

Spider and I
fabien zocco

Spider and I

2020

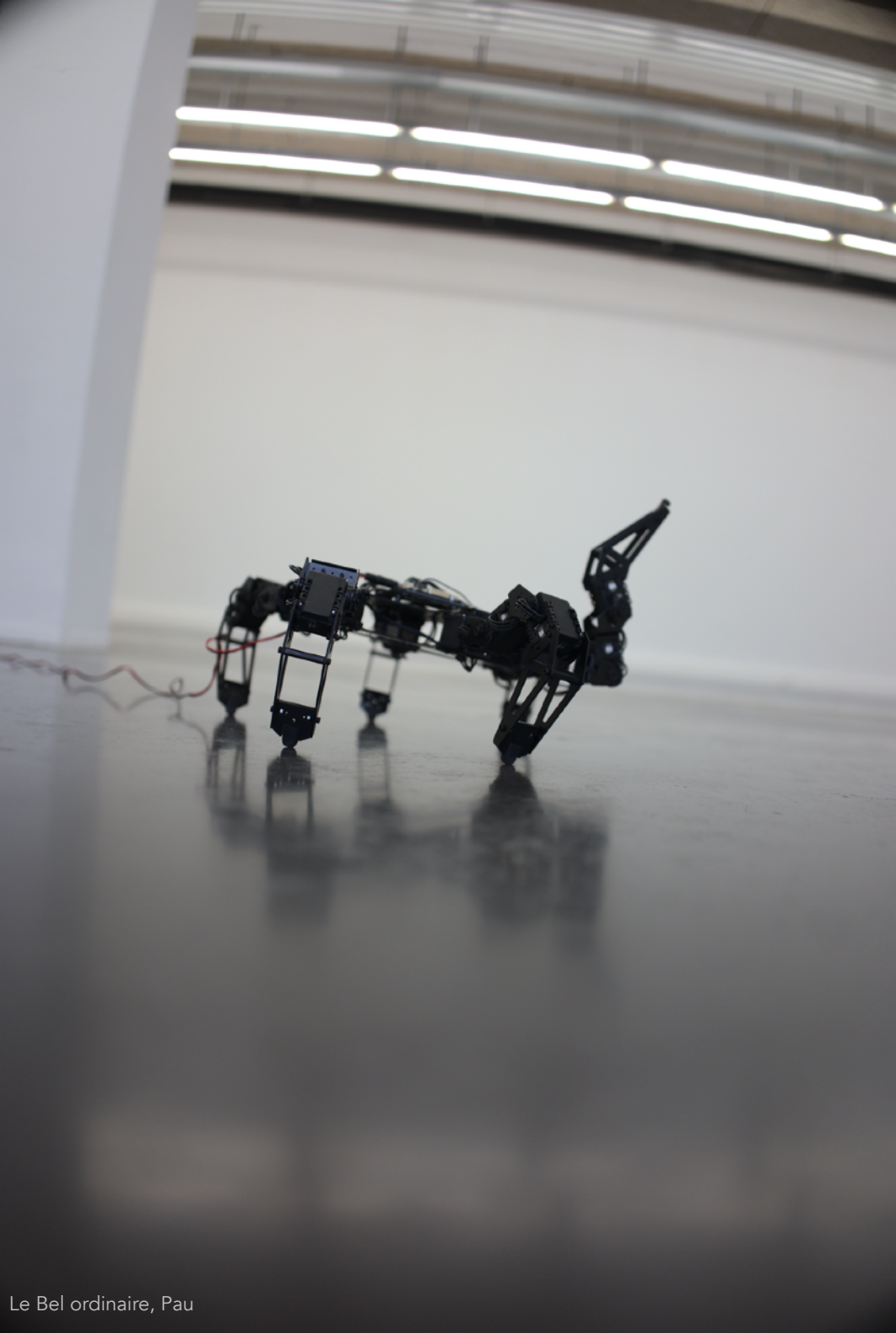
Sculpture robotique.
robot hexapode (50 x 40 x 20 cm), connexion internet,
bracelet connecté, électronique.

En collaboration avec le laboratoire SCALab (Lille).
Expertise mécanique : Frédérick Largillière.

Avec le soutien de la SCAM, de la Région Hauts-de-France, du
centre d'art Le Bel Ordinaire (Pau), du Fresnoy, et du Shadok
(Strasbourg).

