EINE KOMBINATION

ALEXANDER POSPISCHIL
BENEDIKT KAFFAI
FRIEDERIKE WEYKAMP

EINLEITUNG

SEIN. ERKENNEN. HANDELN. SCHEITERN.

"DER MENSCH BRAUCHT DIE ORDNUNG, DIE REDUKTION, DAS EINZELNE. ER ERWEIST SICH ALS ZU DUMM, UM ALLES IN SEINER UNDURCHSCHAUBAREN GESAMTHEIT, VIELFALT UND KOMPLEXITÄT ZU AKZEPTIEREN. IN SEINEM BORNIERTEN DRANG NACH ERKENNTNIS VERWEIGERT ER SICH JEDOCH GERADE DIESER EINSICHT. DARIN LIEGT DER HUND BEGRABEN, DARIN LIEGT DER GRUND FÜR DIE KATASTROPHEN DES 21. JAHRHUNDERTS."
FRANKFURTER BAUERNWEISHEIT

DAS KOMBINAT

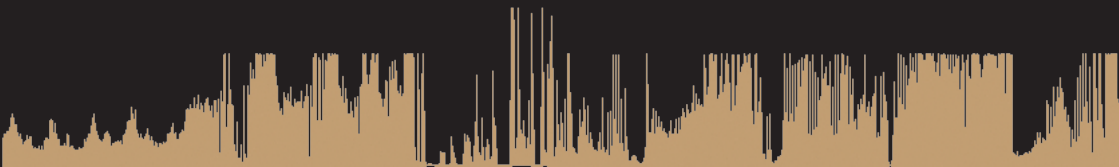
IM EHEMALIGEN DIGITALEN STUDIO AM AUDIMAX ENTSTAND MIT DEM KOMBINAT EINE PROJEKTGEMEINSCHAFT UND AUSTAUSCHPLATTFORM VON STUDENTEN, WELCHE SICH IN ERSTER LINIE DEM PRODUZIEREN VON DIGITALER/ELEKTRONISCHER MUSIK UND DEM PROGRAMMIEREN VON VISUALISIERUNGEN ALLER ART WIDMEN.

NEBEN DEN KLASSISCHEN ANWENDUNGSBEREICHEN IM AUDIOVISUELLEN FELD SOLL DURCH DIE EXPERIMENTELLE BESCHÄFTIGUNG MIT DEN VERFAHREN DER SOUNDPRODUKTION UND DER PROJEKTIONSKUNST AUCH DER EINSATZ DIGITALER MEDIEN IN THEATERPROJEKTEN GEFÖRDERT WERDEN.

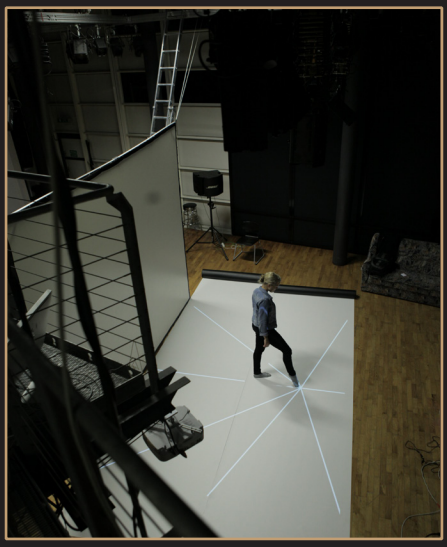
ES WIRD DEN STUDENTEN SOMIT ERMÖGLICHT, SICH IN EINEM WEITEREN WICHTIGEN SCHNITTFELD VON THEATER UND MEDIEN KREATIV ZU BETÄTIGEN.

MEHR INFORMATIONEN ENTNEHMEN SIE BITTE UNSERER HOMEPAGE:
HTTP://MEDIENWISSENSCHAFT.UNI-BAYREUTH.DE/AKTIVITAETEN/DAS-KOMBINAT/

