

OK Center for Contemporary Art
29. Mai – 18. Oktober 2015

alien productions
metamusic

IMPRINT / IMPRESSUM

OK Lab / OK Labor
alien productions
metamusic

Exhibition / Ausstellung: 29.5.–18.10.2015

OK Offenes Kulturhaus im OÖ Kulturquartier
Artistic Director | Künstlerischer Leiter: Martin Sturm
Business Manager | Kaufmännische Leiterin: Gabriele Daghofer
Curatorial team | Kuratorisches Team:
Genoveva Rückert & Martin Sturm
Project development | Entwicklung: Martina Rauschmayer und Michaela Reisenberger
Marketing & Sponsoring: Maria Falkinger & Simon Lachner
Project Management | Projektmanagement: Aron Rynda
Production & Technology | Produktion & Technik:
Stefan Brandmayr, Martin Haselsteiner,
Bernhard Kitzmüller, David Kraxberger, Andreas Kurz,
Daniel Mandel, Andreas Steindl, André Tschinder, Tom Vens,
Simon Wilhelm, Hans-Jörg Weidinger, Gerhard Wörnhörer
Architectural design | Architektonische Gestaltung: Riepl Riepl Architekten, Michael Weingärtner
Art Education Coordination | Kunstvermittlung:
Erika Baldinger
Official Permits | Genehmigungen: Erika Baldinger & Rainer Jessl

Many thanks to the Upper Austrian Cultural Team |
Vielen Dank an das OÖ Kulturquartier Team:
www.oekulturquartier.at/pages/besucherinfo-team.html

Artists in Residence Brochure | Broschüre
Cover: metamusic, 2015 – alien productions

Catalog Editor | Katalogredaktion: Julia Brunner & Genoveva Rückert
Copy-editing | Lektorat: Dave Westacott & Annette Wunschel
Translation | Übersetzung: Aileen Derieg & Jennifer Taylor

FOTOCREDITS: alien productions (p. | S. 6, 8, 10, 11, 14, 20, 21, 23), David Pinzer (p. | S. 22), Iris Baldinger (p. | S. 10, 23), Magdalena Frey (p. | S. 17), ORF musikprotokoll, M. Gross (p. | S. 5, 20), Christian Markovic (p. | S. 20), Wolfgang Müllner (p. | S. 17), Otto Saxinger (p. | S. 2, 4, 7, 9, 10, 12, 19), Florian Voggeneder (p. | S. 6, 8, 19).

Thanks to the authors | Dank an die AutorInnen:
alien productions, Susanna Niedermayr, Martin Sturm

Thanks to | Dank an:
ARGE Papageienschutz; Bauhof Land OÖ; Creametall – Claus Praus; Walter Freinhofer; Daniel Gilfillan; Manuela Habe; Kunstuniversität Linz – Christa Sommerer und Martin Kaltenbrunner, Michaela Ortner, Rainer Zendron; Martin Leitner; Musicians | MusikerInnen – Roger Eno, Heidelinde Gratzl, Irene Kepl, Helmut Wolfenstetter; ORF Ö1 Zeit-Ton | Elke Tschalkner (Leiterin der ORF Ö1 Musikredaktion); Bernhard Pesendorfer; Christina Pöder; Stadtgärten Linz – Günter Haderer, Mario Plöchl; Team des musikprotokoll im steirischen herbst; Team der Kittenberger Erlebnisgärten; Team des CYNERTART Festivals; TMA Trans-Media-Akademie Hellaerau; Veterinarians | Tierärzte – Dr. Robert Ferdiny, Dr. Ernest Kramberger-Kaplan, Dr. med. vet. Claudia Schmied-Wagner; Marion Wenny; Werkhof GBM Land OÖ & voestalpine

Graphic Design | Gestaltung: ad.hroß KG
Printing | Druck: Trauner Druck

© OK Offenes Kulturhaus 2015

OK Offenes Kulturhaus im OÖ Kulturquartier
OK Platz 1, A-4020 Linz, Tel. +43(0)732-78 41 78
Fax +43(0)732-77 56 84, office@ok-centrum.at
www.ok-centrum.at

voestalpine **ORF musikprotokoll**
EINEN SCHRITT VORAUSS. im steirischen herbst

alien productions metamusic

since 2012 / seit 2012

INTRODUCTION EINLEITUNG

Martin Breindl, Norbert Math and Andrea Sodomka have been working together since the late 1980s, since 1997 under the name *alien productions*. Since then they have created numerous sound sculptures and audio installations, among other works. *alien productions* have long been associated with the OK "Offenes Kulturhaus". An especially important joint production, for example, was the exhibition *Wir waren ja nur Mädchen* [We were just Girls], 1998 – a site-specific investigation of the exhibition house and its history as a former school of the Ursuline Sisters and a significant contribution to the oral history of women's education. In addition, they created other larger works on remembering and forgetting in the Limonistollen, underground passages in Linz, and in the OK in conjunction with the exhibition *Tiefenrausch* 2008. We have followed their fascinating engagement with animals with great interest, and especially their research with instruments for grey parrots. When the focal point for *Höhenrausch* 2015 was placed on birds and a research approach on the part of the invited artists, it seemed obvious to invite *alien productions* to further develop the *metamusic* project as an interactive installation and gigantic aviary for twenty-one parrots for the voestalpine open space. Another audio installation has been developed especially for the summer cinema by *alien productions* together with the sound engineer and birdsong expert Martin Leitner. *Luftige Landschaft* [Aerial Landscape], an acoustic "bird cinema", makes the quiet, unnoticed sounds of the birds clearly audible.

Director Martin Sturm

Seit den späten 1980er-Jahren arbeiten Martin Breindl, Norbert Math und Andrea Sodomka zusammen, seit 1997 unter dem Namen *alien productions*. Seither haben sie unter anderem zahlreiche Klangskulpturen und Audioinstallationen geschaffen. Dem OK Offenes Kulturhaus sind *alien productions* nun schon lange verbunden. Eine besonders wichtige gemeinsame Produktion war zum Beispiel die Ausstellung *Wir waren ja nur Mädchen*, 1998 – eine ortsspezifische Auseinandersetzung mit dem Ausstellungshaus und seiner Geschichte als ehemalige Schule der Ursulinen und ein bedeutender Beitrag der Oral History zu weiblicher Bildung. Weiters sind große Arbeiten zum Erinnern und Vergessen im Limonistollen und im OK im Rahmen der Ausstellung *Tiefenrausch* 2008 entstanden. Wir haben ihre spannenden Auseinandersetzungen mit Tieren und insbesondere die Forschung mit Instrumenten für Graupapageien verfolgt. Als für den *Höhenrausch* 2015 der Schwerpunkt auf Vögel und auf einen forschenden Zugang der eingeladenen KünstlerInnen gelegt wurde, war es naheliegend, *alien productions* mit dem Projekt *metamusic* einzuladen und es als interaktive Installation und riesige Voliere für 21 Papageien für den voestalpine open space weiterzuentwickeln. Eigens für das Sommerkino ist eine weitere Audioinstallation von *alien productions* gemeinsam mit dem Tonmeister und Vogelstimmenexperten Martin Leitner entstanden. *Luftige Landschaft*, ein akustisches „Vogelkino“, das die leisen, unbemerkten Geräusche der Vögel deutlich hörbar macht.

Direktor Martin Sturm

METAMUSIC @ HÖHENRAUSCH

In an expansive aviary especially constructed for *Höhenrausch* in the voestalpine open space, a group of nineteen grey parrots and two Amazon parrots has taken up residence for the entire duration of the exhibition. Together with the artists and caretakers they playfully explore mechanical and electronic instruments and sound devices. These have been especially designed for them and are continually modified and further developed. In addition, in a special concert series, partly together with guests, the artists perform with their feathered partners.

Like the entire *metamusic* project, *alien productions* regard this installation and the concerts as a long-term artistic research project with and for a group of grey parrots. The artists have been working with the birds since 2012, strictly observing animal protection regulations and in close collaboration with zoologists and biologists from the parrot protection organization ARGE Papageienschutz. They observe how the birds react to acoustic stimulation and accordingly develop instruments with which the animals themselves can actively produce sounds. In the course of this, the parrots are neither trained nor conditioned, but instead cooperate voluntarily. Whether the parrots actually become "musically" active of their own volition and what this "animal music" might sound like, are topics that are investigated in the project.

metamusic was the winning project of the ECAS Artist in Residence 2012 in conjunction with the project *Networking Tomorrow's Art for an Unknown Future* of the festival network ECAS/ICAS of the European/International Cities of Advanced Sound, Working Phase 2, *Bridging cultural sectors and different media, and enabling citizen innovation*, and has been distinguished with the CYNETART ARTE Creative Commission 2014.

