

Dominique Petitgand

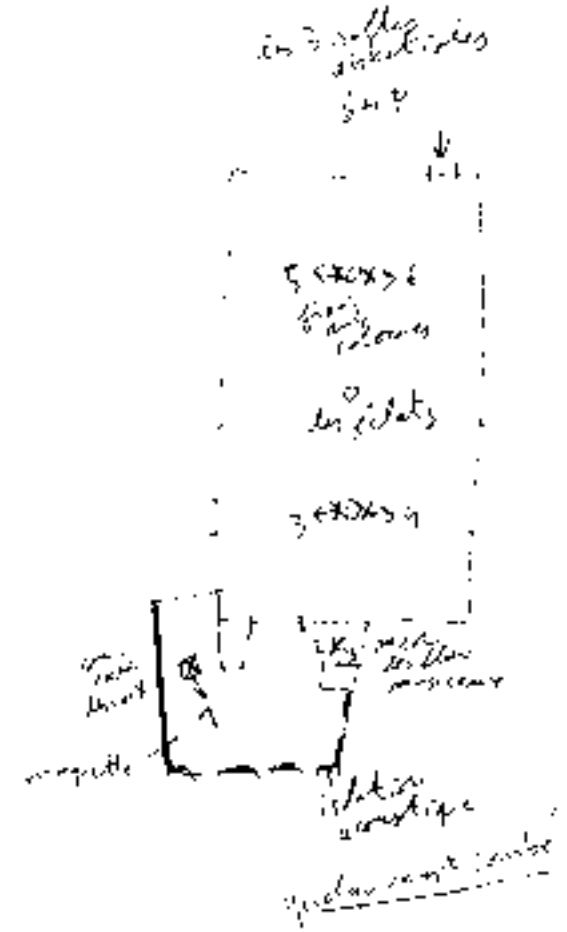
Installations (documents)

Cet ouvrage a été réalisé en partenariat avec le Conseil général du Val d'Oise / abbaye de Maubuisson (Saint-Ouen-l'Aumône), du FRAC Lorraine (Metz), du Confort Moderne (Poitiers), du FRAC Haute-Normandie (Sotteville-lès-Rouen) et de gb agency (Paris).

Photographie de couverture:
Mon possible, Le Confort Moderne, Poitiers, 2006.
© Dominique Petitgand

© Éditions MF
premier tirage : octobre 2009
www.editions-mf.com

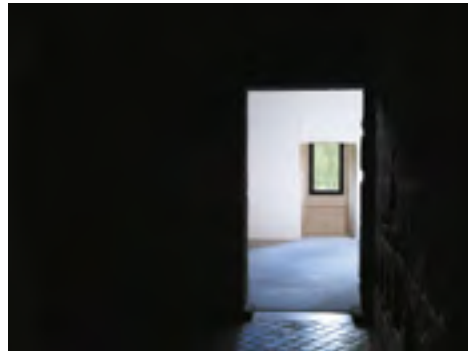
Éditions MF

Quelqu'un est tombé

Installation sonore pour 6 haut-parleurs, 1993/2009
Exposition « Quelqu'un est tombé », abbaye de Maubuisson, Saint-Ouen-l'Aumône, 2009

Sound installation with 6 speakers, 1993/2009
Exhibition "Quelqu'un est tombé", abbaye de Maubuisson, Saint-Ouen-l'Aumône, 2009

L'installation Quelqu'un est tombé occupe trois salles, se jouant de leur contiguïté, de leurs natures et de leurs acoustiques respectives. Un récit se construit couche par couche et se déploie à la mesure des trois espaces. Dans la première grande salle, à l'acoustique très résonante, quatre haut-parleurs en hauteur, fixés de part et d'autre des colonnes, diffusent une série de sons brefs (éclats, stridences) entrecoupés de silences. Dans le petit sas intermédiaire, lui aussi très résonant, un haut-parleur au sol, tourné contre le mur, diffuse des flux instrumentaux, souffles et vibrations sourdes, séquences longues et tendues, perçues comme une sous-couche au-delà.

