

Anna Zoé Couder

Sound Artist

Portfolio / 2020

“Comment notre propre écoute nous relie-t-elle
intimement au monde?”

SOMMAIRE

- P 3 / 4 Biographie et préface poétique
- P 5 / 7 Pièces sonores
- P 6 / 16 Installations sonores
- P 17 / 19 Collaborations radiophoniques
- P 20 / 23 Gravures eaux-fortes
- P 24 / 25 Éditions sonores

BIOGRAPHIE & DÉMARCHE

Son travail aborde l'écoute des paysages naturels et citadins à travers l'écriture poétique, la gravure et l'installation sonore. Née à Auray dans le Morbihan, elle a fait de la Bretagne son port mais elle vit et travaille de manière nomade.

Au cours de son parcours elle a pu travailler avec de nombreux acteurs contemporains ayant un lien de près ou de loin avec la narration sonore, la poésie sonore et la création sonore dont Claude Favre, Franc Leb-ovici, Christine Lapostolle, Eimer Birbeck, Tatiana Levy, Jean Michel Ponty, Roger Cochini, l'association Longueur d'ondes

Membre de l'association 100 LIEUX, dont elle a participé à la création, elle y a conçu et mis en place diverses expositions collectives où elle a pu exposer son travail et rencontrer un public.

“ Nous vivons aujourd'hui dans une société en surabondance sonore. Nos rythmes sont effrénés et la pollution sonore y est quotidienne. J'en viens à questionner notre rapport au silence, au calme, à la nature ; au moment du retour vers soi. Je cherche à partager et rendre audible l'expérience sonore de certains lieux, de certains modes de vies et d'écoutes de notre environnement. ”

Pour la réalisation de ses pièces sonores elle harmonise diverses prises de son réalisées au préalable. Viennent s'y rejoindre des bribes d'entretiens et de conversations enregistrées, des enregistrements sonores d'extérieur (field recording), des textes poétiques écrits, puis lus. Anna Couder capture la mémoire sonore d'un lieu, comme une tentative d'écriture devenue expérience auditive.

“ Le monde est comme une immense partition musicale. Nous marchons pas à pas vers une écoute plus attentive.

Comment ne plus entendre son tumulte ?

On se lève. On voyage.

Toujours ce départ vers un nouvel ailleurs.

Est-ce que l'écoute de notre environnement nous apporte-elle un sentiment de plénitude ? ”

“Tout commence par le silence”

Préface poétique,
2018, Bourges.

Silence de la nuit
silence entrecoupé de sons étouffés
silence à l'autre bout du monde
en pleine journée
au bord d'un précipice montagneux
au bord du 25ème étage de l'immeuble B 36.

Sortir de la rêverie
se lever
prendre son courage à deux mains
pour démarrer la journée
habiter à la campagne ou à la ville
dans un pays chaud ou froid
dans un appartement ou dans une maison
à côté de la mer, de la forêt,
de la montagne.

Observer ce territoire
l'écouter à la fenêtre
à la lisière du vide
au milieu de tout.

S'éveiller,
partir en exploration
marcher d'un pas décidé.

Prendre les transports en commun,
entrer dans un espace transitoire,
où les gens se côtoient,
accostent quelque part
partent vers un ailleurs.
Se croiser, croiser le regard,

observer l'autre,
se demander où il va.
Écouter la sonorité du lieu.
Poursuivre sa route, sa routine, son voyage,
son observation du monde.

Prendre un train,
un bus, un avion,
monter sur un chameau,
un cheval.

Puis s'oublier
se laisser prendre au piège
par l'accélération
par le toujours plus vite
y perdre pied.

S'embourber dans la répétition
dans la monotonie du quotidien.

Continuer sur sa lancée,
pourtant fatigué
mais pour aller où ?

Pour y faire quoi ?

Pour continuer à penser
à ce qu'on fera demain ?

Pour finalement réaliser
ce qu'on aurait dû faire hier ?

Pour cocher de retour chez soi
ce qu'on a réussi à accomplir en une journée ?

PIECES SONORES

enregistrement / montage & écriture par Anna Zoé Couder

LA CANTINE RESTE

Médias : *field recording, lecture poétique, conversations enregistrées*

Voix : *Anna Couder, tous les cantiniers-cantinières, sympathisants, sympathisantes*

Durée: 12'16

Enregistré en septembre 2020, Delémont

Anciennement le réfectoire des ouvriers travaillant dans les usines Von Roll à Delémont, dans le jura Suisse, La Cantine est devenu un espace autogéré, un lieu rempli d'émulation, de culture, de création, de partage, d'humanité et d'imagination !

Ce lieu est en danger aujourd'hui...

À NOS FENÊTRES

Médias : *field recording, lecture poétique, conversations enregistrées*

Voix : *Anna Couder, Alice, Sara, Lucie, Manon, Martin, Marie Juliette, Toktam, Éléonore, Paul, Lola, Clémence, Wittig*

Textes écrit et propos recueillis pendant la période de confinement

Durée: 12'16

Enregistré en mai 2020, Nantes

Fenêtres ouvertes

Aux abords du vide,

sur le rebord du monde...

J'attend... j'entend..

les voix de ceux qui attendent...

Quelles sont leurs histoires...

L'entendez-vous ce long silence endormis...

Parcourant l'échine de nos corps inactif ?

