

**MAREK
BRANDT
MUSIC FOR
ANIMALS
24/01/2014
— 23/03/2014**

STADTGALERIE
SAARBRÜCKEN

**MAREK
BRANDT**
MUSIC FOR
ANIMALS
24/01/2014
— **23/03/2014**

Der Leipziger Künstler **Marek Brandt** (*1970) spielt Musik für Tiere: Musik für Rinder, Affen, Fische, Ameisen, Wölfe, aber auch für Milben und Krähen. Hierfür reist er direkt zu den Tieren, zum Beispiel auf eine Viehweide nach Schottland, zu Kreidefelsen auf Gibraltar oder in eine alte Industriehalle in Kirschau. Für seine neueste Arbeit *Music for Wildcats* hat Marek Brandt im saarländischen Wald gearbeitet. Die Stadtgalerie Saarbrücken zeigt eine Auswahl seiner Werkreihe *Music for Animals*.

The Leipzig-based artist **Marek Brandt** (b. 1970) performs music for animals: music for cattle, monkeys, fish, ants, and wolves but also for mites and crows. To do so, he travels directly to the animals, for example, to a cattle pasture in Scotland, to chalk cliffs on Gibraltar, or to an old industrial building in Kirschau. For his most recent work, *Music for Wildcats*, Marek Brandt worked in the forest in the Saarland. The Stadtgalerie Saarbrücken is showing a selection from his series *Music for Animals*.

→

Fly
2002

Doppel Videoprojektion
Dolby Surround, Loop 5:08 Min.
Installationsansicht
Stadtgalerie Saarbrücken
Foto: Marek Brandt

Mit der Video-Arbeit *Fly* fing alles an: Das Publikum verfolgt das Duell einer Mücke und eines Fechters. Die beiden Protagonisten befinden sich in einem komplett weißen Raum. In einer Art Zerreißprobe harren die Gegner aus, bis sie sich gegenseitig immer wieder angreifen. Das ohrenbetäubende Geräusch der Mücke fährt einem immer wieder in die Glieder. In *Fly* beginnt für Marek Brandt die Auseinandersetzung mit Kommunikation zwischen Tier und Mensch. Dank des unabhängigen Reisestipendiums vom „Ministerium für Wissenschaft und Kunst, Sachsen“ begann Marek Brandt 2004 mit *Music for Animals*.

Bei dieser Reihe agiert Marek Brandt an der Schnittstelle von Performance, Medienkunst und Installation: Mit seinen Settings und Musikstücken erzeugt er einen bestimmten Klangraum für die ausgesuchten Tiere. In ihrem Lebensraum sucht er besondere Orte auf, um mit seinem Laptop und Instrumenten, musikalische Kompositionen und Improvisationen für die Tiere zu spielen. Je nach Projekt zusammen mit anderen Künstlern und Musikern, wie in *Music for Wildcats*, mit dem Saxophonisten Fabian Nierman.

Everything began with the video *Fly*: The audience follows a duel between a fly and a fencer. The two protagonists are located in a completely white room. The opponents are engaged in a kind of endurance test, repeatedly attacking each other. The deafening noise of the fly penetrates one's limbs. For Marek Brandt, *Fly* marked the beginning of an effort to study communication between animals and human beings. Thanks to an independent travel grant from the Ministry for Science and Art of the State of Saxony, Marek Brandt was able to begin *Music for Animals* in 2004.

In that series Marek Brandt operates along the dividing lines between performance, media art, and installation: With his settings and pieces of music, he creates a certain sound space for the animals in question. He seeks out special places in their habitat and uses a laptop and instruments to perform musical compositions and improvisations for the animals. Depending on the project, he works with other artists and musicians; in *Music for Wildcats*, for example, he worked with the saxophonist Fabian Nierman.

→

**Music for Animals: part XV:
Wildcats**

(Saarland, Deutschland) 2014

Musik: Fabian Niermann & Marek Brandt

HDV Video 16:9, 10:42 Min.

