

TRANSPARENTES VISIBILITÉS

em.preintes numériques
rencontre autour des cultures digitales

8, 9, 10 AVRIL 2015

centre culturel bellegarde
17 rue bellegarde, 31000 Toulouse

PAOLO CIRIO - AFTER TRANSPARENCY

FACE TO FACEBOOK
STREET GHOSTS
LOOPHOLE FOR ALL
GLOBAL DIRECT

PIERRE MÉNARD

RIEN N'AURA EU LIEU QUE LE LIEU
LES LIGNES DU DÉSIR

INSTALLATION / CONFÉRENCE / PERFORMANCE / WORKSHOP



MAIRIE DE  TOULOUSE

WWW.TOULOUSE.FR

TRANSPARENTE VISIBILITÉ

Les *Empreintes numériques*, rendez-vous des arts numériques, accueillent Paolo Cirio et Pierre Ménard, deux artistes résolument contemporains qui diffèrent dans leurs propositions tout en poursuivant un même but : rendre plus lisible notre monde, nous faire percevoir les failles et les superpositions entre virtuel et réel.

À travers une esthétique innovante, les œuvres de Paolo Cirio - artiste italien vivant à New York, hacker et activiste internationalement reconnu - participent d'une critique de l'utilisation des nouvelles technologies lorsque celles-ci constituent un pouvoir hors de tout contrôle, alors même que la transparence est érigée en nouveau principe par nos sociétés contemporaines. L'artiste nous invite à une réflexion sur les notions d'anonymat, de vie privée, mais également de démocratie.

Après une ouverture autour de sa performance «*Street Ghosts*», il clôturera avec une conférence dans laquelle il présentera ses axes de travail autour de ses thèmes de prédilection.

Avec Pierre Ménard, écrivain et auteur multimédia, c'est notre vision de la ville qui sera, à l'aide des outils virtuels disponibles aujourd'hui, réécrite et interprétée au travers d'un atelier itinérant et expérimental ouvert à tous et d'un projet incluant livre imprimé, livre numérique, livre d'artiste, application, site Internet, installation et performance.

D'autres rendez-vous sont au programme :

Les ateliers-concerts d'initiation aux musiques électroniques destinés aux jeunes enfants et adolescents proposés par Daniel Brothier et DJ Izwalito, musiciens, membres du duo électro funk *Total RTT* et spécialistes des musiques actuelles. À expérimenter en groupe ou en famille, en entrée libre.

À l'Espace Job, *Cent Vingt Trois*, la dernière création théâtre et multimédia de la compagnie Oui, bizarre nous emmène, en famille, dans une aventure temporelle et visuelle pleine de mystères.

En avril, mais aussi tout au long de l'année lors de rendez-vous numériques mensuels, le centre culturel Bellegarde se tourne vers le futur et propose au public des rencontres régulières avec des artistes ancrés dans leur époque. Le développement du monde numérique et virtuel ne faisant que reposer autrement des questions centrales sur nos sociétés.

PAOLO CIRIO

↳ exposition / installations

> du mercredi 8 au mardi 28 avril

«AFTER TRANSPARENCY»

Dans cette rétrospective, Paolo Cirio nous invite à découvrir les nouvelles dimensions sociales qu'apportent les réseaux globaux. Une sélection de quelques-unes de ses œuvres les plus importantes qui à travers une esthétique nouvelle, nous plonge dans des thématiques résolument contemporaines et nous invite à une réflexion profonde où concepts et humour sont maniés avec autant d'aisance.

Paolo Cirio questionne ici les notions d'anonymat, de vie privée, de démocratie. Il propose une réflexion sur les façons dont la création est susceptible d'aborder ces différentes notions et de les intégrer à une œuvre d'art.

La transparence érigée en nouveau principe par nos sociétés contemporaines doit être comprise dans toutes ses dimensions. Avec «*After Transparency*» et à partir d'installations comme «*Face to Facebook*», «*Street Ghosts*», «*Loophole for All*», ou encore sa toute dernière œuvre «*Global Direct*», l'artiste présente ici différents aspects de la complexité de cette transparence.

