NATASHA BARRETT: ’ANIMALCULES’

KEGYETLEN VILÁG

Sound-designerként eléggé energikus, sötét, valamelyest hatásvadász benyomásokat keltett bennem e mű. Sűrű, végtelennek tűnő hango világot festett számomra, nagyon hosszúnak tűnt ez a bő öt perc. Ha a szerzői jogi béklyók nem tartanának vissza, legszívesebben az egész művet beleépíteném valamelyik munkámba. Dinamikus, változatos hangkészlettel bír, organikus hangmintákból készült, hallhatóan igényes és profi munka. Nehéz megfogalmaznom, mi is lehet a fő történés benne. A címe annyit tesz, hogy mikroszkópikus méretű állatka. Talán ilyen állatok sokasága gyűlt össze; kommunikálnak, mozognak, játszanak, esteleg városokban élnek, infrastruktúrájuk van, álmaik, vágyaik, vannak, családosak, vagy egyedül élnek; pici antropomorf állatkák. Így hallásból külsőleg is eléggé különbözőek lehetnek; vannak köztük kicsik, nagyok, közepesek, zöldek, kékek, sárgák, csáposak, csillósak, lábasak, egyszóval egy mikro-fauna képét tudnám a hangvilághoz képként rögzíteni. Száraz, szakaszos, időnként perkusszív hangokkal indul, majd másfél perc környékén síráshoz, kisállatok vinnyogásához hasonló aprócska hangtömegeket hallunk, ezek mindegyike természetesen máshol szól a górcső alatti térben (kiváló panoráma-játék!). A mini világ, melyben az „animalculák” élnek, teljesen elszigetelt, elvont a mi valóságunktól, az emberi jelrendszer és kommunikáció számára szinte minden egyes hang ismeretlen és értelmezhetetlen. A (föltételezett) cselekvő és kommunikáció-szerű hangok eloszlását nehéz megállapítani, talán azt mondanám, hogy 80-20 százalékos arányban osztható fel (lásd lnetebb).

Történet szempontjából fölöttébb sötétnek, hátborzongatónak érzem a jelenetet; a kis mikro-organizmusok, baktériumocskák szenvednek, sírnak, mert egy nagyobb, erősebb, számukra nem ismert lény riogatja és kínozza őket. Az első perc előtt már halljuk, ahogyan megérkezik, majd elkezdi a lakomát az apró lények tömegéből. A szörnyeteg 03:30 körül távozik féreg-szerű hangokat hallatva, egy, (és csakis egy) baljós drónt hagyva maga után, mely kopárságot, élettelenséget sugall. A kisállatok sírása elhalkult, szintén valamiféle feszültség érzettel „búcsúztak” – már amennyien megmaradtak .

Amellett, hogy emnnyire organikus, több helyen is azért észlelhető valamiféle sci-fi-s, űrbéli, nem evilági hangzás. Ez a kis elszigetelt világ, amely aligha nagyobb a körmömnél, rengeteg rejtélyt hagy számunkra, hallgatóknak: mikor történik a katasztrófa? Miért nem hallunk konkrét utalást a szörny érkezésére? Mennyi lény esik áldozatául? Számomra ezek a képek jelentek meg első hallás után. Furcsa és bizzarr történet állt össze a fejemban.

A nyugodt életű kis mikro-ökoszisztéma életébe lassan, észrevehetetlenül úszott be a veszedelem. A mű elején egy „vidéki”, talán barna, közepes méretű lény „szemszögéből” halljuk a történetet, aki épp reggel munkába készülődik Animalculumba, a fővárosba. Minden érintetlen, békés, hétköznapi volt addig. De amint megérkezett, azt látja, hogy társai fejvesztve menekülnek, folydogálnak a nyákban, mert egy óriási, félelmetes ragadozó sorra ragadja el polgártársait, belőlük táplálkozva, és egyrecsak növekedve. A semmiből termett ott. Itt a kivehető kommunikációjuk csak a jajkiáltások sokasága. Talán a kutató, -aki szívtelenül kísérletezik szegény városkával- mint valamiféle szeszélyes istenség, helyezte közéjük titokban a „gonoszt”.