Expositions :

- *Biomedia, ZKM Karlsruhe Allemagne, 2021-2022 (expo collective).*
- *Centre Dovzenkho/Institut Français Kiev Ukraine, 2021 (expo collective).*
- *Festival Speculum Artium Trbovlje Slovénie, 2021 (expo collective).*
- *Festival ZERO1 la Rochelle, 2021 (expo collective).*
- *Festival ACCE)S(Pau, 2020 (expo collective).*
- *Agence Captures Royan, 2020 (solo).*

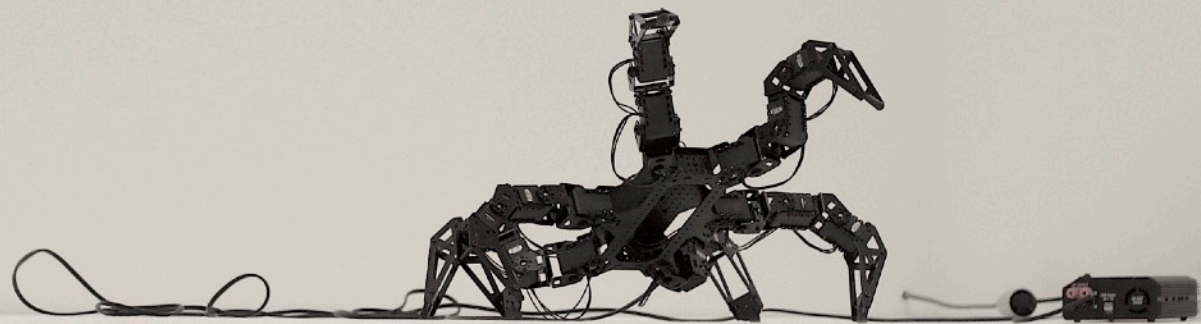
*Spider and I sit watching the sky
On a world without sound
We knit a web to catch one tiny fly
For our world without sound
Brian Eno, Spider and I, (Before and after science) 1977.*

SPIDER AND I engage une réflexion sur l'effet de contamination qui brouille aujourd'hui les frontières entre l'humain, l'animal et l'artefact. Cette réflexion part précisément du constat que la robotique, dans ses développements actuels, s'inspire de plus en plus d'éléments issus du vivant animal (il suffit de songer pour illustrer cela aux fameux quadrupèdes militaires développés par l'entreprise *Boston dynamics*).

La pièce met en scène un hexapode (robot à 6 pattes évoquant une grosse araignée mécanique) positionné au sol. Son comportement montre des phases de calme ou à l'inverse présente des attitudes de défiance voire d'agressivité manifeste. Ces alternances et variations sont directement indexées sur l'état émotionnel de l'artiste. Celui-ci est, au cours des périodes d'exposition de l'oeuvre, en permanence équipé d'un bracelet connecté relevant ses données biométriques afin de traduire cet état (rythme cardiaque, sudation...). L'analyse en temps réel de ces données est relayée via internet vers le robot (1).

L'articulation de ces éléments -hexapode animé, saisie des données physiologiques de l'artiste- fait directement appel aux technologies propres au *quantified self* (ou mesure de soi). Ce terme désigne une tendance apparue avec l'irruption d'objets connectés permettant de mesurer en temps réel tout un ensemble de données personnelles (rythme cardiaque, nombre de pas et de kilomètres effectués en une journée, calories perdues à l'exercice etc...). Le phénomène participe explicitement d'un mouvement général visant à étendre la numérisation jusqu'à une analyse exhaustive de l'ensemble de l'activité humaine. Il s'agit en effet d'introduire la récolte automatisée de données au coeur même de l'intimité physique de tout un chacun. Cette tendance à se constituer un « self » (« soi ») numérique témoigne d'une double injonction : il s'agit d'abord, grâce à l'autodiscipline et à l'auto-surveillance technologiquement assistées, d'augmenter sa propre performativité physique. Il s'agit ensuite de nourrir tout un flux de données personnelles qui, associées aux relevés gps, activités sur les réseaux sociaux et autres informations pourvues par nos mobiles ou ordinateurs, peuvent être potentiellement exploitées à des fins de traçage et de profilage par les pouvoirs économiques et/ ou politique pouvant y accéder.

