

**ESPACE
MULTIMÉDIA
GANTNER**

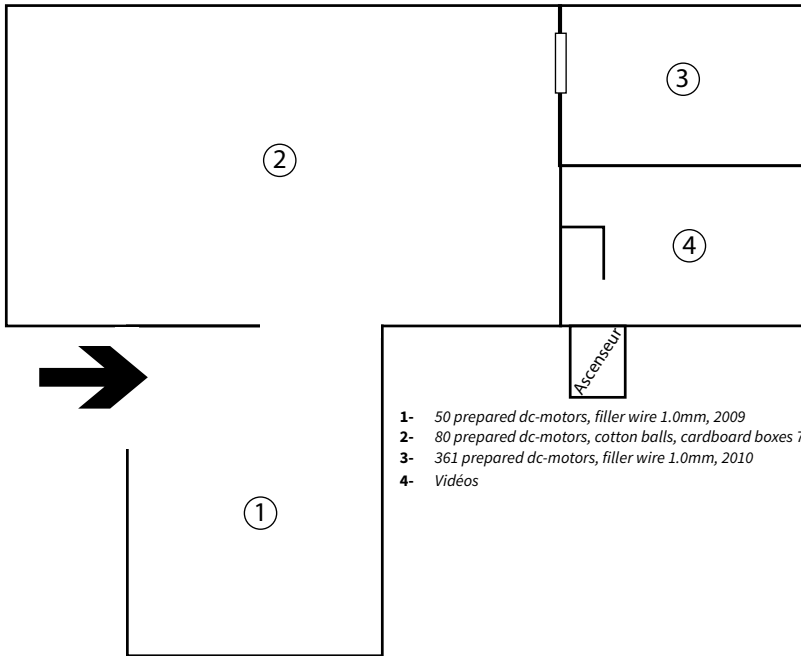
EXPLORER LA CULTURE NUMÉRIQUE

ZIMOUN, MÉCANIQUES SONORES

GUIDE DE L'EXPOSITION FR / DE

DU 23 NOVEMBRE 2013 AU 26 JANVIER 2014

- 1- 50 prepared dc-motors, filler wire 1.0mm, 2009
- 2- 80 prepared dc-motors, cotton balls, cardboard boxes 71x71x71cm, 2011
- 3- 361 prepared dc-motors, filler wire 1.0mm, 2010
- 4- Vidéos

PRÉSENTATION DE L'EXPOSITION

L'exposition présente une sélection d'installations sonores de l'artiste Zimoun. Avec élégance et sobriété, Zimoun joue la répétition et la multiplication d'un même mouvement avec des matériaux bruts (carton, fil de fer, coton...) et des éléments industriels, pour construire une architecture poétique et sonore. Ces installations révèlent une certaine beauté hypnotique du mouvement, dans leur simplicité extrême et invitent à une singulière méditation, à s'affranchir de tout repère spatio-temporel.

Zimoun

Né en 1977, il vit à Berne (Suisse).

Zimoun est un artiste et compositeur autodidacte. Dès son enfance, il s'intéresse à l'exploration des sons, il compose, joue de la musique et développe un intérêt pour la peinture, la photographie et le cinéma d'animation. Il essaie ainsi de combiner ses passions en expérimentant des architectures sonores. Il questionne la tension entre vide, densité, espace, structure, interface, statisme, équilibre.

Ses installations sonores mécanisées, empreintes de poésie rappellent la société industrielle et les interactions entre structures artificielles et organiques. La matérialité du son dans l'espace et les comportements complexes entre mouvements et sons sont des approches importantes dans son travail.

Zimoun expose dans le monde entier et a reçu de nombreuses récompenses comme l'Honorary Mention dans la catégorie arts sonores et musiques numériques à Ars Electronica en 2010, à Linz.

<http://www.zimoun.net>

LES SCULPTURES SONORES DE ZIMOUN

////////////////////////////////////

Matériaux utilisés

Zimoun assemble des matières premières industrielles et/ou des objets du quotidien (cartons, plastiques ou autres fournitures) avec des composants mécaniques et électroniques (moteurs à courant continu, microphones, câbles, ventilateurs, hauts-parleurs) afin de créer une sculpture hybride. La mécanique est précise et rien n'est laissé au hasard.

Il développe parfois des systèmes élaborés en collaboration avec des experts (ingénieurs, informaticiens...).

La dimension des boîtes de carton, la vitesse des moteurs, la grosseur des boules de coton et la longueur du lien entre les moteurs et les boules sont décidées par Zimoun. En effet, la taille des boîtes de cartons agira aussi sur le son : plus la boîte est grande, plus la résonance est importante.