↓ [S. 10/11]

Music for Animals

2014

Installationsansicht

Stadtgalerie Saarbrücken

Foto: Tom Gundelwein

Marek Brandt wählt die Tiere nach landestypischen Besonderheiten aus. Bei einem Rechercheaufenthalt im Saarland entdeckte er die Wildkatze: Einerseits ein Tier, das aus dem Bewusstsein der Menschen fast verschwunden ist und andererseits ein Tier, das gerade durch seine Scheu sehr geheimnisvoll bleibt. „Das Saarland beherbergt zusammen mit Rheinland-Pfalz und dem nordrhein-westfälischen Teil der Eifel das deutsche Verbreitungszentrum der Wildkatze. Hier lebt mit 1000–3000 Individuen mehr als die Hälfte des gesamtdeutschen Wildkatzenbestandes. Gemeinsam mit den westlich angrenzenden Populationen in Belgien, Luxemburg und Frankreich handelt es sich sogar um das bedeutendste Areal der Art in ganz Mitteleuropa.“¹

Marek Brandt selects animals on the basis of features typical of the region. During a research trip in the Saarland, he discovered wildcats: on the one hand, an animal that has almost entirely disappeared from human awareness and, on the other hand, an animal that remains very mysterious as a result of its shyness. “Together with the Rhineland-Palatinate and the section of the Eifel in North Rhine-Westphalia, the Saarland is the center of the distribution of wildcats. With a thousand to three thousand individuals, more than half of Germany’s wildcats live here. Together with the neighboring populations to the west in Belgium, Luxembourg, and France, it is the most important region of its kind in all of Central Europe.”¹

¹ Dorda, Dieter (2012): Die Tierwelt im Saarland. Eine Auswahl typischer Arten. Saarland-Hefte 5., Hrsg. v. Institut für Landeskunde im Saarland; S.19

→
**Music for Animals part XI:
Music for Dust Mites**
(Kirschau, Deutschland) 2010
HDV Video 16:9, 4:44 Min.
Installationsansicht
Stadtgalerie Saarbrücken
Foto: Tom Gundelwein

Nach eigenen Recherchen half der Stadtwald-Förster Rafael Greif weiter und führte den Künstler in ein Gebiet, in dem Wildkatzen beheimatet sind: Das renaturierte Fischbachbad im Saarkohlenwald. 1926 entstand das Schwimmbad, nach der Zerstörung im 2. Weltkrieg wurde es 1947 neu eröffnet und musste Mitte der 1960er Jahre schließen. *Music for Wildcats* beginnt mit einem Blick vom nahe gelegenen Spitzkegel der Halde „Grüblingstraße“. Vom Gipfelkreuz aus sieht man über die früheren Kohlentäler und ihrer Besiedlung sowie über den Saarkohlenwald. Die Grundlage für die Improvisation ist ein erdachter Tagesablauf einer Wildkatze. Marek Brandt nähert sich mit seinen Samples oftmals auffällig einfach vorgestellten Alltagsgeräuschen der Tiere an, wobei das Musikstück auch unter Verwendung konkreter Klänge abstrakt bleibt. In seinen Kompositionen arbeitet der Künstler „mit offenen prozesshaften Strukturen, dem Gegenüberstellen von „Soundscapes“ und minimalen Soundschnipseln, und dem Bearbeiten von realen Samples.“ (Marek Brandt)

Based on his own research, the municipal forester Rafael Greif helped out, taking the artist to a region where the wildcats are at home: the environmentally restored Fischbach pool in the Saarkohlenwald. The swimming pool was built in 1926; after being destroyed in the Second World War, it was reopened in 1947 and was then forced to close again in the mid-1960s. *Music for Wildcats* begins with a view from the nearby conical peak of the Grüblingstrasse slagheap. From the peak one looks out over the former coal valleys and their settlements as well as the Saarkohlenwald. The basis for the improvisation was the course of an imagined day in the life of a wildcat. With his samples, Marek Brandt approaches the everyday noises of the animals, which are often thought to be strikingly simple, although the piece of music remains abstract, despite the use of concrete sounds. In his compositions, the artist works “with open, processual structures, juxtaposing soundscapes and minimal snippets of sound and manipulating real samples.” (Marek Brandt)

<

Music for Animals part I:

Music for Monkeys

(Gibraltar) 2004

Video 4:3, PAL Sound, 6:06 Min.

