Trackmania

Eine multidisziplinäre & interaktive Digital Art Installation von Benjamin Krahl

Das interdisziplinäre Projekt „Trackmania“ erkundet die Schnittstelle zwischen neuen Medien und experimenteller Musik und untersucht das Zusammenspiel dieser beiden Disziplinen im digitalen und urbanen Raum. Im Rahmen meines Stipendiums des Musikfonds e.V., das ich im Oktober 2022 erfolgreich abschloss, entwickelte ich eine innovative Infrastruktur, um musikalische Prozesse nahtlos mit der Immersion eines Videospiels zu verknüpfen.

„Trackmania“ entwickelte sich zu einem multimedialen Erlebnis, bei dem die Steuerung eines Videospiels eine interdisziplinäre Choreographie hervorbringt, die für die Spielerinnen unmittelbar erfahrbar wird. Dadurch wird jeder Spieler*in Teil einer interaktiven Kunstperformance, in der die Grenzen zwischen Kunst, experimenteller Musik und Spiel verschwimmen.

Im Zentrum des Projekts stand die Umnutzung eines digitalen Spiels, dessen Level-Editor ich als kompositorisches Tool und Notenblatt umfunktionierte. Anstelle eines traditionellen Instruments erzeugen die Spieler*innen Klänge mit einem Gamepad, folgen dabei jedoch einem von mir als Komponist vorgegebenen dramaturgischen Pfad, der entweder streng klassisch oder frei wie ein Jazz-Leadsheet gestaltet ist.

Die Steuerungseingaben werden getrackt, in MIDI-Signale umgewandelt und dienen als musikalische Parameter, die parallel zum Spielgeschehen Töne, Samples und andere musikalische Elemente auslösen. Durch die Wahl des Spiels „Trackmania“, das durch seine einfache Steuerung und das Fehlen einer narrativen Vorgabe ideal geeignet war, konnte das Spiel durch Besucher*innen gesteuert werden, die gleichzeitig das klangliche Geschehen beeinflussten.

Das Ergebnis war ein audiovisuelles Kunstwerk, das in einer Live-Performance von einem spontanen Duo, bestehend aus mir und einer der Besucher*in, präsentiert wurde. Das Publikum erlebte durch Projektionen und Klänge, wie sich die beiden Perspektiven von Spieler*in und Komponist aneinander annäherten und eine einzigartige künstlerische Synthese entstand.