

Atmosphere 01

PUBLICATION: ATMOSPHERE 01
COUNTRY: JAPAN
DATE: SPRING 2003

DESCRIPTION: INTERVIEW WITH CHRISTOPHER ALLEN

“THE LIGHT SURGEONS STAND ALONE
AS MASTER ARCHITECTS OF SPACE,
LIGHT AND MOVING IMAGE”

The Light Surgeons Studio / Photo: Akas Watarube

The Light Surgeons

The Light Surgeons stand alone as master architects of space, light and moving image on the UK scene and beyond. It's a collective unit that has drawn a variety of artists together from fine art, graphics, music and photography. Under the creative direction of Chris Allen the group manages to draw upon a diverse range of influences and artistic forms to create dynamic and expressive work for a range of leading clients and their own projects. Pushing new and old technology into service, their lo-fi meets hi-fi approach gives their output a distinctive signature aesthetic. From analogue operations in venues with 16mm film loops and slide projections they have progressed their operations to a multilayered, multi-source digital approach combining their self-produced graphics, photography, cinematography and audio to dramatic effect in short films and live performance experiences.

The Light Surgeonsは空間、光そして動画を操る創造者であり、彼らの活動が見られるのはUKシーンだけでは留まらない。彼等は芸術、グラフィック、音楽そしてフォトグラフィーなどの分野から集まったアーティストユニットである。Chris Allenのクリエイティブ・ディレクションを中心にThe Light Surgeonsは、幅広い分野から受けた影響と様々なアートの形を活かし、ダイナミックで表現力のある作品を創っている。クライアントの層は幅広く、更には自身のプロジェクトにも携んでいる。Lo-FiとHi-Fiの両方を組み合わせた独自のテクノロジーは、彼らならではの美学を発信させている。クラブなどで16mmフィルムやスライドプロジェクションなどのアナログ機器に自作のグラフィック、フォトグラフィー、シネマトグラフィー、そしてオーディオなどを組み合わせ、ショートフィルムやライブパフォーマンスをドラマチックに演出させて行った。

Interview & Text: Shane Walter (onedotzero) >> www.onedotzero.com

Chris Allen Interview

Director
The Light Surgeons

01. Can you introduce The Light Surgeons and why you started?

I established The Light Surgeons as a creative collective aiming to explore and develop, cross media work that fell outside the traditional design disciplines or fine art institutions. My interest in the visualization of music developed through bringing together visual arts like graphic design and moving image. This became the creative melting pot that fuelled my company's growth into producing and touring visual displays for music based events and live performances internationally. It is primarily a set of artists that employ design to communicate stories and create environments, audiovisual architects if you like. The Light Surgeons has always been a collaboration between myself and other individuals, particularly since 1999 with Jude Greenaway who I met at college 12 years ago. It is that exchange of ideas and influences that keeps it fresh and always changing.

01. 自己紹介、そしてThe Light Surgeonsを始めたきっかけを教えてください。

The Light Surgeonsは、伝統的なデザインの規律や芸術のルールから外れたクロスメディアを追求し、展開していくのを目的としたクリエイティブ共同体。僕の「音楽の視覚化」に対する興味は、グラフィックデザインや動画などのビジュアルアートを作るうちに強くなっていった。そこからThe Light Surgeonsがクリエイティブの「あつぱ」に発展し、国際的なミュージックベースのイベントやライブのプロデューサー及びツアーを手掛けるまでになったんだ。つまり、僕はデザインを通じてストーリーを伝えたり、新しい環境を作り出したりするオーディオ・ビジュアル創造者と思うかな。The Light Surgeonsでは、他のアーティストと僕自身とのコラボレーションをいつもしてきたんだ。特に1999年からは、12年前カレッジで知り合ったJude Greenawayとのプロジェクトをやってきた。アイデアを交換し、影響し合える事が常にフレッシュで変化し続けられる理由だと思うね。

