

BIAN Biennale internationale d'art numérique / International Digital Art Biennale, Montreal

A virtual reality installation by Li Alin

in collaboration with Ulf Langheinrich & Michael Saup

This project was supported by

Conseil des arts Canada Council du Canada du Canada

Residencies	ZINC/Seconde Nature, Arts et cultures numérique, FR Real Art Estate, Lentzke / Berlin, DE
Presentations	 29.06-4.08.2018 BIAN – International Digital Art Biennial, Montreal, CA 2-4.11.2018 GIFF - Geneva International Film Festival, CH 7-9.11.2018 Chroniques – International digital arts biennial Marseille / Aix-en-Provence at the Camp - FR 26.11-2-12.2018 Recombinant Festival, San Francisco, USA 18-21.01.2019 Temps d'Images Tanzhaus NRW, Düsseldorf, DE 15-17.02.2019 riesa.efau. Kultur Forum Dresden, DE
Trailer	V.DREAM https://youtu.be/VpOcWhqu1bk

Gallery riesa efau, Dresden

THE PROJECT

V.DREAM is a Virtual Reality installation using the technological potential of sound and visual immersion of VR to stimulate the natural phenomenon of lucid dreaming (a dream where we are conscious that we dream). Lay down on the bed and put your headset on.

The V.DREAM machine sends pulsating solid colors flashing at different frequencies and oscillations. It amplifies the phenomenon of persistence of vision and therefore creates strong illusions. Seeing diamonds floating, giant kaleido-scope and evolving fractal structures moving are commonly reported by the public as well as triggering precise visions resurfacing from memories, feeling a dreamlike experience and/or a entering in a deep meditative state.

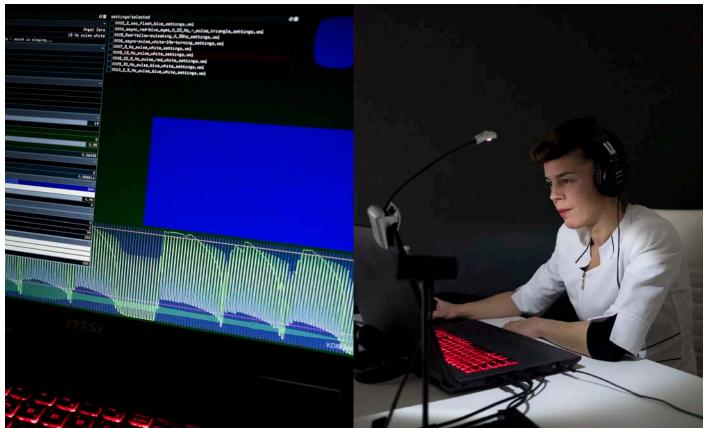
V.DREAM questions our singular vision and reminds us of the uniqueness of our perception. We come to this experience with our different practices and dispositions and are invite to plunge in, as much as we want. The best VR is in us.

In a world of overabundance of images and colonisation of our interior landscapes as Annie Le Brun reminds us; V.DREAM invites us to dive inside ourselves and reflect on how we see, perceive and dream.

V.DREAM is part of a very long human tradition. Early references on lucid dreaming come, among others, from the Greek Aristole, the Tibetan Buddhist practice of dream yoga, and the ancient Indian Hindu practice of Yoga nidra. Since 1968 scientific studies on lucid dreaming went rapid. Lucid dreaming was subsequently researched by asking dreamers to perform predetermined physical responses while experiencing a dream, including eye movement signals, electroencephalography (EEG) and other polysomnographical measurements.

Thousands of years later, under the VR helmet, the powerful V.DREAM generator sends out light and sound signals to unfold the best of the virtual content; our unconscious and conscious visions, so rich and so different in their sensibilities from each others. The dream of V.DREAM is, that without VR helmet, we will awaken in our dreams. Technology can show us the way and help us to amplify our natural disposition to dream awaken.

For the artist Li Alin, the act of 'lucid dreaming' in this futuristic technological environment is a poetic and political alternative to what may seem inevitable; the invasion, the colonisation and the commodification of the last free territories; our body, our mind and our dreams.

