

**Picnic '06:
Cross Media Week
in Amsterdam**

Dj'en in Beijing

Operatie Sigismund

Mediagilde in Pakhuis de Zwijger

Connected2: iMap

I'MPULSE BEIJING - een uitwisseling

door Floor van Spaendonck

Waag Society's Floor van Spaendonck ging naar Beijing om bij een Europees/Aziatische uitwisselings-workshop haar licht op te steken over dj-cultuur, het mixen van muziek, maar vooral over het mixen van culturen in Azië en daarbuiten.

Asian Underground van een Ben-gaalse Londenaar, U.K. Garage van een Indonesische Rotterdamse, Goa Trance van een Belgische Beijingse. Het zal duidelijk zijn: het thema van de Europees/Aziatische uitwisseling met 20 dj's die in mei dit jaar in China plaatsvond is immigratie.

De workshop werd gehouden in het Dashanzi Art District in Beijing en was georganiseerd door de European Asian Cultural Foundation (ASEF, gehuisvest in Singapore). Voor mij persoonlijk veel indrukken en invalshoeken om de workshop te benaderen: wat is de waarde van intercontinentale uitwisselingen, hoe verhoudt de muziekindustrie zich tot de niet-commerciële cultuur en is er überhaupt een clubcultuur in Beijing? Dan waren er de discussies tussen de dj's onderling: analoog versus digitaal en wat wisselen dj's eigenlijk uit tijdens een workshop? Behalve dat de uitgenodigde dj's een erg verschillende stijl van draaien hadden lag de nadruk op de intercontinentale uitwisselingen; welke toegevoegde waarde brengt dat met zich mee?

Zes jaar geleden was een van de eerste projecten waarbij ik betrokken was het Sarai-Waag Exchange programma. Waag Society's uitwisseling met het Indi-

ase Sarai is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een omvangrijk Europees-Indias platform. Het programma bestond in de eerste jaren uit een praktische uitwisseling waarbij de kennis van open source servers met enthousiaste Linux gebruikers werd gedeeld en toegepast op het systeembeheer van Sarai. Het programma heeft nu een veel bredere basis waarbij geput wordt uit de netwerken van beide organisaties, met meerdere partners en meerdere onderwerpen. Hieruit komen gezamenlijke strategieën voor licentiekwesties, research-uitwisseling en gastresidenties voort. Doel is ook om juist de netwerken te versterken en samen te brengen om de gezamenlijke strategieën te verwezenlijken. De ASEF streeft iets dergelijks na.

ASEF uitwisselingen zijn gericht op verkenningen, culturele versterking en uitwisseling van Aziatische en Europese kennis en cultuur. De workshops worden ingezet om meer begrip en kennis van de diverse culturen te krijgen. In Beijing ging het over dj-cultuur maar ook waren er workshops voor dansers, componisten en musici. In een workshop-week wordt er gewerkt aan een eindperformance – voor de dj's bestond het einddoel uit meerdere gezamenlijke optredens in clubs en in het weekend als eindklapper een optreden in Club Tango – een van de grootste clubs van Beijing.

TRICKS OF THE TRADE

Vanini Belarmino – ASEF's organisator van de workshop- wijst mij bij aankomst in Beijing op het grootste verschil met de andere culturele disciplines: het zakelijke karakter. De muziekindustrie,

het commerciële handelen van de clubs en het werk van de dj's vereisen een andere aanpak: dj's zijn nu eenmaal zakenmensen. Dat betekent hard onderhandelen met de clubs en de dj's proberen te paaien: platendraaiers die meedoen aan de workshop krijgen niet voor elke set die wordt gedraaid een honorarium en dus moeten daar andere zaken tegenover staan.

Bijkomend probleem is het vastleggen van de resultaten, dit is helaas niet mogelijk zonder te betalen voor de rechten die op de muziek zitten. Gelukkig verstoort dit niet de workshop: de dj's wisselen kennis en trucs uit in het onderdeel tricks of the trade en zelf organiseren ze onderdelen van de workshop zoals een cursus Pure Data (een grafische programmeertaal met name voor audio en videotoeepassingen) of scratchlessen. De interesse in de workshops voor het vingervlugge scratchen komt vooral uit China, Engeland en Singapore, maar de Pure Data-interesse uit alle windhoeken: Japan, België, Indonesië om er een paar te noemen. De intercontinentale uitwisseling lijkt al spelenderwijs tot stand te komen.

Het workshopthema Immigratie is ingebracht door redactie- en workshopleider Aleksander Moturi. Aleksander is filosoof en organisator van het Clandestino festival in Gotenburg. Clandestino gaat over het slechten van grenzen en uitwisselen van cultuur vanuit verschillende invalshoeken. Zijn – filosofische – standpunt is dat de migratie van geluid, het mixen van soundtracks de kern is van de kunst van het dj'en. Er bestaan geen geluidsgrenzen. Een dj-workshop is daarmee bij

uitstek een mogelijkheid om een gezamenlijk geluid te maken en verschillende stijlen n achtergronden te mixen qua muziek maar ook wat cultuur betreft.

