mouvements sous-jacents

mouvements sous-jacents - volume zéro, numéro zéro écrit à Montréal, août 2020.

éditorial

à propos de finartcialist

J'ai découvert Ibghy & Lemmens un peu avant de commencer mes études de maîtrise en ingénierie financière, à HEC Montréal – en 2014.

Une année ou deux plus tard, j'eu l'idée de sonoriser un algorithme réalisé pour un cours de *Simulations Monte Carlo* : ce fût le début de mon projet d'art et de finance, *finartcialist*.

À la recherche d'inspiration artistique, j'écumai l'Internet afin de trouver des oeuvres d'ici et d'ailleurs pouvant servir de nourriture intellectuelle me permettant de mieux définir mon propre projet. Au fil des clics, je pris connaissance des œuvres du Network Ensemble et de celles de Goldin+Senneby, et de plusieurs autres - une liste se voulant

exhaustive se trouve à la fin de ce zine.

L'objectif de ce zine est de servir de point de départ à qui voudrait comprendre et étudier l'art ayant la finance comme thématique ou comme médium, et d'expliciter mon point de vue subjectif sur ce que j'appelle art financier.

C'est une ouverture sur cet univers que je propose, ainsi que sur ma démarche artistique en tant que finartcialist. Ma bibliographie se veut exhaustive, mais le but ici n'est pas de créer une encyclopédie d'art et de finance : l'objectif est avant tout de contextualiser mon projet.

finartcialist, août 2020

art et finance: approches

Quels sont les intérêts artistiques en finance ?

D'emblée, on peut penser à l'art comme un outil d'exploration de l'univers financier, comme une façon de délimiter les apports humains de la finance. On peut aussi envisager la création d'une esthétique financière.

À mes yeux, ce qui est intéressant d'un point de vue artistique, ce sont les liens à faire émerger entre les deux pratiques. D'un point de vue théorique, l'art et la finance se rejoignent du fait même de n'être pas prouvables, démontrables : il est arrivé ceci,

mais une autre chose aurait pu arriver...

Même si on conçoit l'art et la finance comme des expériences humaines, ce ne sont pas des expériences falsifiables, au sens de Popper: impossible d'établir une réalité alternative dans laquelle l'économie secomporterait autrement, impossible d'expérimenter selon les préceptes de la méthode scientifique... Impossible de s'extirper de notre subjectivité, pour apprécier autrement une oeuvre d'art.

Mais encore faut-il séparer les deux domaines... Quelles sont les lignes de fuite ?

Plongeons.

oeuvres

ibghy & lemmens

Duo à l'origine de mon intérêt pour l'art et la finance, Ibghy & Lemmens crée des oeuvres éloquentes sur la finance et l'économie, notamment:

- Sesame Street Economics (2008), où des mots reliés à la finance et à l'économie sont projetés sur des fonds colorés, rappelant l'émission pour enfants du même nom ;
- The Many Ways To Get What You Want (2011), où des phrases inspirées de Anarchy in the UK, chanson des Sex Pistols, sont situées sur un diagramme rappelant ceux que l'on trouve dans les livres de business de n'importe quel programme de MBA:
- The Prophets (2013-2015), où des relations économiques et financières diverses sont représentées sous forme de micro-sculptures minimalistes.

La finance est ici un vecteur de création en soit, un sujet complet dont le duo s'inspire afin d'amener ses concepts les plus fondamentaux dans la sphère publique.

goldin + senne by

La pratique artistique de Goldin+Senneby [10] "explore la correspondance structurelle entre l'art conceptuel et la finance"¹. Plusieurs oeuvres captent notre attention, notamment:

- la performance $M \mathcal{C} A$ (2013), où le déroulement d'une pièce de théâtre est dicté par les aléas d'un algorithme de trading;
- l'oeuvre vivante Eternal Employment (à venir en 2026), où une personne devient employée d'une station de train... sans avoir aucune tâche ou

responsabilité;

• l'encan Lot 36: Fiction on Auction (2010), où est mis aux enchères le fait d'être le personnage d'un roman.

Cette pratique nous interpelle: on s'intéresse ici non pas seulement à la finance en tant qu'objet, mais en tant que sujet, en tant que médium. Les concepts financiers prennent vie devant nous, et nous poussent à la remise en question - à la fois de la place de la finance dans nos vies, et à la fois sur ce que constitue une oeuvre d'art.