L'ÉCHO DES VENDANGES

- PARTIE 1 -

Médias : *field recording, lecture poétique, conversations enregistrées*

Voix: *Anna Couder, Iris, Egleen, Nathalie, Mishao, Miska, Alba, Clémence, Suzanna, Lara, Alice, Yoko*

Traduit par: *Juliette, Lola, Henri, Éléonore, Morgane*

Durée: 20'48

Enregistré en août 2019, Banyuls / Maury

Dans les villages de Banyuls sur Mer et celui de Maury, je tends le micro en capturant la vie changeante et mouvante à l'arrivée des vendanges. Entre prises de sons dans les vignes, sonorités de la cave, récits des habitants au détour d'un chemin, d'un bar ou d'une boutique... J'amène les auditeurs à se plonger dans l'univers sonore des vendanges.

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Médias : *field recording, lecture poétique.*

Voix: *Anna Couder, habitants de Saint-Jacque de Compostelle*

Durée: 11'46

Enregistré en mars 2018, Espagne

Les grésillements de la machine à café

S'envolent dans l'air des brumes de mon thé

Je me confronte à la réalité

Si puissante, si vibrante, si vivante

Des sonorités de l'ailleurs

Des odeurs de devenir

Des effluves d'intensités

Des baisers brûlant que je voudrais donner

Au récit de ma vie, ne faisant que commencer.

UN PAS DANS LES MARAIS

Collaboration avec Iris Frère.

Médias: *field recording, conversations enregistrées*

Voix: *Joël Crotté, Michel Melin, Wassa, Annick, pêcheurs et maraichers des marais de Bourges*

Durée : 6'29

Enregistré en novembre 2016, Bourges

Comment explorer notre environnement ?

Au détour des marais, le temps s'effiloche.

On navigue au travers de ces méandres doux

et languissant..

On part à la rencontre d'habitants des lieux..

SIMMON'S PLACE

Médias : *Field recording, lecture poétique*

Voix : *Lola Guigand et Anna Couder*

Durée : 2'48

Enregistré en octobre 2015, Dublin

Dans toutes sortes de villes ; petites, grandes, capitales, côtières... Il y a toujours des lieux incertains, des petits paradis, des points de vue cachés où la nature humaine refait surface...

INSTALLATIONS SONORES

enregistrement / montage & écriture par Anna Zoé Couder

Rêve Mongol

MÉDIAS :

field recording, lectures poétiques, interviews, mashup

VOIX :

Anna Couder, Germain Bruyas, Ariunsanaa, Gotopa, Battsetseg, Tsetseg Badam, Naran Dulam, familles nomades.

DURÉE :

12'53 minutes.

DATE ET LIEU D'ENREGISTREMENT :

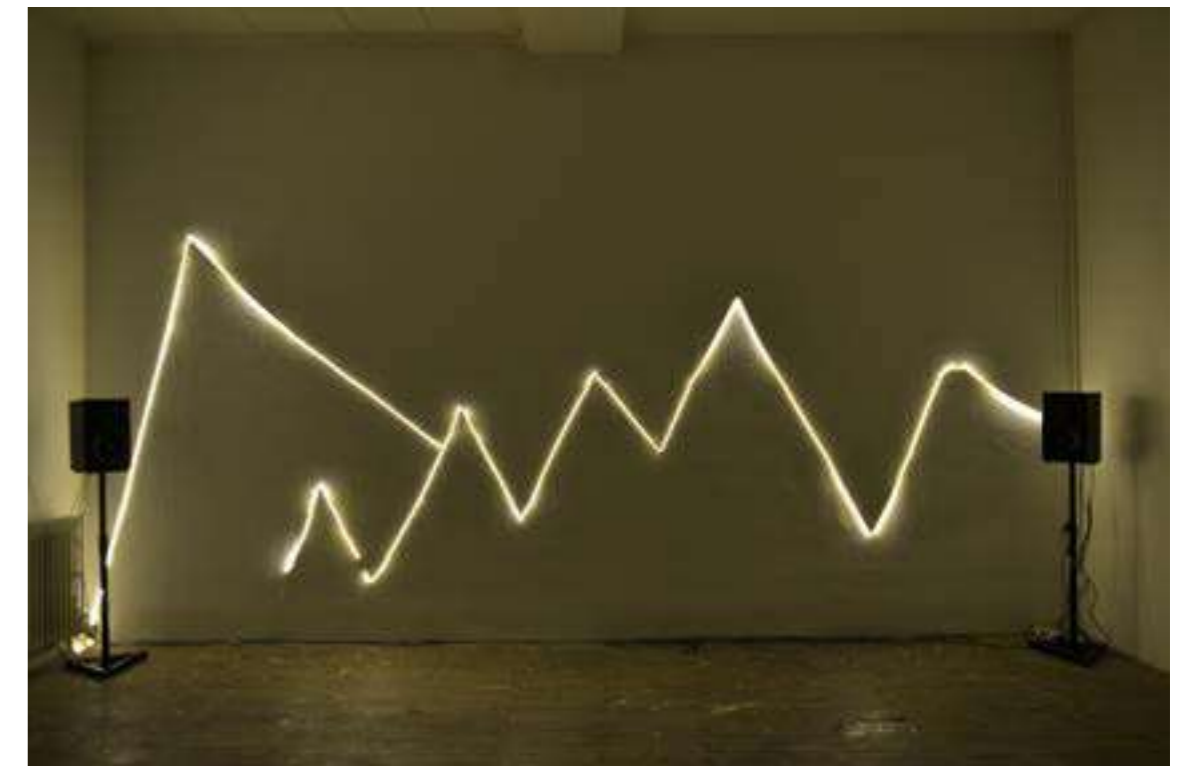
avril et mai 2017 à Oulan-Bator en Mongolie.

Comment appréhender notre rythme de vie dans une société où tout va trop vite ?

Les nomades mongols l'ont t-il trouvé, ce rythme calme et silencieux ?