À travers une vision singulière, dans une posture volontairement provocatrice, ses œuvres ne se contentent pas de dépeindre la réalité abstraite, mais, tout au contraire, elles s'inscrivent directement dans notre environnement social, tentant de créer une nouvelle pensée et d'amorcer ainsi un possible changement.

Afin d'explorer leurs impacts sur la structure sociale, l'économie mondiale, l'ordre juridique ou encore le contrôle des connaissances, Paolo Cirio interroge non seulement les potentialités des systèmes d'information, mais aussi leurs limites.

Paolo Cirio travaille comme artiste des médias dans divers domaines : net-art, street-art, art vidéo, logiciels-art et fictions transmédia.

Il a remporté de nombreux prix dont le prestigieux Golden Nica of Interactive Art du Prix Ars Electronica de Linz en 2014, le premier prix du Share Festival de Turin en 2011, le second prix du festival d'art et de culture digitale. Transmediale de Berlin en 2008, le prix IBM pour les nouveaux média du Stuttgarter Filmwinter en 2007. Lauréat de la bourse Eyebeam, il vit et travaille à Brooklyn (New York).

<http://www.paolocirio.net/>



PAOLO CIRIO «AFTER TRANSPARENCY»

Détournement d'identité numérique

→ installation

FACE TO FACEBOOK - 2011

Une expérimentation sociale en forme d'installation qui, à partir du vol d'un million de profils d'utilisateurs Facebook et leur traitement par un logiciel de reconnaissance faciale, présente une publication web de 250 000 d'entre-eux sur un site de rencontre fabriqué sur mesure, <http://www.lovely-faces.com>, chaque profil étant trié selon les caractéristiques d'expression du visage.

Face à l'omniprésence des médias sociaux, ce détournement de données

nous propose une mise en scène originale, abordant les questions de vie privée, d'identité réelle, virtuelle, une mise en garde à grande échelle face aux risques de partage d'informations personnelles sensibles.

Depuis sa première présentation, «*Face to Facebook*» a comptabilisé près de mille couvertures médiatiques dans le monde entier, onze menaces de procès, cinq menaces de mort et quelques lettres d'avocats du réseau social. *Co-auteur Alessandro Ludovico.*





85 Wrangelstrasse - Berlin - Allemagne

Les frontières du privé au public

- Installation

STREET GHOSTS - 2012

À partir d'images de personnes trouvées sur Google Street View et utilisées grandeur nature, ce projet de street art aborde la question de l'espace public et de l'espace privé.

Les photos floutées de ces personnes saisies au hasard et sans leur autorisation sont ainsi imprimées puis affichées à l'endroit même de la prise de vue réalisée par les caméras de Google et, bien sur, sans son autorisation.

Ces «*Street Ghosts*» ressemblent à

des corps fantomatiques, apparaissant comme des victimes de l'infowar dans la ville, trace éphémère des dommages collatéraux occasionnés par cette guerre de l'information entre entreprises, gouvernements, civils et algorithmes informatiques, qui interroge les questions de la propriété intellectuelle et de l'utilisation des données privées.

Cette installation fait également l'objet d'une performance (cf p.8)

PAOLO CIRIO «AFTER TRANSPARENCY»

Des paradis fiscaux pour tous

→ Installation

LOOPHOLE FOR ALL - 2013

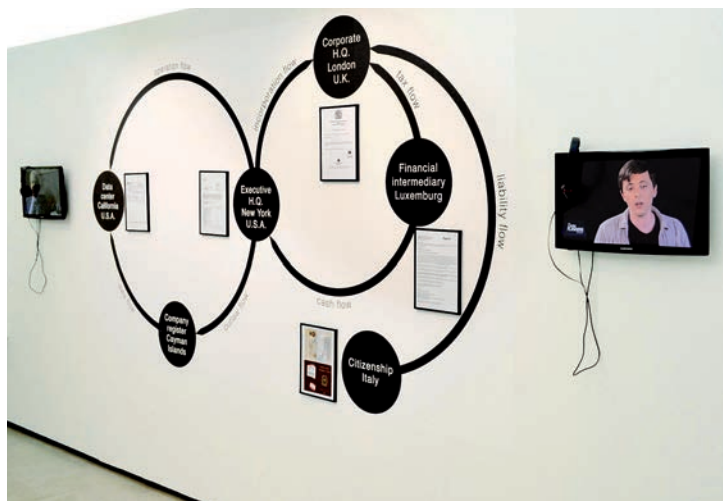
En dévoilant le nom de plus de 200 000 entreprises enregistrées aux îles Caïmans, cette œuvre aborde les questions de transparence et d'anonymat dans l'économie mondiale.