Enfin, troisième strate de l'installation, dans la dernière salle, transformée pour l'occasion en un espace particulièrement feutré (moquette au sol et isolation aux murs), comme un écrin pour les paroles, un haut-parleur sur socle diffuse des voix. Ce haut-parleur est en position d'indirect : il faut parcourir l'espace et se retourner pour lui faire face. Le contraste acoustique de cet espace feutré permet à l'auditeur de faire ici l'addition des couches sonores provenant des trois espaces contigus : les éclats résonants, le flux musical, les paroles.

Le récit se fait jour, des figures se détachent sur un fond, des liens se dévoilent. Une femme nous annonce que quelqu'un est tombé, un enfant décrit un paysage fragmenté, un autre marche, trébuché et tombe sans fin.

The installation called Quelqu'un est tombé takes up three rooms and plays with their proximity, their natures and their acoustics. One layer at a time, a narrative, unfolding throughout the three spaces, is being built up. In the first large room, with a very sonorous acoustics, four loudspeakers set high up on either side of the columns emit a series of short sounds (bursts, stridences) broken with silences. In the small airlock in-between, also very sonorous, a loudspeaker standing on the floor and turned the other way round to face the wall emits flows of instruments, muffled puffs and vibrations, long and tensed sequences, all of them perceived as if they were some underlayer from somewhere beyond.

Finally, and this is the third stratum of the installation, a loudspeaker set on a stand in a last room, which for the occasion has been turned into a particularly muffled space (carpet on the floor and wall insulation) designed as if it were a box for words, emits voices. This loudspeaker stands indirectly: the space must be walked through and one must turn round to face it. The acoustic contrast of this muffled space enables the listener to add up the sound layers coming from the three adjacent spaces: the sounding bursts, the music flow, the words.

The narrative comes out, some figures stand out from the background, some bonds are revealed. A woman tells us that someone has fallen over, a child describes a fragmented landscape, another walks, trips over and endlessly falls down.

Quelqu'un est tombé – transcription (voix), extraits

voix 1 tu es privé de tout ce que tu aimes,

voix 2 comment ça ?

voix 1 tout ce que tu aimes, oui,

voix 3 quelqu'un est tombé,
quelqu'un est tombé,
quelqu'un est tombé,
quelqu'un est tombé,

voix 4 et bien, je le relève,
et puis je lui demande s'il n'a pas eu trop mal,
puis, si ça va mal, je le conduis chez ses parents,
il y a aussi une dame qui nous regarde, je pense que c'est votre mère,