KONTAKT: DASKOMBINAT@GOOGLEMAIL.DE
ORT: S 95 NEBEN DEM AUDIMAX



PROBEN



RIKE - TANZ

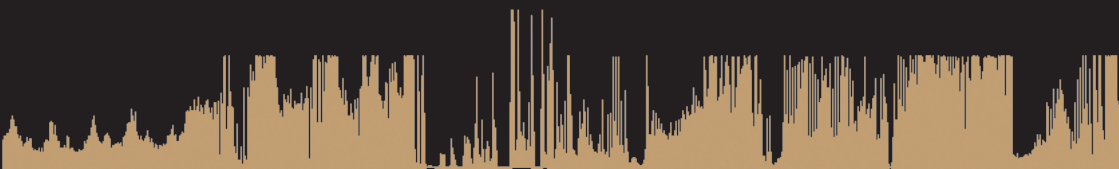
BEIM TANZEN GEHT ES DARUM, MIT BEWEGUNGEN GESCHICHTEN ZU ERZÄHLEN. OHNE SICH DER VERBALEN SPRACHE ZU BEDIENEN UND INDEM MAN DEN FOKUS AUF DEN KÖRPER UND SEIN REPERTOIRE AN AUSDRUCKSMÖGLICHKEITEN LEGT, IST ES MÖGLICH, DIE BOTSCHAFTEN VON MUSIK UND VISUALS ZU VERBINDEN UND DEM ZUSCHAUER ZUGÄNGLICH ZU MACHEN. BIS EINE CHOREOGRAPHIE DIESES ZIEL ERREICHT HAT, WIRD EIN LANGER PROZESS DURCHLAUFEN.

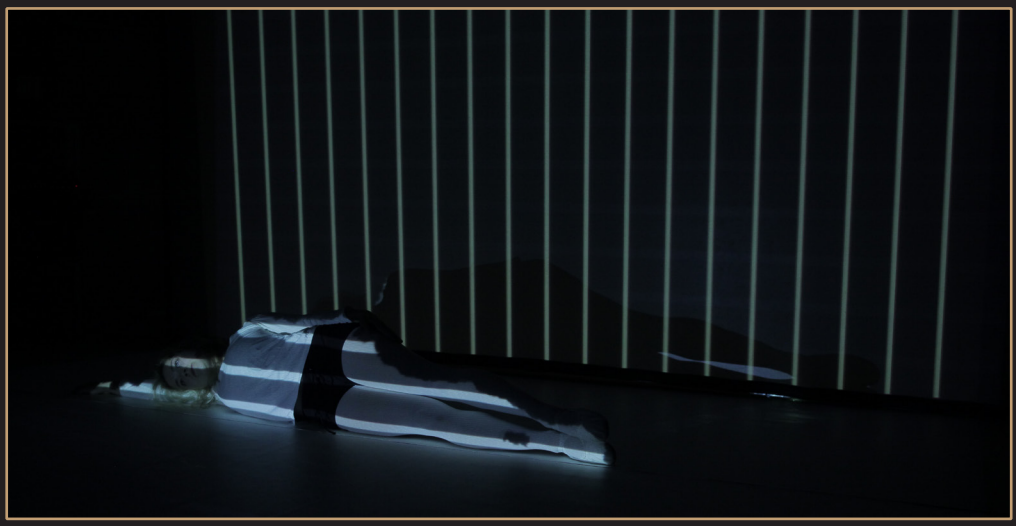
ZUNÄCHST HABE ICH MICH GENAU MIT DER MUSIK UND IHREM GEHALT BESCHÄFTIGT. JE MEHR ICH MICH DEN KLÄNGEN ANNÄHERTE, DESTO KLARER WURDE MEINE VORSTELLUNG DAVON, WIE ICH MEINE BEWEGUNGEN GESTALTEN WOLLTE UND WAS SIE AUSSAGEN SOLLTEN. DIE STELLEN DER MUSIK, DIE WENIGER TANZ UND DAFÜR UMSO MEHR SCHAUSPIEL ERFORDERTEN, STELLTEN SICH FÜR MICH JEDOCH OFT ALS CHOREOGRAPHISCHE SCHWIERIGKEITEN HERAUS. ICH MUSSTE LERNEN, DASS WENIGER MANCHMAL MEHR IST UND DIE ANSEHNLICHKEIT EINER BEWEGUNG NICHT IMMER DIE HAUPTINTENTION DARSTELLT.

NEBEN DEM AUSDRUCK DER MUSIK KOMMT DEM TANZ IN UNSERER KOMBINATION ZUSÄTZLICH DIE AUFGABE ZU, DEN VISUALS GERECHT ZU WERDEN UND MIT IHNEN ZU INTERAGIEREN. DA MEINE TÄNZE BISHER AUSSCHLIESSLICH AUF MUSIK BASIERTEN UND ICH KEINE RÜCKSICHT AUF ANDERE, NICHT VOM MENSCHLICHEN KÖRPER AUSGEHENDE BILDER NEHMEN MUSSTE, SAMMELTE ICH GANZ NEUE ERFAHRUNGEN. PLÖTZLICH ERÖFFNETEN SICH MEINER CHOREOGRAPHIE WEITERE DIMENSIONEN, DIE MIT HILFE VON HÄUFIGEM EXPERIMENTELLEN ARBEITEN ZUNEHMEND AUSGESCHÖPFT WURDEN.

