CONVENTION Ministère de la Culture / CNRS ; LOCUS SONUS / LAMES UMR 6127 (NOTE D'ETAPE)

1) ENJEUX, PRINCIPES D'UN DISPOSITIF EXPERIMENTAL (RAPPEL)

Au principe de la collaboration entre deux équipes, on rappellera que se situe un credo partagé, portant sur la fécondité d'un croisement entre deux types d'approches, artistiques et scientifiques, mais qui – et comme telles - se rejoignent dans un goût commun pour l'expérimentation rigoureuse.

Bien que les savoirs, les cultures qui se mettent à l'épreuve dans les élaborations des artistes et des chercheurs ne soient pas les mêmes, bien que les sens d'avancées dans les deux domaines fassent signe vers des registres d'accomplissements distincts, il nous a paru, d'une part que plusieurs questionnements rapprochaient nos deux collèges et, d'autre part, que ces questionnements gagnaient à être travaillés dans les parages immédiats de réalisations (et/ou performances, et/ou oeuvres) expérimentales, fonctionnant ainsi comme « hybrides » entre art et science. Ceci dans la mesure où ils ménagent un espace de courses approprié pour tester les propositions des uns et des autres.

Ces questionnements partagés se ventilent en plusieurs lignes problématiques – des « problem solving traditions » -, pour reprendre les termes d'Howard Becker, lesquelles portent sur « ce qu'il en est » :

- De « l'espace sonore », ou bien de la dimension spatiale de la matière sonore ;
- Des potentiels critiques attachés au développement du numérique ;
- De l'entrée et de la construction des publics dans les aires de performances artistiques.

Trois thématiques, si l'on veut, définissant des champs d'explorations et d'avancées, pour lesquelles les « prises » des intelligences artistes et scientifiques sont susceptibles de s'éclairer mutuellement.

- -- En premier lieu, et pour autant que le terrain commun d'investigations est celui d'une même strate d'expériences, celle de l'espace sonore, on marquera une première convergence d'intérêt d'intelligence et donc une première accroche possible entre art et sciences sociales. En effet, si la question de l'espace du son (par exemple de la localisation des sons) est une des questions cruciales de la recherche en art sonore, symétriquement, la question de la dimension sonore est une question, à la fois nouvelle et vive, dans le domaine de l'anthropologie de l'espace sensible (Augoyard et Torgue, 2006; Amphoux, Thibaud et Chelkoff, 2004).
- -- En second lieu, et eu égard à la composante numérique des « lutheries » de Locus Sonus (dispositifs de Streaming, notamment), s'esquisse la possibilité d'une approche croisée sur le thème des rapports entre environnements virtuels et environnements réels. En l'occurrence on peut raisonnablement escompter que les savoirs anthropologiques qui commencent à être rassemblés sur ce thème (Licoppe, C, 2007; Relieu, M, 2007) puissent servir de points d'appuis aux installations de Locus Sonus et, réciproquement, que les variations expérimentales de ces installations puissent faire progresser les connaissances en la matière.
- -- Ces deux premiers points amènent alors à un troisième, lui de nature plus **méthodologique**. En ayant recours à une métaphore chorégraphique, on dira que la possibilité d'un « pas de deux » s'esquisse, et du fait que les lignes problématiques en art sonore et sociologie font chacune l'objet de **déports** qui les rapprochent l'une de l'autre. En substance : côté art sonore, un accent nouveau est mis, au-delà du son, sur son **écoute** et ce qu'il en est des **dispositions à entendre**. Symétriquement, les approches micro analytiques¹, et dans le sillage du travail pionnier de Garfinkel sur les « breaching experiments », subordonnent volontiers l'intelligence des situations (de ce qui les construit et des « dispositions » qui s'y font valoir) à la fabrique contrôlée et au travail sur des **artefacts expérimentaux**. Ces « déports » symétriques brouillent alors les cartes des divisions du travail héritées entre artistes et scientifiques les uns « performant », les autres enregistrant. Ils désignent ainsi une aire et des modes d'engagements conjoints. De fait, le suivi conjoint des dispositifs montés

¹ Dont se réclament les chercheurs de l'équipe sociologique concernée.

par LS nous a permis de mettre en pratique ces chevauchements d'approches.

