

BIOGRAPHIE DE COD.ACT

« Sous le nom de **Cod.Act**, André et Michel Décosterd associent leurs compétences, le premier étant musicien, compositeur et plasticien du son et le second architecte et plasticien. Ensemble, ils développent un travail artistique qui se décline sous la forme de performances et d'installations interactives. A l'origine de leur démarche, une réflexion autour du son et du mouvement et de leur possible interaction.

Depuis 1999, les plasticiens produisent des dispositifs complexes dont l'esthétique sobre et fonctionnelle évoque l'univers industriel. Empreinte de rationalité voire de radicalité, la machine se situe ainsi au cœur du travail de Cod.Act mais elle n'en constitue pas pour autant la finalité. En effet, l'œuvre visée, sonore, se trouve stockée, encodée dans la machine. Latente, elle se dévoile au public par une mise en action du dispositif, opérée soit par les artistes lors des performances, soit par le public dans le cadre des installations interactives. La machine ne délivre pas un contenu qui serait prédéfini et unique, mais elle assemble et elle organise les informations, selon des paramètres variables. Aléatoire, éphémère et multidimensionnelle, l'œuvre se révèle chaque fois différente, infinie.

Véritables centres traitant l'ensemble des informations qui leur sont destinées, basées sur un processus de transformation, les machines de Cod.Act traduisent le mouvement physique en un phénomène sonore. Réitéré jusqu'à l'épuisement, le geste codifié et relayé par la machine génère une œuvre musicale dense et complexe qui se répand avec force dans l'espace. La trivialité et la répétition du geste contrastent avec la subtilité de l'œuvre ; la banalité se trouve transgressée, l'absurdité devient pertinence. Audacieuse, cette transformation contient précisément la dimension poétique du travail des artistes. »

Maryline Billod, avril 2007

www.codact.ch

PRÉSENTATION DES ŒUVRES

∃ EX PHARAO

2006

Cod. Act propose une réécriture de l'opéra Moses und Aron (1931) du compositeur autrichien et père de la musique sérielle ¹, Arnold Schönberg (1874-1951), sous la forme d'une nouvelle pièce orchestrale dont les paramètres sonores et dramaturgiques peuvent être modifié en temps réel à l'aide d'un dispositif mécanique composé de câbles et de leviers hydrauliques. Le visiteur devient à la fois chef d'orchestre et acteur de l'opéra. Les répliques de Moïse et Aaron ont été chantées par deux solistes puis enregistrées conformément à la partition originale.

Entièrement basé sur le système dodécaphonique ², l'opéra *Moses und Aaron* dénote un équilibre magnifique entre la rigueur du système sériel, la dialectique ³ du chant et du parlé-chanté (également appelé Sprechgesang) et les subtiles polyphonies vocales et orchestrales.

« Nous avons donc procédé à une réécriture de la partition sous forme d'une nouvelle pièce orchestrale et emprunté à l'opéra uniquement sa structure (déroulement et contenu des scènes) et les répliques des deux prophètes. La création de la pièce s'est faite dans le souci de restituer au mieux le caractère original de l'œuvre. Nous avons choisi, à l'instar du sérialisme¹, un système d'écriture rigoureux adapté aux outils informatiques de traitement sonore actuels et pouvant permettre, sans perte d'uniformité, une modification des paramètres sonores en temps réel. L'installation mécanique, quant à elle, représente le contexte physique de l'œuvre, le débat entre les trois protagonistes. Par la manipulation du mécanisme, le visiteur, qui représente le peuple, peut se déplacer et répondre aux répliques des deux prophètes qui lui font face en agissant sur l'intensité sonore du choeur et de l'orchestre. » Cod. Act

∃ INSOFERN

2003

La machine développée par *Cod.Act*, un scanner mobile, permet de sonder un cerveau humain synthétique. Isolé dans un sas, en tête à tête avec l'encéphale, le spectateur est convié à une incursion sonore et visuelle dans un univers mouvementé et translucide. Au passage du scanner, traversée par le flux lumineux, la masse nerveuse s'agite, se dilate et émet des sons. Par fragments, elle libère les informations prisonnières de ses tissus, vestiges d'un contact sensoriel avec le monde extérieur.

Par une transmission simultanée de l'opération, l'aventure individuelle franchit les limites de l'espace protégé du sas et parvient à l'ensemble des spectateurs. Une mémoire se répand dans un lieu public...

L'installation est composée d'une table et d'un plan de verre sur lequel repose un corps translucide en convulsion permanente. Le visiteur peut déplacer un dispositif d'observation mobile formé d'un système optique avec écran (le scanner) et de deux haut-parleurs (le stéthoscope). Il peut ainsi sonder le corps translucide et, grâce aux mouvements qu'il imprime au dispositif, il vit en direct, par des images et des sons, les effets de ses investigations. L'ensemble des spectateurs présents peut participer à cette aventure individuelle grâce à une transmission simultanée de l'opération.

Dans **Insofern**, *Cod.Act* s'intéresse à la matière vivante qui paraît au premier abord uniforme et inerte, mais dans laquelle agit, à une échelle insaisissable, un nombre incalculable de mécanismes intelligents et extrêmement complexes. Le cerveau en est l'exemple particulièrement représentatif.

