

FABIEN ZOCCO

PORTFOLIO 2018

FABIEN ZOCCO

1980

vit et travaille à Lille

diplômé du Fresnoy

(2016, félicitations du jury

« contribution majeure aux oeuvres du Fresnoy »)

Ma démarche artistique donne lieu à des situations qu'on pourrait imaginer issues d'un univers dystopique étrangement proche de celui dans lequel nous vivons.

Les réalisations qui en découlent peuvent être des plus hétérogènes : film dont les dialogues sont générés par une machine, automates cubiques se déplaçant au sol, flux de texte composé en direct à partir des *lyrics* des chansons populaires du moment, téléphones robotisés prononçant des extraits remaniés de la Bible... L'ensemble de ces réalisations, dans sa diversité, se revendique toutefois comme relevant d'une même poésie efficace.

Ces formes/récits implémentent de nouvelles fictions issues des sciences, et proposent les bases d'une technologie-fiction non plus tournée vers un futur lointain, mais belle et bien ancrée dans notre contemporanéité. Elles esquissent des scénarios potentiels où les attributs propres à l'humain et plus généralement au vivant (la langage, la parole, le texte, le mouvement...) sont désormais à partager et à négocier avec la machine.

«Fabien Zocco explore le potentiel plastique de la dématérialisation informatique, des applications et autres logiciels. Jouant des infinies possibilités offertes par le réseau digital, il reprend les icônes de la culture populaire numérique et l'esthétique virtuelle, pour créer des architectures, des formes ou des récits futuristes. Non sans une pointe de dérision, il interroge notre rapport aux nouvelles technologies qui ont envahi notre quotidien et sonde notre rapport au virtuel.»

Sonia Recasens, critique & commissaire,
catalogue *Jeune Création* 2014

« L'artefact est la forme d'un désir particulier : nous débarrasser de notre réalité matérielle et nous accomplir en des formes de software flottant librement entre différentes incarnations. Ce désir, a priori, exclut toute transcendance. L'artefact est une pragmatique horizontale.

Les machines de Fabien Zocco valident cette dimension du projet de la machine : il s'agit bien d'objets connectés. [...] Cependant, ces machines indiquent toutes un problème, comme un problème de communication, ou de communicabilité. Car manifestement, en dépit de l'efficace de ses connecteurs, l'artefact peine, voire échoue tout à fait à faire lien. Il y a comme un grain de sable que l'on pourrait aussi nommer un paramètre humain. Une plainte qui fait écho à notre angoisse toute humaine – et surtout pour nous, humains du XXIe siècle : au Moi solipsiste connecté à un réseau global, rien (ni Dieu, ni aucune transcendance) n'assure l'effectivité des liens.

Frédéric Montfort, critique,
pour l'Assaut de la menuiserie, 2018

ATTACK THE SUN
(avec Gwendal Sartre)

Film (en cours), 1h15mn, 2018

Attack the sun est un film dont les dialogues ont été générés par une intelligence artificielle directement au fil du tournage.

On y suit la dérive de Steven Moran, un youtuber californien paraissant sombrer dans la folie.

Une production Nuits Blanches, avec le soutien du DICREAM, du fond Pictanovo, de la DRAC Hauts-de-France et de l'Espace Croisé.

PING PONG STORIES

Sculpture sonore
programme spécifique sur 2 ordinateurs, 2 écrans, 2018.

Des dialogues de film sont rejoués par des voix de synthèse à la diction lente et monocorde. Les voix émanent de 2 écrans affichant le prénom des protagonistes originellement en jeu. Ces dialogues (issus entre autres du *Mépris*, *Eyes wide shut*, *La Mouche*, *Scarface*...) impliquent systématiquement des relations de couples masculin/féminin marquées par une certaine tension.

Oeuvre produite par L'Assaut de la menuiserie.
photo : Cyrille Cauvet.

ZEITGEIST

installation connectée
programme spécifique sur ordinateur, vidéoprojecteur, 2018.

