art.es

international~contemporary~art

www.art-es.es

73-74

Bilingual
English | Spanish

Especial Ancianos | Special Elders

art.es PROJECTS
exclusively for **art.es** in every issue

art.es PROJECT 59
Serzo

Laurence Aëgerter mostrando | showing the *Photographic Treatment* @, Daily Photo Dose nr.3, a una anciana con demencia | to a lady with dementia.

Imágenes | images: cortesía | courtesy of the artist

Fernando Galán

Laurence Aëgerter: Arte para la demencia senil

Laurence Aëgerter (Marsella, Francia, 1972) es artista multidisciplinar y multifacética que vive y trabaja en Marsella y Ámsterdam. Visceral y filosóficamente experimental, es fervorosa practicante del "arte en el campo expandido". Trabaja sobre todo con la fotografía, proyectos en espacios públicos, textiles, libros de artista y objetos seriados ("múltiples"). Como dice en su propia website (laurenceaegerter.com), explora "la permanente transformación que subyace en la esencia de todas las cosas" y examina "el archivo que conforma nuestra memoria colectiva". Su enorme curiosidad aplicada al arte le ha llevado a proyectos tan variados como *32 TFS Double Life* (2011), intervención en un búnker holandés construido por la OTAN durante la Guerra Fría para ser usado en caso de ataque biológico, a *Tratamiento fotográfico* (2016), un recurso artístico para la demencia senil.

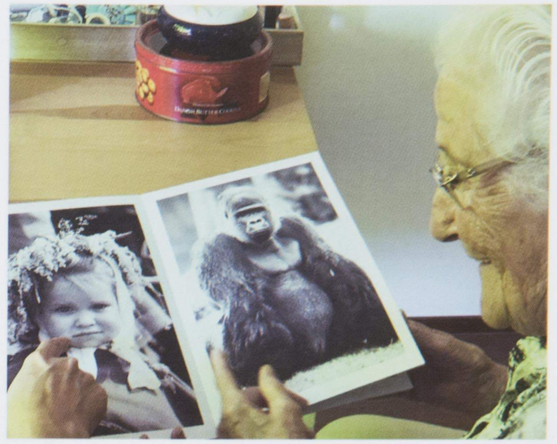
Estas son algunas de sus propias manifestaciones sobre esta serie:

Laurence Aëgerter: art for senile dementia

Laurence Aëgerter (Marseille, France, 1972) is a multidisciplinary and multifaceted artist who lives and works in Amsterdam and Marseille. Philosophically and viscerally experimental, she is a fervid advocate of "art in the expanded field". She works above all with photography, projects in public spaces, textiles, artist's books and multiples. As she says on her website, she explores "the permanent transformation that lies in the essence of things" and examines "the archive that shapes our collective memory." Her enormous curiosity applied to art has resulted in projects as diverse as *32 TFS Double Life* (2011), an installation in a Dutch bunker built by NATO during the Cold War for use in case of a biological attack, and *Photographic Treatment* (2016), inspired by and aimed at working with people with senile dementia.

These are some of her declarations regarding this series:

Laurence Aëgerter, *Photographic Treatment* ©, *PHT #131*. Impresión Ultrachrome sobre papel mate reforzado, serigrafiada con aroma de menta | Ultrachrome print on enhanced matt paper, silkscreened with the scent of peppermint.



Laurence Aëgerter, una anciana con demencia observa uno de los libros | a lady with dementia looking at one of the *Photographic Treatment* @ books.

Laurence Aëgerter, una anciana demente muestra orgullosa su propia combinación de dos fotos | a lady with dementie showing proudly her own combination of two photographs.

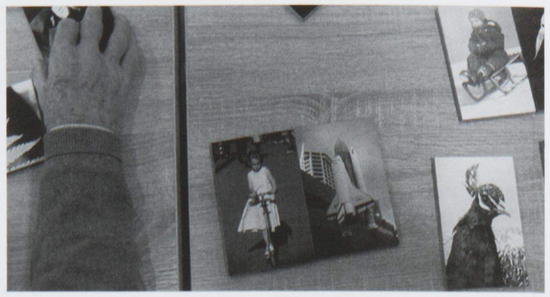
1. "Hecha en colaboración con neurólogos, geriatras y sicólogos, esta investigación trata de proporcionar una herramienta terapéutica a base de imágenes para mejorar el bienestar de los pacientes... Este trabajo se basa en recientes estudios científicos que demuestran que observar imágenes y manipular fotografías puede producir un impacto positivo sobre esos pacientes gracias al estímulo de sus funciones cognitivas."

2. "El poder que tienen las imágenes es tan fuerte que, a menudo, pueden usarse junto con la medicación tradicional o, in-

1. "Conducted in collaboration with neurologists, gerontologists and psychologists, this research aims to provide a therapeutic tool based on images, in order to improve the well-being of patients... This work is based on recent scientific studies, which demonstrate that viewing images and manipulating printed photographs can have a positive impact on patients by stimulating their cognitive functions."

