

BENOIT MAUBREY : MOBILE KLANGSKULPTUREN
AUDIO -PFAUEN

Seit Anfang der Achtziger Jahre baue ich ortsbezogene Klangskulpturen und elektroakustische Klangkostüme.

Die ersten Audio-Kleider und Audio Uniformen waren mit Lautsprechern, Batterien, kleinen Verstärkern und Walkman ausgestattet. Aufnahmen von alltäglichen Geräuschen, z.B. Tierstimmen, Maschinen oder Stuhlnarren, dienten als Klangquellen.

In den Jahren nach 1990 entstand die Arbeit AUDIO BALLERINAS, ein Performanceprojekt mit Tänzerinnen und klingenden Tanzröcken aus Plexiglas. Die Audio-Tutus waren meine ersten interaktiven, elektronischen Musikinstrumente, die eine in sich völlig autonom funktionierende Klangerzeugung und -wiedergabe ermöglichen. Zu Beginn waren die Audio-Tutus mit Solarzellen ausgestattet, so daß die Klänge durch Sonnenenergie erzeugt wurden. Intensität und Einfallswinkel des Lichts beeinflussen die Klangqualität. So konnten die Klänge durch Körperbewegungen verändert werden.

Bei der experimentellen Erforschung der interaktiven Einsatzmöglichkeiten meiner tragbaren Musikinstrumente sind Klang, Raum, Bewegung und Licht die Elemente, die ich in immer neuen Formen miteinander zu verbinden versuche.

Seit 2002 arbeite ich an dem Projekt AUDIO PEACOCK (AUDIO PFAU). Das sind elektronische Performanceinstrumente aus Plexiglas für Herren, deren klanggewaltige Lautsprecher-Räder auch als "Klang-Bild-Schirme" für mobile Klanginstallationen dienen.

Für das Hörerlebnis spielen die Positionen der Audioakteure zueinander eine ebenso wichtige Rolle wie die Positionen des Publikums und das Environment der Aufführung. Aus der Auseinandersetzung mit dem Ort entstehen einzelne Klang-Aktions-Module, die ich zu performativen Raum-Klang-Kompositionen zusammensetze.

Ortlichkeitsbezogen: Audio-Pfau: interaktiven, elektronischen Musikinstrumente, die eine in sich völlig autonom funktionierende Klangerzeugung und -wiedergabe ermöglichen. So konnten die Klänge durch Körperbewegungen verändert werden. Diese Technik wurde durch zusätzliche elektronische Bauteile und Sensoren weiter verfeinert. Mit Speicherchips, sogenannten „digital memories“, können Geräusche aus der Umgebung spontan aufgenommen werden. Die Klangfragmente werden durch Filter, Looping- und Pitching-Effekte verfremdet und unmittelbar wiedergegeben. Darüber hinaus wird durch Fotowiderstände und durch Lichtfrequenzwandler die Intensität des Sonnenlichts oder der Raumbeleuchtung in Klänge transformiert. Radio-, Funkempfänger und Kontaktmikrofone vervollständigen das modulare Equipment der Audio-Pfau.

Past work

Benoît Maubrey is the founder and director of DIE AUDIO GRUPPE a Berlin-based art group that build and perform with electroacoustic clothes. Basically these are electronic clothes and dresses (equipped with amplifiers and loudspeakers) that make sounds by interacting with their environment. The first prototypes in 1982 and 83 were created from second-hand clothes fitted with loudspeakers, batteries, and a small amplifier that played pre-recorded cassettes via portable cassette decks (also known as "Walkmans"). In 1985 during an outdoor arts competition for the BundesgartenSchau in Berlin I developed the idea of "audio uniforms": custom-build suits and costumes that combine various thematic articles of clothing with site-specific electroacoustic equipment. The costumes are worn by performers who interact with the environment as mobile and multiacoustic sculptures.

In 1989 I started building the first "audio tutus" for the Ballerinas. At this point the Walkmans were replaced with samplers chips (from the surplus electronic supply catalogs) which enabled the dancers to spontaneously record, play back and manipulate sounds from their environment (the DIGITAL MEMORY piece). Eventually I also equipped the costumes with an assortment of electronic instruments that allowed me to orchestrate/choreograph them into various interactive musical compositions or "audio ballets" -- for example light sensors that enable them to produce sounds through the interaction of their movements and the surrounding light (PEEPER choreography). Via movement sensors they can also trigger electronic sounds that are subsequently choreographed --or "orchestrated"-- into musical compositions as "audio ballets" (YAMAHA choreography). A variety of other electronic instruments (mini-computers, samplers, contact microphones, cassette and CD players, and radio receivers) allow them to work with the sounds, surfaces, and topographies of the space around them in a variety of solo or group choreographies.

Primarily Die Audio Gruppe's work is site-specific: the main emphasis of the work is to adapt electronics into entirely new "Audio Uniforms" or "sonic costumes" that reflect local customs, themes, or traditions (AUDIO GEISHA/Japan, AUDIO CYCLISTS/France, AUDIO STEELWORKERS/ Linz, AUDIO VACUUM CLEANERS/Berlin, AUDIO JEANS/ USA).

