

*Appel à projets du prix **Victor Vasarely**
de l'art dans l'espace public - fév. 2013*

WORDS CITY

par HP Process

HP Process - digital art and poetry
< www.hp-process.com >

Philippe Boisnard / Hortense Gauthier
100, rue du Gond - 16000 Angoulême - FRANCE / +33 (0)6 61 37 22 35
i.philip.b@gmail.com / hortensegauthier@gmail.com

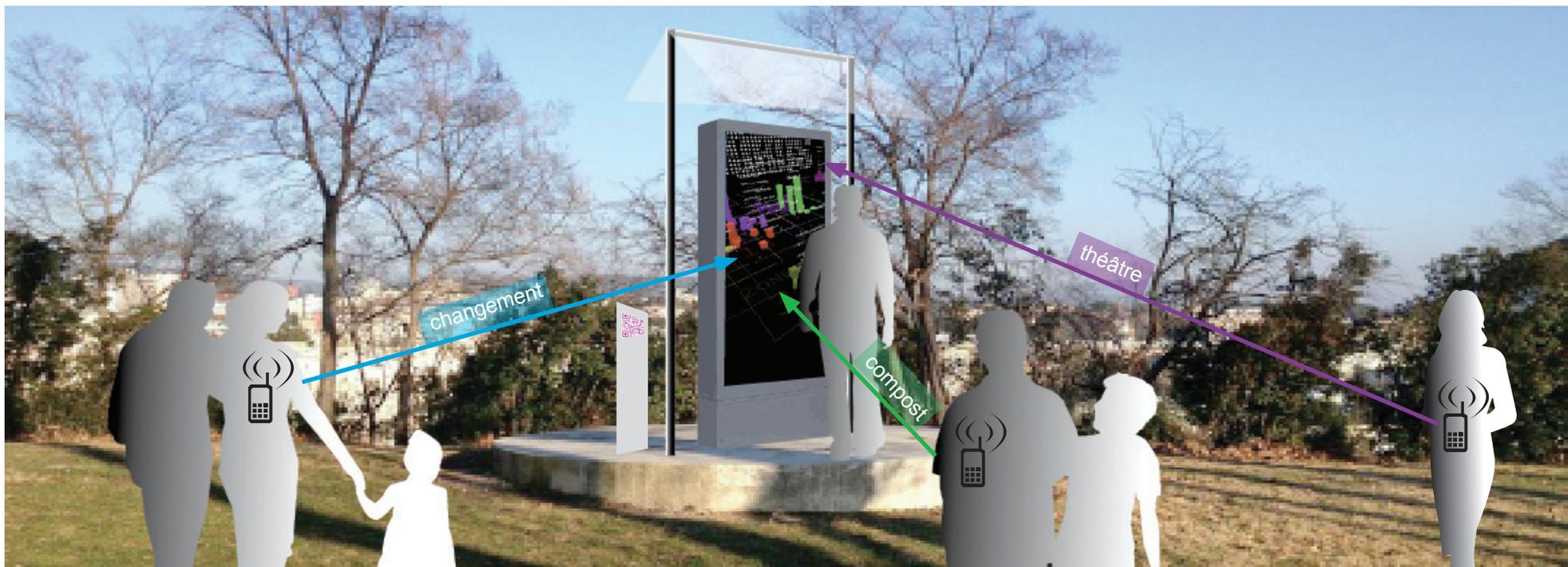
Intention générale

WORDS CITY est une installation interactive et générative qui crée une visualisation poétique de la ville à partir des mots et messages échangés dans l'espace urbain. En flashant via smartphone des QR-codes dispersés dans la ville, le public est invité à choisir une sphère (ou thématique) parmi neuf sphères proposées et à envoyer un mot relatif à celui-ci, l'ensemble des mots envoyés va constituer trois types de représentation graphique et cartographique visibles sur un écran totem dans l'espace public.

