

One the puppet of the other / L'un la poupée de l'autre

- The video

Length: 26 min. Sound in French, subtitles in English.

Broadcast: Saturday 21-7-2007 10pm FreeboxTV.

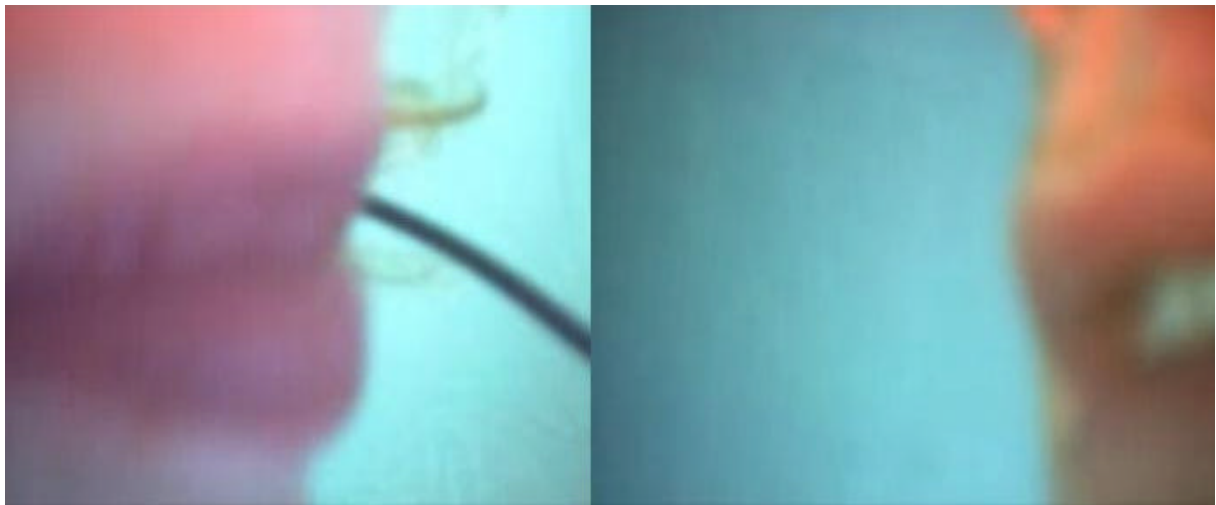
Presentation:

- Centre Culturel Saint-Exupéry, Reims during the **nuitnumérique#5** festival, 20 10 2007. <http://www.saintex-reims.com/site/spip.php?article96>

- " **INTIMACY across digital & visceral performance**" 8-12-2007 5h30 pm,

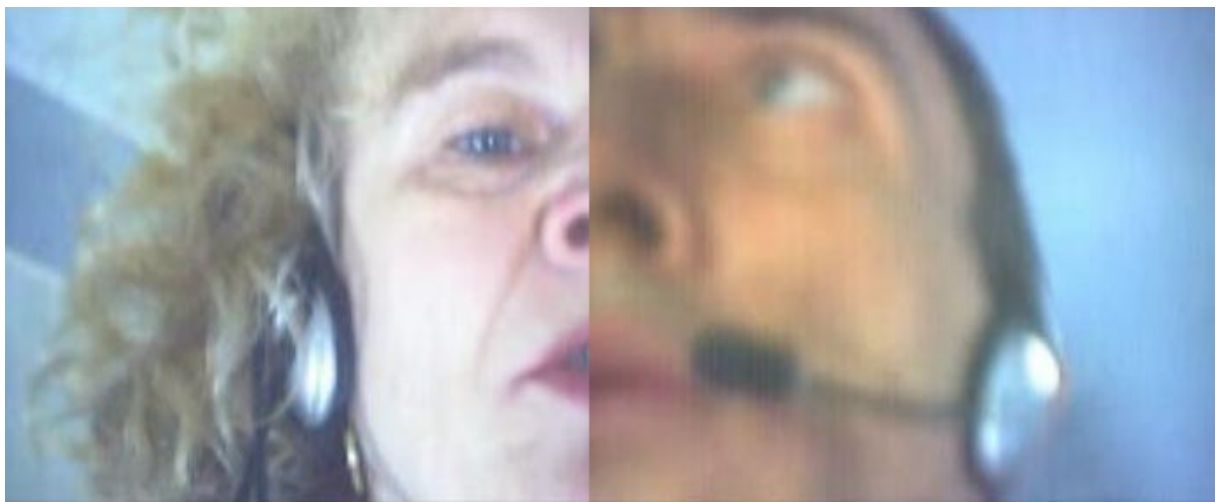
Goldsmiths Small Hall, Londres. <http://www.goldsmiths.ac.uk/intimacy/show-tell.php>

- in the show " **tout va bien** ", ESCA gallery, Milhaud, 23-11 - 16-12 2007.

