

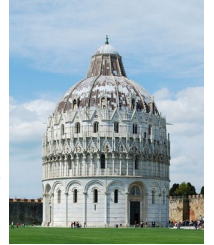
Le SON, son image, sa forme

Le son a-t-il une image ? Une image peut-elle générer un son ? Comment un objet, un espace agissent et transforment un son ? Une œuvre d'arts plastiques peut-elle être sonore ? Un instrument de musique peut-il être qualifié d'œuvre ou d'objet artistique ? Une sculpture peut-elle être utilisée comme un instrument de musique ?



IVe siècle av. J.-C., Bronze, Musée archéologique du Pirée

Antiquité, **persona**, masque porté par l'acteur de théâtre, qui avait la particularité, en plus de lui donner l'apparence d'un personnage, d'amplifier sa voix (« per-sonare » qui signifie « résonner », « retentir ») <[https://fr.wikipedia.org/wiki/Persona_\(masque\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/Persona_(masque))>. Ces objets étaient équipés d'un dispositif faisant de l'objet un porte-voix. L'objet avait des pouvoirs acoustiques comme peuvent en avoir de nombreuses architectures dont les espaces sont pensés pour diffuser, étouffer, canaliser le son (architectures liturgiques, salles de concert, bureaux, ...). Ici, dans la vidéo, l'exemple du **Baptistère Saint-Jean de Pise**, XII-XIVe siècle <<https://www.youtube.com/watch?v=3sLUGnzNr6c>>



Joseph BEUYS, *Infiltration homogène pour piano*, 1966

Joseph BEUYS

Au XXe siècle, BEUYS travaille avec le matériau feutre, dont il recouvre les objets pour les protéger, les réduire au silence, les rendre inutilisables, les transformer en sculpture...

Les **miroirs acoustiques**, (Kilnsea Grange, East Yorkshire, UK, Grande guerre), sont d'étranges constructions en béton, en bord de la côte anglaise, datant de l'entre-deux guerres. Ils peuvent évoquer de monumentales sculptures abstraites mais leur forme d'oreille est conçue pour détecter les sons des avions qui voudraient rejoindre la côte, et les transmettre à un microphone. C'est l'ancêtre du radar.



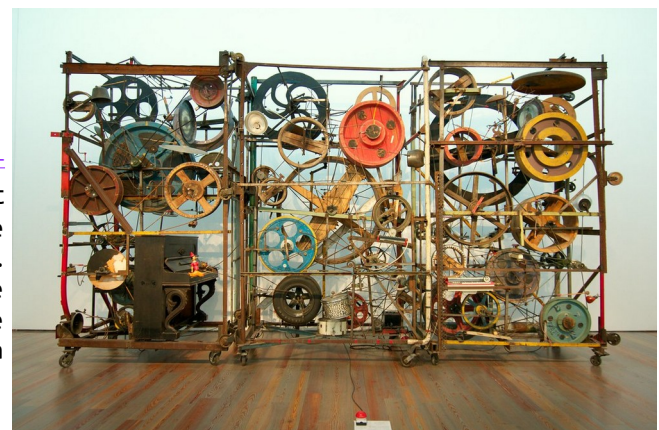
Céleste BOURSIER MOUGENOT, *Untitled serie* (1999-2000)

<https://www.youtube.com/watch?v=mpwBbm22_y0>

La faïence flotte à la surface d'une piscine gonflable et s'entrechoque. Le son irrégulier est un rythme mélodique amplifié irrégulier. Le hasard intervient et nous invite à la contemplation auditive. Cette installation joue avec les objets du quotidien et nous amène à trouver dans la banalité et l'économie du geste créateur (réunir des matériaux pré-existants) une forme de poésie sonore.

Dans *Méta-Harmonie* (1978) <<https://www.youtube.com/watch?v=Xp2jjSaRVg>> photo de Didier LEROI, **Jean TINGUELY** s'empare également

de matériaux et d'objets, cette fois-ci de rebuts, pour construire une structure sonore autonome qui s'enclenche au moyen d'un bouton. C'est un orchestre mécanique, un automate, qui joue une fanfare cacophonique célébrant le chaos. Il nous rappelle que la musique peut être dissonante, que la musique est du son avant tout, et que la frontière entre le fruit et le son est très ténue et arbitraire.





