

Reviews: Berlin Series No.2 split CD

“The second release in Another Timbre's split-disc Berlin series, two very challenging works.

I'm only minimally familiar with the work of both Kesten (voice) and Trayle (electronics, guitar) and had little in the way of expectations. The piece, in four parts, is very jagged in some respects, especially the earlier electronic portions, the sounds arrayed in unusually "awkward" sequences--I should rather say unanticipated as, over its course, a kind of implied pace, if not rhythm, makes itself felt. Kesten's contributions are extremely subtle; generally, the only way to distinguish them (not that it's necessary) is to infer by exclusion and assume what remains must be him--the sustained breathing sounds. Often, those sounds act as a kind of tinge on Trayle's more aggressive noise but then they'll suddenly sync up, attain equal "weight". When they do, it's a very beautiful, if icily alien effect. The work trends toward slightly quieter climes, the second part engaging in some sound-play that's a bit goofier than I'd have wanted to hear, though the latter two sections settle down into some fine areas, still prickly--sharp pings and harsh breath, for instance, morphing into rough-edged siren-like sounds--but interspersed with softer, if slightly sour moments, really fine. My own perceptions shifted substantially from listen to listen, always picking up different relationships, different senses of structure--this is a good thing! A tough, bracing piece, I like it.

Krebs, on the other hand, I've been following pretty thoroughly over the years and my impression at the moment is that "rush!" (two versions presented here) is her most solidly realized work yet. The elements will be more or less familiar to listeners who know her work: isolated words (or fragments thereof), urban field recordings, guitar-sourced sounds. In earlier works, there was often an intriguing and, for me, beguiling awkwardness in structure, sometimes not entirely working, other times seeming to work despite itself. Here, she's just barely smoothed the edges and, while retaining a very personal feeling of pace and progression, imparting a real, flowing solidity to the music. Her choices are dreamlike, sometimes disturbingly so. The second version includes several of the same elements but also makes use of protracted silences that somehow increase the dreamy aspect, the voices, radio grabs and other sounds appearing suddenly--and briefly--out of the dark. The scattered instances of what I take to be a deep, bowed guitar lend a beautiful, mournful cast. Really strong work, perhaps my favorite thing thus far from Krebs.”

Brian Olewnick, Just Outside

“Le label another timbre continue sa série consacrée à la scène expérimentale berlinoise avec un nouveau split : le duo Christian Kesten (électronique) & Mark Trayle (voix), suivi d'un solo d'Annette Krebs.

La première partie de ce split CD est intitulée F23M-12: Field with figures et il s'agit d'une suite de quatre pièces par les deux musiciens expérimentaux Kesten & Trayle. Une suite très sobre et épurée qui est loin des clichés de la noise et de la musique improvisée. Avec des instruments très différents, Kesten & Trayle fabriquent des nappes assez homogènes : bruits blancs discrets avec souffle humain, notes tenues à la voix et drone au synthé analogique, légers bruits de lèvres contre larsens discrets. Tout se fait dans la douceur, dans la sobriété, il n'est pas question de textures ou de techniques remarquables, ni de formes très développées, il n'est pas question de drone non plus, mais le duo avance progressivement en accordant toute son attention sur l'écoute et l'interaction entre les deux médiums (électronique et cordes vocales). Le duo avance sur des territoires abrasifs et détendus, proches du silence et du bruit blanc. Ce qui ressort, c'est une étonnante homogénéité, mais aussi, et c'est le plus frustrant, c'est la gestuelle et le corps des musiciens qui ont l'air importants et qu'on a du mal à clairement distinguer. Quatre pièces qui donnent envie de s'intéresser à ces musiciens, mais surtout de les voir en action.