¹"Since 2004 their work has explored the structural correspondence between conceptual art and finance capital, drawn to its (il)logical conclusions", notre traduction [10].

network ensemble et le demystification committee

Le Demystification Committee ("comité pour la démystification", notre traduction) "étudie les intensités du capitalisme tardif"². Au travers d'expressions artistiques variées, comme la mode, les arts visuels, la musique et le cinéma, le Demystification Committee se questionne sur les mécanismes sous-tenant le monde

de la finance. Dans Flash (2010)³, on s'intéresse au déroulement de la crise du 6 mai 2010, alors que l'utilisation d'algorithmes de trading participe à un crash éclair. À partir de données sans fil tirées du réseau huit ans plus tard, le Network Ensemble en crée une sonification.

²"The Demystification Committee studies the intensities of late capitalism", en version originale. Source: https://demystification.co/mmittee/about

³Pour en savoir plus: https://demystification.co/mmittee/projects/flash/

filmographie approximative

Wall Street (1987)

Film iconique⁴, $R\acute{e}sum\acute{e}$: drame d'Oliver Stone ce (Platoon, Scarface) mêle relations familiales, ambitions personnelles et tensions éthiques alors que (Charlie Bud Fox Sheen), jeune courtier dans une firme new yorkaise, réussi à attirer l'attention de Gordon Gekko financier (Michael Douglas), réputé, sur une entreprise sujet au de laquelle Bud Fox possède de l'information confidentielle. Après

transactions fructueuses, Bud Fox saura aussi retenir l'attention des autorités fédérales des marchés (Securities Exchange Commission).

du Soulignons la scène discours, connu sous le nom de Greed is Good (l'avarice est bien, notre traduction), scène marquante où le personnage Gordon Gekko explique de saposition morale, voire philosophique, sur l'importance de l'avarice.

The Big Short (2015)

Résumé: Basé sur la crise financière américaine de 2007-2008 tel que rapportés dans le livre The Big Short: Inside the Doomsday Machine de Michael Lewis, ce film explore les différents positions et actions de personnages de l'univers financier avant, pendant et après la crise.

Remarquable par son utilisation de caméos pour expliquer au spectateur l'essentiel des produits financiers dont il est question, le film l'est tout autant pour son portrait plutôt réaliste qu'il y est fait de l'univers de la finance, si l'on en croit le site web Information is Beautiful [4].

⁴"A lot of people who are now in their middle ages have said to me, 'I got into this business partly because I saw your movie and it made me want to go to Wall Street,'" Stone confessed.[19]

finartcialist

Finartcialist a vu le jour quelque part en 2015 ou 2016, alors que je cherchais à composer de la musique financière.

J'aimais le contraste art/finance:

art:	finance:	
• individuel	• collectif	
• subjectif	• objectif	
• émotionnel	• rationnel	

Ce contraste est d'autant plus intéressant que ces colonnes changent parfois de place: l'expression individuelle artistique devient l'individualisme de la finance, par exemple.

Un autre atome crochu: ni l'art ni la finance ne sont généralement considérés comme des sciences.

Selon moi, la question fondamentale de la finance est : quelle est la valeur relative des choses ?

Ces domaines qui sont au coeur de nos sociétés contemporaines me fascinaient de plus en plus : j'en voulais plus.

Une série de projets en découleront: LEDs pour faire la lumière sur les marchés de la monnaie, broderies de trajectoires aléatoires, musiques algorithmiques, recherches sur la volatilité - et j'en passe.

Mon objectif principal, central a toujours été d'expliciter les concepts financiers par le biais d'oeuvres accessibles au grand public. Conceptuel, minimaliste, finartcialist se voit comme une porte d'entrée artistique et pédagogique sur l'univers de la finance.

References

- [1] Mathieu Bernard-Reymond. trades. 2013. URL: https://matbr.com/trades.
- [2] Demystification Committee.
 Site web des artistes.
 URL: https : / /
 demystification . co /
 mmittee/.
- [3] Naomi B Cook. BATS-2012-03-23. Site web de l'artiste. 2015. URL: http://naomibcook.com/bats-2012-03-23/.
- [4] Stephanie Starling David McCandless and Omid Kashan. Based on a True Story? URL: https://www.informationisbeautiful.net / visualizations / based-on-a-true-true-story/.
- [5] Désorceler la finance.

 Site web du collectif.

 URL: https : / /
 desorcelerlafinance .
 org/fr/.
- [6] Network Ensemble. Flash.

 Site web des artistes.

