

CORNELIA SOLLFRANK

IMPROVED TELE-VISION

(Langue : anglais)

2001

Improved Tele-vision est un projet sur internet abordant une controverse entre les artistes Name June Paik et Dieter Roth autour de leurs appropriations de l'œuvre musicale *La nuit transfigurée, op8* (1899) d'Arnold Schoenberg. Cornelia Sollfrank y apporte son regard de femme et de critique, notamment autour du droit d'auteur et de la copie.

MÉDIAS
CÉLÉBRITÉ
COPIE
JUNE
INTERNET
ROTH
PAIK
NOUVEAUX
SCHÖNBERG
ARNOLD
DROIT
CONTROVERSE
D'AUTEUR
TELEVISION
INFORMATIONS
AVANT-GARDE
NAM

1 PREMIÈRE APPROCHE DE L'ŒUVRE

PRÉSENTATION

CONTENU

« *Improved Tele-Vision*, projet conceptuel développé pour internet, s'inscrit dans le prolongement d'une série d'interventions subies par une œuvre musicale d'Arnold Schönberg, *La Nuit Transfigurée, opus 4 ou 8* (1899). L'artiste coréen Nam-June Paik (1977), puis l'artiste et performer suisse Dieter Roth (1979) intervinrent tour à tour sur la vitesse de lecture de l'œuvre de Schönberg et tentèrent d'imposer leurs versions en publiant en vinyle leurs pièces respectives. Si Sollfrank livre avec *Improved Tele-Vision* une réponse pince-sans-rire et affranchie, c'est l'auditeur lui-même qui devient « utilisateur » interactif à travers la possibilité de contrôler lui-même sa « vitesse personnelle » de lecture. Sur le site internet, le studio offre à l'utilisateur une véritable interactivité et l'espace de la « galerie » lui fournit une documentation sur la pièce. Lorsque cette partie de l'œuvre est mise en espace, les quatre images et leurs textes respectifs sont des tirages sur toile accompagnés d'une pièce sonore supplémentaire : la composition à « vitesse personnelle » de l'artiste. » C. Sollfrank.

PISTES DE REFLEXION

- L'artiste aborde **la notion du droit d'auteur sur internet** où dans notre société, tout est permis. Les gens copient, téléchargent... Il n'y a plus de morale. Il y a une surcharge d'informations sur le web d'où l'expression « Trop d'informations réduisent l'information » et où les gens ne prennent plus le temps de réfléchir. On pense aller « plus loin » grâce à internet mais on doit aussi comprendre son fonctionnement et ses règles. Paik et Roth ont peut-être anticipé ce qui se passe quotidiennement sur le net d'aujourd'hui.

- Cornelia Sollfrank questionne aussi **la société capitaliste où tout a tendance à devenir marchandise même dans l'art**. Elle y apporte aussi **sa position de femme** et invite le visiteur à devenir auteur et avoir son moment de célébrité mais aussi à s'informer, créer des connexions et développer sa propre réflexion sur sa propre pratique du web.

CONNEXIONS

« Avant de commencer à travailler avec la vidéo, un médium nouveau à l'époque, mais qui lui vaudra plus tard d'être reconnu comme pionnier en la matière, Nam-June Paik étudie la composition à Séoul. Malgré le peu d'information et la totale impossibilité d'entendre la musique d'avant-garde occidentale dans la Corée des années 40, il développe pour celle-ci un intérêt précoce. Sa grande admiration pour le compositeur Arnold Schönberg se fonde donc exclusivement sur ses écrits théoriques. Lorsqu'il écoute pour la première fois l'œuvre de Schönberg *La Nuit Transfigurée, opus 4*, l'expérience lui procure un choc qui le marquera pour longtemps. Il avait imaginé quelque chose de totalement différent. Et vingt ans plus tard, alors qu'il vit à New-York, la déception est encore suffisamment cuisante pour lui inspirer un contre-pied. À l'occasion d'un event de danse de Merce Cunningham, il diffusera cette même œuvre de Schönberg qui l'a tant déçu à une vitesse quatre fois inférieure à la normale (16 tours par minute au lieu de 78) puis fera publier sur vinyle cette version ralentie comme étant sa propre composition, avec pour titre *My jubilee ist Unverhemmet* (1977). Dans un texte reproduit sur la pochette, il s'en prend même à Schönberg, qualifiant sa musique de « quatsch Wagnérien », et cite fièrement Merce Cunningham qui avait gratifié la nouvelle version de Paik du commentaire suivant : « tu as amélioré Schönberg ». Lorsque l'artiste Dieter Roth découvre les propos insultants et présomptueux de Paik et sa proposition artistique, il se sent alors le devoir de venger l'honneur de Schönberg en ripostant par une contre-proposition : il joue le disque de Paik quatre fois plus vite afin de revenir à la vitesse originale, et enregistre cette version accélérée qu'il publie en vinyle comme étant une œuvre différente. Titre de la nouvelle version de Roth : *Thy quatsch est min Castello* (1979). Dans un texte qui singe la pochette du disque de Paik, il écrit : « Schönberg est vengé ! » C. Sollfrank.

LE TITRE

« Le titre du projet *Improved Tele-Vision*, vient d'une déclaration de Paik : « [les Mongols] (...) ne se focalisaient pas sur un centre comme les sociétés agraires chinoises. Ils voyaient loin, et lorsqu'ils voyaient un horizon inconnu au loin, ils y allaient, pour voir encore plus loin. [en anglais « far » signifie « loin », mais « far more » signifie « beaucoup plus »] Voir loin = fern sehen [en allemand : « regarder la télé »] = tele-vision ». Si Sollfrank s'inspire de cette mentalité de curiosité insatiable, c'est pour l'étendre et l'améliorer par l'introduction d'un média ironique et d'une touche féminine d'auto-réflexion ». C. Sollfrank.

