



Entropie

INSTALLATION DE PAOLO ALMARIO
CENTRE D'ART JACQUES-ET-MICHEL-AUGER
8 janvier au 1^{er} février 2020

Paolo Almario - Biographie

- Paolo Almario a grandi en Colombie et a fait des études en architecture et design à la *Facultad de Arquitectura y Diseño* de la *Universidad Los Andes* (Bogota, Colombie).
- Son père étant politicien, il a vécu en permanence avec la surveillance et les risques d'attentat inhérents à un régime politique instable et corrompu.
- Il s'installe au Québec en 2011 et obtient, en 2014, une maîtrise en arts de l'Université du Québec à Chicoutimi (UQAC).
- Outre son activité artistique, Paolo est actuellement chargé de cours au Département des arts et lettres de l'UQAC où il enseigne les arts numériques.
- Paolo Almario a reçu le Prix du Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) à titre de Créateur de l'année 2018 au Saguenay–Lac-Saint-Jean.
- Ses œuvres ont été exposées au Canada, en Colombie, en Italie, en Belgique et en France.

Biographie (suite)



- Le projet qui a fondé les bases de sa carrière artistique est « **-formé** » : une série de quatre installations automatisées, éphémères, évolutives et auto-destructives conçues pour accompagner une campagne d'art-activisme visant la libération de son père – incarcéré suite à des fausses accusations en Colombie.
- Les installations ont été présentées à Chicoutimi (UQAC, 2013 et 2014), à Québec (insertio, 2014) et à Montréal (OBORO, 2015) ; elles ont attiré l'attention de la population en général, des médias et de l'ONG Association Canadienne pour le Droit et la Vérité.
- Son père a été libéré en 2016.

Biographie (suite)



- « **Déforme** » sa deuxième exposition montrait les portraits des 7 magistrats de la Salle de Cassation pénale de la Cour suprême de justice de la Colombie qui ont signé l'ordre d'arrestation contre Luis Fernando Almario, père de l'artiste, en 2012.
- Les portraits étaient composés de 4800 petites photos représentant la cellule du père de l'artiste et des photos de leur maison familiale bombardés.
- Suite à la dénonciation de la corruption de ces magistrats, Paolo et sa famille ont reçu des menaces de mort. Le gouvernement canadien, reconnaissant le danger pour lui de retourner en Colombie, lui a accordé le statut de réfugié politique.
- Mais ça ne l'a pas arrêté...

Vidéo de la déconstruction de l'exposition en accéléré : <https://vimeo.com/119853256>

Marmelade : dénoncer la corruption



- Dans *Marmelade*, des portraits, élaborés à partir de 4800 photos d'étiquettes de confiture colombienne, sont déconstruits dans la galerie par l'action d'une machine. Ces portraits représentent les magistrats de la Cour suprême de la Colombie qui, en s'appuyant sur des faux témoignages, ont signé en 2012 un ordre d'arrestation contre le père de l'artiste.
 - Sur une table, du pain frais, de la confiture colombienne, 3 chaises, des couteaux et des assiettes complètent l'installation. Le public est invité à s'asseoir et à se faire une tartine.
-
- Pendant l'exposition au centre Le Lieu, à Québec (QC, Canada), en 2018, au moins 2 des magistrats ont été retirés de leurs fonctions en raison d'un scandale connu sous le nom du [« cartel de la toge »](#). Ce scandale est un cas de corruption judiciaire et politique en Colombie, dans lequel des membres de la Cour Suprême, par le biais de procureurs anti-corruption, ont obtenu de l'argent en échange de retarder ou de détourner certains procès.
 - En Colombie, « marmelade » est un mot souvent utilisé pour faire référence à la distribution corrompue du pouvoir politique. On observe que le pouvoir (*marmelade*) est conquis par certains individus qui le distribuent (*tartinent*) de manière intéressée.