Dans les steppes, quand le vent ne souffle pas, quand les animaux et humains sont endormis, quand le temps est lourd et glacial, le silence nous prend, nous enveloppe, nous renverse, nous transcende, nous n'entendons que le murmure de la terre...

Et c'est là que tout commence... que les voix nous portent.

Quelles écoutes pour quels nomadismes

MÉDIAS:

interviews / extraits de la mise en installation

VOIX:

Anna Couder, Tumursukh, Battsetseg, Battsetseg, Tsetseg Badam, Jantsansambuu, Soyolmaa, Manon Valle, Mateo Calderon, Claudia Moreno, Alvaro, Julie, Christophe Rozay, Solène Garnier, Jana Bitterova, Ian Biscoe.

DURÉE:

6'30 minutes.

DATE ET LIEU D'ENREGISTREMENT:

mars et avril 2018 en Europe

« Ou bien s'enraciner, retrouver ou façonner ses racines, arracher à l'espace et le lieu qui sera vôtre, bâtir, planter, s'approprier millimètre par millimètre son « chez soi » : être tout entier dans son sillage, se savoir cévenol, se faire poitevin. Ou bien n'avoir que ses vêtements sur le dos, ne rien garder, vivre à l'hôtel et en changer souvent, et changer de ville, et changer de pays ; parler, lire indifféremment quatre ou cinq langues, ne se sentir chez soi nulle part mais bien presque partout. » Espèces d'espaces, Georges Perec

La quête du calme, du silence tangible peut-elle être aussi plus proche du voyage, du nomadisme ? Est-ce qu'un nomade ressent plus cette connexion sonore liée au monde ? Comment le déplacement nous permet-il de revenir vers notre propre écoute ?

From where do you see your world ?

MÉDIAS:

Field recording, mashup, lectures poétiques.

VOIX:

Saruul Naran.

DURÉE:

9'49 minutes.

DATE ET LIEU D'ENREGISTREMENT:

mai 2017, à Oulan-Bator en Mongolie.

MONTÉ à l'Atelier sonore d'esthétique, ENSA Bourges

INSPIRÉ de Rear Windows, Alfred Hitchcock

“ J'ai pris le parti de m'inspirer de la bande son originale du film Rear Windows (1954), réalisé par Alfred Hitchcock et scénarisé par John Michael Hayes. J'ai extrait certains morceaux précis pour les lier à ma pièce sonore. Ces extraits étant en anglais, j'ai choisi de rester dans l'atmosphère du film. J'ai donc créé un parallèle entre la fenêtre de l'appartement de Jeff Jefferies, le personnage principal du film interprété par James Stewart, et la fenêtre de l'appartement où j'habitais à Oulan-Bator qui donne sur un parc de jeux. Je me suis assise durant des heures, pour y trouver mon inspiration. Texte descriptif, qui définit l'atmosphère du parc, qui donne un nouveau point de vue sur le monde, qui offre un observatoire sur ce qui s'y passe... Combien de temps peut-on observer passivement une partie du monde ? ”

53 avenue des saules

MÉDIAS:

field recording, interviews, mashup, archives

VOIX:

Monique Boutin, Mélodie Lecorre, Toktam Sahebi, Perrine Arru, Sebastian Putzke, Anna Couder, Emma Cogan, Alexandre Terrien, Jana Bitterova

DURÉE:

21'04 minutes.

DATE ET LIEU D'ENREGISTREMENT:

novembre 2016, à Quimper et Bourges

Au sein d'une communauté, se créer un échange culturel fort.

Discussions internationales et plaisir partager

Que deviennent ces murs blancs
Sans les rires qui les traversent..

Anecdotes d'une vie de "famille"

Premier son réalisé au cours du projet cuisine sonore.
Comment décrire ce lieux, ce vortex ou tout le monde se retrouve, jours à près jours. Lieu le plus convivial d'une maison..

Vues de l'exposition "Résidences D-Multiples", Auray, 2016.

12

Saint Goustan

MÉDIAS:

field recording, lectures poétiques

VOIX (monologue):

Anna Couder

DURÉE:

3'50 minutes.

DATE ET LIEU D'ENREGISTREMENT:

avril 2015, Dublin

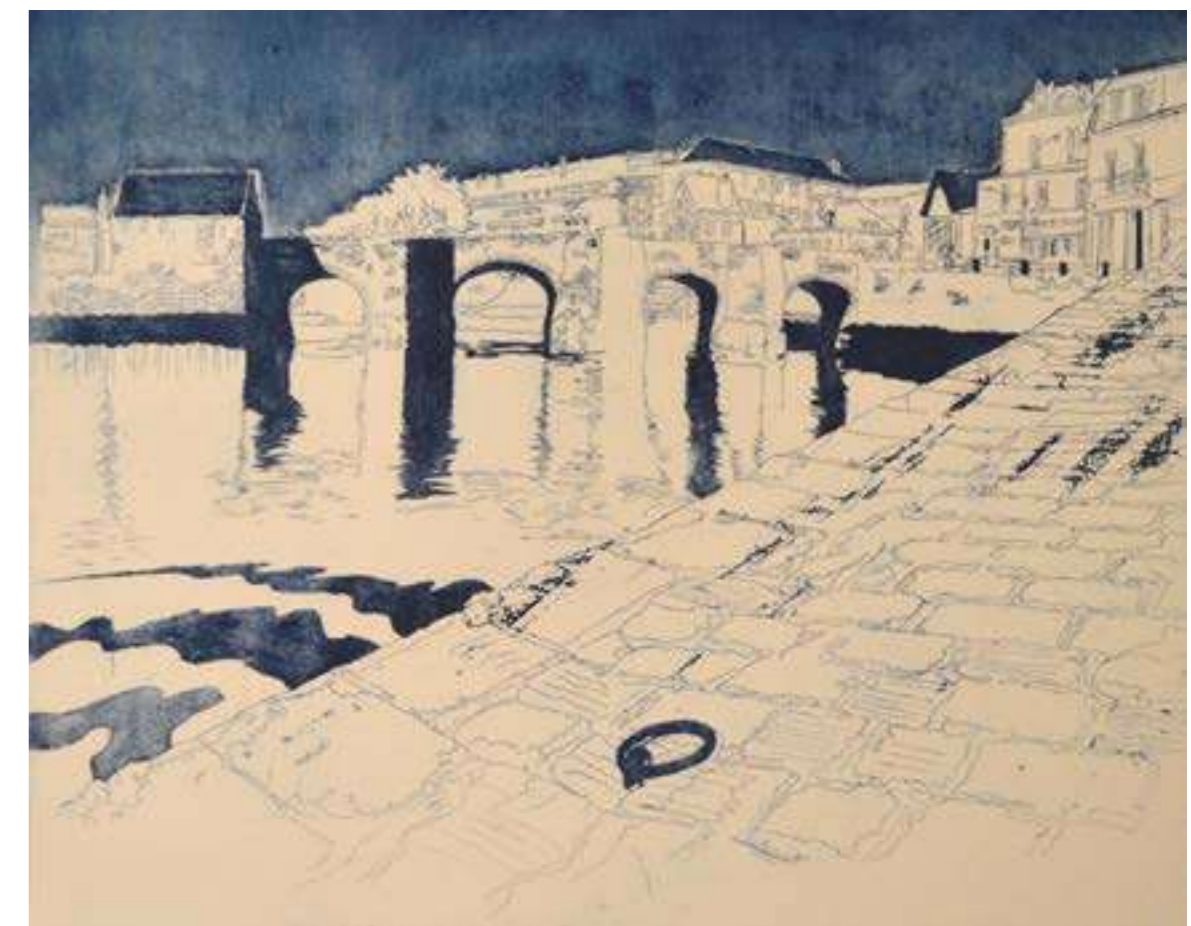
Relique du passé, endroit historique perdu au coeur de la ville d'Auray, lieu de retrouvailles avec mon enfance.

Un rapport d'intimité s'installe entre le lieu et moi.

Un voyage à venir, un nouveau départ, un appel vers le large,
près de ce quai ouvert aux mondes entiers

Vues de l'exposition: "Les nuits des Artistes", Auray, 2015

13

Liffey

MÉDIAS :

Field recording, lecture poétique

VOIX :

Lauris Ehret

DURÉE :

3'40 minutes.

DATE ET LIEU D'ENREGISTREMENT :

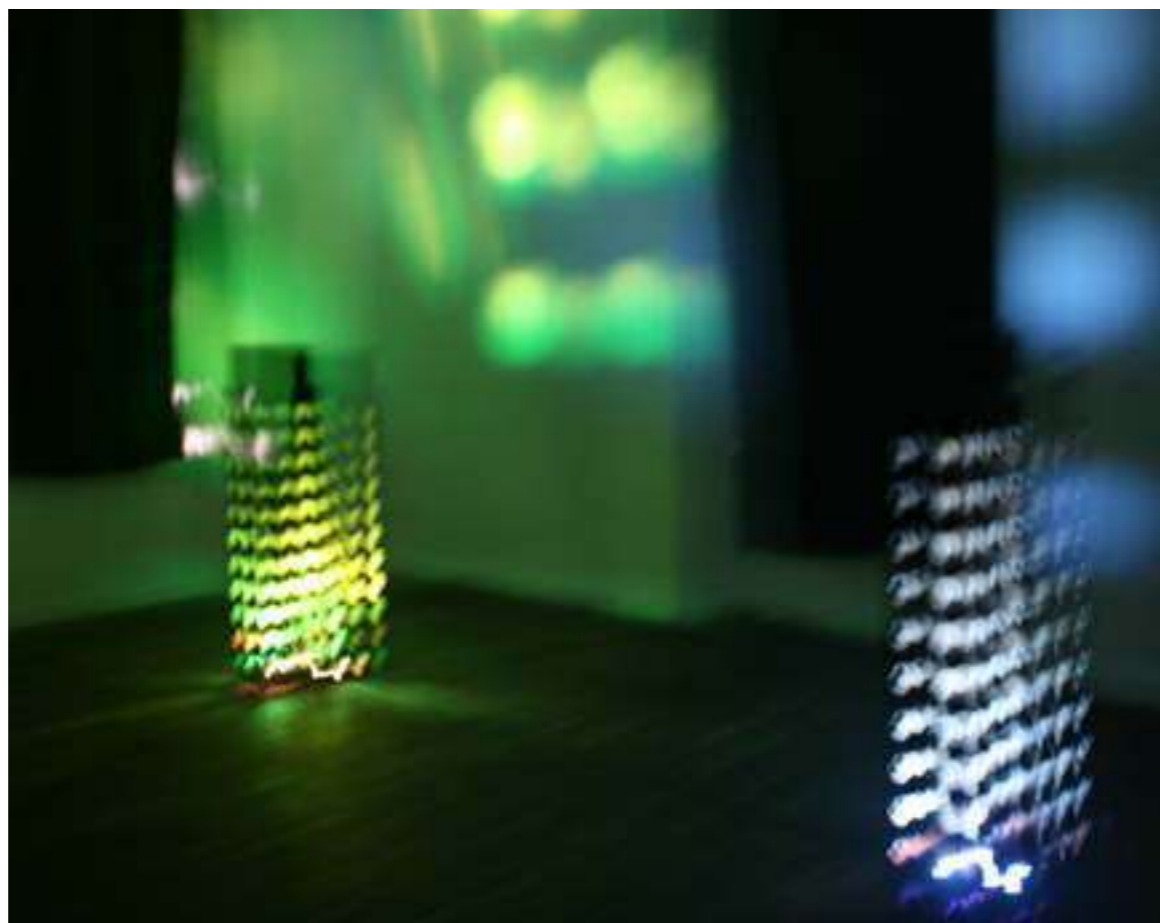
février 2015, Dublin

Je considère cet endroit, comme le premier endroit relaxant que j'ai trouvé à Dublin. J'adore les rivières, elles ont un très grand pouvoir de séduction.

