

Signs of Sound

Проектът на Стела Василева *Signs of Sound* е мултимедийна инсталация, която функционира съобразно с архитектурната среда, в която се представя. Първата част на проекта е реализирана за концертната „каменна зала“ в двореца в Балчик в рамките на Music Campus Balchik. Инсталацията се състои от 9 броя двустранно огледални плоскости, огънати във формата на различни звукови вълни. Освен пластичен обект, поставени в близост до музикантите, те улавят и отразяват трептенията на техните инструменти, а огледалните плоскости материализират не само звука, но и играта на светлината в архитектурната среда на експониране. Втората част на *Signs of Sound* се осъществява за пространството на водната кула в Лозенец /галерия +359/. В рамките на този проект ще звучи музика, специално създадена за мястото, а триизмерните „звукови вълни“ ще бъдат показани и осветени по нов начин, кореспондирайки с цилиндричното спираловидно движение на зрителите в кулата.

Възможността характеристиките на съвременния свят да бъдат кодирани в звук и да произведат непозната хармония бяха един от акцентите на *Dokumenta 14*. Те варираха от опит да се пресъздаде съвременното технократичното развитие на социума в музикално произведение чрез прочита с електромагнитна писалка на чертежи и други визуални данни, през създаването на музикални инструменти или звукови устройства от изхвърлени предмети, запечатали в звуци историята на обектите, до анализ на шума в многобройните му форми разрушаващи установени кодове, дискурси, навици, естетика и морал. В сградата на Атинската консерватория можеха да се видят и проекти влезли в историята на съвременното изкуство като този на Полин Оливерос, която през 70 те години изследва същността на хардуера и софтуера свързани с музикалната технология, за да осмисли чрез естествените характеристики на техническото оборудване и неговата конфигурация природата на фактора време в музикалното произведение.

В *Signs of Sound* визуалният артист Стела Василева в колаборация със Стефан Хаджиев /виолончело/, Милен Апостолов /композитор, диригент, музикант/, Добрин Петков /архитект,dj / Елена Ганова / виола/, Иван Стайков /цигулка/, Атанас Илиев /кларинет/ Юлияна Войкова-Найман /сценограф, осветление/, Ири Найман /осветление/ работят с триизмерни огледални пластики, музика и светлина върху идеята за вълната като носител на информация. Основното физично свойство на различните видове вълни е, че най-често те пренасят енергия, но има случаи, когато самата вълна е пренос на материя през абсолютна пустота. Елегантната философия на това научно определение е в основата на естетиката на проекта *Signs of Sound*. Неговата същност е не просто да представи визуално една рефлексия на графика от физиката придружена с музика и светлина, което само по себе си е просто описание на различни видове вълни, а да разсъждава върху скритата връзка на елементите на света, на начина, по който могат да станат едно цяло скулптурен обект, светлина и музика, инсталирани в рамките на определена архитектурна среда.

В публикуваната през 1949 година Философия на новата музика Теодор Адорно свързва музиката и живописата отбелязвайки приемствеността между Дебюси и Стравински: „отделните колоритни комплекси при Дебюси, все още са свързани един с друг... звукът не се прекъсва, а продължава да вибрира извън своята граница. Чрез такова преливане едно в друго се образува нещо като осезаема безкрайност...“ По същия начин в импресионистичните картини, чиято техника музиката възприема, се постигат динамични въздействия, светлинни ефекти чрез нанесените едно до друго цветни петна... „Стравински е възприел от Дебюси концепцията за пространствено двуизмерна музика, а „придаването на пространственост на музиката е по скоро свидетелство за една псевдоморфоза на музиката с живописата в най-дълбоката същност на нейната абдикация.“ Стравински рязко противопоставя пространствените комплекси на отделните части, а крайният продукт на динамиката се напласява като мраморни блокове.“ Това са само част от характеристиките на революционния музикален принос на Стравински в музиката, който е сравним с прехода от импресионизъм към кубизъм в живописата.

