

“The Murder of Crows”

by Janet Cardiff & George Bures Miller at Hamburger Bahnhof

A large group of black speakers are placed in the vast bright hall that was, in the past, the train station to Hamburg. Towards the center of the hall, the speakers exist more densely and the chairs are put in a circle, making the configuration look like a book reading club or a small ensemble orchestra. An antique horn speaker sits on the table in the middle as if a conductor of an orchestra, the speakers on the chairs acting as the rest of the ensemble. The audience of the event is pulled by the sounds and, one by one, situate themselves in front of the composition. The combination of the dynamic sounds hitting the audience's body directly and the subtle murmurs touching their ears creates the feeling of experiencing a live theater production or an orchestra performance rather than a sound installation.

The piece “The Murder of Crows” at Hamburger Bahnhof, the contemporary museum in Berlin, is a new sound installation by a Canadian artist team Janet Cardiff & George Bures Miller. It is their biggest sound installation to date, employing 98 speakers as well as other equipment. They have been exploring the physicality and the sculptural aspect of sound through their past work and have dealt with the themes such as memory, love, and loss through their narrations in the work.

In this piece, Cardiff & Miller draw inspiration from the famous etching piece “The Sleep of Reason Produces Monsters”

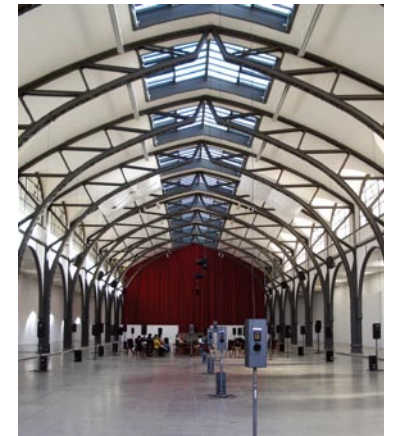
by a Spanish artist Francisco de Goya. Like Goya's etching, the work talks about fear and madness on an individual level, as well as many horrible terrors and nightmarish yet real events in the 20th century. The title of the piece is the terminology used to describe a flock of crows, and is associative of a crow funeral, the event in which a flock of crows mourns the death of one of its members. It implies the animal and human instinct of being able to lament, and/or the incapability of lament that has caused the repeated terrors in history.

This ambitious and grand piece lasts over 30 minutes, and it is constructed from three major parts. It includes three dream segments narrated by Cardiff herself, the enactment of which is facilitated by various sounds such as birds flying and crying, people's walking steps, the sounds of crushing waves, military marches, and the opera singing. The piece ends with the calming lullaby also sang by the artist. One phrase in the lullaby “Dreams will come” stays in the minds of the audience, giving a subtle hope about our society and future.

The piece is aesthetically minimal and pleasing, and it holds a perfect psychological distance between the viewers and itself. It is a highly articulate and complete piece considering all the aspects of the work.

かつてハンブルグ駅のホールだった広く明るい空間に置かれた幾つもの黒いスピーカー。中心に向かうにつれてスピーカーの密度が高くなり、まるで読書会や小さなアンサンブルのコンサートのよう椅子が円形に並べられている。机にのせられた貝殻型のメガフォンを中心に、椅子に置かれたスピーカーがグループを形成し、観客は個々吸い寄せられるようにその対面の椅子に着く。スピーカーから発せられる身体に直接響く圧迫するようなサウンドエフェクトと、耳元でささやくような語り声が生み出す相乗効果は、まるで生の演劇やオーケストラを体感するような臨場感を観客にもたらす。

ベルリンの現代美術館で行われた「The Murder of Crows」は、カナダ出身のアーティストデュオJanet Cardiff & George Bures Millerによる、彼らにとって最大規模となる98個ものスピーカーを駆使したサウンド・インスタレーションだ。彼らは以前から音響を使ったウォークやインスタレーション作品で音の身体性や彫刻的な性質を探索すると共に、ナレーションを通じて「記憶」、「喪失」、「愛」などのテーマを扱ってきた。



本作品はスペイン人の作家フランシスコ・ゴヤの著名なエッチング「The Sleep of Reason Produces Monsters」をモチーフに、個人レベルでの恐怖や狂気、社会レベルでの20世紀に起こった数々な悲惨なテラーや悪夢のような現実にも一言及している。タイトルの「The Murder of Crows」は、英語でカラスが群れをなす様を指すと同時に、群れの中の一羽が死ぬと残りのカラスがそのまわりに集まり仲間の死を悲しむような行動をとるとい、「カラスの葬式」と呼ばれる不思議な習性も指す。それはあたかも人間を含む動物の悔やむことができる習性、あるいは悔やむことができないために繰り返される悲惨な出来事を暗喩しているようである。

30分間にもよぶこの作品は主に3つのパートから成り、Cardiff自身の語りによる3つの恐怖的な夢の断片、その夢を再現・強調するようなサウンド(鳥の鳴き声、人間の歩く音、波が崩れる音、軍艦マーチ、オペラの唱歌など)、そして最後に悪夢をかき消し安心させるような子守唄のような歌で作品は終わる。“Dreams will come.”という最後のフレーズが、観客の心にわずかな望みを残していく。視覚的にもミニマルで美しく、観客との絶妙な距離感など非常に高い完成度を感じさせる作品だ。