In einer speziell für den *Höhenrausch* konstruierten, großzügigen Voliere im voestalpine open space lebt für die gesamte Ausstellungsdauer eine Gruppe von 19 Graupapageien und zwei Amazonen. Gemeinsam mit den KünstlerInnen und BetreuerInnen beschäftigen sie sich spielerisch mit diversen mechanischen und elektronischen Instrumenten und Klangerzeugern, die eigens für sie entworfen und laufend modifiziert und weiterentwickelt werden. In einer speziellen Konzertreihe musizieren außerdem die KünstlerInnen, teils gemeinsam mit Gästen, mit ihren gefiederten PartnerInnen.

alien productions betrachten diese Installation und Konzerte wie das gesamte Projekt *metamusic* als ein langfristiges künstlerisches Forschungsvorhaben mit einer und für eine Gruppe von Graupapageien. Seit 2012 arbeiten die KünstlerInnen – unter strengster Einhaltung der Tierschutzbestimmungen und in enger Zusammenarbeit mit ZoologInnen und BiologInnen der ARGE Papageienschutz – mit den Vögeln, beobachten, wie sie auf akustische Reize reagieren und entwickeln daraufhin Instrumente, auf denen die Tiere selbst aktiv Klänge produzieren können. Die Papageien werden dabei weder dressiert noch konditioniert, sondern kooperieren auf freiwilliger Basis. Ob Papageien tatsächlich von sich aus „musikalisch“ tätig werden und wie diese „tierische Musik“ klingen könnte, sind Themen, die bei diesem Projekt erforscht werden.

metamusic ist das Gewinnerprojekt ECAS Artist in Residence 2012 im Rahmen des Projekts *Networking Tomorrow's Art for an Unknown Future* des Festivalnetzwerkes ECAS/ICAS der European/International Cities of Advanced Sound, Arbeitsphase 2, *Bridging cultural sectors and different media, and enabling citizen innovation*, und wurde mit der CYNETART ARTE Creative Commission 2014 ausgezeichnet.

AERIAL LANDSCAPE | LUFTIGE LANDSCHAFT

alien productions (Breindl, Math, Sodomka) & Martin Leitner
OÖ Kulturquartier | Bird Cinema / Vogelkino, Linz, AT
Installation: 29.5. – 18.10.2015

Computer-generated sound installation, 6-channel audio | Computergenerierte Klanginstallation, 6-Kanal

An acoustic "Bird Cinema" that takes the quiet, unnoticed noises of the birds and makes them audible, thus altering our familiar soundscape. From loudspeakers placed around the area we hear the wing beats of various kinds of birds, the sound of them taking off and landing, the scuttling of birds' legs on glass or metal, the clatter of storks, the hammering of woodpeckers, and here and there bird calls that we recognize, but would not expect here. "Great cinema" at the threshold of perception. Irritation and mystery at once.

Ein akustisches „Vogelkino“, das die leisen, unbemerkten Geräusche der Vögel hörbar macht und damit unsere gewohnte Klangkulisse verschiebt. Aus am Geländer platzierten Lautsprechern erklingt das Flügelschlagen verschiedener Vogelarten, deren Start- und Landegeräusche, das Trippeln von Vogelbeinen auf Glas oder Metall, das Klappern von Störchen, das Hämmern von Spechten und hie und da die Rufe von Vögeln, die man zwar kennt, aber an diesem Ort nicht vermuten würde. „Großes Kino“ an der Schwelle der Wahrnehmung. Irritation und Geheimnis zugleich.

commissioned by OK Offenes Kulturhaus

Arbeitsgemeinschaft Papageienschutz

The ARGE Papageienschutz (Association for the Protection of Parrots Austria; APPA) is a non-profit association dedicated to the protection of parrots and improving the husbandry conditions for parrots in human care. In the parrot home, trained biologists and dedicated helpers care for abandoned and impounded parrots and endeavor to reintegrate neglected and traumatized individuals into the group. The APPA offers practical advice for keeping parrots, socializes parrot-singles, and supports projects concerned with the protection of parrots in the wild. The Association for the Protection of Parrots Austria is one of the most important cooperation partners for *metamusic*, because in addition to the expert care and advice, the consortium also ensures that the course of the project meets the needs of the birds and promotes their abilities and talents.

Since this non-profit association receives no subsidies, the care and the future of over 150 parrots depend on private friends of parrots. The construction of a new station is urgently needed. In addition to money and material donations and membership, volunteers are also welcome. It is also possible to assume patronage for birds.

Die ARGE Papageienschutz ist ein gemeinnütziger Verein, dessen Arbeit dem Schutz von Papageien und der Verbesserung der Haltungsbedingungen für Papageien in menschlicher Obhut gilt. Im Papageienheim kümmern sich ausgebildete BiologInnen und engagierte HelferInnen um die Betreuung und Pflege von abgegebenen und beschlagnahmten Papageien und bemühen sich um die Reintegration von vernachlässigten und traumatisierten Individuen in die Gruppe. Die ARGE bietet praktische Beratung für PapageienhalterInnen, vergesellschaftet Papageien-Singles und unterstützt Projekte, die sich für den Schutz von Papageien in freier Wildbahn einsetzen. Die ARGE Papageienschutz ist der wichtigste Kooperationspartner für *metamusic*, da sie neben der geleisteten fachgerechten Betreuung und Beratung auch einen Projektverlauf garantiert, der den Bedürfnissen der Vögel entspricht und deren Fähigkeiten und Begabungen fördert. Da der Verein keine öffentlichen Förderungen erhält, sind Pflege und Zukunft von über 150 Papageien von privaten Papageienfreunden abhängig. Eine neue Station muss dringend gebaut werden. Neben Geld- und Sachspenden sowie Mitgliedschaften ist auch ehrenamtliche Mithilfe willkommen. Auch Patenschaften für Vögel werden angeboten.

Further information | Weitere Informationen:

www.papageienschutz.org &

www.facebook.com/ArbeitsgemeinschaftPapageienschutz

Donation account | Spendenkonto:

BAWAG/PSK, IBAN: AT51 6000 0000 9206 4164,

BIC: OPSKATWW

METAMUSIC @ HÖHENRAUSCH

2015: *The Secret of Birds* | *Das Geheimnis der Vögel*

OÖ Kulturquartier | voest alpine open space, Linz, AT

Installation: 29.5. – 18.10.2015, Concerts | Konzerte: 12.7., 2.8., 6.9., 11.10.2015

19 Grey Parrots | Graupapageien: Billi S, Billy P, Bimboli, Bina, Chica, Cleo, Cocco, Coco, Flocke, Jacko, Joki, Kasi, Kiki, Lukas, Maxi, Mickey, Pauli, Rosi, Wittgenstein; 2 Amazons | Amazonen: Kurti, Rolli; Instruments | Instrumente: Chica, Cry, Gong, Grid, Joy, Karton-Zerfetz, Kasio, 2 Sonic Swings, Tear, Touch, et al | u.a.m.

alien productions (Breindl, Math, Sodomka): Idea, artistic direction, instruments | Idee, künstlerische Leitung, Instrumente; Nadja Ziegler: zoological management | zoologische Leitung
Cornelia Amon, Iris Baldinger, Julia Bellmann, Karoline Bürger, Viktoria Igel, Michelle Scherbler, Sandra Wiedermann: animal husbandry | zoologische Beratung, Tierbetreuung
Reinhard Gupfinger, Florian Prix: instrument-making | Instrumentenbau; Susanna Niedermayr: project support, documentation | Projektbegleitung, Dokumentation
Norbert Schweizer: project support | Projektbegleitung; Manfred Weiss, Andrzej Niklewicz: construction (aviary) | Bauten (Voliere); cat-x: audio engineering | Tontechnik

Team OK: Project development | Entwicklung: Martina Rauschmayer, Michaela Reisenberger, Genevieve Rückert & Martin Sturm; Marketing & Sponsoring: Maria Falkinger & Simon Lachner; Project Management | Projektmanagement: Aron Rynda, Michaela Fröhlich; Architectural design | Architektonische Gestaltung: Riepl Riepl Architekten, Michael Weingärtner; Art Education Coordination | Kunstvermittlung: Erika Baldinger; Official Permits | Genehmigungen: Rainer Jessl

commissioned by OK Offenes Kulturhaus. With the kind support of voestalpine AG in Linz.

