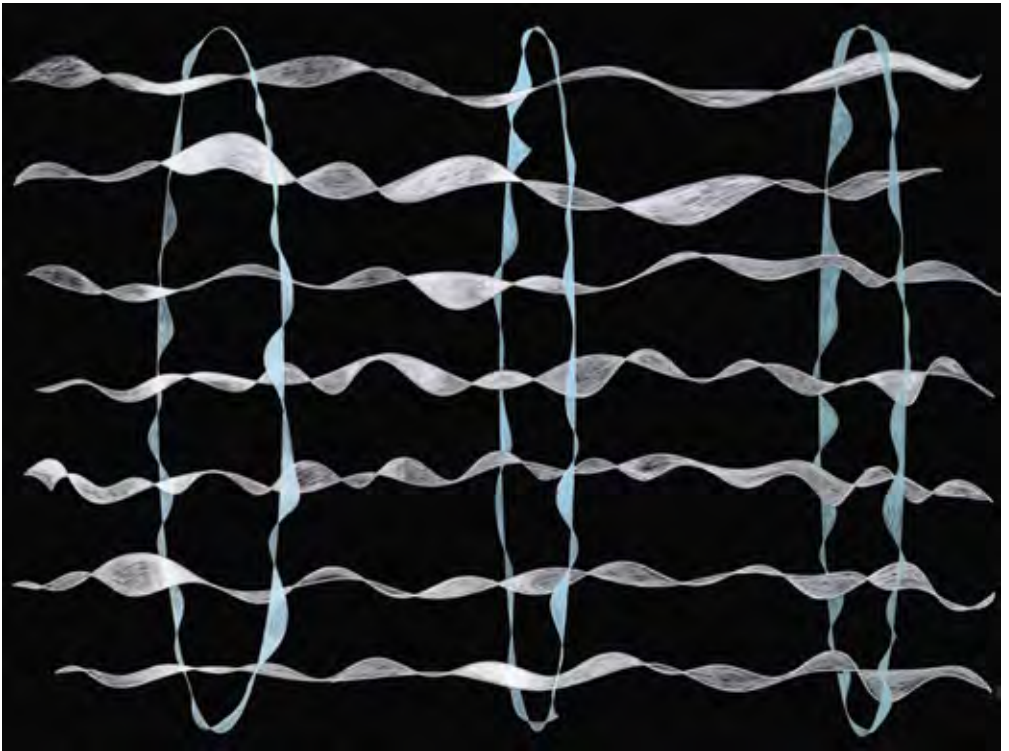

Λ

From Signal to Decay:
Volume 6
Trevor Mathison

N

FILES

From Signal to Decay Vol. 6

Rob Young

Between the signal, the big bang where a sound bursts into being, and its decay, the potentially eternal vibration that resonates in its wake, there pulses a universe. As a receptive listener, you could zoom in to the small grains of the texture of that sound, or you could zoom out wide and listen against the backdrop of a much broader environment. In his ongoing series without end, From Signal to Decay, Trevor Mathison is engaged in a project of isolating physical locations (or pressing vinyl records) where he sets in motion a cats' cradle of kinetic sound elements, with and against each other. In doing so Mathison assembles a subliminal zone of listening that pulls in elements from outside the immediate space, both in real time and pre-recorded. It's a microcosm of vibrations that implies something on a more macro scale.

Unable for practical and budgetary reasons to operate at truly cosmic dimensions, Mathison focuses his investigations on particular buildings and architectures. Each one of these has its own history, its own singular quirks, and its own sonic signature. He intuitively responds to a building's resonance, acoustics, history and current function, but also considers the place in which it sits, the people and the movements of traffic and infrastructure in its vicinity. Volume 1 of From Signal To Decay was shown at Goldsmiths CCA in London in 2022. In just over a year Mathison's work has expanded via exhibitions at Birkbeck College in London, the Argos Centre of Audiovisual Arts in Belgium, and now Atelier Nord in Oslo. (The series also includes two vinyl LP releases.)

From Signal to Decay Vol. 6 at Atelier Nord continues the practice of retaining certain common elements from previous iterations but adds unique variants specific to the space. The first time Mathison visited Atelier Nord in early 2023, his aural antennae immediately zoomed in on the hum of heating systems and the gentle but insistent sounds of the external environment in Grünerløkka. He also learned of the building's varied history and origins as a prayer house, which is what has given the space its distinctive interior construction. Without explicitly referencing the building's past lives, Mathison's assemblage amplifies the energy stored up in the building's fabric and releases it via an immersive, interwoven combination of different elements.

