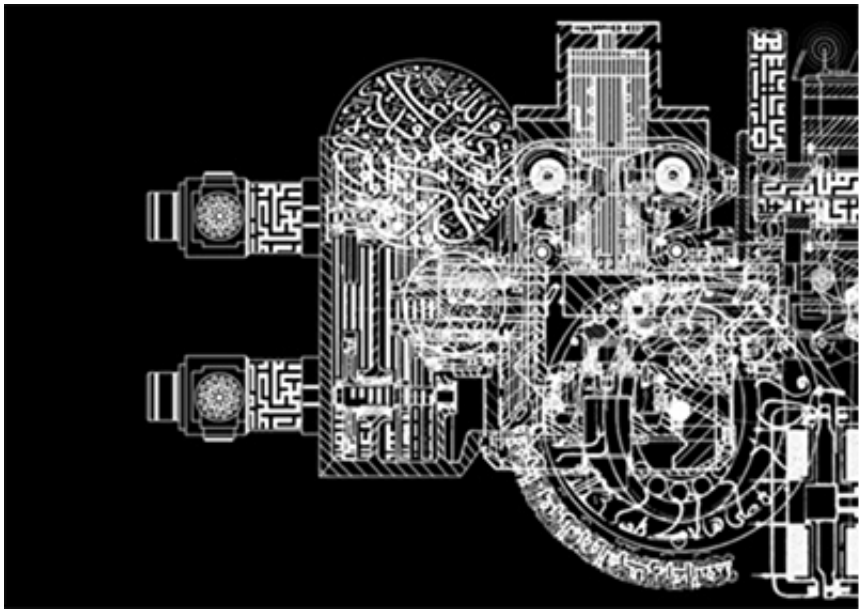
26. | Modern Times



2010, inkjet print, 80 x 120 cm.
Courtesy of the artist and Art Front Gallery, Tokyo.
Ed. of 5 + 2 A.P.

Les photographies « Les Temps modernes » représentent un engrenage d'une machine séduisante et complexe dont les assemblages géométriques mêlent cercles en rotation, lignes droites, motifs calligraphiques circulaires arabes et symboles linguistiques.

L'oeuvre « Les Temps modernes » s'interroge sur la production des significations et des usages à partir de la notion de machine et explore notre rapport à la modernité. Son dispositif tient compte de la révolution industrielle et de l'apparition d'outils de plus en plus complexes et automatisés, ainsi que du renversement des relations entre l'homme et la machine à l'ère industrielle, qui a fait passer cette dernière d'une fonction utilitaire à une forme de domination et de contrôle s'exerçant sur les individus.

Cette série explore le concept de machine dans toute sa polysémie : outil, assemblage hétérogène produisant une modélisation des capacités fantasmatiques de l'être humain, ou encore une désignation poétique et métaphorique du monde lui-même. La machine participe ainsi à la fondation d'une figure esthétique centrale dans l'univers artistique de mounir fatmi. La mécanique qu'il met au point expérimente les interactions entre la calligraphie arabe, l'art contemporain et la linguistique. Elle a pour caractéristique de multiplier et d'associer les éléments les plus divers : rotoreliefs de Duchamps et motifs calligraphiques tournant tels des engrenages, figures géométriques inspirés des cercles tangents de Descartes et symboles qui renvoient aux travaux de Wittgenstein sur la naissance des significations. Langage lumineux et poésie pure, fantasme d'art total tel qu'il s'illustre dans la peinture orphique des époux Delaunay, la machine de mounir fatmi, invente un langage nouveau capable

The “Modern Times” photographs symbolize the cogs of a complex and seductive machine whose geometric assemblage combines rotating circles, straight lines, Arab calligraphic motifs and linguistic symbols.

This piece addresses the production of significations and usages stemming from the notion of the machine and explores our relation to modernity. It takes into account the Industrial Revolution and the apparition of increasingly complex and automated tools, as well as the reversal of relations between man and machine during the industrial era that allowed the machine to evolve from a utilitarian function to a form of domination and control over individuals.

