

LIVE AV

Luma.Launisch & Takamovsky

Bundesforschungszentrum für Wald,
“Unseen Science | See Aural Woods.
An Audiovisual Journey into the Forests”

(AT)

Wald als komplexe Kulisse

Halten Sie kurz inne und überlegen Sie, welches landschaftliche Bild für Sie am stärksten mit Natur oder Naturhaftigkeit verbunden ist. Es ist leicht möglich, dass es der Wald ist, der sich vor Ihnen aufbaut. Der Wald ist Sympathieträger und, so könnte man behaupten, eine komplexe Kulisse. Sie besteht aus unzähligen räumlichen und zeitlichen Ebenen, die sich in unüberschaubaren Wechselwirkungen zueinander befinden – vom Klima einer Landschaft, das durch übermannshohe Bäume reguliert wird, bis hin zu DNA-Sequenzen, die spezifische genetische Merkmale einer Baumart anzeigen. Man braucht keinE SpezialistIn zu sein, um Ersteres direkt am Leib zu spüren; es genügt, den Fuß in den Wald zu setzen. Dahingegen bedarf es wissenschaftlicher Forschung im Labor, um zu erfahren, ob aus molekulargenetischer Sicht ein bestimmter Baum

am richtigen Standort steht. Mensch und Forstwirtschaft erkunden den Wald mit ihren jeweils spezifischen Methoden. Das macht der Mensch seit Menschengedenken und die Forstwirtschaft seit ungefähr 300 Jahren. Die Ansprüche an den Wald sind hoch: Der Wald soll Raum für vielfältiges Leben sein und gleichzeitig das Rohmaterial Holz bereitstellen. Er schützt vor Naturgefahren und sorgt für sauberes Trinkwasser. Als Naturkulisse betört, beruhigt und animiert er uns auf akustische, visuelle und olfaktorische Weise.

Die größte Herausforderung für die Forstwirtschaft liegt in der Langlebigkeit, die dem Wald innewohnt. Das Wachstum der Bäume ist nicht unmittelbar nachvollziehbar und ob ein „Eingriff“ in ein Stück Wald richtig oder falsch ist, stellt sich manchmal erst nach Jahrzehnten heraus. Das ist einer der Gründe, warum sich die Forstwissenschaft dem extensiven Sammeln von