Nam June PAIK, avec son Clavier intégral (piano préparé) (1958) <<https://www.youtube.com/watch?v=8XcoJEBXm90>> questionne aussi la définition de la musique en détournant un piano. Il s'approprie cet instrument habituellement harmonieux et le bricole pour en sortir des sons monstrueux mais variés. L'objet est, comme l'œuvre de TINGUELY, à la fois sculpture et à la fois instrument pour un événement performatif.

Tarek ATOUI, avec The GROUND (2019) <<https://www.youtube.com/watch?v=uHbthcDwBd4>> s'engage sur une voie similaire. Ses installations portent une attention plus particulière à la qualité sonore de la matière (bois, céramique, métal) mais relèvent davantage de la sculpture que de l'instrument.

Christina KUBISH, Cloud (2010)

<<https://youtu.be/5rbdQp63iQA?feature=shared&t=3649>> Photo de Michel ROUSSEAU

tente de matérialiser l'invisible, à savoir le son émis par le déplacement et le stockage des données informatiques dans les Big Data Center. Muni d'un casque, les visit-eur-euse-s entendent, en s'approchant du nuage de câbles en suspension, le son de toutes ces données brassées par internet trop souvent présentées comme immatérielles et sans impact sur l'environnement.

En connectant des plantes à un programme génératif

sonore, **Grégory LASSERRE & Anaïs MET DEN ANCXT**, avec Akousmaflore (2007-24) <<https://youtu.be/1hae2Fwrqn8>> montrent le chemin des flux électriques qui se transmettent du vivant à l'inanimé, et du vivant au vivant. Ici le fait de toucher les plante déclenche des sons.



Daphne ORAM a mis au point son Oramics (1962-69)

<<https://youtu.be/lQPwPE567vl?si=m63WwpyVBZNUcTOY&t=755>> machine très utilisée à la BBC, capable de transformer des signes peints sur une frise en sons électroniques.

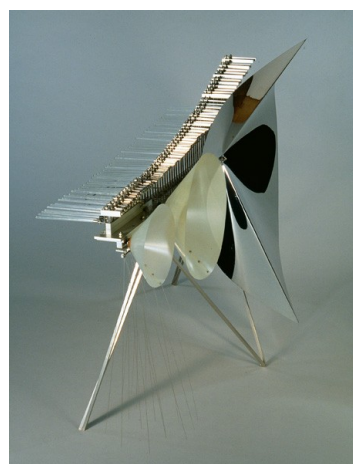
L'ordinateur transforme l'image en son. 30 ans plus tard, le musicien **Aphex Twin** inclue dans le spectre sonore de Formula (Spectrogram) (1999)

<<https://www.youtube.com/watch?v=M9xMuPWAZW8>> son autoportrait. L'image-visage sous forme d'ondes est transposé en chaos musical clôturant le morceau.

Golnaz BEHROUZNIA, Dissimilarium 0.2 (2019)

<<https://www.youtube.com/watch?v=nhcM9zhBLNc>>

Le visuel et le sonore dialoguent par le biais des algorithmes. En s'associant avec le designer sonore et programmeur Laurent DONATO, l'artiste plasticienne fait de ses sculptures maquettes une mise en scène auto-générative où l'atmosphère sonore commande l'éclairage et vice versa.



Le Cristal Baschet

La frontière entre objet utilitaire (instrument de musique) et objet de la pensée (œuvre d'art) est remise en question avec le son et l'image. Les **Frères BASCHET**

(**Bernard & François**), Cristal BASCHET (1952) <<https://www.youtube.com/watch?v=1g6i7KUu2Lg&t=114s>> inventent un instrument futuriste dont la forme est aussi audacieuse

que le son. **Nam June PAIK avec Charlotte MOORMAN**, TV Cello (1971-76) <<https://www.youtube.com/watch?v=Xvax2kgz7ZQ>> font du violoncelle un hybride entre sculpture

et outils d'expression visuelle et sonore, tandis que **Mike TONKIN et Anna LIU**, Singing Ringing Tree, Angleterre (2006) ont conçu une sculpture musicale autonome qui fait du vent un chant continu. <<https://youtu.be/4B0hGyKV9qs?si=RdJeQ-j-NxD-du0k>>