- Dernier point, la souplesse, ou pour mieux dire la plasticité et le caractère **nomade** des expérimentations LS offre une opportunité stratégique pour travailler une question sociologique vive, qui porte sur ce qu'il en est de la « forme public ». Mais elle le fait en permettant d'attaquer ce problème à son plus vif, en particulier parce que, dans les parages des installations LS, les dynamiques de « **cristallisation d'attentions publiques** » (ou d'émergence de « scénarités publiques ») sont, d'une part, susceptibles d'être observées et, d'autre part (voir ci-dessus), se prêtent, potentiellement, à des expérimentations contrôlées.

2) LE ROLE DES SYMPOSIUMS ANNUELS DANS LA DYNAMIQUE D'ENSEMBLE.

Les animateurs (aussi bien de LS que du LAMES) du chantier problématique dont on vient de rappeler à grands traits les enjeux, ont toujours été soucieux d'exposer leurs travaux et réflexions à l'attention de membres de leurs communautés respectives menant des expérimentations ou des recherches « parentes ». Et de confronter les avancées propres de chacun.

4 symposiums annuels se sont ainsi tenu au fil des quatre dernières années, ouvrant un espace large d'échanges et de réflexions croisées, et revêtant chaque fois une dimension internationale forte.

Ils ont mis l'accent, successivement sur 4 thématiques distinctes, qu'on rappellera ci-dessous, lesquelles thématiques nous ont permis d'étendre mais surtout de solidifier une « pelote » initiale de liens de réseaux...

a) Symposium n°1 Audio Sites

Le premier de nos symposiums s'est tenu à Aix, en novembre 2006, sur une thématique interrogeant les possibles esthétiques des technologies de streaming sonore. Explorant d'un côté la forme flux comme matériau de la création sonore, et de l'autre les prétentions immersives (et leurs limites) des « streams » reçus à distance à cristalliser (ou pas) un sens paysager (à faire « soundscape »).

Programme

MERCREDI 15 NOVEMBRE 2006

10h00 Intro au symposium

Jérôme Joy, Peter Sinclair Présentation de l'installation Locustream

Tuner de Locus Sonus

10h15 Nicolas Bralet, Esther Salmona, Lydwine Van der Hulst Locus Sonus

11h15 Bastien Gallet L'Art Sonore ou les puissances du son

14h00 Fabien Vandamme

(présentation Claire Renier) À perte d'audition

16h00 visio-conférence

Locus Sonus Streaming Project

CRISAP, Univ. of London, Angus Carlyle

16h15 Samuel Bordreuil Faire paysage: Landscaping versus scape landing

17h15 Brett Balogh / Nicolas Maigret / Sabrina Issa Locus Sonus

20h00 performance NICOLAS BRALET

20h30 performance PIERRE-LAURENT CASSIERE

21h00 performance LYDWINE VAN DER HULST

L'installation sonore Locustream Tuner du laboratoire de recherche

Locus Sonus sera présentée tout au long du symposium.

21h30

10h00 Peter Sinclair Sympathie et Résonance
10h45 Jason Geistweidt Locus Sonus Streaming Project
SARC, Sonic Art Research Center, Belfast
Éric Maillet Reading the City
14h00 Pascal Broccolichi Surfaces de propagation
14h45 visio-conférence
Locus Sonus Streaming Project
HOLA, Nyland (Suède), Björn Eriksson
15h00 Pierre-Laurent Cassière Sympathie et résonances ubiquitaires en espaces acous-médiatiques
16h00 Jean Cristofol Régimes de visibilité

DÉBAT animé par Élie During, Jérôme Joy Table ronde intervenants / public

18h30 (clôture)

b) Symposium n°2: « audio extranautes »

Le second symposium a eu lieu à Nice, en décembre 2007. Les contributeurs étaient invités à intervenir autour d'une notion, énigmatique, celle « d'extranautes ». L'enjeu principal, derrière ce « nom de code », était d'interroger les multiples expériences prenant acte, voire performant, une dissolution de la frontière séparant engagements virtuels et engagements « IRL » (In Real Life).

