

tema celeste

contemporaryart

117

sebastian diaz morales

Periodico Bimestrale | Poste Italiane SpA - Spediziona in A.P. - DL 350/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano
\$ 9.00 USA \$ 11.00 Canada £ 5.50 UK Sfr 12.50 Switzerland € 8.00 Austria € 8.00 Belgium € 8.00 France
€ 8.00 Germany € 8.00 Greece € 8.00 Italy € 8.00 Netherlands € 8.00 Portugal (Cont.) € 8.00 Spain

Marinella Paderni: Your work explores the language of sound: the human voice; the noises made by the body (breathing, onomatopoeic sounds), by the environment; music; as well as silence. These are all elements that constitute your installations. How do you structure your interventions?

Dominique Petitgand: I'm not interested in every sound. I only work with the sounds that are commensurate with man, that refer directly to people (voices) or to lived or potential experiences in which the phenomenon of hearing is already regarded (the equivalent of the frame in cinema). The challenge of the work is the oscillation between the experienced and the possible. None of my works are documentary; they are all tangible and simultaneously unreal, on the border of fiction. Each work is structured upon challenges that are different every time. The principal one is the incessant battle between a substance and a form, a narration and a musicality. But there is also a struggle between what the

listeners think they know and what is completely ignored. It's about making the listener hear some familiar elements, but, at the same time, he cannot at any moment feel reassured or comforted by a well-known and established interpretation. The silences, which are very present in my work, really help me to reach this permanent feeling of an unstable equilibrium, of a narrative at the point of rupture.

MP: What do you find in sounds and words that is inexpressible in images?

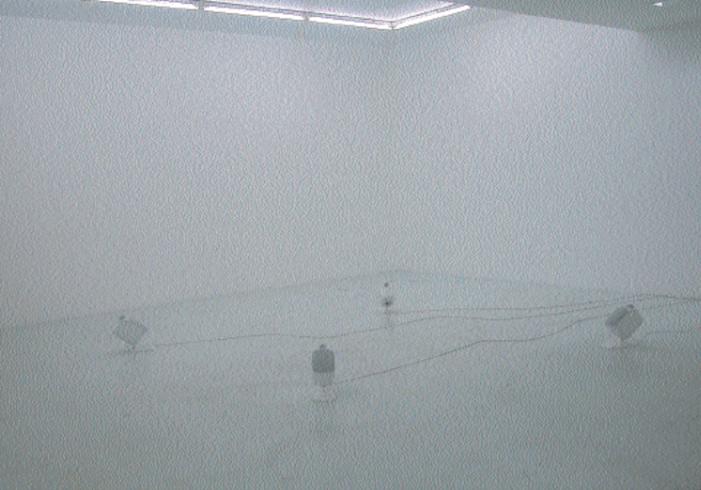
DP: It's rather the contrary. It concerns working with an absence, with what sound cannot represent. Sound cannot be charged with what is in movement or in action. So the difficulty and interest, for me, reside in the evocation of immobility and absence: naturally evoking them in an indirect and latent way, from deep within.

MP: Your stories are narrated by men and women, children and the elderly,

◀ ▶ **Dominique Petitgand** *Quelqu'un par terre* (detail / dettaglio), 2005, sound installation with 6 speakers / installazione sonora con 6 altoparlanti. Solo show at / Mostra personale presso Transpalette, Bourges, 2005.

On the ground floor, four loudspeakers transmit the bangs of a metal chair, violently thrown to the ground, followed by periods of silence. From a room on the second floor, a loudspeaker emits wind noise, while in the third-floor corridor, muffled voices—punctuated by silence—come from another loudspeaker. The bangs have precisely the same duration, same rhythm, and the same divisions as a series of short sentences—recited by a boy and two women—which one hears on the third floor, and which evoke the story of a fall: (“*Quelqu'un par terre ... / Someone on the ground ...*”). It is necessary to go to the upper floor in order to hear the phrases and to follow the sense of the story, as a result of the sounds being synchronized and getting all mixed up and confused with one another. All the spaces are open and communicating.

