

Un paio di anni fa mi è capitato di scrivere al contrario - con del gesso sul pavimento di un teatro - una frase dal testo *À l'écoute* di Nancy. La crittografia suonava più o meno così:

Ortla 'llen onu 'llad , euqnuđ ortla 'lla onu 'llad ,ortned id lad e irouf id lad itrepa ervesse, ortned e irouf opmet ossets olla ervesse è otlocsa 'lla ervesse.

Poco più tardi riapriva, 18 anni dopo il rogo che lo distrusse, il teatro Petruzzelli di Bari. Stavo lavorando ad una serie di azioni acustiche connesse alla storia di alcuni luoghi dediti all'ascolto civico, estetico e spirituale. Chiesi così l'autorizzazione alla direzione del teatro per sparare un colpo a salve, privatamente, sul palcoscenico.

Eresse, ervesse, ervesse.

L'erigere assume un carattere prossimo, simultaneo, nonostante il tempo della sua azione figure passato remoto. Interrompendo il significato della lingua, il significante sonoro svela l'architettura come momento di contingenza acustica.

Essere, accadere, tângere.

During my last journey in the Balkans I walked for three days from Skopje (MK) to Leskovac (SRB), passing by Prishtine (KS). I crossed, on three points, the last drawn border, since former Yugoslavia disappeared. I've got a very rough recording from all the checkpoints' surroundings. Nobody has listened to those audio files since then.

A few years ago I sent five post parcels containing a digital recorder each. It recorded hours of unlistenable sounds, which nobody would ever hear. I sent them from my home to the limits of my city province.

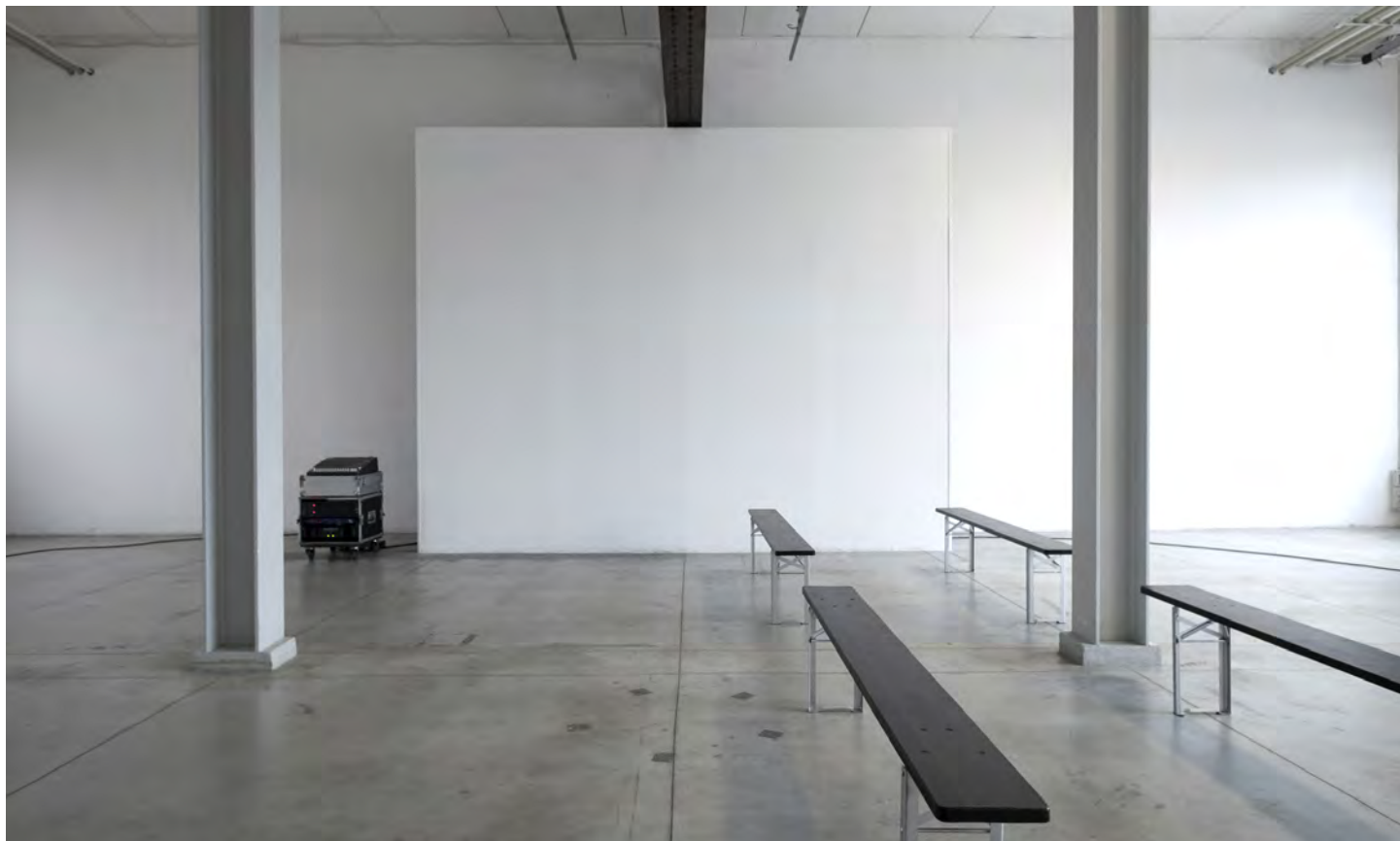
A sort of reversible inner-outer listening process drives my work. A series of parallel phenomena and thoughts make me consider and research on elements from different disciplines: from games theory and military history, to acoustic physics and anthropology.