D'abord les mots envoyés traversent une masse vibrante de lettres en perpétuel mouvement, animée par la captation en temps réel des passants. Tous les quart d'heure se forme une ville virtuelle constituée de l'ensemble des mots reçus,

et ordonnés selon une logique cartographique. Enfin, toutes les demi-heures, une deuxième représentation cartographique apparaît sous la forme d'un tableau d'éléments, qui recense l'ensemble des mots envoyés dans chaque profil. Ainsi, avec ces trois moduls de représentation, la ville apparaît comme une structure vivante et poétique qui se construit à partir de la multiplicité des identités et des projections subjectives.

WORDS CITY est une interface communicationnelle, qui fonctionne grâce à la participation des citoyens, et construit une poésie collective et dynamique de et dans l'espace urbain. L'écran de mots est comme un miroir qui reflète les identités et les questionnement que portent les habitants, car ce sont eux les agents générateurs du texte dynamique.

Description du projet

QR-code donnant accès à l'interface web pour smartphone.

Application du smartphone avec laquelle, la personne choisit sa sphère et envoie ses mots.

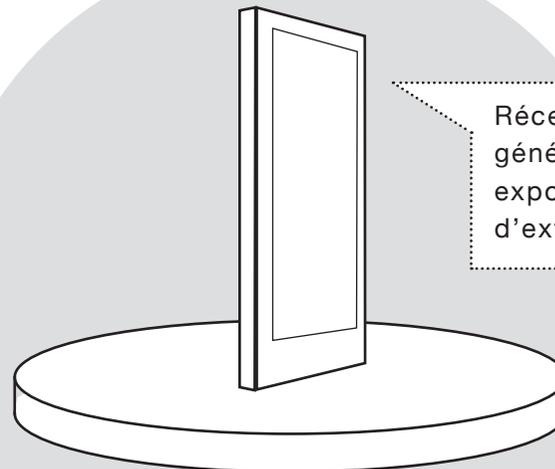

[PARTICIPATION] L'oeuvre ne peut pas prendre vie sans la participation du public, car c'est lui qui va nourrir le processus en envoyant des mots. Pour inviter les habitants à participer, il y a un QR-code près de l'oeuvre, mais d'autres QR-codes peuvent être disséminés dans la ville, dans l'espace urbain, de façon pérenne (petite signalétique en aluminium sur des murs de la ville, de monuments, dans des lieux culturels, etc ...) et/ou sur des supports communicationnels (programme, affiches, site Internet, ...)

[FLUX] A partir des QR-code dispersés dans la ville, et grâce à leur smartphone, les participants accèdent à un site pour mobile où ils sont invités à s'exprimer par un mot ou une phrase courte en relation à une thématique : ils ont le choix entre 9 "sphères" identifiés visuellement par 9 couleurs respectives.

Ces mots sont ensuite envoyés à l'installation et génèrent trois types de représentations graphique selon une logique cartographique et colorimétrique.

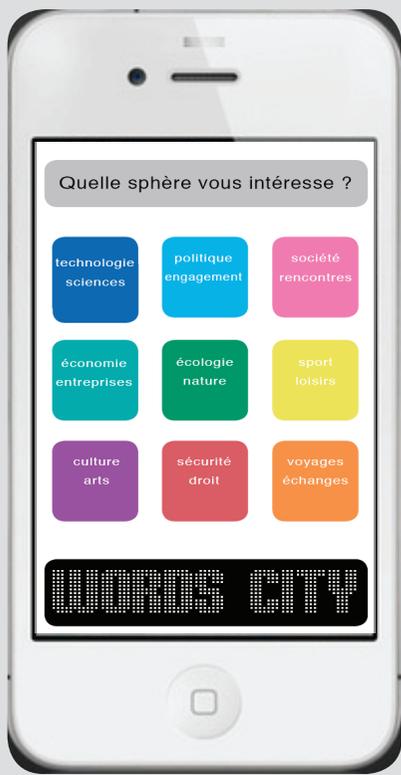
Réception dans le dispositif génératif de Words City exposé sur un écran totem d'extérieur.

[INTERFACE MOBILE SUR SMARTPHONE]

Lorsque le participant flashe le QR-code, il accède à une page où lui sont proposés 9 sphères, ou domaines.