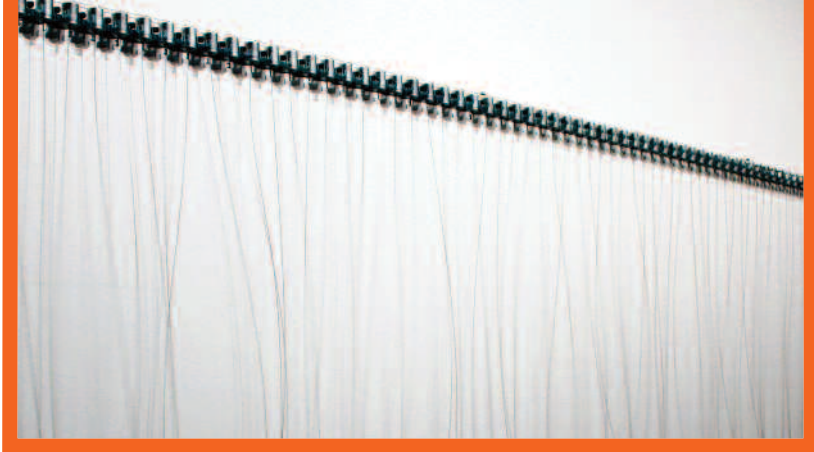
Certaines sculptures ont des capteurs : quand les spectateurs approchent de l'œuvre, un moteur peut engendrer des mouvements et des sons.

« Je peux avoir envie de travailler avec tel matériau, tel type de moteur, ou alors il y a un certain son, un certain mouvement, un certain phénomène qui m'intéresse sur le moment. Il y a souvent un bouillonnement d'idées, et parmi celles-ci, je vais sélectionner des petits éléments isolés, ceux qui me semblent être les plus judicieux par rapport à l'espace donné où à la situation qui s'offre à moi. Ensuite, je commence à faire des tests et des prototypes. »

Esthétique : son, mécanique et mouvement

Son travail est minimaliste par sa relation évidente entre les matériaux, les mouvements et les sons, la simplicité et l'immédiateté. Il rassemble des éléments sonores, visuels et spatiaux en une seule même structure. Mais derrière cette apparence minimaliste, se cache une machinerie complexe et précise comprenant des systèmes génératifs.

Une autre caractéristique de son travail est la répétition à l'infini d'un même élément mécanique produisant un mouvement et une sonorité unique. Cette spécificité permet d'observer la création et la perturbation d'un élément sur un support et sa possible évolution sonore.

L'œuvre de Zimoun se situe dans le champ de l'art sonore : *« l'art sonore concerne toute démarche artistique et plastique axée principalement sur le son et son évolution »*. Mais lui se considère davantage comme un architecte sonore.

« L'art sonore ne veut pas dire grand-chose pour moi. Mais si je devais tenter d'en donner une définition, ça pourrait être : se lever un matin, et s'asseoir un moment dans la cuisine pour apprécier la beauté du son que fait le réfrigérateur ce jour-là. »

« La rencontre entre des structures vivantes et le contrôle sur certaines décisions et certains détails m'intéresse beaucoup. Une association entre des structures qui se régénèrent ou évoluent en permanence, à cause du hasard, de réactions en chaînes ou d'autres systèmes génératifs, et un espace spécialement délimité pour elles, dans lequel ces événements vont pouvoir se produire. Je m'intéresse à des systèmes simples dans le but de générer et d'étudier des comportements complexes du son et du mouvement - des formes génératives ou dégénératives. J'aime pour cela définir et explorer un espace, une forme de simplicité, des éléments scénographiques et architectoniques et une esthétique qui restent bruts et dépouillés. »

Oeuvres et publics

Zimoun souhaite que son travail génère plusieurs points de vue : connexions, interprétations, associations différentes et libres. Il n'en propose aucune lecture estimant que chacun doit se faire sa propre interprétation.

Les titres de ses œuvres sont très techniques et seulement basés sur la nature des matériaux utilisés (par exemple *80 prepared dc-motors, cotton balls, cardboard boxes, 60x60x60cm*), car Zimoun veut donner la liberté au spectateur d'interpréter, d'explorer son œuvre et développer son imagination.

Ces œuvres sont généralement une déclinaison d'un système, par exemple 17 œuvres sont conçues à partir de cartons et moteurs, d'autres à partir de fil de fer et moteurs... Il travaille la notion de série d'une façon singulière où il n'y a pas un modèle et ses copies, comme dans l'art numérique.