I haven't got any professional approach to these subjects, and the questioning towards them becomes a chain drive to link thoughts to my real acts.

How to conceive an empty, isolated frame, silenced by its own limit?

Stasi
Kollaps, Aufstieg
Aerial
Three Minus
Timpani. studio per una eco
Temporale
32rpm (falèna)
Crocedomini
Everest fm 100.1
Zabranjena Tišina (Forbidden silence)
Ir, shoot for isolation
Ir, system
Untitled (potential)
Self-portrait as a sonic sentry
Range
White balance
2 of 3 concept about 1 (resonance)
Flow to equity

Index

Stasi (first study on Jakob Ullmann's Horos Meteros) | Pièce for two voices and spectrographic signal processing, aiff, stereo, 50'. | Installation view at viafarini DOCVA | 2013

Assumendo come suggestione le tecniche compositive di Jakob Ullmann e il throat singing delle popolazioni Inuit, Fonassi stabilisce in sala di registrazione le condizioni dell'esecuzione vocale di due performer - Letizia Fiorenza e David Sautter - indotti a mantenere costantemente un'unica tonalità, opponendosi al suo dissestamento.

L'orizzonte statico generato dalla convergenza delle due forze vocali in un punto di bilanciamento reciproco, continuamente minacciato da squilibri e preponderanze, viene scolpito secondo i parametri dell'analisi spettrografica e un processo di filtraggio del segnale stereo.

Performed in studio by Letizia Fiorenza and David Sautter.

Singers are asked to maintain a certain tune for the total duration of 50'.

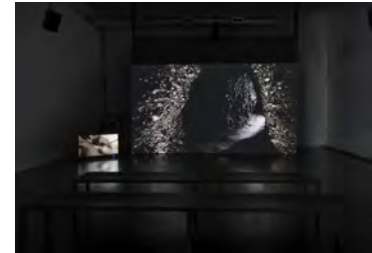
Mixed and processed on AudioSculpt by Francesco Fonassi with the technical assistance of Marco Liuni (IRCAM); produced by Le Pavillon, Palais de Tokyo, Paris, on May, 2013. Presented in occasion of La Méthode Jakobson, group show at Palais de Tokyo, Paris (June-September 2013) and Stasi, solo show at Viafarini DOCVA, Milan (September-October 2013).

Stasi | performed by Letizia Fiorenza and David Sautter | installation view at Palais de Tokyo, Paris (F)

Kollaps, Aufstieg. | AV for solo voice | 6ch sound, 2ch video, environmental size, 40' | 2012

This is where the specific issue of the reproduction and transmission of the human voice arises in my work: setting up the same conditions in which the hypertrophy of the human voice can be perceived in its physicality – without the manifestation of the body itself, and inversely letting the natural degradation, or loss, affect the voice's matter and bring it back to its vulnerability.

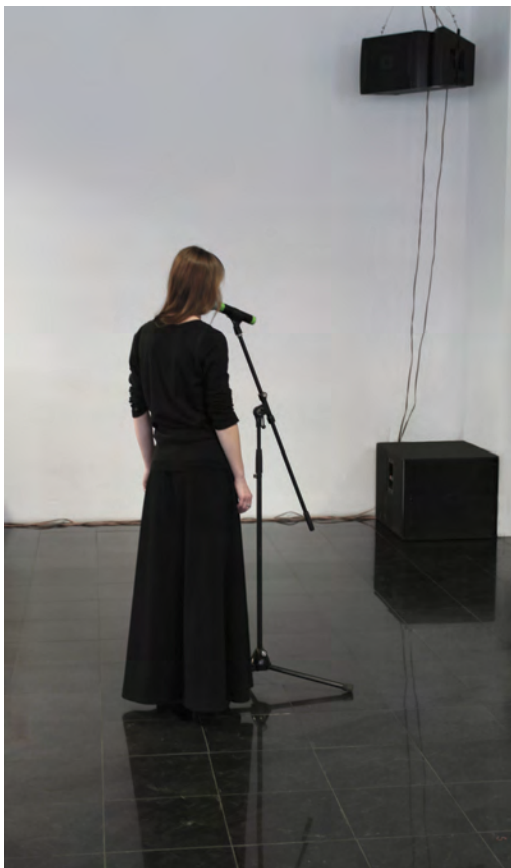
In *Kollaps, Aufstieg*, a woman executes four sessions of vocal improvisation in a sound laboratory and an archaeological site in Bosnia-Herzegovina, drawing on acoustic memories while being influenced by a precise audiovisual frame, which also defines and establishes the conditions in which the public would have to place itself to perceive her voice's presence in such a surrounding.