This photographic series examines the concept of the machine with its rich polysemy: tool, heterogeneous assemblage producing an effect in the widest sense, modeling of the fantasmatic capacities of humans, poetic and metaphoric designation of the world itself. Thus, the machine participates in the foundation of an esthetic figure that is central to Mounir Fatmi’s artistic universe. The mechanics he develops experiment with the interactions between Arab calligraphy, contemporary art and linguistics. Its particularity is to multiply and associate extremely diverse elements: Duchamp’s rotoreliefs, calligraphic motifs rotating like cogs, geometric shapes inspired by Descartes’ tangent circles and symbols that refer to Wittgenstein’s work on the construction of signification. A luminous language of pure poetry, a total art fantasy as incarnated in the Orphic paintings of the Delaunay spouses, Mounir Fatmi’s machine invents a new language capable of expressing the complexity of the modern world and its movement.

d'exprimer la complexité du monde moderne et de son mouvement.

Inspiré par le film de Charlie Chaplin, son esthétique de la profusion tend à induire un double effet de fascination et d'égarement chez l'observateur. L'œuvre « Les Temps modernes » teste finalement les compétences d'association des signes du spectateur dans le but de renouveler le rapport de ce dernier à la notion de la modernité. La multiplication des motifs séduit autant qu'elle met à mal les repères visuels et les capacités de reconnaissance et d'interprétation des formes. L'histoire de la machine telle qu'elle nous est contée par mounir fatmi met en avant les dangers de la subordination des individus à ses pouvoirs, réduits à de simples rouages. Et cependant elle se constitue comme une image du monde contemporain et une construction plastique qui permet de penser un environnement en perpétuelle évolution.

Studio Fatmi, Février 2018.

Inspired by Charlie Chaplin’s movie, its esthetic of profusion tends to induce a double effect on the viewer: both fascination and confusion. And finally, “Modern Times” puts to the test the viewers’ capacity to associate signs, in order to renew their relation to the notion of modernity. The multiplication of motifs is seductive just as much as it challenges one’s visual reference points and one’s capacity to recognize and interpret shapes. The history of the machine as told by mounir fatmi underlines the danger of the subordination of individuals to its power, which can reduce them to simple cogs. Yet it also consists in an image of the contemporary world and plastic constructions that enables us to reflect upon a perpetually evolving environment.

Studio Fatmi, February 2018.

" Speed and motion both play an important role in “Modern Times”. As early Arab astronomers observed the movement of stars and planets, mounir fatmi observes the shape of today's world and the, often erratic, motion of global contemporary society. "

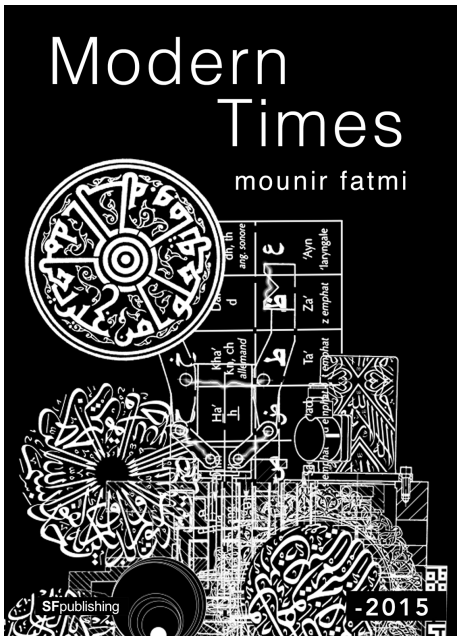
Caroline Rossiter, March 2008

exhibitions:

2013

25 years of Arab Creativity - Abu Dhabi Pavilion - Expo collective

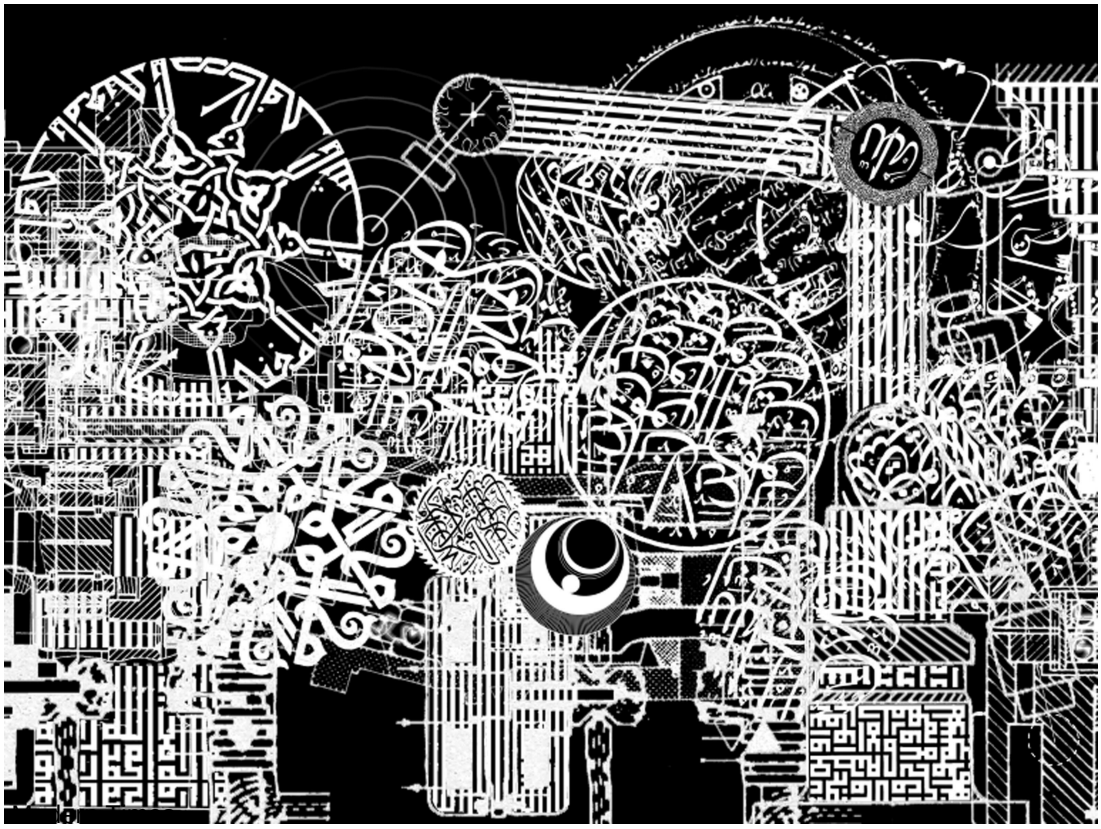
25 years of Arab Creativity - National Museum of Barhein - Expo collective