Les 9 sphères sont :

- technologie, sciences
- politique, engagement
- société, rencontres
- économie, entreprises
- écologie, nature
- sports, loisirs
- culture, arts
- sécurité, droit
- voyages, échanges

Une fois son choix opéré, le participant accède à une page où il est invité à s'exprimer par un mot ou une expression en relation avec la sphère choisie.

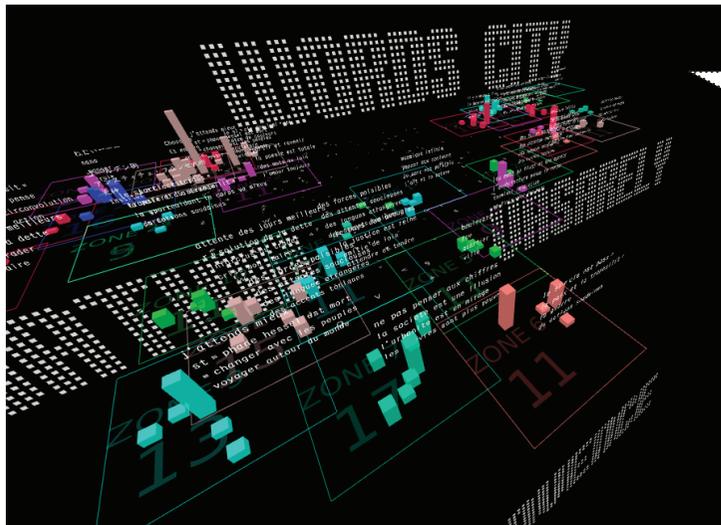
Il peut aussi sur cette page voir les autres contributions relatives à la sphère, ainsi que l'ensemble des contributions.

[MAPPING]

A travers une trame vibrante de lettres, les mots (en couleurs) envoyés par la participants défilent et ils composent un texte aussi mouvant et aléatoire que les déambulations urbaines des citoyens. Le spectateur est capté en temps réel par une caméra et sa silhouette est incrustée dans la masse de lettres et de mots.

Ainsi, ce sont les passants qui animent cette cartographie poétique de la ville en étant à la fois les vecteurs et les moteurs des flux de mots, ils habitent cette espace textuel, comme ils habitent l'espace de la ville.

[CARTOGRAPHIE]

Les mots envoyés génèrent une cartographie poétique, qui apparaît toutes les 15 minutes. Sur celle-ci, chaque colonne est proportionnelle au nombre de mots envoyés, et les 9 couleurs correspondent aux 9 sphères : chaque sphère constitue ainsi un quartier de la ville, qui se répand peu à peu. Plus les habitants envoient des mots, plus la ville se développe et s'étend.

Ainsi, peu à peu une topologie des noms se constitue de façon immanente. La carte devient alors une dynamique dans le temps et une poétique de l'espace apparaît. Ce jeu sur les différentes échelles et espaces d'écriture [écran de smartphone / écran de l'installation / espace réel de la ville] invite à une lecture multiple de l'espace urbain et des subjectivités qui le constitue.