In a piece of film shot on the remote Scottish island of Islay while Mathison was working with his long time collaborator, the artist and film maker John Akomfrah, a raindrop slowly traces its erratic path across a pane of glass. Rain and wind whip up as evening falls, and the film also observes cloud formations and other natural snapshots. These are all details in nature that are by definition part of a larger whole. Raindrops against the ocean backdrop. Clouds against the backdrop of a sky which is just a veil across the cosmos. These landscape elements are complemented by a fragrant layer of bark chips and forest soil which are lain on the floor, underneath a swinging speaker cone. This pendulum-like sculpture swings perpetually, accelerated by the electromagnetic interaction of the speaker and the mechanism underneath the bark layer. Feedback surges as the devices – airborne and on the ground – pass across each other. The sound and motion of the hanging sculpture are hypnotic, relentless and perpetual, like the tide. A microphone mounted on the exterior of the building acts as a trawl net for real time sounds of the outside world. These are fed back into the building and integrated into the mix via the audio system set up in the gallery – a mix that Mathison has engineered or ‘massaged’, as he puts it – in order to completely remodel the space into a mesmeric force field.

In one sense, this project can be heard as a form of ‘dubbing the building’ – dub, in the West Indian sense of a complete takeover of the studio as a space for transformation and mutation. Mathison has a long association with postcolonial art and sound making in Britain. His earlier soundtracks for the reflective, melancholic documentaries produced by the Black Audio Film Collective, such as John Akomfrah’s *Handsworth Songs* (1986) and Reece Auguiste’s *Twilight City* (1989), were fascinating assemblages of reggae and dub, archive recordings of calypso, brass bands and street noise, intercut with Mathison’s own electronic rhythm and sonic constructions that, nearly four decades later, still sound astonishingly futuristic. His later music projects such as his *Dubmorphology* duo with Gary Stewart and his releases as *Hallucinator* with Edward George and Anna Piva on the Berlin techno label Chain Reaction, continued this experimentation and placed him at a crucial interface between sound art and cutting-edge music composition and production. If those projects were designed with performance or the club space in mind, *From Signal To Decay* can be seen as a more private, abstract, impressionistic side of Mathison’s output.

The best way to experience this work, then, is through listening to each of the different elements and then combining them by moving around and changing location. Like history itself, there is no single perspective from which everything locks into harmony and it all makes sense. The visual elements, the film and Mathison’s graphic score drawings, act as focal points and orientation stations within the overall work. But once you have entered the space, you have committed to experiencing the work as a unified entity, one that organically shifts and reconfigures in sync with your own movements. Trevor Mathison has said his ideal location for making a sound work would be a cave. In a sense, he has turned Atelier Nord into a cavern, a subliminal zone of listening, from which signals ripple, vibrate and echo outwards, in unexpected and unintended directions, endlessly decaying through time and space.

Trevor Mathison (b. 1960) is a British artist, musician, composer, sound designer and recordist. He integrates archival material into his sonic art, combining the fragments to create haunting aural landscapes. He was a member of the internationally renowned artist group, the Black Audio Film Collective, whose poetic, haunting documentaries such as *Handsworth Songs* (1986), *Twilight City* (1989) and *Seven Songs for Malcolm X* (1993) examined the black British and postcolonial experience in Britain.

