

A L'ARME! FESTIVAL VOL. VII

[DE]

Chaos statt Musik (?)

Drei Gedanken zu einer beknackten Überschrift (mit Fragezeichen): Strukturiertes Denken ist das Denken von Sicherheitsfanatikern. Ordnung um der Ordnung willen ist das Ende der Kunst. Raum für Neues ist immer da, wo die Kontrollgesellschaft gerade nicht hinschaut.

Ein unbekannter russischer Kulturkritiker behauptete einmal, im Zuge der generellen kulturellen Entwicklungen bräuhete es mehr gute Musik. Dem kann man prinzipiell zustimmen, das stimmt immer und überall, ob im permanenten Erregungszustand einer völlig vertwitterten Weltordnung oder in den Wohlklanglandschaften der Spotify-Gesellschaft. Wo war also der Denkfehler des Kritikers? In der Überschrift, siehe oben: ein klassischer Fall von Gegensatz, der keiner ist.

Die Musik, um die es hier geht, entsteht nicht überall, sondern gerade dort: in der Unordnung, im Widerspruch, in der Befreiung, im Zertrümmern von Regelwerken. Es ist die Musik von A L'ARME! – laut, improvisiert, eklektisch, leise, konzentriert, ausufernd, auch mal strukturschwach, dafür ungehemmt fließend und so überbordend wie überfordernd. Das internationale Festival für Avantgarde-Jazz und experimentelle Musik umarmt den Widerspruch und die Aufregung. Es nutzt Dissonanz als Sinngenerator. Feiert Missklang und Vielklang. Verbindet Intonation mit Intervention. Wirft Fragen auf und Koordinatensysteme über den Haufen.

Bereits zum siebten Mal bietet A L'ARME! mit dieser Haltung eine Plattform für die Verhandlung radikaler Positionen. So wühlt das Programm dieser Ausgabe im Verschütteten und Unerwünschten. Matana Roberts etwa durchpflügt die Geschichte der USA nach dem, was im kulturellen Unterbewusstsein absichtlich verdrängt wird, und transponiert es in akustische Energie. Etwas Ähnliches unternimmt DJ Raph ausgehend von archaischen Traditionen und zeitgenössischen Entwicklungen auf dem afrikanischen Kontinent. Die Resultate dieser Gewissensforschung durch Klang sind bei Roberts und Raph ästhetisch sehr unterschiedlich, aber ähnlich eindringlich.

Camae Ayewa alias Moor Mother zeigt mit ihrem Improvisationskollektiv Irreversible Entanglements die Verstrickungen auf, denen nicht zu entgehen ist, und behauptet im Kampf dagegen trotzdem ein Stück Freiheit. Ihr Quintett gründete sich aus Protest gegen die anhaltende Polizeigewalt, die vor allem die afroamerikanische Bevölkerung der USA betrifft. Natalie Sandtorv wiederum entwirft mit ihrer Stimmgewalt eine Freedom Nation, in die sie für A L'ARME! Nils Petter Molvær einlädt. Die Zusammenarbeit der beiden ist in Berlin erstmals zu erleben. Mögliche Zustände kurz vor dem Systemkollaps spielt das Improv-Performance-Spektakel von Tristan Honsinger's Hopscotch durch. Außerdem gibt es bei A L'ARME! 2019 – ohne Anspruch auf Vollständigkeit: den Post-Alles-Mahlstrom von Ex Eye rund um Colin Stetson, die Kammer-Pop-Chansons von Gurls, ein Rap-Vibrafon-Gipfeltreffen, das Super Jazz Sandwich, modulare Collagen der Group Show sowie Magnetresonanz und Musique concrète auf diversen Abstraktionsstufen. Außerdem immer noch mehr Kakophonie und Polyphonie im Einklang und Widerspruch zur neuen musikalischen Weltunordnung.