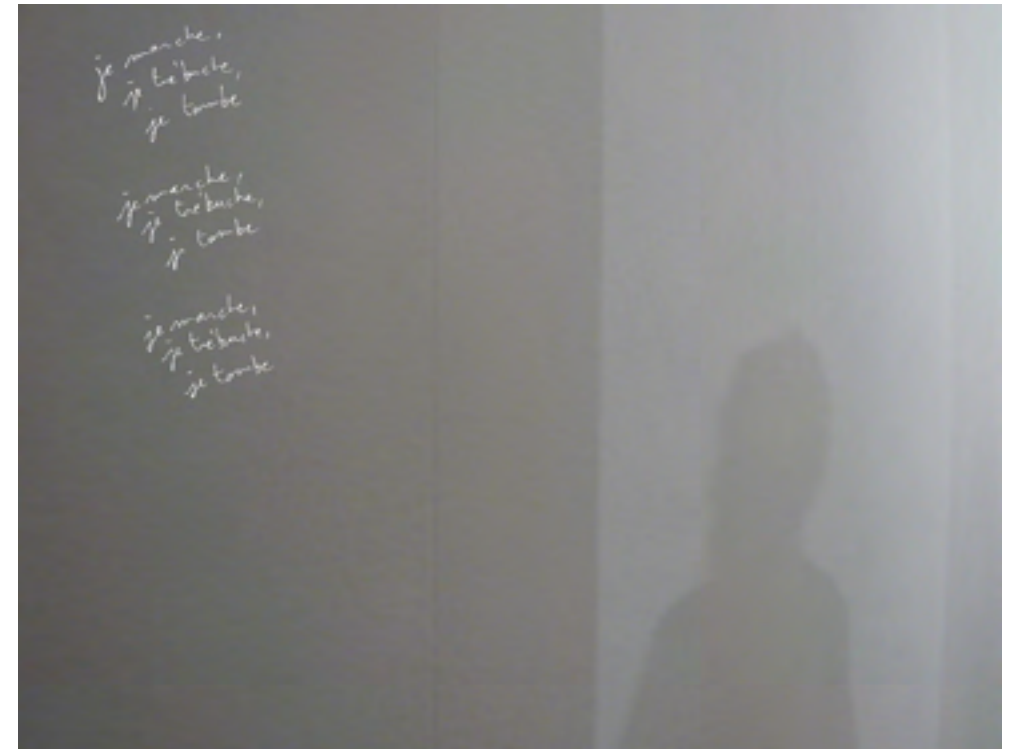
voix 3 quelqu'un est tombé,
quelqu'un est tombé,
quelqu'un est tombé,
quelqu'un est tombé,

voix 4 il y a, on dirait un clocher, les murs sont bruns,
il y a un oreiller bleu, une dame est vêtue de blanc,
je vois beaucoup de personnes, d'autres encore somnolent,

voix 3 quelqu'un est tombé,
quelqu'un est tombé,
quelqu'un est tombé,
quelqu'un est tombé,

voix 4 il y a, on dirait une église, devant c'est tout blanc,
ah ça, je ne m'en souviens plus,
et bien je le relève, et puis je lui demande s'il n'a pas eu trop mal,
puis si ça va bien, et bien je le laisse

8

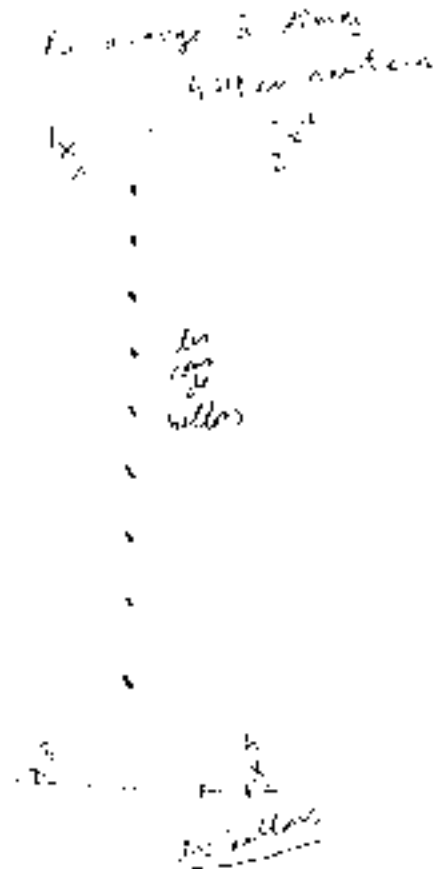

9

Someone as fallen over – transcription (voices), excerpts

voice1 you are deprived of everything you like / voice2 how do you mean? / voice1 everything you like, yes / voice3 someone has fallen over / someone has fallen over / someone has fallen over / someone has fallen over / voice4 so I help him up / then I ask him if he didn't hurt himself too much / and if he's hurt, I take him to his parents' / there's also a lady who's watching us / I think she's your mother / voice3 someone has fallen over / someone has fallen over / someone has fallen over / someone has fallen over / voice4 it looks like there's a spire, the walls are brown / there's a blue pillow, a lady is dressed in white / I see a lot of people / others are still dozing / voice3 someone has fallen over / someone has fallen over / someone has fallen over / someone has fallen over / voice4 it looks like there's a church, all is white in front of it / oh that, I can't remember / well then I help him up / then I ask him if he didn't hurt himself too much / and if he's all right, well then I leave him alone

