

JODI

UNTITLED (STREET LEGAL)

2004

Untitled (Street legal) est une installation multi-projection d'un détournement d'un jeu vidéo de courses poursuites urbaines de voitures. Les actions, les images de l'œuvre diffèrent du jeu original et propose une expérience esthétique au spectateur (et non joueur).

MULTI-PROJECTION
SOCIÉTÉ
VOITURES
JEUX
DÉTournement
VIDÉO
COURSE
CONSOMMATION

1 PREMIÈRE APPROCHE DE L'ŒUVRE

PRÉSENTATION

CONTENU

Untitled (Street legal) est une installation multi-projection sur quatre écrans, sur le détournement d'un jeu vidéo populaire de course de voitures *Street Legal*. Tout y est contraire aux règles du jeu vidéo : les voitures tournent sur elles-mêmes, des dérapages n'en finissent pas... Ce qui donne un aspect esthétique et un autre regard sur l'image. Les codes du jeu vidéo sont détournés, le spectateur observe, ne peut agir sur l'œuvre et se demande ce qui se passe. JODI questionne la confrontation de l'individu face aux aléas technologiques, et renvoie plus largement aux problématiques politiques et sociales que pose la société de consommation et de communication.

PISTES DE REFLEXION

- JODI aime **jouer avec les codes et modifier conceptuellement les jeux vidéo** afin de **proposer une nouvelle expérience du jeu**. L'utilisateur type y est ainsi critiqué car il vit dans un système fermé alors qu'en manipulant le code source, d'autres expériences pourraient s'offrir à lui. Et dans leur détournement du jeu, on ne perd pas, on ne gagne pas.

- JODI s'intéresse à la **structure, le mécanisme et l'environnement du jeu vidéo**. Le collectif montre **les infinies possibilités et la liberté d'utiliser, détourner et hacker le code**. Le duo met également en valeur **l'inspiration créative des hackers** : avec leurs connaissances, ces derniers ne sont pas seulement des « bidouilleurs ».

- L'œuvre peut créer encore plus de frustration car **le public est juste un observateur et non un joueur**. Le connaisseur du jeu peut se demander comment est-il possible de faire telles actions avec ces voitures.

- **JODI crée avec les codes sources comme un peintre utilise la peinture et les couleurs**. Le collectif précise : « Il y a des couches dans une peinture mais ce ne sont pas des couches actives. Sur un ordinateur, ce qui est à la surface est généré par quelque chose qui se retrouve dans un niveau inférieur : le code ». C'est une nouvelle manière de créer, un art nouveau intrigant et qui peut être mystérieux pour les non-connaisseurs de l'informatique.

CONNEXIONS

Différents artistes utilisent le détournement des jeux vidéo qui s'approprient des personnages, des décors et refont leur propre jeu. Avec *Hôtel* (2008), **Benjamin Nuel** a extrait les personnages du jeu *Counter Strike* pour créer son jeu ; anti-terroristes et terroristes évoluent et cohabitent dans un monde complètement opposé à leur monde d'origine. **Sam de Palles Torsson**, inspiré par le jeu vidéo *Half-Life*, présente une petite fille qui tue chaque être qu'elle rencontre dans un espace urbain et c'est au joueur de la divertir pour éviter le massacre. D'un autre genre, **Miltos Manetas**, créateur du mouvement Neen (œuvre d'art dématérialisée et virtuelle) voue une réelle passion aux jeux vidéo dont les personnages stars sont devenus les sujets, les héros, de son travail. Par exemple, en 2001, lorsque le Parlement grec vote une loi interdisant l'usage de jeux vidéo dans des lieux publics, il ouvre le site www.greekstupidity.com où l'on voit Super Mario dévorer le drapeau grec. **Ces artistes remettent en question le rôle du joueur et l'éthique du jeu vidéo.**

Le collectif JODI évoque l'œuvre inachevée *Le Grand Verre* ou *La Mariée mise à nu par ses célibataires, même* (1915-1923) de **Marcel Duchamp**, qu'il compare aussi à leur pratique de l'utilisation et modification des codes qu'il dés-habilite et rhabille. Cette œuvre de Duchamp, composé de multiples matériaux (verre, feuilles de plomb, poussières...) reste l'une des plus complexes de l'histoire de l'art contemporain et remet en cause le statut de la peinture (figurative), interroge le rapport au spectateur par son œil, ses sens et non son intellect. JODI se rapproche de cette idée par **l'utilisation des codes source comme outil artistique**, le rapport au public et aussi peut-être par la reconnaissance d'un nouvel art.