On peut y voir la continuité de la mer.

Ce son parle d'une compétition fictive entre les deux rives du Liffey, le fleuve de Dublin.

J'essaie dans ce travail de faire parler les éléments de la ville, ils ont une âme comme nous et je les fais vivre par mon imagination. Ce texte parle surtout de la sensation qu'on ressent quand on est dans une ville, dans certains endroits, là où nous pouvons prendre le temps pour soit, s'écouter. Sur ce ponton, tu te sens seul entouré de tous ces bruits, qui ne t'attaquent pas. Nous avons le pouvoir d'interpréter ce qu'il s'y passe autour de nous, dans cette petite capitale au grand cœur.

Manchester

MÉDIAS :

Field recording, lecture poétique

VOIX :

Anna Couder

DURÉE :

3'36 minutes.

DATE ET LIEU D'ENREGISTREMENT :

février 2015, Manchester

Une ville industrielle, où tous les bâtiments sont différents passant du plus ancien au plus moderne. Quand on entre dans cette architecture industrielle, sous le pont, sous les rails de chemins de fer, on se laisse emporter par le pouvoir attractif de ce lieu.

Tous les sons deviennent des mélodies.

Le moindre petit son devient totalement amplifié. On peut entendre sa voix se répercuter en un million de sons contre les parois.

En plein milieu de cette architecture, on a envie d'y être seul(e), d'en faire son propre jardin secret. J'ai entamé une discussion avec les éléments, ils sont devenus amicaux et ont commencé à me parler tout en m'écouter.

Un banc

MÉDIAS:

Performance, lecture poétique

VOIX (monologue):

Anna Couder

DURÉE:

2'44 minutes.

DATE ET LIEU D'ENREGISTREMENT:

janvier 2013 à Quimper, France

Comment transformer l'écriture en son ?

Tu t'y es assis sans trop savoir pourquoi sur ce banc.

Banc.

Receptacle au fessier de chacun.

Tu es assis sur ce banc,
assis sur ce banc tu perçois les sons.

Sonorité fortuite.

COLLABORATION RADIOPHONIQUE

Radio Pikez

Émission Mot à vous dire

Mots à vous dire, c'est un rendez-vous tous les 3 mois, le vendredi à partir de 19h. Au cours de cette émission on présente et on partage des créations personnelles qu'on aura eu envie de partager et sur lesquelles on aura des choses à dire.

3 mois avant chaque émission la réalisatrice de l'émission, Lola Jacques Rémi, proposera un thème qui sera – la plupart du temps – un mot dont elle décortiqua le sens psychanalytique (cette année on ira explorer les concepts de « ravage », de « déchets », de « liberté », de folie »). Proposera une définition en mettant le mot choisi en résonance avec des œuvres littéraires, artistiques (cinéma, peinture et autres mediums). Les artistes sont invités à se réapproprier le mot que qu'elle proposa et à créer un objet à partir de celui-ci : un objet littéraire, plastique, une vidéo, un geste de danse, une chanson, un son. Durant l'émission chacun présentera ce qu'il aura créé et parlera du chemin qu'il/elle a parcouru à partir du mot jusqu'à son objet.

Diffusion au cours de l'émission de Horizon Illusoire - pièce sonore - 5min38

Toutes voiles dehors
Départ vers de nouveaux horizons..
Le Fromveur nous attend..
On s'abandonne aux éléments..
L'odeur d'huile de moteur se mélange au désir de terre ferme..
Voyage au long court, le cap est changeant..

rAAdio cAArgo / Ondes Sauvages

“Ondes Sauvages” est un dispositif d'improvisation radiophonique développé avec RadioRadio, la radio des étudiants de l'école d'arts de Bourges. Ce dispositif est réalisé en direct et en public, sous la forme d'un concert radiophonique.

S'inspirant de la technique de cut-up (découpage aléatoire) de William S. Burroughs, le dispositif permet à une douzaine de personnes d'improviser en petits groupes sans toutefois entendre le résultat global. À la table de mixage, un-e chef-fe d'orchestre opère un montage en direct, en sélectionnant dans les flux sonores reçus et en isolant ou en rapprochant les différentes sources.

