

**CAPTURES
FURTIFS**

VOÛTES DU PORT
ESPACE D'ART CONTEMPORAIN

**DU 30 JUIN
AU 30 AOÛT**

MACHINATIONS

Fabien Zocco

© Fabien Zocco

portfolio
fabien zocco

fabien zocco

1980

vit et travaille à Lille

diplômé du Fresnoy

2016, félicitations du jury

« contribution majeure aux oeuvres du Fresnoy »

La démarche artistique de Fabien Zocco donne lieu à des situations qu'on pourrait imaginer issues d'un univers dystopique étrangement proche du monde 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.

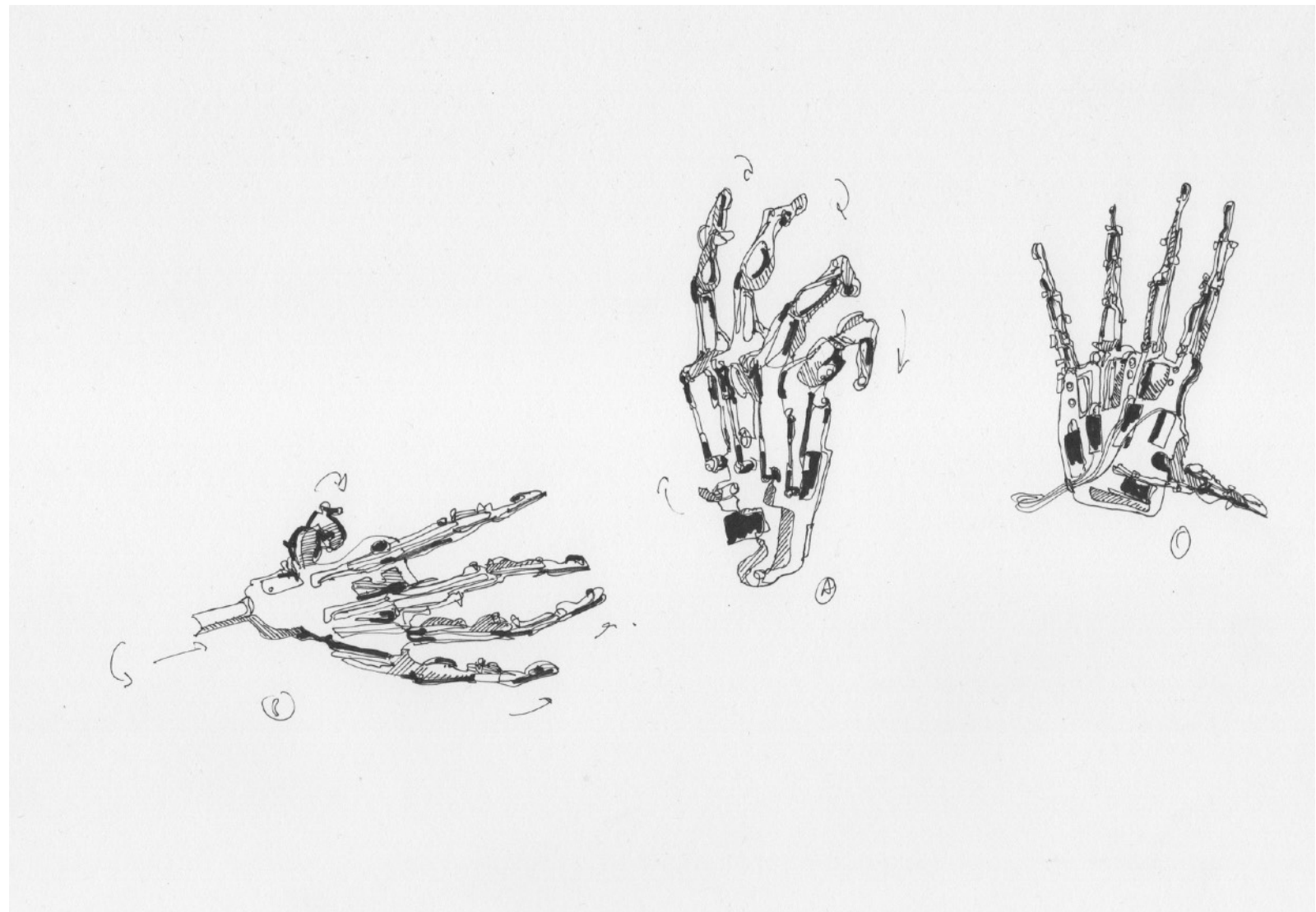
Ces formes/récits implémentent de nouvelles fictions issues des sciences, et proposent les bases d'une technologie-fiction non plus tournée vers un futur lointain, mais belle et bien ancrée dans notre contemporanéité. Elles esquissent des scénarios potentiels où les attributs propres à l'humain et plus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

« 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.