carton d'invitation
invitation card

Les ballons

Installation sonore pour 4 haut-parleurs, 2006 / 2009
 Exposition « Quelqu'un est tombé », abbaye de Maubuisson, Saint-Ouen-l'Aumône, 2009
 Sound installation with 4 speakers, 2006 / 2009
 Exhibition "Quelqu'un est tombé", abbaye de Maubuisson, Saint-Ouen-l'Aumône, 2009

L'installation Les ballons est située dans un espace immense (ici, une grange). Quatre haut-parleurs fixés aux coins de l'espace, diffusent des sons de ballons rebondissant contre différents matériaux. Ces sons font sonner l'architecture, figurent les distances et définissent la temporalité de l'écoute par des phénomènes d'allers-retours, de rebonds, de jeux de matières et de déplacements créés dans tout l'espace. La grange est un abri poreux qui laisse s'infiltrer l'extérieur. Les silences entre les séquences sonores, creux et ponctuations rythmiques, sont autant de cadres inversés, permettant au lieu, par-delà les murs, de continuer à se faire entendre.

taper fort dans un ballon, entêté, seul dans un lieu vide et immense.

The installation called Les ballons is located in a huge space (here, it is a barn). Four loudspeakers set up in the corners of the space emit the sounds of balls bouncing against different materials. Those sounds make the architecture sound, represent the distances, and define the listening temporality through back-and-forth phenomena, bouncing ones, and plays with the materials and movements created all over the space. The barn is a porous shelter that lets the outside seep in. The silences between the sound sequences, hollows and rhythmic punctuations, are as many inverted frames enabling the place, beyond the walls, to keep on making itself hear.

Hit the ball hard, stubbornly, alone in a huge and empty place.

Exhalaisons

Installation sonore pour 2 haut-parleurs, 2002 / 2009

Exposition « Quelqu'un est tombé », abbaye de Maubuisson, Saint-Ouen-l'Aumône, 2009

Sound installation with 2 speakers, 2002 / 2009

Exhibition "Quelqu'un est tombé", abbaye de Maubuisson, Saint-Ouen-l'Aumône, 2009

L'installation Exhalaisons est extérieure. Elle est située dans un parc et prend place sur un banc.

Deux haut-parleurs au sol, dans le dos des auditeurs assis, diffusent des séquences de quelques secondes, entrecoupées de silences. Chaque séquence, introduite et close par des voix sans texte (respirations, toux, chantonnements), met en place une rumeur, un état instable qui s'additionne aux sons naturellement produits par le lieu et les alentours urbains.

L'écoute du lieu (les activités au loin, la nature, la route, les trains) est provoquée, favorisée, d'autant plus retrouvée que momentanément (quelques secondes) empêchée. Les sons de l'œuvre diffusée, comme stimuli, sous-couches, interrupteurs fermeture/ouverture de l'oreille. Les voix (sans texte), présences et exhalaisons, comme une peau, intermédiaire entre l'intérieur (les sons de l'œuvre) et l'extérieur (les sons du lieu).