–

(from Mastermind, interview by Emeline Vincent on Volume – What You See Is What You Hear n° 07, Dec '13)

Aerial | sound installation, for an aerial segment and human voices | 6' modules | 2012

Non c'è niente all'orizzonte.¹

Sulla riproduzione meccanica di un modulo sonoro - registrato nei pressi di un aeroporto e manipolato nella sua durata - interviene la voce umana. Sessioni cicliche di ascolto, improvvisazione e riascolto come forma di assimilazione. Non esiste una regola o un modo se non quello dell'emulazione, del nascondimento.

L'istorico cede il passo allo storico.²

Aerial si compone di tre capitoli: due, quattro e sei voci. Si stratificano modulandosi al fine di fondersi e confondersi, compensare e scompensare l'ascolto e la messa a fuoco del suo oggetto.

—
There's nothing on the horizon.¹

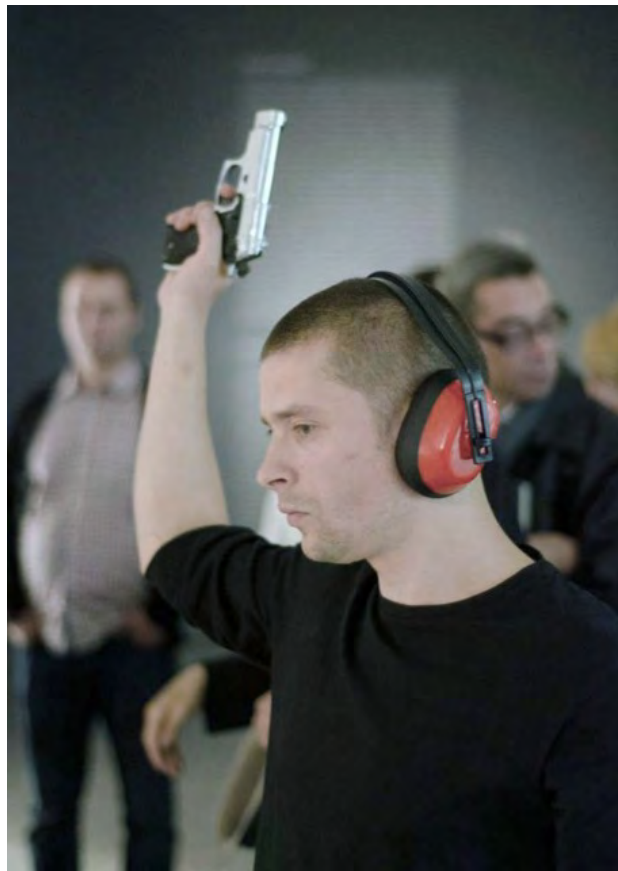
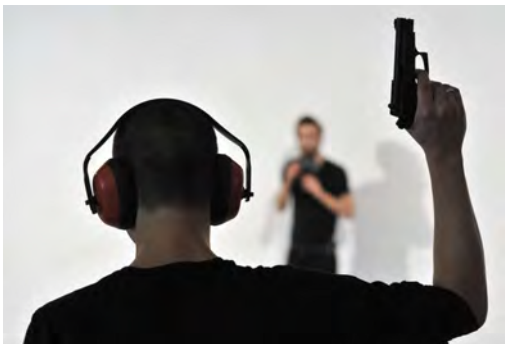
Upon the mechanical reproduction of a sound module - recorded in the area of an airport, therefore manipulated in its duration - the human voice intervenes. Cyclical listening sessions, improvisation and playback as a form of assimilation. There are no rules or ways but the emulation, else the hiding.

Everything loses any historic colour.²

Aerial is made of three chapters: two, four, six voices. They arrange themselves in layers, modulating in order to mix and blur, balance and unbalance - the act of listening and focusing of its object.