« 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

Chirotope

Sculpture robotique, 2020

et Série de dessins

Stylo bille sur papier, format a4, a3, et 24x32, 2020.

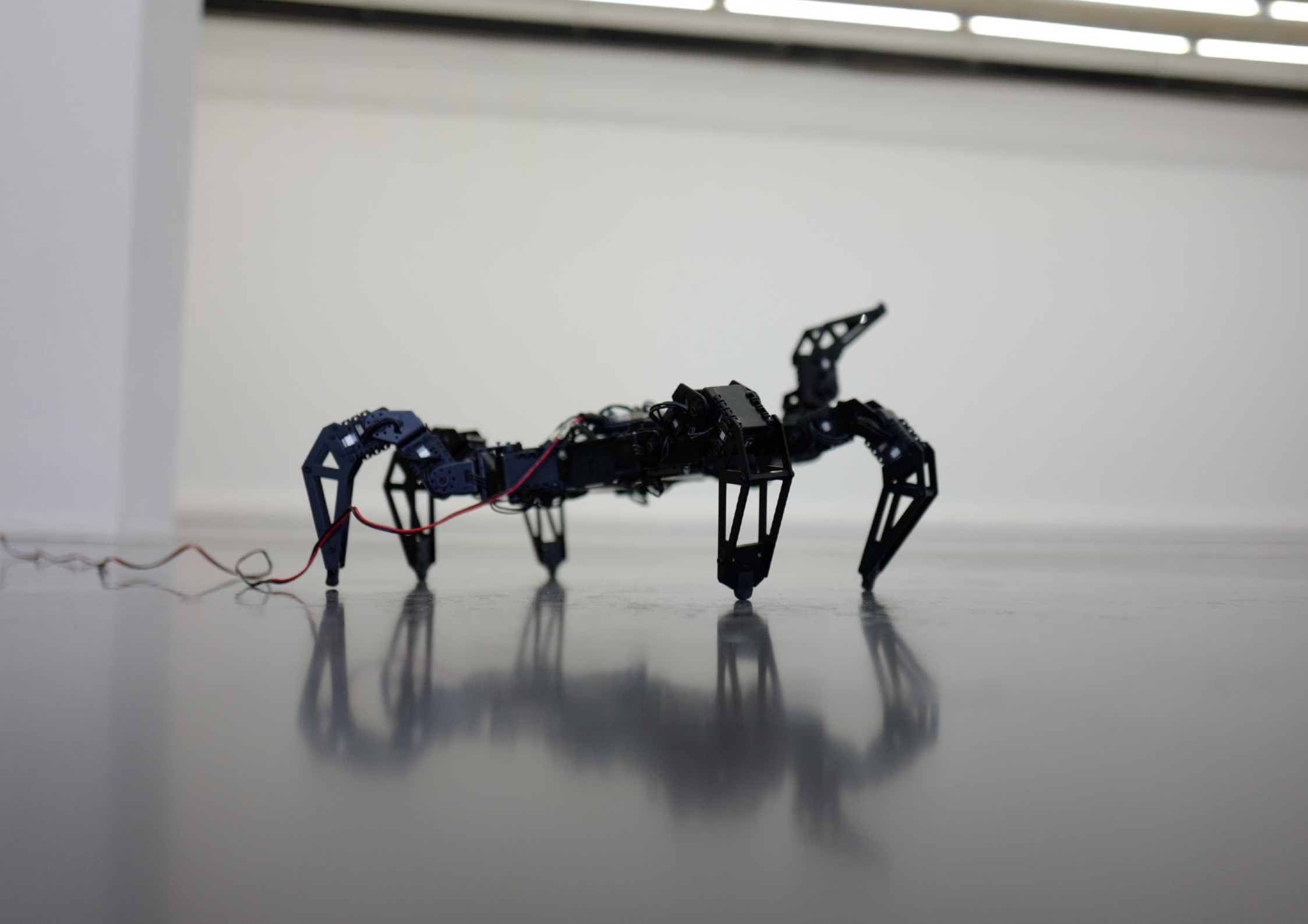
Spider and I

Sculpture robotique.
robot hexapode, bracelet connecté, structure acier spécifique,
électronique, 2020.

