

BARBARA LÜNEBURG - WEAPON OF CHOICE (DVD, label Ahornfelder, AH21), Release April 2011

English:

Vital Weekly, May 2011

Now that CDs don't sell so well, DVD might be its savior - or so some people think. This might be interesting example indeed: violin player Barbara Lüneburg invited a couple of composers and visual artists to work with her. They provide pieces for her to play and then to be interpreted for video. In its most simple form we have 'Fluid Calligraphy' in which the violin playing is depicted by some lines, going up and down, making apparently the same waves as the bending of the strings. An excellent piece of musical calligraphy. Other pieces are more complex, like Alexander Schubert who has a piece (the title piece of the release actually), in which we see Lüneburg playing the violin with a motion sensor and the video behind her following her movements along with sampler for processed sounds. A fine interaction. Something else is the more narrative piece by Yannis Kyriakides who not only composed the music, but also did the video, based on a film by Jean Rouch about a Hauka ritual from Ghana in the fifties, along with texts from the original documentary. In 'Alias', composed by Marko Ciciliani we see the violin player playing furiously, along with occasional sampled sounds. I am not sure what else I should see (except for lights flashing) or hear (samples from Japan). A fine piece of music though, which can also be said of 'Stream Machines and The Black Arts', which is a more contemplative piece. All five pieces have a distinct modern classical feel to it, some more than others, but throughout I liked it a lot. An excellent display of music and visuals.

Frans de Waard, Vital Weekly, May 2011

Magazine gramophone.co.uk

Weapon of Choice amongst Ed Bennett's top 10 contemporary classical recordings

<http://www.gramophone.co.uk/blog/gramophone-guest-blog/ed-bennetts-top-10-contemporary-classical-recordings> (visited on 10th of July 2011)

Textura August 2011

Barbara Lüneburg: *Weapon of Choice*
Ahornfelder

How wonderful it is to discover violinist Barbara Lüneburg taking the classical road less traveled. Rather than giving the world one more recording of, say, a Brahms concerto, she opts on *Weapon of Choice* to present a bold programme of contemporary experimental works. In keeping with the DVD presentation

of the material, the works included are also more than purely musical in nature, with video an equally important dimension. Having studied at the prestigious Tchaikovsky Conservatory in Moscow and performed with numerous groups (the Xenakis Ensemble Netherlands and ASKO Ensemble among them), Lüneburg is currently the artistic director of the ensemble Intégrales and teaches at Medienhochschule Darmstadt. For the Ahornfelder recording, she invited composers and visual artists to collaborate with her to create multi-media works for electric or acoustic violin. A major part of the project's effectiveness derives from the contrasting character of the five pieces, with each offering an experience different from the others.

The album opens strongly with *Stream Machines and the Black Arts* by composer Henry Vega and visual artist Emmanuel Flores Elias. At the start, spherical geometric shapes mutate in sync with the music's changes, the shapes at times morphing into nebulae formations and eventually full-screen patterns of bright linear textures. While the otherworldly visuals develop, electronic sounds glisten, drone, pulsate, and sparkle, with the keening voice of the electric violin snaking its way through Vega's electronic terrain and sometimes soaring overtop of it. Another strong piece is *Fluid Calligraphy*, which combines Dai Fujikura's music and Tomoya Yamaguchi's visuals. In this case, the violinist's playing is very much front and center, with Fujikura having scored the work for acoustic violin only. Yamaguchi responds to Lüneburg's swoops and careens with simple, rope-like linear displays whose arcing movements correspond to the music.

The album's longest piece is *Re: Mad Masters* by Yannis Kyriakides, which he based on Jean Rouch's film *Les Maîtres Fous*. In this multi-sensory piece, manipulated film stills and footage and samples of military and African musics taken from the original film appear along with stark text displays and the embedding of Lüneburg's electric violin and acoustic violin within a mutating field of experimental electronics. The inclusion of real-world sounds adds to the complexity of a soundtrack that often assumes more of a collage-type design with which Lüneburg interacts. Though the piece is twenty-five minutes in length, there's a constant flow of sound and visuals and thus no lack of stimulation to keep one engaged, plus the textual display presents a story-like narrative that keeps one more involved than not. Lüneburg's playing is as excellent here as it is elsewhere, but the relentless churn of Kyriakides' music doesn't make for the most enjoyable listening experience, and seeing an occasional writing error show up in the text—receive misspelled repeatedly, for example—is off-putting too.

