

Ricardo ATIENZA BADEL

Chercheur, Artiste Sonore, Docteur en Architecture.

Professeur associé en Art Sonore et Médias à l'Université Aalto, Helsinki, Finlande.

Chercheur au Laboratoire CRESSON

ricardo.atienzabadel@aalto.fi

Art Sonore?)
entre Art et Recherche,

Écouter en intervenant dans nos environnements sonores

Ricardo Atienza Badel

Yoko Ono, *Grapefruit*

<https://karlrecords.bandcamp.com/album/selectecd-recordings-from-grapefruit>

M

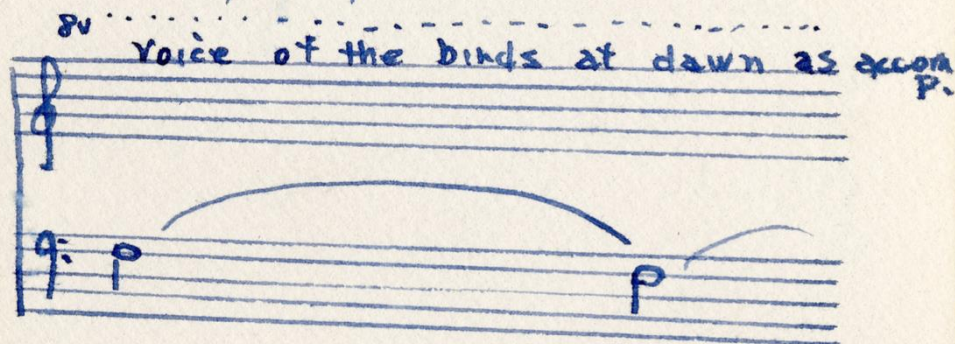
Secret Piece

Decide on one note that you want to play. Play it with the following accompaniment:

The woods from 5 a.m. to 8 a.m.
in summer.

1953 summer

(above is the later revision of the following original)

(other half scores, half drawing, half instructions pieces of this period is available)

Yoko Ono, *Grapefruit*

<https://karlrecords.bandcamp.com/album/selecte-d-recordings-from-grapefruit>

M

Tape Piece II

to George Brecht
Room Piece

Take the sound of the room
breathing.

- 1) at dawn
- 2) in the morning
- 3) in the afternoon
- 4) in the evening
- 5) before dawn

Bottle the smell of the room of that
particular hour as well.

1963 autumn

Yoko Ono, *Grapefruit*

<https://karlrecords.bandcamp.com/album/selectecd-recordings-from-grapefruit>

CITY PIECE

Walk all over the city with an empty
baby carriage.

1961 winter

I

TACET

II

TACET

III

TACET

NOTE: The title of this work is the total length in minutes and seconds of its performance. At Woodstock, N.Y., August 29, 1952, the title was 4' 33" and the three parts were 33", 2' 40", and 1' 20". It was performed by David Tudor, pianist, who indicated the beginnings of parts by closing, the endings by opening, the keyboard lid. However, the work may be performed by any instrumentalist or combination of instrumentalists and last any length of time.

4' 33"

John Cage, 1952

John Cage

Wherever we are, what we hear is mostly noise. When we ignore it, it disturbs us. When we listen to it, we find it fascinating. The sound of a truck at fifty miles per hour. Static between the stations. Rain. We want to capture and control these sounds, to use them not as sound effects but as musical instruments.

Où que nous soyons, nous n'entendons que du bruit. L'ignorer nous dérange. L'écouter nous fascine. Le bruit d'un camion à quatre-vingts kilomètres à l'heure. Les grésillements entre les stations. La pluie. Nous voulons capter et maîtriser ces sons, les utiliser non comme de simples effets sonores, mais comme de véritables instruments de musique.

CAGE, John. *The Future of Music: Credo* (1937); in: *Silence: Lectures and Writings*. Wesleyan University Press. 1961

Les environnements sonores quotidiens **ne sont pas que du bruit** »,

ils constituent une texture informationnelle,

véhiculant des significations complexes et pertinentes :

concept d'**identité sonore**

To listen...?

Écouter... ?

Pauline Oliveros, *Deep Listening / L'écoute profonde* (?)

Pour moi, « l'écoute profonde » consiste à apprendre à élargir ma perception des sons pour englober tout le continuum espace-temps sonore, en appréhendant au mieux leur immensité et leur complexité. Simultanément, il faut être capable de cibler un son ou une séquence de sons comme point focal au sein de ce continuum espace-temps et d'en percevoir les détails ou la trajectoire. Cette concentration doit toujours revenir au contexte spatio-temporel global.

Cet élargissement implique une connexion à l'environnement dans son ensemble et au-delà.

Deep Listening (2005): https://www.agosto-foundation.org/sites/default/files/upload/oliveros_pauline_deep_listening_a_composers_sound_practice_2005.pdf

Sonic Meditations (1971): https://www.soundportraits.info/wp-content/uploads/2019/06/Oliveros_Pauline_Sonic_Meditations_1974.pdf

Pauline Oliveros, *Sonic Meditations* (1971):

Native

Take a walk at night. Walk so silently that the bottoms of your feet become ears.

Environmental Dialogue

Each person finds a place to be, either near to or distant from the others, either indoors or out-of-doors. Begin the meditation by observing your own breathing. As you become aware of sounds from the environment, gradually begin to reinforce the pitch of the sound source. Reinforce either vocally, mentally or with an instrument. If you lose touch with the source, wait quietly for another. Reinforce means to strengthen or sustain. If the pitch of the sound source is out of your range, then reinforce it mentally.

Re Cognition

Listen to a sound until you no longer recognize it.

Listening,
an exercise of presence, memories and projections.

L'écoute,
un exercice de présence, de mémoires et de projections.

(...) vous entendez ma voix donner des indications, comme « tournez à gauche ici » ou « passez par ce portail », sur un fond sonore : le bruit de mes pas, la circulation, les oiseaux et divers effets sonores préenregistrés sur le même lieu. C'est l'élément essentiel de l'enregistrement. Le paysage sonore virtuel doit imiter le paysage physique réel pour créer un nouveau monde, une fusion harmonieuse des deux. Ma voix donne des indications, mais elle partage aussi des pensées et des éléments narratifs, ce qui donne à l'auditeur l'envie de poursuivre et de terminer la promenade.

Introduction to the audio walks,

Janet Cardiff

<https://cardiffmiller.com/walks/>

<https://www.artangel.org.uk/project/the-missing-voice-case-study-b/>

Listening in action, *soundwalks*.