Programme

du 17 au 18 décembre 2007 École Nationale Supérieure d'Art de Nice Villa Arson http://www.villa-arson.org/ Locustream Promenade, installation sonore, prototype du 17 au 21 décembre 2007

LUNDI 17 DÉCEMBRE 2007

14h00 Intrduction au symposium 14h15 Point de vue: Roger Malina Intimate Science Artists appropriation of science and the natural environment 14h45 Samuel Bordreuil Audio Extranautes 15h45 Atau Tanaka Net Dérive Wearable Computing, Locative Media, and Mobile Music 16h30 17h00 Julien Clauss, Alejandro Duque, Scott Fitzgerald, Jérôme Joy, Peter Sinclair Présentation de la recherche et des membres du laboratoire Locus Sonus 2007/2008 17h45 Débat / Table Ronde modérée par le laboratoire Locus Sonus Questions de la spatialisation sonore conférence A.Duque conférence S.Fitzgerald 19h30 Soirée Performances LOCUS SONUS / Variations PING LOCUS SONUS / Wimicams ATAU TANAKA 21h00

MARDI 18 DÉCEMBRE 2007

10h00 Point de vue: Bastien Gallet Qu'est-ce qu'une étendue sonore?

10h30 Jean-Paul Thibaud (Cresson) Notes pour une grammaire générative des ambiances urbaines

11h15 Martin Howse No signal - xxxxx research and the Peenemünde project

12h00 Nicolas Maigret À la recherche des dimensions perdues

performance sonore Bulles (Julien Clauss)

14h00 Samuel Bordreuil Introduction de l'après-midi

14h15 Jean Cristofol Flux, stock, fuite

14h45 Christian Licoppe / Julien Morel (ENST) les espaces sonores des

communications visiophoniques sur mobile

15h30 Angus Carlyle (CRiSAP) Déjà Entendu: Some Thoughts on Sound and

its Representation

16h45 Synthèse par

Philippe Franck

et Débat / Table Ronde

19h30 (clôture)

MERCREDI 19 DÉCEMBRE 2007

10h00 Table Ronde de travail avec les participants du symposium modérée par Samuel Bordreuil, Peter Sinclair, Jérôme Joy 12h30

OBSERVATEURS

Bernard Conein ; Marc Relieu ; Jean-Pierre Zirotti Clémentine Maillol ;Lucien Bertolina ;Patrice Carré

c) Symposium n°3: « Audio Connect? »

Le troisième symposium s'est tenu en mars 2009 à Aix, à l'école d'Art aussi bien qu'à la MMSH, autour d'une autre problématique, celle des connections audios à distance, et des défis qu'elles posaient, non simplement en termes de réceptions mais de créations en art sonore.

programme

MARDI 3 MARS (École Supérieure d'Art d'Aix, amphi)

11h00 Conférences:

11h15 Jérôme Joy: Cadre historique et contextuel des pratiques sonores et musicales en

réseau ;(Locus Sonus) Networked Music & SoundArt Timeline :

Historique de la musique en réseau et de l'art sonore en ligne

12h00 Kazuhiro Jo

(CultureLab, Newcastle Univ.) Current state of Digital Media, Culture

Lab, Newcastle University

14h30 Peter Tomaz Dobrila

(KIBLA, Maribor) Multimedia Center KIBLA (MMC KIBLA)

15h00 Scott Fitzgerald

(Locus Sonus) (via Skype) Collective Intelligence

15h30 Pedro Rebelo

(SARC, Sonic Art Research Center, Belfast) Addressing the Network:

Performative Strategies for Playing APART

16h30

17h30 Performances/demos

- Pedro Rebelo
- Kazuhiro Jo (École Supérieure d'Art d'Aix, amphi)

Netrooms The Long Feedback

network performance

Lighting Wave / Colored Noise

generative instruments

MERCREDI 4 MARS 2009

(Maison Méditerranéenne des Sciences de l'Homme, amphi)

