

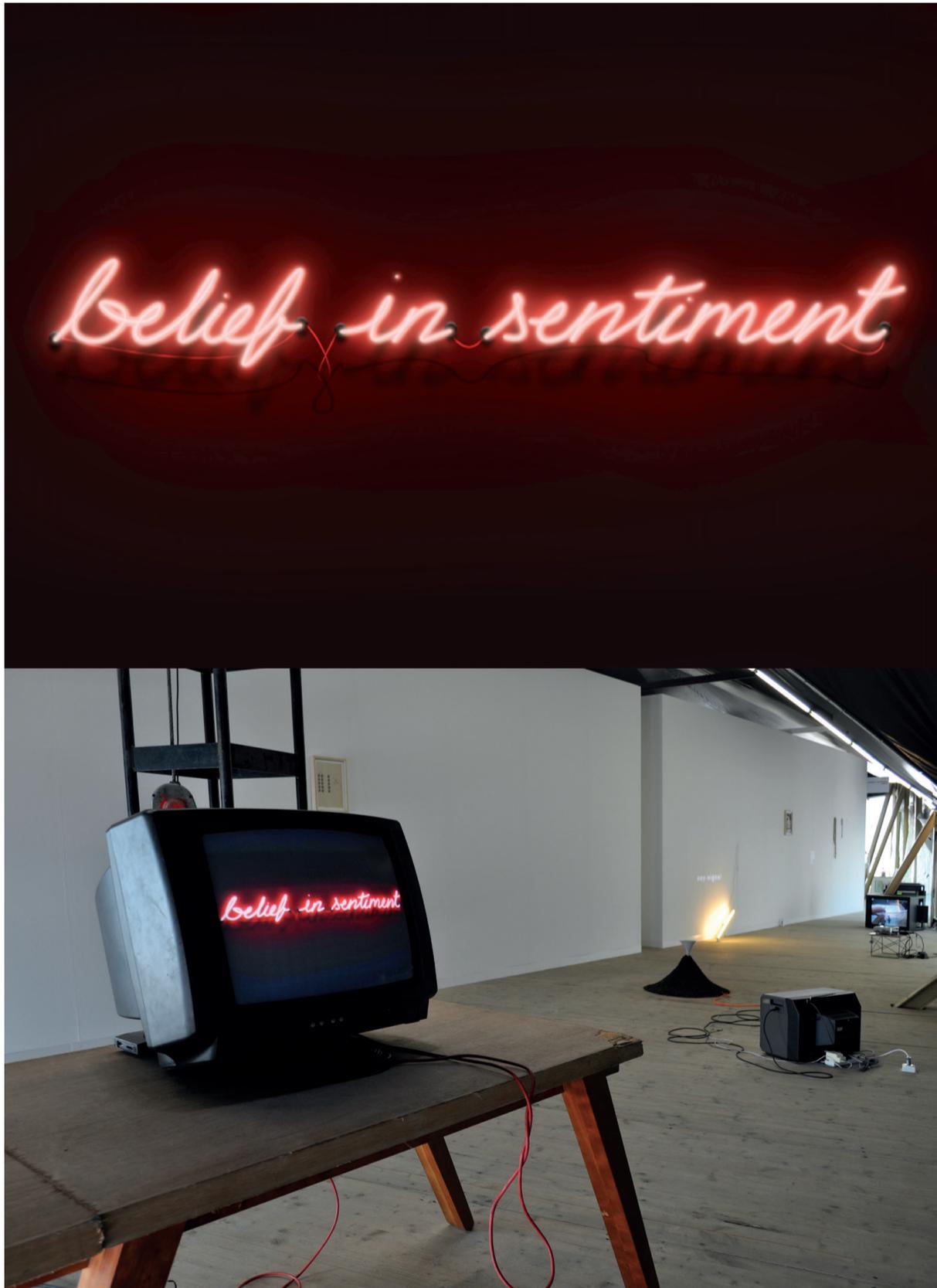
Loop System

Shane McCarthy

interviewed by Maeve Connolly

The work as a situation producing associations and expectations. The perpetuation of the possible and its tension with the impossible facilitates a shift in perspective.

L'opera come situazione che produce associazioni e aspettative. Il perpetuarsi del possibile e la sua tensione con l'impossibile facilita un cambiamento di prospettiva.

belief in sentiment, 2012. Courtesy: the artist and Mother's Tankstation, Dublin

Maeve Connolly *I'd like to begin by focusing on your work beautiful expectation (2011), which has a theatrical quality, suggesting a scene of unfinished construction. The viewer is presented with a projected digital drawing and also other items, such as a ladder, a power sander, electrical tape and cable, suggesting that the installation process has been interrupted or suspended. Is this notion of the "scene" encountered by a viewer an integral part of your practice – is it something you have continued to work with?*

Shane McCarthy Yes, the situational context remains an important aspect to the work, but one that is becoming less overt. It operates more subtly, since viewers may not immediately know they're encountering a scene, as distinct from an artwork. Its constructed nature, associations and effects operate in a less formally theatrical way, a less open way. The potential of familiarity or expectation it facilitates is an important structure placed on the pieces, and something with which I continue to work.