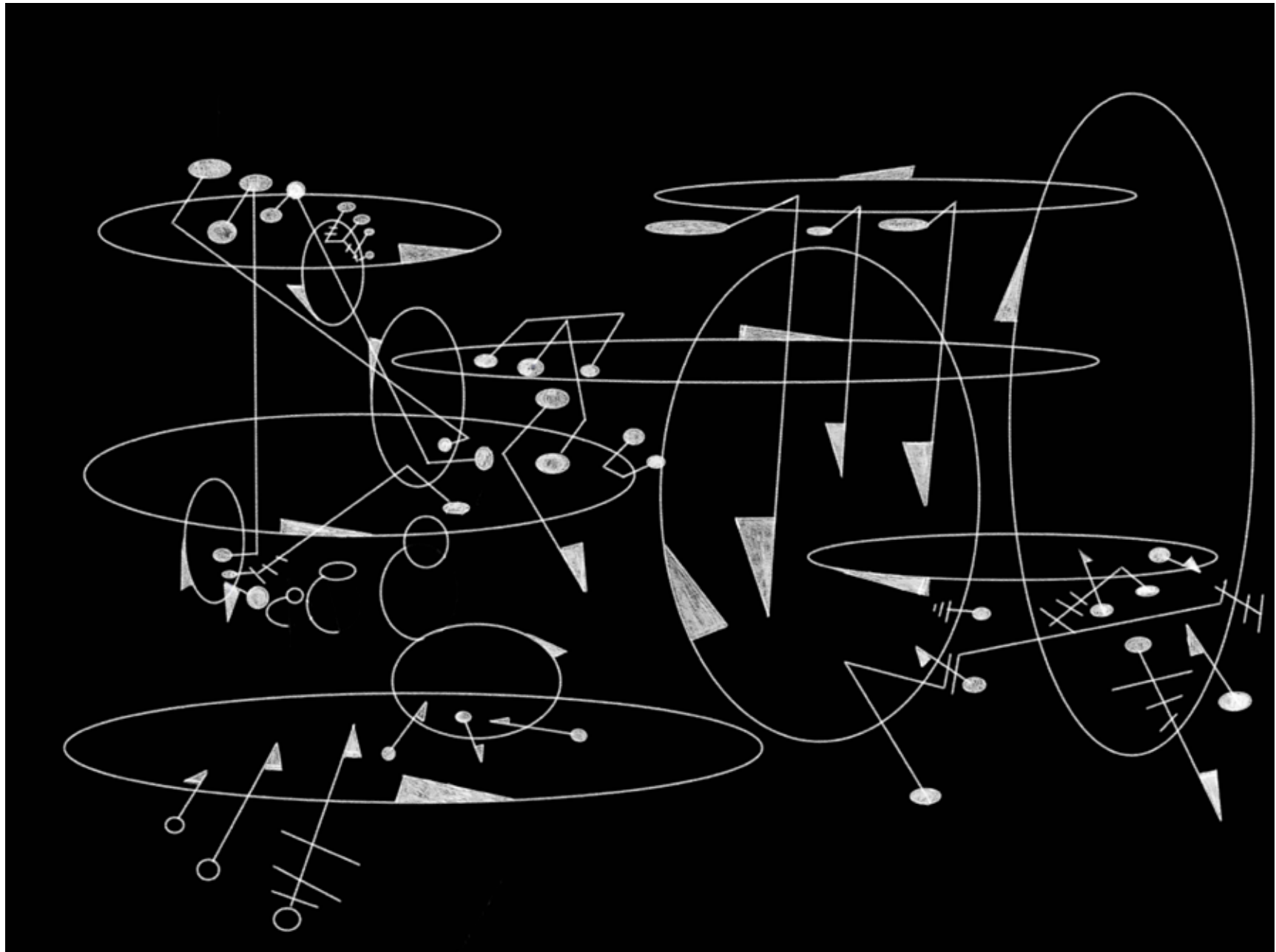
Rob Young (b.1968) is an English writer specialising in music, film and art. Based in Oslo, he is a former Editor of *The Wire* and *Jazznytt* and has contributed to *Morgenbladet*, *Klassekampen*, *Uncut*, *Sight & Sound*, *The Guardian*, *Ballade*, *Frieze* and *Artforum*. His books are published by Faber and Faber and include *The Magic Box: Viewing Britain Through the Rectangular Widow* (2021), *All Gates Open: The Story of Can* (2018) and *Electric Eden: Unearthing Britain's Visionary Music* (2010).

Trevor Mathison

From *Signal to Decay: Volume 1* (2022).

Installation view, Goldsmiths CCA. Photo: Rob Harris.