L'écoute en action, *parcours sonores*.

A soundwalk is any excursion whose main purpose is listening to the environment. It is exposing our ears to every sound around us no matter where we are.

Une promenade sonore est une excursion dont le but principal est l'écoute de l'environnement. Il s'agit d'exposer nos oreilles à tous les sons qui nous entourent, quel que soit l'endroit où nous nous trouvons.

Westerkamp, Hildegard (1974. Revised 2001): *Soundwalking*. Originally published in Sound Heritage, Volume III Number 4, Victoria B.C.

https://hildegardwesterkamp.ca/writings/writings-by/?post_id=13&title=soundwalking

Careri, Francesco (2002/2017): *Walkscapes: Walking as an aesthetic practice*. Gustavo Gili, 2002 / Culicidae Architectural Press, 2017

Careri, Francesco (2020): *La marche comme pratique esthétique*. Babel.

Quelles expériences d'écoute sont mises en valeur
et quelles négligées ?

Whose listening experience is taken into account?

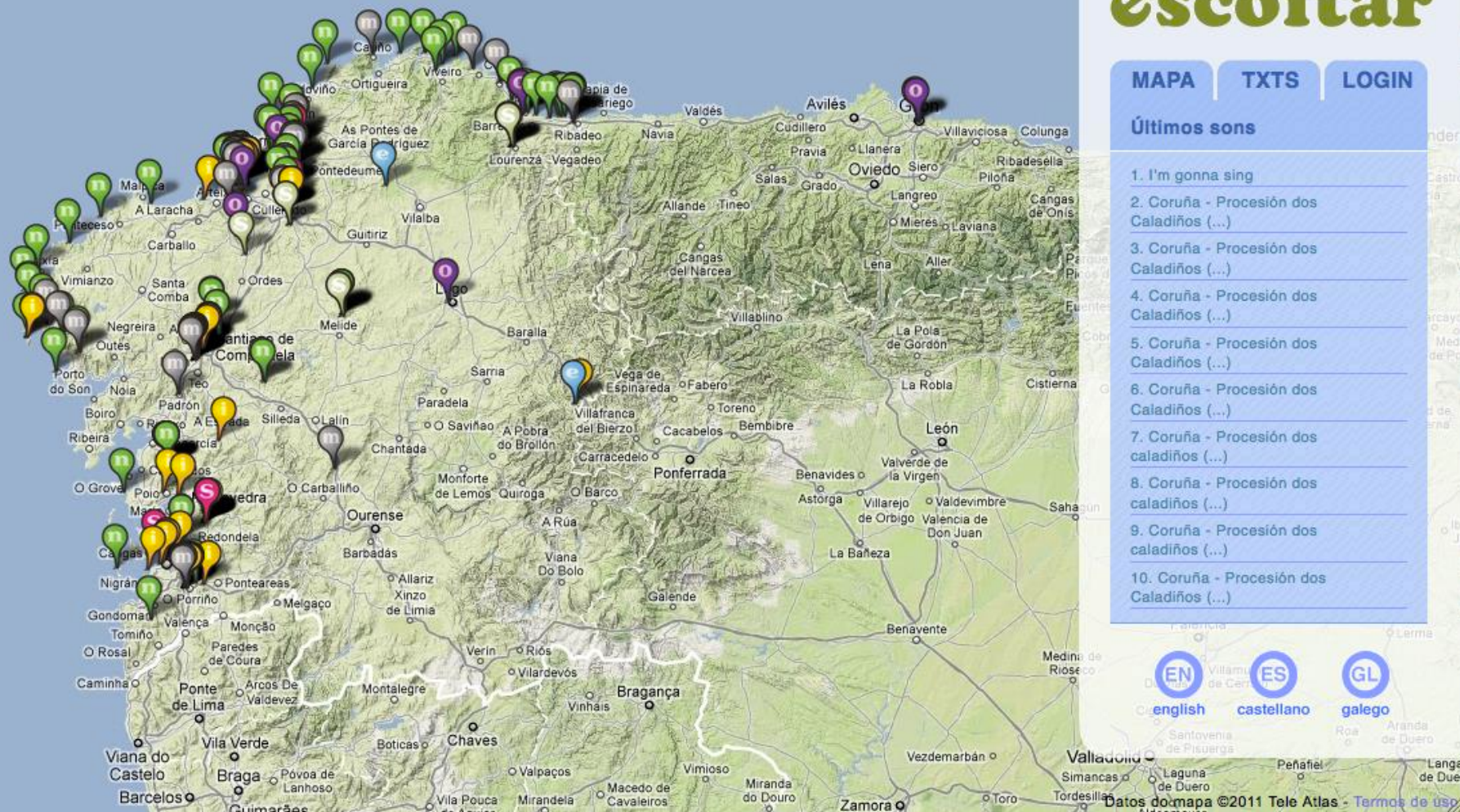
Stratégies de cartographie sonore

(...) L'attitude envers l'atmosphère sonore d'un lieu ne doit pas se limiter à une vision positive ; il est essentiel de l'étudier afin d'identifier les composantes à préserver, voire à restaurer. S'approcher de l'atmosphère sonore d'un lieu, c'est s'approcher de son patrimoine immatériel, qui peut être recueilli à des fins strictement documentaires ou, comme sur Escoitar.org, servir de matière première pour l'analyse culturelle, la création artistique et favoriser la coopération et le débat en ligne.

Escoitar

<http://www.escoitar.org/About-Escoitar-org>

map satellite hybrid physical

MAPA TXTS LOGIN

Últimos sons

1. I'm gonna sing
2. Coruña - Procesión dos Caladiños (...)
3. Coruña - Procesión dos Caladiños (...)
4. Coruña - Procesión dos Caladiños (...)
5. Coruña - Procesión dos Caladiños (...)
6. Coruña - Procesión dos Caladiños (...)
7. Coruña - Procesión dos caladiños (...)
8. Coruña - Procesión dos caladiños (...)
9. Coruña - Procesión dos caladiños (...)
10. Coruña - Procesión dos Caladiños (...)