« J'espère juste que l'auditeur / spectateur sera capable de se laisser inspirer - et d'une certaine manière, de se laisser activer - par les œuvres et de tisser ses propres liens, ses propres associations, ses propres découvertes, à des niveaux multiples et individuels. » Zimoun

LES ŒUVRES EXPOSÉES

80 prepared dc-motors, cotton balls, cardboard boxes 60x60x60cm

1

Moteurs électriques, balles de cotons, fils métalliques, boîtes de cartons, alimentation électrique - 2011

Focus sur l'œuvre : La sculpture est composée de 80 grandes boîtes de cartons superposées en cinq rangées. Chaque boîte possède un fil métallique de longueurs différentes avec au bout une boule de coton qui vient frapper la boîte, générant une impulsion sonore. Le mécanisme du mouvement se produit grâce à la présence de petits moteurs électriques fabriqués à la main et eux-mêmes placés à des endroits légèrement différents sur chaque boîte, qui a ainsi son propre comportement sonore. Par exemple, certaines boules de cotons se balancent comme des pendules d'autres vibrent plus rapidement. L'ensemble de ces mouvements créent une répétition sonore en continu, produisant une atmosphère sonore statique et organique. Le spectateur peut également entendre différents types de couches sonores : aigus ou graves, ronronnement, bruits lointains... Selon l'espace investi par l'œuvre, le public écoute non seulement le son des matériaux, mais aussi celui de l'espace comme un corps résonnant.

Les deux autres œuvres exposées sont similaires par les matériaux utilisés (moteurs électriques et fils métalliques) mais ont un rendu visuel et sonore différent.

361 prepared dc-motors, filler wire 1.0mm

2

Moteurs électriques, fils métalliques, circuits électriques, support en bois - 2010

Sur une table, 361 tiges métalliques, greffées à des moteurs, tournent et se frottent produisant un rythme continu, léger et organique.

100 prepared dc-motors, filler wire 1.0mm

Moteurs électriques, fils métalliques, circuits électriques, barre en aluminium - 2009

Sur un mur, 50 moteurs font tourner de longs fils métalliques sur eux-mêmes qui s'entrechoquent, créant un bruit métallique.

Dans la blackbox, des vidéos sont projetées sur quelques installations de Zimoun dont *Swarf, magnetic fields, microphones, motors Flo Kaufmann (2010), 1 polysiloxane hose 3.5mm, compressed air (2009)*.

[DEUTSCH]

Zimoun konstruiert seine Klangräume in schlichtem Weiss, Metall und Braun und stellt so die klingende Mechanik seiner Skulpturen in den Mittelpunkt. Elegant spielt der Künstler mit Wiederholungen der immer gleichen Bewegungen von rohen Materialien (Karton, Draht, Baumwolle...) und industriellen Elementen, um eine poetische Klangarchitektur zu konstruieren. In ihrer extremen Einfachheit enthüllen die Installationen eine hypnotische Schönheit der Bewegung und laden zu einer Meditation ohne räumlich-zeitlichen Bezugspunkt ein. Eine einmalige Erfahrung.

Zimoun

Geb. 1977, lebt in Bern (Schweiz)

Zimoun ist ein autodidaktischer Künstler und Komponist. Schon in seiner Kindheit interessiert er sich für Experimente mit Klängen, komponiert, musiziert und beschäftigt sich mit Malerie, Fotografie und Animationsfilmen. Er versucht, aus der Kombination dieser Schwerpunkte Klangarchitekturen zu entwickeln, in denen er das Kräfteverhältnis zwischen Leere, Dichte, Raum, Struktur, Prozess, Statik und Gleichgewicht erforscht.

Seine poetisch inspirierten mechanischen Klanginstallationen erinnern an die Industriegesellschaft und die Wechselbeziehungen zwischen künstlichen und organischen Strukturen. Der materielle Charakter des Klangs im Raum sowie die komplexen Interaktionen zwischen Bewegungen und Klängen gehören zu den wichtigsten Themen seiner Arbeit. Zimouns Werke werden in der ganzen Welt ausgestellt und erhielten zahlreiche Auszeichnungen, so etwa eine Honorary Mention in der Kategorie Digital Musics & Sound Art bei der Ars Electronica 2010.

