

ART + SON = ART SONORE ?

Samedi 23 juin 2018, 14h - 18h

Ircam, Salle Stravinsky

Dans le cadre du festival ManiFeste-2018,
en lien avec l'exposition « Coder le monde » au Centre Pompidou.

Avec **Gascia Ouzounian**, université d'Oxford ; **Christophe Kihm**, Haute École d'art et de design de Genève ; **Lina Džuverović**, université de Reading.

Organisation : **Annelies Fryberger** (Postdoctorante du LabEx CAP, Ircam, équipe Analyse des pratiques musicales).

Avec le soutien du LabEx CAP (Création, Arts, Patrimoines), du CRAL (EHESS) et d'Electra Productions.

Un atelier sur une forme artistique énigmatique

L'art sonore est une forme de création hybride et interdisciplinaire qui pose des questions passionnantes sur l'utilisation de l'espace muséal comme de l'espace public, sur le statut du compositeur et/ou interprète et sur la nature même d'un objet d'art ou d'une œuvre musicale. On situe cette catégorie artistique - qui est souvent elle-même *in situ* - quelque part entre les arts plastiques et la musique contemporaine et/ou électronique, ou entre objet et performance, sans pouvoir lui donner une place définie.

Dans le foisonnement de questions posées par cette forme d'expression artistique, cet atelier comportera une réflexion sur les thèmes suivants : Gascia Ouzounian (université d'Oxford) nous emmènera hors des murs du musée avec une réflexion sur l'histoire et la politique de la cartographie des sons et des bruits en contexte urbain, avec un regard notamment sur les projets d'art sonore participatifs et communautaires. Christophe Kihm (HEAD-Genève) fournira un regard critique sur la généalogie du genre des arts sonores, avec un retour au début des années 1980 avec deux expositions en miroir, « Für Augen und Öhren » et « Écouter par les yeux ».

Nous allons ensuite visionner le documentaire *Her Noise: The Making Of*, sur l'organisation d'une exposition d'art sonore à la South London Gallery en 2005. Ce documentaire nous donnera le contexte nécessaire pour une intervention

de Lina Dzuverović (co-commissaire de l'exposition « Her Noise »), où elle examinera l'articulation mouvante entre des pratiques d'art sonore et les différents sites d'art contemporain.

Annelies Fryberger

Cet atelier est organisé avec le soutien du LabEx CAP (Création, Arts, Patrimoines), du CRAL (EHESS) et d'Electra Productions (Londres), et s'offre comme un espace de réflexion dans le contexte du festival ManiFeste-2018 et du Forum Vertigo 2018, avec des œuvres de Natasha Barrett, Daniele Ghisi et Ryoji Ikeda.

**Traduction simultanée en français,
disponible au casque.**

RÉSUMÉS ET BIOGRAPHIES

Gascia Ouzounian

La cartographie acoustique : cartographeur le son et le bruit

Cette intervention explorera l'histoire et la politique de la cartographie des sons et des bruits en contexte urbain. Elle interrogera des projets de cartographie sonore allant de l'écologie acoustique à l'histoire urbaine sensorielle, et on considérera le rôle de la cartographie dans l'art sonore récent, avec un regard notamment sur les projets d'art sonore participatifs et communautaires. Nous évoquerons par ailleurs des innovations récentes dans la cartographie sonore, telles que les applications participatives de cartographie sonore et les systèmes de surveillance acoustique automatiques. Bien que les actions de cartographie sonore cherchent d'habitude à intégrer les communautés et publics urbains dans les réflexions sur les paysages sonores et l'écologie acoustique, les cartes sonores peuvent aussi ériger de nouvelles formes de 'pouvoir acoustique' et déterminer la manière dont les environnements acoustiques sont réglementés et contrôlés.

Gascia Ouzounian est professeure associée de musique à l'université d'Oxford. Ses écrits sur la musique expérimentale et les arts sonores ont été publiés dans de nombreuses revues de musique contemporaine, arts plastiques, architecture et philosophie. Elle est co-directrice de « Recomposing the City », un groupe de recherches qui réunit artistes sonores, architectes et urbanistes pour explorer différentes approches du son en contexte urbain. Elle est directrice artistique d'Optophono, un label de musique interactive et art sonore.

Christophe Kihm

Field Listening

Cette intervention effectuera un retour au début des années 1980, afin de revenir sur deux expositions en miroir, « Für Augen und Öhren » et « Écouter par les yeux », qui s'intéressaient respectivement aux rapports de la musique et des arts plastiques au 20^e siècle puis au « matériau son » dans les arts. Nous nous arrêterons à cette occasion sur un graphique proposé par René Block, publié dans le catalogue *Écouter par les yeux*, qui se propose de retracer les « relations entre arts plastiques et musique ». Du début des années 1980, nous retiendrons aussi une note d'intention proposée dans le catalogue de son exposition au MAM de la Ville de Paris par Max Neuhaus, qui trace une ligne pratique au travail du son dans les arts. Nous essaierons de comprendre ce qu'implique cette approche détachée de la musique et comment, en l'ouvrant à d'autres histoires (des sciences, notamment), on peut faire apparaître certaines qualités de ces pratiques associées à ce que l'on appelle les « arts sonores ».