GAME: THE RECORD SWAP

Het samen werken aan één geluid of de mix van stijlen komt aan bod in het onderdeel waarbij de dj's luisteren naar elkaars werk en vervolgens de platentassen uitwisselen om muziek te draaien (bij Chiara met haar repertoire van Italiaanse jaren '80 muziek kom je dan uit op een ander resultaat dan de Duitse Sickgirls die zich richten op een erg brede mix van muziekstijlen).

Twee Britse gast-dj's, Sam Zaman en Ges-E, grote namen uit de Asian Underground-muziekscene (Asian Underground: de term voor een Britse muziekstroming waar dj's van meestal Zuid Aziatische achtergrond moderne dansmuziek mengen met hun etnische muziek) waren uitgenodigd voor masterclasses en het hoofdoptreden in

Club Tango. Met name de enorme kennis van instrumenten en techniek was indrukwekkend. Asian Underground als term wordt door Aleksander Motturi verworpen als verwarrend en stigmatiserend hoewel de muziek ook wel weer symbool staat voor de grenzenloze mix aan cultuur en stijlen in de Engelse clubcultuur.

Elke avond werd er gedraaid in de diverse clubs in Beijing waarbij de volgorde van de dj's nauwkeurig werd uitgekiend. Muziek wordt afgestemd op de locaties en het publiek maar ik leer tijdens deze nachten dat de dj vaak het volume in de zaal niet goed kan inschatten. Het mooiste van de uitwisseling is te ontdekken dat dans en muziek universeel zijn – overal waar we met de groep komen wordt er wel muziek gedraaid – in restaurants staat iedereen binnen een uur te dansen en in het hotel is ondanks de hele dag luisteren en draaien ook in de kamers behoefte aan muziek. Gelukkig be-

staan er oordopjes.

KUNSTEN EN STADSGROEI

Beijing als decor van de workshop is een verhaal en avontuur in zichzelf waarbij je je de hele dag kan verwonderen over de bouwactiviteit, de geweldige energie en de bewondering voor het mengsel van oud en nieuw. Dj'en in de stad Beijing leek erg natuurlijk en logisch, maar de prijzen van de geluidsapparatuur gaven aan dat dit nog een redelijk schaars goed was. Het Dashanzi Art District waar de workshop plaatsvond is het Soho van Beijing aan de rand van de stad. Ongeveer twintig keer zo groot als de Westergasfabriek in Amsterdam en wat ruwer van karakter: een voormalige munitiefabriek waar kunstenaarsateliers en tentoonstellingsruimtes zijn opgezet temidden van kleine fabriekjes en werkplaatsen. Inmiddels is de plek ook ontdekt door de gearriveerde wereld waardoor er ook veel café's en restaurants zijn.

Door de publiciteit die het gebied heeft gekregen is het gevecht voor het behoud van het terrein gewonnen door de kunstenaars maar ook doordat de waardering en de markt voor Chinese hedendaagse kunst enorm is gegroeid. Dat merk je ook tijdens een wandeling over het terrein. De workshop vond namelijk plaats tijdens het jaarlijks Dashanzi International Art Festival, een initiatief van de Franse Berinice Angremy en de Chinese kunstenaar Huang Rui. Groepen toeristen maar ook veel officiële delegaties (waaronder de handelsdelegatie van de gemeente Amsterdam) worden over het terrein rondgeleid. Het festival is dan ook een geweldige combinatie aan tentoonstellingen, dans, film- en geluidswerkshops en andere experimenten. Parallel aan wat er tijdens de dj-workshop aan mixen plaatsvindt maar ook symbool voor de wonderbaarlijke groei van Beijing.

(Foto's: Floor van Spaendonck)

I'mPULSE BEIJING: an exchange/exploration of the art of DJing plus a little urban expansion

by Floor van Spaendonck

Waag Society's Floor van Spaendonck went to Beijing for a European/Asian exchange conference to check out DJ culture, mixing music and – more especially – the mixing of cultures in Asia and beyond. Asian Underground from a Bengali Londoner, UK Garage from an Indonesian Rotterdammer, Goa Trance from a Belgian resident of Beijing: the theme of the European/Asian exchange - which took place in May with 20 DJs - was 'immigration'. The workshop was held at the Dashanzi Art District in Beijing and was organised by the European Asian Cultural Foundation (ASEF), which is located in Singapore. On a personal level, I found that I could approach the workshop on the basis of a great many perspectives and impressions: what is the value of intercontinental exchange, how does the music industry relate to non-commercial culture, and is there even a club culture in Beijing? There were also discussions between the DJs such as analogue versus digital and the subjects that DJs talk about during workshops. Apart from the fact that the invited DJs had completely different styles of spinning, the emphasis was on the intercontinental exchange and the kind of added value that this entails.

