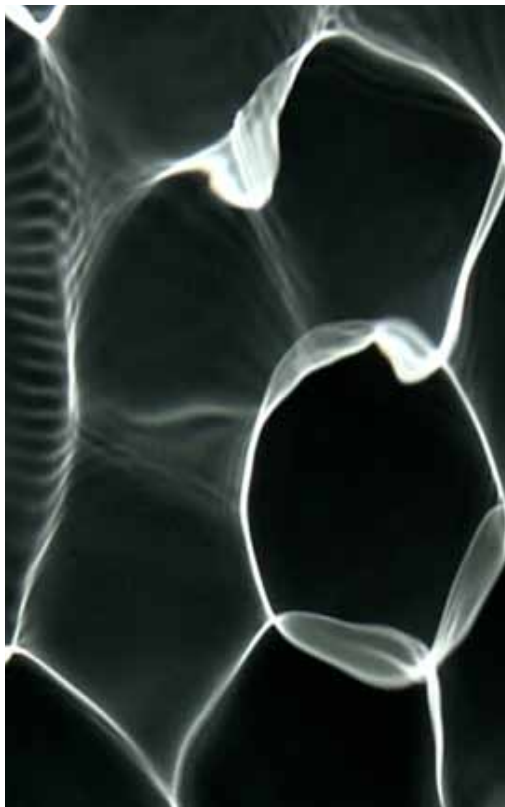
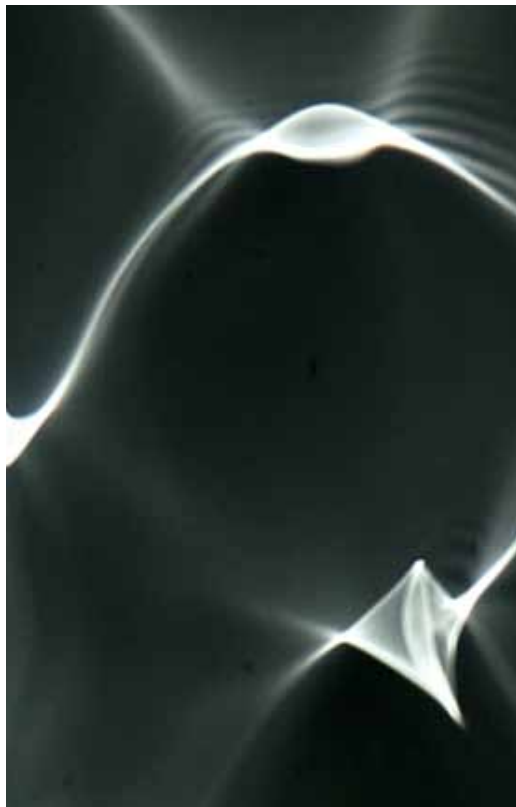