“We all know that animals should be free. But if they are kept in a zoo: Let’s try to find the best ways to keep them happy. The Austrian network of media artists *alien productions* are creating interactive sound installations for zoo animals. I like the fact that this project thinks first about the rights and needs of the animals – and not about the humans. It is even realized in collaboration with zoologists and zookeepers. The main aim is to help the animals fight boredom. And as we know from the animal tales from Jean de La Fontaine, we can learn a lot from animals. It is really interesting how the animals use the music instruments and what kind of sounds they create. And at the end the birds and the artists can even give a concert together – and help us to fight our boredom as well.”

Alain Bieber, Chief editor of ARTE Creative (Strasbourg, FR)

METAMUSIC @ HÖHENRAUSCH

“Animals and human beings, what an unbreakable bond these relations can bring, and this is exactly underlined in *alien productions’* project *metamusic*. But where is the shift? Human beings tend to make clothes for animals, tend to dictate desired behavior to the animals or to play music for them. But *alien productions’* way of switching positions and maintaining the idea of animals being in a position to create the music they want is absolutely amazing. There is no doubt that *metamusic* has a great potential as a continual project, but if we look at it as a unique work, itself it creates a combination of scientific explorations in biology, zoology, sonology and humanistic behavioral studies combined with intermedia arts.”

Deborah Hustić, Media artist, blogger, curator, founder of Body Pixel Studio (Zagreb, HR)

INSTRUMENTS (SELECTION) / INSTRUMENTE (AUSWAHL)

Joy [1]

Sounds can be generated and manipulated by moving a joystick. This makes it possible to “scratch” through a sound: the sound follows the movement of the joystick, similar to the way a record moves.

Durch Bewegung eines Hebels (Joystick) können Klänge erzeugt und manipuliert werden. So ist es möglich, sich durch einen Klang zu „scratches“: Der Klang folgt der Bewegung des Hebels, ähnlich wie bei der Bewegung einer Schallplatte.

Gong [2]

The sound device for the “Gong” is a freely floating metal plate, on which it is easy to tap with a beak. The Gong is thus a percussion instrument, in other words: a tin drum. The percussion noises are picked up by a piezo pickup and amplified through the sound system with added effects.

Klangerzeuger für den „Gong“ ist eine frei schwebende Metallplatte, auf der es sich gut mit dem Schnabel klopfen lässt. Der Gong ist also ein Schlaginstrument, mit anderen Worten: eine Blechtrommel. Die Schlaggeräusche werden mit einem Piezo-Tonabnehmer abgenommen und mit Effekten versehen über die Tonanlage verstärkt.

Touch [3]

Different-sounding animations that work like little games for the parrots are triggered via a touchscreen: for example, there is a moving field that they have to find and hit.

Über ein Touchscreen werden diverse klingende Animationen ausgelöst, die als kleine Spiele für die Papageien fungieren: So gilt es zum Beispiel ein sich bewegendes Feld zu finden und zu treffen.

Sonic Swing [4]

A parrot swing plays sounds, as soon as a parrot sits on it and swings. There are several swings in the aviary, and some trigger sounds, others do not – in this way we can observe which swings the animals prefer: the sounding ones or the silent ones.

Eine Papageienschaukel spielt Klänge ab, sobald sich ein Papagei darauf setzt und schaukelt. Es gibt mehrere Schaukeln in der Voliere, manche lösen Klänge aus und andere nicht – somit können wir beobachten, welche Schaukeln von den Tieren lieber benutzt werden: die klingenden oder die stummen.

Grid [5]

A grid rises up out of the instrument, specifically a paint grid. Usually, painters use it to remove excess paint from their rollers and brushes. The grid serves as a “climbable” instrument, and thanks to its metallic structure, it even sounds good. A pickup is mounted on the lower end for amplification.

Aus dem Instrument ragt ein Gitter, genauer: ein Abstreifgitter. Üblicherweise streifen Maler ihre Rollen und Pinsel daran ab. Das Gitter dient als „bekletterbares“ Instrument, und dank seiner metallischen Struktur klingt es auch noch gut. Zur Verstärkung ist am unteren Ende ein Tonabnehmer montiert.

Chica [6]

A “Baby Star Guitar”, an instrument for small children. It is a special favorite of the parrot Chica, who prefers to play the instrument Jimi-Hendrix-style with its tongue.

Eine „Baby Star Gitarre“, ein Instrument für Kleinkinder. Es ist besonders bei Papagei Chica sehr beliebt, welche das Instrument am liebsten in Jimi-Hendrix-Manier mit der Zunge bedient.

Tear

The instrument is called “Tear” – in the sense of ripping or tearing. The name already explains how the instrument can be used: there are three drawbars in the form of wire loops, which play different sounds, depending on how hard the bird pulls them.

Das Instrument heißt (englisch) „Tear“ – im Sinne von „ziehen, reißen“. Der Name sagt schon aus, wie das Instrument bedient werden kann: Es gibt drei Zugriegel in Form von Drahtschlaufen, die verschiedene Töne von sich geben, je nachdem, wie stark der Vogel daran zieht.

Cry

If a parrot sticks its head in a hole in the instrument and makes noises, these are amplified through the sound system. The instrument thus serves as a voice amplifier, allowing the parrots to make themselves acoustically “bigger”.

Steckt ein Papagei seinen Kopf in ein Loch am Instrument und gibt Laute von sich, so werden diese verstärkt über die Musikanlage wiedergegeben. Das Instrument dient als Stimmenverstärker und ermöglicht es dem Papagei, sich akustisch „größer“ zu machen.

[2]

[1]

[5]

[3]

[6]

[4]

[6]

“*metamusic’s* subject is animals rather than humans. With this it questions media art, especially its correlation to science and bio-technology, which commonly replicates scientific methodologies and data. *metamusic* does not pretend a connection between the natural and the digital, it rather openly divides the two. Human music has no meaning to the parrots, and it therefore provides them with tools to build their own. *metamusic* playfully circumvents the usual attempts to connect the natural and the digital by turning the natural into data and signals. At the same time it shows us the life that we impose upon caged animals – it addresses animal boredom.”

Neja Tomšič, MoTA – Museum of Transitory Art (Ljubljana, SI)

metamusic: Music Instruments for Parrots

BY SUSANNA NIEDERMAYR

It was an alien world that the artists from *alien productions* were confronted with when they paid their first visit to the parrot shelter of the organization ARGE Papageienschutz [Association for the Protection of Parrots Austria; APPA] in December 2012 – a “loud, colorful and amusing world,” recalls Andrea Sodomka, but one in which there was no recognizable structure to provide any kind of orientation, as Martin Breindl adds.

A Pioneering Project

03
2012

alien productions developed the concept for *metamusic* in spring 2012. In an open call for our ECAS project *Networking Tomorrow's Art for an Unknown Future*, which we at the Austrian Broadcasting Corporation's program *ORF musikprotokoll im steirischen herbst* conducted together with eight other festivals from 2010 to 2015, we announced a call for creative bridge-building.¹ Andrea Sodomka's, Martin Breindl's, and Norbert Math's artistic approach immediately caught our attention, because it was literally original, like nothing ever heard before, which is why the jury then selected *metamusic* as one of three winning projects.

alien productions proposed sound installations to stop zoo animals getting bored. In other words, it was not a matter of the conventional conditioning of animals, but of creating instruments that the animals play purely for pleasure in the activity. In the end it was the biologist Iris Baldinger who encouraged the artists to work with grey parrots, because they are especially intelligent. She was also the one who made the contact with ARGE Papageienschutz.

12
2012

To begin with, the abundance and intensity of the impressions that could hardly be interpreted during the above-mentioned visit

to the parrot shelter led to doubts about whether the artistic plans could even be realized, continues Martin Breindl. First they had to become acquainted with this new world – the world of the parrots. Numerous conversations with Iris Baldinger and the biologists and caretakers of the ARGE Papageienschutz, who actively supported the project from the beginning, provided the first points of reference.

The World of the Parrots, Part 1

We learned that parrots basically like music and generally like to get into a dialog with humans; that they need to be constantly occupied due to their intelligence and also need a lot of variety. However, they are also neophobic, so they are initially wary of anything new. In addition, parrots love to take things apart and are extremely good at it, which is why the word “parrot-safe” soon came to be used quite frequently. And they are individuals with strong personalities, no bird is like another.

