

Alexandr Vatagin – Shards(valeot records 003)

Airplay:

Battiti/rai3 - italy
syrovych/radio1 – czech
France Musique/Tapage nocturne - france
Radiophon/swr – germany
Nachtsession/bayern2 - germany
dominio dos deuses/rum – portugal
Delire Musical/dlx – canada
NPS Folio on Radio 6 - netherlands

Reviews:

Vital Weekly(nl):

The first work by Alexandr Vatagin, called 'Valeot' was reviewed back in Vital Weekly 519. Since then we also heard his cello as part of the band Tupolev (Vital Weekly 626). The three years that have passed since saw his solo work progressing. Back then it was a kind of singer song writer material to the abstract glitch material of 'Shards'. Here he uses electronics, bass, cello, vibraphone and field recordings on a rather short CD, eighteen minutes only, with seven relatively short pieces, which shows that Vatagin listened closely the work of Fennesz and everything that came after that. Electronics, glitches and real instruments mingle quite nicely, partly creating flowing ambient textures and sometimes going into the noise end. The material works best if the real instruments get a somewhat bigger role, such as in the somewhat abrupt ending piece 'Sousier'. In the limitation the master is shown. In a world with so many long CDs with repeated ideas for too long, this is a small treasure. Not highly original, but damn fine executed. (FdW)

Earlabs(nl):

At first this is just another modern day electronic music drifting away. And a large part is that, but it adds some purely acoustical instrumentation that gives it a big plus. Ideal music for a nice documentary on some person or small village community. That's what comes to mind when I listen. Vatagin's music progresses slowly. Gently he blends in and out field recordings, tiny electronic stuff, cello, bass, vibraphone. This is Alexandr Vatagin's second release after his debut at (unfortunately deceased) Mirakelmusik a few years back. He also plays with slon and tupolev. Relatively unknown bands (at least to me, but I only listen to Guns 'n' Roses ;)). Okay, if you wanna know, Tupolev is jazz oriented and Slon plays something in the order of intelligent rock. So, that's quite something different from what you will hear on this disc. Quite rightly Nicolas Bernier is one of his buddies at myspace, because the music definitely is of the same order. So this music is thoughtful, and a nice blend of sounds of all sorts. It's maybe also a bit dreamy because it remains in a certain hazy state. That's what might be missing out here, some direction of a sort. But after you bought this disc you'll have a wonderful half hour of music. And that for the price of seven euro's. A bargain!

Cracked(at):

Usually shards are leftovers, pieces and scraps of waste metal, old screws, nuts, bolts and other bitparts left to the tending of the seasons, the weather, the slow – but aesthetically pleasing – destruction that nature takes over by the way of erosion. They are dangerous in the way that if you scratch yourself with them they might infect your blood and lead to blood poisoning, in the most extreme cases resulting in the amputation of limbs. These days that danger is easily remedied by an infusion of Tetanus. Modern times and old age dangers meet in many ways in art these days. Just the way people put old metal bedframes or sofas out in their gardens, letting them rust away as an aesthetically pleasing addition to the lively beauty of nature. Strange times, indeed, where the old buddhist warning against turning your live towards materialist pleasures, because everything manmade will once wither away, is turned on its head and the withering away of man made objects is wilfully opposed to the ever returning life of nature itself and perceived as a assecoire in landscape design.

“shards”, the second solo album of Alexandr Vatagin – after “valeot” in 2006 whose title turned into the name of the label he curates himself – is a completely different thing in some ways and then also completely the same as the withering of manmade objects in the spring rain. Vatagin is a busy man, one of the main circles of the Mödling-scene with Peter Holy, Werner Kitzmüller, and bands such as Tupolev, Port Royal and Slon. On his own Vatagin takes out the rusty instruments and noisy, scratching sounds from his computer and spends endless days and nights arranging them in flowing, subtle pieces of avantgarde noise. “shards”, if anything, is even more removed from traditional composition and songwriting, more introspective and introverted, focused on its own

aesthetic and rarely opening up to the listener. The glitching, manipulated, soft noises on the seven tracks making up the album don't offer a lot of points to take a grip for the listener, but they also don't try to put him off or shock the listener in anyway. Like slowly rotting houses, decaying forests or other incidents of nature taking over the follies of man in its unique, decade-long plans, this music just seems to be. Without questions, demands or slogans.