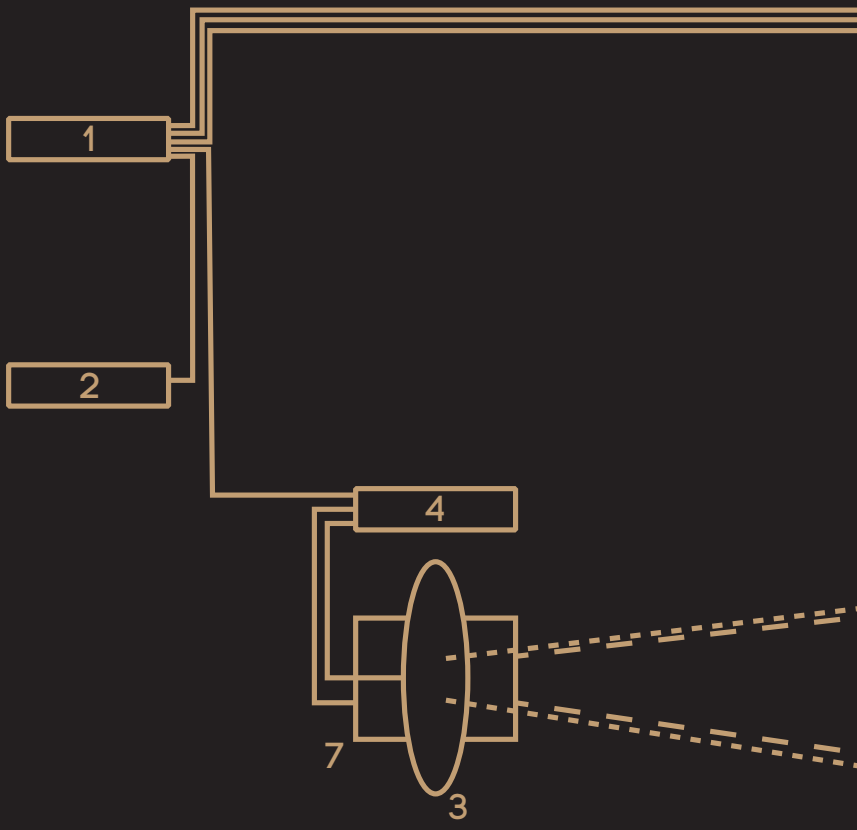
IM LAUFE DER PROBEN FÜGTEN SICH DANN ALLE DREI SPARTEN ZU EINEM GESAMTKONSTRUKT ZUSAMMEN,WOBEI SCHÖN ZU BEOBACHTEN IST, DASS SICH DER INHALT, DEN WIR VERMITTELN WOLLEN, TATSÄCHLICH NUR DANN ERZÄHLT, WENN ALLES ZUSAMMENWIRKT. AUCH MEIN TANZ WÜRDE OHNE DIE BEIDEN ANDEREN ELEMENTE AN AUSDRUCK VERLIEREN.

INSGESAMT HAT MIR DAS PROJEKT GEZEIGT, WIE VIELSCHICHTIG DAS TÄNZERISCHE GEBIET IST UND WIE INSPIRIEREND ES SEIN KANN, DEN TANZ MIT ANDEREN KUNSTFORMEN ZU VERBINDEN. MEINE ARBEIT AN DIESER CHOREOGRAPHIE HAT MICH TÄNZERISCH GEFORDERT, WEITERGEBRACHT UND WIRD MIR SICHERLICH IN ZUKÜNFTIGEN PROJEKTEN VON GROSSEM NUTZEN SEIN.