ÍTÉLETNAP ANIMALCULUMBAN

Szóval kezdetben ritka, tekergő, száraz, közeli (egyéni szinesztéziám szerint barnás-szürkés) hangokat hallhatunk. Főhősünk fölkel, megreggelizik, elindul a belvárosba (mivel egy csündes, kertvárosi nyák-házban lakik). Eddig minden a szokásos, kiszámítható és hétköznapi. Autóba száll, hogy mihamarabb a belvárosba érjen. Ez a „folyamat” valahol az 50. másodpercig tart. Majd érzi, hogy valami nem stimmel, mivel egy, addig nem látott óriási lény keresztezi útját, felborítva minden egyes kis robotoló, munkába igyekvő lénykét. Senki sem tudja, hogyan és honnan került oda a Pusztító. Mindenkit elfogyaszt, aki az útjába kerül. Elkezdődik a káosz, másfél percnél járunk és halljuk azokat a szívszorító, nagyon magasra transzponált sikolyokat, melyek még egy percig hallhatóak. Hősünk idáig megúszta a közeli kontaktust a Pusztítóval. Elbújt a mikro-autók roncsai között, innen figyeli –bár ne tenné – az éhes óriást, aki a Papucsállatka Óvoda felé vette az irányt. Távozásakor egyre elhakul és kiritkul a hangtér, mely távozást az éles, magas frekvenciájú meglehetősen disszonáns drón kísér. A kis élőlény nem tud tovább rejtőzni. A második perc környékén előbújik, szemügyre veszi a pusztulást. Roncsok mindenfelé. De ebben a pillanatban megfordul a csápos Pusztító, fölméri hősünket, majd megy tovább. Életben hagyta. Miközben törtet előre, hallható a megnyomorított, szenvedő állatkák jajveszékelése, még a bendőjéből is kicsúszik néhány halálsikoly.

Elérkezik a város szélére, ahol újabb irtást végez. Tüzetesen, minden zegzugot átvizsgál (sci-fi „szkenner” hang), hátha van még valaki ehető a környéken. Hősünk sokkot kapva elájul, de még látja maga előtt, ahogyan egy nagy fénycsóva kíséretében fölemelkedik a monstrum, szinte pillanatok alatt. Amilyen hirtelen és indokolatlanul érkezett, olyan gyorsan válik kámforrá.

Mi történt pontosan? „Isten” nem is annyira gondviselő, mint mondják? Borzasztó, katasztrofális kísérletek színterén voltunk idáig, ahol egy szempillantás alatt több százezer élet ért véget? Egytlen túlélőnk „fejében” most futott végig, hogy talán az egész élete egy zárt, megfigyelő rendszerben zajlott, ahol mindenki csak azért létezett, hogy „Isten” kifejlesszen egy pusztító fegyvert, ellenük, ki tudja, miért.

Csupán táplálékként szolgáltak.

KONKLÚZIÓ

Mint említettem, rendkívül meglepő és egyben hátborzongatómű volt számomra. Rengeteg pozitívumot tudnék fölsorolni, mind általam képzelt háttértörténet hatása, mind a technikai kivitelezés szempontjából. Hogy őszinte legyek, nem igazán nevezném zenének, sokkal inkább sound-design ihlette tanulmánynak, vagy egy narratív etüdnek. Nyilvánvaló, hogy története van, méghozzá igen részletes. Az, hogy én jól értelmeztem-e, az korántsem biztos. Kivitelezés szempontjából jelesre vizsgázott nálam: a hangok sűrűségének váltakozása, a panoráma-játék, a dinamikatartomány, a hangtisztaság, a „kevesebb néha több” elve, mind-mind tökéletes összhangban álltak. Hasonló élményt nyújtott hangkép, hangzás, narráció szempontjából, mint Francis Dhomont „Andante”-ja, bár a keverési munka, a hang tisztasága abban nem forrt ki, nem tisztult le ilyen mértékben. Mindkét mű meghatározó technikája a granuláris szintézis, a „grain”-ekből való építkezés. Hol sűrűsödnek, hol távolodnak a hangocskák közti szünetek. Újfajta hangokat hoztak/hoznak létre a mai napig, mely hangok eredetét nem hogy a laikusok, de mi, képzett hallású emberek is nehezen határozunk meg.