It is a trite truism to say that "shards" requires concentrated listening. The slowly evolving shifts in noises, the interspersed colours of instruments and sounds, the buzzing and humming contrasts of manipulated sounds, echoes and crackles all work against stepping into the foreground.

Fascinatingly, the arrangements or the production, whatever you want to call it, is made to measure small rooms and wide open minds. Field recordings and voice samples add colours and organic tastes, but those also don't add edges or beacons. "shards" is filled with ambience but it never drones. The title of the album comes from track #4 "like shards of broken glass" which might or might not be a hint at the source of some of the sounds used in it. Half an hour later you'll probably ask yourself what has happened on the album, especially when you were concentrating on something else, like reading a book, playing a computer game or trying to shorten down your master thesis to a size which will be accepted. Requires concentrated listening is more than just a warning here. Listen closely and the vibraphone notes beautifully set against the background noise during "similar decisions" might take you further than you have ever been. Unlike a lot of avantgarde noise "shards" is neither dangerous nor challenging in an upfront, straightforward manner, but it may offer a lot if you follow its friendly invitation.

Cyclic deffrost(au):

In all of Shards' eighteen minutes, Alexandr Vatagin bares a rare ability to produce gripping sonic art from basic and often immutable materials. Mostly comprised of clouds of hiss, rattle, and hypnotic slices of motorik fuzz, much is blurred and craggy. All the same, each work has a drowsy guitar drone, haunted vibraphone interlude or lyrical string passage that washes carefully through their bodies and sustains them as a slow paced fragmentary lament.

A number of the pieces tune in to oscillating frequencies and static bursts, which build incrementally, forcing the tension to wax and wan, before the violin unfolds slowly and nags away at melodic fragments. With "Stadions", a noisy bass drone cuts through harsher layers of fuzz, working in tandem with the errant field recordings to achieve a wrenching, guttural impact, until a sweeping cello passage bathes it all in a certain resignation.

As effective and natural as these combinations are, owing to the stolid progress often made by the organic instruments, and the fact that the compositions are rather short, the arrangements often come across as lymphatic. Although suggestive of much potential, a proper full-length is needed in order to properly gauge Vatagin's prowess. - Max Schaefer

de:bug(de):

Vor kurzem erst veröffentlichte Alexandr Vatagin als Bassist und Cellist mit der Wiener Band Tupolev ein tolles Album, jetzt kommt sein zweites Soloalbum. Digital bearbeitete Fieldrecordings treffen auf Bass, Cello und Vibraphon, abstrakte Klänge mischen sich mit melodischen Elementen, konkreten Instrumental- und Störgeräuschen. Kurz und knapp sind die einzelnen Tracks, die CD insgesamt nicht mal zwanzig Minuten lang, unglaublich stimmig und auf den Punkt die Musik. Aus den Ideen hätte man auch locker siebzig Minuten Material herausholen können. Hat man aber nicht. Klasse.

Auf abwegen(de):

Ein kleines Stillleben wird von Alexandr Vatagin gezeichnet. Zarte Außengeräusche werden mit konkreten Electronics und Pickings verwoben, so dass eine urban-entrückte Klangaufnahme entsteht. Ca. 20 Minuten hält der Zauber dieser Programm-Musik an, dann ist leider alles vorüber und der Wind weht die Blätter durch die Straßen...

freistil(at):

Eine eindrucksvolle, 18-minütige Miniatur legt der Valeot-Mitbegründer vor. Ambient-mäßige Electronics, vermischt mit klassischem Instrumentarium und stimmigen Field Recordings, surren so leichtfüßig wie stilvoll vor sich hin, entwickeln sich scheinbar mühelos von der Skizze zur vollendeten Fläche. Sensible Oberflächenbehandlung zeichnet dieses Album in einer Weise aus, wie es schon bei anderen Releases auf Valeot(Tupolev, Port-Royal) und Umgebung (Dirac!) zum signifikanten Merkmal gehörte. Man braucht zur Prognose kein Prophet zu sein, dass hier eine jugendliche Elektronikunft heranwächst, von der in abhörbarer Zukunft einiges zu erwarten, ja mit der fix zu rechnen sein wird.

quite noise(at):