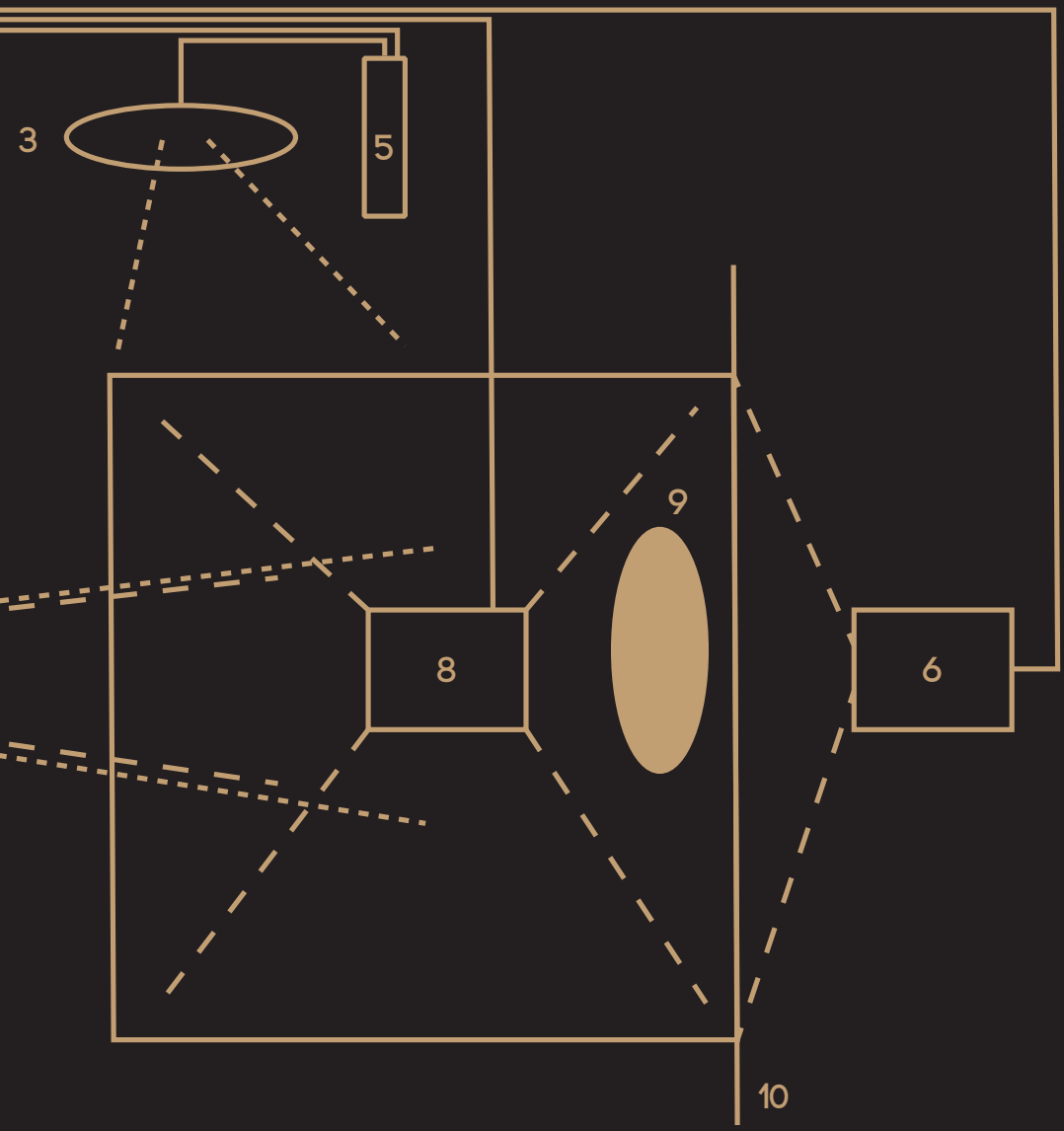


DAS SYSTEM



1 PC FÜR VISUALS. PROJEKTION BODEN & LEINWANDRÜCKSEITE.
2 PC FÜR MUSIK. GLOBALE AUTOMATION.
3 XBOX KINECT.
4 PC FÜR KINECT DV. PROJEKTION TÄNZERIN.
5 PC FÜR KINECT DV.
6 BEAMER LEINWANDRÜCKSEITE.
7 BEAMER TÄNZERIN.
8 BEAMER BODEN.
9 TÄNZERIN.
10 LEINWAND.

DER PLAN



BENE - VISUALS

WIE JEDE KUNST SOLLTE AUCH MEIN PART EINEN CODE BEINHALTEN, DER ZU EINER WIRKLICHKEIT BEZÜGE HERSTELLT. IN MEINEM FALL IST ES NICHT DIE WIRKLICHKEIT DA DRAUSSEN, SONDERN DIE WIRKLICHKEIT DES PROJEKTS MIT SEINEN ELEMENTEN TANZ UND MUSIK. ICH HABE VERSUCHT MICH IN DEN REALISMUS DER ANDEREN ELEMENTE REINZUDENKEN UND ZU KOMMENTIEREN, MITZUHALTEN. DIE SCHWIERIGSTE AUFGABE LAG DARIN NICHT EINDEUTIG ZU WERDEN, WAS DEN CODE DES GANZEN PROJEKTS ZERSTÖREN WÜRDE, ABER AUCH NICHT DEN BEZUG ZUM REALISMUS DER VORSTELLUNG ZU VERLIEREN.