^{1,2} *from Daniela Zangrando's text for Theatre of life: exhibition's catalogue, 2012*

Aerial II, for four human voices | installation view | performed at CoCA, Torun (PL)

Three minus | sonic act for three gunshots | performed at CoCA, Torun (PL) | 2012

Timpani. studio per una eco | acousmatic pièce for three symphonic timpani | 30' | 2011

L'aria non è né dalla parte del soggetto, né dell'oggetto. Non ha né oggettività né essenza. Non ha oggettività perché non ha un'unica forma d'essere, si manifesta in una moltitudine, e mai meno di una moltitudine, di tracce ed effetti. [...] Ma queste apparizioni non sono espressione secondaria di un'essenza più di quanto non siano le proprietà di un oggetto. L'aria è un'impressione senza presenza. L'aria è qualcosa di simile all'indeterminazione in quanto tale.

Air is neither on the side of the subject nor of the object. It has neither objecthood nor essence. It has no objecthood because it has no single form of being, manifesting itself in a multitude, and never less than a multitude, of traces and effects [...]. But these appearances are not the secondary expression of an essence any more than they are the properties of an object. The air is impression without presence. The air is something like indetermination as such.

Steven Connor, Next to nothing: the arts of air / talk given at Art Basel, 2007

Timpani. studio per una eco | timpani placement | performed at Teatro Margherita, Bari (I)

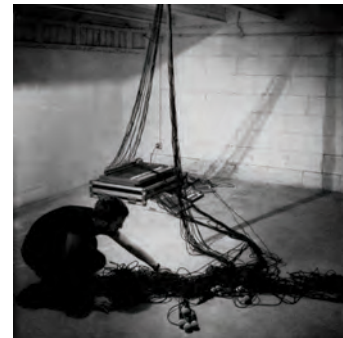

Temporale | pièce for 40 microphones in two divided spaces | 50' | 2011

Continuare ad essere. Occupare spazio di tempo.
Resistere contro le cause di distruzione del tempo.
Temporale durante.

Qui non si mette insieme niente, non si allestisce nessuna scena.
Né si interroga il visibile.
Si limita a dichiarare: ho visto questo. Passato prossimo.
Vi ho scoperto il Pregiudizio sotto forma di una donna
che se ne stava in un angolo con gli occhi chiusi.

*Keeping on being. Occupying the space of time.
Resisting against the causes for the destruction of time.
Per-during storm.*

*Nothing is being set up here, no scene is being staged.
Nor is the visible being questioned.
It just declares: I have seen this. Present perfect.
I discovered Prejudice there, in the form of a woman
sitting in a corner with her eyes closed.*

32 rpm (falena) | specific audio intervention for Auditorium Parco della Musica, Roma (I) | wav, mono | 60' | 2012

Everest FM 100.1 | radio-transmission system on Torre Everest's top | Vicenza | 2011

L'operazione presuppone una lettura collettiva progressiva e una serie di interventi sonori da una stazione di trasmissione radio in strada a un impianto di amplificazione in cima a Torre Everest, su cui saliranno gli ascoltatori. [...]

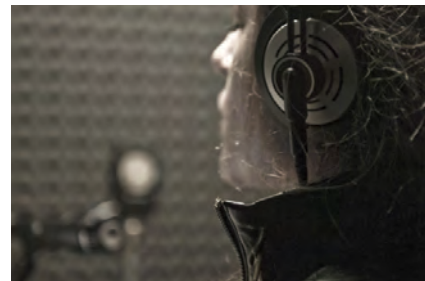
L'attivazione di Everest fm 100.1 è il ricollocamento di una forma di narrazione: emissione-ascolto come vettori di oggettivazione che conferiscono potere disgiunto alla parola narrata, al gesto sonoro. L'acusmatismo, nella struttura di trasmissione stessa, è la condizione di questa sospensione.

—

The operation requires a collective, progressive reading and a series of sound interventions from a radio broadcasting station in the road to an amplification system up on Everest tower, which the listeners are supposed to climb to the top of. [...]

The activation of "Everest" is the repositioning of narration form: broadcasting/listening as vectors of objectification which disjointed power to the narrated word gains a disjointed power. Acusmatism is the condition of this suspension through the transmission structure itself.

Everest fm 100.1 | executions' details

Zabranjena Tišina (Forbidden silence) | waterjet cutting on metal board | permanent installation at Belgrade City Library | 2010

Hai installato un segnale che dice "Vietato fare silenzio" nella Biblioteca della città di Belgrado. L'atto espressivo è un atto politico potenziale o reale?