Christophe Kihm est professeur à la HEAD-Genève.

Lina Džuverović

Art + Son = Solidarité et Résistance ? Une exploration intersectionnelle des pratiques sonores en art contemporain

Cette conférence reviendra sur le texte « The Love Affair between the Museum and the Arts of Sound - But Will It Last? » écrit en 2006, afin d'examiner l'articulation mouvante entre les pratiques sonores et différents sites d'art contemporain, douze ans après. Le son, en tant que médium, avec son potentiel à éviter l'objet et ses propriétés collaboratives intrinsèques, ouvre-t-il de nouvelles avenues de solidarité et de collectivité, ou un espace de résistance contre le milieu de l'art contemporain, de plus en plus individualisé, privatisé et atomisé ? Si la réponse est oui, quels types de résistance peut-on trouver, où les trouver et qui les mène ? Les sites d'art contemporain, pour leur part, de quelle manière dialoguent-ils avec les pratiques sonores ?

Dr. Lina Džuverović est commissaire et chercheuse, basée au Royaume-Uni et affiliée à l'université de Reading. Elle est directrice fondatrice d'Electra, une organisation artistique à Londres. Auparavant, elle était directrice artistique de la fondation Calvert 22 à Londres (2011-2013), et a été commissaire à Momentum, la Biennale nordique d'art contemporain (2009), ICA Londres (2003) et le centre Lux (1997-2000).

Her Noise: the making of

UK, 59 mn, 2007

« Her Noise » était une exposition à la South London Gallery en 2005 avec des événements satellite à la Tate Modern et au Goethe Institut, Londres, UK. « Her Noise » a réuni des artistes internationaux qui utilisaient le son pour explorer les relations sociales, inciter à l'action ou pour révéler des paysages sonores cachés. L'exposition a comporté des créations de Kim Gordon & Jutta Koether, Hayley Newman, Kaffe Matthews, Christina Kubisch, Emma Hedditch et Marina Rosenfeld. Une ambition parallèle était d'examiner la musique et l'histoire sonore par le prisme du genre, et les commissaires ont œuvré pour créer des ressources durables dans cette optique, avec la création d'archives (hernoise.org).

Ce documentaire inclut du matériel de l'exposition « Her Noise » et ses événements live, avec des images de spectacles et plus de vingt entretiens avec des artistes impliqués dans le projet. Il comporte notamment des entretiens avec Lina Džuverović et Anne Hilde Neset (co-commissaires de « Her Noise »), Diamanda Galas, Kim Gordon, Kevin Blechdom, Christina Kubisch, Kaffe Matthews, Jutta Koether, Thurston Moore, Kembra Pfahler, Chicks on Speed, Lydia Lunch, Peaches et Emma Hedditch, des performances de Spider And The Webs, Partyline, Christina Carter, Heather Leigh Murray et Ana da Silva.

Après l'atelier, le public est invité à partager un verre avec les intervenants.
Ircam, Galerie, niveau -2



SOUND + ART = SOUND ART?

Saturday, June 23, 2:00 - 6:00 p.m.

Ircam, Stravinsky Room

A part of the festival ManiFeste-2018,
in connection with the exhibition "Coder le monde" at the Centre Pompidou.

With **Gascia Ouzounian**, University of Oxford; **Christophe Kihm**, Geneva School of Art and Design; **Lina Džuverović**, University of Reading.

Organized by **Annelies Fryberger** (LabEx CAP postdoctoral fellow at IRCAM, Analysis of Musical Practices Team).

With support from the LabEx CAP (Création, Arts, Patrimoines), the CRAL (EHESS) and Electra Productions.

LABEXCAP
Laboratoire d'excellence Création Arts Patrimoines



L'ÉCOLE
DES HAUTES
ÉTUDES
SCIENTIFICO-
SOCIALES

ELECTRA

A workshop on an enigmatic art form

Sound art is a hybrid and interdisciplinary creative form which poses fascinating questions about the use of museum and public space, the status of the composer and/or performer, and the very nature of an artistic or musical work. This art form is situated somewhere between the visual arts and contemporary and/or electronic music, between object and performance, without having a specific place of its own.

In the proliferation of questions posed by this form of artistic expression, this workshop will address the following: Gascia Ouzounian (Oxford) will take us outside the museum to look at the history and politics of sound and noise mapping in urban contexts, with a focus on community-based and participatory sound art projects. Christophe Kihm (Geneva School of Art and Design) will provide a critical look at the genealogy of the sound art genre, with a return to the early 1980s and two exhibits: "Für Augen und Öhren" and "Écouter par les yeux".

