

The Given Voice

Séverine Janssen

She says:

The voice is: a game, a crisis, healing

*Myriam Van Imschoot (*1969; lives and works in Brussels) occupies a unique position in the Belgian art scene: for the past fifteen years she has transcended established divisions of genre to explore the materiality of vocality and orality. Whether composed for a soloist or a group, her performances and vocal pieces isolate the voice from the anthropocentric hegemony of time-based arts. They connect people and continents, species and historical periods, and sculpt distances and altitudes in the heart of the polyphony that inhabits and surrounds us. Their game consists of discovering, exploring and mastering the mechanics of the voice and the extent of the vibrations that are produced throughout our bodies. This game is physical, humorous and orgasmic. It is both innate and acquired: we know its rules and customs and it is a mark of social allegiance that we playfully dispense with. Their crisis is the increasing imbalance between co-existent voices, not only among humans, but also between kingdoms – the human, vegetable and animal kingdoms – at the heart of biotopes where whether voices can be heard becomes a barometer of their socio-ecological health. Their healing consists not only of the voice that is given, shared and exchanged – like so many forces, gradations of a common world to be said and sung – but above all healing lies in listening: in the voice being heard and received. This may not be self-evident, but it is of increasing significance. Games, crisis and healing – or, one could say: history, awareness and commitment – form the dialectical triad on which Van Imschoot's singular body of work is built. Her works are shaped by intimate and biographical sound elements (her family archives from the 1970s, adapted using ReVox), folklore (the customs of ululation and yodelling are basic elements in her work) and even bio-acoustic elements (distorted cries of birds give rise to almost post-historical ceremonies that history may remember).*

In 2015 Van Imschoot started a trilogy, the first part of which, "What Nature Says?" (2015), looks at the state of biophonic crisis, as defined by the bio-acoustician Bernie Krause. While walking in the forest, Van Imschoot came across birds whose song were reminiscent of chainsaws or ring tones. She asked five performers from a variety of backgrounds – ranging from the independent 'noise' scene to pop music – to reproduce these sounds with their voices from her recordings. "What Nature Says?" is an attempt at an a capella vocalization of biotopes in times of crisis. The second part of the trilogy, "newpolyphonies" (2020), addresses the democratisation of polyphonic art and its social implications.

The motif of crisis returns here in other keys: "newpolyphonies" was devised during the COVID19 pandemic together with the vocal ensemble HYOID – at a time, therefore, when the voice was regarded as suspect. Face masks were incorporated as a performative element. By playing with proximity and vocal distance and by subverting the boundaries between the stage and the audience, "newpolyphonies" enters into a dialogue with the dystopian age. Oscillating between lethargy and recovery, "newpolyphonies" is an abstract allegory of a society that gets lost and then finds itself again.

Auszug aus / Excerpt from
Janssen, Séverine: Die gegebene Stimme (La voix donnée), in l'Art
Même No 86, S. 9-11, Januar 2022

Die gegebene Stimme

Séverine Janssen

Sie sagt:

Die Stimme ist: das Spiel, die Krise, die Heilung

Myriam Van Imschoot (*1969, lebt und arbeitet in Brüssel) nimmt in der belgischen Kunstszene eine einzigartige Rolle ein, indem sie seit fünfzehn Jahren die Materialität der Stimme und der Oralität jenseits der etablierten Fachgebiete erforscht. Ob als Soli oder für Gruppen komponiert, ihre Performances und Stücke für die Stimme isolieren diese von der anthropozentrischen Hegemonie der Zeitkünste. Sie verbinden Menschen und Kontinente, Tierarten und Zeitepochen, gestalten die Entfernungen und die Höhen im Herzen der Mehrstimmigkeit, die uns bewohnt und zugleich umgibt. Das Spiel besteht aus dem Entdecken, Erforschen und Beherrschen des Stimmapparats und der Höhenlagen der Vibrationen, die in unserem ganzen Körper ausgelöst werden. Das Spiel ist körperlich, humorvoll, orgasmisch. Es ist angeboren und angelernt zugleich, wir kennen die Regeln und Bräuche, und es verrät eine gesellschaftliche Zugehörigkeit, der wir uns spielerisch entledigen. Die Krise ist ein erstarkendes Ungleichgewicht in der Koexistenz der Stimmen, nicht nur unter Menschen, sondern auch zwischen den Reichen – dem Menschenreich, dem Pflanzenreich und dem Tierreich – im Herzen der Biotope, wo die Hörbarkeit der Stimmen das Barometer ihrer gesellschaftlich-ökologischen Gesundheit darstellt. Die Heilung besteht nicht nur aus der gegebenen, geteilten und ausgetauschten Stimme, wie so viele Kräfte, Abstufungen einer benannten und besungenen gemeinsamen Welt, sondern die Heilung liegt vor allem im Zuhören, in der erhörten und empfangenen Stimme. Zwar ist dies nicht selbstverständlich, gewinnt jedoch zunehmend an Bedeutung. Spiel, Krise und Heilung oder vielleicht Geschichte, Bewusstwerdung und Engagement – auf dieser dialektischen Triade baut Van Imschoots einzigartige Arbeit auf. Ihr Werk ist geprägt von intimen, biografischen Klangelementen (ihre Familien-Archive aus den 70ern, die mit ReVox bearbeitet werden), Folklore

(der Brauch der Ululation oder das Jodeln sind Grundelemente ihrer Arbeit) oder gar bio-akustischen Elementen (verfremdete Vogelschreie führen zu fast posthistorischen Zeremonien, an die sich die Geschichte vielleicht erinnern wird).

2015 startete Van Imschoot mit ihrer Trilogie: das erste Element „What nature says?“ (2015) setzt sich mit dem biophonischen Krisenzustand im Sinne der Definition des Bio-Akustikers Bernie Krause auseinander. Während ihrer Waldspaziergänge entdeckte Van Imschoot Vögel, deren Gesänge an das Geräusch von Sägen oder an Klingeltöne erinnern. Sie bat fünf Performer*innen mit verschiedenen Hintergründen – von der unabhängigen „bruitistischen“ Szene bis zur Popmusik – diese Töne anhand ihrer Aufnahmen mit ihrer Stimme zu reproduzieren. „What nature says?“ ist der Versuch einer a capella Vokalisierung der Biotope in Krisenzeiten. Das zweite Element der Trilogie, „newpolyphonies“ (2020), befasst sich mit der Frage der Demokratisierung polyphonischer Kunst und ihrer Bedeutung für die Gesellschaft.

Das Motiv der Krise wird anders, mit neuen Tonalitäten verarbeitet: „newpolyphonies“, wurde während der COVID-19-Pandemie mit dem Vokalensemble HYOID entwickelt – also in einer Zeit, in der die Stimme als suspekt galt. Der Mundschutz wurde als performatives Element übernommen. Durch das Spiel mit Nähe und stimmlicher Distanz und durch das Unterlaufen der Grenzen zwischen Bühne und Publikum geht „newpolyphonies“ einen Dialog mit der dystopischen Epoche ein. „newpolyphonies“ oszilliert zwischen Lethargie und Heilung, eine abstrakte Allegorie einer Gesellschaft, die sich verliert und wieder zu sich findet.