Des mots, vidéoprojetés sur fond bleu, se succèdent à un rythme rapide. Ces mots sont issus des paroles des 20 chansons qui, le jour même, s'avèrent être les plus téléchargées sur *itunes*. L'agencement des mots est régi par un algorithme composant une poésie instable qui oscille entre logique sémantique et désordre chaotique.

Production : L'Assaut de la menuiserie.

BLACK BOX

Sculptures robotiques
ensemble de 4 robots, 2017.

Une micro-population (4 éléments) de boîtes noires robotisées (15cm x 15cm x 15cm) se meut au sol. Chaque élément développe des comportements perceptibles au travers de ses mouvements lents.

Ces mouvements laissent émerger une sorte de protolangage énigmatique, prêtant un semblant de vie à ces artefacts minimalistes.

Oeuvre produite dans le cadre de la Art Factory Orange.
photo : Cyrille Cauvet.

GAME OVER AND OVER

Installation / jeu vidéo pour robots
2 écrans, 2 robots, 2016.

Deux proto-robots, sortes de degré zéro de l'automate, sont chacun placés devant un écran. Par leurs mouvements ils contrôlent l'avatar d'un jeu vidéo qui se déroule sur l'écran qui leur fait face, et ainsi s'affrontent au cours d'une partie infinie et absurde.

Cette confrontation se poursuit indéfiniment : les deux adversaires traversent respectivement un champ d'astéroïde sur lesquels ils tirent frénétiquement, sans que le jeu n'aboutisse à aucune fin.

Production : École Européenne Supérieure de l'Image Poitiers
& Lieu Multiple/Espace Mendès-France.

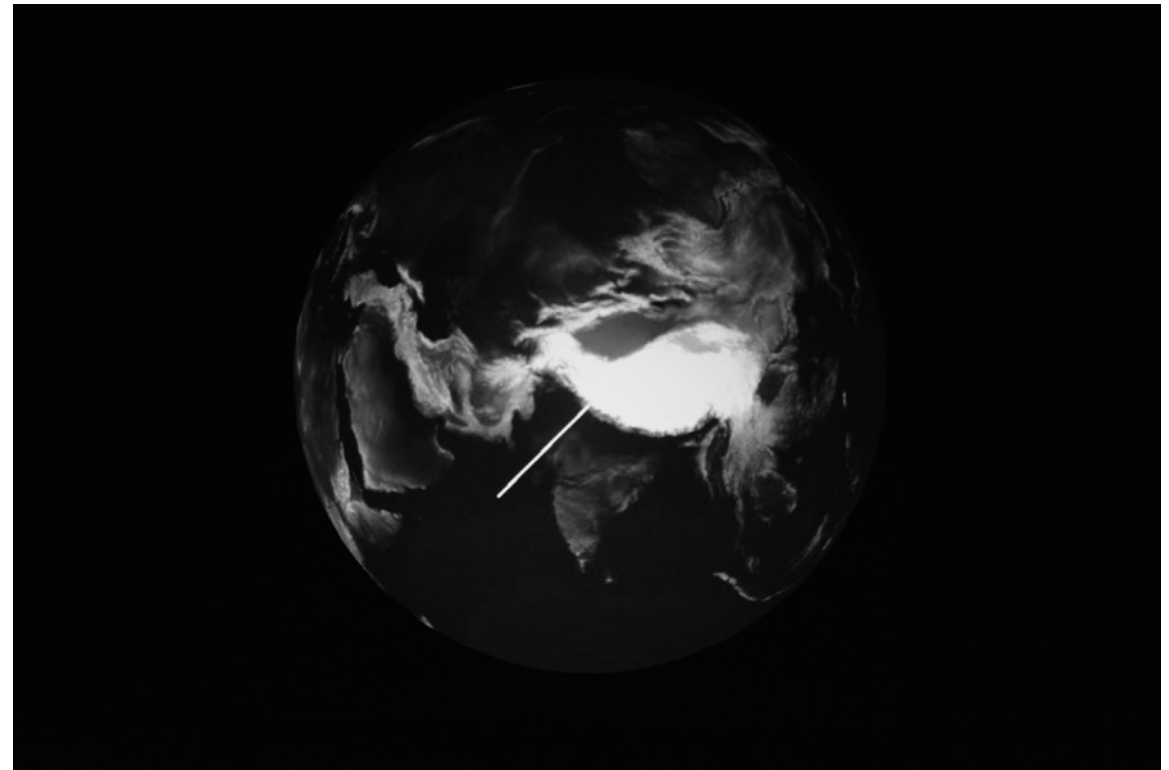
SURVOL

Installation connectée
programme sur ordinateur, vidéoprojection, système son,
2016.