9h00 Table ronde: Audiotopies

Samuel Bordreuil (LAMES, CNRS, Univ. de Provence): Une Dacia musicale
Jean-Paul Thibaud (CRESSON, Grenoble): Les quasi-présences de l'écoute au casque
Gabriel Bérubé (Cresson, Grenoble): Diversion, une expérience sonore en espace public urbain
Patrick Romieu (CRESSON, Grenoble): Le Mort en ses espaces sonores
Peter Sinclair (Locus Sonus): LSinSL & New Atlantis: Locus Sonus exploring audio
Angus Carlyle (CRiSAP LCC, Univ. of the Arts London): Possibilities of virtual spaces
Sounding the Place Out: Exploring Acoustic Environments

14h00 Table ronde : Agencements collectifs/créatifs

Alejo Duque (Locus Sonus)
Kazuhiro Jo (CultureLab, Newcastle Univ.)
Pedro Rebelo (SARC Belfast)
Alain Renaud (Univ. Of Bournemouth)
Pedro Soler (Le Hangar Barcelona)
Ragnar Helgi Olafsson (LORNA, Reykjavik)
Julien Clauss (Locus Sonus)

17h00 (clôture)

d) Symposium n°4: « Sonification ».

Le dernier symposium prévu, se tiendra les 4 et 5 mars prochains également à Aix, entre Ecole d'Art et MMSH, et s'attaquera aux techniques de sonifications, à leur performativité croissante aussi bien dans les laboratoires scientifiques que sur les scènes de performance artistique.

PROGRAM / PROGRAMME 4 & 5 March / mars 2010

DAY 1 / JOURNEE 1

Thursday March 4th / Mardi 4 mars 2010

(9h - 12h / 14h - 16h30; MMSH Aix en Provence; Amphi Paul Albert Février

9h "What NMSAT* says about sonification" /

"Ce que dit le NMSAT* au sujet de la sonification" - Jerome Joy.

9h30 Round Table 1 / Table ronde 1: "There is more space beneath": nano, micro data /

"Il y a encore de l'espace en dessous" nano- et micro- données"

Panel: Peter Gena, Lee Patterson, Victoria Vesna

Moderator / modérateur : Roger Malina

12h Break for lunch / Pause déjeuner

14h – 16h30 Round Table 2/ Table ronde 2: "Humans, habitat and sonification" / "Humains,

Panel:, Jean Cristofol, Stuart Jones, Atau Tanaka.

Moderator / modérateur : Peter Sinclair

EVENING / SOIREE - ESPACE SECONDE NATURE

Thursday March 4th evening / mardi 4 mars soirée 20h30 / 23h30

Audition & Performances / Ecoute & Performances

• (DJ) Jean-Paul Ponthot (séance d'écoute) • Jens Brand (G-Turns) •

John Eacott (Hour Angle) • Peter Gena (DNA installation) • Scott Gresham-Lancaster (McCall.DEM) • Marty Quinn (video) • Lee Patterson (Nut Burn) • Victoria Vesna (video-sound work) • Valentina Vuksic (Tripping Through Runtime) • Peter Sinclair (RoadMusic)

Espace Seconde Nature 27 bis rue du 11 novembre Aix-en-Provence

www.secondenature.org

DAY 2 / JOURNEE 2

Friday March 5th / Vendredi 5 mars

9h30 - 12h / 14h - 16h30

Ecole Supérieure d'Art d'Aix en Provence ; Grand Amphi Rue Emile Tavan, 13100 Aix en Provence www.ecole-art-aix.fr/

9H30: Round Table 3 / Table Ronde 3: "Sonification and artifacts" / "Sonification et artéfacts"

Panel: Alejo Duque, Scott Fitzgerald, Florian Grond, Valentina

Vuksic, Peter Sinclair.

Moderator / modérateur : Samuel Bordreuil

14h-16h30: Round Table 4 / Table Ronde 4: "Earth Matters" / "Questions terrestres"

Panel: Jens Brand, John Eacott, Scot Gresham-Lancaster, Marty Quinn.