Al pianoterra, quattro altoparlanti diffondono gli scoppi di una sedia in metallo, violentemente gettata a terra, seguiti da silenzi. Da una sala al primo piano un altoparlante emette il rumore del vento, mentre nel corridoio del secondo piano voci dal suono felpato e silenzi provengono da un altro altoparlante. Gli scoppi hanno esattamente la stessa durata, lo stesso ritmo e la stessa ripartizione di una serie di brevi frasi — recitate da un ragazzo e da due donne —, che si sentono al secondo piano e che evocano il racconto di una caduta (“*Quelqu'un par terre ... / Qualcuno a terra ...*”). Bisogna accedere al piano superiore per poter sentire le frasi e cogliere il senso del racconto, poiché i suoni sono sincronizzati, si mischiano e si confondono gli uni con gli altri. Tutti gli spazi sono aperti e comunicanti.

▲ **Dominique Petitgand** *Je*, 2004-2005, sound installation with 4 speakers / installazione sonora con 4 altoparlanti. *Petites compositions entre amis*, gb agency, Paris / Parigi, 2005.

▶ **Dominique Petitgand** *Je*, 2004-2005, sound installation with 4 speakers / installazione sonora con 4 altoparlanti. *Tracer, retracer / Tracking the Traces*, Ellen Gallery Concordia University, Montréal, 2005.

The work is made up of four loudspeakers placed on the floor, which emit the voices of a woman, a man, a young girl, and a young boy, who describe—one after the other—the actions that they are performing. Short sentences are interspersed with silences.

L'opera è composta da quattro altoparlanti posti a terra, da cui provengono le voci di una donna, un uomo, una ragazza e un ragazzo che descrivono, uno dopo l'altro, le azioni che stanno compiendo. Brevi frasi sono inframmezzate da silenzi.

whom you invite to evoke through words their thoughts or rather fragments of experiences in a kind of monologue. What do you wish to express?

DP: I don't invite the people to evoke their thoughts, opinions, or feelings, but only events and descriptions. The tales should remain as close as possible to a kind of neutrality. All my work—especially in the editing phase— involves the subtraction of as many things as possible in order to reach this neutrality. To strip the characters' identity, the context of the words, the beginning or the end of a story, is to keep only a few fragments—in order to lead the listener as far as possible with his own thoughts.

MP: Your work supports a relationship with both reality (language) and with a psychological or oneiric dimension (thought). How do you integrate these two levels?

DP: The two levels cohabit continuously. There isn't reality on the one side and thought on the other. I work in a specific way: the basis and form exist in perpetual conflict and dialogue. I never anticipate beforehand what a work will address, what it will mean. Because I don't believe in a script, I don't believe in a preliminary intention that determines everything. There isn't a moment for reflection and another one for doing; for me, everything is connected. This is also what I ask of the listeners, that their listening is at the same time wandering, physical, emotional, and cerebral.

MP: In your works, there is a huge importance given to silence, without which sounds and words lose their efficacy. What does silence suggest to you?

DP: Silence is the place I leave to the listener. It's a void, a blank space into which I don't intervene. Over the years it has taken on an increasingly important place. But it's not a minimalist concern. I'm not interested in exploring an asceticism.

MP: If words are a language's structure, what does silence represent to you?

DP: Every silence, before or after a sound or a phrase, is what allows the sound to exist, the phrase to be understood. To better perceive and circumscribe a thing, you need to abstract it from its context, isolate it, put emptiness around it. Each one of my silences isolates, frames, and marks. All my work is built upon these voids.

MP: Some of your pieces include music, such as *Etat liquide* (2001), *Cette chanson* (2001), and *Il y a, ensuite* (1994). Your music plays a role of evocation,

of structuring thought, or do you use it to trigger other levels of meaning?

DP: The musical pieces I compose—sometimes presented with voices—have two principal functions: one rhythmical and the other emotional. The rhythm of these pieces—which are closer to breathing than the beating of a heart—is what guides or holds the voice, but it is also what simply allows for the understanding of time's passage. My music is like a clock: flat, linear, obsessive.

