

CONTEXTUAL, SITUATED, RELATIONAL: MUSIC AS AN AGENT OF THE SOCIO-ECOLOGICAL TRANSITION

Friday March 28, 2025, 9:00am–5:00pm
A832 (8 floor), Elizabeth Wirth Music Building, 527 Sherbrooke O

CIRMMT's RA2 and RA4 are pleased to announce a workshop on music as an agent of the socio-ecological transition to consider how the current ecological transition compels us to rethink our lifestyles and relationships with non-human beings.

Schedule

08:45am: Coffee and welcome

09:00am: Simon Chioini & Pierre Basso – Opening Statement

Session 1

9:20am: Diane Schuh – *“Faire-jardin” in music: listening and composing as a way of paying attention to the living* [online]

In our research-creation projects, we explore the idea that listening can become a way of paying attention to the living—that is, of becoming attuned to it and taking care of it. By proposing ways of "gardening" in music, we adopt a transdisciplinary approach that draws on methodologies from both landscape design and musical composition. This approach examines the design of systems that connect humans and non-humans through sensitive musical interactions.

At the heart of this research, the notion of interface plays a key role: it constitutes a space of mediation where relationships between the various involved agents—humans, non-humans, and machines—are articulated. These interfaces thus become vectors of interaction that propose an expanded sound ecology, where musical creation is conceived as a negotiation between species, environments, and technical tools.

To illustrate this approach, we will discuss two projects: LICHENS and Mycelium Garden. The LICHENS project (Liens, Instruments, Coopérations et Création, Handicaps, Écoute, Arts et Symbioses) enabled gardeners with disabilities to experiment with transforming soundscapes using EMG sensors and an analog/digital converter (EAVI board) from the BBDMI project. The Mycelium Garden project, on the other hand, explores the possibilities of interspecies co-productions. The same interface initially designed for humans was adapted and used in an assemblage where networks of mycelium, non-human machines, and human electroacoustic composition interacted in real time. These systems thus propose a form of collective listening, attentive to the salencies, disruptions, and emergences that are characteristic of the living world.

9:40am: Kristian North – *Outlining the haptic dimension in soundscape composition practice*

In the sonic arts the term ‘haptic’ is often exclusively focused on vibroacoustic phenomena and vibrotactile interfaces, limiting its broader conceptual potential. This presentation builds upon a recently published Organised Sound article, ‘The Haptic in Soundscape Composition’, which introduced a perceptual and aesthetic model for ‘haptic aurality’ in relation to soundscape composition practice. Haptics as used here is a multifaceted, non-oppositional paradigm merging varying accounts of the term—including its standard definition as the sense of touch in engineering and perceptual sciences, as well as aesthetic and post-structuralist notions of haptics as sensory de-differentiation, shock, or a direct action on the nervous system, as theorized by Deleuze and Guattari, Walter Benjamin, and Laura Marks among others. From any perspective, haptics as closeness and a direct encounter with the world is central to the organisation of soundscape compositions—relating to both the ‘being there’ and the ‘more-than’ of soundscape perception.

Soundscape composition, a subgenre of electroacoustic music, is typified by the inclusion of materials with a contextual relationship to their semantic origin, the soundscape. Since the use of ‘soundscape’ has become somewhat ambiguous, Barry Truax in recent years has interchangeably used ‘context-based composition’. But this commitment to context does not negate the composer’s active role in constructing a virtual reality. Even when working with field recordings, the actual soundscape is altered, mutated, or transfigured, beginning with the deliberate placement of microphones. From this perspective soundscape composers who work with multichannel diffusion, ambisonics, and sound art installations, are concerned with questions of representation, simulation, hyperrealism, and psychic space. Through the haptic aurality framework, this presentation explores how composers might emphasise or exaggerate the haptic dimension in these immersive extended realities. Included is insight into ‘haptic sound fields’, where haptic sensations emerge from the relative density of sonic matter acting upon the body shaped by the balance of sound wave absorption and reflection in (semi)enclosed spaces (free-field, interactive, diffuse-field, resonant spaces), the ‘moving spatial perspective’ as pertaining to emplacement theory, the (electro)acoustic communication of depth and closeness, and what Truax calls psychoacoustic ‘volume’ in an ecological context.

