photo: Bernhard Müller

photo: W.Grubhofer

photo: Georg Zenz

AT

Pia Imbar

Hogyan rögzíthető az éneklés vizuális eszközökkel egy műalkotásban?

A multidiszciplináris művész a salzburgi Mozarteum szcenográfia szakán tanult. Munkái között szcenikai együttműködések, élő rajzperformance-ok, vokális beavatkozások, valamint a vizuális művészetet és az énekhangot ötvöző kiállítások egyaránt szerepelnek. Egy ideje énekelni is tanul, azóta a lírai éneklés jelenti tevékenységének fókuszát, illetve azzal összefüggésben a testtudatosságot, valamint az énekhang kifejező és meditatív dimenzióit kutatja, dolgozza fel.
Canögraphy névre keresztelt projektje a hang, a mozgás és a fény performatív fúziója: annak költői feltárása, hogyan válhat az éneklés grafikai gesztussá. Az általa kifejlesztett kísérleti gyakorlat a folyamatot egy látható, fényes kalligráfiává alakítja. Az előadók alkarját világító mandzsettákkal látja el, és olyan hosszú expozíciójú fényképeket készít, amelyek megörökítik a kézmozdulataik által létrehozott nyomokat, és leképezi az énekhang fizikai és érzelmi jellemzőit, dinamikáját. A canögraphy kifejezés a latin cano („énekelek") és a görög graphé („írni, rajzolni") szavakból ered, és a megtestesült írásra utal. A hagyományos illusztrációktól eltérően Imbar művei egyfajta fényrajzokként is felfoghatók, amelyek a légzés, a test, a hang és a fény közötti párbeszédet teszik láthatóvá. Az így létrejövő képek absztrakt kalligráfiához hasonlítanak – portrék, amelyek arra invitálják a nézőket, hogy ne csupán hangként, hanem eleven mozgásként fogadjanak be egy-egy előadást.

How can singing be captured visually in a work of art?

The multidisciplinary artist studied scenography at the Mozarteum in Salzburg. Her work includes stage collaborations, live drawing performances, vocal interventions, and exhibitions that combine visual art and the vocal voice. She has also been learning to sing for some time, and since then, lyrical singing has been the focus of her work, and in connection with this, she explores and processes body awareness, as well as the expressive and meditative dimensions of the vocal voice.
Her project, called Canögraphy, is a performative fusion of sound, movement, and light: a poetic exploration of how singing can become a graphic gesture. The experimental practice she has developed transforms the process into a visible, luminous calligraphy. He equips performers with luminous cuffs on their forearms and takes long-exposure photographs that capture the traces created by their hand movements, capturing the physical and emotional characteristics and dynamics of the singing voice. The term canögraphy comes from the Latin words canō ("I sing") and the Greek graphē ("to write, draw") and refers to embodied writing. Unlike traditional illustrations, Imbar's works can also be understood as a kind of light drawing, which visualizes the dialogue between breath, body, sound and light. The resulting images resemble abstract calligraphy – portraits that invite viewers to perceive a performance not only as sound, but also as living movement.