Концепцията на екипа на *Signs of Sound* във водната кула в Лозенец е всеки музикант да изсвири своята партия разположен на различно ниво в сградата. Това разделяне на изпълнителите, които нямат визуален контакт помежду си, отговаря на разделянето и представянето на скулптираната „вълна“ на отделни сегменти, които няма да бъдат обозрими като цялост, тъй като човешкото око не може да проникне през архитектурните прегради, но са обединени чрез звуците на отделните инструменти и играта на светлината. Крайният резултат е една обща мултимедийна инсталация, която следва свой собствен ритъм, развивайки се във времето и пространството без начало и край, кодирана в хармонията на музиката.

Ирина Баткова

Signs of Sound

The project of Stella Vassileva, *Signs of Sound* is a multimedia installation that functions in-line with the architectural environment where it is exhibited. The first part of the project was created for the concert *Stone Hall* in the Balchik Palace for the Music Campus Balchik event. The installation consists of nine mirror double-sided panels, bent in the form of various sound waves. Besides being a plastic object, when placed near the musicians, they capture and reflect the vibrations of their instruments, and the mirror panels materialize not only the sound but also the play of light in the architectural environment of display. The second part of *Signs of Sound* will be developed for the space of the Water Tower in Lozenets /Gallery + 359/. Music specially created for the site will sound within this project and the three-dimensional ‘sound waves’ will be displayed and illuminated in a new way corresponding to the cylindrical spiral movement of spectators in the tower.

The possibility of encoding the features of today's world in sound and producing unknown harmony was one of the highlights of *Dokumenta 14*. They varied from an attempt to recreate the modern technocratic development of the socium in a musical work by reading drawings and other visual data with electromagnetic pen, creating musical instruments or sound devices from discarded objects that had sealed in sounds the stories of the objects to analysis of the noise in its multitude of forms destroying established codes, discourses, habits, aesthetics and morality. Projects that had made their mark on modern art history could also be seen in the Athens Conservatoire. One such project was that of Pauline Oliveros who in the 1970s explored the essence of hardware and software related to musical technology in order to address the nature of the time factor in a musical work through the natural characteristics of the technical equipment and its configuration.

In *Signs of Sound*, the visual artist Stella Vassileva in collaboration with Stefan Hadjiev/violoncello/, Milen Apostolov /composer, conductor, musician/, Dobrin Petkov /architect, dj/, Elena Ganova /viola/, Ivan Staykov /violin/, Atanas Iliev /clarinet/, Youliana Voikova-Najman /set designer, lighting / and Jiri Najman /lighting/ work with three-dimensional mirror sculptures, music and light on the idea of wave as an information medium. The basic physical property of the various types of waves is that they most often transfer energy, but there are occasions when the wave itself is the transfer of matter through a perfect vacuum. The elegant philosophy of this scientific definition is at the heart of the aesthetics of the *Signs of Sound* project. Its essence is not merely to present visually a reflection of a chart from physics accompanied by music and light, which in itself is a simple description of different types of waves, but to reason on the hidden connection of the elements of the world, on how they can become one sculptural object, light and music installed within a particular architectural environment.

In *Philosophy of New Music*, published in 1949, Theodor Adorno connects music and painting marking the continuity between Debussy and Stravinsky: “the separate colourful complexes of Debussy are still connected to each other ... the sound is not interrupted but continues to vibrate beyond its boundary. Through such infusion, something like tangible infinity is formed ...” Likewise, in impressionistic paintings, whose technique music has adopted dynamic impact and light effects are achieved through collocated patches of colour. “... Stravinsky embraced Debussy's concept of spatial two-dimensional music, and "giving space to music is more of a testimony to a pseudomorphosis of music with painting in the deepest essence of its abdication.” Stravinsky sharply juxtaposes the spatial complexes of the individual parts, and the final product of the dynamics is layered like marble blocks.” These are just some of the characteristics of Stravinsky's revolutionary contribution to music, which is comparable to the transition from impressionism to cubism in painting.