Lüneburg herself appears in two of the videos, which makes for a more engrossing experience, simply because the viewer is able to see how her movements trigger certain video effects. Alexander Schubert's *Weapon of Choice*, for instance, connects her violin playing to a motion sensor (affixed to the bow and a camera in front of the violinist, both of which feed data to the processing software), resulting in visual patterns being displayed behind Lüneburg as she generates them. On musical grounds, the oft-dissonant piece (made up, in part, of improvising by Lüneburg) is hardly easy on the ears, but the interactive display between performer and visuals proves to be an interesting spectacle no matter how violent the music gets. The least appealing of the project's pieces comes last, with Marko Ciciliani's *Alias* presenting a nightmarish sound world that doesn't encourage repeat visits. Lüneburg again appears, this time playing her electric violin in a green-lit space wherein laser beams pulsate. With the video display split into multiple frames in tandem with insistently repeating violin patterns, the piece succeeds more on visual than musical terms, with Ciciliani opting to punctuate Lüneburg's always listenable playing with cacophonous intrusions and assorted other electronically treated materials.

Whatever the caveats (and there are some), *Weapon of Choice* is nevertheless a project worth endorsing for the sheer boldness of the concept. As a general rule, such artistic audacity is always worth encouraging, even when the results aren't completely satisfying.

August 2011

<http://www.textura.org/reviews/luneberg.htm> (visited on 15th of July, 2011)

Blog comment on *Weapon of Choice* by Alexander Schubert in Dangerous minds:

Through the cunning use of motion detectors and the old MAX/MSP software, composer Alexander Schubert and violinist Barbara Lüneburg create quite the arresting spectacle. Greatly expanding the vocabulary of the lone fiddler to nearly god-like proportions, every gesture of the performer is amplified and extended both visually and sonically. It works.

www.dangerousminds.net/comments/powerful_gesture_controlled_noise_art_alexander_schuberts_weapon_of_choice/ (visited on 15th of July, 2011)

Nederlands:

De Volkskrant 22.6.2011

NOGAL WAT KNAUW EN KNARS

Het arsenaal waarvan Barbara Lüneburg en de vijf door haar ingeschakelde componisten zich op deze dvd bedienen, bestaat naast al dan niet elektrische violen uit bewegingssensoren, laserstralen, elektronica en videobeelden. Elk van de vijf stukken biedt een dikwijls overtuigende combi van visuele en auditieve elementen, maar de beste zijn die waarop Lüneburg zelf in beeld is, want ze is een rasperformer. Hoewel er nogal wat knauw en knars bijzit, bevat de collectie ook puntgaaf uitgeserveerd notenwerk, zoals Alias, waarin Marko Ciciliani minimalistische texturen combineert met bewerkte samples uit mangatekenfilms.

(Recensie door Frits van der Waa, gepubliceerd op 22-06-2011)

http://www.volkskrant.nl/wca_item/muziek_detail/454/211903/Weapon-of-Choice.html

Deutsch:

Klassik.com

<http://magazin.klassik.com/reviews/reviews.cfm?task=record&RECID=20538&REID=12595> (25.7.2011)

Innovative audiovisuelle Produktion

Dr. Stefan Drees, 25.07.2011

Interpretation:	★★★★★
Klangqualität:	★★★★★
Repertoirewert:	★★★★★
Booklet:	★★
Features:	★
Regie:	★★★★★

Viel zu selten kommt es vor, dass Interpreten sich mit etwas Neuem an die Öffentlichkeit wagen. Die vorliegende DVD der Geigerin Barbara Lüneburg, veröffentlicht bei dem kleinen Label Ahornfelder in Kooperation mit dem ZKM Karlsruhe und dem Deutschlandfunk Köln, hat es allerdings in sich: Sämtliche Werke sind zwischen 2007 und 2010 auf Anregung Lüneburgs entstanden, die derzeit selbst über die kreative Rolle des Interpreten als ‚Interface‘ zwischen Instrument, Komponist und Publikum in der zeitgenössischen Musik forscht. Dem hierin aufblitzenden Selbstverständnis, als Interpret nicht nur ein nachschaffender Künstler, sondern zugleich auch kreativer Mitschöpfer neu entstehender künstlerischer Konzepte zu sein, ist es zu verdanken, dass die Geigerin von Anfang an die

Aufgabenstellung einer kompositorischen Auseinandersetzung mit medialer Technik im visuellen Bereich – also mit Film, Projektionen oder Licht – in den Mittelpunkt rückte.