2. "The power possessed by images is so strong that they can often be used in addition to, or instead of, conventional

Laurence Aëgerter, interacción de grupo | group intervention *Photographic Treatment* @.



Laurence Aëgerter, interacción de grupo | group intervention *Photographic Treatment* @.

cluso, sustituirla. Esto me fascina y me impulsa a investigar la manera en que el arte y mi propio trabajo pueden ser útiles a la sociedad más allá de la estética estricta y de los discursos aislados del arte. La base de mi interés en otros proyectos sucesivos acerca del poder potencial de las imágenes es el modo en que reflejan la vulnerabilidad y en qué pueden mejorar la fortaleza de la condición humana. Además, tratar el arte desde el punto de vista de los estudios sociales y de la filosofía me proporciona gran satisfación."

3. "Mientras la demencia no se pueda curar, podemos mejorar la forma en que cuidamos a la gente que la padece, y esto es lo que trato de hacer con esta serie. La estimulación del cerebro es especialmente importante para la gente que la sufre y se ha demostrado eficaz para frenar el proceso de su deterioro, según el principio de neuroplasticidad ´úsalo o piérdelo´. Creo que relacionar y emparejar imágenes es un poderoso medio para estimular la actividad del cerebro. El proceso de crear conexiones entre dos imágenes desarrolla funciones cognitivas específicas y conlleva creatividad asociativa y fantasía."

4. "*Tratamiento fotográfico* quiere mejorar el bienestar de quienes sufren de demencia recurriendo a las relaciones interpersonales que surgen mientras se contemplan los dípticos fotográficos. Esta serie es, por supuesto, un proyecto artístico, pero también fue finalista de un premio a los cuidados novedosos en Holanda, y pretende su incorporación a ellos con criterios científicos especializados de expertos en el campo de la prestación de cuidados."

5. "Fui creando una base de datos fotográfica de unas 2.000 imágenes. Su nexo de unión más evidente es que todas son en blanco y negro. Pero es más importante la inmediata lectura de su mensaje, ya que a los enfermos de discapacidad visual (efecto secundario de la demencia) les resulta más difícil la identificación. Así, cada foto representa solo un objeto, sin secundarios puntos de atención que distraerían la identificación del principal. Además, cada objeto se representa en el contexto de su función. Por ejemplo, un lápiz se identifica como tal porque lo sujeta una mano en posición de escribir, un cenicero se reconoce porque soporta un cigarrillo encendido. Los objetos que aparecen ampliados y las imágenes que incluyen muchos objetos

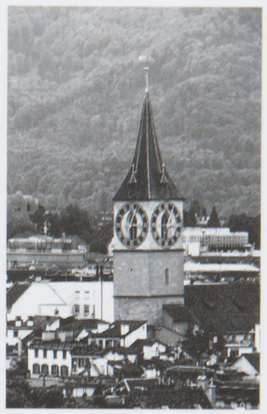
medication. This fascinates me, and I'm compelled to investigate how art and my own work can be useful for society beyond aesthetics and insular art discourses. The basis for my interest in and subsequent projects about the potential power of images is how they reflect vulnerability and can enhance the resilience of the human condition. Beyond this, analysing art through the lenses of social studies and philosophy also brings me great joy."

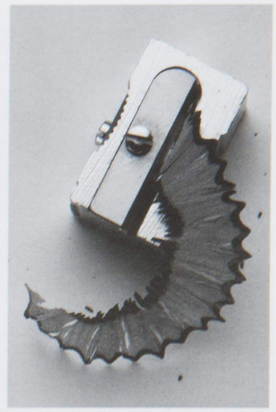
3. "While dementia can't be cured, the ways that we care for people with the disease can be improved, and that is what I aim to do with this series. Brain stimulation is especially important for individuals suffering from dementia, as it has proven helpful in slowing down the process of brain degeneration, according to the brain plasticity principle 'Use It or Lose It.' It is my belief that pairing images is a powerful strategy for stimulating brain activity. The process of recognising connections between two images engages specific cognitive functions, involving associative creativity and fantasy."

4. "*Photographic Treatment* aims to improve the well-being of individuals with dementia through the social interaction involved in the connections being made while looking at the photographic diptychs. This series is indeed an art project, but it was also finalist for an innovation care award in the Netherlands, which speaks to its integration with specialised scientific criteria by experts in the field of care giving."