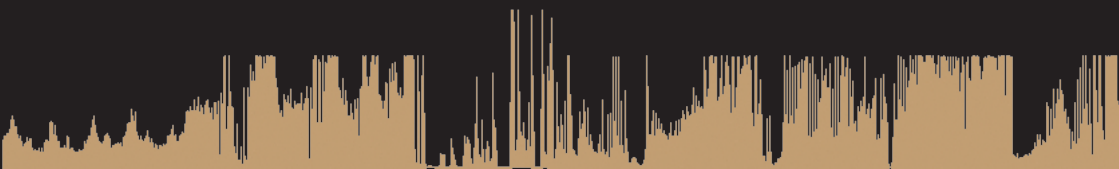
MEINE ARBEIT BESTAND DARIN, EIN COMPUTERGESTÜTZTES SYSTEM ZU ERSCHAFFEN, DASS SICH DEN PROBEN ANPASSEN KONNTE UND ZU DER VORSTELLUNG HIN UNABHÄNGIG WURDE. DAS SYSTEM IST MITTLERWEILE AUTONOM, ES HAT DEN STELLENWERT EINER BÜHNE IM HERKÖMMLICHEN THEATER, ES IST EINFACH GEGEBEN. WIR HABEN KEINE REQUISITEN, DAS SYSTEM IST ALLES, IST DIE BÜHNE UND DIE GANZE TECHNISCHE ABTEILUNG IN EINEM: ES LÄUFT, REAGIERT AUF DIE HANDLUNG DER DARSTELLERIN, REAGIERT AUF DIE MUSIK, BEARBEITET DIESE, GIBT SIE AUF EIGENE WEISE DEM KONZEPT ENTSPRECHEND WIEDER. SICHER MAN KANN DAS SYSTEM AUSSCHALTEN, ODER EINZELNE PARAMETER VERÄNDERN, WAS EINEM RAUM FÜR KÜNSTLERISCHE KOMPROMISSE GIBT, ABER ES IST DAS GERÜST-DIE ARCHITEKTUR UNSERES THEATERS.

STÄNDIG UND AN ALLEM GESCHEITERT. WENN MAN SO ETWAS WIE EINEN SCHÖPFER SPIELEN DARF, STELLT MAN SICH SCHON MAL SACHEN VOR, VON DENEN MAN WEISS, DASS SIE NICHTS ALS PURE UTOPIE SIND UND WILL SIE TROZDEM. SO WÜRDE ICH DIE PROBLEME VIELLEICHT AUCH NICHT ALS PROBLEME, SONDERN ALS DIE NOTWENDIGKEIT-ZUM-KOMPROMISSE BEZEICHNEN.

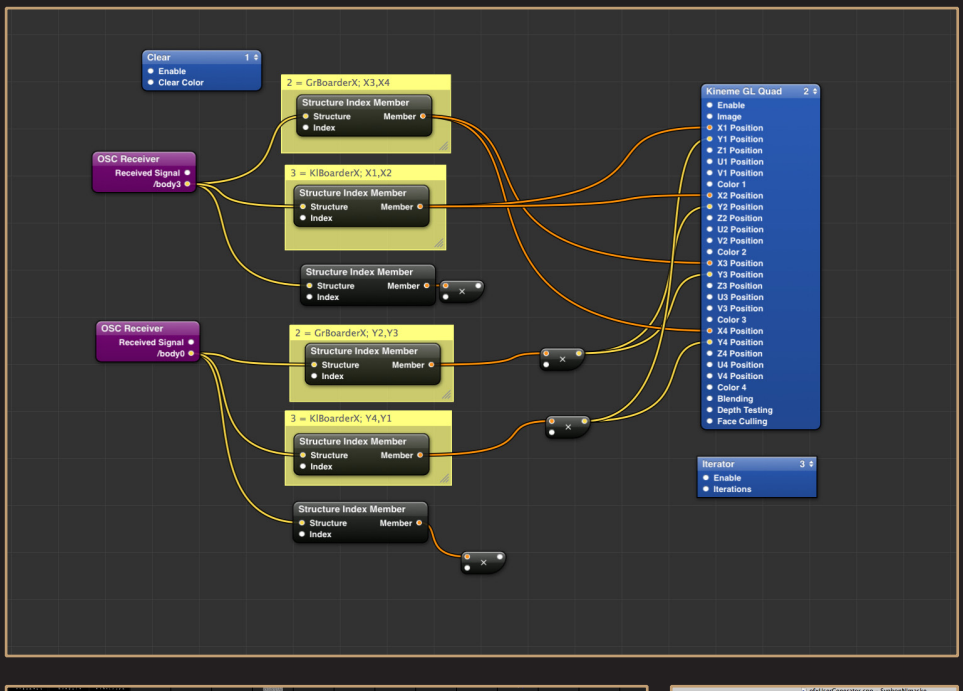
AM ANFANG STAND DIE AUSEINANDERSETZUNG MIT DER TECHNIK IM ZENTRUM MEINER ARBEIT. ES ZU SCHAFFEN EIN UNABHÄNGIGES SYSTEM MIT AUGEN UND OHREN ZU KONZIPIEREN UND UMZUSETZEN; WELCHES AUF DIE MUSIK UND DEN TANZ REAGIERT UND SPÄTER AGIERT.

