

Dennis Del Favero
BEYOND THE NIGHT

2. September – 6. December 2022

During DC Open / joint openings of Düsseldorf Cologne Galleries 2 -4 September 2022

Friday: Saturday Sunday
1 pm – 9 pm 1 pm – 7 pm 1 pm – 5 pm

Dennis Del Favero is Scientia Professor of Digital Innovation at the iCinema Research Centre, UNSW Sydney. His new interactive computer graphic works *Penumbra* and *Lacuna*, offer a glimpse into the violent worlds of wildfires and water surges that now typify our times.

The computer graphic works *Penumbra* and *Lacuna* reveal how fire and water are no longer passive backdrops to human history but titanic protagonists, exponentially intensifying their impact through global warming. Viewed since the beginnings of recorded history as human enablers, they have now behaved in increasingly violent ways as seen in the flash floods and mega wildfires ravaging the planet. It is as if the natural backdrop against which our history has played out has become unstable. Nature is now centre stage in what we narcissistically believed was our own human centered drama, threatening the foundations of human life itself. The cinematic artwork *Penumbra* is adapted from Georg Buchner's *Lenz* of 1836, while *Lacuna* uses extracts from his *Danton's Death* of 1835, both of which prophetically foreshadowed the dramatic changes in Nature we are witnessing today.

Penumbra I from 2022, is a 3D stereoscopic artificially intelligent computer graphic installation, 8 minutes in duration with 5.1 sound. It allows the viewer to interactively navigate a software generated wildfire, using real-time motion tracking of the viewer's gaze and movement. Spontaneous wildfires are an entirely new paradigm of fire, unprecedented because of their unpredictable behaviour, monumental scale, extraordinary speed and ability to create their own weather system. This was particularly evident in Boulder, Colorado, in January 2022, which was assaulted by seven fire tornadoes that ravaged the city of 330,000 from seven different directions. Rather than watching these wildfires as a news thread, *Penumbra* takes us into the heart of a wildfire and allows it to speak to us with its own powerful voice, full of sadness and trepidation as it immerses us inside our problematic future. Based on real world wildfire data and a geolocated landscape, *Penumbra* forms a very small part of a much larger five-year project titled *Burning Landscapes* funded by the *Australian Research Council* in 2021. For *Burning Landscapes*, Del Favero was the first ever artist to be awarded Australia's most prestigious fellowship, the *Australian Research Council Laureate Fellowship* with a grant of US \$ 3,4 million. All the other 204 Laureates awarded since the scheme's inception have gone to internationally recognised scientists and humanists. For *Burning Landscapes* Del Favero is leading a team of AI, computer and fire scientists, from leading international universities, to use artificially intelligent visualisation technology to interactively depict the new world of wildfires. Based on an extensive dataset of actual fires in geographically dispersed areas around the world, the viewer is transported into cinematic wildfire scenarios that virtually transform him or her into blazing fire. This is opposed to the two-dimensional numerical graphs typically used by climate scientists which are unpersuasive due to their abstract nature. By visualizing this danger, Del Favero has made a convincing contribution not only aesthetically, but also scientifically. Currently Del Favero is preparing a proposal for a US \$ 50 million Centre of Excellence for the Visualisation of Extreme Events with a consortium of world-renowned universities including Cambridge and Stanford.

Lacuna from 2022 navigates the viewer through an unknown oceanic terrain. The huge waves transform into oceanic walls and immerse the viewer in the interior of the wave motion. The computer graphics thus reflect rising sea levels and the melting of Antarctic and Arctic ice caps. A haunting voice affects the viewer and reinforces their identification with the wave. *Lacuna* is a single-channel computer graphic of 4 minutes duration with stereo sound, and is available as a 4K digital file and NFT.

Penumbra II from 2022 uses some of the same material as the interactive and immersive installation *Penumbra I* but in the form of a single channel video, 8 minutes in duration with stereo sound, and is available as a 4K digital file and NFT.

Beyond the Night Credits

Lacuna

Director, Writer, Audio Designer: Dennis Del Favero
Programmer: Alex Ong
Composer: Kate Moore
Voice Over: Sasha Horler

Penumbra

Director and Audio Designer: Dennis Del Favero
Programmer: Navin Brohier, Alex Ong, Simo Jurisic
3D Modeller: Lara Clemente
Writer: Dennis Del Favero & Stephen Sewell
Composer: Kate Moore
Voice Over: Leanna Walsmann

Penumbra I, 2022, 3D stereoscopic artificially intelligent computer graphic installation, 8 minutes, 5.1 sound. Still

Deutsch:

Die Computergrafiken *Penumbra* und *Lacuna* zeigen, dass Feuer und Wasser nicht länger passive Kulissen der menschlichen Geschichte sind, sondern bedeutende Protagonisten, die ihren Einfluss auf die globale Erwärmung exponentiell verstärken. Seit den Anfängen der aufgezeichneten Geschichte wurden sie als vom Menschen gemacht, betrachtet, doch jetzt haben sie sich zu einer zunehmend unsicheren und bedrohlichen Größe entwickelt, wie Sturzfluten und Mega-Waldbrände zeigen, die den Planeten verwüsten. Es ist, als ob die natürliche Kulisse, vor der sich unsere Geschichte abgespielt, instabil geworden ist. Die Natur steht nun im Mittelpunkt dessen, was wir narzisstisch für unser eigenes, auf den Menschen zentriertes Drama gehalten haben und bedroht die Grundlagen der menschlichen Existenz. Das cineastische Kunstwerk *Penumbra* ist eine Adaption von Georg Buchners *Lenz* von 1836, während *Lacuna* Auszüge aus Büchners *Dantons Tod* von 1835 verwendet; beide literarischen Werke haben prophetisch die dramatischen Veränderungen in der Natur, wie wir sie heute erleben, vorhergesehen.

Penumbra I von 2022 ist eine stereoskopische, künstlich intelligente 3D-Computergrafik-Installation von 8 Minuten Dauer und 5.1-Sound. Sie ermöglicht es dem Betrachter, interaktiv durch ein softwaregeneriertes Lauffeuer zu navigieren, wobei der Blick und die Bewegung des Betrachters in Echtzeit verfolgt werden.

Spontane Waldbrände sind ein völlig neues Paradigma des Feuers, das aufgrund seines unvorhersehbaren Verhaltens, seines monumentalen Ausmaßes, seiner außergewöhnlichen Geschwindigkeit und seiner Fähigkeit, sein eigenes Wettersystem zu schaffen, beispiellos ist. Dies wurde im Januar 2022 besonders in Boulder, Colorado, deutlich, wo sieben Feuertornados die 330 000 Einwohner zählende Stadt aus sieben verschiedenen Richtungen verwüsteten. Anstatt diese Waldbrände nur in den Nachrichten zu sehen, nimmt uns *Penumbra* mit ins Herz eines Waldbrandes und lässt ihn mit seiner eigenen, kraftvollen Stimme zu uns sprechen, um uns unsere problematische Zukunft aufzuzeigen; voller Traurigkeit und Beklemmung. *Penumbra* basiert auf realen wissenschaftlichen Daten zu Waldbränden und einer geografisch verorteten Landschaft und ist ein kleiner Teil eines viel größeren Fünfjahresprojekts mit dem Titel *Burning Landscapes*, das 2021 vom *Australian Research Council* finanziert wurde. Für *Burning Landscapes* wurde Del Favero als erster Künstler überhaupt mit dem renommiertesten Stipendium Australiens ausgezeichnet, dem *Australian Research Council Laureate Fellowship*, das mit 3,4 Millionen US\$ dotiert ist. Alle anderen 204 *Laureate*-Stipendien, die seit der Einführung des Programms vergeben wurden, gingen an internationale Wissenschaftler und Geisteswissenschaftler. Für *Burning Landscapes* leitet Del Favero ein Team von KI-, Computer- und Feuerforschern aus führenden internationalen Universitäten, um mit Hilfe künstlich intelligenter Visualisierungstechnologien erstmals die beispiellosen Qualitäten von Waldbränden darzustellen. Auf der Grundlage eines umfangreichen Datensatzes tatsächlicher Brände in weltweit verteilten geografischen Gebieten wird der Betrachter in kinoreife Waldbrandszenarien versetzt, die ihn selbst virtuell in loderndes Feuer transformieren.

Dies steht im Gegensatz zu den zweidimensionalen numerischen Diagrammen, die typischerweise von Klimawissenschaftlern verwendet werden und aufgrund ihres abstrakten Charakters nicht überzeugend sind. Mit der Visualisierung dieser Gefahr hat Del Favero nicht nur ästhetisch, sondern auch wissenschaftlich Überzeugungsarbeit geleistet. Derzeit bereitet Del Favero ein Projekt für ein 50 Millionen US\$ teures Exzellenzzentrum für die Visualisierung von Extremereignissen mit einem Konsortium weltbekannter Universitäten wie Cambridge und Stanford vor.

Lacuna aus dem Jahr 2022 navigiert den Betrachter durch ein unbekanntes ozeanisches Terrain. Die riesigen Wellen transformieren zu ozeanischen Wänden und lassen den Betrachter in das Innere der Wellenbewegung eintauchen. Die Computergrafik reflektiert so den steigenden Meeresspiegel und die Schmelze der antarktischen und arktischen Eisberge. Eine eindringliche Stimme wirkt auf den Betrachter ein und verstärkt seine Identifikation mit der Welle. *Lacuna* ist eine einkanalige Computergrafik von 4 Minuten Dauer mit Stereoton, und ist als 4K-Digitaldatei und NFT verfügbar.

Penumbra II aus dem Jahr 2022 verwendet zum Teil dasselbe Material wie die interaktive und immersive Installation *Penumbra I*. Es ist jedoch nur in Form eines einkanaligen Videos von 8 Minuten mit Stereoton als 4K-Digitaldatei und NFT verfügbar.