english

castellano

galego

NO CHANGES

WalkEchoesLines

Filter echoes

 Josefin Sjöström: 1933
☐ looped

 Rebecka Holmström: EnBatBlandTegel
☐ looped

 Rebecka Holmström: BrrBrrSvindel2
☐ looped

 Rebecka Holmström: Stenklammeri
☐ looped

 Rebecka Holmström: Rosterihuset
☐ looped

 Rebecka Holmström: BatblandTegel
☐ looped

 Rosita Ståhl: Stadshuset 1923
☐ looped

 Dennis Solander Sule: Kulturnatt
☐ looped

 Rosita Ståhl: joj 6feb 2017 samiska nationaldagen i stadshusparken
☐ looped

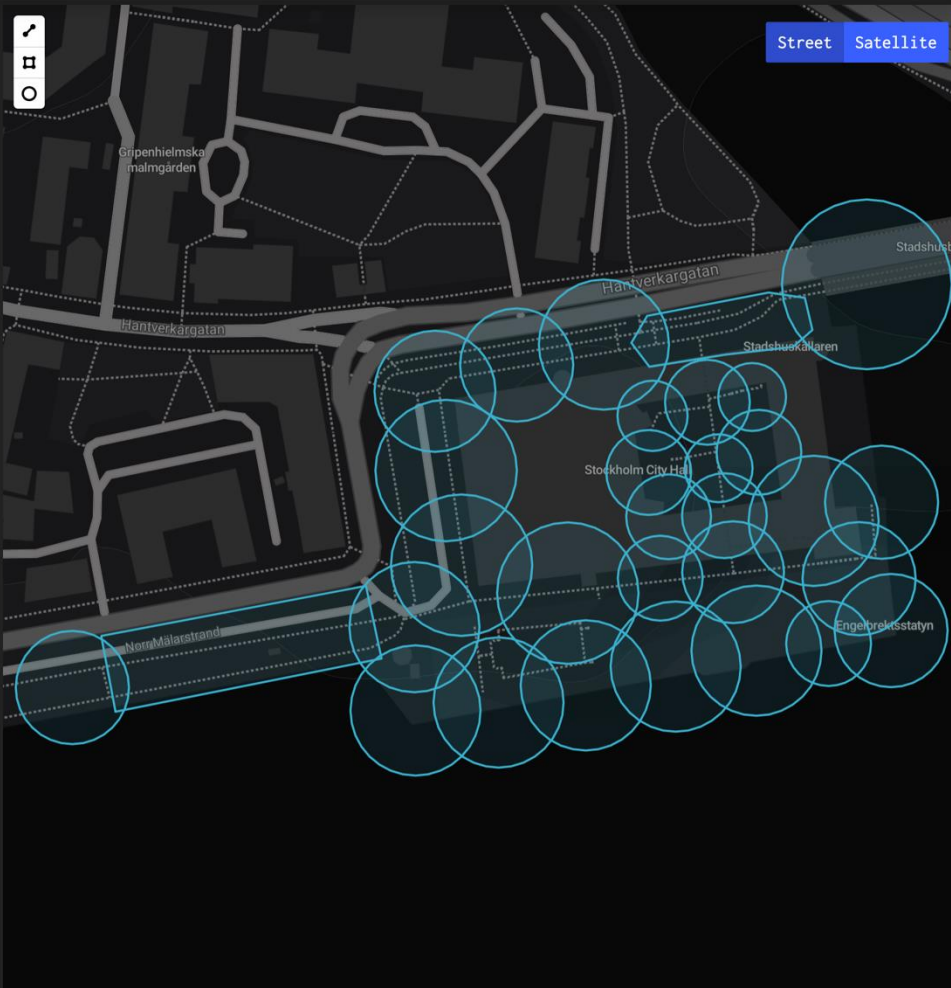

 Rosita Ståhl: klocka in shower
☐

my walksprofiles

StreetSatellite

© Mapbox © OpenStreetMap Improve this map

Geolocated collective soundwalks / Promenades sonores collectives géolocalisées

The unheard city,

Les sons pas écoutés, existent-ils ?

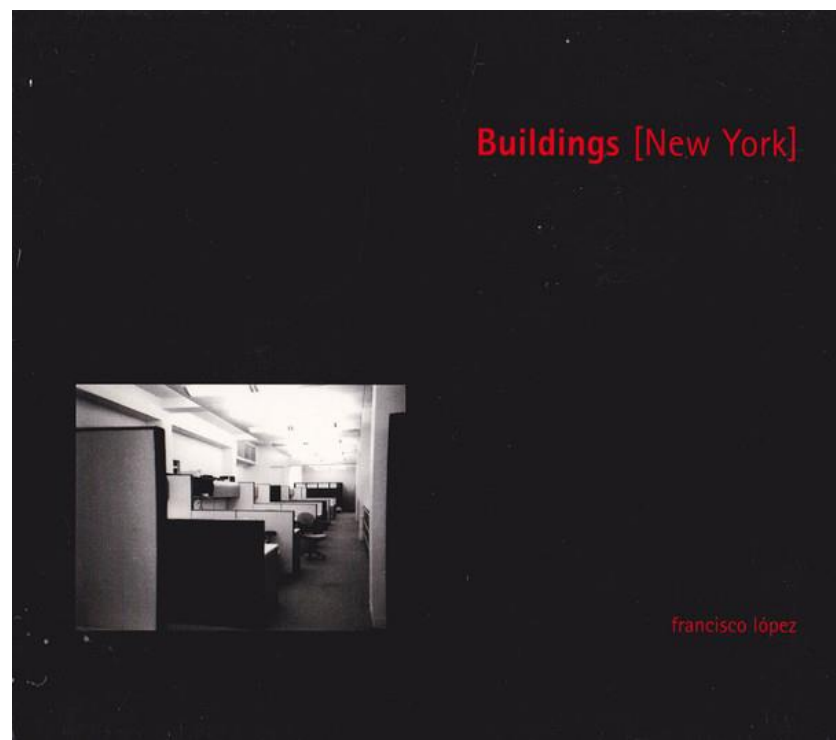
Francisco López:

Buildings (New York), 2001

Un focus sur les environnements
sonores urbains non-écoutés,

Environmental sound matter, essay, 1998

<http://www.franciscolopez.net/env.html>

<http://www.cabinetmagazine.org/issues/21/kubisch.php>

At first I tried to filter the soft hum of the electrical wires out of the headphones. Then, in 2003, the constant increase and spread of "unwanted" electrically-produced sounds triggered a new cycle of works: Electrical Walks. With special, sensitive headphones, the acoustic perceptibility of aboveground and underground electrical currents is thereby not suppressed, but rather amplified.

Au départ, j'ai essayé de filtrer le léger bourdonnement des câbles électriques dans les écouteurs. Puis, en 2003, l'augmentation et la propagation constantes des bruits électriques « indésirables » ont déclenché un nouveau cycle de travaux : les Promenades électriques. Grâce à des écouteurs spéciaux et sensibles, la perceptibilité acoustique des courants électriques aériens et souterrains n'est pas supprimée, mais au contraire amplifiée.

