

ERWIN REDL

YOU ME AND

1997

You Me And est une œuvre conçue comme un opéra minimal en 3 actes. Deux personnages, un homme et une femme, prennent place et peuvent se démultiplier selon les clics de la souris.

INFORMATIQUE
COLLECTIF
CORPS
SPECTACLE
LOGICIELS
SITE
VUE
TEMPS
CODAGE
ALGORITHME
INDUSTRIE
INDIVIDU
WEB

1 PREMIÈRE APPROCHE DE L'ŒUVRE

PRÉSENTATION

CONTENU

You Me And est une œuvre conçue comme **un opéra minimal en 3 actes** où deux silhouettes d'un homme et d'une femme qui peuvent se multiplier, exécutent des mouvements stricts et ritualisés. Les images sont en noir et blanc avec seulement quelques accents de couleurs qui soulignent l'esthétique géométrique des "acteurs". Le temps n'est pas défini et il n'y a pas d'histoire.

Le premier acte « you, me » se concentre sur deux solos d'acteurs. La seconde partie nommée « and » montre une série de scènes et de mouvements. La dernière partie « you me and » mixe les actions individuelles et en groupe : c'est le final. A chaque acte, une fenêtre s'ouvre. Les 3 fenêtres s'ouvrent si les 3 actes sont présentés ensemble.

Cette œuvre a été conçue en s'inspirant de la mise en scène propre au milieu du spectacle. Le programme de l'ordinateur est comme un régisseur ou un metteur en scène invisible qui dirige ses acteurs virtuels. Durant ces actes, les mots « you », « me » et « and » apparaissent séparément et disparaissent. Les positions des acteurs sont indiquées par des nombres allant de 1 à 10. Les nombres apparaissent et disparaissent avec les personnages.

Les matériaux sonores sont réduits à l'essentiel. Trois notes différentes avec des structures rythmiques simples guident la perception et les interactions de l'utilisateur en fonction du mouvement.

Erwin Redl a programmé cette œuvre par des calculs d'algorithmes (voir glossaire) pour créer un aléatoire contrôlé et d'autres effets. *You Me And* est le point culminant d'une recherche que l'artiste nomme "ingénierie inversée" qui consiste à reprogrammer des logiciels issus de l'industrie pour les traduire dans **un langage abstrait impliquant la perception unie de la vue, du corps et du temps**.

L'utilisateur peut interpréter de différentes façons. Il peut influencer ces actes, en cliquant, en déplaçant ou en supprimant les fenêtres. Dans cette œuvre, **l'activité et la passivité coexistent** : l'utilisateur peut influencer la narration ou bien être passif.

PISTES DE REFLEXION

- L'artiste a développé **un opéra numérique** grâce à la programmation de calculs d'algorithmes. Cela change le rapport du spectateur qui est aussi acteur de ce spectacle.

- L'œuvre révèle **la complexité des interactions entre individus dans un groupe** et le fait qu'une personne extérieure peut aussi influencer cet entité (le spectateur dans cette œuvre).

CONNEXIONS

L'œuvre fait référence à **l'art minimaliste**, représenté par des artistes comme **Sol Lewitt** et **Franck Stella**. Cet art est caractérisé par un souci d'économie de moyens, révélant l'espace environnant et héritant du célèbre principe de l'architecte **Mies Van der Rohe** « **Less is more** ». L'œuvre rappelle également **la musique minimaliste** (utilisant le principe de la répétition) dont l'un des compositeurs référents est Steve Reich et l'œuvre **Music in Twelve Parts** (1971-1974) de **Philip glass** qui composa aussi des musiques contemporaines d'opéras.

LE TITRE

You Me And

Le titre évoque à la fois le comportement individuel et collectif et leurs interactions.

PRÉSENTATION DE L'ARTISTE

Erwin Redl, est né en 1963 à Gföhl (Autriche). Il vit et travaille à New-York (USA).

En 1995, Erwin Redl obtient une maîtrise en arts à la School of Visual Arts de New York. Dans ses travaux, Erwin Redl utilise les Leds (diodes électroluminescentes) comme médium et réalise des sculptures, des installations impressionnantes qui redéfinissent les espaces intérieurs et extérieurs. Il nomme ces installations *Matrix* (mot latin matrix (matricis), qui signifie « mère », élément qui fournit un appui ou une structure, et qui sert à entourer, à reproduire ou à construire). Ses œuvres sont exposées au niveau international.

2 EXPLOITATION PÉDAGOGIQUE DE L'ŒUVRE

COMMENT FONCTIONNE L'ŒUVRE ?

Il suffit de regarder et/ou de cliquer sur les fenêtres, les agrandir, les supprimer.

S'INTERROGER

- Pourquoi Erwin Redl a-t-il conçu cet opéra minimal ?
 - Trouvez-vous que les échanges entre les personnes sont complexes ?
 - Pouvez-vous comparer cette œuvre à un spectacle (acteurs, mise en scène...) ?
-

ATELIERS

- **L'art et la musique minimaliste :**
Réalisation d'un dossier en ligne
 - **Les interactions entre individus :**
À partir de la conception de deux silhouettes (photographie, animation...), expliquer les interactions sociales dans notre société en réalisant une heuristique.
-

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

- **Collège :**
« Arts, espace, temps » ; « Arts, techniques, expressions »
- **Lycée :**
Champ anthropologique : « Arts, corps, expressions »
Champ technique : « Arts, sciences et techniques »
Champ esthétique : « Arts, goût, esthétiques »

you me and

a web-based minimal opera by erwin redl

3 POUR ALLER PLUS LOIN

GLOSSAIRE

Algorithme n.m. : suite finie et non ambiguë d'opérations ou d'instructions permettant de résoudre un problème.
(Source : Wikipedia.fr).

WEBOGRAPHIE :

Sur l'artiste :

■ www.paramedia.net