

DOCUMENT D'INFORMATION: CONNECTEURS CULTURELS : DE LA CRÉATION D'ESPACES COLLECTIFS POUR L'INTÉGRATION NUMÉRIQUE

JOUR 1 – 10 MAI – 14:00-15:15

Le rythme de la révolution numérique s'accélère de plus en plus depuis le début du XXIe siècle. Les technologies numériques influencent notre quotidien et sont plus efficaces que jamais. Qu'elles nous préoccupent, nous fascinent, nous dérangent, nous excluent, nous rassemblent, nous appauvrissent ou nous stimulent, elles touchent tout le monde dans tous les segments de la société, les aspects de la vie et les pays. Un nouveau modèle de société avec ses habitudes et les espaces de vie qui s'y rattachent va rapidement devenir la norme.

On associe souvent l'essor des technologies numériques à une innovation radicale et à une grave perturbation. Aussi les arts doivent accroître leurs capacités et leur envie d'innover et d'inventer. Il n'est pas seulement question de la viabilité du secteur artistique, mais aussi de l'avènement d'une façon de penser évolutive, humaniste et éthique grâce au numérique. L'essor des technologies numériques permet de consolider la relation entre les artistes et la société, mais aussi de favoriser le dialogue interculturel et multidimensionnel, le développement durable et inclusif et, à terme, l'égalité et la démocratie.

*« La technologie est le prolongement du genre humain et l'incarnation de l'esprit humain. Notre nature fait de nous des utilisateurs d'outils. Le monde de la technologie lui-même trouve son origine dans l'artisanat et l'art. Je pense donc qu'il est tout à fait logique pour les artistes de créer, d'utiliser et d'affronter la technologie sans intermédiaire aucun. »,
Sterling Crispin, artiste numérique*

(What's Next For Art In The Digital Age: A Conversation To Be Continued, Lori Kozlowski, Forbes.com, 18 juin 2014)

Qui dit démocratisation des technologies dit amélioration de l'accès aux outils technologiques et responsabilisation d'un plus grand nombre d'utilisateurs. De nombreux pays dans les Amériques ont fait des efforts considérables pour réduire le fossé numérique. Toutefois, ces projets font souvent partie de vastes plans d'infrastructure, dont la mise en œuvre fait généralement intervenir les ministères des Technologies, de l'Industrie, des Communications et de l'Éducation, mais pas nécessairement le ministère de la Culture. D'ailleurs, quand les arts et la culture sont parties prenantes, c'est au service des entreprises pour démontrer des possibilités techniques. Du point de vue de la créativité, on a investi dans des plateformes et des applications qui favorisent le rayonnement des artistes et les aident à expérimenter et à créer en utilisant des technologies numériques. À ces investissements s'ajoutent certaines mesures prises pour protéger les droits d'auteur. Cela dit, les politiques culturelles sont encore souvent associées à l'ancien modèle de création, qui portait principalement sur les communications unilatérales, alors que la nature même du nouvel environnement numérique se caractérise par l'interaction et la collaboration.

Ce débat, qui s'articule autour des conceptions de quatre professionnels des arts, examine les thèmes de l'inclusivité, de l'équité, de la représentation et de la justice dans les nouvelles formes artistiques et technologiques. Au cours de cette conversation, chaque artiste parlera de ses projets en cours, de ses pratiques et de ses expériences afin de faire ressortir les enjeux courants que les professionnels des arts devraient prendre en compte lorsqu'ils réalisent ou appuient des projets de ce genre.