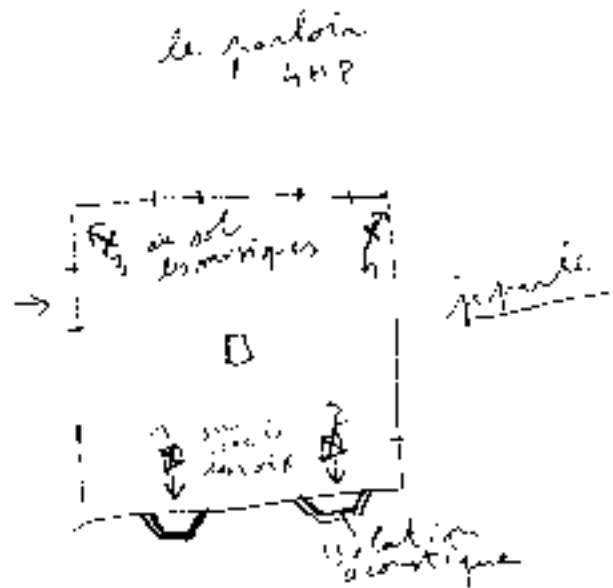
The installation called Exhalations is set outdoors. It is in a park and is located on a bench.

Two loudspeakers standing on the ground behind the seating audience emit sequences which last a few seconds. They are broken with silences. Each sequence, introduced and concluded by textless voices (breathing, coughing, humming), deploys a rumor, as some unstable state which adds up to the sounds which are naturally produced by the place and the urban environment.

The listening of the place (the activities in the distance, nature, the road, the trains) is aroused, favoured, all the more retrieved as it is impeded for a short while (a few seconds). The sounds of the piece which is being emitted are like stimuli, underlayers, like a skin, halfway between what is inside (the sounds of the piece) and what is outside (the sounds of the place).

Je parle

Installation sonore pour 4 haut-parleurs, 2009
 Exposition « Quelqu'un est tombé », abbaye de Maubuisson, Saint-Ouen-l'Aumône, 2009
 Sound installation with 4 speakers, 2009
 Exhibition "Quelqu'un est tombé", abbaye de Maubuisson, Saint-Ouen-l'Aumône, 2009

L'installation Je parle prend place dans un espace d'un seul tenant à l'acoustique très réverbérante. Deux premiers haut-parleurs, posés au sol et tournés vers les murs, diffusent des séquences musicales élémentaires et longues qui s'épanouissent dans la forte résonance du lieu et emplissent tout le volume. Dans le creux de ces séquences, en alternance et en écho, de l'autre côté de l'espace, lui tournant le dos (laissant le centre vide), deux autres haut-parleurs, posés chacun sur un socle et orientés vers une alcôve, diffusent des voix. Une série de phrases très courtes, entrecoupées de longs silences, de paroles retenues, empêchées, réduites la plupart du temps à un seul mot: deux enfants qui refusent de se parler.

Chaque alcôve, pour l'occasion isolée acoustiquement, devient une paroi feutrée dissociant chaque énonciation en deux faces, le mot et son écho.

The installation called Je parle is located in a space all in one piece with a very reverberating acoustics. The first two loudspeakers, standing on the floor and turned the other way round to face the wall, emit elementary and long musical sequences. They spread out thanks to the strong resonance of the place and fill up the whole space. In between those sequences, alternately and as an echo, the two other loudspeakers, each one set on a stand and turned towards an alcove, emit voices from the other side of the space to which they turn their backs (the middle part being left empty). There is a series of very short sentences, broken with long silences, with restrained and impeded words, most of the time reduced to only one word: two children refusing to talk to each other.

Each alcove, which for the occasion is acoustically insulated, becomes a muffled partition which dissociates each utterance into two faces: the word and its echo.

Je parle – transcription (voix)

voix 1 non,
non,

voix 2 comment dire ?

