

Un coro a capella de 18 gatos (...hidráulicos)

Por: **Roberta Bosco y Stefano Caldana** | 23 de mayo de 2013

"Pendulum Choir" de Michel y André Décosterd. Golden Nica Interactive Art 2013. Foto: Xavier Voirol.

Es **una escultura viviente**, una **performance sonora** y sobretodo **una obra realmente atípica**. Se trata de [Pendulum Choir](#), flamante ganadora del **Golden Nica** el premio más prestigioso y cuantioso (10.000 euros) de las artes digitales, que el [Ars Electronica Festival](#) de **Linz (Austria)** otorga anualmente a los proyectos y creaciones artísticas basadas en las nuevas tecnologías.

El **Ars Electronica Festival** y su director **Gerfried Stocker**, no dejan nunca de sorprender con su **valoración de lo que consideran interactividad** y, jugando una vez más con el factor sorpresa, este año han otorgado el galardón para el Arte Interactivo a una pieza que **mezcla elementos mecánicos y cuerpos humanos**.

[Pendulum Choir](#) es lo más parecido a **una máquina musical orgánica** de grandes dimensiones, formada por **nueve voces a capella y 18 gatos** ... y, aunque pueda parecer extraño hablando de un festival donde a menudo las nuevas tecnologías se mezclan con la vida real, esta vez **no estamos hablando de felinos**. Los 18 gatos del título son **máquinas hidráulicas que controlan los movimientos**, la distribución espacial y las sonoridades de esta extraña escultura orgánica, formada únicamente por cuerpos humanos.

Sus creadores son los hermanos suizos **Michel y André Décosterd**, respectivamente músico y arquitecto, además de artistas plásticos, que en 1997 fundaron el grupo [Cod.Act](#) para desarrollar **creaciones que mezclan performance e instalación** en diálogo con sonido y movimiento. El origen de *Pendulum Choir* se encuentra en su obra anterior, *Ex Pharao*, una reinterpretación de la opera *Moses und Aaron* del compositor austriaco **Arnold Schönberg**, convertida en una gran instalación que el público puede modificar, **alterando en tiempo real parámetros como sonido y dramaturgia**.

Concebido como **un enorme órgano que respira** e interpreta el funcionamiento de los pulmones, *Pendulum Choir* es **un organismo vivo**, cuyas sonoridades cambian en respuesta a los movimientos de las plataformas hidráulicas, concebidas como un diafragma mecánico. Esta plataformas **influyen en la capacidad de los cuerpos para generar sonidos**, que varían **en relación a fuerzas físicas como la gravedad** con la que tienen que enfrentarse los coristas atados a los brazos hidráulicos.

"Pendulum Choir" de Michel y André Décosterd. Foto: Xavier Voirol.

“La configuración mecánica genera **limitaciones físicas en los cantantes** y, como consecuencia, en su forma de cantar. Este parámetro plástico crea **nuevas e inesperadas sonoridades**. Del mismo modo, hemos intentado incluir la fuerza de gravedad y la aceleración de las fuerzas sobre los cantantes”, explican los hermanos **Décosterd**. “Estos fenómenos son bien conocidos en la mecánica, pero son poco estudiados en relación a las composiciones musicales. El concepto de **una masa sonora de cuerpos humanos en movimiento**, pasando por una distorsión natural bajo el efecto de fuerzas físicas trae a la mente un órgano vivo. Evoca un músculo o un organismo que **suenan en relación con sus distorsiones**. El movimiento del coro desafía constantemente la cohesión de las voces y su densidad”, indican los artistas para definir una escena que se parece a un extraño ritual, **casi un viaje abstracto desde el primer hasta el último aliento**.

Para *Pendulum Choir* los hermanos **Décosterd** han concebido una pieza musical **basada en los poemas de Virgilio, Ovidio y Horacio** y se han centrado en **el formato a capella**, reinterpretando a través de la tecnología los parámetros que se suele emplear en estos coros para armonizar las sonoridades generadas por las voces. Generalmente en un coro a capella se suele mantener una distribución espacial de las voces graves y agudas en una

estructura a escala y todo el coro suele situarse paralelo a la disposición de los instrumentos. En *Pendulum Choir* estos parámetros se transforman y **la instalación se centra más en el significado de la respiración** y los **movimiento de los cuerpos**, que se expresan a través de diferentes estados físicos. De ese modo **los sonidos del conjunto varían** en relación a las deformaciones de los cuerpos sometidos a distintas **fuerzas de gravedad**. La musicalidad de la pieza abarca un abanico que va desde sonidos abstractos y repetitivos hasta fragmentos más líricos y narrativos.