Control-sharing

07
2013

alien productions then started developing the first instruments. First they had to find out how an instrument should be made so that the parrots could not only play it, but would also enjoy doing so. A design process like this requires artists to be able to give up some of the control over their own work; to open up the possibility to all participants – in this case especially the parrots – to become creatively involved. Here *alien productions* are able to build on many years of practice. As they repeatedly remind us in their artistic work, we are ultimately all part of a system. They began involving recipients and users in creative design processes very early on, then programs and machines. Even devices from everyday life that are equipped with a certain “intelligence” – such as household appliances, wind turbines or hairdryers – were allowed to communicate with one another in their projects. Working with animals as intelligent living creatures was the next logical step.

Artful-Sounding Bird Control

08
2009

The first project in which Martin Breindl, Andrea Sodomka and Norbert Math dealt with animals was *RAPTORreloaded*. In 2009 they invited seven sound artists to play an electro-acoustic bird-control facility in a vineyard in Falkenstein. This facility was excellently suited to acoustic Land Art, according to Norbert Math. As stated in the project description, compositions were to be created that resulted in “not only the greatest aesthetic pleasure, but also the most abundant harvest.”

However, one of the invited artists, Tetsuo Kogawa, refused to support driving the birds away. Instead, in his composition he wanted to tell them that they should please not eat the grapes. “He claimed to have found out how to actually communicate with the birds through certain frequency analyses,” Martin Breindl recalls. “I don't know whether that was true, but we found the idea fascinating.”

RAPTORreloaded

Weingut Dürnberg, Falkenstein, AT
Installation: 29.8. – 26.10.2009

Acoustic Land Art project for electronic bird control systems | Akustisches Land-Art-Projekt für elektronische Vogelabwehrsysteme

Artists | KünstlerInnen: alien productions (AT/IT), Andres Bosshard (CH), Daniel Lercher (AT), Heike Kaltenbrunner (AT), Tetsuo Kogawa (JP), Martin J. Pichler (AT), Vinzenz Schwab (AT), Sylva Smejkalová (CZ).

In fall 2009 *alien productions* invited seven sound artists to perform for one week each with a specially adapted electroacoustic system for bird control. In keeping with the motto “unpleasant for birds – pleasant for humans”, the system served to broadcast large-scale electroacoustic compositions on the one hand and on the other to protect ripening grapes from being eaten by birds.

Im Herbst 2009 luden *alien productions* sieben KlangkünstlerInnen ein, jeweils eine Woche lang eine speziell adaptierte elektroakustische Anlage zur Vogelabwehr zu bespielen. Nach dem Motto „abschreckend für den Vogel – für den Menschen angenehm“ diente das System einerseits zur Wiedergabe großflächig angelegter elektroakustischer Kompositionen und andererseits zum Schutz der reifenden Trauben vor Vogelfraß.

commissioned by Viertelfestival Niederösterreich 2009 und ORF Kunstradio
<http://alien.mur.at/raptorReloaded/>

Dinner With Animals

10
2012

In October 2012, in conjunction with the exhibition *Heinz Cibulka: Im Takt von Hell und Dunkel* in the Nitsch Museum in Mistelbach and based on an idea from Heinz Cibulka, *alien productions* extended an invitation to a *Dinner with Animals*. Humans sat at one table dining, animals did the same next to them. Geese, goats, pigs and rabbits became the dinner companions of the other living beings that normally eat them. This was accompanied by *alien productions'* *Biochemical Table Music*, performed by the ensemble “die reihe”.

Before, during and after the meal, Daniel Lercher wove the noises of the dining humans and animals into a live soundscape. “When Daniel Lercher played the electronically distorted cackling of the two geese back to them, a little trio spontaneously evolved, which surprised us very much,” as Andrea Sodomka describes the most memorable moment of this evening. “And then, when the ensemble “die reihe” played, they were very quiet and stretched their heads curiously in the direction of the ensemble.” This is where *metamusic* comes in.

First Public Presentation

10
2013

A milestone then was the first public presentation of the project at the 2013 *musikprotokoll* festival. Following several months of alternating progress and setbacks, four musical instruments were created, but shortly before the festival they were unfortunately not accepted with the desired enthusiasm – initially. To everyone's happy surprise, however, the crucial breakthrough took place right at the beginning of the festival.

Five grey parrots – Kasi, Jago, Rosi, Joki and Chica – traveled with *alien productions* from Vienna to Graz.

A sonic aviary furnished with the instruments was built for them in the GrazMuseum. Suddenly all the instruments were used, the sonic swing, touch, the Kasio, and the parrot theremin, probably because they were a permanent feature of the new housing from the beginning, according to later analysis by Iris Baldinger and Catarina Markovic-Güttner, the head of the parrot shelter at the time. Baldinger and Markovic-Güttner had come along to ensure that the birds were properly cared for, and also to help Andrea Sodomka, Norbert Math and Martin Breindl to correctly interpret the animals' behavior.

The World of the Parrots, Part 2

And again we learned so much about the world of the parrots. The birds especially enjoy playing with the musical instruments, when humans do it together with them. And even when the parrots are not playing with the instruments, they sometimes make music when they sing along with a sound sequence played by a human or an animal, making variations on it and creatively continuing it. They are not stressed by many visitors; on the contrary, they enjoy it. Parrots love to be at the center of attention, enjoy the attention. Not all of them, but those who are used to contact with humans, have had no bad experiences with them, and only these were selected by the staff of the ARGE Papageienschutz to take part in *metamusic*. And parrots remember. This was evident during the first visit to the parrot shelter after *musikprotokoll*, when they all promptly came to greet the artists.

More In-depth Experiences at Further Presentations

09-10
2014

All of these experiences became the starting point for the next two public presentations in fall 2014 at the Kittenberger Erlebnisgärten and our ECAS partner festival *CYNETART* conducted by the Trans-Media-Akademie Hellerau.² The former took place over the course of one month, during which the artists intensified their relationship with the parrots and developed new instruments. It thereby became apparent that the birds did not prefer only gentle sounds,

as originally assumed. Pauli, for instance, who was new to the group then, especially enjoyed the loud and noisy sounds of the box-ripping instrument. This led *alien productions* to take a new path in the development of instruments. Here they consciously dispensed with making the instrument parrot-safe, as it is made to sound by the act of destruction, which some of the birds, as we have learned, particularly enjoy.

alien productions played their first concert together with the parrots at *musikprotokoll*. The audience was able to follow what was happening in the sonic aviary via a live-cam. Since the birds actually enjoy having a lot of visitors, as it turned out, for their concerts during *CYNETART* festival the artists decided to let the audience participate in events close up. And we made another interesting discovery here too: it was only when the visitors started to whistle, sing and dance along that the parrots also made music. If the visitors stared expectantly into the aviary, the birds stared back.

But what is metamusic?

What is *metamusic*? I have asked the artists this question again and again, and again and again I have received new and inspiring answers: the name “*metamusic*” indicates that music is involved in this project, but not exclusively. Rather, *metamusic* is a project that assumes many different and ever new forms; it is a form of context music that involves the arrangement of the space and the situative; it is meanwhile an ongoing performance lasting for over three years, in which – in keeping with the original intention of performance art – the separation between art and life is increasingly overcome.

***metamusic* is the search for a new perspective, and as *alien productions* write in their article *metamusic: On the Metamorphosis of a Term*, in our book *Networking Tomorrow's Art for an Unknown Future*, it is “an attitude, an approach, a setting off into an epistemological adventure.” The concept was originally to have functioned as a container. “As artists, we stand – as Brian Eno said – ‘before and after science’. First there is the idea, and then after that, in the course of realization and scientific investigation,**

we are gradually able to complete our concept (the container) and fill it with meaning. The meaning results from practice, and the practice determines the further fate of the concept.”³

And because it is not yet possible to fill the concept *metamusic* with meaning, perhaps at the moment it could be regarded as a promise, as Norbert Math explained in an interview in May 2015: “A promise we make to ourselves, or a hope that we have, which means it is something that will emerge, is actually a prospect that indicates something we may yet find together with our animal partners. Or not. It is also a promise for that reason, a prospect, because we do not yet want to stipulate it. We do not yet want to give the project a form, because that would be unfair to the animals. The form has to emerge in common, and then we will know what *metamusic* sounds like.”