La seconde partie de ce split est donc un solo d'Annette Krebs intitulé rush! Il s'agit de deux versions d'une même pièce où sont utilisés une guitare électroacoustique (préparée), des bandes et de l'électronique, le tout assemblé par ordinateur. Je n'avais pas entendu de disque aussi singulier depuis bien longtemps à vrai dire. Singulier et déroutant, un peu à la manière de Marc Baron (auquel j'ai beaucoup pensé en écoutant cette pièce de Krebs). rush! est vraiment

déroutante car c'est typiquement le genre de pièce dont on se doute qu'elle est écrite avec beaucoup de précision, que chaque élément répond à un questionnement, et pourtant on n'arrive pas vraiment à saisir ni la forme ni le sens. A chaque écoute, j'étais pris dans des sentiments ambivalents : ça me fascine et je ne comprends pas, et je ne sais pas si ça me fascine parce que je ne comprends pas ou si je ne comprends simplement pas pourquoi ça me fascine.

Quoiqu'il en soit, Anne Krebs propose avec *rush!* une pièce d'environ un quart d'heure qui se démarque par son atmosphère très particulière et non-musicale. Les deux versions sont enregistrées en studio, les interventions sonores (plus que musicales) sont très brèves et minimales et sont séparées par de longs silences. Les sons sont limités à des interventions d'une seconde - un mot, une note, un bruit, un autre mot d'une autre voix d'une autre langue, un bruit - et sont très espacés dans le temps. Ils forment comme des entailles dans le silence, comme une sculpture ultra minimaliste. La différence entre les deux versions tient au fait que Krebs sculpte soit un silence numérique (version numéro 2, l'originale) soit dans des sons extérieurs enregistrés sur bande (une sorte de field recording volontairement mal capturé, une pure ambiance sonore urbaine et citadine avec trafic routier et cris de bébés). Dans les deux versions, les interventions surprennent toujours par leur brièveté, par leur surgissement inattendu, et par le fait qu'elles paraissent finalement beaucoup moins intéressantes qu'un silence digital ou un bruit de fonds qui pourrait être considéré comme gênant.

Annette Krebs sort des dogmes, des idiomes, et des clichés avec une composition électroacoustique vraiment singulière, belle, et remarquable. Vivement conseillé.”

Julien Héraud, *Improv-Sphere*

Ett delat album med inslag från den aktuella scenen i Berlin. De fyra första numren är inspelade live på i de här sammanhangen legendariska scenen KuLe. Christian Kesten lånar ut rösten och Mark Trayle står för elektronik och gitarr. Mixen är det vanliga och mycket bra i växelspelet mellan akustiska och elektroniska klanger. De här musikerna kan numera skapa en trovärdig och medryckande dramaturgi. Det är ett självsäkert sökande i olika volymer, klanger, förvrängningar, som töjs och pressas och alltid landar rätt efter en litet svindlande resa.

Naturligtvis är det bra.

Mycket representativt för livescenen i Berlins experimentella kretsar, om man numera kan tala om experiment eller improvisation, det här är ju sedan åtskilliga år en väl trampad stig. Så funderar jag medan musiken utspelas i mitt rum. Mycket skärande ljud, många dissonanser och en hel del som får mig att undra var ljudet kom från, hur det blev till. Men inga allvarliga störmoment. Jag är med på tåget och lutar mig bekvämt bakåt.

Så kommer två spår av Annette Krebs och ingenting blir som förut. Skilda versioner av samma stycke för elektroakustisk gitarr, röst och elektronik.

Hon var en av de musiker som för tjugo år sedan skapade vad som kom att kallas Echtzeitmusikscenen. Gitarren dekonstruerades, främmandegjordes, eller rättare sagt hon började utforska alla dess möjligheter genom förstärkning och beröring. Hon behärskar sina medel likt en högst specialiserad komponist. Där ändå framförandet, livesituationen, har varit en parameter. Som improvisatör har hon större öron än de flesta musiker jag hört. Allt detta är bekant.