Sehr erfreulich nimmt sich dagegen das zweite Solo-Album von Alexandr Vatagin aus. Der Musiker aus Mödling, unter anderem auch in den Formationen Tupolev und Port-Royal tätig, lieferte bereits vor zwei Jahren sein Debüt auf dem mittlerweile stillgelegten schwedischen Netzlabel

Mirakelmusik ab - »Valeot«, ein sonderbar entspannter Spagat zwischen wohligen Bassdrones und fragilen Songskizzen in Form eines Mini-Albums. Das Format scheint ihm zu liegen, denn auch vorliegende Veröffentlichung, deren Titel »Shards« sich nicht unpassend mit Scherben übersetzen ließe, weist eine Spieldauer von deutlich unter zwanzig Minuten auf.

Darauf werden hauptsächlich aus Found Sounds, digitalem Experiment und akustischem Instrumentarium extrahierte Klangfragmente mittels Verdichtung und Bruch zu einem kontemplativen Bastard aus augenzwinkerndem Widerborst und gelegentlichem Wohlklang montiert. Sehr charmant das alles, die kurzen Stücke entwickeln sich überraschend gut und strahlen insgesamt eine beträchtliche Ruhe aus. Vatagin gewährt dabei zumeist einer sanft noisenden Schräglage der Vorzug gegenüber allfälligen Melodien und Spannungsbögen, indem er das seltsame Eigenleben seiner Sounds in den Vordergrund rückt. Raffinierte Schlaglichter aus einer abseitigen Klangwelt voller Witz und Detail. - Tobias Bolt

ae mag(de):

Alexandr Vatagin bildet mit anderen Musikern das ebenfalls auf Valeot ansässige Kollektiv namens Tupolev, legt mit »Shards« jedoch ein ernstzunehmendes Solo vor. Anders als im eher folkigen Reigen der Tupolevmusik entspinnt Vatagin hier klanglich sehr facettenreiche Miniaturen, teils sehr detailfreudige Konkretmusik, deren Klang erstaunlich warm und träge dahirfließt.

Feedbacks und sinusoide Filterungen diverser Synthesizerkanäle bilden das Spinnennetz um die klanglich dumpf und langsam vorbeiziehenden Geräuschanteile. Vatagin gelingt es innerhalb seiner eigenen aufgelegten Zeitbeschränkung spannende Zerrspiele zwischen den Klangkomponenten zu bilden, den Atonalanteil kräftig aufzubohren und um diverse leise Elemente zu ergänzen, die sich darüber hinaus wie mikroskopische Zusatzeinheiten verhalten.

Instrumental nutzt Vatagin teilweise das Equipment von Tupolev in erstaunlich klar gehaltener Form. »Shards« bildet einen Mischhybrid aus Jazz, Drone und streckenweise Mikrosound. Sinus, Hochpassfilterung und Kammerorchester spielen hier einträglich nebeneinander, fusionieren, stoßen sich ab, trennen sich auf und bilden dann wiederum lange Ausläufer leisetretender Elektroakustik.

Einzig unverzeihlich ist die kurze Spieldauer, aber angesichts der Qualität mag dieser abgegriffene Avantgardetrick verziehen sein. Das ganze als Album und weniger als EP hätte dem Material hier dennoch durchaus gebührt. Sehr große Empfehlung fürs Frühlingserwachen. 5/5

the gap(at):

Alexandr Vatagin, der vielleicht umtriebigerste der Jungs von Tupolev, veröffentlicht mit „Shards“ bereits sein zweites Solo-Album.

Darauf bewegt er sich weg von den vielen akustischen Instrumenten seines Debüts hin zu elektronischem Ambient, der mit Field Recordings und Instrumenten angereichert wird. Mit diesem Zugang bleibt das Ergebnis leider ein bisschen weniger unverwechselbar, als man es von Vatagin und seinen Projekten sonst gewohnt ist. Es scheint so, als hätten andere das Spiel mit der Elektronik doch etwas besser drauf – „Shards“ ist deswegen auch dann am besten, wenn Vatagin seine Soundflächen mit anderen Klangquellen mischt. Solche gelungenen Momente hat beinahe jede der sieben Nummern, und und das lässt die restlichen Schwächen mitunter vergessen.

skug(at):