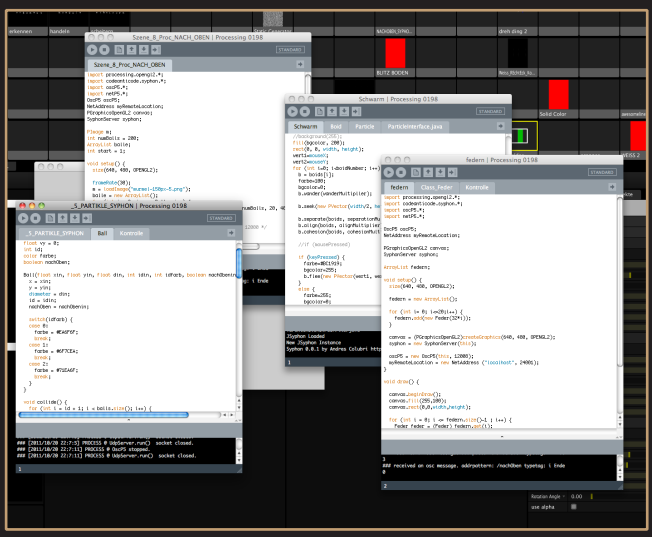
IM LAUFE DER PROBEZEIT INTEGRIERTEN SICH DANN DIE EINZELNEN ELEMENTE TANZ, MUSIK, VISUAL ZU EINER KOMBINATION. DIE GESCHWINDIGKEIT DER MUSIK WIRD DIE GESCHWINDIGKEIT DER BILDER, DER TANZ WIRD ZUR MUSIK UND DIE BILDER ZUM TANZ. DIE POSITION DER TÄNZERIN IM RAUM, IHRE BEWEGUNGEN ERFASST DAS SYSTEM UND GENERIERT SEINE BILDER DAZU.

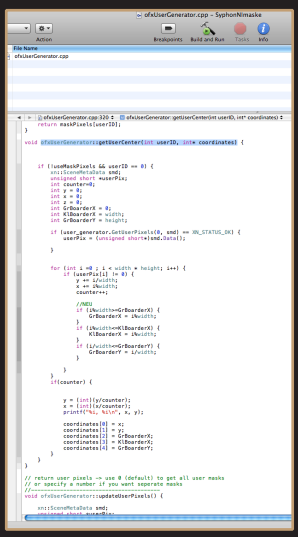
DABEI WAREN ABER DIE VORGABEN DES KONZEPTES ABSOLUT. DIE IDEE, DAS KONZEPT IST DER GEGENSTAND DER -IM ENDEFFEKT- ALLES ZUSAMMEN HÄLT; UND ÜBER DAS KONZEPT HABEN WIR LANGE DISKUTIERT...



QUARTZ - PROCESSING - OPEN FRAMEWORKS







ALEX - MUSIK

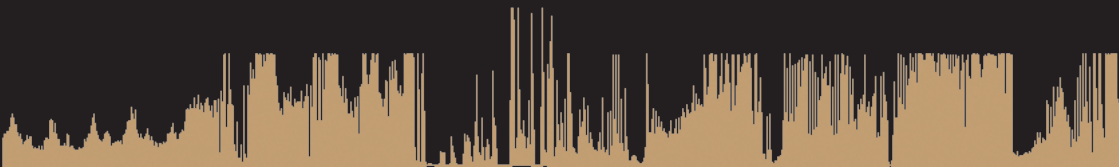
IM RAUSCHEN IST ALLES, IN DER MUSIK DAS EINZELNE.