Natasha Barrett „Sub Terra” c. művében is szintúgy föllelhetőek a magas, baljós drónok, papírzörrenés szerű hangok és a beszéd fölismerhetetlenségig eltorzított elemei. Fölismerhető, egyedi. Úgy tűnik, van valami a művésznő munkásságában, ami életre kelti a sztereó hangot.

Visszatérve a vizsgált műre, nagyon tetszett még a vibráló basszus-tartomány és a lágy high-end. Ha egy mondattal kéne jellemeznem a technikai megvalósítást, akkor ez egy abszolút ízig-vérig kísértleti műalkotás, profi hangmérnökök által kommersz zenére alkalmazott precíz hangzással. Igen, pontosan. Azt az érzetet kelti, hogy nagyon hangos (helyenként), egyben dinamikus.

Egyébként a kiadó (Aurora Contemporary Music) megjegyzése dr. Barrettről:

„A master in electroacoustic music and digital sound manipulation, Barrett leaves few traces of familiar sounds or instruments in her music, although the audio sources often are acoustic.”

Ebből kiderül számunkra, hogy a művésznő gyakran használ akusztikus hangszereket hangforrásként, ami további mikrofonozási, processzálási szakértelmet igényel.

A tartalmát nem tudom, és nem vagyok hívatott kritizálni, egyrészt elektroakusztikus experimentális zeneszerzői tapasztalatlanságom miatt, másrészt a tartalom szubjektivitása miatt. Még egyszerűbben fogalmazva, dr. Barrett munkássága maga az „élő zene”, az „organikusság legorganikusabbika”.

„01:09-01:19”

Az egész zenéből technikailag ez a kedvenc 10 másodpercem. A különféle magasfrekvenciájú hangok panorámázása, a mélyebb, „veszélyesebb”, földcsuszamlás-szerű hang hangereje, szélessége pont tökéletes. Egyben ez a rész a mű legfolyamatosabban fölépülő része. A morajlás olyan, mintha örökké létezett volna, csak egy egyszerű hangerő-automatizációra várt idáig. Amint megjelenik, szép fokozatosan átveszi a dominanciát a többi hangocska fölött. Igen közelinek mondható, ami talán a mélységéből, szárazságából adódik. A vízcsobogás-szerű, illetve gyorsított építkezéshez hasonlítható hang végig ott van benne, de csak szolidan, viszont közel. Ez az epizód tele van. Meg van töltve. Hogy modern fogalommal éljek, „arcba” szól. Arra vár, hogy egyszercsak kiürüljön. Ebben a részben történik, hogy a szörnyeteg földúlja a várost, az épületek omlásának hangját hallhatjuk. A vége felé megjelenik egy szorongó drón, amolyan kórus-szerű. Ez végig fokozza a hangulatot. Mivel nedves hang (hallhatóan erősen el van látva rövid lecsengésű reverbbel), kicsit kiszélesíti a teret, habár e célból mozog jobbra-balra a szaggatott, romboló hang is, viszont a túlmozgás miatt inkább zavaró, mint sztereo-tér kitágító.

„01:19-01:29”

Ez a leginkább feszültségfokozó fázis. Az előbb említett baljós, karcoló drón hang már rögtön itt kezd el kiteljesedni. Egy gyorsuló LFO-val pedig kilép a mély, földből gyökerező vibráló basszus, és hirtelen kitisztul a jelenet, távolibb, sztereó térben zavarosabb hangok veszik át a helyét (ez különben a vektorszkópon is látható). Továbbá itt jelennek meg az állatkák rimánkodásai, azok a szívszirító, vékonyka hangocskák. Rendkívül szétszórttá, szétesetté válik a folyamat, kicsit olyan érzést vált ki belőle, mintha egyszer csak fölszállna minden, és csak a középről szóló kis nyávogások maradnak idelenn. Rengeteg, apró hangocska alkotja ezt az utolsó 3-4 másodpercet, mégis szellősnek érzem.

Sokadik hallgatásra a részlet elején mintha tonális akkordot hallanék, de ez már lehet, csak a képzeletem szüleménye. Egy folyamatos felhúzást is érzékelek, mintha csak a „drop előtti build-up” experimentális zenében előforduló aspektusát hallanám. Talán ezután történik is valami, ami szignifikánsan megváltoztatja a történéseket?