Le site associé à cette installation <http://loophole4all.com>, promeut la vente à très faible coût des identités réelles des sociétés domiciliées anonymement dans ces îles. Une façon de démocratiser les privilèges des entreprises qui délocalisent pour échapper à l'impôt en contrefaisant

les certificats de constitution de chacune d'elles (Kbis) - tous les certificats étant émis au nom et avec la signature de l'artiste.

Cette installation a bien sûr, provoqué l'indignation des autorités des îles Caïmans, des grands cabinets comptables internationaux, de PayPal et des véritables propriétaires des entreprises. Mais dans le même temps, elle a suscité un intérêt médiatique international et a mobilisé l'attention d'un vaste public.

6



Centro di cultura contemporanea - Florence - Italie

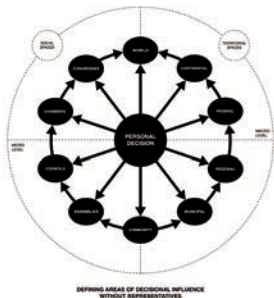
Utopie d'une gouvernance participative

→ Installation

GLOBAL DIRECT- 2014

Face à la complexité d'une société « transparente », organisée par des réseaux globaux, Paolo Cirio nous présente une œuvre résolument politique, un projet utopique, et se pose ici en architecte de nouveaux modèles créatifs de gouvernance.

En imaginant un avenir positif, l'artiste tente une redéfinition de l'ordre social et juridique pour faire vivre une démocratie mondiale participative. Une nouvelle organisation politique où les citoyens, sans autorité centrale supérieure, ni utilisation abusive de la loi, partageraient la responsabilité sociale et la conduite des affaires.



Pour illustrer ce travail conceptuel, Paolo Cirio a dessiné une série de seize organigrammes traduisant sa recherche dans les sciences sociales autour d'une gouvernance moderne et émergente.



Centre for Contemporary Art - Prague - République tchèque

PAOLO CIRIO

- Performance participative suivie d'une visite commentée
- Vernissage de l'exposition «After Transparency» à 19h30

> mercredi 8 à partir de 17h

À LA RECHERCHE DES FANTÔMES DE GOOGLE DANS TOULOUSE

Performance au départ du centre culturel Bellegarde

Photographiés par les caméras de Google, passants et simples badauds, se retrouvent au hasard des clichés sur le célèbre *Street View* de *Google maps*. Pour cette performance, Paolo Cirio nous guide dans une chasse aux fantômes, à travers les rues de la ville. Muni de tirages photo grandeur nature de silhouettes toulousaines, l'artiste se rend à l'endroit exact où elles ont été capturées par Google, pour les y coller. Dans la droite ligne du Street Art, la performance consiste à suivre l'artiste collant ces différentes images sur les murs de la ville aux endroits précis de leur prise.

Sur place, chacun recevra une carte et une capture d'écran des «Ghosts» de *Google Street View* et pourra suivre l'itinéraire de l'artiste dans son installation de fantômes à travers les rues de Toulouse. Ainsi ressuscités, les participants pourront à leur tour faire leurs propres photographies de ces «Street Ghosts» ramenés à la vie et tenter de reconnaître, derrière ces fantômes, un proche, un ami, un parent...

Les images de toutes ces personnes sont prises au hasard par la *Google-Car*, et sont publiées sans aucune autorisation. Pour obéir aux règles juridiques en matière de vie privée, les visages sont éventuellement floutés, mais les silhouettes peuvent être identifiées.

C'est l'occasion pour Paolo Cirio d'aborder dans ce travail la signification conceptuelle et toutes les questions philosophiques relatives à la façon dont ont été prises ces photos par Google et réutilisées par l'artiste comme matière première de son œuvre.