voix 1 ah non,
non,
jamais,

voix 2 non,

voix 1 non, non, non,
non,

voix 2 jamais,

voix 1 non,
non,
jamais,

voix 2 non,

voix 1 on ne se regardait pas,
on,

voix 2 sans rien...,

voix 1 quand on se croisait,
soit on fermait les yeux
ou on se tournait la tête,

voix 2 on s'adressait pas la parole,

voix 1 quand il me regardait,
je me retournais vite,
pour pas le voir

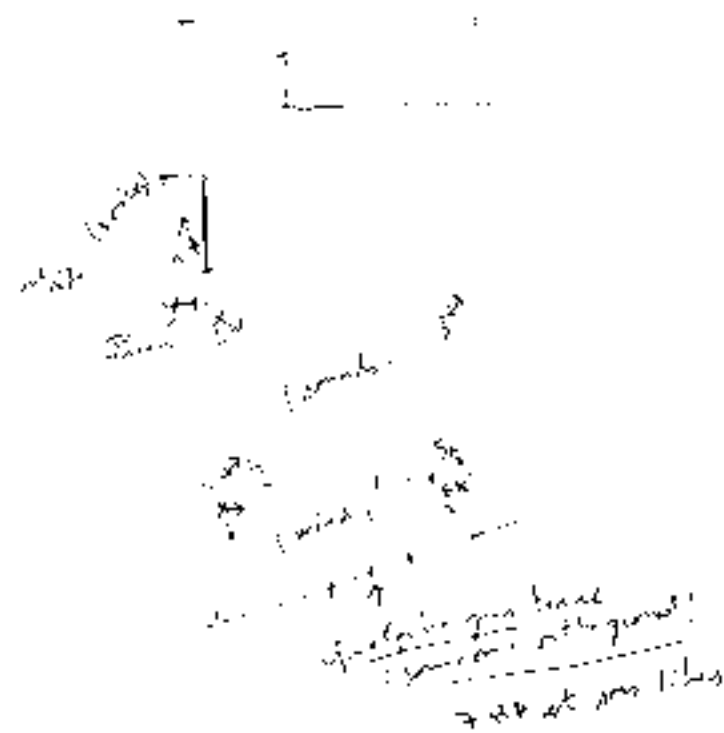
voix 2 jamais,

voix 1 je me retourne,
je parle,

voix 2 comment dire ?
jamais,
non,
non,
non plus

I talk – transcription (voices)

voice 1 no / no / voice 2 how to say? / voice 1 oh no / no / never /
voice 2 no / voice 1 no, no, no / no / voice 2 never / voice 1 no / no /
never / voice 2 never / voice 1 we didn't look at each other / we /
voice 2 without nothing / voice 1 when we would pass each other /
well, we'd close our eyes / or turn our heads / voice 2 we didn't
speak to each other / voice 1 when he looked at me / I'd turn
away quickly / so as not to see him / voice 2 never / voice 1 I turn
away / I talk / voice 2 how to say? never / no / no / not at all

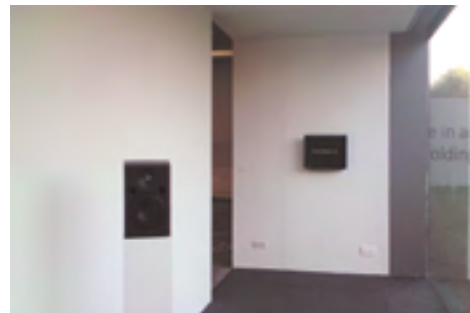
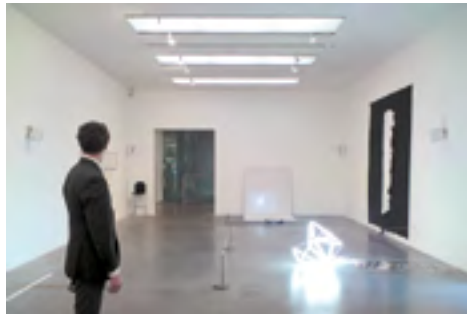

Quelqu'un par terre (Someone on the ground)

Installation sonore pour 7 haut-parleurs et sous-titres, 2005 / 2007
Exposition « Stutter », Tate Modern, Londres, 2009

Sound installation with 7 speakers and subtitles, 2005 / 2007
Exhibition "Stutter", Tate Modern, London, 2009

L'installation Quelqu'un par terre (Someone on the ground) se compose de trois parties sonores, liées secrètement entre elles (un son qui en cache un autre) et diffusées dans trois espaces contigus, ouverts, de nature et d'acoustiques différentes.