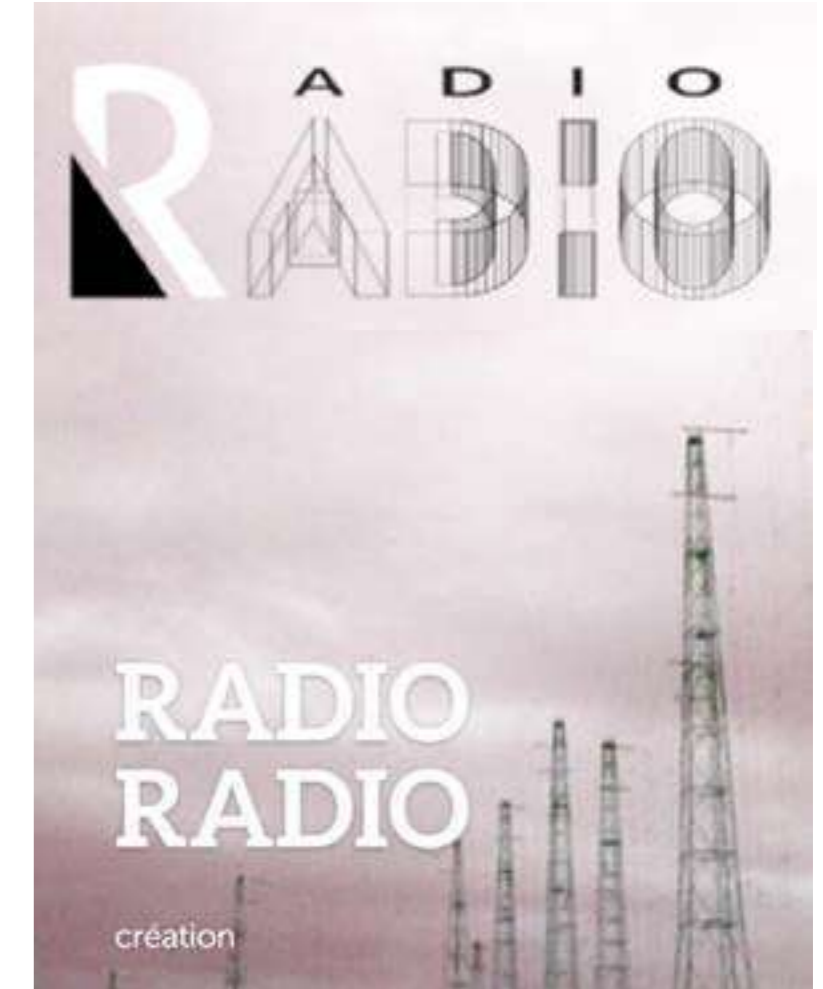
Ce dispositif donne naissance à des improvisations radiophoniques hallucinées, où se croisent des jeux vocaux, un synthétiseur modulaire, un DJ set, des samples divers, des débats passionnés, des improvisations instrumentales, etc.

RADIO-RADIO

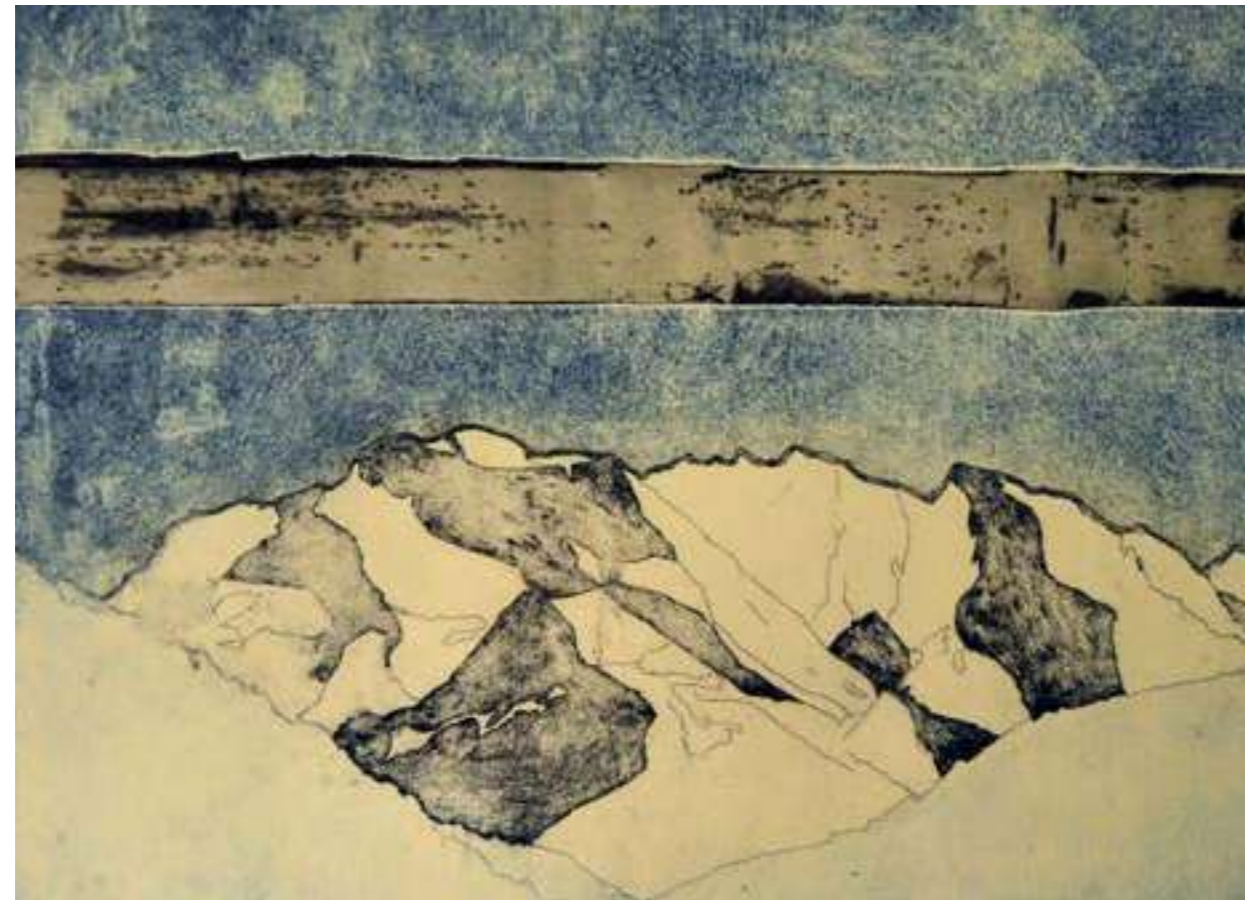
Cet espace s'impose naturellement comme laboratoire de recherche dans l'école nationale supérieure d'art de Bourges. C'est à la fois un lieu de création et un lieu de pédagogie. Il interroge aujourd'hui, à un moment où l'avènement de nouvelles technologies (numérique) est en pleine accélération, le médium lui-même et les contenus potentiels. Cette charnière entre les techniques analogiques (radio fm) et les techniques numériques de production et de diffusion représente un enjeu privilégié de recherche. Il est un lieu d'apprentissage et d'engagement personnel de l'étudiant, mais aussi un lieu d'engagement collectif avec une gestion professionnelle de son fonctionnement. Il est un lieu où l'on convoque l'histoire (archives) et aussi un lieu où l'on tisse des liens avec l'extérieur (communiquer, transmettre, faire savoir, apprendre, comprendre, interroger...) C'est une plateforme potentielle d'échange entre écoles travaillant sur les arts sonores, dans la perspective de constitution d'un Laboratoire de recherche.