CV : Benoît Maubrey

Benoît Maubrey was born of French parents in Washington DC in 1952.

He graduated in 1975 with a Bachelor of Arts Diploma from Georgetown University.

In 1979 he moved to West Berlin and after the collapse of the former East Germany moved to the state of Brandenburg where he and his partner Susken Rosenthal founded the non-profits arts organization Kunstpflug e.V. His performance and installation work has been presented in many international art festivals, Since 1990 he lives and works in the village of Baitz (near Belzig,Brandenburg/).

Performances and Festivals (a selection):

(2009) Berlinische Galerie, Berlin, NAISA, Toronto, (2008) MOSTRA DES ARTES SESC/ Sao Paolo, MUSICA EX MACHINA/ Bilbao, (2007) IM AUGE DES KLANGS/Joseph Beuys Archive Moyland, INGENUITY/ Cleveland, Digital Arts Week/ Zurich, (2006) Sitelines Festival/ NYC, SIGGRAPH /Boston, Robodock Festival/Amsterdam, Taiwan Digital Arts Festival, (2004) Sonoric Atmospheres/Ostseebiennale der Klangkunst, AUDIO IGLOO Singuhr-Hörgalerie/Berlin, Lowlands Festival/Holland, LEM Festival/Gracia Territoria Sonor/Barcelona(2002), AUDIO BALLERINAS, Location One/NYC, Hamburger Bahnhof, Museum fuer Gegenwartskunst/Berlin, (2001) KunstMuseum/Wolfsburg, New Haven Festival for Arts and Ideas, Seoul Performing Arts Festival, Medi@terra/Athens, Musee des Arts et Industrie/Saint-Etienne, FETA Festival/Gdansk, (2000) Monaco Dance Danses Forum, Tollwood Festival/Munich, Postdamer Musikfestspiele, (1999) IDAT(International Dance and Technology Conference)Phoenix/Arizona, Danzdag Kulturhus Aarhus/Denmark, Les Nuits Savoureuses de Belfort, (1998) MALTA Festival/Poznan, Stockton Riverside Festival/UK, International Symposium for Electronic Arts/Chicago, (1996)Sound Art Festival/Krakow, (1997) ICC-NTT Tokyo, ISEA/Chicago. SONAMBIENTE Sound Art Festival/Berlin, 38eme Rugissants/Grenoble, (1995)Sound Art Festival/Hannover, (1994) International Symposium for Electronic Art/Helsinki, (1993) MEDIALE/Hamburg, BECK Forum/Munich, ULTIMA Festival/Oslo, (1992)Cleveland Performance Festival/Ohio, TISEA/Sydney, (1991) European Land Art Biennale Cottbus/Germany, (1990) Festival les Arts au Soleil, Aeronef/ Lille, Sound Symposium St. John's/ Newfoundland, 1989 Festival PERSPECTIVES/ Saarbrücken, (1988) Festival des Arts Electroniques de Rennes/France, „Parcours Sonores“ Musée de La Villette/Paris, Festival of European Street Theatre, Aurillac/ France, (1996)STEIRISCHE HERBST Graz/Austria, (1986) ARS ELECTRONICA Linz/ Austria, The Mattress Factory,Pittsburg/Pa, Berlin Atonal Festival, (1985) Bundesgartenschau 85/Berlin.

Commissioned works (corporate events): BMW, VW, Volklingen Huetten, Hahn Meitner Institut/Berlin, Nokia, Sony Entertainment, NTT/Tokyo, Louis Vuitton / Seoul.

Workshops / Guest artist lectures:

Oberlin College, Concordia University, Johns Hopkins University, Virginia Commonwealth University, Dresden Academy of Arts , Academy of Arts Enschede, Simon Fraser University, George Washington University. MIT Media Lab, IDEA Center Colorado College.

Awards: Prix Ars Electronica 1991 Anerkennung , European Award for Street Theatre/Holzinden 1995, Franklin Furnace Fund for Performance NYC 2006, Palmarès du 35e Concours Internationaux de Musique et d'Art Sonore Electroacoustiques de Bourges 2004 (the LINE) and 2009 (CyberBirds), Grand Prix International Video Danse 2002 (Mention Speciale). Marler Video Installations Preis 2008, Skulpturenmuseum Glaskasten Marl.

Grants: 1999 Hull Time Based Arts, UK.

2006 Composer-in-Residence, Schloss Wiepersdorf, Brandenburg, Germany.

Bibliography:

LEONARDO, Vol.28, No.2, pp.93-97, 1995, Audio Jackets and Other Electroacoustic Clothes.

BENOIT MAUBREY/ DIE AUDIO GRUPPE, catalog 1985.

Die Audio Gruppe 1982-1998, catalog 1989.

-- PERFORMANCES WITH ELECTROACOUSTIC CLOTHES, DVD 2007.

-- KLANG und BEWEGUNG, Berichte aus der Musikwissenschaft, Shaker Verlag ISBN 3-8322-2270-7-

-- Techno Textiles: Revolutionary Fabrics for Fashion and Design (9780500280966): Sarah E. Braddock, Marie O'Mahony,