Electrical walks,

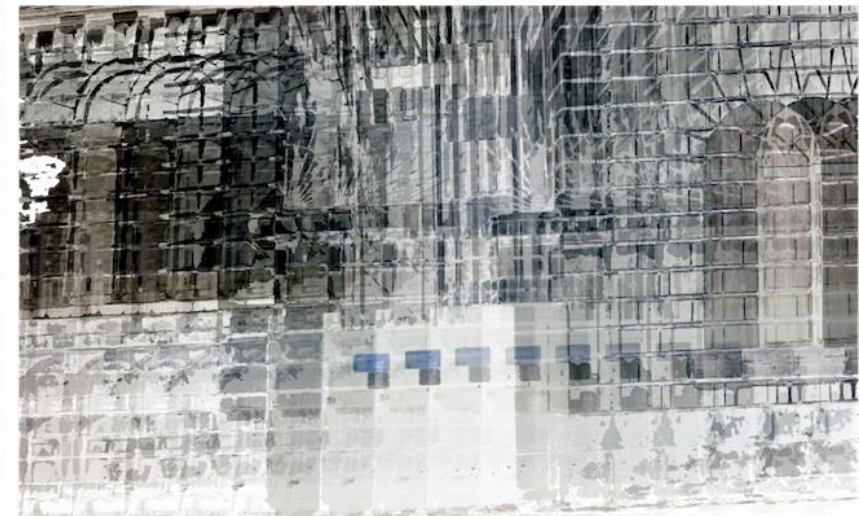
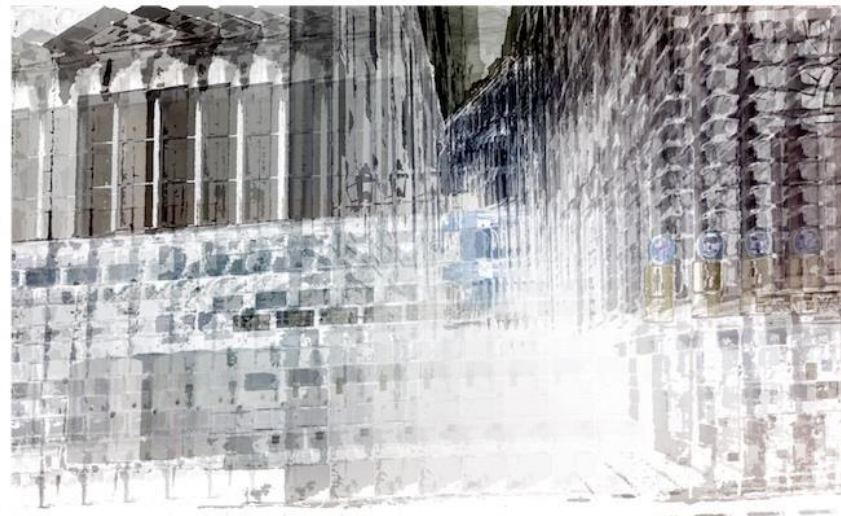
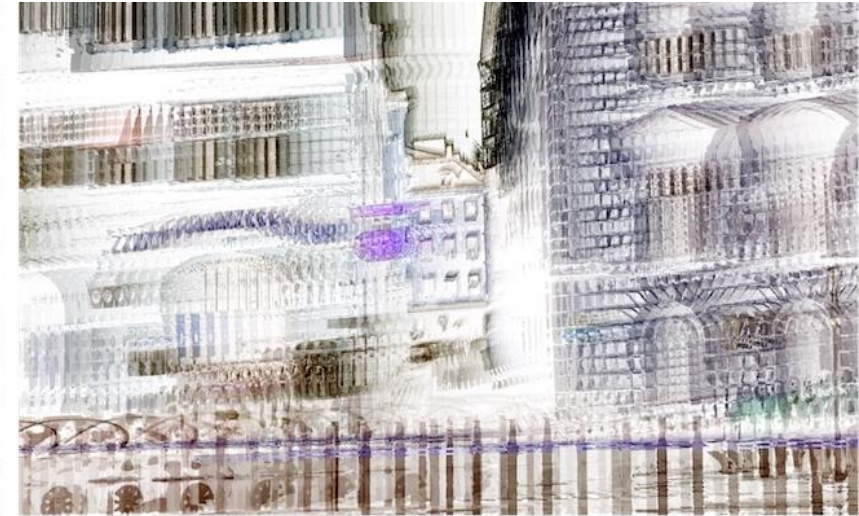
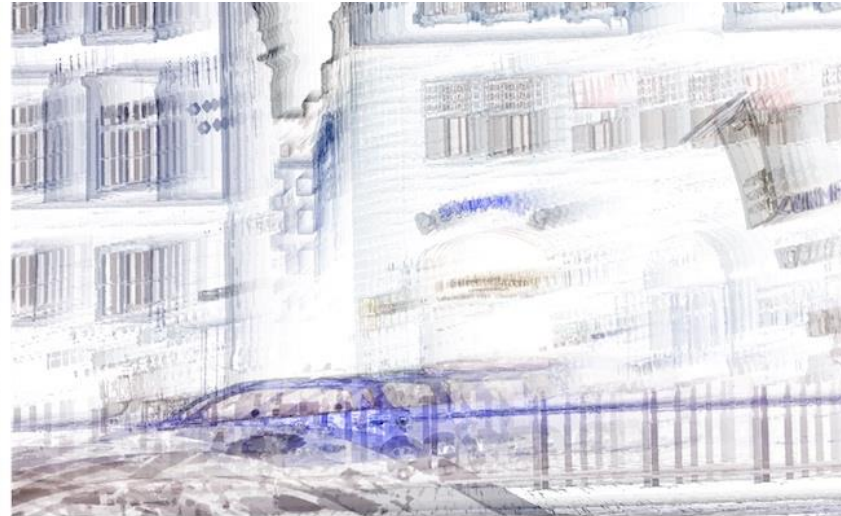
Christina Kubisch