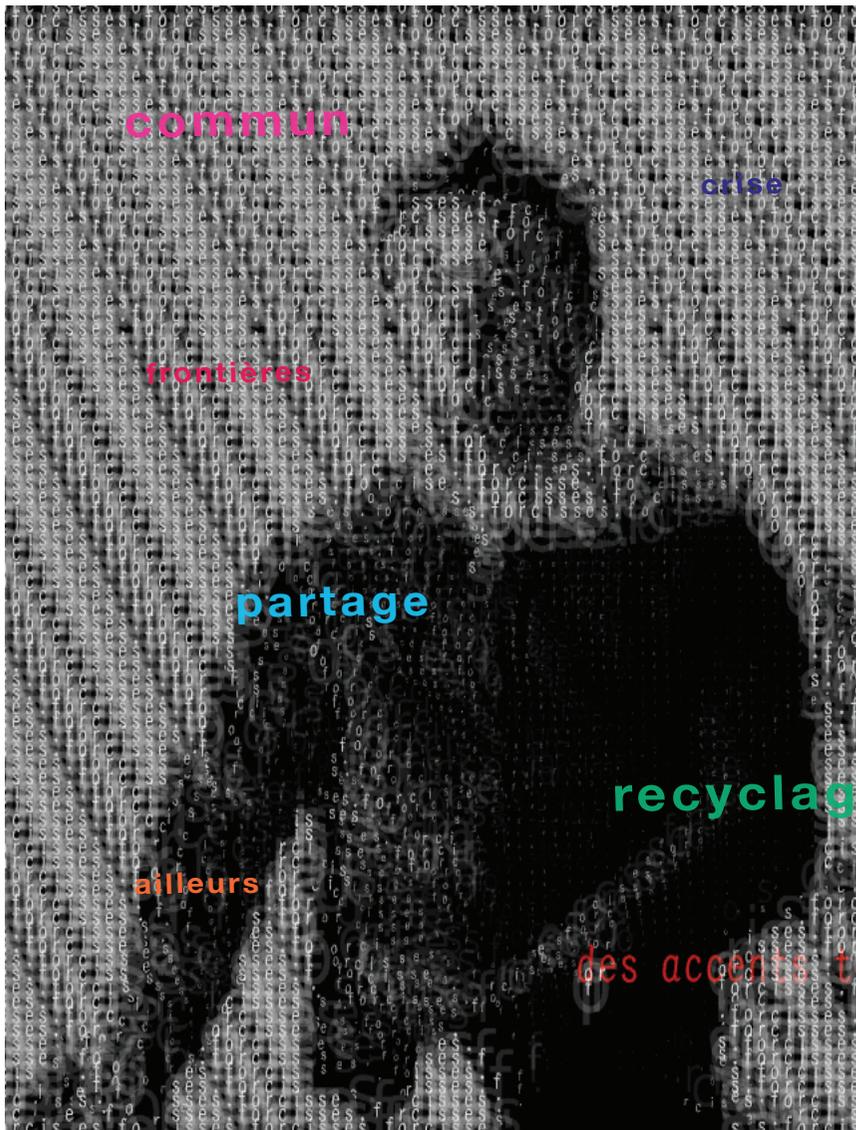
Zone25-nature dernier mot : la course + pied l'assortiment du marché 9 2	Zone24-entreprises dernier mot : l'amour sans frontières excellence 13 4	Zone23-rencontres dernier mot : l'instinct l'assortiment de lys 16 11	Zone9-société dernier mot : l'amour sans frontières sociologie 13 4	Zone8-droit dernier mot : des langues étrangères 15 10
Zone21-science dernier mot : la vie フラタス株式会社 45 24	Zone22-politique dernier mot : la parole est totale des mots de l'air 11 2	Zone5-échanges dernier mot : architecturer en fait sans quartier 11 2	Zone4-arts dernier mot : des langues étrangères 7 2	
Zone29-droit dernier mot : action zone sans 11 6	Zone7-écologie dernier mot : la croissance est totale l'urbanisme est un art 17 2	Zone1-sécurité dernier mot : effet d'attente le sans est possible 11 2	Zone2-technique dernier mot : est de nouvelles entrée de l'air 11 2	Zone3-loisirs dernier mot : le pouvoir international l'architecture pour la 9 2
Zone30-voyages dernier mot : regards et la formation l'intermédiaire 7 6	Zone28-arts dernier mot : regards et la formation sculpture 10 6	Zone6-science dernier mot : en attente de changement la guerre 11 2	Zone19-voyages dernier mot : le plus aimé de monde l'histoire le calme 7 6	Zone11-culture dernier mot : la croissance est totale la barrière de la vie 17 6
				Zone12-science dernier mot : jeunesse rira sans regret 6 1

[TABLEAU DES ELEMENTS]

Toutes les 30 minutes apparaît ce tableau de classification des mots selon les sphères où ils apparaissent. Chaque zone/sphère a sa couleur et ce tableau, animé en 3D, devient une nouvelle forme de topographie poétique de la ville.