*Video composed of the webcam streams captured during the performance of Annie Abrahams and Nicolas Frespech in a beta version the 26 of May 2007 during the **Webflash Festival in Centre Georges Pompidou** in Paris.*

The screen is split in two parts : You see Annie on the left and Nicolas on the right side.

One the puppet of the other / L'un la poupée de l'autre

- The video - - -

After seeing the video at the "INTIMACY" festival at Goldsmiths, Ruth Catlow, one of the founders of furtherfield.org and the HTTP gallery in London wrote :

"Annie described the original set-up for the performance, given at the Pompidou Centre in Paris, earlier in the year. The performers worked inside two igloo tents on stage, with laptops, webcams and microphones which were connected via the Internet and displayed through a simple interface (built by Charmet). The audience saw their two shadows moving about in the tents, below a large projection. The simple rule was that the performers took it in turns to ask each other to do things. Annie explained how she was exploring the experience of public solitude on the Internet and its impacts on our experience of intimacy. This is part of her ongoing artistic process that also currently finds expression in the series of collaborative art events online, Breaking Solitude.

The soft hazy pastels of the webcam images created an impression of otherworldliness, where the walls of the tents evoked two floating worlds, miles apart, occupied by two solitary humans preoccupied with opportunities for intimacy. In this enthralling half hour performance, I forgot about the accretion of skills, tools and protocols, necessary to enable the performance, so that all that remained for my conscious consideration was a contingent and vulnerable human interaction expressed through request, action, request, action. I found this work poignant and moving.

L'un la poupée de L'autre is a performed installation that straddles two kinds of public space, physical and virtual, in an exact and specific way to set the scene for an unscripted but closed (non-participative) interaction. Perhaps we could consider it scripted (in the sense that computer code is script) in that it deploys a simple rule set - but it doesn't have a preset narrative or dialogue."
Ruth Catlow "intimate collaboration", 9-12-2007. More : <http://blog.furtherfield.org/?q=node/187>

- The performance

Performance Series by Annie Abrahams and Nicolas Frespech.

Technics and interface development Clément Charmet. (panoplie.org)

- Version beta 26th of May 2007 during the **Webflash Festival, Centre Georges Pompidou** in Paris, France.

(<http://www.flashfestival.net/2007/index.php?r=Programme&sr=Exp%E9rimentations>)

Necessary for the performance :

*2 tents igloo

*4 computers with Flash Player 8, Firefox, minimum System PC/Windows, Processor 1GHz, 512Mo RAM, connections RJ45. (one computer in each tent, two computers for the streaming and video projection)

*internet DSL connexion for the four computers RJ45 (minimum 1M)

*a video projector of good quality connected to a good sound system VGA connected to one of the "regie" computers resolution : 1024x768

*2 webcam

*2 headphones

Not taken care of by the artists 2 computers, internet connexion, video projector, cabling.

One the puppet of the other / L'un la poupée de l'autre

- The performance - - -

Photo during the performance at the Web Flash Festival. To the left one can see the tent of Nicolas, to the right you find Annie's tent. The public faces the scene. Clément Charmet, "the guard", is at work on the far right side of the photo.

On the scene two igloo tents. Two spaces in the shape of a sphere shelter two artists who devote themselves to a play in which they are the others living doll. Inside their tents they are face to face via a system of two webcams. The public is able to follow **the hidden face to face** via an interface that permits to project the webcam images of the two artists side by side on the wall behind the tents. A third person takes care of all the procedural and technical aspects of the performance and so has a function as its guard.

As in a virtual world (a video game, Second Life) the artists give orders to their avatar played by the other. But contrary to what happens in the virtual world, here the alter ego is well alive. It has its own capacities and it can agree or not **to give flesh to the projections of the other**.

In this series of performances Annie Abrahams and Nicolas Frespech comment on the present situation where **we tend more and more to live in our own bubble, our own sphere, without need for the other, by forming a couple with our virtual doubles**.