> jeudi 9 avril à 18h30

L'ART ET LA PUISSANCE DE L'INFORMATION

Paolo Cirio présente quelques-unes de ses principales œuvres dans lesquelles il dévoile les relations entre réseaux, questions économiques, problématiques sociales et juridiques et les transforme en performances artistiques mettant en scène le pouvoir de l'information.

À travers une mise en forme des «flux d'informations» à caractère sensible, il révèle les conflits, les abus et les potentialités des médias contemporains. Pour certains de ses projets, Paolo Cirio propose une nouvelle répartition des pouvoirs de l'information, détournant les énormes quantités de données numérisées, concentrées par des institutions puissantes. Sous forme de performances participatives, il les redistribue en ligne, faisant ainsi acte de provocation. Ce faisant, il transforme ce Big Data, réorganise ses données, révélant ainsi des vérités, pour provoquer des réactions et modifier les perceptions de la matière numérique.

A titre d'exemple, Paolo présentera en détail son projet «*Loophole for all*» (que l'on pourrait traduire par « Niche fiscale pour tous ») où après avoir hacké un site gouvernemental des îles Caïmans,

il révèle le fonctionnement de l'évasion fiscale des grandes entreprises. L'œuvre expose ainsi les certificats de constitution de 200 000 entreprises basées sur les îles Caïmans.

Cette performance a attiré l'attention des médias internationaux, mobilisé un public attentif et provoqué l'indignation du gouvernement des îles Caïmans, des grands cabinets d'expertises comptables internationaux et de PayPal.

De la même manière, à l'occasion de son récent projet «*Daily Paywall*» Paolo Cirio a créé son propre journal financier en rassemblant plus de 60 000 articles économiques payants, volés au Financial Times, au Wall Street Journal et dans The Economist. Il y propose un modèle économique détonnant où, en répondant simplement à un quiz portant sur les articles en question, les lecteurs peuvent recevoir de l'argent, et où les journalistes, auteurs des articles peuvent également prétendre à leurs droits. Suite à une plainte pour violation des droits d'auteurs déposée par Pearson PLC, la plus importante et très controversée maison d'édition mondiale, le site DailyPaywall.com a dû être fermé.



En 2006, quand il a piraté Amazon.com et volé des livres numériques pour les distribuer gratuitement sur le réseau peer-to-peer, l'artiste questionnait déjà le libre accès à l'information et à la connaissance. Avec les projets «*Street Ghosts*», «*Persecuting US*» et «*Face to Facebook*», il traduit l'asymétrie de l'information en matière de surveillance et de contrôle des données personnelles en ligne. Il illustre le changement culturel opéré dans la perception des questions de vie privée et de propriété de l'information aussi bien publique que personnelle.

À titre d'exemple, pour ces différents projets, Paolo Cirio a volé plus de 2 millions de profils sur les réseaux sociaux et re-contextualisé ces infor-

mations pour en faire des œuvres ou des performances participatives. La méthodologie utilisée pour ces travaux, a finalement été formalisée dans une série intitulée *Sculptures Antisociales*. Lors de cette conférence, l'artiste s'appuiera sur des cas concrets montrant comment, grâce aux réseaux globaux et aux données numériques, l'économie mondiale, la surveillance et la démocratie sont touchées par l'utilisation et les abus de la puissance de l'information.

Par delà la technologie et à travers ses œuvres, Paolo Cirio pose un regard singulier sur les questions sociologiques et philosophiques relatives à la conception des faits sociaux contemporains, leurs potentialités et leurs conflits.



PIERRE MÉNARD

Pierre Ménard est le nom d'écrivain que s'est choisi Philippe Diaz, allusion à la nouvelle de Jorge Luis Borges : « *Pierre Ménard, auteur du Quichotte* ». Il anime régulièrement des ateliers d'écriture et de création multimédia. Il anime deux audioblogs - Page 48 et Radio Marelle - et l'ensemble de son travail est en ligne sur son site www.liminaire.fr



→ Workshop photo, vidéo, enregistrements sons et écriture

> du mercredi 8 au vendredi 10 avril de 10h à 18h

« RIEN N'AURA EU LIEU QUE LE LIEU » Écritures numériques à travers la ville



La ville est comme notre mémoire, un palimpseste indestructible dans lequel il nous arrive de croiser les fantômes d'un temps ancien, qui peuvent surgir à tout moment entre les strates de nos souvenirs. La ville est à inventer : un es-

pace à traverser, un temps à explorer. La rephotographie est un excellent moyen pour explorer la ville. Elle consiste à refaire une photographie d'un lieu sous un point de vue identique mais à une période différente.