<https://christinakubisch.de/works/installations>

<https://christinakubisch.de/electrical-walks>

Sounds & Walks / Sons et parcours

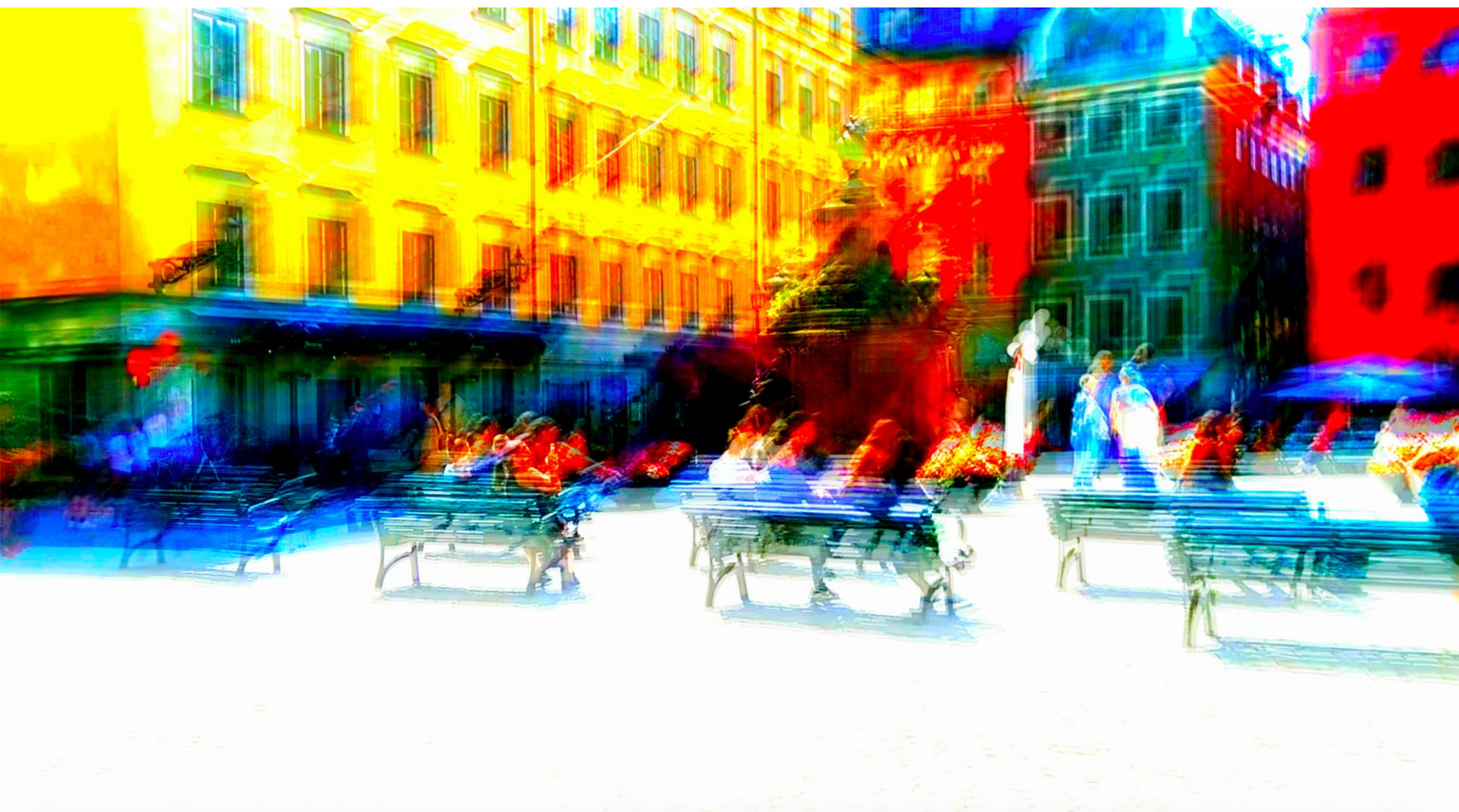
A collective practice / Une pratique collective

Qu'écoutons-nous ? / Que recherchons-nous ?

- Des signaux sonores (*soundmarks*) ou des textures de fond ?
- Des qualités statiques ou des transitions, en mouvement ?
- Un espace acoustique ?
- Des pratiques habitantes ?
- Des qualités sensorielles ?
- Des espaces sonores ?
- Une série d'effets sonores ?
- Une identité sonore... ?

Outils pédagogiques

- Promenades à l'aveugle,
- Représentation d'un espace sonore,
- Cartographies sonores,
- Partitions graphiques,
- Enregistrements multipoints,
- Descriptions spontanées,
- Narrations...

Un projet de recherche-création :

Playing the space

playingthespace.wordpress.com

Collective *listening* / *recording* / *intervening* practices

Des pratiques collectives d'*écoute* / *enregistrement* / *intervention*

Des pratiques collectives d'écoute /enregistrement / intervention

Exploration des qualités matérielles et immatérielles d'un espace à travers des actions quotidiennes simples.

Une chorégraphie « quasi- » ordinaire, où des situations quotidiennes interrogent un contexte spatial et social.

15 participants

ljuddrummet längst in
där staden möter kroppen
skiftar rädslan ton

LUR

Live Urban Radio

Personnes trouvées

Sergels torg, Stockholm

Six personnes sont invitées à suivre une personne de leur choix dans l'espace public, et à deviner et décrire sur le champ ce qu'elle pourrait y faire et pourquoi.

Un point de départ commun (la sortie du métro à Sergels Torg) permettra de créer différents itinéraires, divergents mais parallèles dans le temps, où l'espace public enrichira progressivement sa palette de rythmes, de couleurs et de textures.

Le montage de ces enregistrements parallèles respectera toujours leur synchronisation, tout en privilégiant les descriptions et les réflexions des participants. Mais ce sont finalement les multiples voix de la ville qui domineront.

La complexité urbaine invite à une démarche de recherche collective.

Des actions collectives in situ, où tous les participants contribuent activement.

Un contexte abordé selon de multiples méthodes, questions et disciplines : artistes, chercheurs, architectes, urbanistes, etc.

Re(s)on-Art

Atienza / Monica Sand
Stockholm, 2014

Une conférence de recherche-
création avec des actions dans
l'espace public.