ALS KLANGLICHES EREIGNIS STELLT DAS RAUSCHEN DIE GESAMTHEIT ALLER HÖRBAREN FREQUENZEN DAR. IM RAUSCHEN IST ALLES ENTHALTEN, DAS EINZELNE GEHT DARIN UNTER. AUF UNS WIRKT DAS RAUSCHEN INTERESSANTERWEISE EINERSEITS STÖREND UND LÄSTIG - VOR ALLEM, WENN ES AUS DEM FERNSEHEN ODER RADIO KOMMT - ANDERERSEITS JEDOCH BERUHIGEND, WENN ES SICH DABEI UM NATÜRLICHE PHÄNOMENE WIE DEN SOMMERREGEN, DEN HERBSTWIND ODER DAS MEER HANDELT.

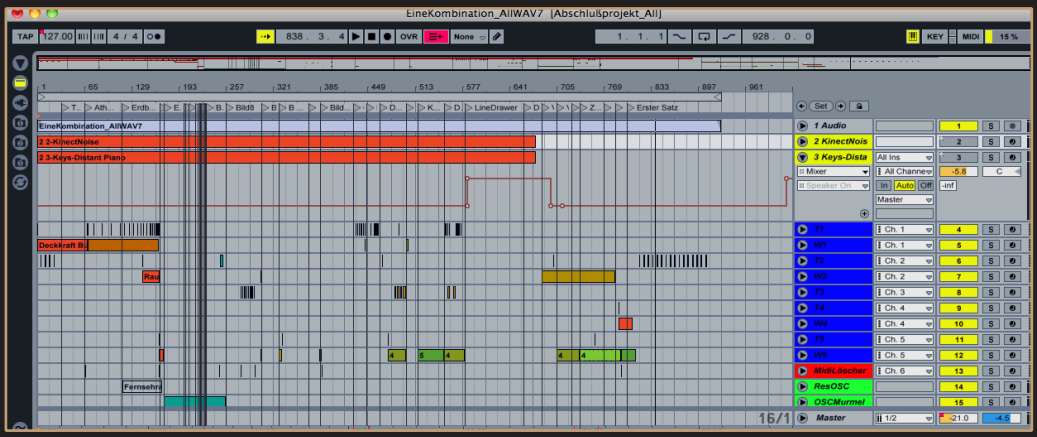
EIN KLANGLICHES EREIGNIS, WELCHES WIR UNSERER ABENDLÄNDISCHEN HÖRERFAHRUNG NACH ALS "MUSIK" WAHRNEHMEN, STELLT DEMNACH IMMER EINE BEGRENZUNG, EINE ENGE AUSWAHL DAR. DER TON UNTERSCHEIDET SICH VOM GERÄUSCH DURCH SEINE REDUKTION AUF EINIGE WENIGE GRUNDFREQUENZEN EINSCHLIESSLICH IHRER OBER- UND UNTERTÖNE. ERKLINGEN DIESE FREQUENZEN AUCH NOCH IN EINEM GEORDNETEN RHYTHMUS UND BILDEN WIEDERERKENNBARE, NACHVOLLZIEHBARE FIGUREN, FÄLLT ES UNS LEICHT, VON MUSIK ZU SPRECHEN.

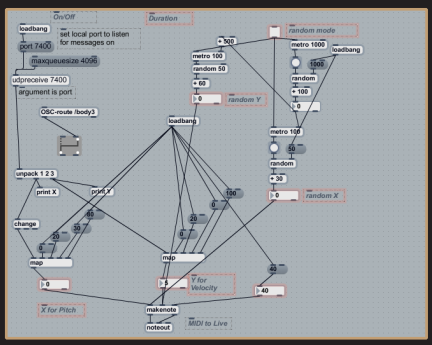
IN UNSERER "KOMBINATION" IST DER ÜBERGANG ZWISCHEN RAUSCHEN UND MUSIK FLIESSEND. IM THEMATISIERTEN SPIEL ZWISCHEN CHAOS UND ORDNUNG, KOMPLEXITÄT UND MINIMALISIERUNG WIRD DIE EINORDNUNG DES KLANGES JEDEM ZUHÖRER SELBST ÜBERLASSEN.

FÜR MICH PERSÖNLICH WAR ES EINE BESONDERS SCHÖNE ERFAHRUNG, DIE IM STILLEN KÄMMERCHEN ENTSTANDENE MUSIK, SCHLIESSLICH VISUALISIERT UND CHOREOGRAFIERT IN DER "KOMBINATION" ERNEUT ZU ERFAHREN.

