

Hear the wood for the trees, 2022, avec Jane Norbury

Tout près Will Menter

La proximité du son avec votre oreille fait toute la différence.

Quelqu'un chuchote pour que vous seul puissiez entendre. Un moustique passe à deux centimètres. Ou un pigeon - et vous ressentez la pression de chacun de ses battements d'aile, une fréquence trop basse pour être perçue comme un son.

De la musique aussi. Le son, étant le plus souvent une expérience sociale partagée, peut être conçu pour submerger vos sens mais sa source n'est pas forcément proche.

Je repense souvent aux toutes premières fois où, adolescent et musicien débutant, j'ai fait l'expérience du jazz en concert.

Le Don Rendell Ian Carr Quintet dans un pub de Cambridge, le Polish Modern Jazz Quartet dans une mansarde du YMCA, et même Duke Ellington et son orchestre complet dans l'église Great Saint Mary, avec la section saxophone d'anthologie comprenant Johnny Hodges, Paul Gonsalves et Harry Carney. Supers, fantastiques expériences et j'étais tout près des musiciens.

Mais celui dont je me souviens particulièrement était l'orchestre Thad Jones Mel Lewis au club de Ronnie Scott. J'avais déjà acheté leur premier album et c'était la première fois qu'ils se produisaient au Royaume-Uni. J'y suis probablement arrivé beaucoup trop tôt et j'ai dû garder à la main ma bière hors de prix pour la faire durer, mais cela signifiait que je pouvais me placer à peine un mètre de la section saxophone et je me souviens encore, 50 ans plus tard, de la puissance de ce son projeté directement vers moi. Mais pas seulement de la puissance, d'un certain timbre qu'on ne perçoit que si on est vraiment proche, tellement de détails dans les hautes fréquences, tellement de nuances. En fait, je ne suis pas sûr que tout le monde aime ça. Moi j'ai adoré, bien sûr, et c'est toujours le cas. Même maintenant, j'essaie de me rapprocher le plus possible lorsque je vais à un concert.

C'est à ça que j'ai pensé en concevant et construisant ma dernière série de sculptures sonores «Entendre un monde dans le grain de la matière» et la suite, «Hear the wood for the trees». L'idée que la signification du son est fondamentalement différente si vous en êtes proche. Cela devient un message intime qui n'est que pour vous. Les autres à peine plus loin entendront quelque chose mais pas le message essentiel. À travers vos oreilles, vous fusionnez avec du chêne, ou avec des lauzes, ou avec de longues tiges d'acier. Vous trouvez la musique qui est inhérente à ces différentes matières - pas de la musique qui a été composée au sens traditionnel du terme, mais de la musique qui a été activée et révélée en créant une structure physique qui l'amène directement à votre oreille. C'est juste pour vous.

Entendre un monde dans le grain de fer, 2021,
avec Esther Meunier Corfdyr

Entendre un monde dans le grain de pierre, 2020

Les gestes que vous devez faire sont également différents. Nous sommes tellement habitués à manipuler la matière avec nos mains, mais il existe d'autres moyens. Si la sculpture est conçue pour amener la matière près de votre oreille, la façon la plus évidente de la toucher et de la faire sonner sera avec votre tête. Doucement bien sûr, votre tête peut aussi caresser et vous ne voulez pas qu'une dalle de pierre vous percute au rebond. Votre tête touche la matière, mais vos épaules un peu aussi peut-être ou le haut de votre bras, mais jamais vos mains et vos doigts. Ainsi, en plus de fusionner avec la matière, vous prenez conscience de votre corps d'une manière légèrement différente de celle à laquelle vous êtes habitué.

J'ai également travaillé sur la proximité du son dans des situations d'atelier de musique. Une personne est assise sur une chaise les yeux fermés. Les autres l'entourent et émettent des sons près de ses oreilles. Parfois avec leurs mains, ou leurs voix ou de petits objets tenus à la main, comme des bambous ou des gousses de graines, mes incontournables «bouts de bois». Pour l'auditeur, l'expérience est incroyablement riche avec une conscience spatiale accrue en 3 dimensions - pas seulement à gauche et à droite mais aussi devant, derrière, au-dessus et en dessous. Quant aux personnes qui produisent et donnent les sons, elles prennent immédiatement conscience de la nécessité de faire attention. Si l'auditeur vous fait confiance avec une telle proximité, alors, évidemment vous devez vous assurer de ne pas leur faire de mal avec un son trop fort ou menaçant d'une manière quelconque.

Nous connaissons si bien la forme où un petit nombre de musiciens donnent leur musique à un plus grand nombre d'auditeurs. Ici, nous inversons l'idée et nous nous concentrons sur un seul auditeur, soit avec plusieurs faiseurs de sons, soit avec de grands objets sculpturaux qui vous enveloppent de leurs vibrations, qui ne traversent que quelques centimètres d'air avant d'entrer dans vos oreilles et de créer leur magie au plus profond de vous.

Et voici le hic. Vous ne pouvez ni l'enregistrer ni le filmer. Même avec les meilleurs microphones binauraux proches de la source sonore, transmis par des écouteurs de la plus haute qualité, ce n'est pas la même chose. Ce n'est plus seulement pour vous, mais pour tout le monde. Plus encore, c'est maintenant le son des écouteurs ou des haut-parleurs et non plus les vibrations de la matière première.

www.willmenter.com

Entendre un monde dans le grain de terre, avec Esther Meunier Corfdyr, 2021

Voir un monde dans un grain de sable
Et un paradis dans une fleur sauvage,
Tenez l'infini dans la paume de votre main
Et l'éternité dans une heure.

William Blake, *Auguries of Innocence*, 1803