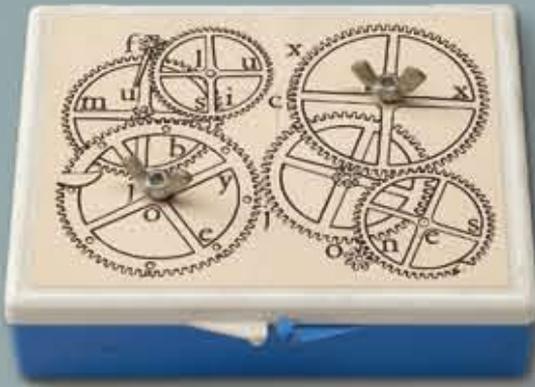

METROSONIQUE

Bibliothèque et Archives du Musée des beaux-arts du Canada / 6 mai - 28 août 2009

Joe Jones,
Flux Music Box, 1965

File Magazine, 1977

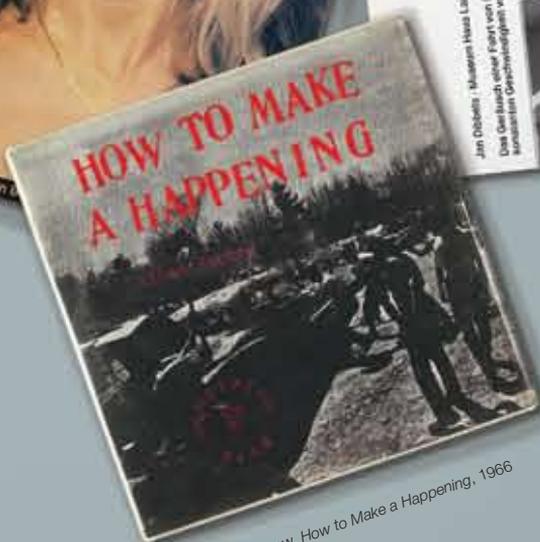

Barbara Bloom,
Reading Lolita in the Dark, 1994

Les technologies et les phénomènes acoustiques ont ouvert un champ d'expérimentation artistique dès la fin du XIXe siècle, mais ce n'est que dans les années 1950 et 1960 que les arts visuels ont amorcé un « virage sonore » définitif, favorisant un tourbillon d'explorations sonores issues d'influences aussi diverses que les stratégies compositionnelles préconisées par Cage, la poésie beat, le jazz, la musique minimaliste ou encore les nouvelles techniques d'échantillonnage, de collage et de synthèse de sons.

Jan Dibbets, Afsluitdijk 1969: The Sound of Driving 5 km on a Straight Road with a Constant Speed of 100 km an Hour, 1969

Allan Kaprow, How to Make a Happening, 1966

Les Levine,
Wire Tap, 1969

Christian Marclay, Footsteps (détail), 1989

Cinquante ans plus tard, les questions et les intérêts à l'origine de ces œuvres sonores, dissonantes et parfois inaudibles, ont toujours une profonde résonance chez les artistes. L'analyse de la hiérarchisation et du cloisonnement des arts, la sensibilisation du public à l'acoustique du quotidien, l'appropriation et le traitement du contenu médiatique, le questionnement des conventions musicales, l'étude de l'esthétique du bruit, de l'oralité et du viscéral – voilà des considérations qui trouvent toujours un écho dans la pratique contemporaine de l'art audio.

Les artistes, compositeurs, conservateurs et écrivains canadiens ont joué un rôle vital dans l'évolution et la légitimation de l'art audio, composant une œuvre novatrice passant par l'élaboration de théories sur l'environnement sonore (R. Murray Schafer), l'organisation d'expositions sonores (*Audio by Artists*), la publication d'anthologies (*Sound by Artists*) et de journaux (*Musicworks*) et, bien sûr, la collection, la production et la diffusion d'art audio dans les collectifs de médias et les centres d'art autogérés tels qu'Art Metropole. Les œuvres sonores ont une présence significative et sont une ressource abondante dans la collection Art Metropole de la Bibliothèque. Riche de plus de 600 disques, cassettes, bandes en bobines, multiples sonores et disques compacts couvrant presque 50 ans, celle-ci comprend un nombre imposant d'œuvres sonores marquantes créées par des artistes canadiens et étrangers de renommée mondiale. Sa grande hétérogénéité artistique et ses œuvres de nombreux compositeurs d'avant-garde, musiciens électroniques, poètes de scène, archivistes sonores, groupes de musique alternative et activistes des médias en font une collection unique de plus de 5 000 œuvres sonores individuelles, soit plus ou moins 500 heures d'enregistrement.