QUESTIONS

- *Comment les nouveaux outils numériques peuvent-ils diviser des communautés historiquement marginalisées ou aggraver leur situation? Comment les technologies s'ouvrent-elles à certaines personnes, mais en excluent d'autres qui devraient en bénéficier tout autant? Quel rôle l'esthétique joue-t-elle dans tout ça?*
- *Comme les artistes ambitionnent de renforcer la cohésion sociale et de responsabiliser les communautés locales en donnant un nouveau souffle à l'identité culturelle, à quoi ressemble le paysage culturel de demain?*
- *En quoi les médias sociaux, les plateformes en ligne et la technologie libre influent-ils l'écosystème dans lequel évoluent les artistes et les organismes culturels, et comment l'investissement public dans les arts et la culture peut-il s'attaquer aux fractures numériques et aux inégalités?*
- *Quel rôle les organismes de soutien aux arts et à la culture jouent-ils pour aider les artistes et les organismes artistiques à l'ère numérique?*
- *Les outils technologiques sont-ils considérés comme des objets culturels? En quoi l'utilisation de certains types de technologies influe-t-elle sur la pratique créative?*
- *En dehors de l'accès au monde numérique, en quoi le pouvoir de représentation et la diversité qui se retrouvent dans la narration numérique ont-ils un impact sur la société connectée d'aujourd'hui?*

ANIMATRICE

JAX DELUCA (ÉTATS-UNIS)

Directrice des arts médiatiques, National Endowment for the Arts

Jax Deluca a été nommée directrice des arts médiatiques au National Endowment for the Arts (NEA) en janvier 2016. À ce titre, elle supervise le portefeuille de subventions ainsi que les ressources consacrées à l'épanouissement d'organismes artistiques nationaux oeuvrant dans les domaines du cinéma, de la vidéo, de l'audio, de la technologie immersive et d'autres moyens de communication. Elle a travaillé pendant douze ans, comme artiste, administratrice d'organismes à but non lucratif et enseignante, à la jonction entre les arts et le développement communautaire. Avant de se joindre à la NEA, elle a été directrice générale du Squeaky Wheel Film & Media Art Center (Buffalo dans l'État de New York), professeure adjointe d'arts médiatiques au Buffalo State College de l'Université d'État de New York et une militante des arts et du secteur culturel de l'ouest de l'État de New York à titre de membre du conseil d'administration de l'Arts Services Initiative of Western New York et de la Greater Buffalo Cultural Alliance.

CONFÉRENCIERS

TAEYOON CHOI (ÉTATS-UNIS)

Artiste et éducateur

Artiste, éducateur et activiste, Taeyoon Choi exerce ses activités à New York et à Séoul. Dans sa pratique artistique, il allie arts de la scène, électronique, dessin et installations pour raconter des histoires dans des espaces publics. Parmi ses expositions, citons *Speakers Corners* à l'Eyebeam Art and Technology Center à New York (2012), *My friends, there is no friend* au Spanien 19C d'Aarhus (2011), et *When Technology Fails, Reality Reveals* à l'espace artistique Hue de Séoul (2007). Ses projets ont été présentés à la Biennale de Shanghai en 2012 et au Whitney Museum of American Art de New York en 2015. Il a reçu des commandes du Los Angeles County Museum of Art dans le cadre du projet Art +Technology Lab (2014), ainsi que de la SeMA Biennale Mediacity à Séoul (2016). Taeyoon Choi a cofondé l'École de calcul poétique où il continue d'organiser des séances de formation et d'enseigner. Récemment, il s'est attaché à faire tomber le mur du handicap et de la normalité, et à améliorer l'accessibilité et l'inclusion dans les domaines de l'art et de la technologie. Il est actuellement membre de la Data and Society Research Institute.