<https://wordpress.com/post/playingthespace.wordpress.com/185>

La méthode du transect

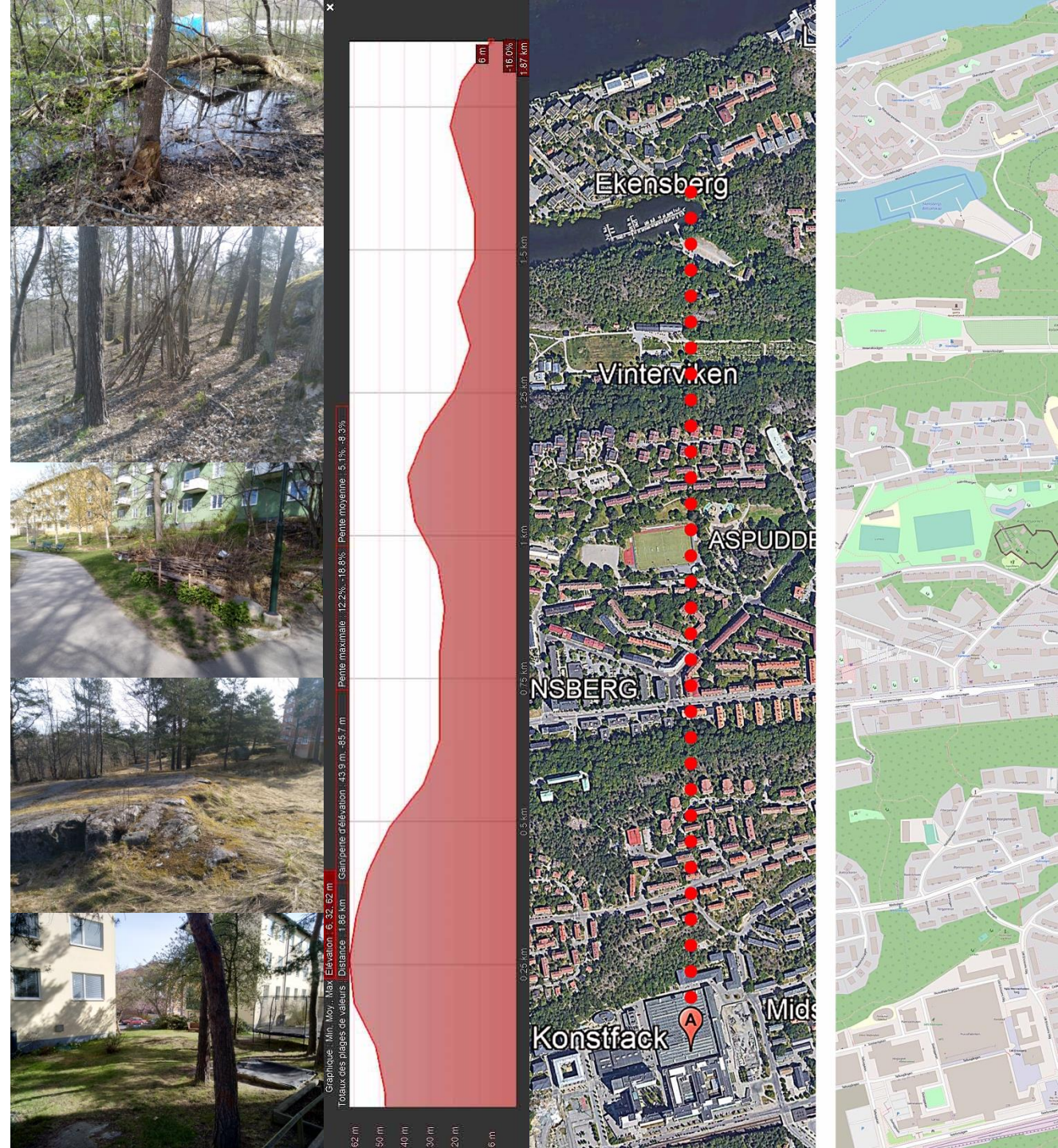
Hendrik Sturm (entre autres...: Nicolas Tixier)

- Le marcheur quitte (temporairement) les réseaux de déplacement habituels et interroge la contiguïté d'un territoire,
- relie les différents réseaux présents sur ce territoire,
- décide de suivre des tronçons ou, au contraire, de les couper symboliquement.

