

Sandra Volny

Écho systèmes

L'océan de nos ancêtres est le ventre de la mer. [...] La masse mouvante de ses eaux sombres a, dans ses profondeurs, frappé la première oreille sonar.
– Raymond Murray Schafer, Paysages sonores : le monde comme musique

Les vibrations sonores peuvent-elles nous permettre de naviguer des espaces ? Les vibrations sonores peuvent-elles féconder des écosystèmes ? L'exposition *Écho systèmes* propose une immersion aux frontières de la perception auditive, offrant une réflexion sur la manière dont l'écoute modifie notre compréhension et notre interaction avec le monde.

En utilisant le bruit blanc de l'océan comme espace auditif, cette exposition dévoile des récits issus de l'imagination collective, humaine et non-humaine. Les techniques traditionnelles des pêcheurs chiliens, qui naviguent les eaux du Pacifique en écoutant les sons de l'océan, sont mises en dialogue avec des enregistrements réalisés dans le barachois de Carleton-sur-Mer à l'aide d'hydrophones.

Au centre de l'exposition, un bassin rempli d'eau du barachois est exposé aux sons de la biodiversité sous-marine captée sur place. Incarnant la surface de l'océan, cette œuvre centrale offre non seulement un espace de contemplation reliant visuellement et conceptuellement les œuvres présentées, mais aussi un espace de réflexion sur le potentiel de transformation de la matière par les ondes sonores. Les micro-organismes présents dans l'eau prendront-ils vie, baignés par les vibrations mères projetées du barachois ? Les pêcheurs parviendront-ils à naviguer l'océan grâce à l'écoute attentive de ses sons ?

Hantée par une question fondamentale, celle de l'origine du vivant par le son, l'installation sonore immerge les visiteur-e-s dans un paysage aquatique dynamique, invitant à repenser la bioacoustique des habitats marins et notre relation avec eux. Cette exposition propose une réflexion profonde sur notre relation à l'environnement sonore, appelant les visiteur-e-s à méditer sur la nature de l'écoute dans un monde en mutation.

1. *Où va le son d'où vient-il*, 2016
Vidéo HD, son stéréo spatialisé 3D, 8 min 47

Comment décrire le son de l'océan? Ce portrait auditif de 8 minutes alterne entre voir/entendre et écouter/visualiser, en s'appuyant sur le bruit blanc de l'océan comme un espace auditif propice à l'émergence de récits d'imagination individuelle et collective. Réalisé lors d'une résidence dans la baie de Coliumo, au Chili, *Où va le son d'où vient-il* explore les différents modes d'orientation des pêcheurs locaux. Ces derniers sont capables de naviguer dans les conditions hasardeuses, sombres et brumeuses de la côte pacifique en se fiant presque exclusivement au son. Intriguée par cette découverte, une série d'entrevues ont été réalisées, au cours desquelles les pêcheurs ont écouté des enregistrements sonores captés sur la côte. Ils ont ainsi révélé leur capacité à géolocaliser avec précision les baies, côtes et péninsules en se basant sur l'écho des vagues contre les rochers.

3. *Mont hydrothermal*, 2024
Impression jet d'encre sur papier vinyle, 16,5 x 22 cm

Un mont hydrothermal est une structure sous-marine où l'énergie géothermique se manifeste par des éruptions de fluides chauds, créant des vibrations intenses dans l'obscurité totale des profondeurs océaniques. Privé de lumière, cet environnement hostile, mais riche en énergie, est considéré comme un berceau potentiel de l'origine de la vie sur Terre.

2. *Bioremediation acoustique*, 2024
Membrane pour bassin, eau, son stéréo

Un bassin rempli d'eau du barchois est exposé aux paysages sonores captés sur place grâce à des hydrophones. Incarnant la surface marine, il dévoile une symphonie aquatique où se mêlent les crépitements des moules, les mouvements subtils des algues et les grésillements des organismes et micro-organismes. Inextricablement lié à la santé d'un écosystème, le son est ici exploré dans sa dimension transformatrice. En effet, il est non seulement possible pour ces habitants du barchois, algues, plantes et invertébrés, de produire et de percevoir des sons afin d'interagir les uns avec les autres, et ce à faible fréquence, mais les effets du son sont également connus sur leur croissance et leur développement. Cette œuvre interroge l'effet des vibrations sonores sur la vie microscopique du barchois. À l'écoute des vibrations projetées du barchois, les micro-organismes présents dans l'eau sauront-ils développer leur plein potentiel et prendre vie, baignés par les ondes sonores ?

Biographie

Sandra Volny est une artiste et chercheuse qui s'intéresse à la perception des espaces sonores. Elle déploie son travail dans des installations, des vidéos, des instruments, des situations collectives et des parcours performatifs. Son approche conjugue l'écoute, la recherche scientifique et l'enquête de terrain pour révéler des structures inaudibles à l'oreille nue et porter la voix de ce qui disparaît. Titulaire d'un doctorat en arts et sciences de l'art de l'Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, sa thèse porte sur le concept de « la survivance des espaces sonores », explorant la persistance du son dans les espaces à travers leurs constellations matérielles, sensorielles et sociales. Elle est actuellement chercheuse postdoctorale au Département de sciences biologiques de l'Université de Montréal et au sein de la Chaire Médiane de l'Université du Québec à Montréal. Ses recherches ont été publiées dans différentes revues et journaux académiques, dont plus récemment aux presses du MIT. Entre 2019 et 2023, Sandra Volny était récipiendaire d'une résidence aux ateliers montréalais de la Fonderie Darling. Son travail a fait l'objet d'expositions individuelles et collectives notamment au Musée d'art de Joliette, à la Fonderie Darling, au Centre Clark, à Dazibao, à la galerie FOFA, à la galerie de l'Université de Montréal, à la galerie Michel Journiac (Paris), au Ionion Center (Céphalonie) et au Raumlabor-267 (Braunschweig). Ses œuvres figurent au sein de collections publiques et privées, dont celles du Musée d'art contemporain de Montréal, d'Hydro-Québec et de Majudia.

Remerciements et crédits

Où va le son d'où vient-il, 2016

Direction, réalisation et montage : Sandra Volny
Caméra : Simon Bélair, Florine Léoni, Sandra Volny
Enregistrements sonores : Sandra Volny
Spatialisation sonore : Greg Debicki
Mix sonore : La petite commission

L'artiste souhaite adresser ses remerciements les plus sincères aux pêcheurs de Coliumo, à la résidence de Casa Poli, ainsi qu'au Conseil des arts du Canada.

Bioremédiation acoustique, 2024

Installation sonore : Sandra Volny
Enregistrements sonores : Simon Bélair, Sandra Volny

L'artiste souhaite exprimer sa sincère gratitude à Simon Bélair pour son engagement dans le projet, Mario Longpré pour son expertise essentielle et son aide si précieuse pour naviguer le barachois de Carleton-sur-mer, ainsi qu'à Maryse Goudreau pour le généreux prêt de son équipement. Un grand merci également au Centre d'artistes Vaste et Vague; Guylaine Langlois, Marie-Hélène Durocher, Olivier Rhéaume, l'équipe technique ainsi qu'aux Fonds de recherche du Québec – Société et Culture pour le soutien apporté à cette recherche.

Mont hydrothermal, 2024

L'instrument du NOAA (National Oceanic and atmospheric Administration) ROPOS capture des gouttelettes du fond marin sur le mont hydrothermal Champagne.

Conseil des arts
et des lettres
du Canada

Canada Council
for the Arts

27 septembre - 26 octobre 2024
Centre d'artistes Vaste et Vague