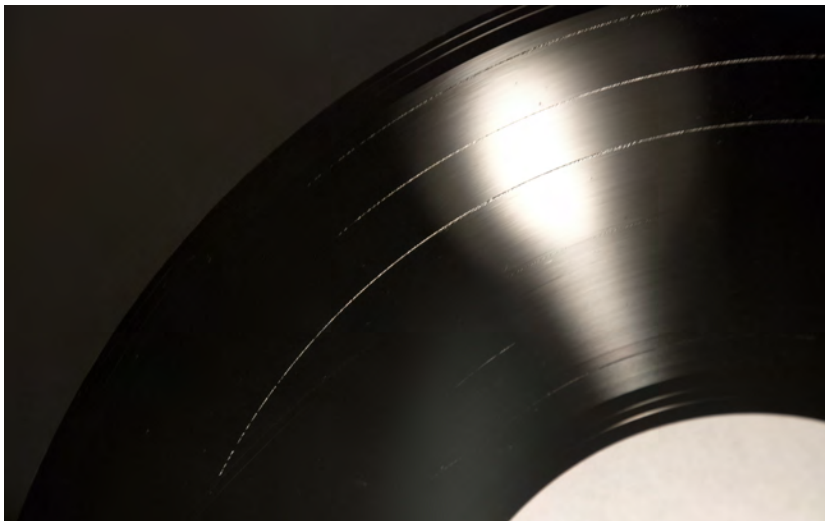
Allude piuttosto alla costrizione ad esercitare una libertà, la cui contraddizione in termini di espressione o di norme di comportamento è un atto potenzialmente politico. Preservare il silenzio e il silenziare non sono la stessa cosa.

You hung a sign in the Belgrade City Library saying: "Forbidden silence". Is the expressive act a potential or a real political act?

It rather alludes to being forced to practise freedom, the contradiction of which in terms of expression or behavioural norms is a potential political act. Silence and silencing are not the same thing.

It, shoot for Isolation | sonic acts series | Dvd video | 2010

Ir, reproduction | 12 inch. vinyl records | 8'

Calchi lo spazio sonoro attraverso il colpo di pistola. Lo registri in performance che ripetono la forma di questo test usato per rilevamento delle qualità acustiche di spazi adibiti all' ascolto, e svolgi le azioni privatamente in posti pubblici [...]

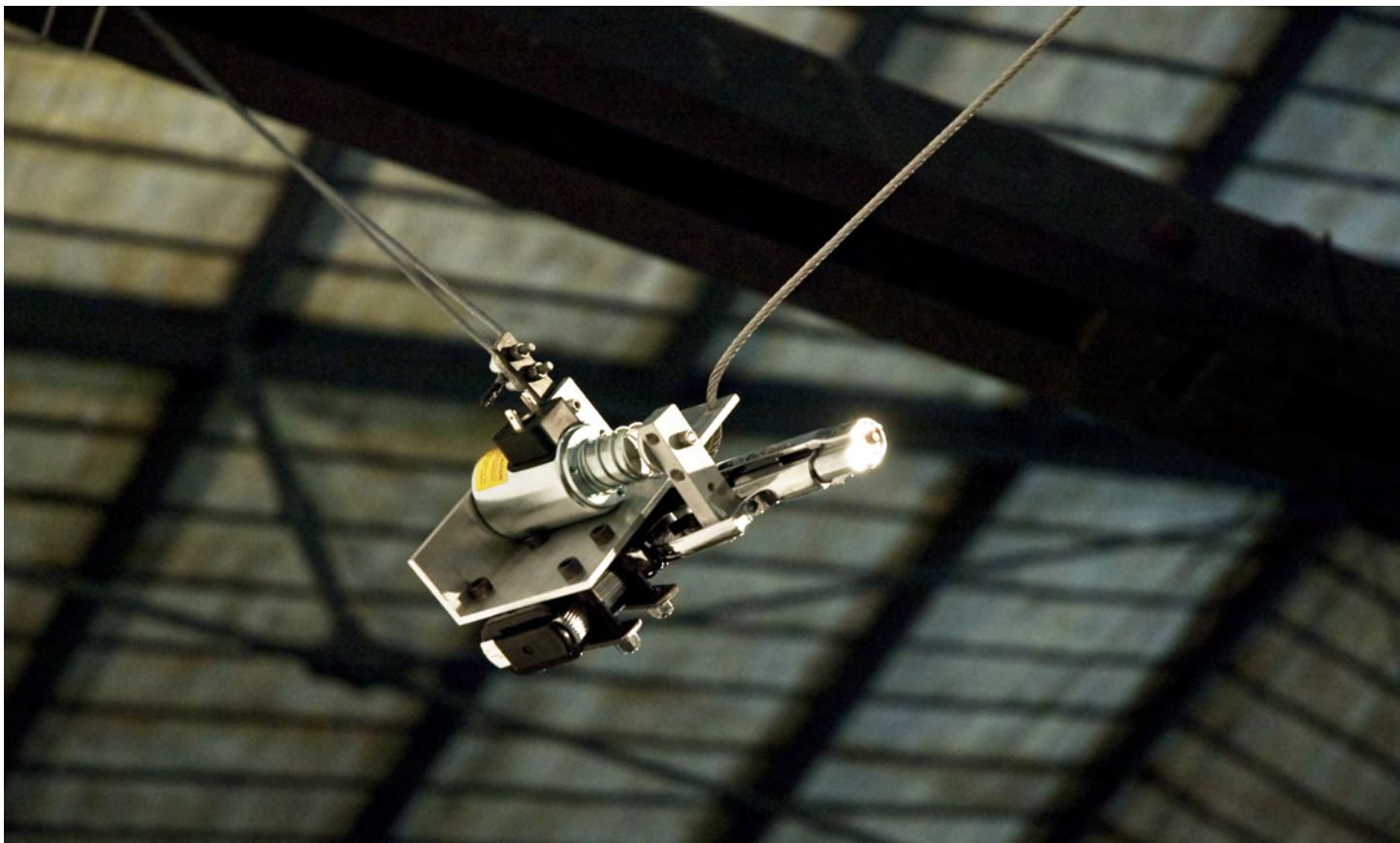
Entrambi i luoghi in cui ho effettuato il test sono paradigmatici per il carattere (rispettivamente civico/spirituale), per la storia e per l'ascolto, di cui architettonicamente e funzionalmente dovrebbero essere catalizzatori. I secondi dei quali riecheggia lo spazio come segno acustico, richiamo territoriale alla riconsiderazione.