////////////////////////////////////
<http://www.zimoun.net>

BESONDERHEITEN VON ZIMOUPS KLANGSKULPTUREN

////////////////////////////////////

Verwendete Materialien

Zimoun kombiniert industrielle Rohstoffe und/oder Alltagsobjekte (Karton, Plastik oder andere Materialien) mit mechanischen und elektronischen Bausteinen (Gleichstrommotoren, Mikrofone, Kabel, Ventilatoren, Lautsprecher), um eine hybride Skulptur zu schaffen. Die Mechanik ist präzise, nichts wird dem Zufall überlassen.

Manchmal entwickelt er komplizierte Systeme in Zusammenarbeit mit Fachleuten (Ingenieure, Informatiker...).

Die Maße der Kartons, die Geschwindigkeit der Motoren, die Dicke der Baumwollkugeln sowie die Länge des Abstands zwischen den Motoren und den Kugeln werden von Zimoun festgelegt. Natürlich wirkt sich die Größe der Kartons auch unterschiedlich auf den Klang aus: je größer der Karton, desto stärker die Resonanz. Manche Skulpturen sind mit Sensoren ausgestattet: Wenn die Besucher dem Werk näherkommen, kann ein Motor Bewegungen und Klänge erzeugen.

« Ich kann je nachdem mit anderen Materialien oder Motorentypen arbeiten, oder aber es gibt einen bestimmten Klang, eine bestimmte Bewegung, ein bestimmtes Phänomen, die mich gerade interessieren. Oft sprudeln die Ideen nur so hervor, und ich wähle einzelne Elemente aus, die mir in Bezug auf den vorgegebenen Raum oder die aktuelle Situation am sinnfälligsten erscheinen. Dann beginne ich mit ersten Tests und der Herstellung von Prototypen. » Zimoun

Ästhetik : Klang, Mechanik und Bewegung

Sein Werk ist minimalistisch geprägt und konzentriert sich auf das offensichtliche Wechselverhältnis zwischen Materialien, Bewegungen und Klängen, Einfachheit und Unmittelbarkeit. In ein und derselben Struktur treffen klangliche, visuelle und räumliche Elemente aufeinander. Hinter diesem minimalistischen Aufbau verbirgt sich jedoch eine komplexe und präzise Maschinerie, die auf generative Systeme zurückgreift.

Eine andere Besonderheit seines Werks ist die unendliche Wiederholung des immer gleichen mechanischen Elements, durch die einmalige Bewegungen und Klänge erzeugt werden. Daran lässt sich etwa die Erzeugung und Störung eines Motivs und seine mögliche Klangentwicklung beobachten.

Zimouns Werk gehört in den Bereich der Klangkunst: *« Die Klangkunst betrifft einen künstlerischen und plastischen Ansatz, der sich im Wesentlichen mit dem Klang und seiner Entwicklung beschäftigt. »* Er versteht sich allerdings noch mehr als Klangarchitekt.

« Der Begriff 'Klangkunst' sagt meiner Meinung nach nicht viel aus. Wenn ich dennoch eine Definition geben müsste, würde ich vielleicht sagen : morgens aufstehen und sich kurz in die Küche setzen, um der Schönheit des Klangs zu lauschen, den der Kühlschrank an diesem Tag macht. »

« Ich interessiere mich sehr für das Aufeinandertreffen von lebendigen Strukturen und der Kontrolle bei bestimmten Entscheidungen und bestimmten Einzelheiten. Ein Zusammenspiel zwischen Strukturen, die sich aufgrund des Zufalls, von Kettenreaktionen oder anderer generativer Systeme permanent regenerieren oder weiterentwickeln, und einem eigens für sie eingegrenzten Raum, in dem sich diese Ereignisse abspielen können. Ich beschäftige mich mit einfachen Systemen, um komplexe Reaktionen von Klang und Bewegung zu erzeugen und zu untersuchen - generative oder degenerative Formen. Dabei ist es mir wichtig, einen Raum zu definieren und zu erkunden, eine gewisse Schlichtheit, szenografische und architektonische Bausteine sowie eine Ästhetik - das alles möglichst unverformt und reduziert. »

Seine Werke : Interpretation und freie Entdeckung des Publikums

Zimoun möchte, dass seine Arbeiten unterschiedliche Perspektiven provozieren : Verbindungen, Interpretationen, verschiedene und freie Assoziationen. Er gibt keine bestimmte Lesart vor, da seiner Ansicht nach jeder seine eigene Interpretation entwickeln muss.

Die Titel seiner Werke sind ausgesprochen technisch und beziehen sich lediglich auf die benutzten Materialien (*80 prepared dc-motors, cotton balls, cardboard boxes 60x60x60cm*), da Zimoun dem Besucher die Freiheit lassen möchte, sein Werk selbst zu entdecken und dabei seine Fantasie anzuregen.