MC *Beautiful expectation (2011), coy signal (2011) and belief in sentiment (2012) all use digital drawing to produce the illusion of neon. In each instance, the properties of light and language become intertwined, emphasising the power of both to attract or even seduce. Can you talk about what you have described as the "promise" of neon?*

SMcC I regard neon as having a kind of overwrought promise that is inherent to it. It has a potential promise of getting something on the cheap, in the case of an advertisement, or the expectation of encountering something meaningful, poetic or personal. This expectation is an interesting one—even if it may only be fleeting. The contradictory spaces that it occupies as a method of advertising as well as a well-worn medium of articulation in artistic practices are, in both cases, the combination of light and language as a method of seduction or attraction. This contradictory space in which it lies and how we navigate its "promise" or expectation of what it may hold is something that captivates me.

MC *Even though neon is often associated with advertising, your use of language is quite different—it doesn't seem to reference the mass circulation of signs and information. Instead, I think you draw the viewer into a much more intimate process of reflection involving language and materiality—a kind of dialogue?*

SMcC My use of language does have many differences from advertising but it also shares some common structures in how it is composed, and it is an important element in contributing to this process of reflection you have described. One example is the pacing or pulsating of animated neon as an element of repetition. This repetition mirrors a core structure of advertisement. So yes, I view this as a kind of dialogue (or perhaps a system that facilitates dialogue) between its disparate elements, such as the "scene", its material objects, language and meaning. One that is viewable both from within its structure and more abstractly as a whole by the viewer, encouraging reflection within its closed looped system. This hopefully causes an enfolding and unfolding of its concept.

MC *You have used the term "closed looped system" in relation to your work – could you expand on this idea and its relevance to your approach?*

SMcC The concept of a closed looped system is an effective way to describe or talk about my work and practice. This idea of dialogues between the practice as a whole and the works within it (or in the case of a single piece, the elements within it), like that of the language, materiality or context the piece inhabits, is important to the approach of the work. To clarify, I see both the individual works and their place within my practice in a broader context, as scalable. They sit within and alongside each other. They are both, whether it is the practice or the individual piece, the sum of their parts as well as their separate elements. And like any other language based on a self-referential system or a system of signs, it allows for the combination, contradiction, succession and segmentation of its parts as well as its whole. It allows for the enfolding and unfolding of both, in contradiction and in conjunction with each other, in a more specific way as well as one that is inherently predisposed to paradoxes.

MC *Ina Blom has developed an interesting analysis of Nam June Paik's work (in her 2007 book On the Style Site: Art, Sociality and Media Culture) in which she argues that, for Paik, television is a light source with the capacity to reorganise social space and to distribute "ambience and atmosphere". I wonder if these ideas are of interest?*

SMcC The use of light to affect the ambience and atmosphere of the social space of an enclosed art space is something I'm concerned with. Its role as an aesthetic means or method of attraction, in how an individual, shared or sharing audience engages with the work, is important. So too is its use as an element of articulation within the looped system of the pieces.

MC *The digitally drawn objects that appear on screen in beautiful expectation, coy signal and belief in sentiment cannot be physically manifested, and I wonder if you see the idea of the "impossible" as relevant to your work, in conjunction (or maybe in tension with) notions of possibility?*

SMcC Yes, the perpetuation of the possible and its tension with the impossible facilitates a shift in perspective. It calls into question the validity of the neon's physicality and pulse, its material elements and its perceived meaning.

MC *I was recently reminded (by the art critic Caoimhín Mac Giolla Léith) of the etymological relationship between "grammar" and "glamour". The notion of putting a "glamour" (or spell) on someone suggests an assertion of power, founded in part upon learning and a facility with language. I wonder if you see a connection between this notion of power and your own exploration of attraction and illusion, through light and language?*

SMcC Yes, both in the use of written language and a visual language. The idea of gaining power over the "meaning", or oneself through the "glamour" of language, is something I think is very interesting, but it is an idea that may be facilitated by another party.