Recombinant Festival San Francisco, photo by sahra jajarmi

ONGOING RESEARCH

The V.DREAM generator has been developed using the principles of an audio oscilator but for light. Every color across the spectrum flickers following different patterns (sine, square, inverted pulses etc...) and frequencies (in corrolation with the VR headset maximum potential, which is 90hz), either in synchronicity (both eyes) or in asynchronicity (one eye at a time).

We are interested in research on the perception of color, light frequencies stimulations and psychoaccoustic sounds, and their effects on our brain activities. The goal of V.DREAM is to bring brain activity to a certain state, which could stimulate more actively lucid dreaming.

V.DREAM has been trialled on 435 people to date. The results have been incredibly surprising. We witnessed and recorded a broad variety of internal visualisations and emotional responses, with no two experiences being the same. More then half of the participants provided feedback that they were deeply impacted by V.DREAM or were brought to an altered state of consciousness. The remaining participants described a visually meditative state in which they were observing their own perception in action. As with our understanding of the process of mediation, this is a common theme. You have the choice to remain an observer, or immerse yourself deeper and deeper "into the light".

We are exploring in an interdisciplinary, experimental and empirical way to deepen our knowledge on how the variations in light frequencies used in V.DREAM affect the brain. As an art project, we are not limited by the extensive research protocol that the academic world requires, but we wish to collaborate with research labs already working in this field, such as the MIT Dream Lab and the Sleep Institute in Frankfurt as well as independant researchers who are interested in the potential of flashing light for health benefits, altered states, memory stimulation and lucid dreaming.

We hope to share expertise so that we can develop V.DREAM to it's full potential; a machine that can bring us into a lucid dream state.

Recombinant Festival San Francisco, photo by sahra jajarmi

THE EXPERIENCE

In a calm space, you're first being introduced to the session you're going to undergo. The V.DREAM performer will guide you through the process. Each session is personalized, which means the performer controls the settings of the modes manually on the V.DREAM generator.

After lying down comfortably on the bed, you are about to relax with the headset on. The V.DREAM generator pulsate solid colors in different frequencies and oscillations. The soundtrack will immerse you into the light. The audio reactor of the V.DREAM generator can operate in syncronicity with the soundtrack as well. You can experiment with open or closed eyes.

The effect of using the V.DREAM generator makes your conscious and unconscious perception alive. With the ability to use your thoughts, memories, associations and visions you enter into a hallucinatory, dreamlike environment where nothing is as it seems. Feeling like 'flying in space', 'deep under water' or 'walking through the fields' your senses creates new environments and dreams lead by your own personality and experience.

After the session, you are invited to share what you experienced. V.DREAM has accumulated hundreds of audio recording of singular and sometimes extraordinay stories. V.DREAM creates a space for experience in which you'll feel safe and adventurous at the same time. Your own 'kopfkino' produces images, feelings and sensations you've never expected to be triggered by flashing lights. It goes beyond the limits of our conscious perception.

* IMPORTANT NOTICE

V.DREAM is not recommended for pregnant women, people with epilepsy and those under 16 years of age.

FEEDBACKS

'I see hillside, rocks and the sun and now pulsating diamonds' Lily
'I am getting higher and higher now moving through patterns' Mik
'I am laying on the water, it feels like the mattress is moving' Jonas
'I feel in a spaceship making an interstellar trip' Kirstin
'I feel like floating in my blood veins' Hiro
'I was abducted by aliens. oh wow' Juliette
'I was in an underground club dancing with lights flashing and water dripping" Camille
'Reminded me of mushrooms. Great to have such an experience without drugs!' Guillaume
'I saw worlds, universes traveling through time, a total trip! ' Pascal

TEAM

Virtual Reality Installation by Li Alin Generator: Michael Saup Sound Environment: Ulf Langheinrich

VIRTUAL REALITY INSTALLATION BY LI ALIN

Li Alin is an artist in the field of visual art and new media. Since 1995, her interdisciplinary production deals with renarrating possible futures. In V.DREAM she propose an environment where the VR technology is used to amplify our natural potential for Lucid Dreaming. She worked with, among others: Société of Art and Technologies (Montréal), Recombinant Media Labs, (San Francisco), Parc d'Aventures Scientifiques (Mons), Inter Society for Electronic Arts (Paris), Festival du nouveau cinéma (Montréal), ZKM, Center for Arts and New Medias (Karlsruhe), and the Canadian Cultural Centre (Paris).