Each performance can be seen as a gesture that will reveal the play, and the perversities that result from it, between proximity and distance in Internet relations in a rather literal way.

One the puppet of the other / L'un la poupée de l'autre

- Private space / Public space

Contact : Annie Abrahams a@bram.org ou Nicolas Frespech nicolas@frespech.com

One the puppet of the other / L'un la poupée de l'autre

- Texts in English and French

"For the contact to be established, for the dialogue to begin, for the exchange to occur, they have to invent a new contact surface, a new skin. This epidermis that makes touch possible is sequentially and then simultaneously materialised by the tent tissue, by technological tools, by the fluxes of images and words. Finally, this skin that both of them seek to touch, this contact, will be neither a covering nor a support, but a construction, or to lend the terminology of D. Anzieu, an "apparatus". The dialogue as well as the images leads the spectator to the ontology of the gesture that exists before contact. Annie Abrahams and Nicolas Frespech focus on the birth itself of this gesture and on the resulting iconography. They propose a new trajectory of understanding contact, inciting the public to reflect upon all the possible interferences on the realisation of gesture. The puppet in this work is incarnated by their own bodies and in their constraint movements offering a contemporary version of the puppet of Heinrich von Kleist, crushing definitely the mythology of the Cyborg in order to return to being".
"One the puppet of the other", part of unpublished article, Cyril Thomas, Art historian, Paris.

"Annie Abrahams et Nicolas Frespech, duo technosensible"

Fragile et sensible, un pur instant de trouble aux temps de la technologie. C'était en mai, à Beaubourg, durant le Flash festival, la performance, signée Annie Abrahams et Nicolas Frespech, s'intitule « L'un la poupée de l'autre ». Le titre, déjà, intrigue, séduit tout en effrayant. Qu'ont-ils donc tramé là, ces deux « historiques » du net-art à la française (oui, Annie n'est pas française, elle est née en Hollande mais vit et travaille ici depuis de si nombreuses années qu'elle fait partie de la toute petite famille des nouveaux médias français) ? Un jeu de punching-ball pervers et trash qui jouerait de nos fantasmes de manipulation à distance ? Un face à face d'avatars qui tournerait au grabuge ? Au contraire, le tête à tête n'est pas un face à face, il est mis à distance, comme les communications sur les réseaux (téléphonie, visiophonie, Internet...). Sur la scène obscurcie, deux tentes igloo, éclairées de l'intérieur à la lampe de poche. Au-dessus, deux écrans côte-côte, affichant les images des webcams tenues par les deux artistes dans leur abris de fortune. Chacun isolé, protégé, enfermé (c'est selon...) dans sa bulle, tentant avec maladresse parfois, émotion toujours, de « toucher » l'autre.

« -Annie est ce que tu peux me dire quelque chose de rassurant ?
Nicolas, tout ce que tu fais est bien, c'est toujours bien.
Annie tu peux montrer ton visage à la caméra ?
Nicolas, est-ce que tu peux me montrer tes pieds ? »

Extraits de leur contexte, ces dialogues paraissent absurdes. Tout juste indiquent-ils l'absolue sincérité des échanges à l'œuvre entre ces tentes. Et si, dans l'imaginaire parisien, ces formes réservées au camping font immédiatement penser aux abris de Médecins du monde et autres Don Quichotte, elles sont aussi un refuge, une grotte, le repaire du moi replié devant son écran, isolé et connecté à la fois. Image métaphorique de nos solitudes hyperconnectées, cerveaux sollicités, corps absents.

Des micros sortent le souffle court de Nicolas, le chuchotement d'Annie. On ne peut que deviner leur présence et percevoir des fragments de leur corps à l'écran. Immatérialité du dispositif, matérialité de l'échange. « L'un la poupée de l'autre » ne dure pas plus d'une demie-heure mais c'est le genre de performance qui s'inscrit durablement dans la mémoire des spectateurs.