Im Gegensatz zur nachträglichen Visualisierung, die immer als Interpretation bereits bestehender Musik aufzufassen ist und diese daher um eine Dimension zu ergänzen versucht, die ihr zumindest auf diese Weise nicht zugehörig ist, handelt es sich bei den hier präsentierten Kompositionen demnach um Kunstwerke, bei denen die Audiovisualität zum konzeptionellen Grundgedanken gehört. Die Produktion dokumentiert daher zunächst einmal, auf welche Weise sich Komponisten mit unterschiedlichem ästhetischen Hintergrund der Problemstellung einer Verknüpfung auditiver und visueller Wahrnehmungsvorgänge verschreiben. Dass in zwei Fällen Kooperationen zwischen Komponisten und Videokünstlern entstanden sind, um dieser Aufgabenstellung gerecht zu werden, gehört diesbezüglich zu den wichtigsten Ergebnissen. Weil das genutzte Reproduktionsmedium jedoch wiederum eine Anpassung der fertigen, ursprünglich für den Konzertsaal entstandenen Werke an die Möglichkeiten einer DVD erfordert, gibt die Veröffentlichung auch Aufschluss über den Umgang mit den Gegebenheiten der medialen Technik. Daher ist, ausgehend von dem Umstand, dass jede Komposition andere Akzente setzt, die Realisierung der einzelnen Stücke auch jeweils sehr unterschiedlich geraten.

Grundsätzlich zeigt sich, dass eine den Kunstwerken unmittelbar entsprechende Art der Präsentation gesucht wurde, so dass die fünf realisierten Projekte jeweils in einem ganz eigenen Licht und unter Wahrung ihrer besonderen künstlerischen Eigenschaften erscheinen. Somit zeugt Lüneburgs DVD auch vom gelungenen Nachdenken darüber, wie sich die Bedingungen unterschiedlicher Werke adäquat medial repräsentieren lassen, und wie diesen einzelnen Repräsentationen ein individueller Kunstcharakter zu verleihen ist, selbst wenn die daraus resultierende mediale Fixierung der eigentlichen Machart des Komponierten mitunter widersprechen mag. Und genau dies macht die Veröffentlichung so herausragend und bedeutsam gegenüber vergleichbaren Produktionen wie der im vergangenen Jahr bei Wergo erschienenen DVD ‚Spectral Strands‘, auf welcher der Bratschist Garth Knox und der Videokünstler Brian O'Reilly sich an einer Kombination von bewegten Bildern und Musik unterschiedlichster Provenienz versucht hatten.

Verdopplung versus Überschreibung

Unabhängig von den stark differierenden Lösungsansätzen erweist sich Lüneburg als ideale Sachverwalterin für die hier dokumentierte Musik, weil sie sich mit ihrem phänomenalen geigerischen Können unter Hinzuziehung unterschiedlichster Instrumententypen wie akustischer und elektrischer Violine, aber gegebenenfalls auch unter Einsatz einer das Violinspiel erweiternden Schicht von körperlichen Bewegungsverläufen auf die Substanz und die Erfordernisse der Werke einlässt. In drei der fünf Kompositionen tritt sie dabei lediglich durch ihren aufgezeichneten Vortrag in Erscheinung, wodurch das Videobild eine stärkere Betonung erfährt als bei Live-Aufführungen, bei denen die Interpretin immer sichtbar ist.

Dies ist etwa in der konventionellsten Arbeit der DVD, dem Stück 'Fluid Calligraphy' für Violine und Video (2010) des Komponisten Daj Fujikura und des Videokünstlers Tomoya Yamaguchi der Fall, bei der sich auch am ehesten auf die Bildebene verzichten ließe: Der Violinpart wird, der kompositorischen Idee einer Analogie zwischen Bogenbewegungen und japanischer Kalligraphie verpflichtet, aus einer Reihe von gestischen Elementen zusammengefügt, die sich nicht wirklich einer Gesamterscheinung unterordnen; das damit verknüpfte Video visualisiert das Violinspiel mittels eines an Saiten gemahnenden, horizontal durch das monochrome Bild verlaufenden Streifen, der gelegentlich zur Welle geformt wird und eine recht simple visuelle Transformation von musikalischen Intensitäts- oder Dichteveränderungen repräsentiert. Dass eine vergleichbare Konzeption jedoch auch aufgehen kann, zeigen Henry Vega und Emmanuel Flores Elias in 'Stream Machines and the Black Arts' für E-Violine, Soundtrack und Video (2010): Der im Video sichtbare geometrische Körper wird einer vergleichbaren Wandlung unterzogen wie der im Instrumentalpart auskomponierte harmonische Raum, auf den sich das Violinspiel in unterschiedlichen Graden der Erkennbarkeit und unter Einbeziehung elektronischer Komponenten bezieht. So kommt es auf beiden Ebenen zu medienspezifischen Varianten des anfangs präsentierten Grundmodells, ohne dass man dabei das Gefühl einer Verdopplung der musikalischen Ebene durch die visuelle hat und im Prozess der Wahrnehmung beides zu einer Einheit synthetisiert wird.