From Chamber Ensemble to Orchestra

05
2015

As highly sociable beings, grey parrots usually live in large associations, in flocks – as now during *Höhenrausch* in Linz as well. Twenty-one birds live in the spacious sonic aviary of the voestalpine open space on the roof of the OK Center for Contemporary Art, nineteen grey parrots and two Amazon parrots, by name in alphabetical order: Billi S, Billy P, Bimboli, Bina, Chica, Cleo, Cocco, Coco, Flocke, Jacko, Joki, Kasi, Kiki, Kurti, Lukas, Maxi, Mickey, Pauli, Rolli, Rosi and Wittgenstein. Working with a group this large also opens up new musical dimensions.

“Until now we have worked more in chamber-music format,” says Norbert Math. “That means we had three or four instruments for six birds. Theoretically that would have been sufficient for trios and quartets. In fact, however, more solos were played.” “Solos with vocal accompaniment,” as Martin Breindl adds here. “Also because the instruments are not always equally attractive, or not equally attractive all the time,” continues Math. “At *Höhenrausch* we will have an orchestra, not just a chamber ensemble. And over the months we

will attempt to build an instrument for each parrot. That means there may indeed be twenty-one instruments in the end, where each bird has its favorite instrument. The possibilities for interaction will grow exponentially. The more instruments there are, the more different animals there are, the different characters that may also find pleasure in playing together, the more it will become possible that more complex constellations emerge as well – ensemble pieces of all kinds.”

Of course, whether all of that happens is uncertain this time as well. Maybe something else entirely will happen. In any case, it will be fascinating and inspire further reflection – about the relationship of humans to animals, to nature; about the essence of music, and about ways out of an understanding of art that now – after various emancipation attempts in the past century – increasingly revolves around finished products again, in keeping with the spirit of the times predominant in neoliberalism, while what is essential – the action per se – is increasingly lost from view. With *metamusic*, in contrast to this, the work in progress is the focal point, and visitors can actively follow it close up. Across from the sonic aviary, *alien productions* have set up a temporary research and development lab in a container, where observations made during *Höhenrausch* can be continuously evaluated and made accessible for visitors.

Art in Parrot-Time

There is yet another way in which *metamusic* inspires reflection, reflection on our own – human – perception of time, which is ultimately only one of many. How do *alien productions* respond

to visitors that are skeptical about whether the parrots really make music, because they saw no music-making parrots during their visit to the sonic aviary? “It is still a project for parrots, not for humans,” says Andrea Sodomka, and Martin Breindl continues: “When we say *metamusic* is a project for parrots and not humans, then we have to take their behavior over time seriously. You can’t start here from human experiences and human impatience, and go in and say, right, now something is about to happen. Sometimes you have to wait a very long time for something to happen, and if you don’t have that much patience, if you apply human measures of time, well, then you just won’t experience it.”

Susanna Niedermayr is co-curator of the festival musikprotokoll im steirischen herbst by the Austrian Broadcasting Corporation (ORF), founding member of ICAS, and co-director of the section for New Music in ORF radio program Ö1. In this threefold function she has accompanied the project *metamusic* from the beginning in 2012.

metamusic on Ö1:
<http://oe1.orf.at/metamusic>

¹ ECAS is the European subdivision of the festival network ICAS of the International Cities of Advanced Sound. This call took place during the second working phase of the EU-supported project *Networking tomorrow’s art for an unknown future*, which was conducted under the motto *Networks of Advanced Sound and Related Arts: Bridging cultural sectors and different media, and enabling citizen innovation*.

² *alien productions* won the CYNERTART ARTE Creative Commission that year with *metamusic*.

³ The book *Networking Tomorrow’s Art for an Unknown Future* will be published in fall 2015 at the conclusion of the ECAS project *Networking Tomorrow’s Art for an Unknown Future*, further information at <http://ecasnetwork.eu>.

metamusic Musikinstrumente für Papageien

VON SUSANNA NIEDERMAYR

Es war eine fremde Welt, mit der die KünstlerInnen von *alien productions* konfrontiert wurden, als sie dem Papageienheim der ARGE Papageienenschutz im Dezember 2012 ihren ersten Besuch abstatteten – eine „laute, bunte und lustige Welt“, erinnert sich Andrea Sodomka, in der aber, wie Martin Breindl ergänzt, keinerlei Struktur zu erkennen war, an der man sich hätte orientieren können.

Ein Pionierprojekt

Das Konzept zu *metamusic* entwickelten *alien productions* im Frühjahr 2012. In einer Ausschreibung im Rahmen unseres ECAS-Projekts *Networking tomorrow’s art for an unknown future*, das wir vom ORF musikprotokoll im steirischen herbst neben acht weiteren Festivals von 2010 bis 2015 durchführten, hatten wir zum kreativen Brückenbau aufgerufen.¹ Der künstlerische Ansatz von Andrea Sodomka, Martin Breindl und Norbert Math ließ sofort aufhorchen, denn er war im Wortsinn originell, erinnerte an nichts zuvor Gehörtes, weshalb die Jury *metamusic* dann auch als eines von drei Gewinnerprojekten auswählte.

alien productions schlugen Klanginstallationen für Zootiere vor, mit denen sich diese die Langeweile vertreiben könnten. Es ging also nicht wie üblich darum, Tiere zu konditionieren, vielmehr sollten Instrumente geschaffen werden, mit denen die Tiere aus purer Lust an der Beschäftigung spielten. Die Biologin Iris Baldinger war es schließlich, die die KünstlerInnen dazu ermunterte, mit Graupapageien zu arbeiten, da diese besonders intelligent seien. Sie war es auch, die den Kontakt zur ARGE Papageienenschutz herstellte.

Durch die Fülle und Intensität der Eindrücke, die so gar nicht einzuordnen waren, seien bei dem besagten Besuch im Papageienheim zunächst Zweifel aufgekomen, ob denn ihr künstlerisches Vorhaben überhaupt realisierbar sei, fährt Martin Breindl

fort. Zuerst galt es diese neue Welt – die Welt der Papageien – kennenzulernen. Die zahlreichen Gespräche mit Iris Baldinger und den Biologinnen und Tierpflegerinnen der ARGE Papageienenschutz, die das Projekt von Anfang an tatkräftig unterstützten, lieferten die Anhaltspunkte.

Die Welt der Papageien Teil 1

Wir lernten, dass Papageien Musik grundsätzlich mögen und in der Regel gerne mit Menschen in einen Austausch treten; dass sie aufgrund ihrer Intelligenz ständig Beschäftigung und dabei viel Abwechslung brauchen. Mitunter sind sie aber auch neophob, stehen also Neuem anfangs skeptisch gegenüber. Außerdem lieben es Papageien, Dinge zu zerlegen, und sind dabei äußerst geschickt, weshalb sich das Wort „papageiensicher“ bald reger Verwendung erfreute. Und sie sind Individuen mit ausgeprägten Persönlichkeiten, kein Vogel gleicht dem anderen.

Control-sharing

alien productions begannen, erste Instrumente zu entwickeln. Nun musste herausgefunden werden, wie ein Instrument beschaffen sein sollte, damit es die Papageien nicht nur spielen konnten, sondern auch gerne darauf spielten. Ein gestalterischer Prozess wie dieser verlangt den KünstlerInnen die Fähigkeit ab, die Kontrolle über das eigene Werk ein Stück weit abzugeben und allen Beteiligten – in diesem Fall insbesondere den Papageien – die Möglichkeit zu eröffnen, sich kreativ einzubringen. *alien productions* können hier auf einer langjährigen Praxis aufbauen. Wir alle sind letztendlich Teile eines Systems, rufen sie mit ihrer künstlerischen Arbeit immer wieder ins Bewusstsein. Früh begannen sie RezipientInnen und UserInnen in kreative Gestaltungsprozesse einzubeziehen, dann auch Programme und Maschinen. Sogar Geräte des täglichen Lebens, die mit einer gewissen „Intelligenz“ ausgestattet sind – wie etwa Haushaltsgeräte, Windräder oder Föhne – durften in ihren Projekten miteinander kommunizieren. Mit Tieren als intelligenten Lebewesen zu arbeiten, war der nächste logische Schritt.