10:00am: Nicola Giannini – *Context, space, atmosphere*

In this presentation I will highlight how the contextual and relational dimensions of sound are central to my research-creation of immersive spatial sound experiences. In my approach, I investigate space as an element of artistic expression in the context of live, fixed media and public space sound creation. An important part of my creative process is based on exploring the superposition between the spatial, social, cultural and environmental context of the space in which the artistic experience takes place and the context generated by the artistic intervention itself. I am interested in how the sounds, ideas, concepts, atmospheres and practices that characterize the artistic intervention relate to the atmosphere and other elements of the artistic experience context and the people participating in it. The atmosphere is intended as the quality that characterizes a space, based on the theory of Gernot Böhme. From this point of view, the superposition of different contexts and atmospheres, together with the work on spatial relationships, create the essence of the artistic experience, as suggested by Gary Kendall.

I will present some examples from my practice. In the case of creation in public space, I will illustrate how I have explored the superposition of the existing context and the one created by the artistic experience from a perspective of integration. In the case of live music in concert halls, I will discuss how I have worked on the codes that characterize this artistic context, for example, by exploring the movements of the performers to reduce the distance between the artists and the audience and to immerse the audience at the center of the musical action. I will then discuss some audience participation practices recently experimented with at the PHI Center in Montreal. While in the first part of the event, the audience attended a performance, the second part consisted of a collective improvisation among audience members, who were invited to explore a sound creation system based on the use of ice blocks. In this case, the idea was to explore the relational dimension of sound. I will conclude my presentation by indicating possible future developments of my research-creation.

10:20am: Simon Chioini – *Communications, posture d'écoute, composer la mise en relation*

Cette présentation explore le thème de la communication et de l'écriture dans une démarche compositionnelle pour des lieux spécifiques. La rétroaction, dans la théorie des systèmes, guide la réflexion artistique en explorant les interactions entre les éléments d'une œuvre. De même, les pratiques écologiques mettent en lumière les relations dynamiques entre les publics, les environnements et les entités autres qu'humaines, mais ces interactions restent souvent difficiles à décrire.

Dans les œuvres sonores relationnelles et situationnelles, la rétroaction soulève des questions fondamentales sur la manière dont nous interagissons, par le son, avec notre environnement et l'altérité que nous y rencontrons. Les approches en écologie sonore nous invitent à repenser ces interactions à travers la création artistique, mais la nature de nos relations avec les éléments autres qu'humains demeure insaisissable. La rétroaction, en tant que principe de communication, peut-elle offrir une compréhension plus claire de ces relations ? Comment les artistes sonores peuvent-ils mobiliser la notion de rétroaction pour développer de nouvelles méthodologies relationnelles engageant leur environnement de manière significative ?

En s'appuyant sur des perspectives interdisciplinaires issues de l'anthropologie, de la philosophie et des sciences de la communication (Bennett, Guattari, Haraway, Morizot, Simondon, Ingold), cette présentation propose une approche relationnelle visant à approfondir notre compréhension des interactions écologiques dans les œuvres sonores in situ. À titre d'exemple concret, une série d'ateliers de cocréation in situ, réalisés entre octobre 2023 et mai 2024, servira à explorer comment la musique et la création sonore peuvent favoriser une compréhension écosystémique de nos relations avec l'environnement. La méthodologie issue de ces ateliers envisage l'art sonore comme un moyen de faciliter un engagement plus incarné et réciproque avec le monde qui nous entoure.