Diese Werke sind im Allgemeinen Varianten eines Systems : So gibt es z. B. 17 Arbeiten auf der Basis von Kartons und Motoren, andere auf der Basis von Schweißdraht und Motoren etc. Zimoun geht mit dem Serienbegriff sehr eigenständig um und arbeitet – wie die digitale Kunst – nicht mit dem Konzept von Original und Kopie.

« Ich hoffe nur, dass 'er Zuhörer/Zuschauer in der Lage ist, sich von den Werken inspirieren und gewissermaßen aktivieren zu lassen, seine vielschichtigen und individuellen persönlichen Verbindungen, Assoziationen und Entdeckungen aufzuspüren. » Zimoun

RESSOURCES DOCUMENTAIRES

Les documents ci-dessous sont consultables à la médiathèque

Expositions collectives

Equus [texte imprimé] La Nef, 2013

Publié à l'occasion de l'exposition à la NEF, Espace culturel du Noirmont du 22 juin au 8 septembre 2013

Sons, installations, design

Art nord

[texte imprimé] Contemporary art from the North / Marc Jacquin ; Brandon Labelle ; Erkki Kurenniemi - Comité des historiens de l'art nordique, 2012 (ARTnord ; 11)

Peter Vogel

[texte imprimé] Partitions de réactions / Tom Johnson ; Louis Ucciani ; Peter Vogel. Les Presses du réel, 2009

Oggetti sonori

[texte imprimé] La dimensione invisibile del design / Silvana Annicchiarico ; Marco Ferreri ; Massimiliano Zampini - Electa, 2009

Home made sound electronics

[texte imprimé] Hardware hacking und andere techniken. Mit Nicolas Collins, Andres Bosshard, Bruno Spoerri, Norbert Möslang - Christoph Merian Verlag, 2006

Livret « Qu'est-ce que l'art sonore » (en préparation)

Réalisé par l'Espace multimédia gantner, rédigé par Béatrice Verry, professeur d'éducation musicale en mission

L'artiste-entrepreneur : essais et catalogues

Valeurs croisées / Crossing values

[Texte imprimé] : Les ateliers de Rennes - Biennale d'art contemporain #1 / Raphaële Jeune ; Jean-Marc Huitorel ; Chantal Pontbriand - Les Presses du réel, 2009

Les entreprises critiques

[Texte imprimé] La critique artiste à l'ère de l'économie globalisée / Sous la direction de Yann Toma - Cité du design éd. : Université de Paris 1 Panthéon Sorbonne, CERAP : Advancia-Négocia, impr. 2008 (Chaire de recherche en création et créativité)

White cube

[Texte imprimé] L'espace de la galerie et de son idéologie / Brian O'Doherty - JRP Ringier : La Maison rouge, 2008 (Lectures Maison rouge)

INFOS PRATIQUES

**Pour les enseignants,
Kit-expo, le dossier pédagogique en ligne est consultable sur**
<http://www.espacemultimediantner.cg90.net>
Découvrir- Éducation - Kit-expo

VISITE GUIDÉE ET ATELIERS POUR LES GROUPES

Contact: Clémence GIRARD
03 84 23 59 72
clemence.girard@cg90.fr

À NOTER DANS VOS AGENDAS

JEUDIS 19 DÉCEMBRE ET JEUDI 23 JANVIER À 18 HEURES

Visites de l'exposition *Mécaniques sonores*

DU 8 FÉVRIER AU 8 MARS 2014

Prochaine exposition dans le cadre du projet Transborder (Triptic 2013-2014) avec les œuvres de Dreiland Dada, Andreas Hagelücken, Ephraim Wegner, Thomas Loop & Kuckucksuhr Konzert d'Olivier Balagna.

L'Espace multimédia gantner est un service du Conseil général du Territoire de Belfort. Il est conventionné Centre d'art contemporain, soutenu par le Ministère de la Culture et de la Communication, la Direction régionale des affaires culturelles de Franche-Comté et la Commune de Bourogne. Il est membre du réseau international RAN (réseau des arts numériques).

1, rue de la Varonne • 90 140 Bourogne
03 84 23 59 72 • lespace@cg90.fr
WWW.ESPACEMULTIMEDIAGANTNER.CG90.NET

   Espace multimédia gantner
Entrée libre du mardi au samedi de 14 h à 18 h
Le jeudi de 14 h à 20 h • Fermé les jours fériés
Fermeture de l'Espace du 23 au 30 décembre 2013