Un hexapode (robot à six pattes évoquant une grosse araignée mécanique) présente des comportements semblant alterner moments de calme et attitudes d'agressivité. Ces changements de comportement sont directement liés à l'état émotionnel de l'artiste, équipé d'un bracelet connecté au cours des périodes d'exposition de l'oeuvre. Les données biométriques de ce dernier, recueillies et analysées en direct, influent ainsi directement sur le robot.

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

Attack the sun (avec Gwendal Sartre)

Film
durée 1h, 2019.

Attack the sun est un film dont les dialogues ont été générés par une intelligence artificielle au cours même du tournage. On y suit la dérive de Steven Moran, un youtubeur californien paraissant sombrer dans la folie.

Synopsis :

Le décor californien, sa superficialité factice, l'hédonisme triomphant et décomplexé qui y règne constituent l'envers de sa folie croissante. La joggeuse voit une arme... L'arme de Steven. Parc, voiture, chambre. Au coucher de soleil, mission finale. Contrôlé par son appareil... Avant de prendre sa dernière décision, tuer pour se venger. Tâche de sang sous la voiture. Voiture, parc, chambre, bar. Sur son ordinateur. Il regarde... Son arme... Scène d'entrée, Monologue, point de sorti. il se met lui-même en scène. Upload, chargement. Aller jusqu'au bout. Retour direct. Coucher de soleil, je veux tous les tuer. Il est au volant de sa voiture... Caméra posée. Il n'est pas seul... Chambre, parc, chambre. Il parle avec elle, sa meilleure amie. La joggeuse... il va mourir... elle va mourir. Il aime les palmiers, la plage et sa voiture.

Coproduction : Nuits Blanches productions et L'Espace Croisé.
Avec le soutien du DICREAM, du fond Pictanovo, de la DRAC Hauts-de-France et du Fresnoy.

« Peut-on s'abandonner au soleil sans se perdre ? Le désirer sans s'y brûler ? On connaît la réponse pour Icare. Pour la figure centrale autour de laquelle le film est composé, Steven Moran, vingt cinq ans, né, éduqué et vivant à Los Angeles, la question se pose sous un autre jour. Son soleil est celui, obsédant, de cette ville-monde, son mode de vie hédoniste et héliophile, et l'éblouissement qu'ils produisent. Son univers, celui des fantasmes post-adolescents – le sexe, la voiture, le skate, la plage... – de cette géographie scintillante qui irrigue, comme chacun sait, tant de films.

Comment brasser à nouveau cette matière, lui faire rendre gorge ? Gwendal Sartre (Song Song, FID 2012) et Fabien Zocco s'outilleront ici, tour supplémentaire, de l'imaginaire technologique de cette région, en confiant à la moulinette d'une intelligence artificielle, créée pour l'occasion par Fabien Zocco, des informations collectées sur internet et sur les réseaux sociaux. Elle régurgitera l'écriture de la voix off du personnage, contaminera les dialogues et les situations imaginés par Gwendal Sartre comme la structure du film. Il en résulte un film ventriloque, divaguant, contradictoire, chaviré par la glossolie du personnage et des séquences à la succession imprévisible. S'y dessinent les mirages d'une ville de faux-semblants, prise dans son jeu de miroir, lointaine et factice, aux étincelles inaccessibles. Et si cette narration délirante et désarticulée est à l'image de ce que vit le personnage – de ce qu'il construit, de son autoérotisme insatisfait, lui qui ne cesse de se filmer, comme à vouloir rentrer dans le cadre –, elle s'accorde aussi au film, à l'atmosphère hantée par cette la machine à illusion qu'est aussi Los Angeles, ombre d'Hollywood oblige, comme reflet aveuglant d'une ville irradiante. »

Nicolas Feodoroff, critique
Pour le FID Marseille (compétition française 2019)

