

The Composer Alexander Schubert

Matthew Shlomowitz

The remit of New Music has moved on and broadened out in the twenty-first century. Composers such as Joanna Bailie, Michael Beil, Johannes Kreidler and Jennifer Walshe have created work that: engages popular and everyday culture; develops historical ideas from the visual arts (e.g. conceptualism); utilises technology to create new musical instruments; combines field recordings with music to form new relationships between music and the world; and, establishes a music-led interdisciplinary practice with multimedia and theatricalised works. Whilst evidently connected to each of these trends, Alexander Schubert's work is a distinctive voice within this milieu.

Schubert's works are not for mp3 format or an eyes-closed concert audience. These are not musical works, they are spectacles. His scores typically detail a choreography of physical movement which the players enact alongside performing music, creating a spectacular hybrid performance practice and a new type of virtuosity. All of his recent pieces are audio-visual multimedia art, variously incorporating animated light, smoke machine and video, all of which he makes/programs himself (he studied computer science and bioinformatics before turning to composition).

For me, at its core, Schubert's work is about evoking a sensory feeling. This is work first for the body, then for the brain. His work is smart, but it is not academic. It's not art trying to be philosophy; it's art offering an experience. Calling upon a distinction within twentieth-century theatre, I connect his work to Artaud (sensory shock), rather than Brecht (brain shock).

So what is the experience he offers? Each piece is distinct, but a recurring feeling I get is the sensation of being at a nightclub at 3am, where the night has moved on from the dinner table to the dance floor, from the mind to the body. It's a hedonistic feeling, and also a discombobulating one. The films of David Lynch seem an obvious reference point, and the experience of taking euphoric and/or psychedelic drugs is another. The nightclub scene is directly evoked by the frequent incorporation of loud, moody, reverb-drenched electronic dance music. It's more than just moody, it's also unreliable and unsettling as the music never grooves out for long. The forms are unreliable too, with unexpected twists and turns and the occasional brutal shift that pulls the rug. The work is playful, and often in a self-reflexive, 'meta', kind of way, with the composer appearing in cameo roles as 'the composer' in the videos for his works (so, yes, there is some Brechtian 'breaking the fourth wall' in there too). And sometimes it's also juvenile; on his website, see the "fuck you" moment in his piece *Hello*, or the porn and "do you know my parents?" moments in *Star Me Kitten*.

Schubert's choreographic and multimedia elements also evoke the nightclub. The dance moves, light show and smoke machine, however, do more than create atmosphere: each element is always a parameter to be composed with. In his quartet *Sensate Focus*, for instance, the various 'events' that make up the instrumental music, light sequencing and physical actions are isolated and combined, patterned and manipulated, varied and transformed. It's not quite 'motivic composition', but for all the emphasis I have placed on the theatrical and the sensory, these works also reflect a composer's sense and craft for time, form and construction.

I'll end by suggesting that Alexander Schubert is a romantic ('intense emotion as the basis for an aesthetic experience'). He is not a 'late romantic', 'romantic modernist', 'neoromantic' or 'romantic postmodernist', but rather: a post-pomo, digital, hip, trash romantic! His romantic sensibility is expressed within the zeitgeist of current artistic practices, and reflects the texture, tempo and social practices of contemporary life.

Der Komponist Alexander Schubert

Matthew Shlomowitz, Übersetzung Andreas Karl

Das Repertoire des Möglichen wie Musik gespielt wird, auf der Bühne gestaltet und inszeniert werden kann, hat sich 20. Jahrhundert genauso erweitert wie auch die Musik selbst. KomponistInnen wie Joanna Bailie, Michael Beil, Johannes Kreidler und Jennifer Walshe beziehen Alltags und Populärkultur in ihre Arbeit mit ein, nehmen Bezug auf Konzepte und Ideen aus der bildenden Kunst, nutzen neue Technologien um neue Instrumente zu entwickeln, binden field recordings mit ein und erzeugen so neue Beziehungen zwischen Musik und unserer Welt: Ein interdisziplinäres Komponieren, das unterschiedlichste Medien sowie Szenisches konsequent mitdenkt und die theatrale Komponente von Musik produktiv nutzt. Und genau diese Potentiale sind es die Alexander Schubert in seinen Arbeiten voll ausschöpft.

Seine Werke sind nicht dazu gedacht sie im mp3-Format oder in mit geschlossenen Augen in einem Konzertsaal zu hören. Sie sind eben nicht nur musikalische Werke, sie sind Performances, sind Inszenierungen. Seine Partituren enthalten oft detaillierte Angaben zu Bewegungen und Aktionen für die MusikerInnen, Choreographien, die das instrumentale Geschehen erweitern. Er erzeugt so eine hybride spannungsgeladene Aufführungssituation und eine neue, eigene Form der Virtuosität. Seine Stücke sind audiovisuelle Multimedia-Kunst: Er nutzt Elemente wie Licht, Nebel, Video, die er alle selbst programmiert und erstellt (er studierte Informatik und Bioinformatik, bevor er sich der Komposition zuwandte).

Im Kern geht es in seinen Stücken darum, ein sensorisches Fühlen zu evozieren. Es sind Stücke die zuerst den Körper und die physische Wahrnehmung ansprechen, danach den Intellekt. Seine Stücke sind schlau, aber nicht akademisch. Sie versuchen nicht Philosophie zu sein. Sie sind Kunst die Erfahrungen anbieten und ermöglichen. Aus seiner Theaterperspektive ist seine Kunst eher mit der Antonin Artaud's (sinnlicher, sensorischer Schock) als der von Bertold Brecht (intellektueller Schock) vergleichbar.

Was ist also die Erfahrung, die er anbietet? Jedes Stück ist eigenständig, aber in ihnen allen steckt irgendwo dieses Gefühl, dass man in einem Club, nachts um drei erleben kann. Dort wo die Nacht sich von der Wohnung, dem Esstisch hin zur Tanzfläche bewegt hat: »from the mind to the body«. Es ist ein hedonistisches Gefühl, aber auch ein verlorenes, frustrierendes. Die Filme von David Lynch scheinen ein offensichtlicher Bezugspunkt zu sein, ebenso die Wirkung von psychedelischer Drogen und die dadurch initiierte verzerrte Wahrnehmung. Diese Club-Szene wird teils sehr direkt heraufbeschworen: Die Musik erinnert an laute, launische elektronische Tanzmusik. Sie ist aber mehr als nur launisch, sie ist auch unzuverlässig und beunruhigend, denn die Musik verharrt nie lange in diesen Zuständen, gibt sich keinen endlos wiederholenden Beats hin. Auch die Form, die Dramaturgie ist im fordernden und spannungsgeladenen Sinne unzuverlässig, mit ihren überraschenden Wendungen und den gelegentlich sehr harschen Brüchen. Die Stücke sind verspielt, oft in einer selbstreflexiven Art und Weise. Wenn etwa Schubert als »der Komponist« in Cameo-Rollen in seinen Videos selbst erscheint (ja, es gibt manchmal ein Brecht'sches durch-die-»vierte Wand«-Brechen). Und manchmal geben sich Stücke auch einer jugendlichen gelassenen Attitüde hin, wie etwa der »fuck you« Moment in *Hello* oder die Porno- und »Kennst du meine Eltern?«-Momente in *Star Me Kitten*.