Her previous project, Enter Me Tonight (EMT) is a Virtual Reality Installation. It has been presented at the Haus der Elektronischen Künste in Basel, at Cynetart in Dresden, at REpublica in Berlin and at Digifest in Toronto. Her new VR installation V.DREAM received a grant from the Canada Council for the Arts and premiered internationally in June 2018 at the Digital Biennial in Montreal and was presented in several European and U.S festivals.

Li Alin is co-founder and co-director of Real Art Estate (RAE), an experimental interdisciplinary Art Land project that question gentrification and the fragmentation of knowledge situated 50km from Berlin.

www.lialin.net

MICHAEL SAUP, V.DREAM GENERATOR

Michael Saup is an artist, musician and filmmaker. He has acted as professor of digital media art at HfG/ZKM University in Germany and as the founding director of the Oasis Archive of the European Union. He is the co-founder of the Open Home Project, a humanitarian initiative to help people being affected by the Fukushima nuclear crisis in Japan. Amongst others, his work has been awarded by the Ars Electronica and the UNESCO Commission. Michael Saup's work focuses on the underlying forces of nature and society; an ongoing research into what he calls the "Archaeology of Future". During the 1990s he developed a reputation as one of the most innovative protagonists of digital art.

His work, often in cooperation with other artists, has been shown widely in exhibitions, festivals and on stages around the world. He currently lives and works in Berlin.

www.saup.de

ULF LANGHEINRICH, SOUND ENVIRONMENT

Ulf Langheinrich is a visual artist and composer. His work is mainly concerned with non-narrative environments and performances focusing on a specific approach to time, space and body. In 1991, he and Kurt Hentschlaeger founded the Media-Art duet GRANULAR-SYNTHESIS and have realized for more than a decade a number of international large scale projects including MODELL5, NOISEGATE and POL. They exhibited and performed at the Museum for applied Arts ICA London, Hull Time based Art, MAK Vienna, Museums of Contemporary Arts of Lyons, Montreal and Seoul, The Stedelijk Museum, Kunstverein Hanover, ISEA Montreal and Liverpool, ICC Tokyo, Creative Time New York and the Austrian Pavilion at the Venice Biennial 2001. GRANULAR-SYNTHESIS received an Austrian state stipendium, a PS1 stipendium and the first prize of the InternationalBiennial in Nagoya.

He also has been appointed to teach in the most prestigious schools in Europe (HGB University for Graphics and Book Design, Leipzig, FH Salzburg and Le Fresnoy, Studio national des arts contemporains in Tourcoing), as well as in Australia (RMIT in Melbourne) and China (Hong Kong City University School of Creative Media and China University of Art in Hangzhou). In 2016 he was appointed Artistic Director of the festival CynetArt, based in Dresden.

Gallery riesa efau, Dresden, photo by Li Alin

TECHNICAL RIDER AND SPECIFICATIONS

SUPPLIED BY V.DREAM

- 1 performer, Li Alin to operate live the V.DREAM generator

- V.DREAM generator
  - computer
  - VR headset, sensors and controllers
  - headphones
- white sky to cover the bed and the pillow

SUPPLIED / ORGANISED BY THE HOST

- 1 hostess/volunteer speaking the language of the country and who can translate to Li Alin in french or English.
- Presentation space in a quite environment at the venue in a white room preferably
  - internet connection
  - white wall for text: V.DREAM the best VR is in us
  - white single bed, min. 200x90x45cm and one pillow
  - white office table for the generator and VR apparatus + white office chair
  - white arm chair
  - general light + two spot lights (one above the bureau + one above the arm chair)
  - electric current with a power strip (6 minimum at the location)
- Waiting room situation
  - assistent, depending on the waiting room situation
  - 4 to 6 white chairs
  - one high guestbook table

tanz haus nr.w. 21.01.2019

Bewegung trifft Virtuelles und Realität

Das Festival "Temps d'Images" beeindruckte mit unterschiedlichen künstlerischen Experimenten und digitalen Erlebniswelten.

