

Bill Fontana

Acoustical Visions of Venice

Punta della Dogana
Venice

Bill Fontana

Acoustical Visions of Venice

A live audio collage of sounds collected from 12 historical and cultural sites within Venice and simultaneously transmitted to the Punta della Dogana. The project celebrates the city's unique acoustical landscape, transforming the Punta della Dogana from a visual vantage point to a panorama of sound and sight that allows us to hear as far as we can see.

Un audio-collage in presa diretta di suoni raccolti da 12 luoghi storici e culturali all'interno di Venezia e trasmessi simultaneamente alla Punta della Dogana. Il progetto celebra l'irreggiungibile paesaggio acustico della città, trasformando la Punta della Dogana da luogo panoramico a panorama sonoro e visivo che ci permette di udire fin dove riusciamo a vedere.

Punta della Dogana
June 9 – October 3, 1999
Daily 9 am – 7 pm
Closed Mondays

Mary McCarthy once wrote: "The things of this world reveal their essential absurdity when they are placed in a Venetian context." Indeed, Venice is a city that defies comparison to more conventional settings. It has an aura that is at once enigmatic and utterly fantastic. Instead of a modern skyline, it rises out of the water like a city from another era. Its early mornings and late evenings are often shrouded in fog while echoes of distant sounds reverberate subtly across its waterways and piazzas, drifting into our consciousness like voices from the past.

Artists and writers have long celebrated Venice's otherworldly character, largely deliberating upon the city's panoramic views and shimmering light. However, its most arresting quality in a contemporary context is its uniquely "transparent" acoustic signature. Devoid of automobiles, helicopters, and other modes of transportation whose incessant roar is synonymous with the modern city, Venice has an unparalleled acoustical clarity. The sounds of everyday Venetian life—pedestrian footsteps, voices, church bells, pigeons, gondolas, water taxis, water buses, and ferries—create an impressionist soundscape unfurnished by the background noise common to urban environments.

Bill Fontana's *Acoustical Visions of Venice* is a live audio collage of sounds collected from 12 key sites within the city that celebrates this distinctive sonic character. Using microphones concealed at strategic points selected both for their acoustic richness as well as for their historical and cultural significance, Fontana has created a dynamic, multi-layered, collective impression of these different locations by transmitting their sounds simultaneously in real time to a single site: the Punta della Dogana. From here, one finds the most commanding views of the city and its landmarks: the bell towers of San Marco and San Giorgio Maggiore, the Doge's Palace, the Giardini.

The result allows us to hear as far as we can see—in some cases extending even further—reversing the way we normally experience the balance between these two senses. This reversal, which is intensified by the shifting modulation of different sounds becoming more prominent at any given moment, disrupts the equilibrium that otherwise defines our relationship to sound and vision and renders uncertain even our most basic assumptions about time and space. Like poetry, whose rearrangement of speech into carefully metered cadences heightens our awareness of language's subtleties and transitions, Fontana's arrangement of "found sound" into carefully orchestrated compositions translates the quotidian into something lyrical and redefines our comprehension of the world around us.

While he has worked in the genre of sound sculpture since 1974, Fontana's explorations of the compositional aspects of ambient sound (as opposed to electronic sound) date back to the 1960s. Influenced by Marcel Duchamp's strategy of the found object, he realized that the relocation of a sound from its source into a new context would radically alter its perception and effect. Shifting a sound's point of origin and its point of reception manifests itself as a sculptural phenomenon because it influences our sense of physical space. It also entails a powerful relationship to music, which has the capacity to alter our spatial perception through auditory sensation. Working with public spaces in major cities around the world, Fontana has distinguished himself by grafting the sounds of non-urban sites into the city's fabric, refocusing our experience of the acoustical environment and undermining our reliance on visual cognition.

One of his more renowned commissions, *Sound Island*, occurred in 1994 in Paris where he enveloped the Arc de Triomphe at the center of a notoriously frenetic traffic circle, in the white noise of the ocean crashing along France's Normandy coast, thus obliterating the sounds of the city. The installation was especially poignant as it was created for the 50th anniversary of the D-Day landing at Normandy and the liberation of Paris.

While *Acoustical Visions of Venice* similarly transforms our experience of a familiar urban landmark, it differs significantly in that its reordering of auditory sensations is drawn exclusively from Venice itself. Moreover, the realization of the work during the Biennale highlights the contrast between Venice's customary sonic serenity and the dizzying melange of languages, events, and energies produced by the ebb and flow of the international art community. Thus, Fontana posits himself as both archaeologist and diarist, mining the city's enduring history as he chronicles its transformations in the present day.

Matthew Drutt
Associate Curator for Research,
Guggenheim Museum, New York

The realization of this project would not have been possible without the invaluable support of. La realizzazione di questo progetto non sarebbe stata possibile senza l'aiuto fondamentale di: Matthew Drutt, John C. Hanhardt and Vanessa Rocco in New York, and Chiara Barbieri, Beate Barner and Roger Zuccolo in Venice.

We also appreciate the enthusiastic assistance of: Si ringrazia per la entusiastica assistenza: Oliver Barker, Andrea Gottardo, Karin Rydén, Maurizio Schicchi and Michela Scibilia.

The cooperation and support of the following are gratefully acknowledged: Si ringrazia altresì per la collaborazione ed il supporto: ACTV Azienda Consorzio Trasporti Veneziano, Direzione Superiore della Circoscrizione Doganale di Venezia, Enel, Il Comune di Venezia, Reale Società Canottieri Bucintoro, Soprintendenza BAA di Venezia.