AMOR MUÑOZ (MEXIQUE)

Artiste

Amor Muñoz a étudié à la faculté de droit de l'Universidad Nacional Autónoma de México, puis à l'Académie des Beaux-Arts de la Nouvelle-Orléans. Elle est actuellement membre du Système national des créateurs d'art. Elle a été résidente dans le cadre du programme du Centre des artistes nordiques de Dale (Norvège) en 2014, au Kultur Contact (Autriche) en 2015 et au Bauhaus Dessau (Allemagne) en 2017. Ses oeuvres ont été exposées dans divers lieux : 21 Haus, Belvedere (Vienne), SFMOMA (États-Unis), Laboratorio Arte Alameda (Mexique), Centre national des arts de Tokyo (Japon), Festival Electronika, Palácio das Artes à Belo Horizonte (Brésil), Musée d'art contemporain de la région de Castille-et-León (Espagne). Elle a reçu une mention honorable dans la catégorie Art hybride aux prix ARS ELECTRONICA en 2012, puis le prix Nouveau talent au Festival des arts médiatiques du Japon en 2013. Ses oeuvres ont été publiées dans le *New York Times* et récompensées lors de l'événement Minds Quo + Discovery en 2013.

MARÍA LAURA RUGGIERO (ARGENTINE)

Cinéaste, animatrice et conteuse

María Laura Ruggiero est cinéaste, animatrice et conceptrice de narration spécialisée dans la communication transmédia. Plusieurs programmes internationaux sur les nouveaux médias, comme Power to the Pixel, TransmediaNext, Forward Storytelling et FIPA, ont mis ses oeuvres en vedette. Elle enseigne (à l'École internationale du cinéma et de la télévision à CUBA et à l'Université de Buenos Aires en Argentine) et se déplace à l'étranger pour parler d'innovation en langage narratif et de réalité virtuelle (Berlinale, SXSW, TEDx, MIT). Ancienne élève de la Berlinale, elle est membre de la Werner Herzog's Rogue Film School et boursière du NATPE dans le programme sur la diversité. Elle a aussi reçu un prix de productrice émergente au festival de Jihlava. Elle supervise le StoryHackers Lab, un laboratoire éphémère soutenu par l'Organisation des États ibéro-américains pour l'éducation, la science et la culture et par le conseil de la culture de l'Argentine. Grâce à ce laboratoire, elle offre au public la possibilité de découvrir de nouveaux langages narratifs et l'impact des techniques constructives de création de mondes. Elle dirige SeirenFilms, une entreprise consacrée à l'exploration des nouvelles frontières de la narration dans les nouveaux médias.

MICHÈLE STEPHENSON (PANAMA, HAÏTI, CANADA ET É.-U.)

Cinéaste, artiste et auteure

Michèle Stephenson puise son inspiration dans ses racines panaméennes et haïtiennes pour raconter de passionnantes histoires de vie qui émanent des communautés de couleur, leur sont destinées et les mettent en vedette. Ses oeuvres ont été présentées sur diverses plateformes, dont PBS et Showtime. Son film, *American Promise*, a recueilli neuf nominations aux prix Emmy, dont celui du meilleur documentaire. Il a également remporté le prix du jury à Sundance et s'est retrouvé dans la sélection du Main Slate Program au Festival du film de New York. Conversations on Race, sa série collaborative avec Op-Docs du New York Times, a remporté un prix du journalisme en ligne. Elle est lauréate du prix Chicken & Egg Filmmaker Breakthrough et boursière du Guggenheim ainsi que du Skoll Sundance Storytellers of Change.

RESSOURCES

- [*Making a New Reality: Furthering Equality in Emerging Media*](#), Kamal Sinclair, Immerse, 31 octobre 2017
- [*Culture in the Digital Environment: Assessing impact in Latin America and Spain*](#), Octavio Kulesz, publié par Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, 2017
- [*An introduction to the booming world of Latin American digital arts*](#), Thea Pitman, theconversation.com, 30 juin, 2015
- [*What's Next For Art In The Digital Age: A Conversation To Be Continued*](#), Lori Kozlowski, forbes.com, 18 juin 2014
- [*This Is the Moment for Visionary Narrative*](#), Adrienne Maree Brown, Immerse, 14 décembre 2016
- [*Artificial Hells: Participatory Art and the Politics of Spectatorship*](#), Claire Bishop, publié par Verso, 2012
- *The Craftsman*, Richard Sennett, Yale University Press, 2008