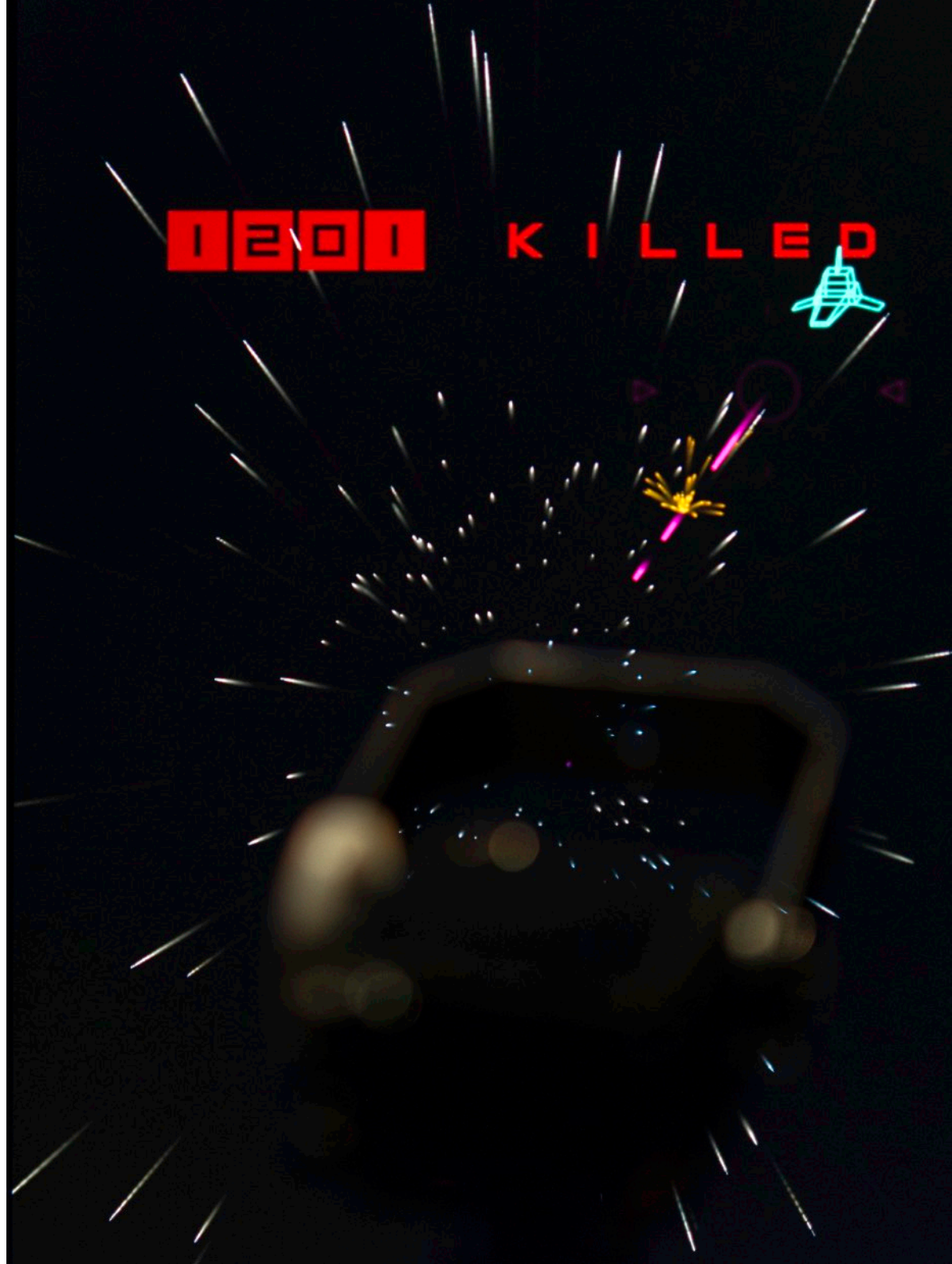
Game over and over

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.