Elle permet de documenter le changement intervenu pendant cette période, de faire apparaître les transformations urbaines (architecture, paysage, scènes de la vie quotidienne, etc.), d'explorer l'espace en voyageant à travers le temps.

Ce workshop sera donc l'occasion d'expérimenter ce procédé technique et artistique de rephotographie.

Pendant les deux premiers jours de cet atelier, à l'aide des différents supports à leur disposition, photographies, vidéo, enregistrements sonores, écriture, les participants parcourent la ville. Explorant ainsi les rues de Toulouse, les par-

ticipants prendront des photographies de différents lieux. Par photomontage et plusieurs autres procédés de composition et de mixage, ils confronteront les images de la ville aujourd'hui à celles d'hier, issues de sources diverses : photographies anciennes, cartes postales ou même captures d'images de la ville sur *Google Street View*... Le troisième jour sera consacré à la mise en forme des données multimédias collectées, leur diffusion sur le Web. Restitution publique des créations des participants sous la forme d'une performance visuelle et sonore en temps réel vendredi 10 avril à 20h.

Renseignements / inscription

05 62 27 44 88



PIERRE MÉNARD

↳ restitution du workshop

↳ pièce sonore-performance autour de son projet «Ligne de désir»

> vendredi 10 avril à 20h

« LES LIGNES DU DÉSIR »

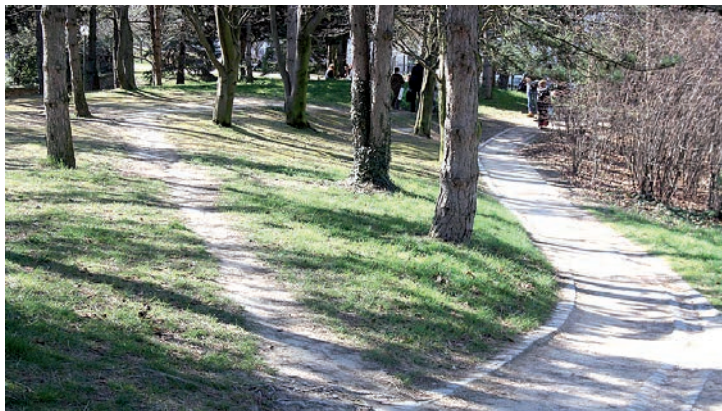
Carte blanche à l'artiste

Les lignes de désirs, sont ces passages coupant à travers parcs et espaces verts, tracés par chacun dans une volonté d'arriver plus vite à destination, ou simplement par curiosité. Ces lignes matérialisent la force de transformation et de liberté que peut prendre chaque individu sur l'espace urbain.

«*Les lignes de désir*» est un projet éditorial à dimension protéiforme (livre imprimé, livre numérique, livre d'artiste, application, site internet, installation, performance...), qui s'invente

autour d'un récit à la lecture non-linéaire et en cours d'écriture. L'histoire d'un homme qui traverse la ville d'un bout à l'autre, à la recherche de la femme qu'il aime et qui a disparu, dans les lieux qu'ils avaient l'habitude de fréquenter.

Un entrelac d'histoires, de monologues, de micro-fictions, promenades sonores et musicales, cartographie poétique de flâneries anciennes, déambulations quotidiennes ou voyages exploratoires, récits de dérives aux creux desquels se dessinent les lignes de désir.