(1) Un partenariat avec le laboratoire SCALAB (Sciences Cognitives & Sciences Affectives, CNRS - Université de Lille) a permis la mise en oeuvre de cet aspect précis de la pièce.

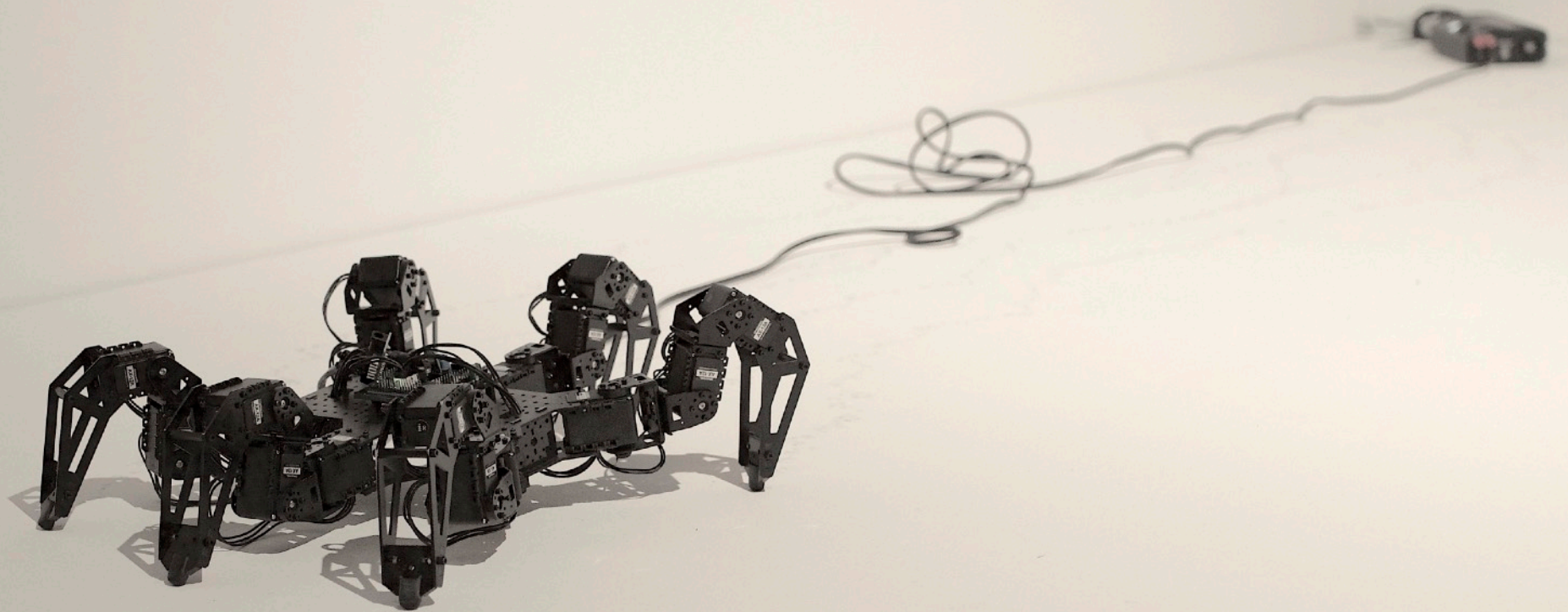
Ces outils de mesure invasifs sont donc ici détournés afin de nourrir et d'influencer l'activité du robot. Celui-ci devient « co-présent » à l'artiste à travers le réseau, tout en obligeant ce dernier à rester « attaché » à son oeuvre via l'appareillage tissant à proprement parler un lien entre l'activité interne de son propre corps et cet artefact distant. Cet « attachement » propose une version ironique du lien viscéral et romantique entre l'artiste, son monde intérieur et son oeuvre, lien revisité ici à l'heure des technologies numériques.