Le noyau des archives sonores d'Art Metropole réunit des œuvres allant du milieu des années 1970 au début des années 1990, une période stratégique au cours de laquelle l'art audio a acquis une légitimité et a été accepté comme moyen d'expression artistique. Bien que certains prétendent que cette forme d'art existait déjà en périphérie des courants officiels avant les années 1970, il n'en demeure pas moins qu'elle s'est indéniablement imposée au cœur de la pratique artistique et a confirmé sa pertinence culturelle à la fin du siècle. Suivant ce parcours du marginal au grand public, de l'amateur à l'institutionnel, *MetroSonique* se concentre sur des questions historiques et thématiques précisément reliées à l'art audio, puisant à la fois dans la collection Art Metropole et dans les acquisitions de la Bibliothèque. Les deux premières parties de l'exposition réfléchissent aux précédents de l'art audio en histoire de l'art exprimés dans dada et le futurisme et proposent des entrevues avec John Cage et Michael Snow – deux figures clés qui inspirent la pratique et la théorie de nombreux artistes depuis le milieu du siècle. 1 À l'apogée de Fluxus, dans les années 1960, la musique est un espace essentiel d'interrogation et un modèle de fabrication d'art en général. Des artistes et des compositeurs tels que George Brecht et Takehisa Kosugi se servent de stratégies fondées sur le conceptuel, le directif et l'aléatoire pour déconstruire les conventions musicales et redéfinir les possibilités du son dans l'art. 2

Les autres sections de l'exposition laissent entrevoir l'ampleur et la thématique génératrice des pratiques sonores artistiques¹. Certains artistes, dont Milan Knizak, Christian Marclay, Carsten Nicolai ou Gerhard Richter, voient les artefacts liés au son, surtout les objets en série tels les 33 et les 45 tours en vinyle, comme de parfaits archétypes pour des manipulations. 3 Qu'elles soient peintes ou fondues par le feu, piétinées ou traitées comme une gravure ou avec des feutrinés, ces œuvres rendent hommage au statut culturel emblématique du vinyle au moment même où elles transgressent

ou reconfigurent sa forme circulaire unique. À leur tour, de nombreux artistes du son ou de la scène se fient à la fonctionnalité des disques et des bandes pour documenter leur travail et le diffuser à un vaste public. ⁴ Les voix et les spectacles en direct d'artistes tels que Laurie Anderson, Jan Dibbets, Allan Kaprow et Gordon Monahan ont été enregistrés, préservant ainsi l'élément sonore et le caractère événementiel de leurs performances.

Les interventions des artistes dans la culture populaire expriment souvent un désir conflictuel qui vise autant la critique que l'émulation. Par exemple, le groupe musical fonctionne à la fois comme un modèle culturel prédéfini et comme un contexte essentiel de collaboration entre artistes, que ceux-ci soient producteurs (Andy Warhol et The Velvet Underground), musiciens (Rodney Graham, Mike Kelley, Martin Kippenberger) ou concepteurs de pochettes (Robert Longo, Raymond Pettibon). ⁵ Utilisant d'une façon plus directe les procédés postmodernes de la parodie, de l'appropriation et de l'échantillonnage, les œuvres sonores de Joseph Beuys, Douglas Gordon, John Oswald, Pipilotti Rist et Althea Thauberger détournent les idéologies en infusant l'industrie culturelle de musique populaire. ⁶

Les procédés du monologue et du récit narratif favorisent une expérimentation efficace de l'identité, captivent le public et transmettent des informations personnelles. Le travail du collectif Art & Language ou d'artistes tels que Barbara Bloom, Sophie Calle, Les Levine et Kelly Mark illustre l'éventail des styles affectifs et la signification textuelle propres aux activités basiques que sont la lecture, la parole et l'écoute. ⁷ La dernière section de *MetroSonique* met à l'avant-scène les réseaux et les modes de présentation qui favorisent l'art audio et qui sont au cœur de son développement actuel. ⁸ La correspondance du groupe Throbbing Gristle atteste les liens personnels multiples que les fondateurs d'Art Metropole ont établis avec des artistes internationaux et des fournisseurs de matériel sonore. La portabilité des cassettes (et des disques compacts) a aiguisé l'intérêt d'un public dispersé pour des publications telles qu' *Audio Arts* et la diffusion relativement facile d'expositions d'art audio telles qu' *Audio by Artists*.