LES RENDEZ-VOUS ATELIER ÉLECTRO

avec Daniel Brother et DJ Izwalito, du duo Total RTT

enfants de 6 à 13 ans - Groupes accompagnés - Centres de loisirs

> mercredi 8 avril de 13h30 à 19h30

INITIATION AUX MUSIQUES ÉLECTRONIQUES

Depuis plusieurs années, les machines ont pris place dans notre quotidien sous une forme ludique. La capacité qu'ont les jeunes générations à utiliser, voire à réinventer ou à détourner la technologie est une réalité propre au monde d'aujourd'hui.

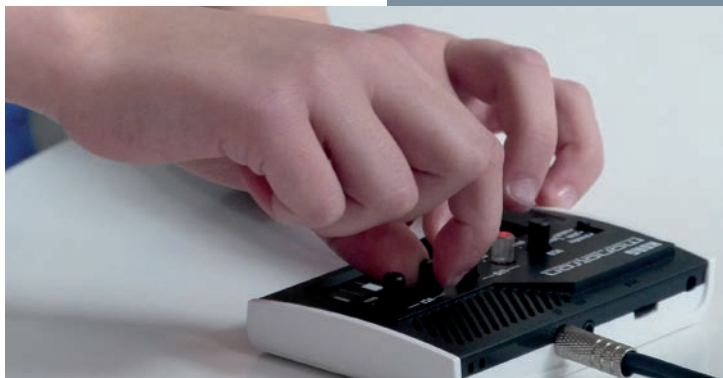
Le but de cette initiation est de faire jouer les enfants avec des instruments électroniques, et de montrer par le jeu et l'interaction directe, les possibilités nouvelles et très simples de plusieurs synthétiseurs et logiciels musicaux.



Avec plusieurs ateliers sous forme de mini-mixes, Daniel Brothier & DJ Izwalito proposent d'initier les jeunes participants et de leur faire découvrir par la pratique et l'écoute, le monde des musiques électroniques.

Renseignements / inscription

05 62 27 44 88



LES RENDEZ-VOUS THÉÂTRE VIDÉO

avec la compagnie **Oui, bizarre**

à partir de 9 ans

> **vendredi 10 avril à 14h30**

CENT VINGT-TROIS d'Eddy Pallard

Un, deux et trois, les trois protagonistes, se retrouvent dans un même lieu après un événement qui leur a fait perdre la mémoire. Depuis l'oubli, tout devient d'un coup extrêmement mystérieux et inquiétant. Même la langue que les trois parlent, quelle est-elle? Ensemble, ils vont tenter de retrouver cet événement qui les a transformés, en lui donnant le nom de *Cent vingt-trois*.

Eddy Pallard offre avec ce texte jeune public une pièce étonnante, ouverte sur tout les possibles, dans un jeu espègle de la langue et de la parole, sur la connaissance de soi, de l'autre et du monde.

Mise en scène : Isabelle Luccioni,

Interprétation : Fabio Ezechiele Sforzini,

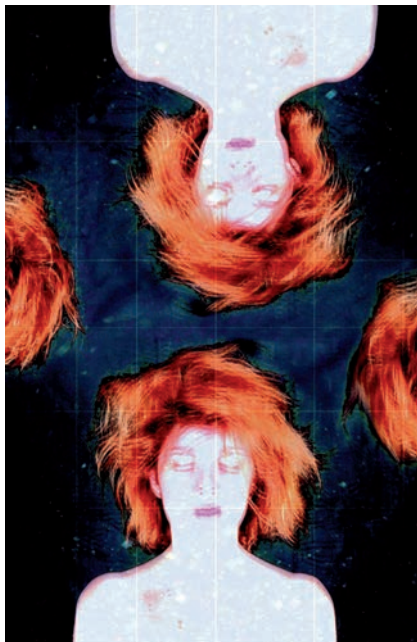
Jean-Yves Michaux et Adeline Belloc

Scénographie : Toni Casalunga

Création vidéo : Bruno Wagner

Création lumière : Christian Toullec

Création chant : Nicole Casalunga



Espace Job
105, route de Blagnac
31200 Toulouse
05 34 43 24 91

em,preintes numériques

PAOLO CIRIO
PIERRE MÉNARD

centre culturel bellegarde

17 rue bellegarde, 31000 Toulouse

05 62 27 44 88

accueil.bellegarde@mairie-toulouse.fr



centrebellegarde