecture et d'interprétation de l'œuvre entre dans une stratégie artistique qui a pour but de déjouer le silence traumatique, et dont l'ambition est de comprendre les tenants et les aboutissants de l'événement, malgré l'émotion. La confusion survenue après la chute des deux tours est le résultat d'un traitement médiatique frénétique et d'un excès d'informations qui malmène les capacités de perception et de réflexion des spectateurs. Le quartier de Manhattan se révèle comme un lieu, une architecture fragile et solide à la fois, associée aux productions cinématographiques ou au traumatisme physique et mémoriel des attentats. L'installation « Save Manhattan 03 » peut alors s'entendre comme une injonction collective au geste salutaire. Son approche est à la fois structurale et sensible : elle met à distance suffisante le sensoriel et l'émotion afin de permettre la réflexion et la reconstruction de notre rapport au monde. L'installation « Save Manhattan 03 », architecture sonore est l'élément final de cet ensemble. Alors que les deux premières versions utilisaient livres et cassettes VHS, cette installation utilise le son comme élément essentiel. L'histoire racontée par l'œuvre peut s'interpréter comme notre « Cheval de Troie » contemporain, à travers la subtile manière dont l'ombre rend cette structure intangible, tangible.

Studio Fatmi, Février 2018.

event in recent history and reflects upon the psychological, social and political changes it triggered. The works approach the studied phenomenon from an architectural point of view. They trace the skyline of New York, a familiar cultural reference in our collective imaginations and explore the deep structure of both social organizations and our thoughts, of our individual perceptions and our relation to the world. The installation « Save Manhattan 03 » uses the technique of projected shadows that reproduce the architecture of Manhattan as it was before the attacks, in other words with the presence of the twin towers of the World Trade Center. These shadows conjure the memory of a place and an event and introduce an exploration of the relations between memory, imagination and reality.

The installation is designed as a sensorial and auditory approach of the studied phenomenon, with its intricate combination of real and fictitious sounds that are hard to discern. It questions the relations between fiction and reality, architectural fantasy and cognition and between the past and the future of the societies affected by this event. The multiplication of the work's levels of interpretation is part of an artistic strategy aiming to avoid the pitfall of traumatic silence and whose ambition is to understand the ramifications of the event, despite the emotion. The confusion that followed the collapse of the two towers was the result of a frenzied media treatment and an excess of information that put a strain on the viewers' capacity of perception and reflection. Manhattan appears as a place and an architecture that is both external and internal, real and imaginary, associated with movie productions and the physical and memorial trauma of the attacks. The installation « Save Manhattan 03 » can therefore be seen as a collective injunction to practice a salutary gesture. Its approach is both structural and sensitive: it creates sufficient distance with the sensorial and the emotional in order to allow the reflection and reconstruction of our relation to the world. Whereas the first two versions used books and VHS tapes, the main element of this installation is sound. The story told by this work can be interpreted as a modern "Trojan Horse", because of the subtle way in which the shadow renders this intangible structure tangible.

Studio Fatmi, February 2018.

Une skyline de haute-parleurs
diffusant des sons urbains.
Derrière, en ombre chinoise,
la présence spectrale des Twin

Towers.

Jean-Max Colard, Les Inrockuptibles, 2011

exhibitions:

2018

Systems of Demarcation - Von der Heydt-Kunsthalle - Expo collective

2014

Songs of Love and Songs of Loss - Gwangju Museum of Art - Expo collective

2013

Transit - Pavilhao da Oca - Expo collective

2012

#Cometogther - Edge of Arabia - Expo collective

Transit, Museu de Arte Moderna da Bahia - Expo collective

2011

Megalopolis - AKBank Sanat - Solo show

2010

Yesterday will be better - Aargauer Kunsthaus - Expo collective

2007

52nd International Venice Biennial - Expo collective