Montrée ce samedi 20/10 à Reims au cours d'une nuit de l'intime au programme alléchant, la vidéo de la performance traduit (sans tout à fait rendre compte) ce moment de grâce, entre spectacle vivant et happening d'artiste, qui dépasse l'artefact techno du dispositif pour nous ramener à quelques questions très essentielles. Qui sommes-nous ? Comment la technologie modifie-t-elle notre rapport à l'autre, distant physiquement, et pourtant si proche ? Comment dépasser la peur et affirmer notre présence à l'autre, en luttant contre cette distance qui s'établit et s'insinue parfois entre les êtres, extensions technos ou pas ? Que disent de nos peurs ces échanges médiés (via webcam ou écrans de chat) ? Sans aller littéralement dans l'effroi et l'effet trash, les séances de bisous si pudiques en fin de performance sont à des années-lumière des sites porno où des armées d'internautes esseulés, à poil face à leur webcam, sexes pendants et nudité crue désérotisée, renvoient les films porno à un

One the puppet of the other / L'un la poupée de l'autre

conte merveilleux des 1001 nuits. Même si Nicolas Frespech et Annie Abrahams nous poussent à y penser, cette totale impudeur est ici renversée, l'échange bouche contre bouche (d'écran) prenant une dimension de pure beauté. Rarement performance « techno » a brassé autant d'émotions avec si peu d'effets.

Cet instant si singulier, Annie Abrahams et Nicolas Frespech ne sont pas certains de le reproduire. Pas de la même façon, explique Annie, jamais plus « sensationnel », ajoute Nicolas. La beauté de « l'Un la poupée de l'autre » réside aussi dans la rencontre de ces deux artistes qui n'avaient encore rien créé ensemble. L'une, venue au Net pour « s'adresser directement à des personnes dans leur propre intimité, non médiatisé par un contexte de l'art » tournicote depuis toujours autour de ces questions de l'identité, « la découverte de soi à travers l'altérité », et donc du trouble des relations à distance « médiées » par la technologie, de la « vérité » de ce que nous faisons et disons dans les forums et sur les réseaux informatiques. Deux exemples : « I only have my name », une performance online sur l'usurpation d'identité (celle de l'artiste, via canal IRC, l'ancêtre du chat) à l'Academy of fine arts d'Helsinki en 1999, et Peurs/Fears, performance lors d'e-poetry en mai dernier au Cube d'Issy-les-Moulineaux, où Annie reprend les mots d'internautes autour de la « peur ».

L'autre, plus farceur et acide (et que poptronics a invité pour un pop'lab), s'intéresse aussi à l'intime, mais dans ce qu'il a parfois de plus obscène (sa première pièce pour le Net, en 1996, s'appelait « la Maison des IP » (pour immondes pourceaux)). Il aime pousser l'autre à dévoiler ses secrets, à jouer du contraste entre le moi-social et le moi-intime, ces deux identités que les technologies contribuent à mieux mélanger voire emmêler. L'alliance de leurs regards produit ce bref instant intense, vif et acide, tendre et fragile. Sensible, on vous dit."

Annick Rivoire, Poptronics 20-0-2007 <http://www.poptronics.fr/Annie-Abrahams-et-Nicolas-Frespech>

"Figurant l'évolution de nos rapports sociaux, beaucoup plus débridés et décomplexés en ligne que face à face, les demandes perpétuelles de l'un à l'autre mettent aussi en lumière une certaine forme de soumission dont nous sommes capables, à condition que celle-ci soit validée par la technologie. Pacte de pouvoir entre deux participants, l'un obéissant aux injonctions de l'autre, ce contrat d'intimité nous renvoie aussi aux jeux de l'enfance, et le ton calme et rassurant des artistes évoque les expériences relationnelles que nous explorions, enfants, une fois les lumières éteintes. Au lieu du noir et de la sécurité relative d'une chambre close dans laquelle les adultes n'entreront plus, c'est ici la webcam qui fait office de gardien de la relation et de libérateur des inhibitions.

Par ce simple procédé, on en apprend donc beaucoup sur la manière dont la technologie (la webcam et internet, mais aussi le SMS et le téléphone en général) est devenue un outil de communication, en même temps que de protection contre l'autre, autorisant des pratiques auxquels on ne se livrerait jamais autrement, tout en interdisant de fait l'accomplissement charnel de la relation." "Murmures dans la nuit" Troudiar, Fluctuat 18-1-2008. <http://www.fluctuat.net/blog/8135-Murmures-dans-la-nuit>

- L'un l'entretien de l'autre

Après la performance au Flash Festival de Beaubourg, en juin 2007 à Paris, des échanges par mail (entre Annie et Annick d'un côté, Nicolas et Annick de l'autre), ont eu lieu. De ces échanges est tiré cet entretien quasi-fictif (puisque Annie et Nicolas n'ont pas vu les réponses de l'autre)...