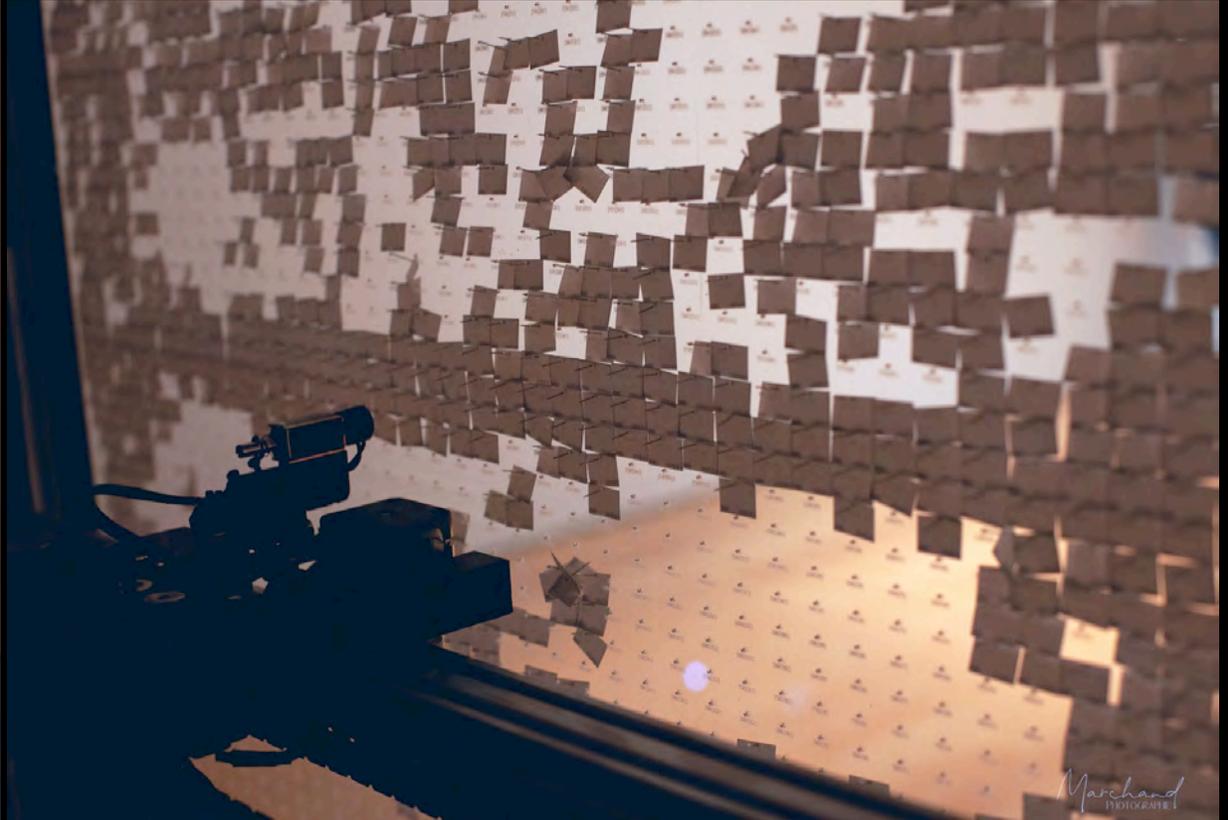
Démarche artistique

- Dans l'ensemble de sa pratique, Paolo Almario utilise les ordinateurs comme interface du médium numérique pour moduler, automatiser, codifier, traiter et matérialiser des échantillons numériques de la réalité sous une pluralité de formes.
- Il construit des machines qui transposent esthétiquement et matériellement ses préoccupations humaines et sociales. Il explore les relations s'établissant entre l'individu et l'espace architectural.
- Sa pratique se développe autour de la « spatialité de l'être » : un concept systémique d'identité composé des espaces habités par un ou plusieurs individus.
- Paolo investigate aussi le caractère ubiquitaire des technologies numériques, notamment la façon dont elles modifient notre manière d'être, d'agir et de penser.



Entropie

- Dès le XIXe siècle, des physiciens ont développé la science de la thermodynamique pour comprendre la puissance motrice de la chaleur et la relation entre la consommation et la production d'énergie. Le premier principe de la thermodynamique est le **principe de conservation**. Le second est le **principe d'entropie** qui caractérise le niveau de désorganisation et d'incertitude d'un système. La notion d'entropie permet de comprendre que plus un système grandit, plus précaire est son équilibre. L'entropie trouve aujourd'hui écho dans la climatologie, l'économie, les communications, les sciences humaines et la culture.
- [https://fr.wikipedia.org/wiki/Entropie_\(thermodynamique\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/Entropie_(thermodynamique))
- Le corps humain est un immense système en constante transformation. Chaque jour, des cellules meurent pour être remplacées par de nouvelles de sorte que l'entièreté du corps a été complètement renouvelée chaque sept à dix ans. Avec le temps, certaines cellules disparaissent alors que d'autres ne se renouvellent plus au même rythme. Comment l'identité est-elle préservée dans l'entropie du corps? Chez Almario, l'identité est aussi liée à l'espace habité et à la sphère de données numériques cumulées sur chaque individu.
- Dans *_Entropie_* les images des visiteurs, projetées sur des parois qui évoquent des murs, et la destruction irrémédiable de celles-ci rappellent la vulnérabilité de la notion d'identité.



Art numérique : les outils de Paolo Almario

Machines CNC (Computer Numerical Control)

- Les machines contrôlées par ordinateur permettent de réaliser rapidement toutes sortes de tâches de précision qui peuvent être répétées un nombre infini de fois. Par exemple, le découpage du lettrage que vous voyez dans la galerie, la broderie des motifs d'un couvre-lit, le machinage du bois ou du métal sont tous faits grâce à des machines CNC.
- Le mouvement de l'outil est programmé à l'ordinateur et contrôlé selon au moins deux axes (X et Y) auxquels s'ajoutent l'axe Z (profondeur) quand il s'agit d'un objet tridimensionnel. Paolo Almario a conçu et réalisé les éléments de son installation avec des machines CNC. Les pièces ont été conçues et réalisées avec une imprimante 3D et le déplacement des machines sur les cadres a été conçu et programmé par l'artiste.