Le jeu de mouvements développé par le robot hexapode tend à instaurer une sorte d'étrange chorégraphie artificielle, rythmée par les multiples variations de vitesse et les micro-mouvements esquissés par celui-ci. Cet hexapode présente l'aspect d'une sculpture animée, jouant d'un contraste fort entre d'une part le caractère éminemment mécanique de sa facture, et d'autre part les qualités les plus expressives et « vivantes » développées dans l'élaboration de ses mouvements et comportements. Le référent « arachnéen » du robot lui confère une connotation nécessairement inquiétante et étrange. Par ces références visuelles zoo-mécaniques, la pièce se place ainsi résolument sur le terrain de la mimesis. La machine imite ici l'animal et se nourrit directement d'un influx humain pour déterminer son « humeur ». L'état physico-émotionnel de l'artiste, traduit par son rythme cardiaque, sa sudation etc... vient ainsi déterminer en temps réel si le robot adopte des attitudes menaçantes ou à l'inverse plus cajoleuses.

L'oeuvre se focalise sur ces différentes questions :

- Quelles dramaturgies inventer autour de cette machine proprement « hantée » par la présence sous-jacente de l'artiste ?
- Comment se redéfinissent les notions de présence et d'incarnation à travers les réseaux, alors que le corps devient une entité soumise aux mesures et quantifications algorithmiques de tous ordres ?
- Comment s'établit cette redistribution des rôles (entre l'humain, l'animal, l'artificiel) dans l'écosystème mutant proposé par SPIDER AND I ?

Contraintes de diffusion :

(à prévoir)

- connexion internet
- espace 5m x 5m au sol (idéalement avec un seul côté bordé par un mur)
- 2 prises électriques

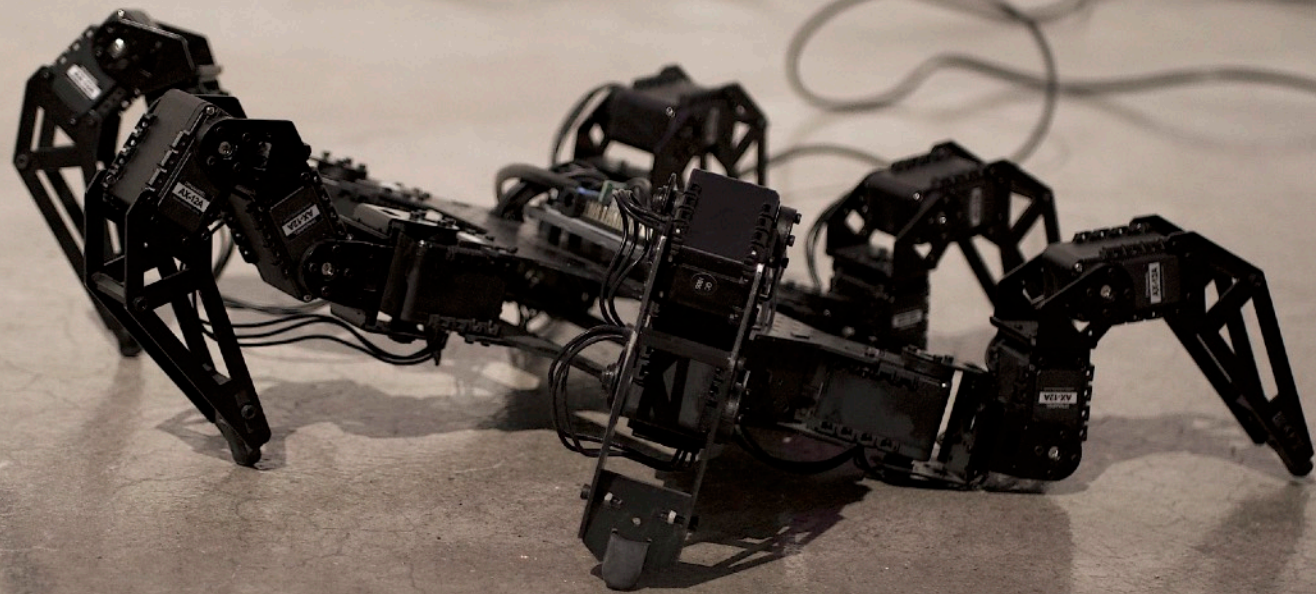
CAISSE DE TRANSPORT :

Dimensions : 100 x 59 x 38 cm

Poids 40 kg.