Weitaus komplexer sind die Zusammenhänge zwischen den Modi visuellen und auditiven Erlebens in 'Re: Mad Masters' für fünfsaitige E-Violine, akustische Violine, Live-Elektronik, Soundtrack und Video

(2010) von Yannis Kyriakides geraten. Kyriakides fordert den Zuschauer, indem er ihn einem semantisch aufgeladenen Versuch der Überkreuzung divergierender medialer Präsentationsformen aussetzt, der zur Überschreibung und Verdeckung klar definierter Aussagen führt: So bezieht er sich im Video auf den Film ‚Les maîtres fous‘ von Jean Rouch und befasst sich über Texteinblendungen mit dem kolonialen Subtext des Werkes, den er wiederum mit den Aufnahmen eines Hauka-Rituals aus Ghana während der Fünfzigerjahre konfrontiert. Die musikalische Schicht des klanglich ausgefeilten Violinparts tritt zwar insgesamt hinter den Primat des Visuellen zurück und wird zu einer Art Filmmusik, weitet sich jedoch immer wieder zu einem eigenständigen musikalischen Kommentar aus. Ergebnis ist ein vielschichtiges Kunstwerk, für das man jedoch Geduld benötigt und das tatsächlich einer mehrmaligen Betrachtung bedarf, um sein Konzept zu würdigen.

Körper und Licht

Am faszinierendsten sind jene Werke, die es erfordern, dass Lüneburg ihr musikalisches Agieren einbringt, was für die Umsetzung auf DVD besondere Ansprüche nach sich zieht. Dass hier konzeptionell neue Wege eingeschlagen werden, lässt sich an Alexander Schuberts Komposition 'Weapon of Choice' für Violine und Bewegungssensor, Live-Elektronik und Live-Video (2009) ablesen, deren Umsetzung nicht vollständig festgeschrieben, sondern teils der Interpretin und ihrer Kreativität überantwortet wird: Ein am Bogen befestigter Bewegungssensor dient als Mittel zur Erzeugung visueller Spuren und zieht eine Erweiterung des geigerischen Bewegungsrepertoires nach sich, da sie eine mit dem Bogen verknüpfte Gestik hervorbringt, die von der eigentlichen Tonproduktion unabhängig ist und so zu völlig neuen Erfordernissen eines um die mediale Ausdrucksform ergänzten Violinspiels führt. In Bezug auf die mediale Darstellung erscheint die Geigerin hier vor den abstrakten Farb- und Lichtspuren, die durch ihre Aktivitäten auf einer Projektionsfläche erzeugt werden. Filmtechnisch sind fast ausschließlich Wechsel zwischen Großaufnahme, Halbtotale und Totale sowie verschieden rasche Schnitte eingesetzt worden, wodurch sich das Ergebnis deutlich von der unveränderten Wiedergabe einer Live-Aufführung – als Vergleich bietet sich ein Konzertmitschnitt auf der Website des Komponisten an – unterscheidet.

Höhepunkt der Produktion ist Marko Cicilianis Komposition 'Alias' für E-Violine, Live-Elektronik, Licht und Laser (2007), eine kurzweilige Melange aus vielfältigen Einflüssen, zu denen japanischer Manga und Populärmusik-Elemente ebenso zählen wie der Reflex auf die Arbeit mit melodischen und rhythmischen Loops oder die kompositorische Ausarbeitung von farbigen Licht- und Laserprojektionen. Die außerordentliche Qualität der visuellen Umsetzung unter Einsatz unterschiedlichster Split Screen-Unterteilungen unterstreicht den Charakter dieses gleichermaßen unterhaltsamen wie musikalisch anarchischen Stücks: Die Vortragssituation, einzelne Bewegungen, Details des Instruments oder Vergrößerungen aus dem räumlichen Ambiente sind mit abweichender Akzentuierung der Bildinhalte in verschiedenen Dichtestadien und aus wechselnden Perspektiven gegeneinander gesetzt, so dass der Zuschauer mit einem ganz eigenartigen, in einzelne Facetten aufgespaltenen Blick auf die gesamte Vortragssituation konfrontiert wird. Hier zeigt sich nicht nur ein höchst gelungenes Miteinander unterschiedlicher kompositorischer Komponenten, sondern auch das innovative Element, bei der DVD-Produktion für jedes Werk eine eigene visuelle Sprache zu finden. Ganz gleich also, wie man die einzelnen Kompositionen auch bewerten mag: Hier ist eine ausgesprochen wichtige Produktion entstanden, die wie nur wenige andere zuvor die medialen Möglichkeiten reflektiert und eine durchdachte Verbindung von auditiven und visuellen Gehalten bietet.