Von Christian Oscar Gazsi Laki

Es ist wieder Zeit für das Festival Temps d'Images im Tanzhaus NRW. "Hier trifft Tanz auf Virtualität und neue Technologien!", heißt es auf der Website des Tanzhauses. Und dieses Versprechen wurde bei dem vom 15. bis zum 20. Januar dauernden Festival definitiv auf beeindruckende Weise eingelöst. Dabei zentral: Das Eintauchen in virtuelle Welten mittels einer VR-Brille, die einem mit modernster Technik die Illusion vermittelt, sich in einem virtuellen Raum zu befinden.

In der nur durch eine solche VR-Brille erlebbaren Performance "Randez-Vous" von der Fabien Prioville Dance Company sitzt man an einem Tisch im Nooij Dutch Deli im Tanzhaus. Zieht man die Brille und Kopfhörer an, sieht man das leere Restaurant vor sich und plötzlich tauchen Menschen auf, die einem mehr und mehr in eine vielschichtige Choreogra-fie eintauchen lassen. Großartig, sowohl künstlerisch als auch technisch, wenngleich die VR-Brillen eigentlich noch am Anfang ihrer Entwicklung stehend noch recht mäßige Bildqualität liefern.

Ein besonders aufwühlendes Beispiel ist die Performance "V.Dream" von Li Alin. Ein Hybrid aus Installation und Performance, bei dem der Besucher – immer nur einer – in eine Irgendwo zwischen subtilem Horrorfilm und Science-Fiction changierende Situation eingebunden wird. An der Tür empfangen einen zwei Damen in eine Art Krankenschwester-Kostüm gekleidet; der Raum ver-

breitet die Atmosphäre eines Labors; in der Mitte eine Behandlungsliege. Man wird gebeten, sich darauf zu legen, eine VR-Brille und Kopfhörer anzulegen. Es erwartet einen ein Licht- und Klangtraum voller Sogkraft, Lichtreflexe verdichten sich, es flimmert und schwirrt, Klänge führen in elne zwischen Faszination und Wahnsinn verortbare Welt. Grandios! Von der gleichen Künstlerin gibt es auch die Installation "Enter Me Tonight" zu erleben, bei der auch Virtuelles mit Realem gemischt wird, das Thema hier Reproduktion, Fortpflanzung, Bei den Abschlusspräsentati-

Bei den Abschlusspräsentationen des Digital Dance Lab unter dem Titel "tapansled Body" gab es unter anderem eine Art virtuellen Klangraum "Unseen Partners 0.1" von Quindell Orton und Matthias Krauss zu erleben. Versehen mit einem Kopfhörer bewegt man sich als Publikum – wieder einzeln – durch den Raum und erlebt je nach Position unterschiedliche Klänge. Dabei entsteht durch das Erkunden, durch die Bewegung, die man vollzieht, eine Art Choreografie. Cristiana Negoescu und Alexandra Reichart haben wiederum Muskelkontraktionen während einer "Träume-Release-Übung" für das Publikum durch Vibrationen einer Couch und einer Visualisierung durch geometrische Figuren sicht- und spürbar gemacht.

Die Performance "Forecasting" von Guiseppe Chico und Barbara Matijevic hingegen ist eigentlich ein ganz klassisches Stück, bei dem das Publikum nur Betrachter ist. Ein Laptop dient mit Amateur-You-Tube-Videos als Ausgangspunkt für eine erweiterte Realität. Der Clou: Die Performerin Matijevic interagiert mit dem Laptop so, als wären es ihre Hände, oder ihr Kopf, die dort in den irrwitzigsten Szenen zu sehen. sind, etwa bei Schießübungen mit Pistolen.

Besonders aufwühlend: Die interaktive Virtual-Reality-Installation "V.Dream" von Li Alin. Foto: Pascal Maeder

biograph

kostenloses Monatsmagazin/Düsseldorf

Tanz trifft Virtualität und neue Technologierc Festival TEMPS D'IMAGES vam 15.01. bis 20.01.2019 im tanzhaus nnw. @ Li Alin

Im tanzhaus nrw geht das gefeierte FESTIVAL TEMPS D'IMAGES in die 14. Runde. Anfänglich der Erweiterung von Bühnenkünsten durch Bildmedien wie Film, Video und Foto gewidmet, ist das Festival mit der Zeit gegangen und weist heute schon ins morgen: denn nun stehen

digitale Technologien und Erlebnisse in virtueller Realität im Zentrum.