Annick Rivoire : La première question que j'avais envie de vous poser est très triviale, c'est pourquoi la tente (et accessoirement, y a-t-il un rapport avec les tentes rouges des Don Quichotte et de Médecins du monde qui ont rendu les SDF à nouveau visibles en ville?

Annie Abrahams : Cette tente c'est un abri, une protection, un espace réduit, un endroit sombre, un utérus. Un câble sort de la tente: le cordon qui nous nourrit ou celui par lequel s'évacuent nos déchets? Je trouve l'image assez perturbante et je ne sais pas si je peux l'assumer entièrement, mais elle est là et me travaille. La tente n'est-elle pas un excellent véhicule pour cette rencontre, cette écriture d'un autoportrait à deux dans un espace à mi-chemin entre l'espace privé et l'espace public ?

One the puppet of the other / L'un la poupée de l'autre

Nicolas Frespech : Est-ce le simple fait qu'ils ont des tentes qui te fait poser la question de nos tentes VIP? J'ai un souvenir très particulier, l'année dernière en passant à Paris, j'ai vu pour la première fois ces tentes. Je montais l'escalator pour aller voir l'expo Closky et hop, au loin, derrière la baie vitrée... les fameuses tentes... comme des installations de musée ! Ensuite, je me souviens d'une création présente au musée du Centre, cette sculpture d'un homme à terre et qui semble respirer sous sa couverture. Mais pour revenir à la performance, j'ai toujours pensé au travail de Tracey Emin « [Everyone That I Have Ever Slept With 1963-1995](#) » et aussi au fait que cette création est partie en fumée dans l'incendie de la collection. J'avais déjà trouvé dans cette pièce une source d'inspiration pour une performance réalisée avec un dispositif wap « [Camping Sauvage](#) » (2004), une performance de 24h. C'est la même tente que j'ai utilisé pour « l'Un la poupée de l'autre », en fait je ne fais du «camping» que pour les interventions. C'est ça le camping arty, non ?

Annie Abrahams : La performance fonctionne aussi comme une mise en perspective de notre coprésence Nicolas et moi dans le monde du net art depuis maintenant plus de 10 ans. Mais elle peut être également vue comme un geste qui dévoile le jeu et les perversités qui en découlent, entre proximité et distance, dans les rapports sur Internet, d'une manière assez littérale.

Annick Rivoire : Pourquoi ce choix de l'intime (à deux sur la scène d'un musée en plus...) ?

Nicolas Frespech : Dans le registre « écran de l'intimité », j'avais conçu Love + Conforama = [Lovorama](#) après avoir lu le livre de Nicolas Thély, « Vu à la webcam ». J'avais acheté un vrai lit du Loft (la première émission de télé-réalité de Tf1) et transposé la scène dans un espace purement privé, du groupe à l'individu. Ça ne ressemblait pas à la chambre des 7 nains, il n'y avait qu'un lit et une performance à heure fixe.

Annie Abrahams : Moi, je pensais surtout à une [trilogie de Peter Sloterdijk](#), Sphères I, Bulles II, Globes III Ecumes. Il y a aussi la référence à des œuvres de Mario Mertz ou Ernesto Neto pour n'en citer que deux. Pour moi, le plus important est que cette tente a la forme d'une bulle et qu'elle fait référence à la sphère dans laquelle je pense vivre. Qu'elle symbolise ma façon de produire mon être dans le monde. Sa protection et ses possibilités, mais aussi sa fragilité et son instabilité déterminent mon rapport à ce monde complexe et incertain qui m'entoure.

Cette performance n'aurait jamais existé si je n'avais pas fait auparavant d'autres expériences:

« Opéra Internettikka – Protection et Sécurité » avec Igor Stromajer, « Je ne suis pas une œuvre d'art » avec le Frac Languedoc-Roussillon, les séances « provi&testi » dans l'espace Monoquini et surtout les rendez-vous « Breaking Solitude » que « j'anime » sur le site [panoplie.org](#). Très concrètement c'est le rendez-vous « Breaking Solitude » avec Antoine Moreau, [le face à face avec lui](#) qui a relevé les possibilités de l'outil développé par Clément Charmet.

