

TONY OURSLER, STEPHEN VITIELLO & CONSTANCE DE JONG

FANTASTIC PRAYERS

(Langue : anglais)

2000

Fantastic Prayers est un récit virtuel composé de fragments textuels, visuels et sonores, qui revisite le mythe virgilien de l'Arcadie où l'intrusion d'un personnage extérieur incarne la mort, la mémoire et le temps.

ESPACE

ARCADIE

MORT

PHYSIQUE

RÉCIT

TEXTE

HYPERMÉDIA

TEMPS

MYTHE

FICTION

MÉMOIRE

ÉLECTRONIQUE

1 PREMIÈRE APPROCHE DE L'ŒUVRE

PRÉSENTATION

CONTENU

Ce CD-Rom interactif est le prolongement d'une performance et d'un site web. C'est à partir de la performance réalisée en 1995 autour de l'œuvre de Dan Graham qui occupe en permanence le toit du Dia Center à New York, que ce trio d'artistes propose une sorte de synthèse de matériaux au travers d'une fiction. Les textes sont écrits par Constance De Jong, la musique composée par Stephen Vitiello et les vidéos et le montage réalisés par Tony Oursler. *Fantastic prayers* décrit un environnement urbain qui ravive la mémoire des vies vécues, des objets posés ou oubliés, des espaces habités ou abandonnés par le biais de huit chapitres aux récits non fragmentaires et non linéaires. Chaque chapitre contient un environnement mystérieux ; l'utilisateur devient un visiteur qui comme un archéologue, est invité à analyser, chercher des fragments narratifs pour reconstituer des histoires psychologiques et physiques.

- « **The place where lost things go** » (l'endroit où vont les choses perdues), nous présente un amas d'objets (argent, chaussures, instruments de musique...) avec lesquels l'utilisateur peut interagir.
- « **Ludlow street** », rue de New York nommée d'après un héros de la guerre de 1812. Ce chapitre, carrefour de l'œuvre, est le seul ayant un décor issu totalement de la réalité.
- « **Graveyard** » propose le survol d'un environnement boisé dans lequel l'utilisateur est attiré au sol par des zones interactives qui le mènent dans un cimetière où l'ambiance sonore est fantomatique.
- « **Hair** » expose les vies de différentes personnes à travers l'analyse des traces chimiques retrouvées dans leurs cheveux (nicotine, acide...).
- Dans « **Empathy wheel** » (roue des émotions), permet à l'utilisateur de générer différentes émotions sur un visage.
- « **Natorium** » nous plonge dans un espace qui se transforme sans cesse, une architecture qui se crée et se déconstruit à partir d'images et de mots.
- « **Walls that speaks** » est l'exploration d'une chambre vide où les injustices présentes dans les murs donnent accès à des fragments de récits.
- « **Jacket** » explore sur une veste les traces de nombreuses vies de personnages comme celle d'un jeune garçon en Inde qui aime les films et Adolf Von Baeyer qui fut le premier à produire l'indigo synthétique.

PISTES DE REFLEXION

- L'objectif des artistes était de **transformer le musée en un espace de rencontres sociales et artistiques par le biais du numérique**. Chaque utilisateur peut s'identifier à un élément du récit qui renvoie à **des codes culturels ou aux comportements du monde occidental**.

- C'est un récit qui occupe **un espace électronique**, où se **mêlent fiction et réalité**. *Fantastic prayers* ravive et explore par des indices, les souvenirs de vies vécues d'espaces habités et d'objets possédés ou abandonnés. Le spectateur plonge dans des univers différents où il découvre ou s'invente des récits mêlant imaginaire et faits réels.

CONNEXIONS

L'œuvre *shadow in your window* de Jean-Michel Othoniel peut se rapprocher d'autres travaux d'artistes travaillant sur la mémoire comme **Christian Boltanski** qui intègre à son œuvre des éléments issus de son univers personnel, et sa propre biographie réelle ou imaginaire. Il est également intéressant d'évoquer le film *La jetée* (1962) de **Chris Marker**, montage de photographies fixes, qui raconte un voyage dans le temps d'un homme chargé de sauver l'humanité et explore ainsi les relations étroites qui lient les mécanismes de la mémoire, les souvenirs d'enfance et la solitude de l'adulte.

LE TITRE

Fantastic prayers signifie « prières fantastiques ».

La prière est le mouvement de l'âme tendant à une communication spirituelle avec Dieu. Le fantastique est une construction imaginaire mêlant des éléments surnaturels à d'autres plus vraisemblables. Dans cette œuvre, la prière n'a rien de religieux, elle amène l'utilisateur à communiquer avec un autre monde à la fois virtuel et réel, dans un récit sans début ni fin, où il est amené à se questionner, se découvrir, s'analyser.

PRÉSENTATION DE L'ARTISTE

Tony Oursler, est né en 1957 à New York, où il vit et travaille aujourd'hui.

Vidéaste, Tony Oursler suit entre 1976 et 1979 les cours du California Institute of the Arts. Il s'intéresse très tôt aux arts visuels, à la musique, à la littérature. En 1977, il fonde un groupe de punk-rock expérimental, *The Poetics*, dissout en 1983. À partir de 1977, il réalise des vidéos dans des installations figuratives et narratives, constituées de décors et de personnages au caractère burlesque et tragique à la fois. Celles-ci caractérisent aujourd'hui sa production et sa démarche.