Trevor Mathison, Notation 24 (2022)

From Signal to Decay Vol. 6

NO

Rob Young

Det store smellet når en lyd bryter frem, øyeblikket lyden forsvinner (decay) og den mulig evigevarende vibrasjonen som følger, utgjør et pulserende univers. Som mottakelig lytter kan man velge å zoome inn på de små kornene i lydens tekstur, eller lytte i bredden. I sitt pågående prosjekt, From Signal to Decay, isolerer Trevor Mathison fysiske steder der han setter i gang et velde av kinetiske lydelementer, med og mot hverandre. Denne fremgangsmåten gjør Mathison i stand til å skape soner for underbevisst lytting som trekker inn elementer utenfor det umiddelbare rommet, både lyd som skapes live og forhåndsinnspilt materiale. Det er et mikrokosmos av vibrasjoner med antydninger på makroskala.

Etersom han av praktiske og budsjettmessige årsaker ikke kan skape verk av virkelig kosmiske dimensjoner, fokuserer Mathisons undersøkelser på bestemte bygninger og arkitekturer. Hver av disse har sin egen historie, sine egne særegenheter og sin egen lydsignatur. Han responderer intuitivt på en bygnings resonans, akustikk, historie og nåværende funksjon, men vurderer også stedet bygget ligger, menneskene, trafikken og infrastrukturen i nærheten. Den første utgaven av From Signal to Decay ble vist ved Goldsmiths CCA i London i 2022. På litt over et år har Mathisons arbeid blitt utvidet gjennom utstillinger ved Birkbeck College i London, Argos Center of Audiovisual Arts i Belgia, og nå Atelier Nord i Oslo (serien inkluderer også to utgivelser på vinyl).

I From Signal to Decay: Volume 6 på Atelier Nord benytter Mathison visse elementer fra tidligere versjoner, samtidig som han legger til variasjoner tilpasset det spesifikke rommet. Første gang Mathison besøkte Atelier Nord, tidlig i 2023, rettet han umiddelbart sine auditive antenner inn på varmesystemets summing og de milde, men insisterende lydene fra det ytre miljøet på Grünerløkka. Han satte seg også inn i bygningens varierte historie og opprinnelse som et bedehus, noe som har gitt rommet sin distinkte interiørkonstruksjon. Uten eksplisitt å referere til bygningens tidligere liv, forsterker Mathison energien som er lagret i bygningens struktur via en sammenvevd kombinasjon av ulike elementer.

I et filmklipp spilt inn på den skotske øya Islay mens Mathison arbeidet med sin langvarige samarbeidspartner, kunstneren og filmskaperen John Akomfrah, spores en regndråpes langsomme og uregelmessige bane nedover et glasspanel. Regn og vind pisker opp når kvelden faller, og filmen viser også skyformasjoner og andre naturfenomener, alle detaljer i naturen som etter definisjonen er en del av en større helhet. Regndråper mot havbakgrunnen. Skyer mot en himmel som ligger som slør over kosmos. Landskapselementene suppleres med et duftende lag med skogjord og barkflis, under to svingende høyttalerkjegler. Den pendellignende skulpturen svinger uavbrutt, akselerert av den elektromagnetiske interaksjonen mellom høyttalerene og mekanismen under barklaget. Feedbacken øker når enhetene – luftbårne og på bakken – passerer hverandre. Lyden og bevegelsen til den hengende skulpturen er hypnotisk, uopphørlig og evigvarende, som tidevannet. En mikrofon monteret på utsiden av bygningen fungerer som et nav for sanntidslyder fra den ytre verden. Disse mates tilbake i bygningen og integreres i miksing via lydsystemet som er satt opp i galleriet – en miks som Mathison har konstruert eller "massert", som han sier det – for å fullstendig omforme rommet til et oppslukende kraftfelt.

På en måte kan dette prosjektet forstås som en form for "dubbing av bygningen" – dub, i vestindisk forstand av en fullstendig overtakelse av studioet som et rom for transformasjon og mutasjon. Mathison har lenge vært en sentral skikkelse innenfor postkolonial kunst og lydskaping i Storbritannia. Hans tidligere lydspor for de kontemplative, melankolske dokumentarene produsert av Black Audio Film Collective, som John Akomfrah's Handsworth Songs (1986) og Reece Auguste's Twilight City (1989), var fengslende sammenstillinger av reggae og dub, arkivopptak av calypso, brassband og gatestøy, klippet inn med Mathisons egne elektroniske rytmer og lydkonstruksjoner som, nesten fire tiår senere, fortsatt høres utrolig futuristiske ut. Hans senere musikkprosjekter, som Dubmorphology med Gary Stewart, og hans utgivelser som Hallucinator med Edward George og Anna Piva på det Berlin-baserte techno-plateselskapet Chain Reaction, fortsatte denne eksperimenteringen og plasserte ham i et viktig grensesnitt mellom lydkunst og nyskapende musikk. Hvis disse prosjektene ble laget med tanke på live-performance eller klubbrommet, kan From Signal to Decay til sammenligning forstås som en mer privat, abstrakt, impresjonistisk side av Mathisons produksjon.

