

Simone Hooymans: Ve svých animacích často vizualizují své obavy o stav Země.

Před několika dny jsme přinesli recenzi krátkého animovaného videoklipu "Farewell Glacier". Dnes vám přinášíme rozhovor s jeho autorkou Simone Hooymansovou, která spolu s hudebním skladatelem Terje Isungsetem mimo jiné osvětluje, jak vypadá nahrávání s ledovými nástroji.

Video je meditací zvuků, tvarů a barev. Pohyb je v dokonalé rovnováze s hudbou. Vnímají diváci klip spíše jako emocionální uvolnění, nebo jako kritické varování?

Děkuji! Myslím, že diváci vnímají animaci jak emocionálně, tak jako vědomé varování před globálním oteplováním. Věřím, že emocionální odezva a uvědomění si potřeby jsou hluboce propojeny a vyvolávají reakci.

Libilo se nám také spojení lidského hlasu s větrem. Vizuální ztvárnění zvuku. Řekněte nám o tomto svém nápadu více?

Myšlenka vizuálního dechu mraků mě napadla hned na začátku, když jsem píseň slyšel poprvé. Chtěl jsem vizualizovat lidský dech, který je teplý a vlhký v chladném vzduchu kolem ledovce. I při všech dobrých úmyslech hlasu zachránit ledovec zpěvem uvědomělé písně, ledovec roztaje.

Cítíte zodpovědnost za hudbu, když vytváříte její vizuální stránku?

Je pro mě nesmírně důležité, aby animace, kterou vytvářím, a hudba byly v rovnováze a vzájemně se povzbuzovaly. Proto je pro mě důležité, abych hudbě věřila a hudebníka znala. S hudebníky spolupracuji již mnoho let. Je to vždy vzrušující a velmi obohacující spolupráce.

Hudba pro tento videoklip vznikla s použitím nástrojů z ledu. Můžete nám o tom říct více? Jak vypadá práce s těmito unikátními nástroji? Jak probíhalo nahrávání hudby?

Ledová hudba je životní dílo Terje Isungseta od roku 1999. Práce s ledovými nástroji je především o přírodě. Příroda je šéf. Všechny nástroje jsou vyrobeny z ledu a roztají. Ledovce také tají v důsledku klimatických změn.

V hudbě a umění je obsaženo poselství, které, jak doufáme, se dostane k posluchačům. Nahrávání probíhalo uvnitř iglů ve vysokých norských horách. Iglů jsou pro ledovou hudbu ideální, protože mají stabilní teplotu 4 až 6 stupňů pod nulou a je v nich naprosté ticho. Hlavním zvukem písně je Terjeho Iceofone – nástroj podobný marimbě. Pouze led!

Pokud se chcete dozvědět více o hře na hudební nástroje z ledu, můžete navštívit webové stránky autora hudby - www.terjeisungset.no.

Toto video bylo vytvořeno pro již existující skladbu. Můžete stručně popsat proces od prvotního nápadu až po konečný výsledek?

S hudbou Terje Isungseta jsem pracovala již dříve. Jeho hudební styl a poselství znám velmi dobře. Pro toto album jsem si mohl vybrat píseň podle vlastních preferencí. Písničku, která by mě nejvíce oslovila pro tvorbu animace. Vybrala jsem si "Farewell Glacier", protože když jsem píseň slyšela, měl jsem v hlavě přímo vizuální představy. Při vizualizaci mé představy na papíře se animace rozvinula sama. V tomto smyslu pracuji velmi intuitivně.

Videoklipem vzdáváte hold okouzlující kráse ledovců. Jaké další přírodní motivy vás inspirují?

Ve svých animacích často vizualizuji své obavy o stav Země. Když jsem byla dítě, připadal mi svět obrovský a fascinující a cítila jsem se s ním velmi propojená. Díky rodičům jsem si uvědomila krásu a sílu Země a jak jsem dospívala, všimla jsem si, že stejná krása a síla jsou stále více ohroženy.

V roce 2019 jsem s producentem Turidem Rognem natočila animovaný film Earthfall (Pád Země) o katastrofě, která zničí vše, co jí stojí v cestě, ale z chaosu zahlédne nový začátek. V této animaci jsem vytvořila laviny a záplavy, ale také ukázala krásu krajiny, a dokonce i krásu katastrofické pohromy.

Příroda byla vždy zdrojem mé inspirace. Fascinuje mě ale také, jak se zdá, že jsme se jako lidé během staletí od naší krajiny odtrhli a díváme se na ni, jako by už nebyla naší součástí. Často o tom přemýšlím a říkám si, jak je to možné.

Víme, že jste již vytvořili několik projektů tohoto typu animace. Dá se říct, že je to váš charakteristický styl. Jak a kdy jste na něj přišla? Experimentovala jste i s jinými typy animace?

Jsem výtvarný umělec, který vytváří pohyblivé kresby. Nejdůležitější je pro mě obsah a význam mé práce. Svůj animační styl jsem rozvíjela mnoho let, přičemž výchozím bodem byla zvědavost, jaké by to bylo, kdybych mohla do svých kreseb vstoupit a podniknout cestu mnou vytvořenými vesmíry.

Jaké jsou vaše plány do budoucna?

V příštích letech mám rozpracováno mnoho různých animačních projektů. Se svým producentem Turidem Rognem pracuji na nové animované produkci s názvem "Věčný gobelín", experimentální animaci o včelách a hroutícím se světě, kde je vše propojeno nitkami v utkaném gobelínu, který se neustále opakuje.

Pracuji také na novém videoklipu k ambicióznímu projektu Hidden Soul of the Fjord hudebníků Heidi Torsvik a Lazerus Winter. O veškerém životě hluboko pod i vysoko nad fjordem, pocta norským fjordům. Vedle animované tvorby se věnuji i výstavám a filmovým festivalům. A v poslední době vytvářím trvalé videoinstalace a umělecká díla, která jsou integrována do veřejných prostor.

Děkujeme vám, Simone, za rozhovor a přežeme vám mnoho úspěchů ve všech vašich aktivitách.