Vidéo :

<https://vimeo.com/>

fabien zocco

1980

vit et travaille à Lille

Artiste associé à La Malterie (Lille)

diplômé du Fresnoy

2016, félicitations du jury

« contribution majeure aux oeuvres du Fresnoy »

« Chaque oeuvre de Fabien Zocco est la résolution d'une équation par lui posée dont les termes relèvent de la technè, de l'artifice, du simulacre, de l'automatisme, de l'épuisement... Qu'elle soit plastique, visuelle ou plurimédia, l'oeuvre donnée en guise de solution semble souvent procéder de l'autonomisation d'un système. Les formes ainsi froidement générées jouent la distanciation assumée de l'artiste et placent le spectateur dans un état solitaire de perception exacerbée de sa propre humanité. »

Alexandre Bohn,
directeur du FRAC Poitou-Charentes.

Son travail a été présenté en France (Biennale NEMO, Le 104-Paris, Le Fresnoy, FRAC Poitou-Charentes,...), en Allemagne (ZKM Karlsruhe, GEH8 Dresde), en Russie (MAM Moscou), en Ukraine (Centre Dovzhenko Kiev, Tetramatyka Lviv), en Chine (Pearl Art Museum Shanghai), au Mexique (Institut Français Mexico), au Canada (UQTR Trois-Rivières), en Pologne (Wroclaw), en Belgique (Biennale NTAA Gand, Musée Royal de Mariemont Morlanwelz), en Italie (Spazio IN SITU Rome, LALD Polignano a Mare) et en ligne (The Wrong – New digital art biennale).

Collections publiques

- FRAC Poitou-Charentes (*From the sky to the Earth*).
- Ville de Lille (*Dislessia*).

Expositions personnelles & duos

2020

- *Et si les choses tournaient sans nous ?* galerie Le Granit, scène nationale, Belfort.
- *Machinations*, Centre d'art contemporain Captures, Royan.

2019

- *Fabien Zocco-Dialogues Machines*, Espace croisé, Roubaix.

2018

- *Je suis tu es, EP7*, Paris.
- *Fabien Zocco-Objets orientés ontologie*, L'Assaut de la menuiserie, St Etienne.

2017

- *FALL*, Svea Duwe & Fabien Zocco (Dresde, DE).

2016

- *METAVILLA*, Bordeaux.
- *Lieu Multiple*, Poitiers.
- *CROSS*, Svea Duwe & Fabien Zocco, Wroclaw, PL.

Projections

- Biennale internationale de design de Saint-Etienne (*Attack the sun*), 2021
- festival Actoral, Montréal (*Attack the sun*), 2021
- le Fresnoy (*Attack the sun*), 2019.
- festival Actoral, Marseille (*Attack the sun*), 2019
- MAMAC Nice (*Attack the sun*), 2019.
- FID Marseille (*Attack the sun*), 2019.

Expositions collectives (sélection)

2022

- Biennale d'art contemporain de Melle (à venir).
- Couvent des Jacobins (Rennes, à venir).
- Spazio In situ (Rome, à venir).
- *Biomedia*, CDA Enghien.
- *Magie, machines, médias*, Saint Ex (Reims).

2021

- Biennale *Art for the future*, Multimedia Art Museum, Moscou (RU).
- *Biomedia*, ZKM, Karlsruhe (DE).
- Centre Dovjenko, en partenariat avec l'institut Français, Kiev (UKR).
- *Les limites de mon langage signifient les limites de mon corps*, Mains d'oeuvres, Paris.
- *Format à l'italienne*, POUISH, Paris.
- Tetramatyka festival, Lviv (UKR).
- Speculum Artium festival, Trbovlje (SVN).
- *IS.IT*, spazio In situ, Rome (IT).
- *Parabole des étoiles immobiles*, La ville en bois, Nantes.
- festival Zero1, La Rochelle.
- *Format à l'italienne*, Lille.

2020

- festival Access, Pau.
- *Exaggerated feelings* galerie Odile Ouizeman (Paris)
- *Bye bye future !* Musée Royal de Mariemont (BE).

2019

- *La distance les relie*, FRAC Poitou Charentes, Linazay.
- biennale NTAA'19, Zeebrastraat, gand, (BE).
- *Back/forward 2*, Espace croisé, Roubaix.
- *Vestiges*, Le Shadok, Strasbourg.
- *Science friction*, galerie My Monkey, Nancy.
- collège M.Makeba, Lille.
- *Art Mobile*, fond d'art de la ville de Montluçon.

2018

- *(Re)Model the world*, Pearl Art Museum, Shanghai (CN).
- Prix PULSAR, Fondation EDF (avec Jonathan Pêpe), Paris.
- *Hyperconscience*, Le Shadok, Strasbourg.
- Nuit Blanche 2018, Paris.
- *Chaos computer club*, Dresde (DE).