Kunstvoll klingende Vogelabwehr

08
2009

Das erste Projekt, in dessen Rahmen sich Martin Breindl, Andrea Sodomka und Norbert Math mit

Tieren beschäftigten, war *RAPTOR-reloaded*. 2009 luden sie sieben KlangkünstlerInnen ein, in einem Weingarten in Falkenstein eine elektroakustische Vogelabwehranlage zu bespielen. Diese eigne sich nämlich hervorragend für akustische Land Art, so Norbert Math. Es sollten Kompositionen entstehen, die, wie in der Projektbeschreibung zu lesen stand, „sowohl den höchsten ästhetischen Genuss als auch die reichste Ernte bescheren“. Einer der geladenen Künstler, Tetsuo Kogawa, weigerte sich aber, die Vertreibung der Vögel zu unterstützen. Stattdessen wollte er ihnen in seinem Stück sagen, dass sie die Weintrauben bitte nicht essen sollten. „Er hat behauptet über gewisse Frequenzanalysen herausgefunden zu haben, wie man mit den Vögeln wirklich kommunizieren kann“, erzählt Martin Breindl. „Ob das gestimmt hat, weiß ich nicht, aber die Idee haben wir spannend gefunden.“

Essen mit Tieren

10
2012

Im Oktober 2012 luden *alien productions* im Rahmen der Ausstellung *Heinz Cibulka. Im Takt von Hell und Dunkel* im Nitsch Museum in Mistelbach nach einer Idee von Heinz Cibulka zu einem *Essen mit Tieren*. An einer Tafel saßen Menschen und speisten, daneben taten Tiere dasselbe. Gänse, Ziegen, Schweine und Hasen wurden Tischgenossen derjenigen Lebewesen, von denen sie normalerweise gegessen werden. Dazu gab es *alien productions’ Biochemische Tischmusik*, zur Aufführung gebracht vom Ensemble “die reihe”. Vor, zwischen und nach diesem Essen verwebte Daniel Lercher die Geräusche der tafelnden Menschen und Tiere zu einer live-elektronischen Soundscape. „Als Daniel Lercher den beiden Gänsen ihr Geschnatter elektronisch verfremdet vorgespielt hat, entspannte sich zwischen den Dreien spontan ein kleines Terzett, das hat uns sehr verblüfft“, so Andrea Sodomka, nach dem einprägsamsten Moment an diesem Abend gefragt. „Und als dann das Ensemble “die reihe” gespielt hat, waren sie ganz ruhig und haben neugierig ihre Hälse nach dem Ensemble gereckt.“ Hier knüpft *metamusic* an.

Erste öffentliche Präsentation

10
2013

Ein Meilenstein war schließlich die erste öffentliche Präsentation des Projekts beim musikprotokoll 2013. Nach mehreren Monaten abwechselnder Fort- und Rückschritte waren vier Musikinstrumente geschaffen, die kurz vor Festivalbeginn dann aber leider nicht mit der gewünschten Begeisterung angenommen wurden – vorerst. Der entscheidende Durchbruch fand zur freudigen Überraschung aller gleich zu Beginn des Festivals statt. Fünf Graupapageien – Kasi, Jago, Rosi, Joki und Chica – fuhren mit *alien productions* von Wien nach Graz. Im GrazMuseum wurde für sie eine mit den Instrumenten bestückte Klang-Voliere gebaut. Plötzlich wurden alle Instrumente benutzt, die Klangschaukel, Touch, das Kasio und das Papageien-Theremin, wohl, weil sie von Anfang an ein fester Bestandteil der neuen Behausung waren, analysierten im Nachhinein Iris Baldinger und Catarina Markovic-Güttner, die damalige Leiterin des Papageienheims. Baldinger und Markovic-Güttner waren mitgekommen, um sich um die fachgerechte Betreuung der Vögel zu kümmern und Andrea Sodomka, Norbert Math und Martin Breindl zu helfen, das Verhalten der Tiere richtig zu interpretieren.

Die Welt der Papageien Teil 2

Und wieder lernten wir viel über die Welt der Papageien. Sie spielen vor allem dann gerne mit den Musikinstrumenten, wenn die Menschen dies mit ihnen gemeinsam tun. Und selbst wenn die Papageien nicht mit den Instrumenten spielen, musizieren sie bisweilen, wenn sie nämlich zu einer von Mensch oder Tier gespielten Klangfolge dazusingen, sie variieren und kreativ weiterspinnen. Viel Besuch stresst sie nicht, ganz im Gegenteil, er bereitet ihnen Freude. Papageien lieben es, im Mittelpunkt zu stehen, genießen die Aufmerksamkeit – zwar nicht alle, aber diejenigen, die den Kontakt mit Menschen gewohnt sind und dabei keine schlechten Erfahrungen gemacht haben, und nur solche wurden von den Mitarbeiterinnen der ARGE Papageienenschutz für die Teilnahme an *metamusic* ausgewählt. Und Papageien erinnern sich. Das zeigte der erste Besuch im Papageienheim nach dem musikprotokoll. Alle waren prompt zur Stelle, um die KünstlerInnen zu begrüßen.

Vertiefende Erfahrungen bei weiteren Präsentationen

09-10
2014

All diese Erfahrungen bildeten den Ausgangspunkt für die nächsten beiden öffentlichen Präsentationen im Herbst 2014, in den Kittenberger Erlebnispark und bei unserem von der Trans-Media-Akademie Hellerau veranstalteten ECAS-Partner-Festival CYNERTART.² Erstere erstreckte sich über

ESSEN MIT TIEREN

MZM Nitsch Museum, Mistelbach, AT; Event: 13.10.2012

Music, agriculture, visual art and culinary art merged into a multifaceted event. Following an idea from Heinz Cibulka, *alien productions* staged a *Dinner with Animals*, where geese, goats, pigs, rabbits and a horse came to the table with those who normally eat them. The visitors sat at dining tables and were served a three-course vegetarian meal; the same was presented to the animals.

The dinner was accompanied musically by Daniel Lercher, who picked up the sounds of the animals through microphones, manipulated them live electronically, and played them back into the hall as a distorted soundscape. *alien productions* composed “biochemical table music”, the three parts of which – Protein, Fat Suite, and Glucose – followed the biochemical processes of ingestion and metabolism. The ensemble “die reihe” presented these processes musically.

Musik, Landwirtschaft, Bildende Kunst und Kulinarik verschmolzen zu einem vielschichtigen Event. Nach einer Idee von Heinz Cibulka inszenierten *alien productions* ein *Essen mit Tieren*, in dem Gänse, Ziegen, Schweine, Hasen und ein Pferd TischgenossInnen jener Lebewesen wurden, von denen sie normalerweise verspeist werden. Die BesucherInnen saßen an Tafeln und bekamen ein dreigängiges vegetarisches Menü serviert; dasselbe wurde auch den Tieren vorgesetzt. Musikalisch begleitet wurde das Diner von Daniel Lercher, der die Laute der Tiere mikrophonierte und live-elektronisch bearbeitet und verfremdet als Klangkulisse in den Saal zurückspielte. *alien productions* komponierten eine „biochemische tischmusik“, deren drei Teile – Eiweiß, Fettsäure und Glucose – die biochemischen Vorgänge der Nahrungsaufnahme und des Stoffwechsels nachvollzogen. Das Ensemble “die reihe” stellte diese Prozesse musikalisch dar.

Heinz Cibulka, *alien productions*: concept | Konzept; Daniel Lercher, *alien productions*: table music | Tischmusik; MZM Museumszentrum Mistelbach: production | Produktion; Gastwirtschaft Neunläuf: hospitality | Bewirtung; Christian Resch, Florentina Maurer: animal husbandry | Tierbetreuung; Ensemble “die reihe”: Siegfried Schenner, Klarinette, Elaine Koene, Viola, Arne Kircher, Violoncello, Rudolf Illavský, Kontrabaß; Susanna Niedermayr: editor | Redaktion Radio; Martin Leitner: audio engineering | Tontechnik

In cooperation with | in Kooperation mit der Landwirtschaftlichen Fachschule Mistelbach.
<http://alien.mur.at/essenmittieren/>

einen Zeitraum von einem Monat, in dem die KünstlerInnen ihre Beziehung mit den Papageien vertieften und neue Instrumente entwickelten. Dabei stellte sich heraus, dass die Vögel nicht wie ursprünglich angenommen ausschließlich sanfte Klänge bevorzugen. Pauli etwa, die damals neu in der Gruppe war, erfreute sich besonders an den lauten und krachigen Sounds des Karton-Zerfetz-Instruments. Mit diesem schlugen *alien productions* einen neuen Weg in der Instrumentenentwicklung ein. Auf Papageiensicherheit wurde hier bewusst verzichtet, denn erst durch den Akt der Zerstörung, der manchen Vögeln ja, wie wir gelernt haben, besonderen Spaß macht, wird dieses Instrument zum Klingen gebracht. Beim musikprotokoll spielten *alien productions* ihr erstes Konzert gemeinsam mit den Papageien. Das Geschehen in der Klang-Voliere konnte das Publikum dabei via Live-Cam mit verfolgen. Da die Vögel, wie sich gezeigt hatte, viel Besuch durchaus genossen, beschlossen die KünstlerInnen bei ihren Konzerten im Rahmen des CYNERTART Festivals das Publikum hautnah am Geschehen teilhaben zu lassen. Und auch hier machten wir wieder eine interessante Entdeckung. Erst als die BesucherInnen mitpfiffen, -sangen und -tanzten, machten auch die Papageien Musik. Starten die BesucherInnen hingegen erwartungsvoll in die Voliere, starten die Vögel zurück.