PRÉSENTATION DE L'ARTISTE

Cornelia Sollfrank est née en 1960 en Allemagne.

« Depuis le milieu des années 1990, la hackeuse et artiste, conceptuelle et cyberféministe, a enquêté sur les réseaux de communication dans le monde entier, en transférant les stratégies subversives et artistiques des avant-gardes classiques dans le milieu numérique. Son intérêt particulier réside dans l'expérimentation de nouveaux modèles de paternité artistique, dans la poursuite de toute sorte d'appropriation artistique, et dans la déconstruction des mythes autour du génie et de l'originalité. »

Biographie issue du site : <http://espacevirtuel.jeudepaume.org/net-art-generator-249>.

2 EXPLOITATION PÉDAGOGIQUE DE L'ŒUVRE

COMMENT FONCTIONNE L'ŒUVRE ?

L'œuvre est un site internet où l'on peut accéder dans le premier espace le « studio » à l'œuvre originale de Schönberg via une interface graphique qui représente une platine vinyle. Les boutons de contrôle permettent à l'utilisateur d'accélérer et de ralentir la musique à sa guise à l'aide de la souris.

Un deuxième espace, la « galerie », contient la reconstitution d'une installation qui retrace la généalogie Schönberg-Paik-Roth-Sollfrank à travers des peintures harmonisées de leurs portraits, chacune accompagnée de la déclaration de chaque artiste concernant ses motivations personnelles.

Des tirages encadrés des quatre images et leurs textes respectifs accompagnent le site internet. Une pièce sonore supplémentaire est disponible sur CD audio dans l'édition coffret. C'est la composition à « vitesse personnelle » de Cornelia Sollfrank qui dure 7:56. C'est un remix de quatre pistes différentes : l'original de Schönberg, les versions de Paik et de Roth plus une version de Sollfrank : Roth passé à l'envers.

S'INTERROGER

- A-t-on le droit d'exploiter, de modifier une œuvre parce qu'on ne l'aime pas ?
- Que pensez-vous de la controverse Paik-Roth ?
- Savez-vous ce qu'est le droit d'auteur ?

ATELIERS

- **Le droit d'auteur sur internet**: recherche documentaire / discussion + recherche d'artistes questionnant le droit d'auteur ou ayant accaparé une œuvre pour leur travail artistique.
- **La copie, la transformation d'œuvres musicales** : réalisation musicale à partir de bribes musicales téléchargées sur internet, argumentation de cette création. En quoi l'œuvre change-t-elle ? Réflexion sur l'acte artistique.
- **Le cyberféminisme** : dossier numérique sur ce mouvement et son impact.

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

- **Collège** :
« Arts, techniques, expressions » « Arts, ruptures, continuités »
- **Lycée** :
Champ historique et social : « Arts, mémoires, témoignages, engagements »
Champ technique : « Arts, sciences et techniques » « Arts, informations, communications »
Champ esthétique : « Arts, artistes, critiques, publics »

3 POUR ALLER PLUS LOIN

GLOSSAIRE

La Nuit transfigurée op. 4 : œuvre pour sextuor à cordes (deux violons, deux altos, deux violoncelles), composée par Arnold Schönberg en 1899. Il réalise ce chef-d'œuvre à 25 ans et s'est basé sur un poème du recueil «la femme et le monde» de Richard Dehmel décrivant une promenade nocturne d'un couple amoureux dont la femme avoue qu'elle attend un enfant d'un autre. La Nuit transfigurée est une étape majeure dans le développement du travail artistique de Schönberg, notamment pour ses passages dissonants.

Avant-garde : terme désignant, des personnes qui entreprennent des actions nouvelles ou expérimentales, dans les arts et la culture.

Droit d'auteur : « l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial » d'après l'article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle (CPI).

RESSOURCES DOCUMENTAIRES

Expanded original : Cornelia Sollfrank : [anlässlich der Ausstellung «Cornelia Sollfrank. Originale und Andere Fälschungen», Edith-Ruß-Haus für Medienkunst, Oldenburg, 24. Januar bis 19. April 2009] / hrsg. Sabine Himmelsbach... für das Edith-Ruß-Haus für Medienkunst ; Texte von Sabine Himmelsbach... [- Ostfildern : Hatje Cantz, cop. 2009].

Kunstmaschinen - Maschinenkunst : [anlässlich der Ausstellung «Kunstmaschinen - Maschinenkunst», Schirn-Kunsthalle Frankfurt, 18.10.2007 - 27.01.2008 ; Museum Tinguely, Basel, 05.03.2008 - 29.06.2008] = Art machines - machine art / Schirn-Kunsthalle Frankfurt ; Museum Tinguely - Heidelberg : Kehrer, 2007.

net.art generator : Programmierter Verführung / Programmed Seduction / Cornelia Sollfrank. - DAP Distributed Art Publishers, 2005.

WEBOGRAPHIE :

Sur l'artiste :

■ www.artwarez.org

Sur l'œuvre :

■ artwarez.org/projects/improvedTV

Autres sites webs sur le cyberféminisme :

■ www.cyberfeminisme.org/txt/cyberfemcomment.htm

■ www.obn.org