<p>Zone24-entreprises dernier mot : l'anour sans fronti = re</p> <p>exotisme</p> <p>13 4</p>	<p>Zone23-rencontres dernier mot : Institut</p> <p>Institut de kyoto</p> <p>16 11</p>	<p>Zone9-9 dernier mot : l'amour sans</p> <p>exo</p> <p>13</p>
<p>Zone21-science dernier mot : Id = es</p> <p>フランス語 1 いぜ *</p> <p>45 24</p>	<p>Zone22-politique dernier mot : la poesie est totale</p> <p>des mots au loin</p> <p>11 2</p>	<p>Zone5-echanges dernier mot : architecture en tout sens</p> <p>quartier</p> <p>11 2</p>
<p>Zone7-ecologie dernier mot : la croissance est nulle</p> <p>l'urbanite est un mirage</p> <p>17 2</p>	<p>Zone1-securite dernier mot : effet d'optique</p> <p>le parc est paisible</p> <p>11 2</p>	<p>Zone2-te dernier mot : que de son</p> <p>anité</p> <p>11</p>
<p>Zone28-arts dernier mot : borges et le fantastique</p> <p>sculpture</p> <p>10</p>	<p>Zone6-science dernier mot : en attente de changement</p> <p>la guerre</p> <p>11</p>	<p>Zone19-voyages dernier mot : ne plus avoir de secret</p> <p>j'aimeraï le calme</p> <p>7</p>
		<p>Zone11-dernier dernier mot : la croissance</p> <p>la bourse</p> <p>17</p>

[ESPACE PUBLIC] *WORDS CITY* est ainsi une visualisation poétique et dynamique des communications et des identités urbaines. Cette oeuvre est dédiée à l'espace public, elle s'en fait l'écho et le révélateur. Elle le questionne en tant qu'espace collectif, à l'identité complexe, construit par les échanges entre les multiples projections individuelles.

Alors que les grandes perspectives architecturales et d'urbanisme au cours du XXe siècle tentaient de produire des transformations intentionnelles des individus, *WORDS CITY* renverse le paradigme et envisage la ville comme une structure se reconfigurant en permanence à travers les croisements des intentionnalités des habitants.

En accueillant cette installation, la ville d'Aix offre aux habitants un nouveau regard sur la ville, et invite les habitants à participer à l'écriture collective de la ville, en interrogeant les flux communicationnels et leurs dynamiques dans l'espace et le temps ...

[SON] Une composition sonore se construit à partir des mots envoyés par les habitants et crée des poèmes en agencant de façon aléatoire ces mots et messages, dans des sonorités entre sons synthétiques et voix chuchotées en superposition.

Cette dimension sonore du projet n'est pas obligatoire, mais elle crée une ambiance musicale et engendre une autre lecture des mots envoyés par les habitants.

L'installation *WORDS CITY* (première version) a gagné le prix **Arte Creative** au festival *Les Bains numériques #8* (Enghien-les-Bains) en juin 2012, et le 1er prix du concours européen d'Art numérique *Imagina Atlantica* (Angoulême) en décembre 2012.

Elle a été présentée à Tokyo, Kyoto et Fukuoka dans le cadre du festival **Digital Choc** organisé par l'Institut français du Japon en fév. 2013 (2e version)

>> Cette 3e version de **WORDS CITY** est conçue spécialement pour le **prix Vasarely**

Dispositif technique

_ **Espace et conditions**

La solution retenue pour cette maquette est un écran Samsung de 46', avec pour système informatique un Mac mini dernière génération, connecté à internet grâce à une clé 3G.

L'installation peut tourner en continue, de jour comme de nuit, mais peut aussi être interrompue si nécessaire par un programme qui arrêtera et redemarrera l'installation.

La dimension sonore de l'oeuvre est facultative, et dans le cas où il y a le son, le niveau sonore de l'oeuvre est réglable.