Was nun aber ist *metamusic*?

Was ist *metamusic*? Immer wieder habe ich den KünstlerInnen diese Frage gestellt, und immer wieder bekam ich darauf neue, inspirierende Antworten: Der Name „*metamusic*“ deutet darauf hin, dass es in diesem Projekt zwar um Musik geht, aber nicht ausschließlich; vielmehr ist *metamusic* ein Projekt, das viele verschiedene und immer wieder neue Formen annimmt; sie ist eine Form der Kontext-Musik, die die Gestaltung des Raums und des Situativen mit einbezieht; sie ist eine sich bereits mittlerweile über mehr als drei Jahre erstreckende Dauerperformance, in der – der ursprünglichen Intention der Performancekunst folgend – die Trennung zwischen Kunst und Leben mehr und mehr aufgehoben wird.

metamusic ist die Suche nach einem neuen Blickwinkel, und sie ist, wie *alien productions* in ihrem Text *metamusic: On the Metamorphosis of a Term* [Metamorphose eines Begriffes] in unserem Buch *Networking tomorrow's art for an unknown future* schreiben, „eine Haltung, eine Herangehensweise, ein Aufbruch in ein epistemologisches Abenteuer“. Ursprünglich hätte der Begriff als Container fungiert. „Als KünstlerInnen stehen wir – wie Brian Eno sagt –, before and after science“. Zuerst steht die Idee im Raum und erst im Nachhinein, im Zuge der Realisierung und wissenschaftlichen Untersuchung, kön-

nen wir unseren Begriff (den Container) allmählich vervollständigen und mit Bedeutung füllen. Die Bedeutung ergibt sich aus der Praxis und die Praxis entscheidet über das weitere Schicksal des Begriffs.“³

Und weil der Begriff *metamusic* noch gar nicht mit Bedeutung gefüllt werden kann, könne er momentan vielleicht als ein Versprechen angesehen werden, wie Norbert Math in einem Interview im Mai 2015 ausführte: „Ein Versprechen, das wir uns geben, oder eine Hoffnung, die wir haben, das heißt es ist etwas, das sich ergeben wird, es ist eigentlich ein Ausblick, der auf etwas hinweist, das wir gemeinsam mit den tierischen Partnern dann vielleicht einmal finden werden. Oder nicht. Auch deswegen ein Versprechen, ein Ausblick, weil wir das jetzt noch nicht vorschreiben wollen. Wir wollen dem Projekt noch nicht eine Form geben, weil das den Tieren gegenüber unfair wäre. Die Form wird sich gemeinsam ergeben und dann werden wir auch wissen, wie *metamusic* klingt.“

Vom Kammerensemble zum Orchester

05
2015

Graupapageien leben als hochsoziale Wesen üblicherweise in großen Verbänden, in Schwärmen – so nun auch

während des *Höhenrausch* in Linz. 21 Vögel wohnen in der geräumigen Klang-Voliere im voestalpine open space auf dem Dach des Offenen Kulturhauses, 19 Graupapageien und zwei Amazonen, namentlich in alphabetischer Reihenfolge: Billi S, Billy P, Bimboli, Bina, Chica, Cleo, Cocco, Coco, Flocke, Jacko, Joki, Kasi, Kiki, Kurti, Lukas, Maxi, Mickey, Pauli, Rolli, Rosi und Wittgenstein. Die Arbeit mit einer derart großen Gruppe eröffnet auch neue musikalische Dimensionen.

„Bis jetzt haben wir eher kammermusikalisch gearbeitet“, so Norbert Math. „Das heißt, wir haben drei, vier Instrumente für sechs Vögel gehabt. Also Trios und Quartette wären sich theoretisch ausgegangen. De facto war es dann aber so, dass eher Solos gespielt wurden.“ „Solos mit Gesangsbegleitung“, wirft Martin Breindl hier ein. „Auch weil die Instrumente ja nicht immer gleich attraktiv sind, oder nicht zu jeder Zeit gleich attraktiv sind“, fährt Math fort. „Beim *Höhenrausch* werden wir ein Orchester haben, nicht mehr nur ein Kammerensemble. Und wir werden versuchen, im Laufe dieser Monate für jeden Papagei ein Instrument zu bauen. Das heißt, es werden am Ende vielleicht doch 21 Instrumente sein, wo jeder Vogel sein Lieblingsinstrument hat. Die Möglichkeiten zu interagieren werden sich einfach potenzieren. Je mehr Instrumente da sind, je mehr verschiedene Tiere da sind, verschiedene Charaktere,

die dann vielleicht auch Lust bekommen, miteinander zu spielen, umso mehr wird es möglich sein, dass sich auch komplexere Konstellationen ergeben – Ensemblespiele aller Art.“

Ob das alles passieren wird, ist natürlich auch diesmal ungewiss. Vielleicht passiert auch etwas ganz anderes. In jedem Fall wird es spannend werden und zur weiteren Reflexion anregen – über das Verhältnis der Menschen zu den Tieren, zu der Natur; über das Wesen der Musik und über Auswege aus einem Kunstverständnis, das sich – nach den diversen Emanzipationsversuchen im vergangenen Jahrhundert – dem im Neoliberalismus vorherrschenden Zeitgeist folgend wieder vermehrt um fertige Produkte dreht, während das Wesentliche – das Handeln an sich – zusehends aus dem Blick gerät. Bei *metamusic* steht demgegenüber das work in progress im Zentrum und die BesucherInnen können dieses hautnah mitverfolgen. Gegenüber der Klang-Voliere haben sich *alien productions* in einem Container ein temporäres Forschungs- und Entwicklungslabor eingerichtet, wo die im Rahmen des *Höhenrausch* gemachten Beobachtungen laufend und für die BesucherInnen einsehbar ausgewertet werden.

Kunst mit papageiischem Zeitmaß

Noch in einer weiteren Hinsicht regt *metamusic* zum Nachdenken an, zum Nachdenken über die eigene – die menschliche – Zeitwahrnehmung nämlich, die letztendlich nur eine von vielen ist. Was sie denn jenen BesucherInnen antworten, die nicht so recht glauben wollen, dass die Papageien tatsächlich Musik machen, weil sie während ihres Besuchs der Klang-Voliere keine musizierenden Papageien gesehen haben? „Es ist noch immer ein Projekt für Papageien und nicht für Menschen“, sagt darauf Andrea Sodomka, und Martin Breindl führt fort: „Wenn wir sagen, *metamusic* ist ein Projekt für Papageien und nicht für Menschen, dann muss man auch ihr Zeitverhalten ernst nehmen. Man darf jetzt nicht von menschlichen Erfahrungswerten und der menschlichen Ungeduld ausgehen, dass man reingehen kann und sagen: Aha, jetzt wird gleich etwas passieren. Unter Umständen muss man einfach sehr lange warten, bis etwas passiert, und wenn man diese Geduld nicht aufbringt, wenn man menschliches Zeitmaß anwendet, o.k., dann erlebt man es einfach nicht.“

Susanna Niedermayr ist Co-Kuratorin des ORF-Festivals musikprotokoll im steirischen herbst, Gründungsmitglied von ICAS und Co-Leiterin der Redaktion für neue Musik in ORF Ö1. In dieser dreifachen Funktion begleitet sie das Projekt *metamusic* seit seinem Beginn 2012.

metamusic auf Ö1:
<http://oe1.orf.at/metamusic>

¹ ECAS ist die europäische Unterabteilung des Festivalnetzwerkes ICAS der International Cities of Advanced Sound. Besagte Ausschreibung fand in der Arbeitsphase 2 des von der EU geförderten Projektes *Networking tomorrow's art for an unknown future* statt, die unter dem Motto *Networks of Advanced Sound and Related Arts. Bridging cultural sectors and different media, and enabling citizen innovation* stand.