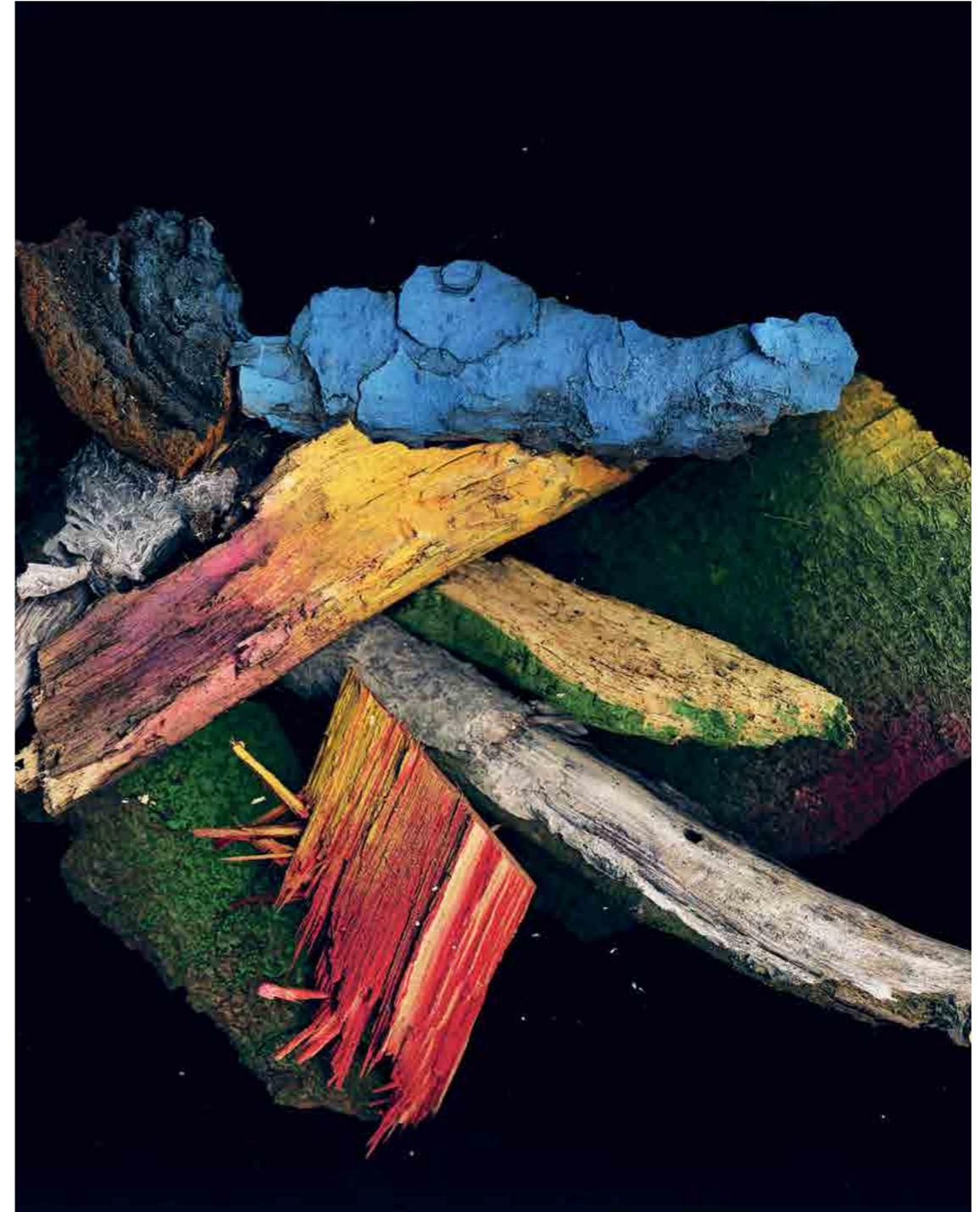
Daten über den Wald und die Bäume verschrieben hat. Holzvorrat, Biodiversitätsindex, Jahresringmessungen, Trockenstress, Wildeinfluss-Monitoring, Dauerversuchsflächen sind nur ein paar forstwirtschaftliche Begriffe, hinter denen sich jeweils ein Datenmeer auftut. Diesen Zahlenreihen widmen sich ForstwissenschaftlerInnen mithilfe ihrer naturwissenschaftlichen Herangehensweise. In dem Projekt „See Aural Woods“ aus der vom Bundesforschungszentrum für Wald (BFW) kuratierten wissenschaftsästhetischen Reihe „Unseen Science“ interessieren sich die Visual Artists Astrid Steiner und Florian Tanzer / Luma.Launisch und der Musiker und Autor Juergen Berlakovich / Takamovsky für diese Daten und die audiovisuellen Aspekte des Waldes. Takamovsky geht es in seinen Arbeiten vor allem um Transformationsprozesse. Wo wird Sprache zu Klang? Wie gestaltet sich die Semantik des Sounds? Wie findet die uns umgebende akustische Welt Eingang in literarische und musikalische Erzählungen? Für ihn wird der Wald in diesem Projekt zu einem überdimensionalen Musikinstrument. Er macht Fieldrecordings, sampelt die Sounds des Waldes, sonifiziert Datenmaterial aus dem Bereich der Waldgenetik und transformiert das so gewonnene Basismaterial in Kooperation mit Luma.Launisch zu einer audiovisuellen Erzählung, die möglichst viele Facetten des Waldlebens über alle Sinnes- und Wahrnehmungskanäle erfahrbar macht.

Moos ist Rhythmusgeber. Es wurde eigens ein „Waldgenetik-DNA-Translator-Sonifikator“ entwickelt. Dieser Softwarepatch transformiert und sonifiziert durch das Ansteuern von Synthesizern Basentriplets in Töne und Rhythmen. Wir sind auf der Nano-Ebene angelangt: Basentriplets stellen die kleinste Einheit des genetischen Codes dar. So wurden

DNA-Sequenzen von Fichte, Zirbe, Hainbuche, Esche, Moos, Farn, Weißkiefer, Ameise u.v.a.m. sonifiziert und als Ausgangspunkt für die jeweiligen Kompositionen eingesetzt. Auch die Hallräume der besuchten Waldlandschaften waren Gegenstand der ästhetischen Betrachtung. Die Kompositionen wurden in diese Hallräume eingebettet, die zuvor am Computer mithilfe einer speziellen Faltungshallsoftware virtuell nachgezeichnet werden konnten. Kleinteilige Geräusche wie Laubrascheln, Holzknacksen, Ameisenkrabbeln, Borkenkäferbohren und Vogelgesang fanden Eingang in eine umfangreiche Sample-Library, mit deren Hilfe Takamovsky die verschiedenen Rhythmen und Klangtexturen für die Waldstücke generiert und produziert.