Dans l'ensemble, les artefacts de *MetroSonique* reflètent les intérêts changeants des artistes qui se consacrent au son depuis le siècle dernier. Ils suivent aussi l'évolution d'un nouveau genre de pratique qui a obtenu le droit d'exister et d'être respecté – parfois bruyant, parfois mélodieux – dans ce qui était autrefois l'intérieur feutré du musée.

–Jim Drobnick et Jennifer Fisher

Respectivement professeurs à l'Ontario College of Art & Design et à l'Université York, Jim Drobnick et Jennifer Fisher sont les fondateurs de DisplayCult, une collaboration entre conservateurs qui a donné lieu à de récentes expositions telles qu' *Odor Limits* (2008), *Listening Awry* (2007) et *Do Me!* (2006). Ils ont également dirigé la publication des anthologies *Aural Cultures* (2004) et *Technologies of Intuition* (2006).

LISTE DES ŒUVRES

Les artefacts de cette exposition proviennent de Bibliothèque et Archives du Musée des beaux-arts du Canada et de la collection Art Metropole offerte au Musée par Jay Smith, de Toronto, en 1999. Prière de s'adresser au comptoir principal de la Bibliothèque pour connaître la disponibilité des stations d'écoute.

1

HISTOIRE DE L'ART AUDIO

John Cage, *John Cage Speaks Mureau*, bande n° 14 S Press, bande sonore sur bobine de 5 po, 1972.

Marcel Duchamp, *Esquivons les Ecchymoses des Esquimaux aux Mots Exquis*, 33 tours petit format, 1968.

Musica Futurista, deux 33 tours, 1980.

Michael Snow, *The Walking Woman* (interviewé par Wendy Michener), disque souple 33 tours petit format, 1966.

2

MUSIQUE CONCEPTUELLE

George Brecht, *Water Yam*, sélections de 96 cartes dans une boîte de plastique, 1966.

Philip Corner, *Some Silences*, 15 feuilles volantes, 1983.

Albert M. Fine, *Piece for Fluxorchestra*, sélections de 24 cartes dans une boîte de plastique, 1966.

Fluxus Anthology: 30th Anniversary, 1962–1992, huit cassettes audio et livrets dans une boîte en bois, 1992.

Joe Jones, *Flux Music Box*, boîte de plastique avec mécanismes de boîte à musique, 1965.

Takehisa Kosugi, *Events by Fluxus*, sélections de 18 cartes dans une boîte de plastique, 1987 [1964].

3

DISQUE OBJET

Milan Knizak, *Broken Music*, disque fondu de 7 po peint couleur or, 1983.

Christian Marclay, *Footsteps*, 33 tours piétiné, couvert de poussière et d'empreintes de pas, 1989.

Christian Marclay, *Slip Mats*, deux disques de feutrine imprimés avec un photogramme de chaque main de l'artiste, 2005.

Carsten Nicolai, *Mirrored Sound*, EN/OF #29, gravure accompagnant un 33 tours, 2005.

Gerhard Richter, *Tri-Star*, peinture grise appliquée sur un 45 tours par Isa Genzken, 1979–1981.

4

SONS DE SCÈNE

Laurie Anderson, *Let X = X*, disque souple 33 tours, 1982.

Jan Dibbets, *Afsluitdijk 1969: The Sound of Driving 5 km on a Straight Road with a Constant Speed of 100 km an Hour*, 45 tours, 1969.

Diamanda Galás, *Diamanda Galás*, 33 tours, 1984.

Joe Jones, *Solar Music at Sierksdorf, Ostsee, Early Morning, Sunday, 1 April 1984*, sept photos en noir et blanc et cassette audio, 1984.

Allan Kaprow, *How to Make a Happening*, 33 tours, 1966.

Gordon Monahan, *Speaker Swinging*, 33 tours, 1987.

Ian Murray, *Radius Etch–Flock Repetition, 1970*, cassette audio, 1979.

5

GROUPES MUSICAUX

Destroy All Monsters (Mike Kelley, Cary Loren, Dave Muller, Jim Shaw et Xavier Boussiron), *Backyard Monster Tube and Pig*, disque compact, 1998.

Robert Longo, pochette de *The Ascension* par Glenn Branca, 33 tours, 1981.

Yoko Ono et John Lennon, *Give Peace a Chance/Remember Love*, 45 tours, 1969.

A.R. Penck, pochette de *Die Rache der Erinnerung* par Werner Büttner, Jörg Immendorff, M. Ohlen, A. Ohlen, A.R. Penck et Martin Kippenberger, 33 tours, 1984.

Raymond Pettibon, pochette pour *Rubbing Souls and Scratching Holes* de Super Session, 33 tours petit format, 1992.