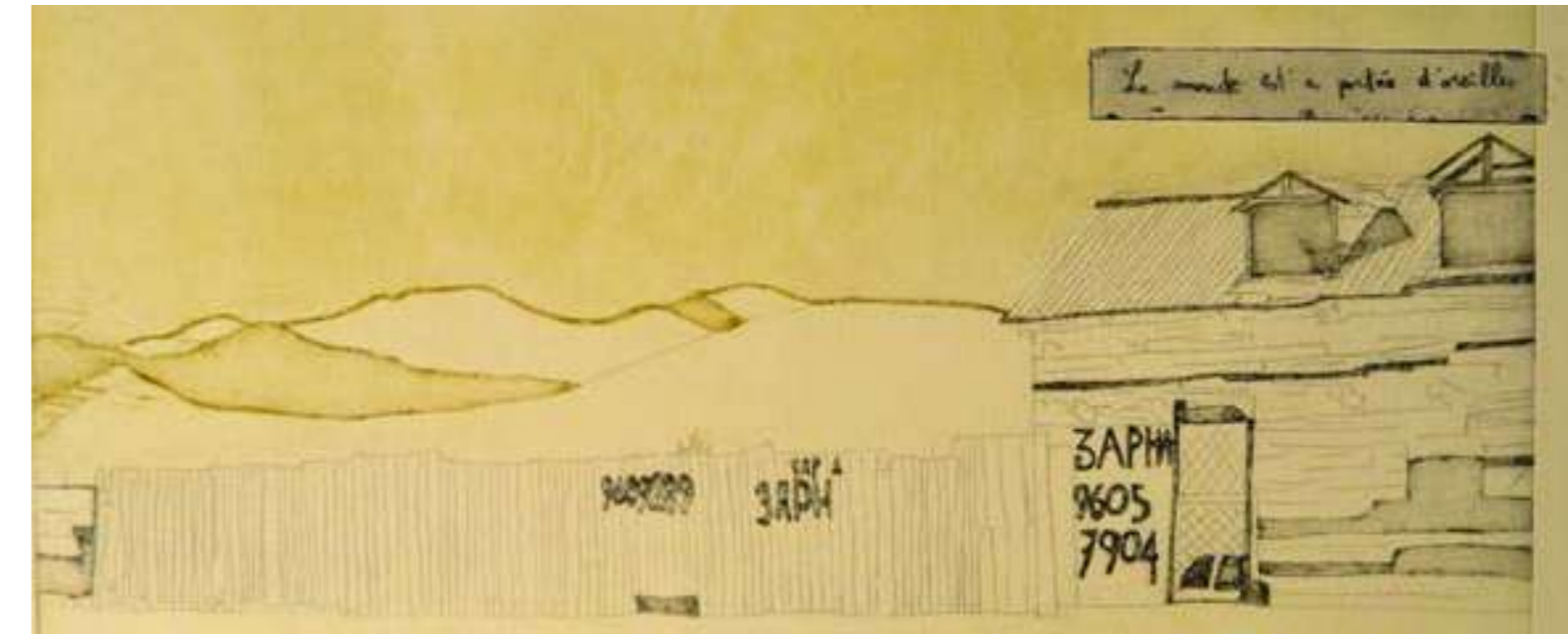
GRAVURES EAUX FORTES

ÉTENDUE PHONIQUE

Série, 50 tirages de chaque, dimensions 30x50 cm.