*Ir, esecution | Dvd video | 4'12"
#1 S.Francesco della Vigna, Venezia | #2 p.zza della Loggia, Brescia*

To emphasise the acoustic space through the gun shot. You record it during performances, repeating the process of a test used to measure the acoustic qualities of auditorium spaces, and you carry out these actions privately in public places [...]

Both the places in which I've carried out the test are quintessential in terms of character (one civic and one spiritual), of history and listening properties, of which – in architectural and functional terms – they should be catalysts. The seconds in which the space echoes like a sound box is a territorial calling for reconsideration.

L'autocontrollo del pubblico è fondamentale in *Ir, system*: oltre una certa soglia di intensità sonora nell'ambiente, la pistola spara e avvia una catena di ripristino della componente spaziale [...]

Se l'ascolto è il messaggio, l'isolamento è il canale attraverso il quale veicolarlo, e l'interruzione una pratica con la quale prendere coscienza del brusio sociale di fondo, della soglia oltre la quale si è già responsabili.

—

Public self-control is a fundamental element in Ir, system: beyond a certain threshold of sound intensity into the environment, the gun fires and sets off a resetting process of the space component [...]

If Listening is the message, Isolation is the medium through which it may be channelled, and Interruption is a practice by which to gain awareness of the 'social background noise', the threshold beyond which you are already responsible.

Ir, system | installation view

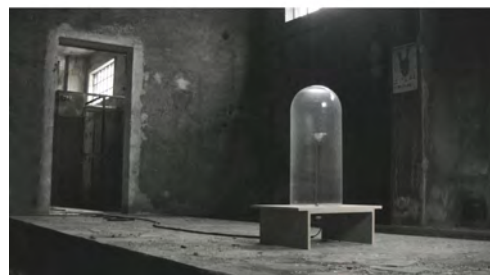
Untitled (potential) | acoustic test series | 2010

Una tromba pneumatica suona al limite di far crepare e distruggere la campana di vetro sotto la quale è custodita. È una metafora dell'autocontrollo artistico rispetto al suo intorno?

Potential nasce come test, e come tutti i test è fallibile. Il fallimento del test può rivelare un'incapacità di contaminare o influenzare un sistema di riferimento, oppure, venendo a conoscenza dei limiti del sistema, stabilirne una soglia oltre la quale la rottura è irreversibile. Tornando alla tua domanda, forse è una presa di coscienza dell'impossibilità fuori da una legge - meccanica/acustica nel nostro caso - quindi fuori dal controllo, dal suo intorno.

A pneumatic trumpet sounds to the broken limit of the glass bell under which is hedged in. Is it a metaphor above artistic self-control respect to its own context?

Potential born as a test. It's fallible, as any kind of tests. Test's failure may reveal an incapacity to affect and contaminate a reference system, or else, get known of the system limits, establish a threshold over which an irreversible break starts. Back to your question, could be a consciousness rising of the impossibility out of a law -mechanical/acoustic in this case - hence out of control, by its surrounding.