Von Fleisch und Technik

Choy Ka Fai, Factory Artist am tanzhaus nrw, der schon 2017 das Festival ko-kuratierte, zieht erneut als selbstemannter Doctor Dance mit der "Dance Clinic Mobile" ins tanzhaus nrw ein. Mittels Hirnstrommessung, Motion Capturing und von Künstlicher Intelligenz erschaffenen Avataren, die seine vielleicht nicht ganz realen Messwerte neu verkörpern, heilt er die Leiden des zeitgenössischen Tanzes. Mit dabei ist der "Dance Patient G", der queere Künstler und Aktivist Paul Dunca aus Rumänien.

Noch tieferen Einblick in neueste Technologion und die Fragestellungen, die sie begleiten, gewährt Choy Ka Fai gemeinsam mit Expert*innen, die in der Lecture-Performance "Technological flesh!" aus ihren jeweiligen Forschungs- und Arbeitsgebieten berichten. Sie eröffnen sie ein breites Spektrum von möglichen Antworten auf die Frage nach den Körpem von morgen.

Virtuelle reale Welten

Neben den erdachten Körperbildern basteln Giuseppe Chico und Barbara Matijević in "Forecasting" aus ganz realen Youtube-Tutorials und online erstöbertem Bildmaterial übermenschliche Körper. Durch geschickte Kombination von eigenem,Körper und Bildern auf einem Laptop-Monitor wachsen ihnen neue Gliedmaßen und Organe und versetzten sie sich in andere Welten.

Eine virtuelle Welt, die die Realität ausblendet, lässt Fabien Prioville erleben, indem er zum Rendezvous mit VR-Brille lädt und die Besucher*innen mit dem Druck auf die Play-Taste aus der belebten Umgebung des Nooij Dutch Deli entrückt. Auch die Kanadierin Li Alin erlaubt den Besucher*innen ihres Labors Vertrautes neu zu erleben: Sie lässt sie in Klarträumen direkt ins eigene Unterbewusstsein driften. Viele weitere Virtual Reality- und Video-Installationen sowie Filme eröffnen in der Ausstellung "Virtual Space" ungeahnte Perspektiven. Jede*r sollte sich Zeit für diese überwältigenden neuen Bilder nehmen - das geht auch in der Visual Music Performance & Clubnacht des Düsseldorfer Kollektivs Hoch-mut.

Experimente für die Zukunft

Begleitet wird das sechstägige Festival dieses Jahr erneut von einem "Digital Dance Lab": Interessierte und Expert*innen aus den Bereichen Tanz, Choreografie, anwendungsorientierter Entwicklung sowie Medientechnik und -kunst erproben neue Technologien wie Motion Capturing, 350°-Video, Mixed Reality oder Biosensorik. Damit ist das Lab eine einzigartige Möglichkeit, zu lernen wie neue Technologien funktionieren, neueste Soft- und Hardware zu erproben und eigene Ideen zu verwirklichen. Dabei schwebt die Frage im Raum, wie sich Körper im digitalen Zeitalter weiterentwickeln und was "Connectivity" heißen könnte: Mit wem oder was wollen wir uns zukünftig verbinden? Erste Antworten gibt eine Präsentation der Arbeitsergebnisse des "Digital Dance Lab" im Innovation Hub und im tanzhaus nrw. // //AR

FESTIVAL TEMPS D'IMAGES 15.01. - 20.01.2019

tanzhaus nrw, Erkrather Str. 30, 40233 Düsseldorf, 0211 / 17270-0 Weitere Informationen und Tickets unter www.tanzhaus-nrw.de

V.DREAM PRESS EXTRACT

Le média genevois. Depuis 1879 | www.tdg.ch

À Genève, la réalité virtuelle a cent visages Durant ce premier week-end du GIFF, on a testé plusieurs œuvres immersives

«The Enemy», dense mais un peu long

TERRITOIRES VIRTUFI du 02-10 nov.

Le Musée VR, mieux qu'une visite guidée. GE

du peintre, ne recouvre entièrement. Totalement fascinant.