Stephen Vitiello, est né en 1964 à New York, où il vit et travaille.

Musicien électronique et créateur sonore, il a composé des morceaux pour des films indépendants, des projets vidéo expérimentaux et des installations artistiques, collaborant avec des artistes comme Nam June Paik. Stephen Vitiello transforme des bruits accidentels et mystérieux en sons envoûtants qui altèrent notre perception du monde et s'intéresse particulièrement à l'aspect physique des sons et à leur capacité à influencer sur la forme et l'atmosphère d'un lieu donné.

Constance De Jong, est née en 1950, vit et travaille à New York.

Ecrivaine et performeuse, elle produit depuis les années soixante-dix des écrits d'avant-garde dans des performances et installations qui combinent la parole, l'écrit et le son. Elle a collaboré avec de nombreux artistes comme John Cage.

2 EXPLOITATION PÉDAGOGIQUE DE L'ŒUVRE

COMMENT FONCTIONNE L'ŒUVRE ?

Cette œuvre comprend 8 chapitres contenant chacun un environnement différent : « **The place where lost things go** », « **Ludlow street** », « **Graveyard** », « **Hair** », « **Empathy wheel** », « **Natatorium** », « **Walls that speaks** » et « **Jacket** ». Il suffit de cliquer sur des éléments de ces environnements et d'observer ce qu'il se passe. L'oeil en bas à gauche permet d'accéder à d'autres chapitres à tout moment.

S'INTERROGER

- Qu'est-ce qu'est le mythe de l'Arcadie ?
- Peut-on dire que c'est un roman virtuel ? Pourquoi ?

ATELIERS

- **La fonction muséale, un espace de rencontre et numérique :**
Créer un site internet ou un blog qui soit un musée présentant des œuvres d'artistes, le tout doit être attractif et permettant de créer un dialogue/Recherche de sites muséales, comparaison : En quoi un site Internet peut devenir une espace muséal de rencontre grâce au numérique ?
- **Les frontières entre réalité et imaginaire :**
Travail d'écriture et de vidéo, à partir d'un ou plusieurs objets, évocation de souvenirs réels et imaginés en prenant en compte le mode de vie occidental, puis réalisation d'une vidéo mettant en scène ces souvenirs et objets.

THÉMATIQUES EN LIEN AVEC LE PROGRAMME DE L'ENSEIGNEMENT DE L'HISTOIRE DES ARTS

- **Lycée :**
Champ anthropologique : « Arts, réalités, imaginaires » ; « Arts et sacré » ; « Arts, sociétés, cultures »
Champ historique et social : « Arts et idéologies »
Champ historique et social : « Arts, goût, esthétiques »

21	22	23	24	19	20	21	22	23	24	19	20	21
25	26	27	28	29					28	29	30	31
35	36	31	32	33	34	35	36	31	32	33	34	35
3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3
7	8	9	10	11	12	7	8	9	10	11	12	7
17	18	13	14	15	16	17	18	13	14	15	16	17
21	22	23	24	19	20	21	22	23	24	19	20	21
25	1	2	3	4	5	25	1	2	3	4	5	25
10	11	6	7	8	9	10	11	6	7	8	9	10

3 POUR ALLER PLUS LOIN

GLOSSAIRE

Le mythe de l'Arcadie : symbole d'un âge d'or, l'Arcadie est une région de la Grèce qui, dans la poésie bucolique latine et hellénique, était représentée comme le pays du bonheur, le pays idéal. Le poète Virgile (70-19 av. J. C) dans les Bucoliques décrivait l'Arcadie comme un lieu primitif et idyllique peuplé de bergers, vivant en harmonie avec la nature. Les pastorales (ouvrage dont les personnages sont des bergers) constituaient le principal divertissement musical et ce mythe a donc influencé les opéras baroques.

RESSOURCES DOCUMENTAIRES

Disponibles à l'Espace multimédia gantner

Où va la vidéo ?

Jean-Paul Fargier, Michel Chion, Serge Daney, Raymond Bellour, Jacques Henric, Paul Virilio. Cahiers du Cinéma, 1986

Tony Oursler : exposition du 30 octobre 1997 au 11 janvier 1998

CAPC-Musée d'art contemporain de Bordeaux/catalogue par Jean-Marc Avrilla]. - CAPC-Musée d'art contemporain, 1997

Tony Oursler

Textes de Christine Van Assche, Paul Ardenne, Raymond Bellour - Flammarion : Jeu de Paume, 2005

Tony Oursler

Works 1997-2007, edited by Lionel Bovier, Mariska Nietzsche, Tony Oursler. - JRP Ringier, 2008.

WEBOGRAPHIE :

Sur l'artiste :

- www.tonyoursler.com
- www.stephenvitiello.com
- www.fondation-langlois.org/html/e/page.php?NumPage=308
(Constance de Jong)

Sur l'œuvre :

- awp.diaart.org/fpcd/index.html
- www.diacenter.org/press_releases/main/120