² *alien productions* gewannen in diesem Jahr mit *metamusic* die CYNERTART ARTE Creative Commission.

³ Das Buch *Networking Tomorrow's Art for an Unknown Future* erscheint im Herbst 2015 zum Abschluss des ECAS Projektes *Networking tomorrow's art for an unknown future*, nähere Informationen unter <http://ecasnetwork.eu>.

METAMUSIC @ HÖHENRAUSCH

METAMUSIC @ MUSIKPROTOKOLL IM STEIRISCHEN HERBST 2013

GrazMuseum, Graz, AT
 Installation: 3. – 6.10.2013, Konzert: 5.10.2013

5 Grey Parrots | Graupapageien: Chica, Jago, Joki, Kasi, Rosi; Instruments | Instrumente: Kasio, 2 Papageientheremine, Sonic Swing, Touch

alien productions (Breindl, Math, Sodomka): Idee, artistic direction, instruments | Idee, künstlerische Leitung, Instrumente; Nadja Ziegler: zoological management | zoologische Leitung;
 Iris Baldinger, Catarina Markovic-Güttner: animal husbandry | zoologische Beratung, Tierbetreuung; Susanna Niedermayr: project support, documentation | Projektbegleitung, Dokumentation;
 Norbert Schweizer: project support | Projektbegleitung; Manfred Weiss, Gerd Thaller: construction (aviary) | Bauten (Voliere); Michael Reiter: construction (instruments) | Bauten (Instrumente);
 Fränk Zimmer: producer | Produzent musikprotokoll

commissioned by musikprotokoll im steirischen herbst 2013. ECAS Artist in Residence 2012 working period 2 "Bridging"

METAMUSIC @ KITTENBERGER ERLEBNISGÄRTEN

Schilfern, AT
 Installation: 12.9. – 12.10.2014

6 Grey Parrots | Graupapageien: Billy, Chica, Coco, Joki, Kasi, Pauli; Instruments | Instrumente: Chica, Karton-Zerfetz, Kasio, Keyco, 2 Papageientheremine, Sonic Swing, Touch

alien productions (Breindl, Math, Sodomka): Idee, artistic direction, instruments | Idee, künstlerische Leitung, Instrumente; Nadja Ziegler: zoological management | zoologische Leitung
 Iris Baldinger, Julia Bellmann, Marina Fischer, Helene Holzweber, Patrick Jambura, Michelle Scherbler: animal husbandry | zoologische Beratung, Tierbetreuung
 Susanna Niedermayr: project support, documentation | Projektbegleitung, Dokumentation; Norbert Schweizer: project support | Projektbegleitung
 arbeitsraum cc: construction (aviary) | Bauten (Voliere); Marianne and Reinhard Kittenberger: producers | Produzenten

Funding support from | gefördert von: Bundeskanzleramt Österreich | Kunst, Land Niederösterreich | Wissenschaft und Forschung

„Dieser Langzeitprozess, dass man sich die Zeit nimmt, um mit den Tieren in Kontakt zu treten und mit ihnen zu kommunizieren. Man muss sie ja erst einmal kennenlernen; verstehen, wie sie sich verhalten. Das, denke ich, wird für MedienkünstlerInnen, die sich bislang mit Programmierung, mit Algorithmen oder abstraktem Sound beschäftigt haben, eine neue Herausforderung werden. Es ist eine neue Dimension der Auseinandersetzung, eine Auseinandersetzung mit dem Unbekannten, die ich sehr spannend finde, eben nicht immer nach Algorithmen, nach Regeln zu suchen, sondern sich stattdessen mit Lebewesen zu beschäftigen, die vielleicht auch gleich um die Ecke im nächsten Tierheim vorhanden sind, oder auf anderen Erdteilen.“

Thomas Dumke, Leiter des CYNETART-Festivals (Dresden, DE)

alien productions

alien productions was founded in 1997 by Andrea Sodomka (*1961, Vienna), Martin Breindl (*1963, Vienna), Norbert Math (*1962, Bolzano) and August Black (*Baltimore) as a network of artists working with new technologies and media. They have all been working in cross-over fields since 1985. Their works include performances, installations, electronic music, net art, radio art, sound art, interactive art, video, visual art, and artistic photography. *alien productions* especially stands for cooperation projects with other artists, technicians, theorists and scientists from the most diverse fields; they see themselves as a network, in which specialists from all different backgrounds collaborate in an interdisciplinary way. *alien productions* are regularly involved in pioneering collaborative radio and Internet projects.

alien productions wurde 1997 von Andrea Sodomka (*1961, Wien), Martin Breindl (*1963, Wien), Norbert Math (*1962, Bozen) und August Black (*Baltimore) als Künstlernetzwerk für Arbeiten mit neuen Technologien und Medien gegründet. Sie alle arbeiten grenzüberschreitend seit 1985. Ihre Werke umfassen Performances, Installationen, elektronische Musik, Netzkunst, Radiokunst, Sound Art, interaktive Kunst, Video, Bildende Kunst und künstlerische Fotografie. *alien productions* steht insbesondere für Kooperationsprojekte mit anderen KünstlerInnen, TechnikerInnen, TheoretikerInnen und WissenschaftlerInnen aus den verschiedensten Bereichen; als ein Netzwerk, in dem SpezialistInnen verschiedenster Provenienz in interdisziplinärer Weise zusammenarbeiten. *alien productions* beteiligen sich regelmäßig an pionierhaften kollaborativen Radio- und Internetprojekten.

Presentations of alien productions' projects (selected) / Projektpräsentationen (u.a.):

NTT InterCommunicationCenter [ICC], Tokyo (JP), Centro de la Imagen, Mexico City (MX), OK Offenes Kulturhaus, Linz (AT), Berliner Ensemble (DE), Ace Gallery, Los Angeles (US), Wiener Secession (AT), Galerie Eigen+Art, Berlin (DE), Künstlerhaus Wien (AT), Puschkinskaja 10, St. Petersburg (RU), Künstlerhaus Graz (AT), Konzerthaus Wien (AT)

Festival participation (selected) / Festivalteilnahmen (u.a.):

ARS Electronica Festival (AT), documenta X (DE), CYNETART Festival (DE), musikprotokoll (AT), International Computer Music Conference (US), Festival International de Musique Expérimentale, Bourges (FR), MITO Settembre Musica (IT), steirischer herbst (AT), Festival Internacional de Música Contemporánea; Bogotá (CO), hamburger musikfest (DE), festival der regionen (AT), sonambiente (DE), Festival de Música de Alicante (ES), Viertelfestival NÖ (AT)

Commissioned productions (selected) / Realisierte Produktionen im Auftrag (u.a.):

EBU European Broadcasting Union, ORF Kunstradio, ORF Zeitton, RNE Radio Nacional de España, BBC British Broadcasting Cooperation, RAI Radiotelevisione Italiana, RSO Radiosymphonieorchester (AT), Ensemble "die reihe" (AT), Repertorio Zero (IT)

<http://alien.mur.at>

METAMUSIC @ CYNETART FESTIVAL 2014

Festspielhaus Hellerau, Dresden, DE

Installation: 13. – 19.11.2014, Konzerte: 13., 14., 18. & 19.11.2014

6 Grey Parrots | Graupapageien: Billy, Chica, Coco, Joki, Kasi, Pauli; Instruments | Instrumente: Bonk, Chica, Joy, Karton-Zerfetz, Kasio, Keyco, Papageientheremin, Sonic Swing, Touch

alien productions (Breindl, Math, Sodomka): Idea, artistic direction, instruments | Idee, künstlerische Leitung, Instrumente; Nadja Ziegler: zoological management | zoologische Leitung; Julia Bellmann: animal husbandry | zoologische Beratung, Tierbetreuung; Susanna Niedermayr: project support, documentation | Projektbegleitung, Dokumentation; Norbert Schweizer: project support | Projektbegleitung; arbeitsraum cc: construction (aviary) | Bauten (Voliere); Thomas Dumke, Johanna Szlauderbach: producers | Produzenten CYNETART

commissioned by CYNETART Festival 2014. CYNETART ARTE Creative Commission 2014