„01:29-01:39”

Nem, nem történt semmi „durvulás”, a mély tartomány szinte teljesen eltűnt, kiritkul a légkör, miután elszállt a hangtömeg. A nyivákolás az egyetlen statikus elem. Embergyermek-szerű granuláris sírás-hangj is megtalálható, mely talán az egyetlen humanoid forma idáig a vizsgált szakaszok közül. Talán ami ebben a részben még érdekesnek mondható, az egy pár másodpercnyi ritmika. Nagyon halkan, két oldalt hallható egyfajta, szinte pontos ütemmérőt mutató magas tartománybeli kattogás, zörrenések. Továbbá, a részlet eléggé processzált, összetett, nedves. Statikusan halk, ami ezt talán megtöri, az az emberi hang. Egyik hang sem törkszik viszont dominanciára, szinteolyan, mintha szerényen megpróbálnák alulmúlni egymást; mintha mindegyikőjük át akarná adni a helyét a másiknak, de egyikőjük sem fogadja el a fölajánlást. A szakasz meglehetősen akusztikus hatású, organikus, emberi kissé.

„01:39-01:49”

Rögtön egy üveg-szerű hanggal kezdődik. Az 4. másodperctől hallható egy bizzarr, horrorba illő csipogás. Olyan, mintha egy kórházi életjel-figyelő gép jel hiányában elhalkulna, de ugyanez a hang lehetne akár a baba sírás ritmikusabb, halkabb változata. Kifogott rajtam, hogy őszinte legyek. Mindezeltől független, ez a rész a gépiesedésről szól. Habár (valószínűleg), ugyanazzal a technikával készült, mint az előző 10 másodperc, mégis szintetikusabbnak hat. A fülsértő, sípoló üveghang egy reverb kíséretében búcsút int, most már végleg átadva a helyet a halk nyögdécseléseknek; idáig ez a legritkább szakasz, bár, a végén már hallható egy enyhe morfózis, valamiféle átalakulás, majd egy lemerülő hangforrás éppen a vége előtt. Viszonylag kompresszált részlet, szűk dinamika-tartománnyal, viszont annál érdekesebb a spektrális képe, 1000 és 10000 Hz között a leginkább. Kukac-szerű örbék, halvány foltok, szabályos ereszkedést mutató pitch-envelope-ok díszítik. Az előzőekhez hasonlóan ez a jelenet is meglehetősen multidirekcionális, vagyis nagyon élénk a panoráma-játék. Az információ-többlet itt is jelen van, mégsem tűnik zsúfoltnak, mivel más más frekvenciatartományban szólalnak meg a hangok, ráadásul időben is üggyel elrendezve. Ez az epizód a szenvedésről szól, az elpusztított város romjai alatt heverésző haldokló állatok halálfélelemmel átitatott halk gyötrelmeit halljuk. A lefelé pitchelő, lassuló, kábult hangcsokornak valamiféle „föladás hangja” van; így tudnám elképzelni az életéről lemondott, súlyos sérülésekkel küzködő lényeket.

„01:49-01:59”

Igen, a lemerülő hang folytatódik itt is, lényegében ezen kívül más jelentős hangforrás, történés nem jelenik meg e szakaszban. Gépiesen szabályos LFO rate lassulás figyelhető meg (ez az, amit szerintem kihagyhatott volna belőle). Magas, veszélyt jósló hang szól a háttérben, illetve még néhány nyekkenés. Tulajdonképpen itt még főhősünk sokkos állapotban van, talán az ő „agyában” lezajló lemerülést szimbolizálja.

„01:59-02:09”

Rögtön egy korgó gyomorra emlékeztető hanggal indít, melyről egyből a szörnyeteg végtelen éhsége jut eszembe. Aztán egy furcsa, zenedoboz szerű apró kis hangmintácska, mely szintén eléggé hátborzongató, majd ciripelések jobbról-balról, rajtuk már erősen érződik a delay effektus. Az előző elhalkuláshoz képest itt egy hirtelen hangerő-növekedést észlelhetünk, bár eléggé kis mértékű. Sokadik hallgatásra még tücsök ciripelést is lehet hallani, mely jelenség tökéletesen beleillik a fölvázolt, horrorisztikus és apokaliptikus képbe.

Talán ez az utolsó 20 másodperc nem tetszett az egész műből, de erre csak akkor jöttem rá, miután már vagy százszor meghallgattam őket.