One of the first projects that I ever participated in was the Sarai Exchange program, which took place six years ago. Waag Society's exchange with the Indian organisation Sarai has developed into an extensive European-Indian platform over the past few years. During its first years, the program consisted of a practical exchange where a knowledge of open source servers was shared with enthusiastic Linux users and applied to Sarai's operating system. The program now has a much broader basis that deploys the networks of both organisations, and involves an increased number of partners and subjects. This results in joint strategies for licence issues,

research exchange and guest residencies. Here, the objective is specifically to reinforce and bring together the networks, and to realise the joint strategies. ASEF is striving to achieve similar goals. ASEF's exchanges are directed towards exploration, cultural intensification and the exchange of Asian and European knowledge and culture. The workshops are being used to acquire a greater understanding of the various cultures. Although the Beijing conference focused on DJ culture, there were also workshops for dancers, composers and musicians. One workshop week involved working on a final performance, with the ultimate objective for the DJs consisting of a number of joint performances in clubs and - at the top of the bill - a weekend performance at Club Tango, one of Beijing's biggest clubs.

TRICKS OF THE TRADE

When I arrived in Beijing, ASEF's workshop organiser Vanini Belarmino pointed out that the biggest difference with the other cultural disciplines is a sense of commerce. The combination of the music industry, doing business with the clubs and the DJs' work itself necessitates a different approach because DJs are quite simply business people. This means striking a hard bargain with the clubs and trying to appease the DJs: record spinners who participated in the workshop were not paid for every set they spun and therefore had to be compensated in some other way.

An additional problem concerned recording the results; unfortunately this was not possible without paying for the music's rights. Luckily this did not disturb the workshop: the DJs traded their knowledge and tricks in the 'Tricks of the Trade' section, and they also organised parts of the workshop such as scratch classes and the Pure Data course (a graphic programming language for audio and video applications). The interest in the nimble-fingered scratching workshops came mainly from China, England and Singapore, but the Pure Data attracted attention from all corners of the globe including Japan, Belgium and Indonesia, to name but a few. The intercontinental exchange seemed to develop effortlessly.

The workshop's theme of 'immigration' was introduced by Aleksander Motturi, who was also the editorial and workshop director. Aleksander is a philosopher and the organiser of the Clandestino festival in Gothenborg. Clandestino deals with the abolition of boundaries and the exchange of culture from different perspectives. His philosophical point of view

is that the migration of sound - the mixing of soundtracks - is at the heart of both art and DJing. Sound has no boundaries. A DJ workshop is therefore an excellent opportunity for creating joint sound and for mixing diverse styles and backgrounds both in terms of music and culture in general.

GAME: THE RECORD SWAP

Working together on sound or on the mixing of styles was the subject of the section where the DJs listened to each other's work and then exchanged record bags to spin music. Chiara's repertoire of Italian 80s music produced very different results than the German SickGirls, who use an extremely eclectic selection of musical styles.

Two British guest DJs - Sam Zaman and Ges-E - are major players in the Asian Underground music scene in Britain where DJs of mainly South Asian descent mix modern dance music with ethnic music. They had been invited for master classes and to give the main performance at Club Tango. Sam Zaman and Ges-E also possess a vast and impressive knowledge of both instruments and technique. Aleksander Motturi rejected the term 'Asian Underground' as being confusing and stigmatising although the music also symbolises the boundless mix of cultures and styles.

Records were spun each evening at the various clubs of Beijing where the order of the DJs was meticulously planned. The choice of music was adapted to the specific locations and their public but I realised during those nights that the DJ is not always able to judge the correct volume for the space in question. The best thing about the exchange was discovering that dance and music are universal: music was spun wherever we went with the group. In restaurants, everyone was up and dancing within an hour; in the hotel - despite spending the whole day listening to and spinning music - participants still felt the need for music in their rooms. Thank goodness for the existence of earplugs!

ARTS AND URBAN EXPANSION

Beijing as the decor to the workshop was a story and an adventure in itself, where you could spend the entire day in a state of amazement at the construction activities, the incredible energy and in admiring the mixture of the old and the new. DJing in the city of Beijing seems extremely natural and logical but the price of the sound equipment indicated that it was still a relatively scarce commodity. The Dashanzi Art District, where the workshop was held, is the Soho of Beijing and is located at the edge of the

city. Approximately 20 times the size of Amsterdam's Westergasfabriek and of a somewhat rougher appearance, this former factory area includes artists' studios and exhibition spaces amidst a collection of small factories and workplaces. This location has also been discovered by the well-to-do so that there are also a great many cafés and restaurants.

The publicity that the District has received has not only meant that the artists have won the fight to preserve this area but also that the appreciation of Chinese contemporary art has grown enormously along with its market. This is something that you notice when you walk through this area. The workshop mainly took place during the annual Dashanzi International Art Festival, an initiative of Berenice Angremy from France and the Chinese artist Huang Rui. Groups of tourists along with many official delegations - including the trade delegation of the Municipality of Amsterdam - were being given guided tours of the District. The festival is a fantastic mixture of exhibitions, dance, film and sound workshops, and other experiments. As a parallel to the mixing that took place at the DJ workshop, it is also a symbol for Beijing's extraordinary expansion.

(Photographs: Floor van Spaendonck)