Une première partie, qui utilise deux haut-parleurs fixés près du sol, aux murs de l'entrée, fait entendre le son du vent. Le vent d'un jour de tempête, qui passe sous les portes, s'insinue dans tous les espaces et fait chanter l'architecture (et se révèle dans les silences). Une deuxième partie utilise quatre haut-parleurs fixés en hauteur, aux murs de l'espace principal, grand et résonant. Des sons brefs, tranchants (éclats d'une chaise métallique violemment jetée au sol) et entrecoupés de silences, se font entendre en échos et en rebonds d'un mur à l'autre. Plus loin, dans un espace plus restreint, que l'on découvre dans un second temps, une troisième partie diffuse, elle, à partir d'un seul haut-parleur, posé sur socle et en position d'indirect, des voix (commentaires, digressions autour d'un corps à terre). Une suite de phrases courtes, cachées jusque-là, qui ne se font entendre qu'une fois le seuil franchi, et qui reprennent, de façon parfaitement synchrone, les motifs rythmiques des éclats de chaises perçus à distance. Lorsque les voix apparaissent au visiteur, un récit se fait jour, des liens se révèlent. Chaque phrase associée à un éclat, comme une ombre, un son jumeau, un écho.

Sur un petit côté, un écran vidéo fixé au mur, à hauteur de regard, diffuse des sous-titres, traduction écrite (en anglais pour cette version), elle aussi synchrone, des paroles entendues.

The installation called Quelqu'un par terre (Someone on the ground) is made up of three sound parts which are secretly linked together (one sound concealing another) and emitted in three open adjacent spaces, with different acoustics and characteristics.

A first part, using two loudspeakers mounted near the floor against the walls of the entrance, allows the sound of the wind to be heard. The wind of a stormy day, blowing in from under the doors, is creeping in all over the spaces and makes the architecture sing (and is revealed in the silences). A second part uses four loudspeakers set up high against the walls of the main large and sonorous space. Like echoes, sharp sounds (clanking sounds of a metal chair violently hurled down to the floor) broken with silences are being heard bouncing from one wall to another. Farther away, in a more limited space that is being discovered in a second time, a third part emits voices (comments, digressions about a body lying on the ground) from a unique loudspeaker mounted on a stand and in an indirect position. A sequence of short sentences, which have been concealed so far, can only be heard once the threshold has been crossed; they take up, in a perfectly synchronous way, the rhythmic motifs of the clanking chairs that are perceived in the distance. When the visitor hears the voices, a story appears and connections are revealed. Each sentence is associated with a clank, like a shade, a twin sound, an echo.

On a small side, a video screen hanging on a wall at eye level shows subtitles, a synchronous translation (into English for this version) of the words being heard.

someone on the ground

ah, it's settling down

it'll pass

don't worry

everything's fine

everything's forgotten

Quelqu'un par terre – transcription (voix)

voix 1
quelqu'un par terre,
ça ?
quelqu'un par terre,
oh oui, ça m'arrive,
oui,
mais rarement plus d'un,
on est tous...,
séparément,

voix 2
comment ça ?
hein ?

voix 1
quelqu'un par terre,
oui, non,
il ne disait rien,
ah non,
non,

voix 2
alors attends,
attends,

voix 1
quelqu'un par terre,
attends,
ah, ça se calme un peu,
doucement,
ça va passer,
ne t'inquiète pas,
tout va bien,
tout est oublié,

voix 2
tout est bouleversé,

voix 3
elle,
elle me demande,
elle,
elle me demande,
elle,
elle me demande l'impossible,

voix 1
quelqu'un par terre,
ça ?
quelqu'un par terre,
oh oui, ça m'arrive,
oui,
mais rarement plus d'un,