Bad Alchemy, Juni 2011:

Bei Weapon of Choice (AH21, DVD) wird das Auge mitgefüttert. Die Ensemble Intégrales-Geigerin BARBARA LÜNEBURG performt, mit Unterstützung vom Deutschlandfunk, dem ZKM Karlsruhe und Ahornfelder, elektroakustische Arbeiten von fünf Komponisten. Bei 'Stream Machines and the Black Arts' interagiert ihr fein bebender Stringklang mit Elektronik des Komponisten HENRY VEGA zu einer videographisch morphenden Kugel von Flores Elias. Beim Titelstück hat ihr der Ahornfeldermacher und Drummer ALEXANDER SCHUBERT seine motionsensorische Ausrüstung in die Hand gedrückt. Jede geigerische oder die Luft peitschende Bewegung des Bogens triggert Sounds, die zudem als abstrakte

Farbgestik auf eine Leinwand hinter der Geigerin geworfen werden. Sound-Action Painting im wahrsten Sinn des Wortes, so effektiv wie reizvoll. Bei 'Re: Mad Masters' von YANNIS KYRIAKIDES interagiert Lüneburg, akustisch und elektrisch geigend, mit Keyboard klängen, Textzeilen und schmalen Bildstreifen aus 'Les Maitres Fous' (1954), Jean Rouchs ethno-grafischem Film über ein Ritual der Hauka in Ghana, das die Gewalt und herrenmenschliche Repräsentation der französischen Kolonialmacht als theatralisches Voodoo wiederholt. Die Geige ist zugleich von possessiver Eindringlichkeit und elegisch. Aber gleichzeitig lesen und hören ist schwer. Zu 'Fluid Calligraphy' von DAI FUJIKURA wirft Tomoya Yamaguchi zwei, drei spaghetti förmige Strings auf grauen Grund. Sie scheinen mit der hier rein akustischen, aber besonders raffinierten, schimmernden 'Pinselführung' der Geige zu vibrieren, zu schwingen, zu tanzen. MARKO CICILIANI, ebenfalls Ensemble Intégrales-Mitglied, evoziert bei seinem 'Alias' per gesampter Mangafetzen japanische Popkultur. Lüneburg geigt elektrisch vor grün beleuchteten Wandschirmen, auf denen, elektronisch beschnarrt, Laserstrahlen zu zucken beginnen. Die Geige wirft Echos und entäußert sich, liveelektronisch manipuliert, zuweilen bis zur Unkenntlichkeit, zeigt aber so - supergrün! - ihre Zukunfstauglichkeit. [BA 70 rbd]

Einen Sommer lang Ahornfelder

An drei neuen Veröffentlichungen aus dem Hause Ahornfelder kann man sich erfreuen, die zumindest teilweise nicht nur vorzügliche Beispiele experimenteller mit Neuer Musik, Drone, Ambient und Noise arbeitenden Komposition darstellen, sondern auch multimediale Wege suchen.

Die interessanteste veröffentlichung der drei ist daher auch die DVD "**Weapon of Choice**", auf der die Violinisten BARBARA LÜNEBURG für sie komponierte und visuell umgesetzte Kompositionen performt. Dabei kommt es zu so herausragenden Ergebnissen wie dem Stück "Re:MadMasters" von Yannis Kyriakides, das mit Filmausschnitten von Jean Rouchs "Les Maitres Fous" operiert und so mit dem Besessenheitsritual der Hauka spielt, dass es nun die Violine ist, die ein Medium des Anderen wird, inverser Violin-Trance, um hier Rouchs Modell des "cine trance" zu emulieren. Auch konventionellere, abstraktere visuelle Umspielungen des Musikalischen sind hier anzutreffen, wie in Fuchiguras und Yamaguchis "Fluid Calligraphy", das mit auf und ab verlaufenden Kurven das musikalischen Programm eher verdoppelt als es herauszufordern. Anders bei Alexander Schuberts Zusammenarbeit mit Lüneburg: Hier wird mit einem Bewegungssensor am Bogen Lüneburgs und einer auf die Performerin gerichteten Kamera gespielt, die sowohl die Visuals als auch elektronische Komponenten durch ihren Körper bzw. die Bewegungen ihrer Arme steuern lässt und die Improvisation Lüneburg raffiniert multimodal umsetzt.

Johannes Springer , SKUG 07/2011