 URL: https://networkensemble.bandcamp.
 com/album/flash.
- [7] Rose Eveleth. When
 Futurism Led to Fascism—and
 Why It Could Happen

- Again. Wired Magazine. À lire en lien avec l'oeuvre de Rosefeldt. Apr. 2019. URL: https://www.wired.com/story/italy-futurist movement techno-utopians/.
- [8] Andres Fischer. Data
 Physical Visualizations.
 Série de sculptures tridimensionnelles représentant
 des données économiques.
 2008. URL: http://
 dataphys.org/list/
 andreas-fischers-datasculptures/.
- [9] Commissaires: Juan A. Gaitán and Amira Gad. The end of money. Exposition pour le centre d'art Witte de With. URL: https://www.wdw.nl/en/our_program/exhibitions/the_end_of_money.
- [10] Goldin+Senneby. $M \mathcal{E} A$.
 Site web des artistes.
 2013. URL: https://goldinsenneby.com/
- [11] gregor hochmuth. Truth & Quantity: Dollars, People, Points & Percent. Art sonore. URL: https://grex-nyc.bandcamp.com/album/truth-quantity-dollars-people-points-percent.

- [12] Jean-Marc Huitorel. Art et Économie. URL: https://www.youtube.com/watch?v=k9Y0XiSLgRA.
- [13] Jean-Philippe Joubert.

 L'art de la Chute. Pièce de théâtre, Théâtre La Licorne. 2018. URL: https:
 // theatrelalicorne.
 com/lic_pieces/lart-de-la-chute/.
- [14] Aude Launay. Art, Capital of the Twenty-First Century. URL: https://longreads.tni.org/state-of-power-2019/art-capital/.
- [15] Richard Ighy & Marilou Lemmens. The Prophets. Site web des artistes. 2013-2015. URL: http://www.ibghylemmens.com/works.html.
- [16] Claudia Maté. Yes, Even
 The Financial Market
 Can Be Beautiful. Vice
 Magazine. 2014. URL:
 https://www.vice.
 com/en_us/article/
 mgpvjx/yes-even-thefinancial-market-canbe-beautiful.
- [17] Sarah Meyohas. Stock Performance. Site web de l'artiste. 2016. URL: http:

- // www . sarahmeyohas .
 com/stock2016/.
- [18] Morris and Helen Bilkin Art Gallery. To refuse / to wait / to sleep and M&A. Site web de la gallerie d'art. URL: https://belkin.ubc.ca/exhibitions/to-refuse to wait to sleep-ma/.
- [19] Kevin Polowy. 'Greed is good': Oliver Stone explains origin and relevance of classic 'Wall Street' line 30 years later. URL: https://ca.movies.yahoo.com/greed-good-oliver-stone-explains-origin-relevance classic wall-street-line-30-years-later-233048889.html.
- [20] Paul Rae. Theatre/Data:
 Cate Blanchett's Manifesto
 of Futurist Finance.
 URL: https://www.
 performanceparadigm.
 net/index.php/journal/
 article/view/177.
- [21] Julian Rosefeldt. Manifesto
 Futurism. Site web de
 l'artiste. 2014. URL: https:
 //www.julianrosefeldt.
 com/film-and-videoworks/manifesto_2014-2015/manifestofuturism-/.

- [22] Daniel Sandison. Andy Warhol's 'One Dollar Bill' Sells for \$32.8 Million USD. 2015. URL: https://hypebeast.com/2015/7/andy-warhols-one-dollar-bill-sells-for-32-8-million-usd.
- [23] Geissler & Sann. volatile smile. Site web des artistes. 2011. URL: http://www.geisslersann.com/asbach/.
- [24] Georges Schwartz. Broche
 Dow Jones. Cliquer sur
 "marchés boursiers" pour
 voir l'oeuvre. 1987. URL:
 https://educart.ca/fr/
 theme/transaction/.
- [25] Laurent Mignonneau & Christa Sommerer. The Value of Art. Site web des artistes. 2010. URL: http:

- //interface.ufg.ac.at/
 christa-laurent/WORKS/
 FRAMES/FrameSet.html.
- [26] Tom Tassel. Krach. Courtmétrage disponible sur le Site web de l'Office National du Film (Canada). 2006. URL: https://www.onf.ca/film/krach_fr/.
- [27] Wikipedia Confusion of Confusions. Page Wikipédia sur l'oeuvre de Joseph de la Vega, datant de 1688. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_de_la_Vega # Confusion_of_Confusions_(1688).
- [28] Wikipedia Dow Jones and the Industrials. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Dow_Jones_and_the_Industrials.