10:40am – Coffee break

11:00am – Keynote

Magali Babin – *Sonoquête, laboratoire de recherche sur les empreintes sonores : une pratique de l'écoute en contexte et en relation*

Après un survol de mon projet de maîtrise intitulé: Prêter l'oreille: empreinte sonore et altérité. Exploration de l'art en contexte dans un centre d'hébergement et de soins longue durée (2015). Je présenterai mon projet de thèse qui poursuit l'exploration de la relation entre écoute et attention mais cette fois à travers un projet de création fondé sur l'expérience sensorielle du terrain. Cette recherche-crédation postule qu'une attention réflexive à l'écoute de l'environnement peut repositionner nos valeurs en lien avec l'écologie environnementale et attentionnelle, influençant ainsi notre rapport au monde, à l'autre et à soi. La thèse défend l'idée que l'écoute attentive de l'environnement sonore, combinée à une approche collective et réflexive, peut transformer ce rapport. L'attention, vue comme un apprentissage perceptif (Schaeffer, 2015), devient un vecteur de résonance et de connectivité (Rosa, 2018). En croisant les notions d'écologie sonore (Schafer, 1994) et d'écologie attentionnelle (Citton, 2014), l'écoute se présente quant à elle comme un vecteur de transmission, d'ouverture des consciences et de relations, permettant d'explorer de nouvelles perspectives face aux enjeux environnementaux, sociaux et urbanistiques.

Magali Babin Biography

À travers la rencontre, Magali Babin aborde l'écoute comme outils d'attention, de rassemblement et d'ouverture à l'altérité. Entre l'acoustique des paysages naturels, les contextes sociaux et la réminiscence sonore, l'artiste puise ses matériaux et crée des ambiances, des installations ou des expériences d'écoute. Dans ses récents projets, elle s'intéresse à l'espace public sonore et à l'écoute collective en relation aux espaces de vie. Son travail a été présenté sous la forme de concerts et de performances dans le cadre de festivals internationaux au Canada, aux États-Unis, au Mexique et en Europe. Les installations sonores de l'artiste ont fait partie d'expositions solos et collectives telles qu'au Musée d'art contemporain de Montréal (Triennale Québécoise. 2011. Mtl), à La Fabrique (2015. Fr.), au Mois Multi (2012/2019.Qc.). Magali vient de déposer une thèse en Études et pratiques des arts à l'UQAM, sa recherche-crédation s'intitule : *Sonoquête, laboratoire de recherche sur les empreintes sonores : une pratique de l'écoute en contexte et en relation*.

12 :00pm – Lunch

Session 2

1:00pm: Saadi Daftari – *Here-Now-Then (2024) - A Multichannel sound installation*

Informed by the tradition of oral history and the way history is composed, Here-Now-Then is a multichannel sound installation that is part of a larger research-creation project that draws on ways of thinking outside music to examine how sound art can instigate the knowledge

production qualities of sound. At once listening to and echoing the fragmented history of a place, it borrows ideas from acoustemology, in which sonic experience is foregrounded as a way of knowing, to evoke sound as a perceptual agent of knowledge. It invites for a situational and relational listening that scrutinizes place as a space of relations where events take place and history unfolds. In exchange, through the material conditions of sound and its ontology, Here-Now-Then establishes a speculative critical framework that examines the very process of history recollection and assemblage. Themes such as sounding, listening, echo, displacement, fragmentation, timbre and feedback emerge as properties that allow for our perceptual auditory knowledge to offer a unique and critical view on what history could be in a post-colonial era. The goal is for passers-by to be enticed into weaving together the sonic traces left in an environment, including their own, with the electronically treated echoes, displaced and distorted, and in the process of doing so become aware of the history of a given location and its relations, and question the ways in which history is assembled, disseminated and retrieved.

1:20pm: Alexandre Amat – *Dimensions expressives et résonances politiques de la saturation sonore : la représentation de la souffrance et de l'exploitation animale dans Abattoir I pour 6 instruments*

Cette présentation abordera les stratégies compositionnelles employées lors de l'écriture de ma pièce Abattoir I pour six instruments, composée en 2023. L'étude du processus créatif permettra d'analyser le rôle structurant d'un modèle extra-musical spécifique – l'abattoir -, le potentiel expressif des sonorités saturées, et les conditions d'élaboration d'une expérience esthétique conçue comme moyen de sensibilisation à la cause animale.