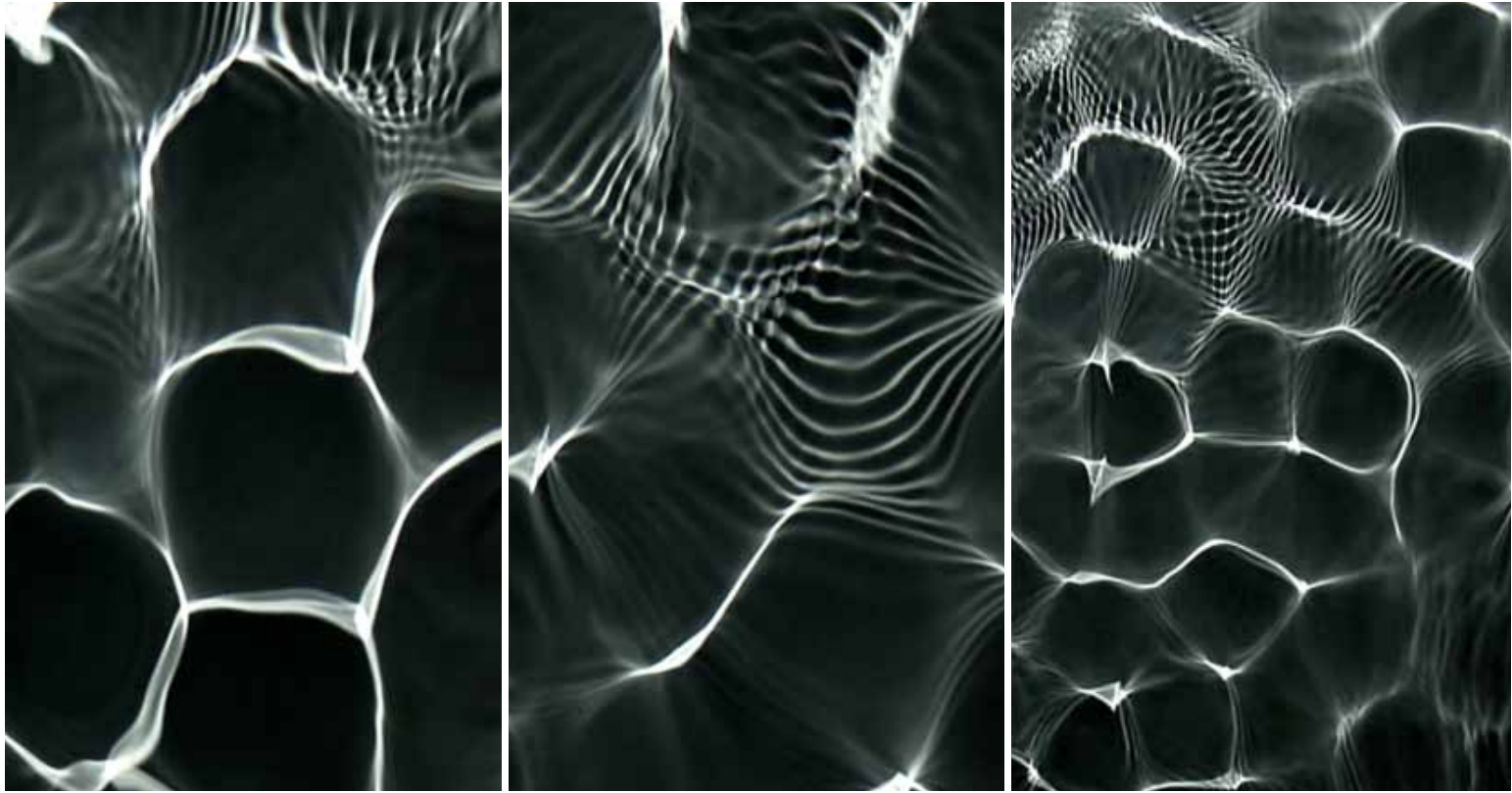