Något har hänt. Hon har flyttat positionerna längre än de flesta. Det är uppenbart i dessa versioner av samma material, hur suveränt hon numera känner varje parameter i och kring sitt instrument. Och det är bra. Det är så bra så jag känner mig alldeles upprörd efteråt. Ingen länsstol, ingen ro, men en musik som rivit upp föreställningar och lättja. Fast den är så tyst och bitvis rent av verkar tankspridd.

Jag måste lyssna om och om igen. Känner igen en del av hennes korthuggna ingrepp i den lågmälda ljudströmmen. Som om hon knackade på hos tystnaden för att få ta del av bruset bakom väggen. Jag hör också en av hennes ofta använda lysgranater i improvisationssammanhang, då hon släpper in en plötslig röst, som skräller till. En vokal smäll, en verbal bomb. Så blir det tyst, och det har inte alltid varit lätt för medspelarna att förhålla sig till den nivå Krebs rört sig på.

För hur svarar man på en käftsmäll som samtidigt är en kyss? Det är just den spänningen Krebs benar upp och använder sig av. Det skulle också kunna beskrivas som ett musikaliskt rum. Där

väggarna med ens briserar genom ett ljud, ofta en röst, eller något inslag från radio. Helt kort. Små ljud kryper fram i hennes musik, slingrar sig undan och gömmer sig som dammtussar här och där i rummet. Men de skimrar och är faktiskt som spår av Någon. Likt hudflagor, hårstrån. De rör sig bara litet, men finns där och åstadkommer ljusbrytningar och knappt skönjbara skuggspel. De där rösterna som kommer in är både roliga, rörande och en oväntad förlängning av de små tussiga spåren här och där som ju skapar själva strukturen, det lätt kännbara.

Mellan dessa ytterligheter, som ju faktiskt är ekon av samma sak, en Någon, en Here Comes Everybody – för att tala med Joyce.

Denna Någon kan mycket väl vara Krebs, men då hon i en av versionerna slår upp fönstren och spelar upp förbipasserande ljud utanför studion, finner jag mig själv plötsligt i samma rum som hon. Alldeles bredvid. Tydligt i det inre av två rum, för därute brusar livet förbi i en oidentifierbar ström. Knaster, brus och den akustiska och elektroniska fläckigheten av obetydliga avlagringar har aldrig varit tydligare än här.

En plats att vara på, där Någon och Jag oavbrutet växlar identitet i samma rum.

Så skapar Krebs ett inre samtal där du och jag, jag och hon, inte går att sära. Det handlar om att bli sig, upptäcka sig själv i speglingen av den andra, i tilltalet.

Det låter högtidligt och långt ifrån den musikaliska praktiken. Men det är mellan golvlisterens akustiska avlagringar och den plötsliga förstörade röstens korta obegripliga ögonblick som hennes musik utspelar sig. Och slår upp fönstren för att skapa den svindlande upplevelsen av två parallella rum.

Jag rekommenderar alla som vill se hur detta kan te sig, att gå in på

<http://annettekrebs.eu/docu/rush/e2013.html> för att se hur hon planerat, lagt upp och även visuellt skissat dessa två versioner. Här finns ett par tuschmålningar, som träffar rörelse, djup, täthet och där svärtan egentligen betecknar något som närmar sig tystnaden, samtidigt som det får kropp, en kropp som är direkt läsbar och hörbar. Klicka in och kika så förstår ni vad jag menar.

Annette Krebs nya stycke är i sin oemotsäglighet en höjdpunkt i den samtida musiken. Hon kan sitt instruments alla möjligheter, nu rör hon sig på en nivå som få. Och hon utmanar hela tiden sig själv på ett vis som jag knappast vet någon improvisatör vara mäktig. Om det usla och nötta begreppet experiment passar någonstans så är det här, för det ifrågasätter och omvärderar Krebs egen praxis på allra högsta nivå. Experimentell kan den bara vara som vågar vara totalt trolös mot sig själv – till och med mot bättre vetande. Bättre vetande – är det inte det som till slut styr både improvisation och experiment bort från den nödvändiga trolösheten?