MP: Does the physical space of your sound installations play an active role in the conception of the work?

DP: I intervene in places that I empty. All of my installations are the product of a reflection of the sites where I intervene: the site, its possibilities, its constriction, its nature. But what I show every time is a pre-existing work, especially adapted—a piece that I could present anywhere, with another plan, slightly modifying it, remixing it. The physical space has an active role but it's always at the service of what I am showing. The place must remain a support for the listening, allowing an encounter between the work and the visitor.

MP: The immateriality of the void and sound in a reality dense with images such as art galleries or museums. Why have you chosen to present your work in this circuit as well?

DP: I think that the use of a technique, a medium—for me sound—is not what most characterizes an artistic work. What's much more important are the concepts such as the relationship between the writing and the real, the figure and the world, body and time . . . concepts that allow my work to also talk about the world of images or the narration. Since I feel like the orphan of a genre that doesn't exist, I am constrained to find ancestors for myself in the various artistic fields. This means I can show my works in very diverse circumstances and environments. The central site is art. The art world is the place that embraces the practices considered orphan or bizarre, without an established status.

Dominique Petitgand was born in 1965 in Laxou, France. He lives and works in Paris.

Marinella Paderni is an art critic and independent curator. She lives and works in Reggio Emilia, Italy. Photo Credit: gb agency, Paris. Translation by Amanda Coulson.

▲ **Dominique Petitgand** *A l'étouffée* (detail / dettaglio), 1996-2002, sound installation with 5 speakers / installazione sonora con 5 altoparlanti. Solo show at / Mostra personale presso Galerie Circuit, Lausanne / Losanna, 2003. © Photo by / Foto di V. Otth.

The work is composed of two voices reciting: a child who speaks of a cruel game, and another one that is its witness or victim. The first voice, accompanied by sounds and music, comes from four loudspeakers positioned on the floor, just inside the entrance. In a soundproofed area at the bottom of the space, another loudspeaker, placed above a base, diffuses the second voice together with moments of silence. Seven sound pieces are diffused with the same devices.

L'opera è composta da due voci recitanti: un bambino che parla di un gioco crudele, un altro che ne è testimone o vittima. La prima voce, accompagnata da suoni e musica, proviene da quattro altoparlanti posti a terra, dopo l'ingresso. Nella parte insonorizzata in fondo, un altro altoparlante, collocato sopra un basamento, diffonde la seconda voce insieme a momenti di silenzio. Sette lavori sonori sono diffusi con i medesimi dispositivi.

dominique petitgand

Marinella Paderni: I tuoi lavori esplorano il linguaggio sonoro. La voce umana, i rumori prodotti dal corpo (il respiro, i suoni onomatopeici) e dall'ambiente, la musica così come il silenzio, sono gli elementi costitutivi delle tue installazioni. Come strutturi i tuoi interventi?

Dominique Petitgand: Non sono interessato a tutti i suoni. Lavoro solo con quelli che sono commisurati all'uomo, che si riferiscono direttamente a dei personaggi (le voci) o a delle situazioni vissute o possibili nelle quali il fenomeno dell'ascolto è già tenuto in conto (l'equivalente al cinema delle inquadrature). La scommessa di un lavoro sta nell'oscillazione tra vissuto e possibile. Nessuno dei miei lavori è documentario, sono tutti concreti e allo stesso tempo irreali, sul filo della finzione. Ogni lavoro è strutturato su delle sfide ogni volta differenti. La principale è una lotta incessante tra un contenuto e una forma, un racconto e una musicalità. Ma anche una contesa tra quello che l'ascoltatore crede di conoscere e quello che ignora totalmente. Si tratta di far intendere all'ascoltatore qualche elemento familiare; ma, allo stesso tempo, senza farlo sentire rassicurato e confortato in nessun momento da un'interpretazione nota e stabile. I silenzi, molto presenti nei miei lavori, mi aiutano tanto a ottenere questo sentimento permanente di equilibrio instabile, di narrazione al limite della rottura.

MP: Cosa trovi nel suono e nella parola che non è esprimibile con l'immagine?