Techniques d'enregistrement binaural

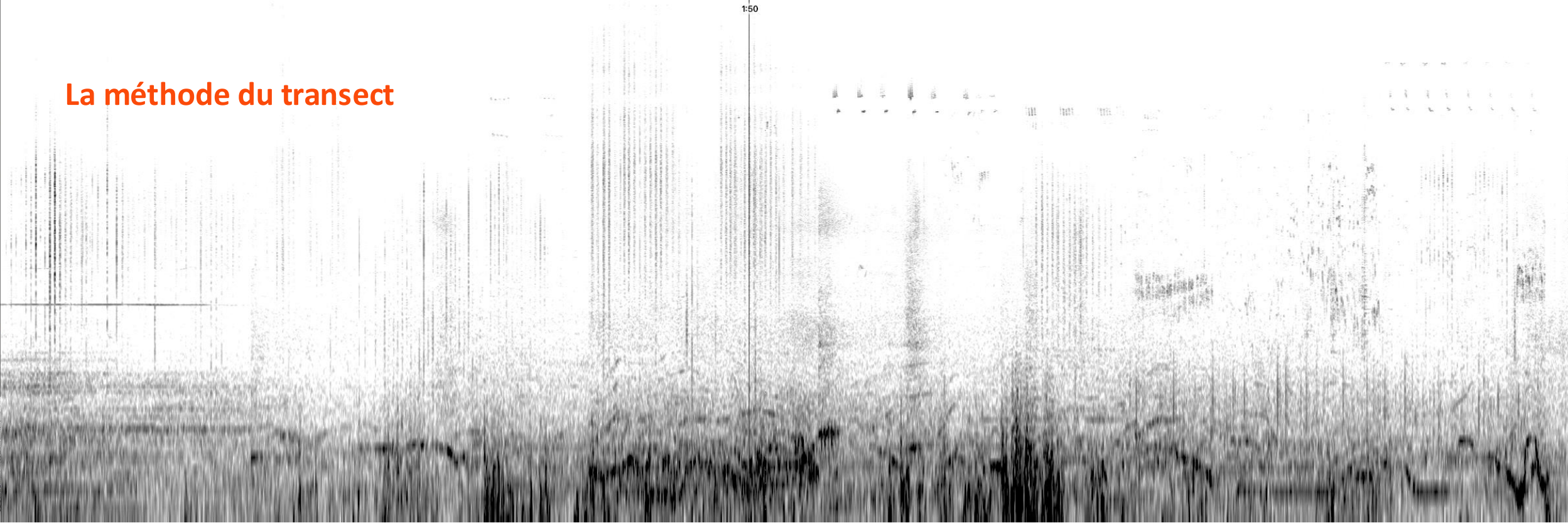
Parcours commentés

Marches individuelles ou collectives

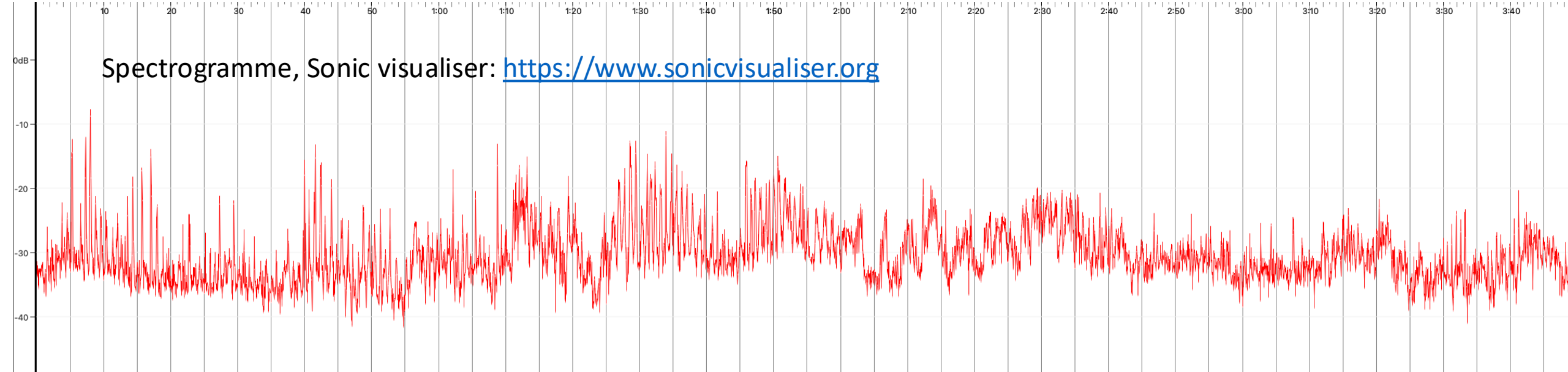

16265
14296
12565
11044
9706
8531
7497
6588
5791
5091
4473
3931
3457
3038
2668
2346
2062
1813
1593
1400
1230
1081
949
834
732
644
565
498
436
383
336
295
260
228
199
175
152
134
117
102
87
76
64
55
46
41
35
29
23
20

La méthode du transect

Spectrogramme, Sonic visualiser: <https://www.sonicvisualiser.org>

Careri, Francesco (2002/2017): *Walkscapes: Walking as an aesthetic practice*. Gustavo Gili, 2002 / Culicidae Architectural Press, 2017

Careri, Francesco (2020): *La marche comme pratique esthétique*. Babel.

Qui est à l'écoute,
qui enregistre?

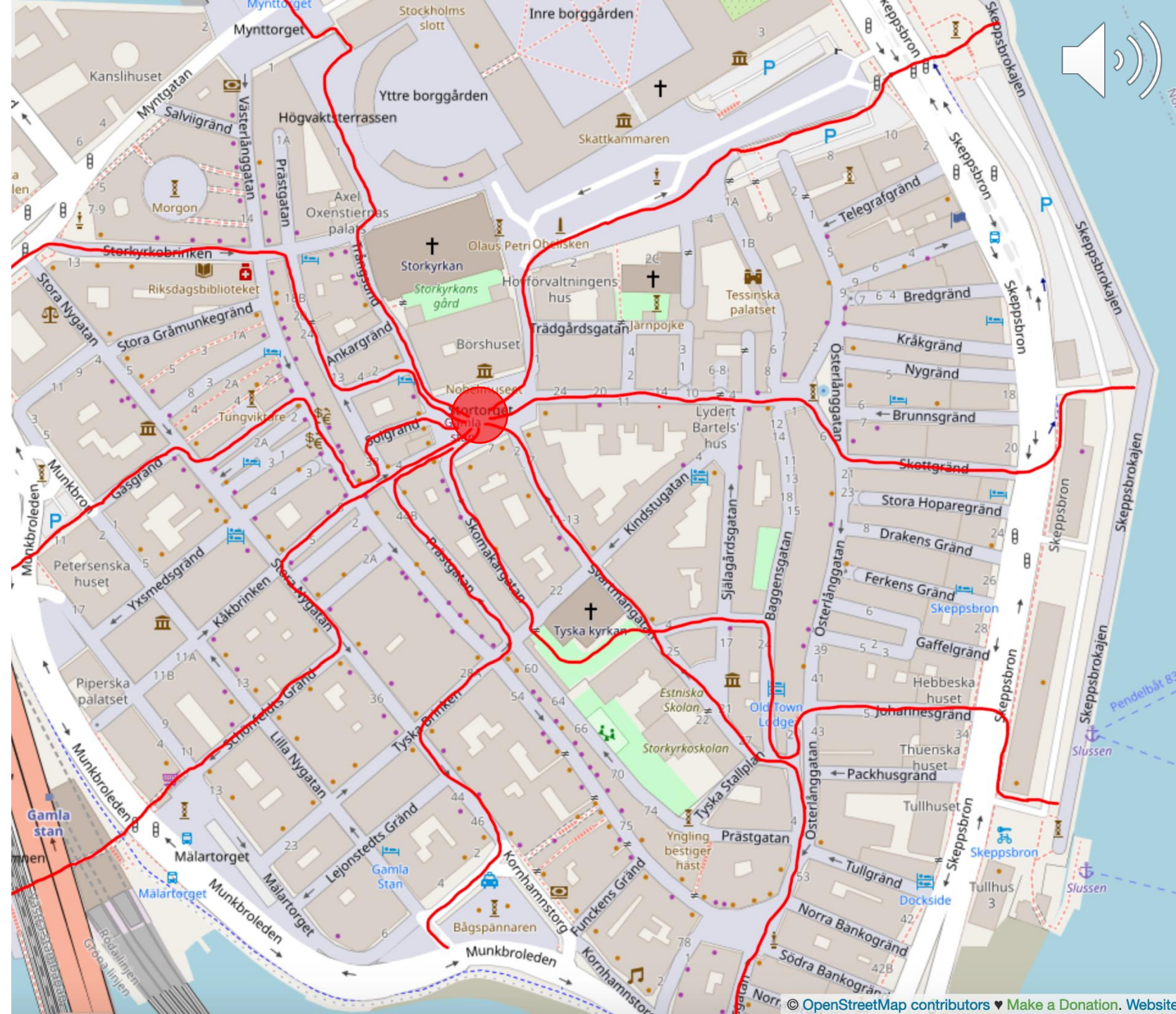
i.e., qui décide de
ce qui compte... ?

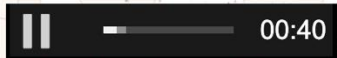
- Le chercheur ?
- L'urbaniste ?
- L'artiste ?
- Un collectif ?
- Les habitants... ?
- Comment accéder à
l'expérience locale ?