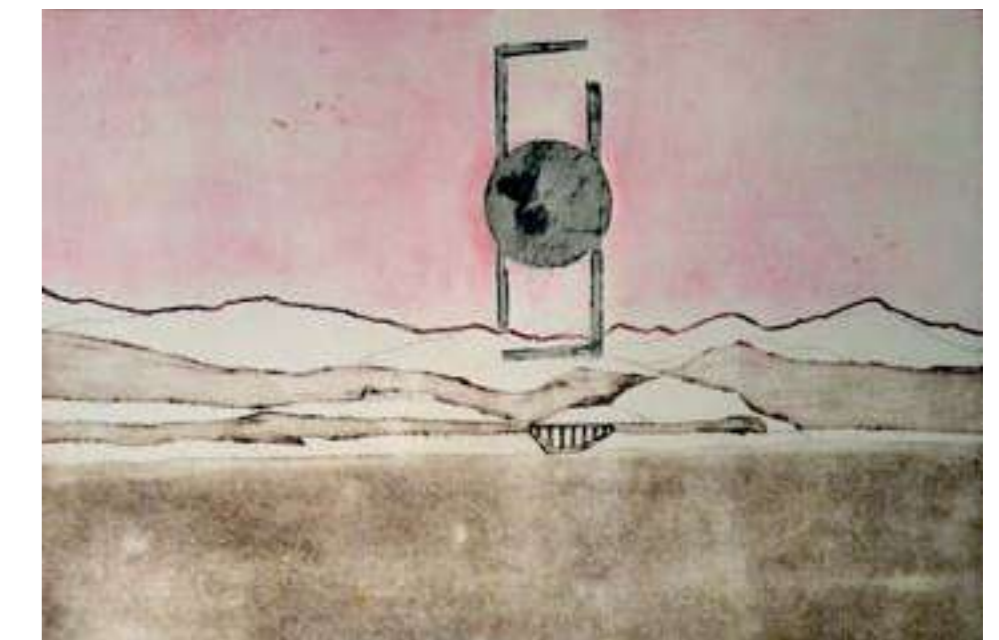
LES MONTAGNES SEMBLent PRÊTER LEURS CADENCES À LA MÉLODIE ALENTOUR. 5/50.

LE MONDE EST À PORTÉE D'OREILLES. 7/50.

AU CHARIVARI DU MONDE, J'OPPOSE, LE VASTE OCÉAN. 5/50.

LE SILENCE SE CACHE T-IL DANS LE DÉSERT DES HORIZONS ? 7/50.

HORIZONS GRAVÉS

Technique : eaux-forte et aquatinte, encres noire et sépia

Réalisées en mai 2018, Bourges

Dimensions des estampes : 29,7 x 42 cm

Ma relation à la gravure est très personnelle.

Je débute la création d'une future estampe avec l'idée de m'abandonner à la matière, une plaque de métal vernie, ou coup par coup, je gratte, j'enlève de la substance.

Avant que l'image n'apparaisse l'acte de gravé devient sonorité immuable, intérieure.

J'écoute la pointe sèche gratter le vernis couches par couches, et là, le vernis laisse place à l'image, aux tracés.

Le temps s'efface, je ne suis qu'avec la matière gravée,

Je perds la notion du temps.

Je repense à moi, à ma sonorité.

Les heures défilent, les contours se dessinent.

L'horizon se créer.

L'acide mord les lignes et les courbes du paysage, le gravant à jamais dans la mémoire.

L'estampe gravée se crée au fil du temps.

EDITIONS SONORES

Éditions au format pochette CD de l'ensemble des créations sonores de l'artiste.
Pochettes estampées de gravures à l'eau-forte et à l'aquatinte pour chaque pièce sonore.
Dimensions des objets : 14x12 cm (séries limitées).
Réalisées en mai 2018, Bourges.

Pièce sonore : SIMMON'S PLACE

Je me mets en quête d'un lieu de calme
Environnement relié à mes sens primitifs

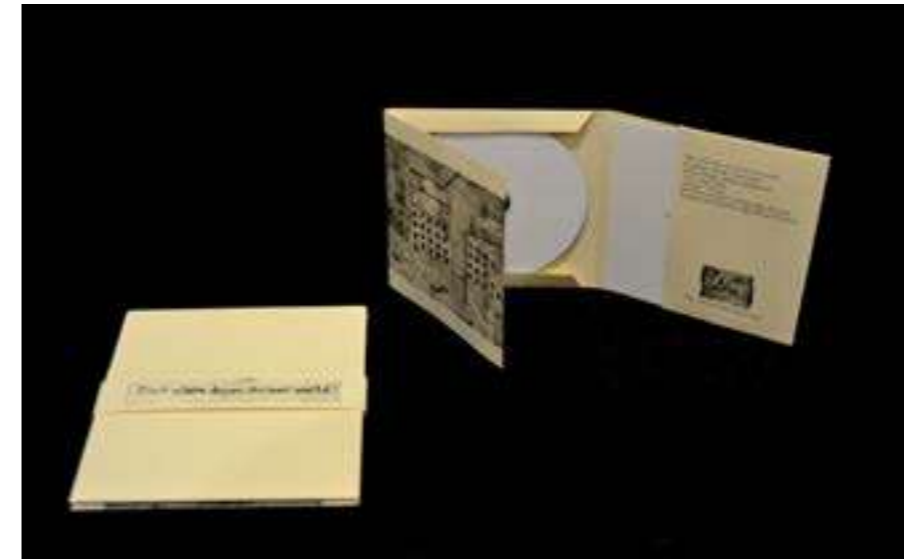
Dès qu'un son quelconque m'interpelle
Je sort mon enregistreur
Je construis mon image sonore
Je cherche à définir comment j'écoute le monde

Mais vers où vais je ?

Pour l'instant me voilà
Entouré de tous ses bruits environnant

Alors je divagues, vague à l'âme
Errant dans les ruelles

Guettant le monde à la fenêtre d'un appartement
Me baladant sous les ponts aux architectures imposantes
Postée entre deux rives, sous les reflets du fleuve Liffey
Assise au comptoir d'un café Irlandais
Accoudée au dossier de métal froid d'un banc public

Pièce sonore : FROM WHERE DO YOU SEE YOUR WORLD

Pièce sonore : UN BANC

Pièce sonore : MANCHESTER

Pièce sonore : Liffey

CONTACT

06 34 25 07 31

couderanna@gmail.com

Vit et travaille en itinérance.

Site internet : <http://anna.couder.syntone.org/>

Page facebook : Anna Couder / Sound Artist

SoundCloud : Anna Zoé Couder