DP: È piuttosto il contrario. Si tratta di lavorare con la mancanza, con quello che il suono non può rappresentare. Il suono non può farsi carico di ciò che è in movimento o in azione. Allora la difficoltà è l'interesse, per me, risiedono nell'evocare l'immobilità e l'assenza: evocandoli naturalmente in maniera indiretta, latente, dal profondo.

MP: I tuoi racconti sono narrati da uomini e donne, bambini e anziani invitati a evocare, attraverso la parola, pensieri oppure frammenti di vissuto in una specie di monologo. Cosa vuoi esprimere?

DP: Non invito le persone a evocare i loro pensieri, le loro opinioni, i loro sentimenti, ma solamente dei fatti, delle descrizioni. I racconti devono rimanere il più possibile vicini a una forma di neutralità. Tutto il mio lavoro — soprattutto nella fase di montaggio — è sottrarre più cose possibili per giungere a questa neutralità. Privare d'identità i personaggi, il contesto delle parole, l'inizio o la fine di un racconto e tenere solo qualche frammento. Per condurre l'ascoltatore il più lontano possibile con i propri pensieri.

MP: Il tuo lavoro intrattiene una relazione sia con la realtà (il linguaggio) sia con la dimensione psicologica o onirica (il pensiero). Come integri questi due livelli?

DP: I due livelli coabitano continuamente. Non c'è da una parte il reale e dall'altra il pensiero. Lavoro in modo particolare: il fondo e la forma esistono in perpetuo conflitto e dialogo. Non prevedo mai in

▲ **Dominique Petitgand** *Voix blanches* (detail / dettaglio), 1994-2005, sound installation with 6 speakers / installazione sonora con 6 altoparlanti. Solo show at / Mostra personale presso Centre Culturel Français, Milan / Milano, 2005.

Four loudspeakers, located above a canopy, emit sounds and music interspersed with periods of silence. Two speakers positioned on the ground emit a like number of voices. The spaces are open and communicating. Various bilingual tales—in French with Italian translation—are recited by a child, who talks about his way of falling asleep, and a woman who is having trouble remembering. The Italian translation creates a distance, commenting on the French words. Music and ambient sounds create a sound landscape.

Quattro altoparlanti, collocati sopra una tettoia, emettono musica e suoni intervallati da silenzi. Due voci provengono da altrettanti altoparlanti posti a terra. Gli spazi sono aperti e comunicanti. Diversi racconti in versione bilingue — in francese con traduzione in italiano — sono recitati da un bambino, che parla del modo in cui s'addormenta, e da una donna che fatica a ricordare. La traduzione in italiano crea una distanza, commentando le parole in francese. Musica e suoni d'ambiente danno origine a un paesaggio sonoro.

anticipo quello che un'opera porterà, cosa significherà. Perché non credo nella sceneggiatura. Non credo a un'intenzione preliminare che determina tutto. Non esiste un momento per riflettere e uno per fare: per me tutto è collegato. Questo è ciò che chiedo anche agli ascoltatori, che il loro ascolto sia allo stesso tempo vagabondo, fisico, emozionale e cerebrale.

MP: Nelle tue opere si avverte l'importanza del silenzio, senza il quale il suono e la parola perdono d'efficacia. Cosa ti suggerisce il silenzio?

DP: Il silenzio è il posto che lascio all'ascoltatore. È un vuoto, uno spazio bianco nel quale non intervengo. Negli anni ha acquisito un posto sempre più importante. Ma non è un cruccio minimalista, non m'interessa ricercare un'ascesi.

MP: Se la parola è strutturazione del linguaggio, il silenzio cosa rappresenta per te?

DP: Ogni silenzio, prima o dopo di un suono o di una frase, consente al suono di esistere, alla frase di essere capita. Per meglio percepire e circoscrivere una cosa, bisogna astrarla dal suo contesto, isolarla, metterle del vuoto intorno. Ciascuno dei miei silenzi isola, inquadra, segna. Tutte le mie opere sono costruite su questi vuoti.