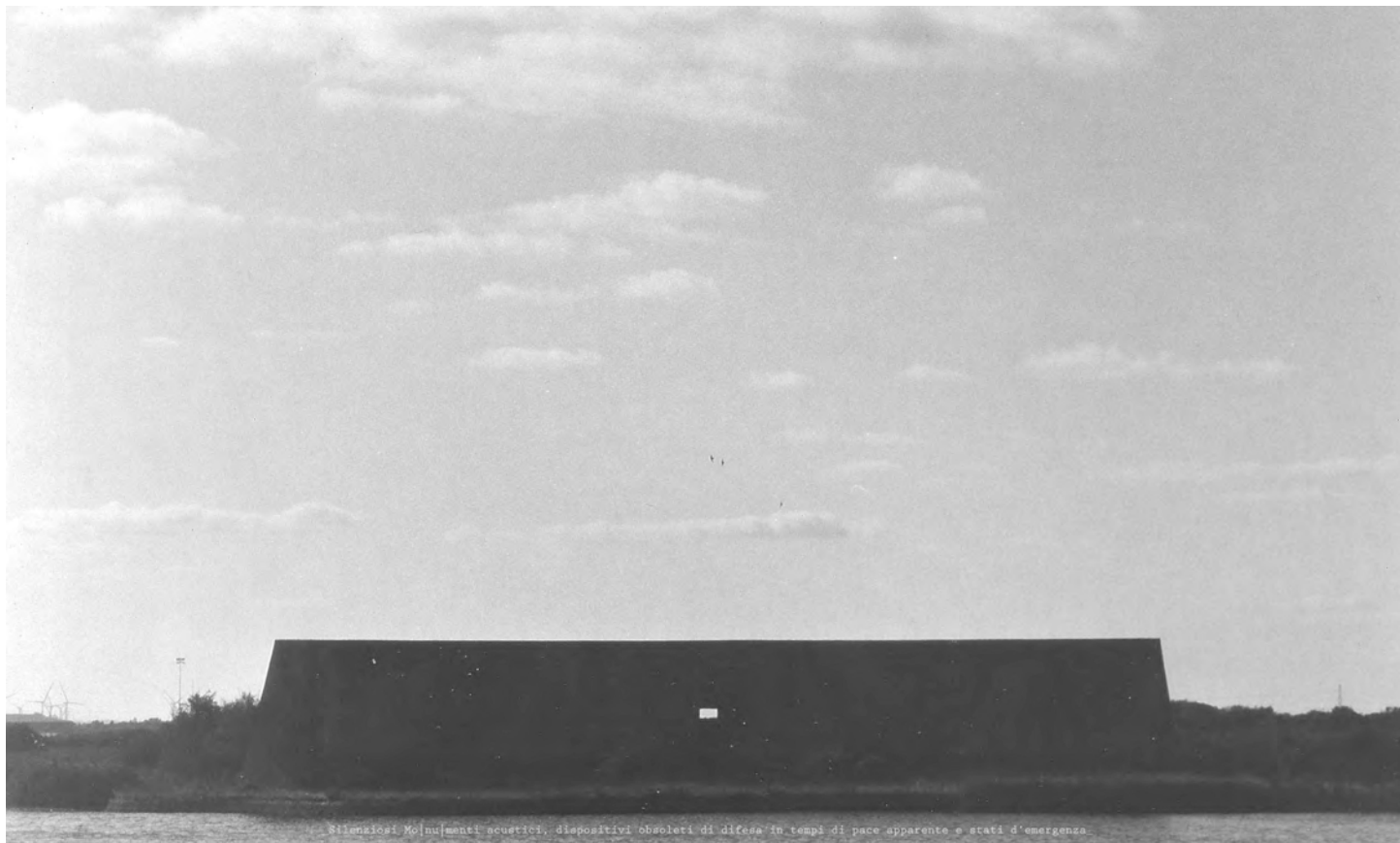
Self-portrait as a sonic sentry | dual channel slides projection | 2009

Proiezione fronte-retro. Due autoritratti in posizione di ascolto e di osservazione. Una figura al centro dei 'sound mirrors', strutture in cemento progettate – e mai utilizzate – per ascoltare il suono degli aeroplani e rilevare gli attacchi nemici.

–

Double-side work, two self-portraits in listening and watching position, into the experimental distant detection structures in concrete, the sound mirrors, projected – and never used – for listen to the airplanes' noise before the enemies attacks.

Silenziози Monumenti acustici, dispositivi obsoleti di difesa in tempi di pace apparente e stati d'emergenza

Un'opera muta per un suono che non è stato ancora sentito. I monumenti sono riferimenti comuni: si può costruire un monumento a un'assenza?

Silent acoustic monuments e *Range* sono indagini visive su un ascolto inattuato, dove aria e pietra, citando Didi-Huberman, si incontrano nell'immagine. Monumento è il mancato assistere a questo incontro.