02. あなたはデザインから動画、それにフォトグラフィーやライブイベントまで幅広い活動をしていますね。これは、何を意味していますか？

これって全部、何らかの形で繋がりがあって思うんだ。だからそんなに「いろんな事をしてる」って感じはないよ。これらの事は全て、コミュニケーションのツールであって、音から違うコンテンツで提起されている。だから、常に作品を作り上げるプロセスに魅力を感じられるんだ。照らされた技術と与えられたリソースを使って仕事をしていく間に、新旧両方を合わせたテクノロジーを生み出す事が出来るようになった。また、クラブで評判の悪かったライブショーをやったことは、音楽系のアーティストやCM会社などの色々なメディアと仕事をすることになった。レコードレーベルのプリントデザインや僕達のフィルム「Thumbnail Express」と「City of Hollow Mountains」の製作、それにアニメーション、フォトグラフィー、インスタレーション、ライブ「Electronic Manoeuvres」や「APB」など、本当に色々な仕事をしたよ。

02. Your work extends across design, moving image, photography and live performance events—what does this mean to you?

My work has always traversed these different mediums so I don't really view them as being that different, they are all tools for communication and are traditionally presented in different contexts. I think there has always been a fascination with process in our work. Through working under the limitations of the medium and with the resources to hand, I discovered new ways of assimilating both old and new technology into a single process. These infamous light shows in clubs lead me to produce work for many different musical artists and commercial companies through a diverse range of different media. From print design for record labels, our own films such as Thumbnail Express and City of Hollow Mountains to animation, photography, installation and our live performances, Electronic Manoeuvres and APB. Creatively, my own personal expression has been through mainly visual mediums to date. I find the process of visualising music and more recently exploring narrative an exciting and challenging occupation.

03. You have a particular skill in the use of merging new and older technology—is this something you value?

I value the creative freedom of working in a cross disciplinary medium and the ability to communicate my ideas to others without the vessel of a client. The idea of DIY and creativity under restrictions was what made us start as a group and that is still a central idea behind our work and its process. A lack of any real platform for the type of work we make led me into club environments as a place to showcase our work. A general love of music and a belief creating the freedom of a musician in a combined visual medium was what motivated my work. I became more and more interested by the possibilities of a projected medium and continued to collect cine-projectors and integrate my graphic design work with slide film and simple sequences. We tend to blend new and old techniques together because we like the way they compliment each other. Analogue mediums bring a certain warmth and nostalgia that we find informs the stories and ideas we attempt to communicate. We are exploring the production of music and video along with a narrative story, our own form of documentary dance music, AV with a message. Something that entertains and makes people think.

クリエイティブという観点では、今まで自分の感情はビジュアルツールを通して表現してきたんだ。最近では「音楽の視覚化」のプロセスや物語を作ることは手ごたえがあって刺激的な事だと分かってきたな。

03. あなたは新旧両方のテクノロジーを合わせる特別なスキルを持っていますよね、この点には特に価値を置いていますか？

僕は様々なメディアを駆使して自分のアイデアを上手く人に伝えることに価値を置いている。クライアントの言いなりのものを作るのではなく、拘束された中でのクリエイティビティ、そしてDIY精神を持つことが僕らがこの活動を始めたきっかけになったし、今でもそれは仕事を進める時に一番重要にしている。僕らの作品を見せられる基盤がなければクラブに行って、披露すればいい。それに、音楽に対する情熱や「音楽の視覚化」に対する僕の信念があるからこそ作品を作り出すことができた。それから、

僕のグラフィックデザインと、スライドフィルムや短編のシークエンスを一体化出来るプロジェクトの無限の可能性には魅せられるばかりなんだ。これからも、もっと色々な映写機を集めて行きたいな。

新しいテクニックと古いものを合わせる事によって、お互いの良さが引き立つところがすごく気に入っている。アナログ機器は温かみやノスタルジックな感じが出るから、僕達が伝えようとしている事やアイデアが上手く表現できるんだ。物語性のあるシナリオで音楽ビデオを制作したり、ドキュメンタリーダンスミュージック、それにメッセージ性のあるオーディオビジュアル作りなどを模索しているよ。皆が楽しんで、かつ考えさせる事が出来る作品を作っていきたいな。

04. あなた達のルーツや影響はエレクトロやパンクよりも、Hip-Hopに影響されたように思えますがどうでしょう？

04. Your influences and roots come from a very Hip-Hop perspective as opposed to Electronica or Punk—how has this helped you?