MP: Alcuni tuoi lavori comprendono la musica, come *Etat liquide* (2001), *Cette chanson* (2001) e *Il y a, ensuite* (1994). La tua musica ha un ruolo di evocazione, di strutturazione del pensiero, oppure serve a innescare altri livelli di senso?

DP: Le musiche che compongo, presentate a volte con le voci, hanno principalmente due funzioni: una ritmica, l'altra affettiva.

Il ritmo di queste musiche — più simili a un respiro che a un battito di cuore — è ciò che guida o trattiene la voce, ma anche quello che fa percepire semplicemente il tempo che avanza. Le mie musiche sono degli orologi: sono piatte, lineari, ossessionanti.

MP: Lo spazio fisico delle tue installazioni sonore ha un ruolo attivo nella concezione dell'opera?

DP: Intervengo nei luoghi che svuoto. Tutte le mie installazioni sono il prodotto di una riflessione legata ai luoghi dove agisco. Il luogo, le sue possibilità, le sue costrizioni, la sua natura. Tuttavia mostro ogni volta un lavoro preesistente, adattato appositamente. Un lavoro che posso presentare altrove, con un altro dispositivo, modificandolo leggermente, rimixandolo. Lo spazio fisico ha un ruolo attivo ma è sempre al servizio di quello che espongo. Il luogo deve rimanere un

▲ **Dominique Petitgand** *La gorge sèche* (detail / dettaglio), 1998-2004, sound installation with 10 speakers / installazione sonora con 10 altoparlanti. Solo show at / Mostra personale presso Site Capécure, Boulogne-sur-Mer, 2004.

Open spaces communicate through the circulation of sounds and voices that repeat with an echo. It's an aggregate of sounds from underground that circulate from the cellar up to the upper floors of the space, that come from behind doors, and voices, punctuated by moments of silence. In the darkness of the half-basement, sounds—interspersed with moments of silence—are emitted from two loudspeakers placed in the corners, while the other four additional speakers, located in the air-conditioning ducts that connect all the floors, produce sounds and choruses, punctuated by more periods of silence. On the ground floor three loudspeakers, placed above bases, emit the same number of voices, while one speaker, placed behind a door, produces sound and music.

Spazi aperti comunicano attraverso la circolazione di suoni e voci che si ripetono con l'eco. È un insieme di suoni sotterranei che circolano dalla cantina ai piani, di suoni dietro le porte, di voci e di silenzi. Nell'oscurità del seminterrato, suoni, intervallati da silenzi, sono emessi da due altoparlanti collocati agli angoli, mentre da altri quattro, installati nelle colonne d'aria — che comunicano con tutti i piani — si odono suoni, cori e altri silenzi. Al piano terra, tre voci provengono da altrettanti altoparlanti posizionati su dei basamenti, mentre da un altoparlante posto dietro a una porta si odono suoni e musica.

supporto per l'ascolto, permettendo l'incontro tra l'opera e il visitatore.

MP: L'immaterialità del vuoto e del suono in una realtà densa d'immagini come le gallerie d'arte e i musei. Perché hai scelto di presentare i tuoi lavori anche in questo circuito?

DP: Penso che l'uso di una tecnica, di un medium — per me il suono — non sia quello che caratterizza di più un lavoro artistico. Sono più importanti i concetti come le relazioni tra la scrittura e il reale, la figura e il mondo, il corpo e il tempo... dei concetti che consentono al mio lavoro di raccontare anche qualche cosa sul mondo delle immagini o della narrazione. Poiché mi sento orfano di un genere che non esiste,

sono costretto a trovarmi delle ascendenze in tutti i campi artistici. Così posso mostrare i miei lavori in circostanze e ambienti molto diversi. Ma il luogo centrale è l'Arte. Il mondo dell'Arte è il luogo che raccoglie le pratiche orfane, bizzarre, senza statuto stabile.

Dominique Petitgand è nato nel 1965 a Laxou, Francia. Vive e lavora a Parigi. Marinella Paderni è critico d'arte e curatore indipendente. Vive e lavora a Reggio Emilia. Credito fotografico: gb agency, Parigi.