In seinen Installationen steckt das Scheitern oftmals schon in dem Vorhaben selbst: Der Erfolg seiner Kompositionen für die Tiere bleibt offen, die direkte Begegnung mit ihnen ist nicht zwingend. Selbst beim direkten Kontakt können die Ergebnisse nicht eindeutig auf den Erfolg verweisen. Wie bei *Music for Monkeys* in Gibraltar: Laut dem Künstler waren die Affen 15 Minuten sehr interessiert an seiner Musik und wandten sich dann anderen Tätigkeiten zu. Bei *Music for Wolves* heulen einige Menschen an der deutsch-polnischen Grenze Grüße an die Wölfe über die Oder, die Wölfe sieht man nicht. Ebenso wenig wie bei *Music for Wildcats* die Wildkatzen.

Wie soll man den Erfolg der Konzerte beurteilen? Die Forschung ist noch nicht soweit genaue Aussagen über das Hörempfinden von Tieren zu treffen. Forschungsbereiche zu angrenzenden Themen wachsen stetig: Von der Bioakustik, die sich mit den Lauten der Tiere beschäftigt, über die Tierphilosophie, in der nur noch von nicht-menschlichen und menschlichen Tieren gesprochen wird und der Kognitiven Biologie, bei der beispielsweise untersucht wird, inwieweit Tiere die eigenen Bewegungen dem musikalischen Takt anpassen können.

In his installations, failure is often built into the project: it remains open whether his compositions will be a success for the animals; it is not necessary that there be a direct encounter with the animals. Even when there is, the results are not manifestly successful. Take *Music for Monkeys*, for example, in Gibraltar: according to the artists, the monkeys were very interested in his music for fifteen minutes, and then they turned to other activities. In *Music for Wolves*, several people howled greetings across the Oder River to wolves on the border between Germany and Poland. The wolves are not seen. Neither are the wildcats in *Music for Wildcats*.

How should the success of these concerts be judged? Scholars are not yet able to make precise statements about the hearing of animals. The research areas on related themes are constantly growing: bioacoustics, which studies the sounds of animals; animal philosophy, in which one still speaks of human and nonhuman animals; and cognitive biology, which studies, for example, how well animals can adapt their own movements to musical rhythm.

Marek Brandt interessiert sich zwar auch für die wissenschaftlichen Aspekte, beispielsweise welche Frequenz überhaupt hörbar oder besonders angenehm für eine Tierart ist. Bei *Music for Frogs* bespielt er beispielsweise französische Frösche in einem Tümpel bei Lyon, aus einem Lautsprecher mit Aufnahmen deutscher Frösche. Das Gequake beider Froschgemeinschaften kombiniert er wieder und spielt es mit Hilfe des Lautsprechers über das Wasser ab. Bei Fröschen reagiert das Gehirn nur auf die Laute ihrer Artgenossen und ihrer Fressfeinde.²

Vor allem verfolgt Marek Brandt jedoch künstlerische Interessen: Vorrangig konstruiert er eine Situation, einen Versuchsaufbau und beschäftigt sich mit Wahrnehmung. Das Groteske in seinen Arbeiten fängt schon bei der Idee an, Musik für Tiere zu spielen. Marek Brandts Arbeiten verweisen auf das Publikum, ob das Publikum nun Mensch oder Tier ist, oder Mensch und Tier bleibt eine offene Frage. Er thematisiert das Verhältnis von Mensch und Tier und hinterfragt zugleich die Urteilsfähigkeit jedes Einzelnen. Hat tatsächlich nur der Mensch individuelles Empfinden für Kunst und Musik?

Although Marek Brandt is very interested in the scientific aspects, such as which frequencies can be heard at all and which are particularly pleasant for a given animal. In *Music for Frogs*, for example, he placed recordings of German frogs via a loudspeaker to French frogs in a pond near Lyons. He recombined the croaking of the two frog communities and, with the aid of a loudspeaker, played it back across the water. Frogs' brains respond only to the sounds of their own species and of their predators.²

Above all, however, Marek Brandt pursues his artistic interests: Usually he constructs a situation, an experimental structure, and studies perception. The grotesque quality of his works starts with the idea of playing music for animals. Marek Brandt's works refer to an audience, but it remains an open question whether that audience is human or animal or human and animal. His theme is the relationship of humans and animals and at the same time calls into question the judgment of every individual. Is it really only humans who have an individual sense of art and music?