Dans Abattoir I, la prédominance de sonorités instrumentales fortement bruitées relève, en partie, de procédés figuralistes ancrés dans la tradition historique de la musique instrumentale : la saturation sonore y est envisagée en tant que mode de représentation d'un modèle métaphorique. Le matériau sonore saturé se dote ainsi d'une dimension expressive symbolique permettant de développer un rapport dialectique entre deux types « d'états saturés » : d'une part, l'animalité, la souffrance, le monde vivant et, d'autre part, l'industrie, la mécanique, le monde productiviste. Cette dichotomie est située au cœur de l'organisation structurelle de la pièce.

Mais si la saturation du son offre une représentation de l'exploitation animale sur le plan symbolique-métaphorique, les spécificités du jeu instrumental permettent de déterminer une dimension expressive complémentaire. En effet, la tension permanente, l'intensité physique excessive, et l'utilisation de techniques situées à la limite des capacités instrumentales provoquent une forme de "corporalité saturée" : le geste et l'action instrumentale deviennent, ainsi, une incarnation sensible de la souffrance animale, perçue sur le mode de la sensation et de l'expérience physique.

Malgré l'établissement de relations étroites entre le bruit et la contestation sociale au cours de l'histoire de la musique, Abattoir I souhaite, par le biais de l'expérience esthétique, soulever des enjeux sociétaux et politiques encore peu investis dans le domaine de la composition instrumentale contemporaine. L'intégralité des choix artistiques ont ainsi été orientés vers l'élaboration d'un discours clair, direct et explicite sur l'exploitation animale. Les stratégies de représentation, d'expressivité, voire de dramaturgie formelle, ont été ainsi envisagées comme le

moyen musical le plus efficace de sensibiliser à la cause animale. Pensée comme une réaction à la dynamique d'invisibilisation des conditions d'abattage dans les sociétés contemporaines, cette pièce cherche, par sa dimension sensible, à rendre audible l'inaudible.

1:40pm: Frederic Roverselli – *Interaction scenarios as an ecological composition and performance system*

The 20th century brought physicists face to face with a significant paradigm shift with the rise of quantum physics and complex systems theories. The concept of a system thus became the center of a new understanding of the world. One important aspect of this new paradigm is the interconnection and interdependence of the individual with his environment, the constant fluidity and variety of interactions.

In continuation of these contemporary concepts, I explore in this research-creation interaction scenarios as an ecological performance system: how we can apply an ecological approach to sound creation in a performative context: How do we compose interactions in order to create variety, what is the space we occupy and do we need to have a dominant role in this sonic ecosystem?

2:00pm – Coffee break

Session 3

2:20pm: Jérémie Martineau – *In staring lies our intimate surrender* [workshop]

This workshop invites participants to engage in a profound and intimate form of non-verbal communication by sitting face-to-face and staring into each other's eyes for an extended period of time. The activity focuses on establishing a sensory and emotional connection through silence, emphasizing presence, vulnerability, and empathy.

In the context of ecological transition and socio-ecological crises, human-to-human relational practices such as this one offer an alternative to the overwhelming dominance of spoken language and technological interfaces that increasingly mediate our interactions with both human and non-human beings. The gaze invites a moment of mutual recognition, allowing individuals to experience the presence of another through emotional resonance and bodily language. The absence of speech and the shift to silence draws attention to our environmental and social surroundings, suggesting that communication is not limited to sound but can also be felt through the physical presence and radiating aura of other bodies.

This practice offers a valuable opportunity to reflect on the role of non-verbal communication in fostering deeper connections, a reminder of the intimate relationships we share not only with one another but also with the world around us. By reformulating silence as a medium of connection as opposed to emptiness, this workshop asks the following questions: What forms of communication emerge when we abandon verbal dominance? How can those forms of communication reconfigure our relationships with human and non-human entities? Can the act of

mutual silence cultivate empathy by encouraging a shift from individualistic perspectives toward shared experience and understanding? And can that help us reimagine ecological interconnections, where the absence of human words invites the voices of non-human entities to emerge in new forms?