A screening of *Her Noise: The Making Of*, on organizing a sound art exhibit at the South London Gallery in 2005, will provide context for a talk by Lina Dzuverović (co-curator of the "Her Noise" exhibition), where she will examine the shifting relations between sound-based practices and various sites of contemporary art.

Annelies Fryberger

This workshop is organized with support from the Labex CAP (Création, Arts, Patrimoines), the CRAL (EHESS), and Electra Productions (London), and is a space for reflection in the context of the ManiFeste festival and the Forum Vertigo 2018 at IRCAM, presenting works by Natasha Barrett, Daniele Ghisi, and Ryoji Ikeda.

Simultaneous translation into English will be provided.

BIOGRAPHIES AND ABSTRACTS

Gascia Ouzounian

Acoustic Cartography: Mapping Sound and Noise

This talk explores the history and politics of sound mapping and noise mapping in urban contexts. It investigates sound mapping projects whose concerns range acoustic ecology to urban sensorial history, and it considers the role of mapping in recent sound art, focusing on participatory and community-based art projects. It further examines recent innovations in noise mapping, including participatory noise mapping apps and automatic noise monitoring systems. Whereas sound mapping projects typically aim to engage urban communities and publics in issues of soundscape and acoustic ecology, noise maps can be seen to enact new forms of 'acoustic power', determining how acoustic environments are regulated, legislated and controlled.

Gascia Ouzounian is Associate Professor of Music at the University of Oxford. Her writing on experimental music and sound art appears in numerous journals of contemporary music, visual art, architecture and philosophy. She co-directs *Recomposing the City*, a research group which brings together sound artists, architects and planners in investigating approaches to sound in urban environments. She is artistic director of *Optophono*, a label that publishes interactive music and sound art.

Christophe Kihm

Field Listening

This presentation will take us back to the early 1980s, in order to look at two contrasting exhibits: "Für Augen und Öhren" and "Écouter par les yeux". The first dealt with the relationship between music and the visual arts in the 20th century, while the second took up the "material of sound" in the arts. For our purposes here, we will look closely at an image provided by René Block, which was published in the "Écouter par les yeux catalogue", and which was intended to map the "relations between visual arts and music." A second document from the early 1980s deserves our attention: Max Neuhaus' artist's statement from the catalogue of an exhibit of his works at the Paris Modern Art Museum, which gives a practical line for working with sound in the arts. We will aim to clarify what this detached approach to music implies and how, by looking at other histories (that of science, in particular), we might derive certain aspects of the practices associated with what we call "sound art."

Christophe Kihm is professor at the Geneva School of Art and Design.

Lina Džuverović

**Art + Sound = Solidarity and Resistance?
An Intersectional Exploration of Sound-
based Practices in Contemporary Art**

This presentation revisits the paper 'The Love Affair between the Museum and the Arts of Sound - But Will It Last?' authored in 2006, to examine shifting relations between sound-based practices and various sites of contemporary art, twelve years on. Does sound as a medium, with its potential to eschew the object and its intrinsic collaborative properties, open up possibilities for solidarity and collectivity, and a space to resist the increasingly individualised, privatised and atomised realm of contemporary art? If so, what forms of resistance do we see, by whom and where? How are different sites of contemporary art engaging with such practices?

Dr Lina Džuverović is a UK based curator and academic, currently affiliated with the University of Reading. She is the founding director of Electra, an arts organisation in London. Previously she was Artistic Director at London's Calvert 22 Foundation (2011-2013) and has held curatorial roles at Momentum, the Nordic Biennial of Contemporary Art (2009), ICA London (2003), and the Lux Centre (1997-2000).

Her Noise: the making of

UK, 59 mn, 2007

"Her Noise" was an exhibition which took place at South London Gallery in 2005 with satellite events at Tate Modern and the Goethe-Institute, London, UK. "Her Noise" gathered international artists who use sound to investigate social relations, inspire action or uncover hidden soundscapes. The exhibition included new works by Kim Gordon & Jutta Koether, Hayley Newman, Kaffe Matthews, Christina Kubisch, Emma Hedditch, and Marina Rosenfeld. A parallel ambition of the project was to investigate music and sound histories in relation to gender and the curators set out to create a lasting resource in this field through building an archive of materials (hernoise.org).

This documentary video includes footage from the "Her Noise" exhibition and live events, live performance footage and over 20 interviews with artists involved with the project. It features interviews with Lina Džuverović and Anne Hilde Neset (Her Noise curators), Diamanda Galas, Kim Gordon, Kevin Blechdom, Christina Kubisch, Kaffe Matthews, Jutta Koether, Thurston Moore, Kembra Pfahler, Chicks on Speed, Lydia Lunch, Peaches, and Emma Hedditch, live performance footage of Spider And The Webs, Partyline, Christina Carter, Heather Leigh Murray, and Ana da Silva.

The workshop will be followed by a reception in the Galerie, level -2, to which the audience is also invited.