LETTONIE / LATVIA

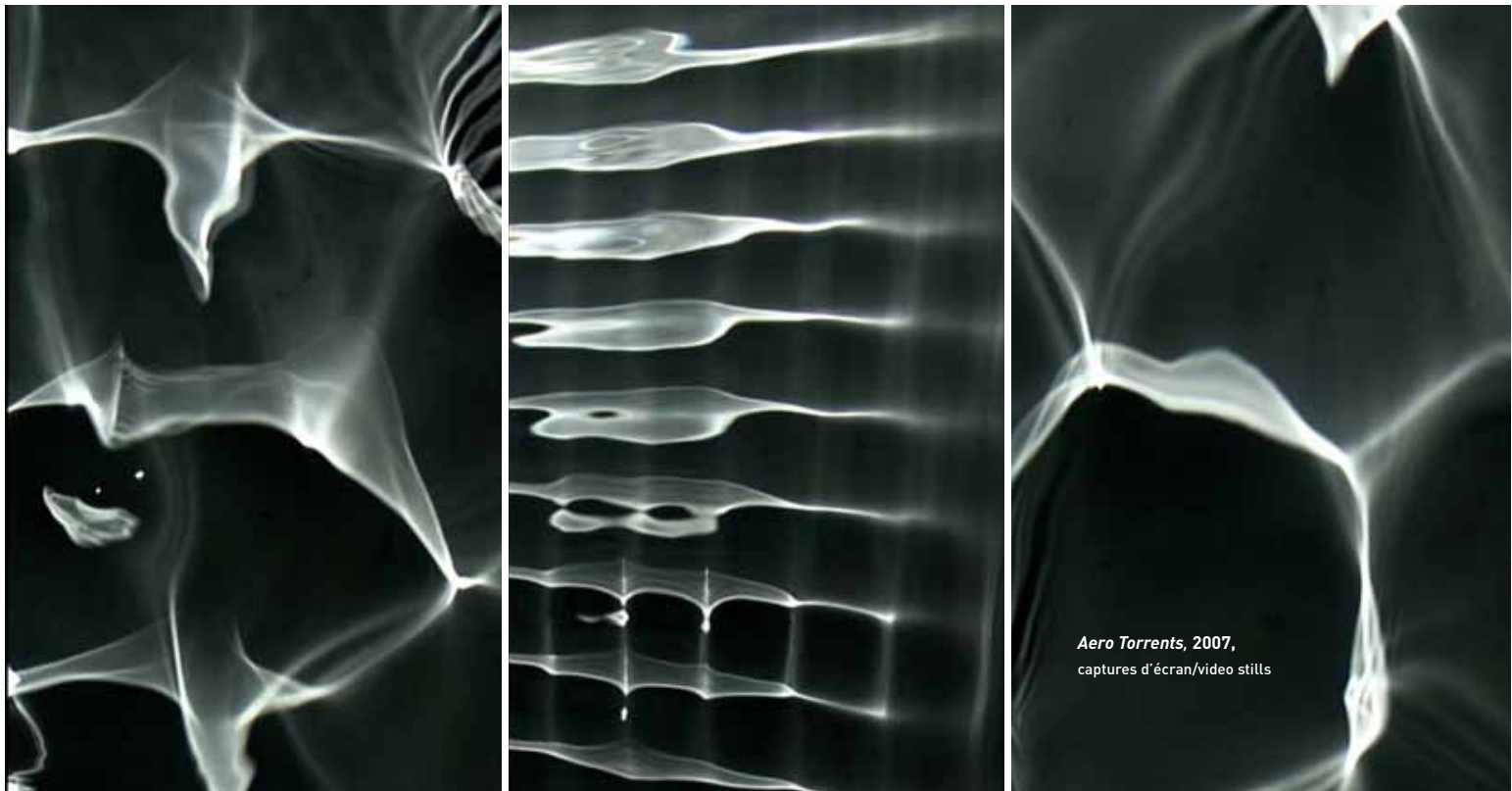
VOLDERMARS JOHANSONS

par / by
Emeline Eudes

La force du courant
The Current's Strength

Lorsqu'on demande à Voldemars Johansons (né en 1980) comment les spectateurs perçoivent ses œuvres, il répond que nombre d'entre eux passent beaucoup de temps à être là, observant et écoutant, dans une sorte de recueillement silencieux. Si les œuvres de Johansons provoquent cette contemplation, c'est probablement parce que bien souvent, elles mettent en scène de mystérieux mécanismes de la physique qui nous fascinent et nous étonnent.

Pour *Aero Torrents* (2007), l'artiste a récupéré des données météorologiques collectées durant les violents orages qui ont balayé l'Europe ces dernières années. Transposées en matière sonore, ces données deviennent soudain visibles lorsqu'un haut-parleur les diffuse vers un récipient rempli d'eau. On voit ainsi naître, s'informer, se déformer et se reformer une succession de motifs à la géométrie parfois saisissante de régularité et de complexité. *Concord* (2010) est une autre expérimentation, à mi-chemin entre l'instrument de musique et l'installation. Des cordes d'un alliage résistant à la chaleur sont chauffées jusqu'à ce qu'elles rougissent et résonnent d'un son qui, coordonné aux autres, produit une harmonie musicale répercutée et amplifiée par la géométrie du lieu. Au sujet de ces œuvres stationnant à l'orée d'un imaginaire alchimique, Johansons déclare : « J'explore la capacité morphogénique¹ des ondes sonores, la façon dont le son affecte l'expérience que nous avons des matières et des formes. Pour moi, une production d'ordre artistique aide à dévoiler des principes et des motifs structurels qui vont au-delà du subjectif, pour exister indépendamment de toute observation. »²

L'artiste cherche ainsi avant tout à enrichir sa compréhension du phénomène sonore par le biais d'une méthode empiriste. Chaque nouvel instrument ou installation est le résultat d'une longue période de documentation, de recherche de matériaux et de tests grandeur nature, accompagnés de leur lot d'erreurs. Et le processus se prolonge encore à l'heure actuelle à l'institut de physique de l'université de Lettonie par une collaboration avec le laboratoire de magnétohydrodynamique³.