Den beste måten å oppleve dette verket på, er å lytte til hver av de ulike elementene og deretter kombinere dem ved å bevege seg rundt og endre posisjon. Som med selve historien, finnes det ikke noe perspektiv hvor alt låser seg inn i harmoni og alt gir mening. De visuelle elementene, filmen og Mathisons grafiske notasjons-tegninger, fungerer som fokuspunkter og orienteringspunkter innenfor det overordnede verket. Men når du først har entret rommet, har du forpliktet deg til å oppleve verket som en enhetlig helhet, en som organisk forskyver og forandrer seg i takt med dine bevegelser. Trevor Mathison har sagt at hans ideelle sted for å lage et lydverk ville være en hule. På en måte har han gjort Atelier Nord om til en hule, en underbevisst sone av lytting, hvor signaler bølger, vibrerer, gjenlyder og sprer seg utover, i uventede og utilsiktede retninger, på uendelig reise gjennom tid og rom.

Trevor Mathison (f. 1960) er en britisk kunstner, musiker, komponist og lyddesigner. Han integrerer ofte arkivmateriale i lydarbeidene sine og kombinerer ulike lydfragmenter for å skape komplekse lydlandskap. Han var medlem i den internasjonalt anerkjente kunstnergruppen Black Audio Film Collective, hvis poetiske dokumentarer som *Handsworth Songs* (1986), *Twilight City* (1989) og *Seven Songs for Malcolm X* (1993) utforsket den svart-britiske og postkoloniale erfaringen i Storbritannia.

Rob Young (f.1968) er en engelsk forfatter som skriver om musikk, film og kunst. Han bor i Oslo og har tidligere vært redaktør for *The Wire* og *Jazznytt*. I tillegg har han skrevet for *Morgenbladet*, *Klassekampen*, *Uncut*, *Sight & Sound*, *The Guardian*, *Ballade*, *Frieze* og *Artforum*. Hans bøker blir utgitt av Faber and Faber, og inkluderer *The Magic Box: Viewing Britain Through the Rectangular Window* (2021), *All Gates Open: The Story of Can* (2018) og *Electric Eden: Unearthing Britain's Visionary Music* (2010).

Trevor Mathison Events

Trevor Mathison in conversation
with Rob Young as part of Ultima
Context
Sunday 17th of September 13:00

Film screening Black Audio Film
Collective at Cinemateket (tickets
must be purchased in advance)
Monday 18th of September

Trevor Mathison and Circuit des
Yeux in concert at The Munch
Museum (tickets must be purchased
in advance)
Friday 22nd of September 19:00

Atelier Nord Files

ISBN 978-82-93994-02-2

Editors: Ida Lykken Ghosh,
Nicholas Norton
Essay: Rob Young
Translation: Ida Lykken Ghosh,
Nicholas Norton
Design: Nicholas Norton
Art Direction:
Research and Development

Published on the occasion of Trevor
Mathison's exhibition From Signal to
Decay: Volume 6 at Atelier Nord,
15.09–15.10.2023

Curated by Appau Jnr Boakye-
Yiadom and Oliver Fuke, with Rob
Young and Ida Lykken Ghosh.
The project, which is ongoing,
originated at Goldsmiths CCA in
London in 2022.

The exhibition is produced by
Atelier Nord with support from
The Municipality of Oslo and The
Bergesen Foundation and is part of
Ultima 2023.

The publication series Atelier Nord
Files is supported by Arts and
Culture Norway.

Atelier Nord is supported by Arts
and Culture Norway and The
Municipality of Oslo.
www.ateliernord.no

Atelier Nord

Olaf Ryes plass 2, 0552 Oslo

Opening Hours

Thursday and Friday 15-18

Saturday and Sunday 12-17

www.ateliernord.no