2017

- *Les Faits du hasard*, Biennale NEMO, le 104, Paris.
- *Brouhaha*, Le Granit (scène nationale), Belfort.
- *Orange gardens*, Châtillon sur Seine.
- *Machines sensibles*, festival Acces(s), Pau.
- ISI, Montpellier.
- *Pavillon de l'exil* (sur invitation de Mounir Fatmi), Marseille.
- Biennale ARTour, La Louvière (BE).
- *Chercher le réseau*, Garage MU (Paris).

2016

- Lieu Multiple, Poitiers.
- *PANORAMA 18*, Le Fresnoy, Tourcoing.
- (avec Paul Heintz & Marianne Villière) XPO.studio, Paris.
- Espace Larith, Chambéry.
- *Vision*, Palais de Tokyo, Paris.
- ICART Media Festival, Paris.
- *Hors-Sol*, FRAC Poitou Charentes, Angoulême.
- *Communication Acces For Everyone*, Mirage Festival, Lyon.

2015

- Transnumériques, Mons (BE).
- *Something else-Off*, Le Caire (EG).
- *PANORAMA 17*, Le Fresnoy, Tourcoing.
- The Wrong II - New Digital Art Biennale.
- Galerie R3, UQTR, Trois-Rivières (CA).
- GRAVE, Victoriaville (CA).
- programme A-I-R, Wroclaw (PL).
- Shubbak festival, Londres (UK).

2014

- Transient Festival, Main d'oeuvres, Paris.
- JEUNE CREATION, LE 104, Paris.
- CITY SONIC 2014, Mons (BE).
- *PUSH*, Espace le Carré, Lille.
- *Into Thin Words*, Polignano a mare (IT).
- *PROMPT*, galerie Section Pigalle, Paris.
- *Mobile Art(s)*, festival VIA, Mons (BE).

Residences

2022

- La Marelle, Marseille.

2021

- La Métive, Le Moutier d'Ahun.

- Alphetville, Marseille.

2020

- Université de la La Rochelle.

2019

- Atelier Wicar, Rome (IT).

- *Hier c'était demain*, Le Shadok, Strasbourg.

- Le Bel Ordinaire, Pau.

2018

- L'Assaut de la menuiserie, St Etienne.

2017

- Orange Art Factory, Paris.

- Château Ephémère, Paris.

2016

- Lieu Multiple & EESI Poitiers.

- OUDEIS, Le Vigan.

2015

- Wrocław (PL), A-I-R.

2014

- Transcultures, Mons (BE), MAP.

2013

- Labomédia, Orléans.

- Institut Français d'Amérique Latine/SOMA, Mexico (MX).

Prix

2018

- lauréat du prix PULSAR, avec Jonathan Pêpe (*Ghost Machine*).

2017

- nommé par Alain Fleischer au prix *Opline*.

2014

- lauréat du prix *Mobile Arts*, décerné par Transcultures (BE).

Bourses

2019

- Brouillon d'un rêve (SCAM) /*Spider & I*

2018

- aide à la création (région Hauts-de-France) /*Spider & I*

2017

- aide à la création (DRAC Hauts-de-France) /*Attack the sun*

- DICRéAM (écriture & production) /*Attack the sun*

Editions

2021

- *Littérature d'ameublement (extrait)*, revue Cockpit, sur l'invitation de Christophe Fiat

2020

- IS.IT magazine (Italie)

- *Antitéléologies*, revue Cockpit, sur l'invitation de Christophe Fiat

2019

- (avec Marianne Vieulès) *It's pretty messy in there* dans le cadre de l'exposition *Science Friction* (My Monkey, Nancy).

2016

- *,therefore I am*, Nichts Magazine (PL).

2015

- *From the sky to the earth*, version Ipad, aux éditions NAIMA.

- *, donc je suis*, dans la revue FACETTES éditée par le réseau 50° NORD (500 exemplaires).

- *A Mind-Body Problem*, 500 exemplaires, 53 pages une édition Le Fresnoy - 2015.

fabien zocco

07 87 16 00 05

129 avenue de Dunkerque 59000 lille

fabienzocco@gmail.com

www.fabienzocco.net