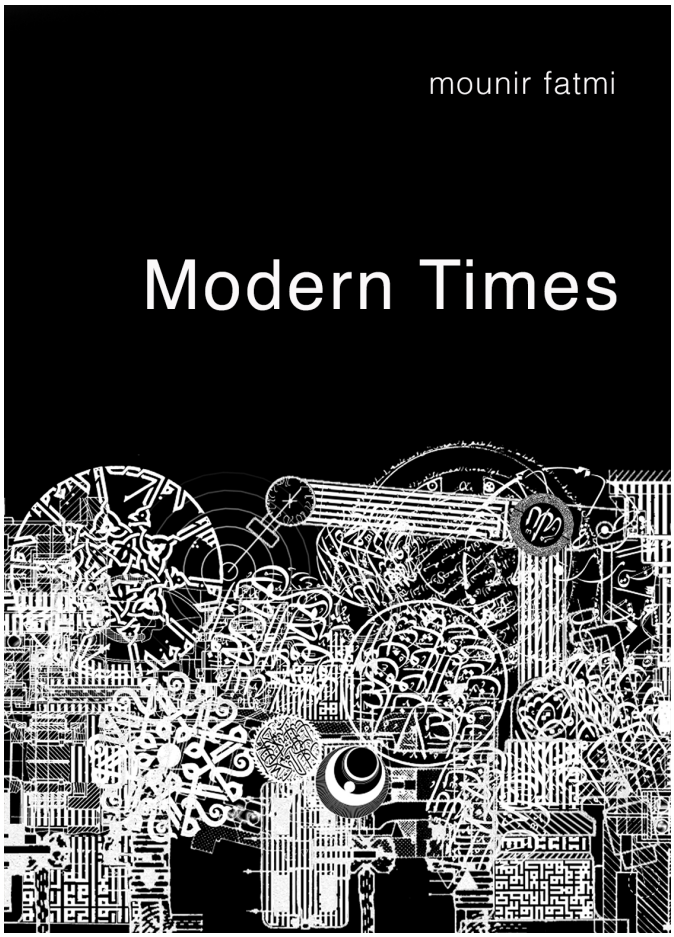
Modern Times, SFpublishing, 2024

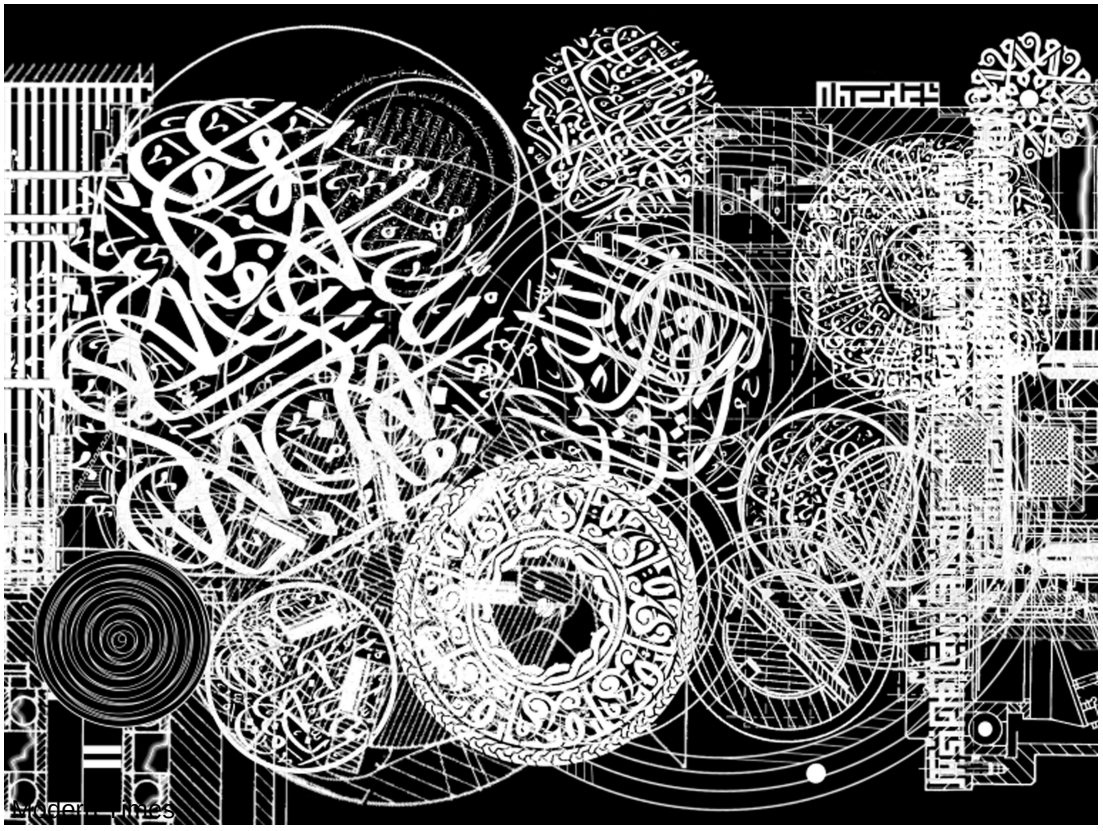
Three-dimensional versions of the gears in the animation, they’re beautiful and sinister and suggest an ideological violence. You certainly don't want these circles to kiss they’re beautiful and sinister and suggest an ideological violence. You certainly don't want these circles to kiss.

Sharon Mizota, The Los Angeles Times, 2012



The “Modern Times” photographs symbolize the cogs of a complex and seductive machine whose geometric assemblage combines rotating circles, straight lines, Arab calligraphic motifs and linguistic symbols.


mounir fatmi
Modern Times


Modern Times

This photographic series examines the concept of the machine with its rich polysemy: tool, heterogeneous assemblage producing an effect in the widest sense, modeling of the fantasmatic capacities of humans, poetic and metaphoric designation of the world itself. Thus, the machine participates in the foundation of an esthetic figure that is central to Mounir Fatmi's artistic universe

Modern Times

Inspired by Charlie Chaplin's movie, its esthetic of profusion tends to induce a double effect on the viewer: both fascination and confusion. And finally, "Modern Times" puts to the test the viewers' capacity to associate signs, in order to renew their relation to the notion of modernity.