Je suis curieuse de savoir combien de milles j'ai déjà faits,
Je suis bien sûre que ce n'est pas ça du tout,
je suis Mabel,
si je suis Mabel je resterai ici.
Dites-moi d'abord qui je suis,
Je suis bien fatiguée de nager,
je suis sûre que vous prendriez de l'affection pour les chats.
Je suis plus âgé que vous,
Comme il sera étonné quand il saura qui je suis !
car je suis vraiment fatiguée de n'être qu'une petite nabote !
Je suis curieuse de savoir ce que c'est qui m'est arrivé.
— Mais je suis déjà bien grande !
mais je suis encore trop bouleversé pour vous conter la chose.
et que je suis parti en l'air comme une fusée.
Je suis fâchée que vous ayez été tourmenté,
Je suis une — Je suis — »
Je — je suis une petite fille,
je suis redevenue de la bonne grandeur ;
il ne serait pas raisonnable de se présenter à eux grande comme je suis.
parce que je suis du même côté de la porte que vous ;
Je suis fou,
Comment savez-vous que je suis folle ?
je grogne quand je suis content,
Donc je suis fou.
Je suis bien aise qu'ils se mettent à demander des énigmes.
Vous ne sauriez croire combien je suis heureuse de vous voir,
Je suis tout à fait de votre avis,
Je suis bien contente qu'on ne fasse pas de cadeau d'anniversaire comme cela !
je suis trop gênée,
je suis chapelier.
Je suis un pauvre homme,
Je suis un pauvre homme,
Je suis un pauvre homme,
Je suis contente d'avoir vu cela,
je suis déjà par terre.

I am you are

Vidéoprojection/oeuvre sur écrans
programme sur ordinateur, 2014-2018.

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.

JE SUIS ISRAÉLIEN,
ET TU ES NAVIFORME.

JE SUIS KURDE,
ET TU ES BOHÉMIEN.

JE SUIS BÉCARD,
ET TU ES FOUTU.

JE SUIS IN-DOUZE,
ET TU ES ZINZOLIN.

JE SUIS MINISTÉRIEL,
ET TU ES DÉSOEUVRÉ.

JE SUIS FROISSÉ,
ET TU ES MARGRELE.

JE SUIS BISANNUEL,
ET TU ES HYALOSOME.

JE SUIS CRIME,
ET TU ES PROSTATE.

JE SUIS TRANSCONTINENTAL,
ET TU ES LENTICULAIRE.

JE SUIS TRISTYLE,
ET TU ES EUROSCÉPTIQUE.

JE SUIS POLLUOQUE,
ET TU ES AUTORIGABLE.

JE SUIS MUTAGÈNE,
ET TU ES PARADIGMATIQUE.

fabien zocco

1980, vit à Lille.

Diplômé du Fresnoy (félicitations du jury, 2016)

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

- le Fresnoy (*Attack the sun*), novembre 2019.

- festival Actoral, Marseille (*Attack the sun*), septembre 2019

- MAMAC Nice (*Attack the sun*), septembre 2019.

- FID Marseille (*Attack the sun*), juillet 2019.

Expositions collectives (sélection)

2020

- *Parabole des étoiles immobiles*, La ville en bois, Nantes
- *Format à l'italienne*, Lille.
- festival Zero1, La Rochelle.
- *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).
- *La vie interfaciale*, Bordeaux.

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.
- *FALL*, Dresde (DE).
- ISI, Montpellier.
- *Pavillon de l'exil* (sur invitation de Mounir Fatmi), Marseille.
- Biennale ARTour, Charleroi (BE).
- *Chercher le réseau*, Garage MU (Paris).
- festival Zero1, La Rochelle.

2016

- Reticular, St Etienne.
- 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, Wrocław (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 #2*, galerie Section Pigalle, Paris.
- *PROMPT #1*, galerie Section Pigalle, Paris.
- (avec Olivier Gain) *ENIAROF*, Tourcoing.
- *Mobile Art(s)*, festival VIA, Mons (BE).

Collections publiques

- FRAC Poitou-Charentes (*From the sky to the Earth*).

Residences

2020

- Université de La Rochelle.
- Captures Espace d'art contemporain de Royan

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

- Wroclaw (PL), A-I-R.

2014

- Transcultures, Mons (BE), MAP.

2013

- Labomédia, Orléans.
- Institut Français d'Amérique Latine/SOMA, Mexico (MX), *La fabrique des images*.

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

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.

PRESSE

**CAPTURES CENTRE D'ART CONTEMPORAIN
DE ROYAN**

www.agence-captures.fr
contact@agence-captures.fr

Direction artistique
Frédéric Lemaigre
06 08 69 14 12

Fabien Zocco
07 87 16 00 05
129 avenue de Dunkerque 59000 lille

fabienzocco@gmail.com
www.fabienzocco.net