

Chronicle of a Sound

JULIA DOGRA-BRAZELL

Emma Ota

Julia Dogra-Brazell

Like the intermittent, jerky workings of the mind, the flickering sequences of Julia Dogra-Brazell’s films concentrate both an explosion and a stretching of time, memory and sensation. There is an intensity, whether it be held in the rapid succession of one image jumping from the next, or the delicately still focus on a single scene which holds us in an unending moment.

We are absorbed in a rollercoaster of colliding fragments and then the sudden freeze of motion, where we are caught by our own hurtling force through the world. We are invited into different spaces and time without fully knowing where we are, and our signs of navigation constantly disturbed.

There is a means of suggestion which always refrains from the concrete, the fuzz of the analogue which counters our pursuit of transparency and high definition in the digitally driven realms of contemporary life. The texture, grain and specks of the cinematic medium pulse between under and over exposure, reminding us of the subjective filter through which we encounter our outer reality and in obstructing a certain logic allows for the reclamation of “art as a prime means of resistance to habitual modes of analysis” .

Yet this is not merely a visual reality we are confronted with. It is not only the image but the beating rhythm of sound which leads us through these splinters of time and space. The timbre of the vocal narrative, the almost intrusive clarity of birdsong, the beat of a butterfly’s wings becoming a gust of wind, a sonorous throb in the depths of the gritty sea of the screen, all combine to bring us elsewhere. At times the projected image seems merely secondary to the aural experience which is spun around us and impacts upon our senses to stir up forgotten scenes and emotions of our past.

The place of literature and language is central here in this combination of visual and audio vocabularies, which yet refuse the established rules of grammar. Whether it be references to Charlotte Perkins Gilman’s The Yellow Wallpaper or Arthur Rimbaud’s poem, Guerre (War), there is a presence of the creative word which may leap as it pleases from one signifying gesture to the next and which we attempt to assimilate into a cohesive semiotics of meaning, but in which we find the linear course of history and storytelling constantly thwarted. Words are loaded but remain beyond our exacting finger.

A defining element of Dogra-Brazell’s work is what is left unspoken, what is left undepicted. The blink of the eye signifies an instant when a shutter is placed upon the world before us, and in this instant anything may happen both within us or without us. These breaks in the flow of visuals, the hesitation between one oration and the next, the sporadic and unpredictable patter of sound offers up gaps in the artist’s command and allows for an “autonomous interval where unforeseen relations occur” . It is in these spaces that our own psyche finds its screen for projection. It is this space of the “afterimage” , which appears in the blanks, in which we might touch upon the heart of this artist’s work.

Emma Ota
太田 エマ

ジュリア・ドグラ-ブラッツェル

断続し、痙攣するような精神の働きに似て、ジュリア・ドグラ - ブラッツェルの映像は点滅する光の列として、瞬間的爆発と、引き延ばされた時間、記憶、そして知覚へと集中する。ここには、強い力が働いている。それは一つの素早い連続の中でイメージを次々に飛ばす力、もしくは永遠に続くように思われる一つの情景の中に我々を包み込む 繊細な静止画への志向である

我々は、激しく断片がぶつかり合うローラーコースターの虜になってしまうが、次の瞬間、動きは凍りつき、その場所で、世界を貫いてしまうほどの我々自身の凄まじい突進力に掴まれてしまう。そして、どこにいるのかも分からずに、行く先の手がかりも絶え間なく攪乱される異空間へと招待されるのだ。

ここには具体的ではないが、言外のヒントがある。それは現代の生活のデジタルに支配された領域の中で、透明度や 高解像度の追求とは相反するアナログ的な一種の毛ばたちのようなものであり、それは次のようなことを再認識させてくれる。質感、つまり露光が激しく上下する映像媒体の鼓動の中でスベックや粒子は、我々が外的世界のリアリティと遭遇するのは、主観的フィルターを通してであることを意識させ、また当然とされている多過ぎる論理に反抗し、「アート、つまり擦り切れた世界の解釈に対しての根本的な抵抗手段」を更新することを再確認させる。

しかし我々が向かい合っているのは、単に視覚的なリアリティだけではない。つまりイメージだけではなく、脈打つ音のリズムは、時間や空間の破片を通り抜け、我々を導き出す。語られる物語りの音色、過剰なほどの鳥の歌の清澄さ、蝶の羽ばたきが作り出す一陣の風、スクリーンの砂の海の深い底で響き渡る音の鼓動、すべてが連結し、どこか他の場所へと我々を導いて行く。時にはイメージの方が、音体験の従属的なものに見えることがある。音は我々の周りを回転し、感覚に衝撃を加え、忘れてしまった情景 や、過去の感情を攪乱する。

ここでは文学や言語が、この視覚的、音声的な結びつきの語彙の中心に位置している。しかしそのボキャブラリーは、確立した文法を拒絶し、たとえシャーロット・パーキンズ・ギルマンの「黄色い壁紙」、もしくはアルチュール・ランボーの「戦争」への言及であっても、ここには新しい創造的な言葉が、すでに姿を現し始めている。その言葉は、一つの意味表示から次へ移動する時には嬉しくて、飛び跳ねるかも知れない。そして我々の方は整然とした言語体系へと同化させようと試みるが、時系列の歴史や物語の成立は常に阻まれているのである。言葉は積み込まれている。しかし厳格な指示体系を超えているのである。

ドグラ - ブラッツェルの作品を決定する要素とは、何が語り尽くされていないか、何が 描かれていないかと言うことである。目の瞬きは眼前の世界にシャッターが据えられた時の一瞬を意味するだろう。そしてこの瞬間、我々の内側と外側に、同時にどんなことでも起こり得るのだ。これらの視覚の流れの中にある裂け目、一つの言葉から次への言葉へ移行するわずかの間のためらい、突発的で予想出来ない、リズムが変調した音は、アーティストの指示の中にある隙間を超えることを可能にし、自然発生的な休止符、そこでは予測すら出来ない関係の出現をもたらすのである。以上のことは、この「間」の中に、私たち自身の精神が、自分自身が投影されるスクリーンを発見することである。つまり空白の中に現れる「残像」の空間、そしてこの場所こそ、このアーティストの作品の核心に近づくことが出来る場なのである。

クロニクル・オブ・サウンド / ジュリア・ドグラ - ブラッツェル