The concept of the *Signs of Sound* team in the Water Tower in Lozenets is every musician to play their part at a different level in the building. This separation of performers who have no visual contact with each other corresponds to the division and presentation of the sculpted ‘wave’ as individual segments that will not be conceivable as a whole, as the human eye cannot penetrate the architectural barriers, but will be united by the sounds of the individual instruments and the play of light. The ultimate result is an integrated multimedia installation that follows its own rhythm, evolving in time and space without a beginning and an end encoded in the harmony of music.

Irina Batkova

Екосистема

Екосистемата е биосистема, съставена от съвместно функциониращи живи организми, която взаимодейства с физическата среда по такъв начин, че се осъществява кръговрат на веществата и чрез потока на енергия се създава ясно определена биотична структура. */Уикипедия/*

В рамките на тази програма ще се осъществяват творчески колаборации между съвременни визуални артисти и професионалисти от други области: музиканти, философи, архитекти, писатели, актьори, дизайнери, фотографи и др. за създаване на общ проект в пространството на водната кула. Крайният резултат, както и работата по проектите ще бъдат представени пред публика под формата на изложби и лекции.

Ecosystem

The ecosystem is a biosystem composed of co-functioning living organisms that interacts with the physical environment through nutrient cycles and energy flows, thus creating a clearly defined biotic structure. */Wikipedia /*

Creative collaborations between contemporary visual artists and professionals from other fields such as musicians, philosophers, architects, writers, actors, designers, photographers, etc. will be developed within this program to create a joint project in the water tower space. The result as well as the work on the projects will be presented to the public in the form of exhibitions and lectures.

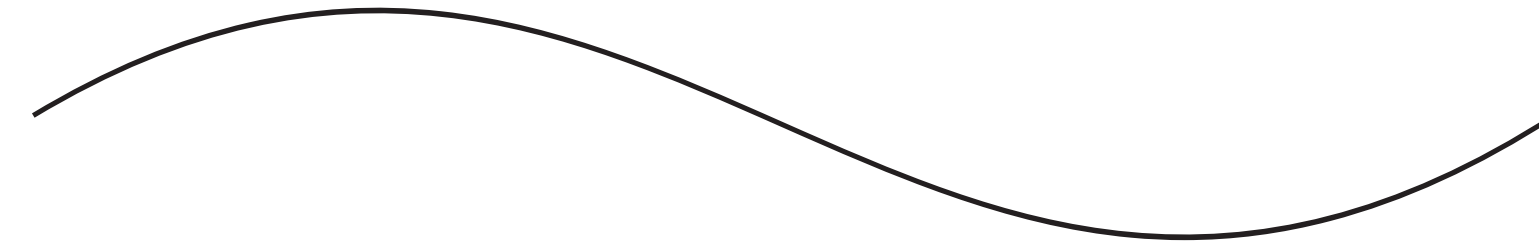
www.plus359gallery.com

Стела Василева в колаборация с:

Милен Апостолов /композитор, диригент, музикант/
Стефан Хаджиев /виолончело/
Добрин Петков /архитект,dj/
Елена Ганова / виола/
Иван Стайков /цигулка/
Атанас Илиев /кларинет/
Юлияна Войкова-Найман /сценограф, осветление/
Ири Найман /осветление/

Stella Vassileva in collaboration with :

Milen Apostolov /composer, conductor, musician/
Stefan Hadjiev /violoncello/
Dobrin Petkov /architect, dj/
Elena Ganova /viola/
Ivan Staykov /violin/
Atanas Iliev /clarinet/
Youliana Voikova-Najman /set designer, lighting/
Jiri Najman /lighting/

01.11 - 25.11.2018

Signs of Sound