Composé de régions fonctionnelles et de réseaux interconnectés qui sans cesse travaillent de concert, il est capable de recevoir, de traiter, de stocker, de prendre en compte un flux continu d'informations. En réalisant une installation pilotée traitant du cerveau, *Cod.Act* ne propose pas au visiteur un voyage dans les méandres de la mémoire à travers un patchwork d'images représentant des souvenirs plus ou moins marquants, mais lui offre une expérience sensorielle au cœur de la matière cérébrale en activité.

4 5

^{1 -} Le sérialisme: technique de composition apparue peu avant la Première Guerre mondiale qui « consiste à utiliser les règles de structuration qui régissent les hauteurs de la série dodécaphonique et à les appliquer systématiquement aux autres paramètres du son (durées, intensités, modes d'attaques, timbres...) ». C'est une organisation particulière des notes.

^{2 -} Dodécaphonisme : Technique de composition musicale où les 12 notes de la gamme chromatique ne doivent pas être répétées, inaugurée par Arnold Schönberg en 1921

^{3 -} Dialectique : méthode de discussion, de raisonnement, de questionnement et d'interprétation.

∃ CYCLOÏD-E

2009

PRÉSENTÉE PENDANT LE FIMU (FESTIVAL INTERNATIONAL DE MUSIQUE UNIVERSITAIRE) DU 26 AU 28 MAI 2012 - LE MANÈGE, RUE SARRAIL, BELFORT

Un objet-spectacle, une sculpture sonore fascinante!

D'abord, le désir d'approcher des mécanismes produisant des mouvements ondulatoires visibles et de les mettre en relation avec le développement des ondes sonores. Un pendule¹. Et si ce pendule était composé de segments articulés à l'horizontale, si l'effet de gravitation était remplacé par un moteur? Dès lors, les segments du pendule deviennent des tubes métalliques équipés de sources sonores et d'instruments de mesure capables de les faire résonner en fonction de leur rotation. Se révèle alors une succession de mouvements imprévisibles.

L'équilibre des échanges d'énergie dans les segments approche la perfection, les trajectoires se résolvent de facon étonnement juste et naturelle. Il s'agit d'Harmonie².

Par sa danse fascinante et hypnotique, **Cycloïd-E** trace dans l'espace des orbites sonores pour former une œuvre cinétique et polyphonique unique, à l'image du *Ballet cosmique* auquel le physicien Johannes Kepler³ fait référence dans sa *Musique des Sphères* en 1619.

- 1 Pendule : corps pouvant osciller autour d'un point ou d'un axe fixe.
- 2 Harmonie : qualité esthétique, morale ou physique d'un agencement bien proportionné. Cette définition s'applique à la musique aussi bien qu'aux autres arts et aux sciences.
- 3 Johannes Kepler, dans son Mysterium cosmographicum (1596), met en relation les rapports angulaires des planètes avec les intervalles musicaux.

POUR ALLER PLUS LOIN

RESSOURCES DOCUMENTAIRES

→ Culture numérique et architecture : une introduction Antoine Picon - Birkhäuser. 2010

→ Guy Rottier, arTchitecte

Avec la complicité de Véronique Willemin - Alternatives, 2008

→ Musique de l'architecture Iannis Xenakis - Parenthèses, 2006

- → L'art des structures : une introduction au fonctionnement des structures en architecture Aurelio Muttoni, Presses polytechniques et universitaires romandes Diff. Géodiff, 2004
- → Design interactif
 Patrice Mugnier, Kuei Yu Ho Eyrolles, 2012

6 7

MULTIMÉDIA ET CULTURE NUMÉRIQUE

UN SERVICE DU CONSEIL GÉNÉRAL DU TERRITOIRE DE BELFORT

∃ À NOTER DANS VOS AGENDAS

JEUDI 24 MAI À 20H15 · CLUB 44 · LA CHAUX DE FONDS (CH) Rencontre avec Cod.Act André et Michel Decosterd évoqueront leur processus créatif en binôme. www.club-44.ch

SAMEDI 26 + DIMANCHE 27 + LUNDI 28 MAI 2012 • FIMU LE MANÈGE · RUE SARRAIL À BELFORT Performances **Cycloïd-E** toutes les heures de 13h30 à 20h30 (19h30 le lundi)

VENDREDI 9 NOVEMBRE 2012 · MA SCÈNE NATIONALE · MONTBÉLIARD Performance : **Pendulum Noir**

Plus d'informations sur http://1112.mascenenationale.com

∃ VISITE GUIDÉE ET ATELIERS POUR LES GROUPES

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

Pour les enseignants, le dossier pédagogique en ligne est consultable sur : http://www.espacemultimediagantner.cg90.net (Découvrir- Education - Kit-expo)

1, rue de la Varonne · 90140 Bourogne 0384235972 · lespace@cg90.fr

Entrée libre du mardi au samedi de 14 h à 18 h Le jeudi de 14 h à 20 h (à partir de mai)

WWW.ESPACEMULTIMEDIAGANTNER.CG90.NET

partageons \ nos passions dans le **Territoire** Territoire de Belfort

Conseil général