² Julia Ucsnay, Stand vom 04.05.2010; http://www.planet-wissen.de/natur_technik/sinne/hoeren/hoeren_tiere.jsp; (abgerufen am 15.1.2014 um 14 Uhr); © WDR / SWR / BR-alpha 2014

→

Music for Animals part IX:

Music for Frogs

(Frankreich) 2007

Video 4:3, PAL Sound, 6:41 Min.

↓

Music for Animals

2014

Installationsansicht

Stadtgalerie Saarbrücken

Foto: Tom Gundelwein

BIOGRAFIE

- 1970** geboren in Berlin. Lebt und arbeitet in Leipzig.
1989 Schriftsetzer / Grafik-Designer
1995–2002 Studium, Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig, ab 1997 künstlerische Fotografie bei Prof. Tim Rautert
2000–2001 Duncan Jordanstone College of Art and Design / Tim Based Art, Dundee, Scotland
2006–2008 Meisterschüler, Klasse Prof. Joachim Blank, Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig
2008 Master of Arts

PREISE / STIPENDIEN (AUSWAHL)

- 2010** Schering Stiftung – erster Preis „musikalischer Grenzdialog“ mit Endliche Automaten
2009 Robert Bosch Stiftung / Kompositionsreise durch Mittel / Osteuropa mit den Endlichen Automaten / Laptoporchester Berlin
2004 Unabhängiges Reisestipendium / Ministerium für Wissenschaft und Kunst, Sachsen
2002 „Ars Lipsiensis“, Anerkennungspreis, Leipzig Germany
2002 Nominierung für den „IBM Medienkunst Preis“

GRUPPENAUSSTELLUNGEN (AUSWAHL)

Künstlerhaus Hamburg / Galerie für Zeitgenössische Kunst, Leipzig / Icheon Projects, Seoul / Kollektiva, Ljubljana / Contemporary Art Center Villa Arson, Nizza, Frankreich / Epicentro Art, Berlin / Benaki Museum, Athen / Perth Institute of Contemporary Arts, Australien / Galerie 5, Gwangju, Südkorea / Nextwave, Melbourne, Australien / Saidye Bronfman Centre for the Arts, Montréal, Québec, Kanada / Cooper Gallery, Dundee, Schottland / Museum Morsbroich, Leverkusen / Chapter Gallery, Cardiff, Wales
www.marek-brandt.de / www.privatelektro.de

HERAUSGEBERIN

Andrea Jahn / Stadtgalerie Saarbrücken / © 2014

TEXT

Katharina Ritter

GESTALTUNG

Ingo Ditzes / yama inc

- 01 Fly**
 2002
 Doppel Videoprojektion
 Dolby Surround, Loop 5:08 Min.
- 02 Music for Animals: part XV: Wildcats**
 (Saarland, Deutschland) 2014
 Musik: Fabian Niermann & Marek Brandt
 HDV Video 16:9, 10:42 Min.
- 03 Music for Animals part IX: Music for Frogs**
 (Frankreich) 2007
 Video 4:3, PAL Sound, 6:41 Min.
- 04 Music for Animals part I: Music for Monkeys**
 (Gibraltar) 2004
 Video 4:3, PAL Sound, 6:06 Min.
- 05 Music for Animals part VIII: Music for Wolves**
 (Deutsch-Polnische Grenze) 2008
 Video 4:3, PAL Sound, 4:45 Min.
- 06 Music for Animals: part XIV: Dragonflies**
 (Lübben, Deutschland) 2013
 Musik: Simone Weissenfels & Marek Brandt
 HDV Video 16:9, 6:46 Min.
- 07 Music for Animals part IV: Music for Highland Cows**
 (Schottland) 2004
 Musik: Kevin Reid & Marek Brandt
 Video 4:3, Pal Sound, 5:18 Min.
- 08 Music for Animals part XI: Music for Dust Mites**
 (Kirschau, Deutschland) 2010
 HDV Video 16:9, 4:44 Min.
- 09 Music for Animals part X: Music for Crows**
 (Leipzig, Deutschland) 2008
 Musik: Ekkehard Friebe & Marek Brandt
 HDV Video 16:9, 6:50 Min.