Moderator / modérateur : Angus Carlyle

The symposium is organised by / Le symposium est organisé par :

Locus Sonus - École Supérieure d'Art d'Aix en Provence, École

Nationale Supérieure d'Art de Nice Villa Arson

(www.locusonus.org, LAMES MMSH - Laboratoire Méditerranéen de

Sociologie (http://lames.mmsh.univ-aix.fr/),

in partnership with / en partenariat avec :

CRiSAP - Creative Research into Sound Arts Practice - LCC Univ. of

the Arts London (http://www.lcc.arts.ac.uk/CRiSAP.htm)

Et soutenu par l'IMERA (Institut Méditerranéen de Recherches Avancées)

et Seconde NatureIn the context of / dans le contexte de l'accord-cadre CNRS/

Ministère de la Culture

3) LES PREMIERES RETOMBEES DU PROGRAMME...

La tenue régulière de ces symposiums a eu un effet notable dans l'impulsion de dynamiques de collaborations dans nos collèges respectifs....

En particulier, le choix de travailler à l'interface entre art et sciences sociales, a joué comme un filtre de pertinence, suscitant l'entrée dans notre cercle de contributeurs, de nouveaux collègues. Ces contacts suscités par les symposiums ont pu, au-delà, enclencher le montage de programmes et de projets de recherches partagés.

Coté « Sciences Sociales », des lignes de collaborations, désormais régulières ont été dessinées avec les collègues (JP Thibaud, JF Augoyard, Nicolas Texier...) du CRESSON de Grenoble, laboratoire d'excellence en matière d'anthropologie de l'espace sonore, aussi bien qu'avec les collègues (Marc Relieu, Bernard Conein, Christian Licoppe) du « Laboratoire des Usages » (Nice et ParisTech) laboratoire de référence en matières des usages des technologies numériques². De nouvelles collaborations sont en cours d'exploration avec des chercheurs (Emmanuel Peddler, Anthony Pecqueux) du SHADIC, laboratoire de l'antenne marseillaise de l'EHESS.

Plus largement, ces rencontres ont permis d'initier une collaboration avec Roger Malina, astrophysicien et directeur du site Web Leonardo. Cette collaboration a débouché sur la prise en charge d'un axe « art science » (« science » s'entendant ici en incluant sciences dures au côté des sciences dites molles), que Samuel Bordreuil et Roger Malina ont reçu mission d'animer dans le cadre du nouvel Institut d'Etudes Avancées, l'IMERA (Institut Méditerranéen d'Etudes et de Recherches Avancées), branche sud du RTRA Sciences Sociales.

4) ... ET COMMENT MIEUX LES CAPITALISER (la préparation d'un colloque pour 2011)

Parvenu à ce point de notre parcours, un parcours somme toute vivifiant, nous éprouvons le besoin de consolider nos divers actifs théoriques mieux que nous l'avons fait jusque-là. Il ne s'agit pas simplement de mieux rassembler les traces, souvent éparses, de nos rencontres. Mais il s'agit, plus foncièrement, de se donner un peu de recul sur notre expérience de quatre ans. En effet – en tout cas pour partie - les thématiques que nous avons choisies pour les différents symposiums ressortissaient plutôt de l'ordre du défrichage de nouveaux champs exploratoires, aussi bien scientifiques qu'artistiques. Explorations, au demeurant, portant sur des champs en constante évolution et sur un rythme extrêmement rapide.

Mais si, d'un côté, il est bon de coller à l'actualité artistique et scientifique, d'un autre, il faut aussi se donner les moyens de n'en être pas complètement prisonniers. Particulièrement, la contrainte, souhaitable, que nous nous sommes donnée de changer de thèmes chaque année, pourrait appeler un effort inverse, et récapitulatif.

Nous envisageons ainsi de programmer pour l'année qui vient un Colloque (et non plus simplement un symposium), décantant en amont les questionnements qui nous paraissent pertinents et qui ont résisté à l'épreuve du temps, et les adressant sur le mode des « appels à contribution » (et de pré envois des communications) à un public collégial ouvert.

Nous associerons dans la préparation de la problématique de ce Colloque, le noyau actif des artistes et chercheurs (du CRESSON, du CRISAP et c...) qui ont permis à notre expérience d'avancer.

Samuel BORDREUIL (LAMES) Jérôme JOY, Peter SINCLAIR (LOCUS SONUS)

2