You could argue that Punk originally influenced Hip-Hop anyway, so aesthetically, we have been influenced by many different things. Hip-Hop was definitely a big influence on my work, I've drawn a lot of inspiration and ideas from DIY culture, sampling and collage are central to my work and the creative output of the Light Surgeons. I think we have also been very much influenced by the new breed of electronic music and multi media work. It's given me grounding in a certain approach to creative expression that is playful, sometimes humorous but always strives to communicate a message. As Chuck D said, Hip-Hop is the urban CNN - for me Hip-Hop lives on in the new expressive mediums of multi media and our own live AV performances. This IS the urban CNN baby... for real.

05. What's your grand plan creatively or where do you see yourself artistically in the future?

I aim to continue to push the boundaries of art, design and music. I intend to continue to initiate our own live performance projects and to pioneer collaborations that combine sound and image with architecture through the construction of total environments. I see our work developing through platforms such as DVD's and the Internet. I think I would be most happy if I could create a holistic product that combines these mediums in one piece of work that has powerful and thought provoking content. To develop a medium that allows me the freedom to explore and sustain a creative expression in my life (getting paid to play).

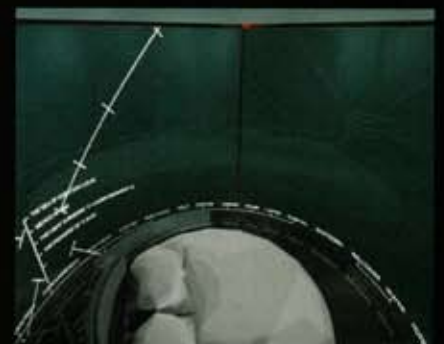
元はと言えば、Hip-HopはPunkに影響されたんだから、僕達も色々なものに影響されているんじゃないかな。僕のやっている事は確かに大きなHip-Hopの影響があると思うよ。DIYカルチャーからは色々な刺戟やアイデアをもらっているし、サンプリングやコラージュも常に重要だった。それに、新種のエレクトロニックミュージックやマルチメディアからも刺戟を受けたかな。楽しくてユーモラス、そしてあくまでもコミュニケーションを基本とした表現の在り方を築き上げてくれたと思う。Chuck Dが「Hip-HopはアーバンCNNだ」と言っていたけれど、僕にとっては、新しいマルチメディアを駆使したオーディオビジュアルライブの中にヒップホップは生きているんだ。まさにこれが本物のアーバンCNNだね。

05. これからのプランを教えてください。後、将来的にはどういふ方向に進んで行きたいのですか？

アート、デザイン、ミュージックの境界線をなくしていきたい。僕達のライブプロジェクトを引き続き広めていきたいし、音とイメージを建築とからめて、トータル環境作りをしていきたいと思っている。DVDやインターネットを通して、僕達の作品が展開していく基盤も見えてきたしね。もしも、今使っている色々なメディアを混合させて1つのデバイスを開発して、それがパワフルで人考えさせられるようなものになったらすごく幸せだな。そしてこのプロジェクトを通じてずっと自由にもっと作り続けられたらいいと思う。(それで金が貰えるのならなおさら！)

Excerpts from Thumbnail Express

Excerpts from Grande Hotel Salone-Ron Arad

Excerpts from Grande Hotel Salone-Ron Arad

The light sculpture Porbriai / Photo: Akiko Watanabe