2:40pm: Natalie Doonan – *Sympathetic resonance for tuning to the world* [workshop]

Sympathetic resonance is a numerical relationship of frequency rates that makes beings and objects in an environment vibrate together. Composer Pauline Oliveros referred to the “sonosphere” in which all cells of the earth and body vibrate in synchrony (Oliveros, “Improvisation in the Sonosphere,” 481). Oliveros wrote numerous scores for attuning to the environment and to others. Murray Schafer developed his concept of acoustic ecology through a similar interest in honing listening skills to be “good tourists” in moving through places.

My proposal is to lead a 10-minute soundwalk inspired by the practices of these composers, and by an experience with the New York based Elastic City. Experimenting in partners, participants will walk – one with eyes covered, in and around the space where the workshop/conference is located. The role of the other partner is simply to ensure that the blindfolded person remains safe while walking/exploring. Five minutes will be reserved for introducing the activity and for concluding after the walk. The question period will be devoted to discussing “findings”. The purpose of this short workshop is to develop skills to better listen to our environments and to become attentive to the sympathetic resonance through which our very beings vibrate in harmony with the world.

3:00pm: Florence Boucher – *L'ethnographie sensorielle et l'écologie sonore pour la création d'une relation avec les paysages sauvages de la ville*

Mon présent projet de recherche-crédation, développé dans le cadre d'une maîtrise en design (Master of Design), s'intéresse à la création d'une relation profonde, sensorielle et soutenue avec un terrain vague. Je m'interroge sur ce qu'il peut advenir de la pratique du design dans ce type d'espace, à travers des approches sensibles et relationnelles. Pourrait-il contribuer au bien-être du lieu et renforcer les liens entre les communautés humaines, plus-qu'humaines et le territoire – et par quels gestes? Par des approches anti-coloniales, je conteste la vision du territoire comme ressource et réfléchis à des pratiques non-extractives, en collaboration avec les communautés vivantes et les matérialités présentes sur le lieu.

L'ethnographie sensorielle me permet de recueillir des données et des observations sensibles du terrain : ma recherche passe par des dérives répétées dans le Champ des Possibles où je récolte des photos, des spécimens de plantes, des petits objets, des vidéos, des enregistrements sonores et des traces de mes itinéraires. L'observation de ces intrications (entanglements) dans le terrain vague permet de construire une compréhension de l'espace en engageant la sensorialité et de porter attention à ce qui se passe au-delà de l'activité humaine – la diversité des espèces, la matérialité, les dynamiques du lieu.

La pratique d'écologie du paysage sonore et l'écoute réduite (radical listening) prennent une place importante dans mon travail et, tentent, entre autres, de guider la pratique du design dans

de nouvelles directions. Le son est placé au coeur de la création d'un lien avec le terrain vague et de l'expérience multisensorielle de l'espace. Une facette de mon projet de création s'articule autour de la sonification afin de médier les échanges entre les humains et les plus-qu'humains. Plus précisément, je travaille autour du phénomène du vent. Mon projet est toujours en cours de réflexion et sera achevé au mois d'avril.

Au cours de l'atelier, j'ai envie de faire part d'un intérêt des pratiques sonores pour une pratique du design relationnelle et guidant vers une interdépendance entre les communautés humaines et l'entièreté de ce que constitue nos paysages. Je présenterai mon ethnographie sensorielle et mon journal de recherche ainsi qu'un prototype de sonification in situ.

3:20pm – Coffee break

Session 4

3:40pm: Anésio Azevedo Costa Neto – *Guará collective presents: Atlantic Forest Project* [performance]

Coletivo Guará—an artistic collective led by sound artist Anésio Neto (aka stellatum_), visual artist Marcella França, and immersive audio specialist Filipe Cretton—is proud to present the Atlantic Forest Project. This groundbreaking audiovisual performance explores the ecological and cultural dynamics of Brazil's Atlantic Forest through innovative artistic techniques, inviting audiences to reflect on humanity's relationship with nature.