Des vues de la Terre se succèdent. Ces vues laissent apparaître
la trajectoire progressive de la Station Spatiale Internationale,
en orbite autour de la planète à 600 km d'altitude.

Ces vues sont entrecoupées par des phrases qui viennent
s'afficher à l'image, issues de l'hymne national du pays
actuellement survolé par la Station, ou de «*Ocean*», une
chanson de Lou Reed si la station survole la mer.

Avec le soutien d'OUDEIS et de la Région Languedoc-
Roussillon.

WE ARE READY TO GIVE OUR HEART AND SOUL FOR YOU

L'ENTREPRISE DE DECONSTRUCTION THEOTECHNIQUE

Installation générative
8 smartphones, 8 bras robots, structure spécifique, programme
spécifique sur ordinateur, 2016.

L'Entreprise de déconstruction théotechnique organise une collision entre la Bible et un agencement machinique qui en érode le sens. Le texte biblique est introduit dans une succession d'algorithmes qui le réécrivent de façon aléatoire. Les phrases ainsi produites sont énoncées par des voix de synthèse émanant de smartphones fixés à des bras robotisés.

Une production Le Fresnoy - 2016.
Avec le soutien de l'entreprise Acapela (Mons, Belgique).

A MIND-BODY PROBLEM

installation générative lumineuse et sonore
programme sur ordinateur, dispositif spécifique, 40 tubes
fluorescents, système son, 2015.
voix : Véra Rozanova.

A la fois micro architecture immersive, processus d'écriture et forme sonore, *A Mind-Body Problem* invite à faire l'expérience d'une désorientation. Le dispositif se présente sous l'aspect d'un cylindre pénétrable, sa paroi intérieure diffusant une lumière blanche uniforme.

Une voix se fait entendre au coeur du dispositif. Elle donne corps à un texte généré à l'aide d'un logiciel d'intelligence artificielle.

Une production Le Fresnoy - 2015.

I AM YOU ARE

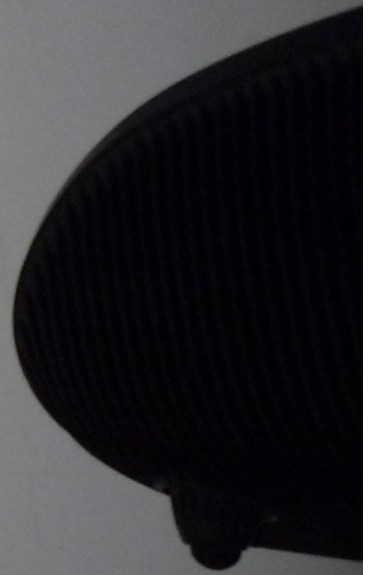
installation
programme sur ordinateur, vidéoprojecteur, 2013.

Des phrases se succèdent, toutes construites à partir du même modèle «I am ... and you are ...».

Les qualificatifs qui complètent la phrase sont tirés au hasard dans une liste d'adjectifs. Le processus déplie une suite d'assertions allant du tragique au grotesque, réduisant toute définition de l'identité à un ensemble fini de qualités pré-déterminées.

I AM WEALTHY,
AND YOU ARE EARTHY.

FROM THE SKY TO THE EARTH

Installation
programme sur ordinateur, système son, 2014.

Une base de données répertoriant des noms attribués à des étoiles (*Aldebaran*, *Proxima*, etc...) est parcourue aléatoirement. A chaque terme sélectionné vient se juxtaposer l'image saisie dans *Google Street View* d'un lieu quelque part sur terre (ville, lieu-dit, rue etc...), dont le toponyme est identique au nom de l'étoile.

Collection du FRAC Poitou-Charentes.

HAEDI

Zeta Aurigae