–

A mute work for a sound which has yet to be heard.

Monuments are common referents: can you erect a monument to an absence?

Silent Acoustic Monuments and Range are visual surveys of an unimplemented listening, in which air and stone – to cite Didi-Huberman – meet once more in the image. Monument is the nonwitnessing of that encounter.

Silent acoustic monuments | 10' silent film, pal 4:3 | 2009

White balance | double-side audio installation | 2010

Interruzione, nel tentativo di comprensione e di incontro con l'altro. Questa condizione di fatto è una forma di controllo reciproco, di dialogo nel quale non si conosce l'interlocutore. Quando i due corpi si incontrano, senza potere vedersi, lo spazio risuona di questa terza potenza (in giapponese: forza energetica latente).

—
Interruption, in attempt to other's encounter and comprehension. This condition is a real way of reciprocal control, a dialogue with an unknown dialer. White Balance reflects and feeds back reciprocally the spectators presences, casting a white noise in their proximity and separation, and making a pure sound of them, in proportion to the invisible each other's nearness.

White balance | proximity sensor | rear side view

2 of 3 concept about 1 (resonance) | sound installation | 2010

THE RECIPROCAL FEAR OF SURPRISE ATTACK

If I go downstairs to investigate a noise at night, with a gun in my hand, and find myself face to face with a burglar who has a gun in his hand, there is danger of an outcome that neither of us desires. Even if he'd prefer just to leave quietly, and I'd like him to, there is danger that he may think I want to shoot, and shoot first. Worse, there is danger that he may think that I think he wants to shoot. Or he may think that I think he thinks I want to shoot. And so on. "Self defense" is ambiguous, when one is only trying to preclude being shot in self defense.

This is the problem of surprise attack. If surprise carries an advantage, it is worth while to avert it by striking first. Fear that the other may be about to strike in the mistaken belief that we are about to strike gives us a motive for striking, and so justifies the other's motive. But if the gains from even successful surprise are less desired than no war at all, there is no "fundamental" basis for an attack by either side. Nevertheless, it looks as though a modest temptation on each side to sneak in a first blow -- a temptation too small by itself to motivate an attack -- might become compounded through a process of interacting expectations, with additional motive for attack being produced by successive cycles of "He thinks we think he thinks we think ... he thinks we think he'll attack; so he thinks we shall; so he will; so we must."

In 2 of 3 concept about 1, ognuno degli speaker amplifica il segnale dell'altro con un testo che parla delle dinamiche psicologiche fra due uomini che si affrontano armati: un disegno sul vuoto di un'attesa?

La teoria dell'attacco sorpresa di Schilling è un duello mentale che ripetuto alternatamente nei due speaker diventa quasi un'intimazione, una regola: uno dei due alla fine deve sparare. Su un dialogo mai avvenuto, potente.

In 2 of 3 concept about 1, each of the speakers amplifies the signal of the other with a text that deals with the psychological dynamics that take place between two armed men facing each other: a draw on the void of expectation?

Schilling's surprise attack theory is a mental duel which - if repeated alternately between the two speakers - becomes almost an insinuation, a rule: in the end, one of them has to shoot. Based on a powerful dialogue that has never taken place.

Flow to equity | performable sound installation | 2008

Flow to equity nasce da un processo di raccolta, e si chiude in esecuzioni aperte e ambienti sonori scanditi dalla presenza dei corpi. È un modo di far partecipare le persone a una perdita?

Una perdita di tempo. Ecco cosa condividono, a cosa partecipano. Un flusso nel quale figura e sfondo si scambiano e trasformano a vicenda. La progressione ritmica irregolare lascia respiro alla coscienza spaziale dei corpi in ascolto, ponendoli fisicamente in relazione. Forse è una reazione alla progressiva avanzata del tempo sullo spazio.

Flow to equity stems from a process of collecting, and finds an end into open executions and sonic environments marked by the bodies' presence. Is it a way to involve people in a loss?

Time loss. That's what they share, what's they take part in. A flow where figure and background are swapped and reciprocally transformed. The rhythmic, irregular progression gives a breath to the spatial consciousness of listening bodies, putting them physically in relation. Maybe it's a reaction to the gradual advance of time upon space.

to Collect | five hours performance | Belgrade | 2007
Loss-Gain | sound installation | 2007

—
Francesco Fonassi, works 2007-2013

e-mail_ fonassi.f@gmail.com

web_ <http://francescofonassi.com>

mob_ +39 3923626969

via brozzoni 7, 25100, Brescia, I

All the texts are from a conversation with Amerigo Nutolo,
occurred on 8th October, 2010 [p.18-36]. Other texts by the author.

© Francesco Fonassi 2014. All rights reserved.