5. "I created a photographic database of around 2.000 images. The most obvious point of unity between them is the fact that they are all black and white portraits. But more important was a given image's immediate legibility, as recognition is often difficult for those suffering from visual impairment, a side effect of dementia. So each photograph portrays only one object with no secondary point of attention, as this might confuse the reading of the main subject. In addition, each object is provided with a qualifying context. For example, a pencil is understood as such because a hand holds it, ready to write, and an ashtray is recognized because it is depicted with a burning cigarette. Objects that have been zoomed in on, or images consisting of too many

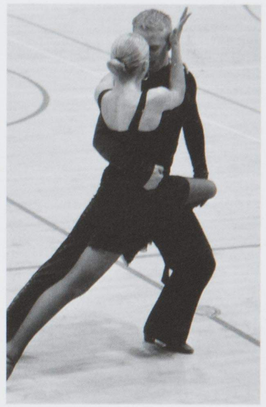
Laurence Aëgerter, *Photographic Treatment* ©, *PHT #56* (2016). Impresión Ultrachrome sobre papel mate reforzado, serigrafiada con aroma de clavo | Ultrachrome print on enhanced matt paper, silkscreened with the scent of clove.



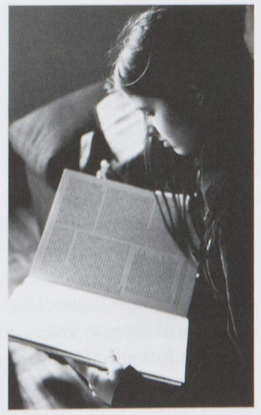


Laurence Aëgerter, *Photographic Treatment* ©, *PHT #128* (2016). Impresión Ultrachrome sobre papel mate reforzado, serigrafiada con aroma de comino | Ultrachrome print on enhanced matt paper, silkscreened with the scent of caraway.

Laurence Aëgerter, *Photographic Treatment* ©, *PHT #187* (2016). Impresión Ultrachrome sobre papel mate reforzado, serigrafiada con aroma de rosas | Ultrachrome print on enhanced matt paper, silkscreened with the scent of rose.



Laurence Aëgerter, *Photographic Treatment* ©, *PHT #161* (2016). Impresión Ultrachrome sobre papel mate reforzado, serigrafiada con aroma de madreselva | Ultrachrome print on enhanced matt paper, silkscreened with the scent of honeysuckle.



Laurence Aëgerter, *Photographic Treatment* ©, *PHT #162* (2016). Impresión Ultrachrome sobre papel mate reforzado, serigrafiada con aroma de madreselva | Ultrachrome print on enhanced matt paper, silkscreened with the scent of honeysuckle.

Laurence Aëgerter, *Photographic Treatment* ©, *PHT #161* (2016). Impresión Ultrachrome sobre papel mate reforzado, serigrafiada con aroma de madreselva | Ultrachrome print on enhanced matt paper, silkscreened with the scent of honeysuckle.

Laurence Aëgerter, *Photographic Treatment ©, PHT #187* (2016).

pequeños resultan demasiado complicadas para quien padece demencia severa."

6. "Escojo entre 10 esencias diferentes para imprimir una sobre los dípticos: jabón, rosa, aguardiente, lavanda, naranja, madreselva, comino, clavo, eucalipto y menta, todos elegidos por sus cualidades relajantes y revitalizadoras. Creo que el uso de otro sentido, además de la vista, produce una percepción más fuerte y duradera que la que se supone transmiten las imágenes. Actualmente, estoy investigando cómo añadir algún tipo de sensación táctil en mis próximos proyectos".

Siguiendo a Heráclito de Éfeso (Grecia, 550-480 a.C), Laurence Aëgerter afirma: "La idea del cambio es lo más constante

different small objects, are difficult for someone with severe dementia to perceive".

6. "I chose to silkscreen 10 different scents onto the diptychs: soap, rose, kummel, lavender, orange, honeysuckle, caraway, clove, eucalyptus and peppermint, all selected for their soothing and revitalising qualities. I believe that the use of more than one sense, in addition to vision, creates a stronger and more lasting perception of what the images are meant to convey. At the moment, I'm investigating how I can also incorporate some sort of tactile sensation into future projects".

Recalling Heraclitus of Epheseus (Greece, 550-480 a.C), Laurence Aëgerter affirms: "The idea of change is the most con-

Laurence Aëgerter, interacción de grupo | group intervention *Photographic Treatment* @.

Laurence Aëgerter, Festival de Imágenes | Festival Images, Vevey (Suiza | Zwitserland, 2016): una visitante reconoce la fragancia tocando la fotografía | a lady releases the fragrance by touching the photograph.

de la vida". El proyecto *Tratamiento Fotográfico* fue producido gracias al Premio Nestlé del Gran Premio de Imágenes de Vevey (Suiza) y presentado por primera vez en el Festival de Imágenes de Vevey 2016.

stant element of life.". *Photographic Treatment* was produced thanks to the Nestlé Prize of the Grand Prix Images Vevey (Switzerland) and presented as an international premiere at the Festival Images Vevey 2016.

photographictreatment.com laurenceaegerter.com

Fernando Galán es crítico de arte y comisario de exposiciones. Editor y director de **art.es**.

Fernando Galán is an art critic and independent curator. He is editor and director of **art.es**.