Luma.Launischs visuelle Herangehensweise weckt Assoziationen, indem sie Realbild und Abstraktes schichtweise kombiniert. Die Bildwelt aus Analogien und Symbolik spielt mit der Fantasie des Betrachters. Erzählt wird eine Geschichte, die bei jeder/jedem ein wenig anders im Kopf abläuft, die Bilder entstehen lässt, ohne sich allzu sehr auf Konkretes einzulassen. Der Blick richtet sich auf die vielen Ebenen des Waldes im Wechsel der Jahreszeiten. Mit ihren facettenreichen und ausgeklügelten visuellen Strategien geht es dem seit 2003 agierenden Künstlerduo Luma.Launisch darum, die menschlichen Sinne anzusprechen. Welche Bilder aktivieren unseren Geruchssinn? Wie lässt sich der Geschmack von Beeren visuell übersetzen? Wie erspürt man die Laute von Insekten? Wo lassen sich Lichtreflexionen im Detail ausmachen, die uns sonst in der Kulisse Wald im Gesamten beeindrucken?

TEXT VON MARIANNE SCHRECK

The forest as a complex backdrop

Pause for a moment and think about what type of landscape the terms “nature” or “naturalness” evoke in you. It’s quite possible that a forest will appear in front of your mind’s eye. The forest is likeable and, one could argue, constitutes a complex backdrop. It is made of numerous spatial and temporal planes that are involved in complex mutual interactions – from natural microclimates regulated by trees taller than a human being to DNA sequences that show the specific genetic makeup of a species. One doesn’t have to be a specialist to personally experience the former; just walk into the forest. But to figure out whether – from a molecular genetic point of view – a

particular tree is standing in the right location requires scientific research.

Humankind and forestry explore the forest with their own specific methods. Humankind has been doing it from the beginning of time, modern forestry for about 300 years. Much is asked of from the forest: It must be a habitat for diverse life forms while providing us with raw material wood. It protects against natural disasters and provides clean drinking water. As a natural backdrop it infatuates, soothes, and inspires us in an auditory, visual and olfactory manner.

Forestry’s biggest challenge lies in its long-term orientation regarding the forest. The growing process of a tree is not immediately understandable, and whether “interference” in a patch of forest is right or wrong will sometimes only become apparent after decades. This is one of the reasons why forestry is committed to extensive data collection about the forest and the trees. Wood supply, biodiversity index, annual ring measurements, drought stress, game influence monitoring, permanent sample areas – these are just a few forestry terms and each of them leads to an abundance of data.

Forest researchers spend a large amount of time with these series of numbers. In “See Aural Woods”, a project curated by the Austrian Research Centre for Forests aesthetical science series “Unseen Science”, visual artists Astrid Steiner and Florian Tanzer (Luma.Launisch) and musician and author Juergen Berlakovich (Takamovsky) take an interest in both the data and the audio-visual aspects of the forest. In his work Takamovsky focuses mainly on transformational processes. Where does language turn into sound? What is the layout of the semantics of sound? How does our immediate acoustic environment leak into literary and musical narratives? To him, the forest in this project acts as a colossal musical instrument. He creates field recordings, samples the sounds of the forest, and generates sounds with data from forest genetics. Together with Luma.Launisch he transforms the obtained material into an audio-visual narrative that makes as many facets of forest life as possible accessible via all sensory channels.

Moss is rhythm. A “forest-genetics-DNA-translator-sound-generator” has been developed especially for this project. This software patch

uses synthesisers to transform and generate sounds from base triplets into tones and rhythm. We have arrived at the nano-level: base triplets are the basic unit of the genetic code. This way DNA sequences from spruces, pines, hornbeams, ash trees, moss, ferns, white pines, ants etc. have been transformed into sound patterns and used as starting points for compositions. The reverb qualities of the forest landscapes underwent an aesthetic analysis as well. The compositions were embedded in reverb chambers designed on the computer to reproduce the qualities of the forest using special convolution reverb software. Fragmented sounds, like leaves rustling, the crackling of wood, ants crawling, the burrowing of bark beetles, and birdsong, were included in an extensive sample library which Takamovsky will use to generate and produce different rhythms and sonic textures for the forest compositions.

Luma.Launisch’s visual approach evokes associations by combining and layering the real and the abstract. The visual world of analogies and symbolism toys with the audience’s imagination and tells a story that evokes slightly different ideas in each viewer’s mind, creating images without settling on anything too concrete. The focus is on the many layers of the forest throughout the seasons. Artist duo Luma.Launisch have been creating diverse and sophisticated visual strategies since 2003, aiming at triggering sensory reactions from their audiences. Which images activate our sense of smell? How can the taste of berries translate visually? How do you see the sounds insects make? How can you recreate the details of the reflections of light, which we find so impressive in the forest?

TEXT BY MARIANNE SCHRECK
TRANSLATION BY ANN COTTEN