Diplômé de l'Institut de Sonologie de La Haye, Johansons déclare être intéressé par les travaux des compositeurs Alvin Lucier et Iannis Xenakis, mais aussi par les œuvres plastiques de James Turrell. On comprend alors que les préoccupations scientifiques de l'artiste ne s'arrêtent pas à de pures manifestations sonores, mais que ses recherches s'intègrent à un vaste réseau de phénomènes intrinsèquement liés : énergie, matière, espace, temps, lumière. Et face à cet ensemble, la perception humaine, et la condition humaine qui l'accompagne. *Aero Torrents* fait ainsi écho à l'intensification des orages et du vent due au changement climatique. Intrigué par la dynamique non linéaire du climat en général, et par la nature des vagues de vent en particulier, l'artiste sait aussi combien il en a coûté à la côte du golfe de Riga en 2005, à l'occasion du passage de l'ouragan Ervin. Les ondes sonores qui balayent la surface aqueuse d'*Aero Torrents* y sèment le trouble de forces mystérieuses et inquiétantes.

When one asks Voldemars Johansons (b. 1980) how viewers see his artworks, he replies that many of them spend hours standing, observing and listening, in a kind of silent contemplation. If Johansons' works call for this kind of consideration, it is probably because often they reveal the mysterious mechanisms of physics that both fascinate and astonish us.

For *Aero Torrents* (2007) the artist used meteorological data collected from the violent storms that recently swept over Europe. Viewers visualize this information when it is converted into sound waves and sent by speakers through a recipient filled with water, producing a succession of motifs in astonishingly regular and complex geometric forms that in turn form a shape, become deformed and reformed. *Concord* (2010), another experiment, is halfway between a musical instrument and an installation. Strings made of a heat-resistant alloy are heated until they turn red and resonate with a sound that, coordinated with others, produces a musical harmony that is reflected and amplified by the geometry of the space. Johansons states that in these works, on the edge of an imaginary alchemy, he explores "the morphogenetic¹ capacity of sound waves, the way in which sound affects our experience with materials and forms. For me, artistic creation helps to unveil the principles and structural patterns of sound waves that go beyond subjectivity, and thus exist independently of any observation."²

The artist's aim is to enrich comprehension of audio phenomena through empirical methodology. Each new instrument or installation is the result of a long period of documentation, research into materials and full-fledged tests producing their own share of errors. This process is continuing, in collaboration with the laboratory of magneto-hydrodynamics³, at the Institute of Physics of the University of Latvia.

A graduate of the Institute of Sonology (the study of sound phenomena) of the Royal Conservatory of The Hague, Johansons is interested in the works of composers Alvin Lucier and Iannis Xenakis, but also in the installations by James Turrell. The artist's scientific preoccupations are clearly not only limited to manifestations of sound. His research is part of a vast network of intrinsically related phenomena: energy, matter, space, time and light—that encompass human perception and thus are closely related to the human condition. *Aero Torrents* also reflects the intensification of storms and wind due to climate change. Intrigued by the non-linear pattern of climate in general, and by the nature of waves of winds in particular, the artist knows how much damage Hurricane Ervin caused on the coast of the Gulf of Riga in 2005. The sound waves that sweep over the watery surface of *Aero Torrents* spread mysterious and worrisome forces.

www.johansons.info

¹ L'émergence des formes.

² Propos recueillis lors d'un entretien fait en octobre 2011.

³ Science qui traite du mouvement des fluides conducteurs d'électricité dans des champs magnétiques.

¹ The emergence of forms.

² Quotes from an interview in October 2011.

³ Science that studies liquid electrical conductors in magnetic fields.

Émissions (pierres), 2011,
Black granite and electronics
Installation view from solo show at Gallery 21
www.vimeo.com/26007492
Photo Valdis Jansons