LE TITRE

Untitled (Street legal) Sans titre (droit d'entrée, rue autorisée)

Street Legal est un jeu de courses sur PC dans lequel le joueur incarne un nouveau venu dans une ville et qui doit faire ses preuves derrière le volant. Des courses-poursuites se produisent avec la police. Chaque course gagnée permet de remporter de l'argent pour acheter de nouvelles pièces pour la voiture. « Sans titre » figure sur les cartels des expositions quand une œuvre n'a pas de titre. Les artistes ont détourné ce jeu et propose ce titre en laissant entre parenthèse le nom du jeu. JODI s'approprie ce jeu et marque une non-identification, le signe d'un hacker.

PRÉSENTATION DE L'ARTISTE

JODI, Joan Heemskerk est née en 1968 et **Dirk Paesmans**, en 1965. Ils vivent et travaillent à Dordrecht aux Pays-Bas.

JODI est donc un collectif de deux artistes, la néerlandaise Joan Heemskerk et le belge Dirk Paesmans. Ils sont les pionniers du Net-art, après avoir été parmi les premiers artistes à créer des œuvres en ligne, dans les années 90. Ils explorent, détournent, manipulent à partir de matériaux de codage informatique sur internet, sur des logiciels, sur des jeux vidéo. JODI explore les usages et les comportements que nous avons avec l'ordinateur lorsque celui-ci dysfonctionne et entraîne une perte de contrôle. Le détournement d'interfaces historiques ou commerciales, comme avec l'appropriation de jeux vidéo, constitue l'un des axes majeurs de leurs recherches artistiques. Proche des hackers, JODI propose une expérience évoquant l'absence de défense devant la technologie.

2 EXPLOITATION PÉDAGOGIQUE DE L'ŒUVRE

COMMENT FONCTIONNE L'ŒUVRE ?

L'œuvre est une installation. Il suffit d'observer les extraits du jeu détourné sur les quatre écrans.

S'INTERROGER

- Est-ce frustrant de regarder cette œuvre et de ne pas pouvoir jouer ? Pourquoi ?
- Avez-vous déjà essayé d'utiliser ou hacker les codes sources de jeu vidéo ?
- Pouvez-vous donner les objectifs d'un jeu vidéo dit « commercial » ?

ATELIERS

- **Le code source et le jeu vidéo** : repérage des jeux vidéo où le code source est accessible, essai de modification et observation. Discussion sur cette pratique.
- **Découverte d'artistes utilisant le détournement de jeux vidéo** : réalisation d'un dossier numérique ou blog.

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

- **Collège** :
« Arts, techniques, expressions »
- **Lycée** :
Champ technique : « Arts, sciences et techniques », « Arts, informations, communications »
Champ esthétique : « Arts, goût, esthétiques »

3 POUR ALLER PLUS LOIN

GLOSSAIRE

Code source n. m : texte représentant les instructions qui doivent être exécutées par un microprocesseur et qui est généralement écrit dans un langage de programmation (java, basic...).

Hacker n. m.: est à l'origine un mot anglais signifiant bricoleur, bidouilleur, utilisé pour désigner les programmeurs de génie. Il désigne ainsi le possesseur d'une connaissance technique lui permettant de modifier un mécanisme pour lui faire faire autre chose que ce qui était initialement prévu.

RESSOURCES DOCUMENTAIRES

Disponibles à l'Espace multimédia gantner

DVD - Sonic Acts XI: The Anthology of Computer Art

3 heures de sons-compilation, distribué dans la revue Wire 264 (février 2006).

JODI : Spam%Spam

Espace multimédia gantner (Bourogne, Territoire de Belfort) ; Jean-Damien Collin. - Belfort : Conseil général du Territoire de Belfort, 2005.

WEBGRAPHIE :

Des œuvres de JODI :

- www.jodi.org
- www.folksomy.net
- geogeo.jodi.org/cityfonts/index.html
- map.jodi.org
(carte du web selon JODI)
- 404.jodi.org
(autour de l'erreur 404)
- sod.jodi.org
(modification du code source du jeu vidéo Wolfenstein 3D)
- maxpaynecheatonly.jodi.org
(détournement du jeu vidéo Max Payne 2 par l'usage de cheat code)
- www.untitled-game.org
(modification du jeu vidéo Quake à télécharger)
- blogspot.jodi.org
(blog de JODI)