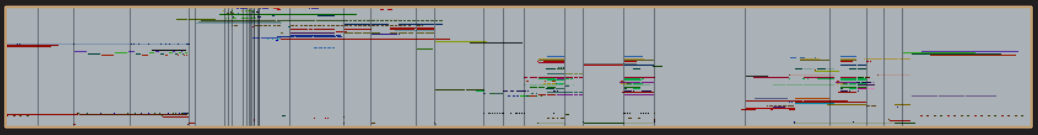


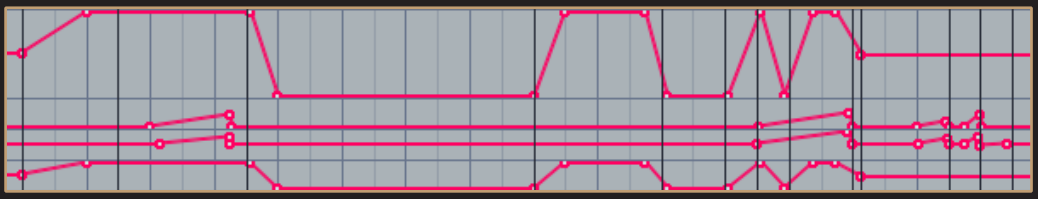
LIVE - MAXMSP


EineKombination_AllWAV7
1 Audio
2 KinectNois
3 Keys-Dista
Master
Fernsehr


loadbang
set local port to listen for messages on
maxqueuesize 4096
udpreceive 7400
argument is port
OSC-route /body3
unpack 1 2 3
print X
print Y
change
map
metro 100
random 50
random Y
random X
random mode
metro 1000
makenote
noteout
X for Pitch
Y for Velocity
MIDI to Live

100
1K
10K
-24
-36
-48
-60
-72
-84





UNSER DANK GILT:

PROJEKTBETREUER UND HELDENHAFTER GEWÄHRLEISTER DES UNIVERSITÄREN SCHUTZ- UND FÖRDERUNGSBEREICHS: PROF. DR. JOCHEN KOUBEK
PROGRAMMHEFT- UND PLAKATDESIGN: EUGEN GEISLER
FOTOS UND FILMAUFZEICHNUNG: LEONARD CASPARI
MITARBEITER DES MONATS: MAX FLÄMIG
ABENDKASSE UND GETRÄNKEVERKAUF: INES SCHNEIDER

BESONDERER DANK GILT:

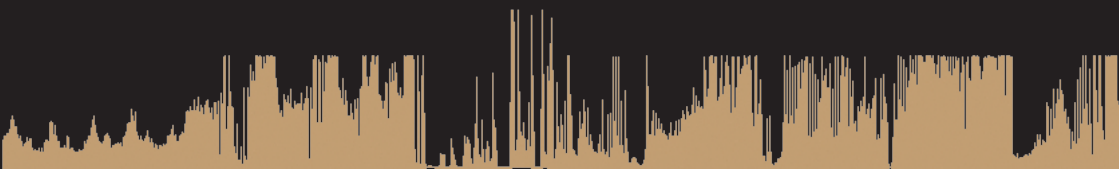
PROF. DR. WOLF-DIETER ERNST
DOMINIK STOCKHAUSEN
CELINE DECKER
DOMINGO STEPHAN
SARAH BINDER
DIANA HEIDEMANN
DEN HERREN VOM SECURITY-DIENST
DEM RECHENZENTRUM BAYREUTH

ganz ohne zeitdruck entstanden

IMPRESSUM

"EINE KOMBINATION"

AUFFÜHRUNGSDAUER CA. 30 MINUTEN
ABSCHLUSSPROJEKT VON ALEXANDER POSPISCHIL UND BENEDIKT KAFFAI
IM STUDIENGANG B.A. THEATER & MEDIEN
PREMIERE 21. OKTOBER 2011, WEITERE AUFFÜHRUNGEN 22. UND 23. OKTOBER 2011
IM THEATERRAUM DER UNIVERSITÄT BAYREUTH
UNTER DER BETREUUNG VON PROF. DR. JOCHEN KOUBEK

VERWENDETE PROGRAMME: ABLETON LIVE, MAXMSP, LOGIC STUDIO, PROCESSING, QUARTZ COMPOSER, OPEN FRAMEWORKS, RESOLUME AVENUE

PROGRAMMHEFT GESTALTUNG: EUGEN GEISLER
TITELBLATT, POSTER, & FLYERDESIGN: EUGEN GEISLER
FOTOS: LEONARD CASPARI
DRUCK: HAUSDRUCKEREI UNI BAYREUTH
AUFLAGE: 175