„Chaos statt Musik“: So titelte die sowjetische Zeitung Pravda im Jahr 1936 nach einer Aufführung der zweiten Oper von Dmitri Schostakowitsch. Unter den Neutönern der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts war Schostakowitsch einer der freiesten Geister. Die offizielle Diffamierung durch einen unbekannteren Autor kam im Stalin-Regime einer Verurteilung gleich. Sein restliches Leben lang litt Schostakowitsch unter den Auswirkungen dieses Gegensatzes, der keiner ist. Dagegen schlägt dieses Festival Alarm. Es macht vier Tage lang pausenlos Vorschläge für das Unerhörte:

Chaos und Musik.

[EN]

Chaos instead of music (?)

Three thoughts on a ridiculous title (with a question mark): Structured thinking is the thinking of safety fanatics. Order for order's sake is the death of art. There is always room for innovation wherever the society of control isn't looking.

An unknown Russian cultural critic once said, as the general cultural development of our country has progressed, so the need for more good music has grown. This is something that we can agree with in principle, it is true all around us, from the permanently charged state of a world order with its eyes glued to Twitter to the melodious landscapes of the Spotify society. So where did the critic go wrong? In the headline, see above: a classic case of a contradiction that isn't actually a contradiction at all.

The music that we are discussing here doesn't just happen anywhere, but rather precisely in places of disorder, contradiction and liberation; places where the rules are smashed to bits. This is the music of A L'ARME! – loud, improvised, eclectic, quiet, concentrated, overflowing, at times unstructured and yet uninhibitedly fluid, and as exuberant as it is overwhelming. The international festival for avant garde jazz and experimental music embraces contradiction and agitation. It uses dissonance to create meaning. Celebrates discord and harmony. Connects intonation with intervention. Raises questions and jettisons coordination systems.

This year for the seventh time, A L'ARME! takes this stance in order to offer a platform for negotiation of radical positions. This year's lineup rummages through the buried and the discarded. Matana Roberts, for example, ploughs through the history of the US searching for that which has been intentionally suppressed in the cultural subconscious and transposing it into acoustic energy. DJ Raph takes a similar approach, with archaic traditions and contemporary developments on the African continent as his starting point. The results of both Roberts' and Raph's explorations of conscience through sound are very different in terms of aesthetics, but equally haunting.

With her improvisation collective Irreversible Entanglements, Camae Ayewa, alias Moor Mother, reveals unavoidable entanglements while at the same time claiming a piece of freedom in the struggle against them. Her quintet was originally established in protest against the persistent police brutality targeted at African Americans in the US. Natalie Sandtorv, on the other hand, uses her powerful vocals to create a Freedom Nation, and just for A L'ARME!, she will be inviting Nils Petter Molvær to join. The two will be collaborating in Berlin for the first time. Tristan Honsinger's improv performance spectacle Hopscotch runs through possible scenarios immediately preceding systemic collapse. Moreover, A L'ARME! 2019 will also offer the following, a list that is by no means exhaustive: Ex Eye's post-everything maelstrom, fronted by Colin Stetson; the chamber pop chansons of Gurls; Super Jazz Sandwich; a rap-vibra-phone meeting of the minds; modular collages from Group Show; and magnetic resonance and musique concrète at various levels of abstraction. Not to mention even more cacophony and polyphony in harmony with and in contrast to the musical new world disorder.

“Chaos instead of Music”: this was the title of a 1936 review of a performance of Dmitri Shostakovich's second opera in the Soviet newspaper Pravda. Amongst the modern composers of the first half of the 20th century, Shostakovich was one of the freest thinkers. Under Stalin, the official defamation by an anonymous author was equivalent to condemnation. Shostakovich suffered from the repercussions of this contradiction that is not a contradiction for the rest of his life. This festival is sounding the alarm in protest. Over four days, it will ceaselessly offer up proposals for the unheard-of: chaos and music.

TEXT: ARNO RAFFEINER