I en kommentar till sin musik säger hon, att nu känner hon sina medel totalt, och nu är det dags att gå vidare. Kanske, menar hon, är detta sista inspelningen med gitarren förstärkt liggande på bordet. Jag hoppas verkligen inte det. Men längtar efter allt det andra.

Thomas Millroth, soundofmusic

Auszug,

Übersetzung: Thomas Millroth, Sven- Åke Johansson

(...) Es ist eine gemeinsame CD mit aktueller Musik aus Berlin. (...) Elektronik, Umgestülptheit, Picken in Klängen. Grosse Würfe dazwischen. Kesten und Rayle tun was ich erwarte. Und ich höre das gern. Aber das grosse Ereignis sind doch Annette Krebs' zwei Fassungen desselben Stücks, die sie genau für ihr Instrument vorbereitet hat. Die Musik ist wie das Ausfegen meiner Ohren, ab und zu wird sie von einer Stimme unterbrochen. Und ich weiss, hier spielt eine der wirklich bedeutenden Akteure der Gegenwartsmusik, und das Ergebnis muss ein Höhepunkt ihres aufgenommenes Oeuvres sein.

(...)

Alles ist sehr typisch für die experimentelle Szene in Berlin, ob man noch wirklich von Experiment oder Impro reden kann, hier gibt es ja schon seit Jahren recht allgemeine Wege. So denke ich nach, während ich mein eigenes Zimmer mit dieser schönen Musik fülle. Geräusche, Dissonanzen auch etlichen rätselhaften Charakters, was mich ein bisschen verwirrt, das heisst, ich verstehe nicht woher der Klang kam, wo und wie er erstand. Nichts stört mich, ich höre ruhig weiter.

Dann aber. Dann aber folgen zwei Werke von Annette Krebs und nichts bleibt wie vorher. Zwei Fassungen desselben Stückes für elektroakustische Gitarre, Stimme und Elektronik.

Sie war schon vor zwanzig Jahren dabei, als die Echtzeitmusikszene entstand. Die Gitarre wurde dekonstruiert, verfremdet, oder lieber, sie erforschte alle der Möglichkeiten die in dem Instrument vorhanden waren, durch Berührung und Verstärkung. Verwandlung des Vorhandenen. Sie beherrscht all ihre Mittel genau wie ein spezialisierter Komponist. Oder sogar darüber hinaus.

Letztlich waren immer das Live spielen, die Aufführung der Musik, ein wichtiger Parameter. Die Impro-Musikerin Annette Krebs hört Musik vielfältiger als viele andere Musiker/innen.

Das alles wusste ich aber schon, als ich diese CD zum ersten Mal hörte. Aber so, scheint es mir, ist jetzt etwas passiert. Nichts ist wie vorher.

Sie hat ihre Position versetzt, vor sich geschoben, mehr als gewöhnlich. Das ist offensichtlich in diesen zwei Stücken. Ich höre auch, wie gut sie jede Ausdrucksmöglichkeit ihres Instrumentes kennt und verwendet.

Und es ist gut. Es ist so gut dass ich nachher total empört bin. Hier war keine Ruhe, aber eine Musik die alle Faulheit des Hörens und Denkens aufgerissen hat. Obwohl sie leise ist und teils sogar zerstreut erscheint.

Ich muss, ich will diese Musik wiederholt hören.

Ich erkenne einige ihrer Eingriffe in dem leisen Verlauf der Musik. Es hört sich an, als klopfe sie an an das Schweigen um das Rauschen hinter der Wand hören zu können. Ich erkenne auch einer ihrer Leuchtgranaten, wenn sie plötzlich mitten im Spielprozess eine Stimme hineinlässt. Ein Krach. Ein vokaler Klaps, eine verbale Bombe.