UJ3RK5 (Kitty Byrne, Rodney Graham, Colin Griffiths, Danice MacLeod, Frank Ramirez, Jeff Wall, Ian Wallace et David Wisdom), *UJ3RK5*, 33 tours, 1980.

Andy Warhol, *Andy Warhol's Index (Book)*, ouvert au 45 tours, avec photo de Lou Reed, 1967, et juxtaposé à une reproduction d'affiche pour Exploding Plastic Inevitable d'*Aspen Magazine*, vol. 1, n° 3, 1966.

6

INTERVENTIONS EN MUSIQUE POPULAIRE

Joseph Beuys, *Sonne statt Reagan*, 45 tours, 1982.

Douglas Gordon, *Feature Film*, livre et disque compact, 1999.

Rodney Graham, *The Bed-Bug, Love Buzz and Other Short Songs in the Popular Idiom*, disque compact, 2000.

Rodney Graham, *What Is Happy, Baby?: Musique*, disque compact, 2000.

Rodney Graham, *This Is the Only Living I've Got (Don't Take It Away from Me): The Rodney Graham Songbook*, 2006.

John Oswald, *Plunderphonics*, 33 tours, 1988.

Pipilotti Rist, *Remake of the Weekend*, livre, et *We Can't*, disque compact, 1998.

Althea Thauberger, *Songstress*, disque compact, 2002.

Paul Wong, *Prime Cuts*, 45 tours, 1981.

7

LIRE ET PARLER

Art & Language, *Music-Language: Corrected Slogans*, 33 tours, 1976.

Barbara Bloom, *Reading Lolita in the Dark*, diptyque et cassette audio, 1994.

Sophie Calle, *La Visite Guidée*, livre et disque compact, 1996.

Les Levine, *Wire Tap*, trois cassettes audio, 1969.

Kelly Mark, *I Really Should...*, disque compact, 2002.

Maurizio Nannucci, *Parole/Mots/Words/Wörter*, 33 tours petit format, 1979.

Bernar Venet, *The Infrared Polarization of the Infrared Star in Cygnus*, 45 tours, 1968.

Lawrence Weiner et Peter Gordon, *Deutsche Angst/Where It Came From*, 45 tours, 1982.

8

DIFFUSION AUDIO

Audio Arts, *Live to Air: Artists' Sound Works*, trois cassettes audio dans une boîte de carton, 1982.

Audio Arts, *0782 272121: Six Works for the Telephone*, cassette audio, 1986.

Audio Arts, *Stuart Brisley: Georgiana Collection*, deux cassettes audio dans une boîte noire, 1987.

Audio by Artists Festival 1986, affiche et deux cassettes audio, 1984/1986.

File Magazine 3, n° 4, numéro punk rock, 1977.

High Performance n° 23, *The Record: Artists Doing Songs*, deux 33 tours, 1983.

Throbbing Gristle, *Zyklon B Zombie/United*, 45 tours, lettre et enveloppe, 1978.

AFFICHES ENCADRÉES

Audio by Artists Festival, affiche du spectacle *Choral Reading* de Gerald Ferguson, 1986.

Christian Marclay, affiche de *Footsteps*, 1989.

VIDÉO

Dan Graham, *Rock My Religion*, 1983-1984, bande vidéo en couleurs, 60 min.

NOTES

Les conservateurs souhaitent remercier Peter Trepanier, Sarah D'Aurelio et le personnel de la Bibliothèque pour leur aide indéfectible durant toute la préparation de cette exposition. AA Bronson, Ann Dean et Andrew Zealley ont aimablement partagé leur réflexion sur Art Metropole et sur son histoire. Nos remerciements s'étendent aussi à Murray Waddington et au Programme des bourses de recherche du Musée des beaux-arts du Canada qui nous ont offert la possibilité de mener des recherches et d'explorer la collection d'art audio.

¹En raison des contraintes d'espace, plusieurs catégories d'œuvres sonores de la collection (musique électroacoustique et expérimentale, paysages sonores, poésie visuelle et sonore et groupes underground) n'ont pu être intégrées à l'exposition.

Bibliothèque et Archives, exposition n° 32

32

ISSN 1481-2061

© Les auteurs et Musée des beaux-arts du Canada,

Ottawa, 2009

**Musée des beaux-arts
du Canada**

**National Gallery
of Canada**

Imprimé au Canada

380, promenade Sussex, C.P. 427, succursale A

Ottawa (Ontario) K1N 9N4

Canada

Couverture : Michael Snow, *The Walking Woman*, 1966