Couleurs inconnues

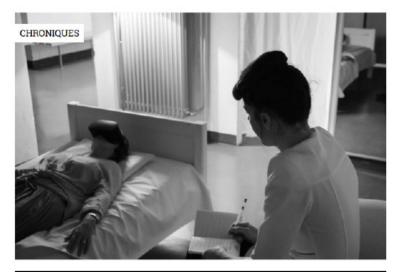
Fascination également que cette • C: plongée dans un rêve éveillé sug-Kari gérée par «V.Dream». L'expérience se fait en position couchée, dans une pièce fermée rappelant un cabinet médical, au sous-sol de Pitoëff, et des jets de couleurs laissent apparaître des gammes chromatiques inconnues pendant que l'œil recrée de nouvelles formes puisées en nous-mêmes, comme s'il existait une réalité virtuelle à l'intérieur de nos corps. C'est troublant et beau, mais pas supportable pour tous. Certains iPad auraient demandé à stopper l'exharr périence, pourtant très courte.

est l part mor que amt l'au nou d'at que déte cont celu dém

<<

V.DREAM PRESS EXTRACT

By NATHALIE MASTAIL HIROSAWA - 10 Nov 38

🛐 Share 35 💓 Tweater

Rêve lucide au GIFF

Semaine en immersion dans le Geneva International Film Festival, GIFF pour les intimes.

Le premier week-end du 2 au 4 novembre 2018, nous plongeons au plus profond de nous-même, pour un voyage intérieur le temps d'un rêve éveillé (rêve dans lequel vous êtes conscients de rêver).

V.Dream

Installation mise au point par l'artiste interdisciplinaire Li Alin, le V.Dream utilise la technologique de la réalité virtuelle (RV/VR en anglais), pour vous plonger dans un rêve lucide. Lunettes et casque sur les

oreilles, pour une immersion visuelle et auditive, le générateur V.Dream transmet en direct à votre cerveau un flux de pulsations de lumières, de couleurs et de sons qui vous renvoient à la richesse unique de votre monde intérieur. Car la meilleure des réalités virtuelles vient de vous, générée par votre propre perception.

Accueillie en sous-sol pour ma session, je me couche sur le lit après avoir signé une décharge (épileptiques, femmes enceintes, ämes sensibles ou mineures s'abstenir, même si vous ne testerez rien de traumatisant, bien au contraire). Casque et lunettes en place, je me laisse emporter grâce aux séquences visuelles qui se déploient sous mes yeux alternances de lumières fortes, de couleurs, de motifs variés... je commence à avoir la sensation de me retrouver à l'instant même de ma conception. J'ai tardé à m'envoler (calvinisme peut-être?) et le voyage me semble bien bref. J'aurai aimé partir pour une bonne heure de vol. Alors après cette projection inférieure, j'ai voulu en

Li Alin

Li travaille depuis plus de 20 ans en utilisant les nouvelles technologies. Mais, plus que son parcours artistique que vous trouvez en ligne, c'est une histoire personnelle qui retient mon attention: depuis le décès de son père, grand amateur de science fiction qui l'a fait grandir dans cet univers, Li souhaitait pouvoir le retrouver dans un rève conscient. Sa première idée était de faire dormir les participants, tout en les amenant à une sorte de guérison, mais elle décide qu'il est plus intéressant de monter cette expérience avec des dormeurs éveillés. Pendant la phase expérimentale, elle teste son installation sur des proches avec des sessions plus longues, mais il faut du temps pour ressortir de l'état induit et ce n'est pas approprié pour un évènement où le plus grand nombre doit prendre part à l'aventure. Ainsi naît le V.Dream, machine construite encollaboration avec Ulf Langheinrich et Michael Saup. Son agente, Nadime Bors d'Art Von Bors Agency, est aussi la parfaite collaboratrice qui accompagne votre rève aux commandes de la machine.

A Montréal, en première mondiale, les participants ont des réactions incroyables: voyage astral, vision du parcours dusang dans les vaisseaux du corps… A Genève, les retours donnés sont parfois moins intenses, signe des variantesintéressantes (culturelles, de genre…) à étudier dans les divers lieux qui accueilleront l'expérience que Li aimerait faire évoluer vers un format plus grand avec plus de gens.

L'artiste est déjà repartie avec le V.Dream pour Marseille et San Francisco. A Boston, elle visitera le MIT et croisera sontravail avec celui de scientifiques. Elle sera à Düsseldorf en janvier 2019 et, on l'espère, de retour en Suisse à Bâle en mars (confirmation à venir)...

Photographie © Olivier Miche