Blending live soundscapes, generative visuals, and performance art, Coletivo Guará uses technologies such as audio spatialization and real-time video manipulation to create an immersive sensory experience. Projeto | Mata Atlântica celebrates the beauty of one of the world's most biodiverse ecosystems to raise awareness about its fragility in the face of environmental crises.

4:00pm: Tarcisio Braga – *Mirĩ and the Amazon*

Mirĩ dates back to the origins of music in the Upper Rio Negro River in the Brazilian Amazon. "Mirĩ was awaited by many and his birth was announced by the elders: the one who teaches songs, dances and instruments. From his ashes, in a bonfire, was born the paxiúba, the palm tree from which many musical instruments are made. Mirĩ emanates music from other planes of the universe." This presentation explores a collection of field recordings captured in the surroundings of Manaus, in the heart of the Amazon rainforest in Brazil, where I lived for 11 years. It will also showcase the work of Mirĩ, a percussion and winds duo focused on improvisation and deeply inspired by nature and Amazonian ancestral knowledge. The instrumentation of Mirĩ includes soprano, tenor, and alto saxophones, as well as Indigenous flutes such as the yapurutú, mawaco, and cotia, alongside a diverse array of percussion instruments. By exploring the sounds of the forest landscape, which profoundly transformed my worldview, the goal is to raise public awareness of ecology and the urgent need to "keep the forest standing."

4:20pm: Simone D'Ambrosio – *Composer un espace de vie*

Depuis 2009, nous nous consacrons chez Audiotopie à la création d'œuvres sonores immersives qui transforment le rapport à l'espace public. Notre coopérative conçoit et réalise des installations in situ, des parcours audioguidés et des balados qui permettent au public de redécouvrir les territoires qu'il habite. À travers nos créations, nous développons des récits et des ambiances sonores qui tissent des liens uniques entre le son, l'espace et l'auditoire.

Notre approche se situe à la frontière de la création audionumérique, de l'architecture sonore et de l'interaction médiatique. L'élément commun de nos réalisations, c'est la volonté de décroquer l'art sonore, traditionnellement confiné aux salles de concert et aux musées, pour l'amener dans des espaces de transit et de rencontres. Cette démarche unique nous permet de transformer des lieux quotidiens - qu'il s'agisse de corridors, de parcs ou de marchés publics - en territoires d'exploration artistique.

Dans le cadre offert par cet appel du CIRMMT, nous souhaitons proposer une formule hybride entre présentation académique et installative, pour partager le processus de création de deux projets : Essaimage et Sédiment narratif.

ESSAIMAGE est une série d'événements de diffusion musicale et sonore qui invite artistes et organismes culturels à décroquer la création sonore immersive. Utilisant le système de haut-parleurs ESSAIM créé par Audiotopie, ces concerts-causeries gratuits et conviviaux sont présentés dans des espaces publics extérieurs. L'écoute des œuvres, mêlée à l'environnement sonore des lieux et une ambiance conviviale, offre un contexte propice aux échanges entre artistes et public. L'expérience proposée met de l'avant l'art ambiant et les notions de paysage et d'écologie sonores.

Sédiment narratif est un projet au confluent de l'installation, du conte et du son qui invite les visiteurs à s'étendre pour faire l'expérience kinesthésique du sol. Porté par un repositionnement de la hiérarchie des écosystèmes au sommet de laquelle l'humain s'efforce de trôner, Sédiment narratif échafaude une critique des relations de pouvoir que nous entretenons sur notre environnement. Dans la durée, l'œuvre raconte l'implacable transformation de biomes au fil des millénaires où l'humanité n'est qu'un fait divers parmi d'autres.

4:40pm: Simon Chioini – Closing statement

End of workshop