Deux autres références sont assez importantes. En 1999 j'ai fait une webperformance dans le cadre du Pointproject à l'Academy of Fine Arts d'Helsinki. "[I only have my name](#)" était un projet de chat IRC (Internet Relay Chat) (en anglais) autour de l'identité sur le Web : « Que signifient les noms sur l'Internet? Que peut-on percevoir de la personnalité derrière l'identité Internet? Qui est [la vraie Annie Abrahams](#) entre quatre Annie dans une rencontre IRC? » J'avais demandé à 3 personnes, que je n'avais jamais rencontrées physiquement, mais avec qui

j'avais une relation sur Internet assez intense (tous membres du group lieudit) de jouer Annie Abrahams pendant un chat IRC. Avec moi, ça faisait 4 Annie parmi lesquelles les autres chatteurs devaient essayer de retrouver la vraie. Mon hypothèse était qu'ils n'y arriveraient pas. J'avais raison. Plus perturbant était le fait que quand je lisais les logfiles des 4 Annie, je me reconnaissais dans toutes les 4. Aujourd'hui, je ne sais même plus laquelle était moi...

Rachel Green dans son livre « Internet Art » (Thames & Hudson, 2004) disait de ce projet: « *In this experiment Abrahams tried to answer a number of questions, such as 'What is palpable of the personality behind the internet identity?', testing recognition and sincerity, what is real and what is not, in environments like IRC channels. Using fifteen-minute question-and-answer sessions, she tried to establish if people could recognize her, out of four users called Annie. The results suggest that normal aspects of subjectivity, such as personality and opinions, become neutralized in many online venues.* »

One the puppet of the other / L'un la poupée de l'autre

Annick Rivoire : Dans une autre des tes performances, cette fois sur la peur ([performance e-poetry](#), 2007), on retrouve ces sensations sur l'intime présentes sur scène avec Nicolas. A la différence près qu'ici vous êtes deux, et que votre intimité est tout à la fois médiée et mise à nu.

Annie Abrahams : Dans la performance e-poetry, j'utilisais les propos des internautes, rien d'autre, pas une seule parole de moi ou des femmes performeuses.

Annick Rivoire : Malgré le titre de la performance, « l'Un la poupée de l'autre », vous n'avez pas été jusqu'à cette manipulation de l'autre via la webcam, qui aurait pu rendre le tout plutôt trash, violent ou tordu. Même les séances de bisoux faisaient davantage perler l'émotion que la crudité.

Annie Abrahams : Oui, ici la poupée a une volonté propre. D'ailleurs, tu sais, petite fille je n'ai jamais eu de poupée... je ne sais pas si je regrette.

Annick Rivoire : La présence du cordon (ombilical, un monde sans fil avec fil?) et l'aspect un peu « archaïque » de l'installation (je pense à la scénographie limitée, aux tentes dont l'esthétique est standard) fait penser à une Annette Messager qui revisite l'univers de l'enfance, les doudous, Pinocchio, etc., en dévoilant leur côté effrayant. Vous aussi, vous partez d'éléments très concrets de la vie quotidienne (pour les vacances mais aussi pour les SDF), et vous mettez en place un dispositif qui augmente la dimension cachée (l'intimité sous une tente, la difficulté d'échanger avec des artefacts technos).

Annie Abrahams : L'idée que la référence utérus pourrait dévoiler une régression m'effraie. Non pas que je redoute la régression personnelle, il y a du bien dans ça. Mais je redoute une société dont les membres ne se préoccupent que de leur sécurité, de leur confort, de la survie de leurs avatars dans le virtuel et où ils ont du mal à prendre leurs responsabilités dans le monde réel.

Annick Rivoire : Avez-vous prévu de reproduire cette performance ?

Nicolas Frespech : Avec Annie, je crois bien que nous ne sommes pas encore prêts à faire du sensationnel, ça viendra peut-être un jour dans une version #120 où on pourra proposer de se pendre, mais je trouve que ce qu'on a réussi à faire tous les deux, c'est déjà sensationnel.

Annie Abrahams : J'ai comme Nicolas très envie d'élargir/continuer le projet. Nous pouvons envisager de présenter les deux vidéos enregistrées l'une en face de l'autre dans une installation vidéo. Puis j'aimerais faire une série de trois performances sur le même principe. Nicolas et moi nous n'avons pas utilisé tous nos idées et nos réserves. Nous ne sommes pas non plus au bout des surprises. Le mot clef n'est pas identité, mais authenticité.