Dann folgt Stille, und selten gelingt es den Mitspielern dann da auf derselben Ebene wie Krebs zu bleiben.

Denn, wie antwortet man auf einen Schlag ins Gesicht - (Bemerkung: auf die Nase? – eigentlich schreibe ich `käftsmäll` und das ist humorvoll, lieblich, aggressiv, volkstümlich = Fressehau...hier sagt man auch `smällkyss` = ein Kuss der laut und liebevoll ist – deshalb die folgende Wendung) -, der im Grunde doch ein Kuss ist?

Es ist eben diese Spannung, die Krebs verwendet und zergliedert.

Diese Spannung wäre auch möglich als einen musikalischen Raum zu beschreiben, in dem die Wände wegen eines plötzlichen Klanges zerspringen, oft handelt es sich um eine Stimme oder etwas aus dem Rundfunk. Aber Immer sehr kurz.

Kleine Klänge und Geräusche bewegen sich in ihrer Musik, verstecken sich wie Staubratten hier und da in den Ecken. Aber sie leuchten auch, weil sie Spuren von jemandem sind. Wie Haare oder Fingerabdrücke. Sie bewegen sich nur ein wenig, aber sie sind da und schaffen Schattierungen und ein fast unmerkliches Schattenspiel.

Diese Stimmen die auftauchen sind unerwartet, aber auch komisch und bewegend, und sie sind eine Art Verlängerung des Unbemerkten, das ja auch die Struktur schafft. Was nur leicht spürbar ist.

Verschiedene Extreme, gewiss, aber sie sind ja Echos derselben Erscheinung, die ich als Jemand beschreiben möchte; ein Here Comes Everybody – laut Joyce. (HCE= aus Finnegans Wake)

Dieser HCE sei sicher Krebs selbst. So empfinde und höre ich diese Spannung. Und beim Aufmachen der Fenster - Geräusche ausserhalb des Studios hineinlassend - fühle und höre ich, dass ich mich in demselben Raum befinde. Ich sitze nebenan. Oder umgekehrt. Draussen passiert das andere Leben. Geknister, Rauschen und der akustisch wie auch elektronisch fleckige Klang von fast nicht hörbaren Schichten war nie deutlicher als hier.

Es ist ein Platz wo ich mich gern befinde. HCE und ich wechseln dabei in dem selben Raum unaufhörlich die Identität (und überhaupt).

Krebs schafft dabei ein inneres Gespräch in dem Du und Ich, Ich und sie, nicht zu trennen sind. Es geht darum sich selbst im Spiegelbild des anderen zu entdecken, es geht um die Anrede.

Vielleicht klingt es zu hochtrabend und von der musikalischen Praxis weit entfernt. Aber ihre Musik spielt sich zwischen fast kaum spürbaren Ablagerungen und plötzlichen und unerwarteten Augenblicken ab. Und nicht nur zwischen – sie öffnet diesmal auch parallele Räume, was eine neue Art schöner Verwirrung schafft.

(...)

Annette Krebs neues Werk steht unwidersprochen und unwiderstehlich da, und ist außerdem ein Höhepunkt in der Gegenwartsmusik. Sie fordert sich immer selbst heraus. Kaum ein anderer

Spieler vermag das, die meisten sind damit zufrieden sich selbst zu ähneln. Sie aber nicht. Der Begriff Experiment ist missbraucht, aber passt gut hier. Weil sie immer wieder ihre eigene Praxis in Frage stellt und dabei auf einer Ebene, die, wie gesagt, fast einmalig ist. Keine Treue sich selbst gegenüber – oder vielleicht eben das. Sie weiß es besser, als bei sich selbst und ihrer Vorstellung zu bleiben - alles muss veränderbar sein.

Sie hat gesagt, nun wendet sie sich von der Gitarre ab.

Ich hoffe es aber nicht, warte auf das Andere, das Andere, was immer bei Krebs auftaucht.

Thomas Millroth