Art numérique : les outils de Paolo Almario

Web cam

- Les téléphones intelligents, les ordinateurs et les automobiles contiennent une ou plusieurs caméras. De plus en plus petites et performantes, les caméras sont installées partout dans les lieux publics et privés, on s'en sert pour prévenir les vols, garer l'automobile, mettre des photos sur les réseaux sociaux et discuter en ligne avec les amis. Elles servent aussi à surveiller les déplacements et les comportements des individus à leur insu.

Arduino

- Arduino est une marque qui couvre des cartes électroniques matériellement libres sur lesquelles se trouve un microcontrôleur. Le microcontrôleur peut être programmé pour analyser et produire des signaux électriques, de manière à effectuer des tâches très diverses comme la domotique, le pilotage d'un robot, de l'informatique embarquée, etc.
- Les machines robotisées conçues par Paolo Almario sont pilotées chacune par une carte Arduino qui est activée lorsque le système détecte un visage à travers la webcam.

Art numérique : les outils de Paolo Almario

Raspberry Pi

- Le Raspberry Pi est un nano-ordinateur monocarte à processeur ARM conçu par des professeurs du département informatique de l'université de Cambridge (Royaume-Uni) dans le cadre de la fondation Raspberry Pi. Cet ordinateur, de la taille d'une carte de crédit, permet l'exécution de plusieurs variantes du système d'exploitation libre GNU/Linux, notamment Debian, et des logiciels compatibles.
- Dans cette exposition, Paolo Almario utilise quatre ordinateurs Raspberry Pi (model 3B+), dont le rôle est de communiquer des instructions aux Arduinos qui, à leur tour, pilotent les machines robotisées. Les Raspberry Pi sont à l'écoute d'instructions via le protocole OSC (Open Sound Control) à l'intérieur d'un réseau local sans-fil.

Art numérique : les outils de Paolo Almario

Reconnaissance faciale

- De plus en plus performantes, les applications de reconnaissance faciale permettent de capter, d'enregistrer et de reconnaître les paramètres d'un visage humain et de les associer à l'identité légale et financière des individus. La reconnaissance faciale facilite le travail des douaniers et des policiers mais peut également permettre de cibler et identifier des personnes dissidentes. Applications : vidéosurveillance, biométrie, robotique.
- Dans *_Entropie_*, Paolo Almario a conçu un logiciel de reconnaissance faciale en utilisant des technologies libres dont l'environnement de programmation en C++ OpenFrameworks, avec l'extension FaceTracker2. Son logiciel travaille en permanence sur les trois ordinateurs de type iMac et l'ordinateur de type Intel Nuc présents dans l'exposition. Le logiciel est conçu pour détecter les visages des visiteurs, les projeter à l'écran et envoyer un signal via le protocole OSC (Open Sound Control) aux Raspberry Pi qui contrôlent les machines robotisées.



Reconnaissance faciale : un débat éthique et technologique

- «Les initiatives se multiplient en France pour favoriser l'utilisation de la reconnaissance faciale par les autorités, au grand dam des défenseurs des libertés individuelles. Mais le débat n'est pas qu'éthique, il est aussi technologique.» (France 24)
<https://www.france24.com/fr/20191014-reconnaissance-faciale-cedric-o-videosurveillance-france-technologie>
- « La Chine mène des expériences sur le phénotypage d'ADN pour identifier les membres de sa minorité ouïghoure par reconnaissance faciale. Ces recherches bénéficient d'une complicité de la communauté scientifique et d'entreprises occidentales.» (Source Rtl.fr)
<https://www.rtl.fr/actu/futur/la-chine-utilise-le-profilage-genetique-pour-surveiller-sa-population-avec-l-aide-de-l-occident-7799611006>
- « Des points en plus pour l'achat de produits chinois, de bonnes performances au travail ou la publication sur un réseau social d'un article vantant les mérites de l'économie nationale. Des points en moins en cas d'opinions politiques dissidentes, de recherches en ligne suspectes ou de passages piétons traversés à la hâte, alors que le feu est rouge.» (Source Le Figaro.fr)
<https://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2017/12/27/32001-20171227ARTFIG00197-la-chine-met-en-place-un-systeme-de-notation-de-ses-citoyens-pour-2020.php>
- «Avec son projet CV Dazzle, l'artiste américain Adam Harvey travaille sur les coiffures et maquillages qui permettront à ceux et celles qui veulent protéger leur vie privée de rendre indétectable leur visage, à l'heure des procédés automatiques de reconnaissance faciale. L'art contre la biométrie.» (Source : Numerama.com)
<https://www.numerama.com/magazine/27414-quel-look-adopter-pour-eviter-la-reconnaissance-faciale.html>

Merci
Bonne visite !



Marianne Gagnon

819-751-4515 #3056

mediation@centredartauger.com

www.centredartauger.com

Le Centre d'art remercie Madame Marthe Bourgeois pour son soutien à la réalisation de notre mandat d'éducation et de médiation en arts visuels contemporains auprès de la population de Victoriaville et ses environs.

Entente de
développement
culturel



VICTORIAVILLE
santé urbaine

Québec 



Conseil
des arts
et des lettres
du Québec