The idea of implicit memory and the illusion-of-truth effect is the notion that a concept or statement can be validated or be recalled as a truth because of hearing, reading or encountering it repeatedly, and subsequently internalising it through a fallacy of memory (implicit memory). It will be later perceived as truth regardless of its validity. It's an interesting concept, but one that is only given through its relation, or perceived relation of meaning and its internalisation. This internalisation, however, is only possible, it would seem, through a defined structure facilitated by another. Because of this relationship there is no danger of anything emerging within that is not one meaning among others, for others. Where the power lies in that relationship and the actuality of it is questionable.

MC *You are currently based in Dublin, and you've developed an approach that seems almost philosophical in its sustained focus on the interplay between concepts and material processes. I was wondering if there is anything about Dublin that you find especially productive?*

SMcC I can't say with certainty, as I have lived here for the entirety of my working life. But the emphasis on a level of joint criticality and a communal engagement, around writing and work, seems to be very robust in pockets around the city. It may be the size of the city that facilitates that level of engagement, or maybe a result of the people that are situated here, but it's certainly something I find productive. But I imagine that this may not necessarily be specific to Dublin.

Maeve Connolly Vorrei iniziare focalizzandomi sul tuo lavoro beautiful expectation (2011), che possiede una qualità teatrale, suggerendo la scena di una costruzione non finita. Quindi allo spettatore viene proposta la proiezione di un disegno digitale e altri oggetti, come una scala a pioli, una smerigliatrice, del nastro e dei cavi isolanti, i quali suggeriscono che il processo installativo è stato interrotto o sospeso. Questa nozione di "scena" incontrata dallo spettatore è parte integrante della tua pratica – vi lavori con continuità?

Shane McCarthy Sì, il contesto situazionale resta un aspetto importante del lavoro, ma sta diventando meno manifesto. Il contesto adesso opera più sottilmente, dal momento che lo spettatore può non sapere immediatamente di essere incappato in una scena facente parte del lavoro. La sua natura costruita, le associazioni e conseguenze che produce operano in un modo teatrale meno formale, meno scoperto. Questo contesto genera un senso di familiarità e delle aspettative sui lavori, ed è un particolare su cui continuo a lavorare.

MC Beautiful expectation (2011), coy signal (2011) e belief in sentiment (2012) usano tutte il disegno digitale per produrre l'illusione del neon. In ciascun caso, le proprietà della luce e del linguaggio s'intrecciano, enfatizzando il potere di entrambi di attrarre o perfino di sedurre. Puoi parlarmi di ciò che hai descritto come la "promessa" del neon?

SMcC Credo che il neon possieda intrinsecamente una promessa di ricchezza. Promette di ottenere qualcosa in maniera economica, nel caso di un'insegna pubblicitaria, o d'incontrare qualcosa di significativo, poetico o personale, nel caso di un'operazione artistica. Quest'aspettativa è interessante – anche se potrebbe essere solo fugace. Gli spazi contraddittori che il neon occupa – in quanto metodo pubblicitario e, nello stesso tempo, consumata modalità nelle pratiche artistiche – utilizzano la combinazione di luce e linguaggio come metodo di seduzione o d'attrazione. M'interessa lo spazio contraddittorio creato dal neon e il modo in cui recepiamo la sua "promessa" o l'aspettativa che si genera.

MC Anche se il neon è spesso associato alla pubblicità, il tuo uso del linguaggio è piuttosto differente – non sembra riferirsi alla circolazione massificata di segni e informazioni. Invece, credo che tu conduca lo spettatore in un processo di riflessione molto più intimo che coinvolge linguaggio e materialità – in un certo tipo di dialogo?

SMcC L'uso che faccio del linguaggio ha molte differenze da quello pubblicitario ma ne condivide alcune strutture compositive, ed è un elemento importante nel contribuire al processo di riflessione che hai descritto. Un esempio è il ritmo o il pulsare dei neon animati come elemento ripetitivo. Questa ripetizione rispecchia una struttura fondamentale della pubblicità. Quindi, sì, lo vedo come un tipo di dialogo (o forse un sistema che agevola un dialogo) fra i suoi disparati elementi, come per esempio la "scena", i suoi oggetti materiali, il linguaggio e il significato. Un dialogo visivo che è fruibile dallo spettatore sia entro la sua struttura sia, più astrattamente, nella sua interezza, incoraggiando una riflessione

all'interno del suo sistema chiuso a loop. Se tutto va bene, tale processo provoca lo sviluppo dell'idea.

MC Hai usato l'espressione "sistema chiuso a loop" in relazione al tuo lavoro – approfondiresti questa idea e la sua rilevanza rispetto al tuo metodo?