_ **Dispositif technique**

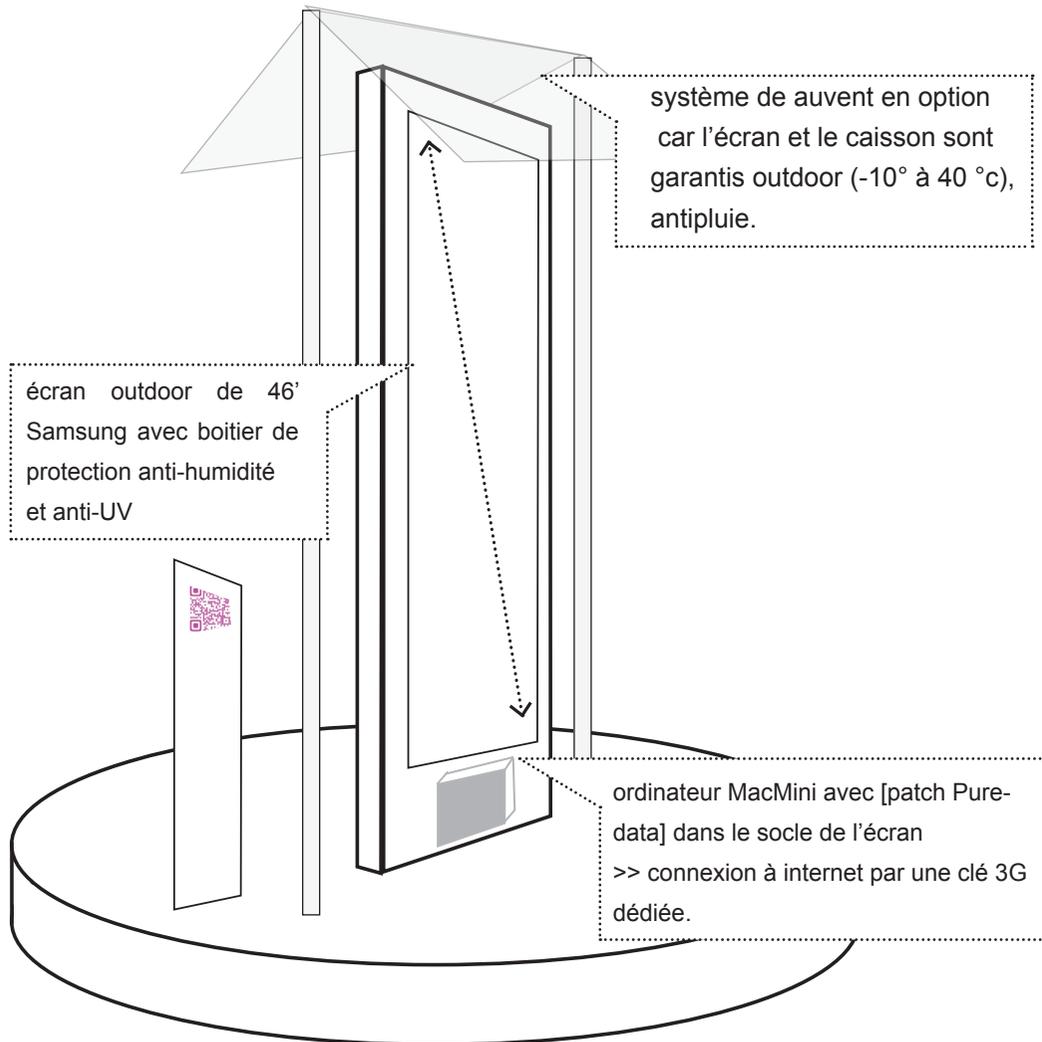
intégration de la régie informatique dans le socle de l'écran avec humidificateur + ventilateur + micro clim pour l'ordinateur

L'installation est programmée sur PureData, elle démarre d'un simple click sur l'interface PureData. Un système d'autoprotection (watchdog) permet de relancer l'installation en cas d'interruption.

_ **Matériel nécessaire**

- 1 ordinateur MacMini
- un écran outdoor
- une connexion Internet
- auvent en option
- petite colonne en métal pour incrusté le QR-code

Sonorisation possible :
avec le système son intégré dans l'écran

Equipe

Philippe Boisnard (*artiste numérique, performeur*)

> conception, programmation, et design graphique

Hortense Gauthier (*artiste, performeuse*)

> conception et design graphique