Commissioned and presented by The Bohlen Foundation.

Mary McCarthy ha scritto: "Le cose di questo mondo rivelano la loro essenziale absurdità quando vengono poste in un contesto veneziano." In verità, Venezia è una città che sfugge al confronto con scenari più convenzionali. Possiede un'aura che è insieme enigmatica e completamente fantastica. Non ha un profilo moderno, ma sorge dall'acqua come una città di un'altra era. Al mattino presto e a tarda sera viene spesso avvolta dalla nebbia, mentre gli echi di suoni lontani riverberano leggeri lungo i canali e le piazze, penetrando nella nostra consapevolezza come voci provenienti dal passato.

Gli artisti e gli scrittori hanno a lungo celebrato il carattere ultraterreno di Venezia, descrivendo diffusamente le vedute panoramiche e la luce scintillante della città. Tuttavia la caratteristica più interessante di Venezia in un contesto contemporaneo è la sua impronta acustica straordinariamente "trasparente". Priva di automobili, elicotteri ed altri mezzi di trasporto il cui rombo incessante è sinonimo di città moderna, Venezia conserva una impareggiabile nitidezza acustica. I suoni della vita veneziana di tutti i giorni (i passi dei pedoni, le voci, le campane, i piccioni, le gondole, i motoscafi, i vaporetti ed i traghetti) creano un paesaggio sonoro impressionista che non viene macchiato dal rumore di fondo comune agli ambienti urbani.

Acoustical Visions of Venice di Bill Fontana è un audio-collage di suoni dal vivo raccolti in 12 punti chiave all'interno della città, e ne celebra la peculiare caratteristica acustica. Grazie a microfoni nascosti in punti strategici scelti sia per la loro ricchezza acustica che per il loro significato storico e culturale, Fontana ha creato un'impressione dinamica, collettiva e stratificata di queste diverse ubicazioni trasmettendone simultaneamente i suoni, in tempo reale, ad un singolo luogo: la Punta della Dogana. Da qui, è possibile ammirare gli scorci più maestosi della città e dei suoi punti distintivi: i campanili di San Marco e San Giorgio Maggiore, il Palazzo Ducale, i Giardini.

Ne risulta un'esperienza che ci permette di udire fin dove si riesce a vedere (in alcuni casi anche oltre), rovesciando il modo in cui viviamo solitamente il rapporto di equilibrio tra questi due sensi. Questo rovesciamento, che viene intensificato dalla modulazione mutevole dei diversi suoni che da un momento all'altro divengono più distinti, rompe l'equilibrio che altrimenti definisce la nostra relazione tra suono e vista, e rende incerte persino le nostre più basilari certezze sul tempo e sullo spazio. Come la poesia, il cui riassetto del linguaggio in cadenze attentamente misurate affina la nostra consapevolezza delle sottigliezze e dei mutamenti del linguaggio, la disposizione da parte di Fontana dei "suoni trovati" in composizioni attentamente orchestrate di forme ed esperienze contrastanti traduce il quotidiano in qualcosa di lirico e ridefinisce la nostra comprensione del mondo che ci circonda.

Anche se Fontana si è occupato di scultura sonora a partire dal 19 le sue esplorazioni degli aspetti compositivi del suono ambiente (distinto dal suono elettronico) risalgono agli anni Sessanta. Influenzato dalla strategia dell'object trouvé di Marcel Duchamp egli ha compreso che lo spostamento di un suono ambientale da fonte in un nuovo contesto ne avrebbe alterato radicalmente percezione e l'effetto. Lo spostamento del punto d'origine e del punto di ricezione di un suono si rivela un fenomeno scultoreo, poiché influenza la nostra percezione di uno spazio fisico. Implica, inoltre un forte rapporto con la musica, che ha la capacità di alterare la nostra percezione spaziale attraverso le sensazioni udite. Intervenedo negli spazi pubblici delle maggiori città del mondo Fontana si è distinto inserendo suoni di luoghi non urbani nel tessuto cittadino, e dunque rifocalizzando la nostra esperienza dell'ambiente acustico e minando la nostra fiducia nella conoscenza visiva.

Uno dei suoi interventi più famosi, *Sound Island*, venne realizzato nel 1994 a Parigi, dove Fontana avvolse l'Arc de Triomphe, situato centro di un cerchio di traffico notoriamente frenetico, nel bian frangere dell'oceano che si infrange lungo le coste francesi della Normandia, annullando così i suoni della città. L'installazione fu particolarmente significativa in quanto venne creata per il 50° anniversario dello sbarco in Normandia e della liberazione di Parigi.

Acoustical Visions of Venice, anche se trasforma in maniera simile la nostra esperienza di un punto di riferimento urbano familiare, si distingue significativamente dall'intervento parigino quanto la sua ricomposizione delle sensazioni uditive viene formulata esclusivamente all'interno di Venezia stessa. Inoltre realizzazione dell'opera durante la Biennale evidenzia il contrasto fra la consueta serenità acustica della città e lo stordimento derivato dal mélange di linguaggi, eventi ed energie emanati col flusso e riflusso della comunità artistica internazionale. In questo modo Fontana si pone come archeologo e diarista scavando la durevole storia della città mentre fa la cronaca delle trasformazioni attuali.

Matthew Drutt
Associate Curator for Research,
Guggenheim Museum, New York