The screenshot shows the website <http://www.escoitar.org/> in a browser. The page features a map of Galicia, Spain, with many colorful location pins (green, yellow, purple, blue) indicating audio recordings. The map is powered by Google. On the right side, there's a sidebar with the 'escoitar' logo, navigation links for 'MAPA', 'TXTS', and 'LOGIN', and a section titled 'Últimos sons' (Latest sounds) listing 10 audio uploads, all from 'Coruña - Procesión dos Caladiños (...)'. At the bottom right, there are language selection buttons for 'EN' (English), 'ES' (Castellano), and 'GL' (Galego). The footer includes 'Datos do mapa ©2011 Tele Atlas' and 'Termos de uso'.

Pratiques d'écoute / d'enregistrement collectives

- Enregistrements multiples simultanés,
- En partant d'un point unique, et élargissant progressivement les espaces et ambiances urbaines explorées.

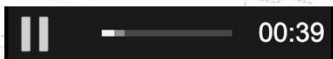

In situ recording

Instrumental

some wooden accents?

Synthesis

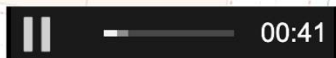
Travelling through the sonic city

A site-specific piece
to be mixed in situ,

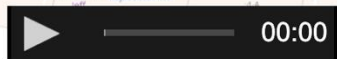
Helsinki, Museonpuisto, 2025

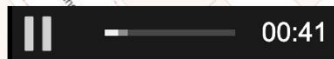
or some resonances perhaps?

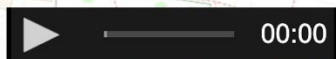
some pulsating strings maybe?

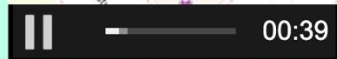
or some synthetic beating patterns?

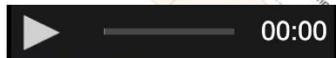
some brushtrokes...

a liquid texture?

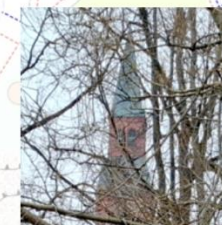
or blowing winds?

what about high frequencies...?

Resonances

Strings & wind

Pulse

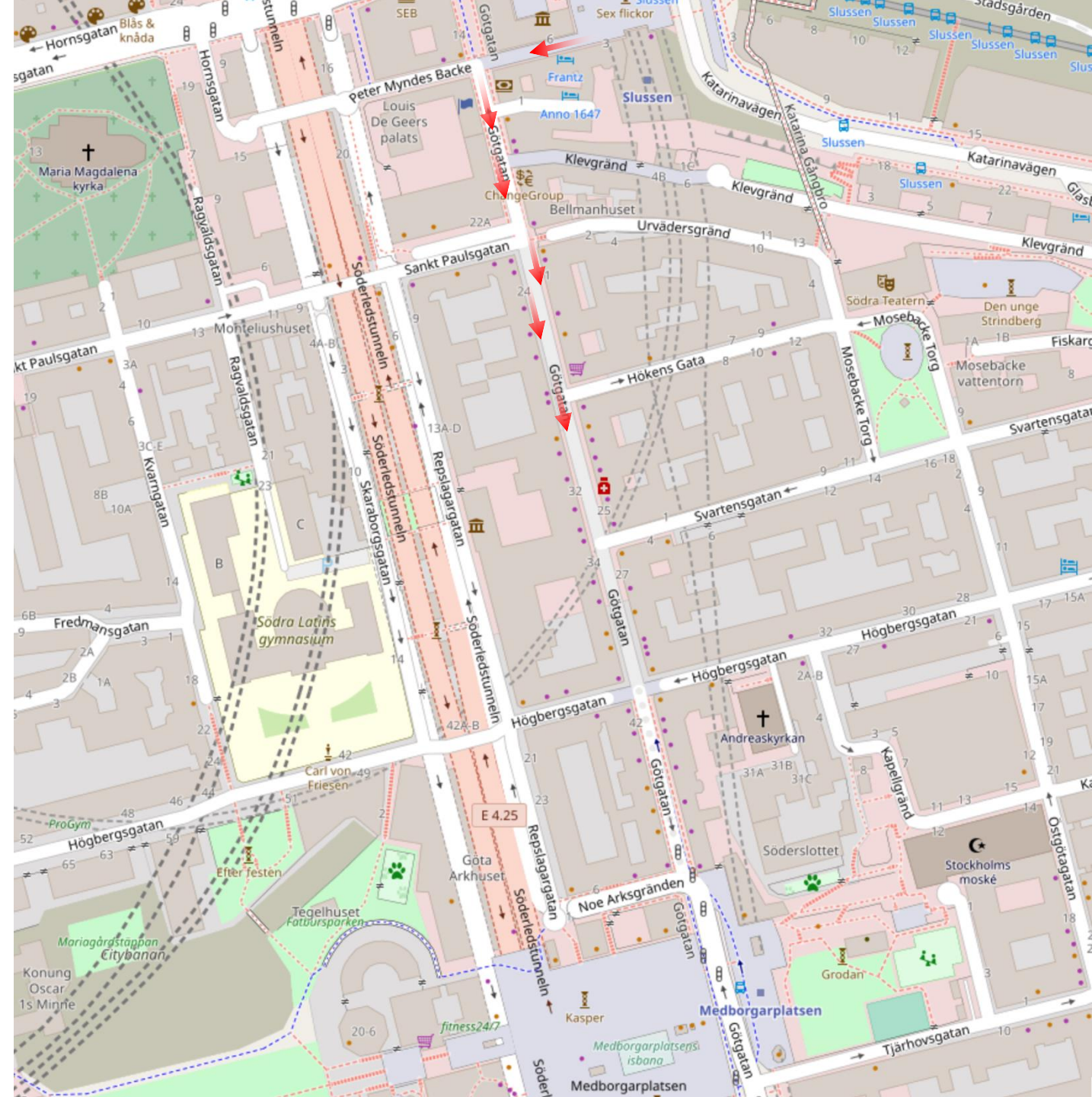
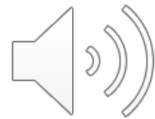

A quelle distance peux-tu entendre ?

How far can you hear?

Pratiques d'écoute / d'enregistrement collectives

- Enregistrements multiples simultanés ou répétés
- Enregistrement en parallèle et exploration en profondeur d'une situation.

Merci pour l'écoute ! / Thanks for listening!