SMcC L'idea di un sistema chiuso a loop è un modo efficace di descrivere o parlare del mio lavoro e della mia pratica. Questa idea dialogica fra la pratica nella sua interezza e i lavori che stanno al suo interno (o nel caso di un singolo lavoro, degli elementi al suo interno), così come quella di linguaggio e materialità o di contesto, è importante nell'avvicinarsi al lavoro. Per chiarire, vedo i lavori sia individualmente che attraverso un loro posizionamento all'interno della mia pratica, quindi in un contesto più ampio e in espansione, nella somma delle loro parti così come nei loro elementi distinti. E come ogni altro linguaggio basato su un sistema autoreferente, o su un sistema segnico, anche il mio ammette la combinazione e la contraddizione, la successione e la segmentazione delle proprie parti così come del proprio intero. Esso ammette una chiusura e uno svolgimento di entrambi, in contraddizione e in congiunzione l'uno con l'altro, con un'intrinseca predisposizione ai paradossi.

MC Ina Blom ha sviluppato un'interessante analisi del lavoro di Nam June Paik (nel suo libro del 2007 On the Style Site: Art, Sociality and Media Culture) nel quale afferma che, per Paik, la televisione è una fonte luminosa capace di riorganizzare lo spazio sociale e distribuire "tono e atmosfera". Mi chiedo se trovi queste idee interessanti?

SMcC M'interessa l'uso della luce per dare tono e atmosfera all'ambito sociale di un uno spazio artistico chiuso. Il suo ruolo di modalità estetica o metodo attrattivo in cui un individuo, parte di un pubblico, dialoga con il lavoro, è fondamentale. E così lo è anche il suo utilizzo come elemento di articolazione all'interno del sistema a loop dei lavori.

MC Gli oggetti disegnati digitalmente che appaiono sullo schermo in beautiful expectation, coy signal e belief in sentiment non possono manifestarsi fisicamente, mi chiedo se consideri l'idea dell'"impossibilità" rilevante nel tuo lavoro, in congiunzione (o probabilmente in tensione con) la nozione di possibilità?

SMcC Sì, il perpetuarsi del possibile e la sua tensione con l'impossibile facilita un cambiamento di prospettiva. Mette in questione la validità della fisicità e del pulsare ritmico del neon, così come dei suoi elementi materiali e del significato che viene a esso attribuito.

MC Mi è stata recentemente ricordata (dal critico d'arte Caoimhín Mac Giolla Léith) la relazione etimologica fra "grammatica" e "glamour". L'idea di porre del "glamour" (o una malia) su qualcuno suggerisce un'affermazione di potere, parzialmente basata sull'apprendimento e su un abile uso del linguaggio. Mi chiedo se vedi una connessione fra questa nozione di potere e la tua stessa esplorazione dell'attrazione e dell'illusione attraverso la luce e il linguaggio.

SMcC Sì, sia nell'uso del linguaggio scritto che di quello visivo. L'idea di accrescere il proprio potere sul "significato", o il proprio attraverso il "glamour" del linguaggio è qualcosa che trovo molto interessante, ma è un'idea che potrebbe essere agevolata da un'altra situazione. L'idea di una memoria implicita e l'effetto d'illusione di realtà è la nozione che un concetto o un'affermazione possano essere convalidati o richiamati come autentici a causa del fatto che li si ode, legge o incontra ripetutamente, e di conseguenza li si internalizza attraverso una fallacia della memoria (memoria implicita). Più tardi quell'affermazione sarà percepita come verità, a prescindere dalla sua validità. Si tratta di un concetto interessante, ma che si dà solo attraverso la sua relazione, o relazione percepita, fra significato e sua internalizzazione. Questa internalizzazione tuttavia è possibile solamente, sembrerebbe, attraverso una struttura data. A causa di questa relazione non c'è pericolo che emerga qualcos'altro, e cioè un significato fra altri, per altri. Dove risiede il potere in tale relazione e la sua realtà, è discutibile.

MC Ti trovi attualmente a Dublino e hai sviluppato un metodo che sembra quasi filosofico nella sua ininterrotta concentrazione sull'interazione fra idee e processi materiali. Mi chiedo se c'è qualcosa di Dublino che trovi particolarmente produttivo?

SMcC Non posso dirlo con certezza, dal momento che ho vissuto qui per la totalità della mia vita lavorativa. Ma la sua importanza a livello di criticità nodale e d'impegno comunitario – riguardo allo scrivere e al lavorare – sembra essere determinante. Potrebbe essere la dimensione della città che facilita quel livello d'impegno, o forse il risultato della gente che la abita, ma è certamente qualcosa che trovo produttivo. Ma immagino che questo potrebbe non essere necessariamente specifico di Dublino.

coy signal, 2012.
Courtesy: the artist and Mother's Tankstation, Dublin

Top – *beautiful expectation*, 2011.
Courtesy: the artist and Mother's Tankstation, Dublin