Eine Short-Story für Alex: Die Imago hat sich nach ausgiebigem Powernapping auf den Weg zu den in Scherben liegenden geopolitischen Realitäten eines Post-Rock-Trends gemacht (»It's Better if You Leave«). Beim Recruiting des Mikrokosmos im multikulturellen Umfeld wird auf bewährte architektonische Manifestationen zurückgegriffen (»Stadions«). Ein guter Standort, erfüllt mit Erinnerungen an Wohlfühl-Schultüten, markiert das Herz der phanerophytischen Infrastruktur (»As We Cross the Cherrytrees«). Wie alle Quartalszahlen in den Stärkefeldern einer Drehscheibe besticht diese durch ihre Quasi-Brüchigkeit (»Like Shards of Broken Glass«). Insbesondere die qualifizierte Hörerschaft wird den automotiven Charakter der Audiozuwächse schätzen (»Similar Decisions«). Drei Prozent dürfte die Überlebenswahrscheinlichkeit eines Sprungs vom zugespitzten Creative Industries Turm betragen (»An Accident Act«). Am Ende zeigen die überfüllten Wordie-Betriebsohrhallen, dass sich das Mutterschwein gewaltig geirrt hat (»Sousier«). Aufmerksame Leserinnen und Leser kennen jetzt die sieben Songtitel von Shards und haben bemerkt, dass es sich bei den sprunghaften, frei assoziierten Satzkaskaden nicht um eine Story im engeren Sinne handelt.

rockerilla(it):

Nuovo disco solista di Alexandr Vatagin dopo il debutto di "Valeot" pubblicato su Mirakelmusik nel 2006. Da quel disco e poi derivata la label che pubblica questo mini-album in cui malinconie strumentali vengono intrecciate a tiny-sounds elettronici e semplici melodie di archi. Stridori e bleep creano tracce minimali e bleep creano tracce minimali e di forma libera, a cui affidare il proprio spazio uditivo con attenzione e fiducia. Visioni eteree e voli pindarici diretti verso atmosfere

rarefatte caratterizzano la fase conclusiva del percorso sonoro di "Shards", scuotendo gli umori ed innescando un piacevole senso di straniamento dovuto alla commistione di elementi acustici ed infiltrazioni elettroniche. Una buona ouverture per una prossima opera di maggior respiro.

France Musique - Tapage nocturne(fr):

"L'artiste viennois Alexandr Vatagin est un grand amateur d'instruments à cordes (particulièrement de basse et de violoncelle), mais également de glockenspiel, de vibraphone et bien sûr d'électronique. Contrairement aux mélodies superbes mais un peu glaciales que je vous ai fait entendre la semaine dernière (Atom TM et Alva Noto), le travail de ce musicien est, tout en restant expérimental, plus proche d'un jazz abstrait ou d'un post rock instrumental et parfois vocal. L'ensemble est d'excellente facture tant par la qualité du jeu instrumental que par la belle rigueur des manipulations électroniques. L'album est disponible sur le catalogue du label viennois Valeot Records, fondé en 2008 par Alexandr Vatagin et Peter Holy (tous deux membres du groupe Tupolev)." - Eric Serva

EtherReal(fr):

Quelques semaines après l'album de Tupolev évoqué dans ces pages, place au premier disque d'un de ses membres : Alexandr Vatagin. Après une sortie MP3 sur le netlabel suédois Mirakelmusik, c'est en bonne logique sur la structure autrichienne Valeot Records qu'il co-dirige que ce nouveau mini-album paraît.

Comme on pouvait s'y attendre après l'écoute du long-format de Tupolev, c'est à une rencontre entre violoncelle et textures électroniques plus abstraites que l'Autrichien nous convie : Stadions dans lequel après trois minutes de souffles et crépitements inquiétants, les sonorités plus chaudes viennent apporter un juste contrepoint ou Sousier, ses larsens et à-coups métalliques dialoguant avec l'instrument à cordes.

Au-delà de ces morceaux dans lesquels ces deux composantes interviennent sur un pied d'égalité, d'autres titres permettent de mettre en avant l'une ou l'autre. Ainsi, Like Shards Of Broken Glass mêle violoncelle et Glockenspiel cristallin. À l'inverse, c'est dans une ambiance uniquement synthétique que se développent It's Better If You Leave et As We Cross The Cherrytrees avec leurs sifflements ou bien Similar Decisions avec ses nappes tremblotantes et ses glitches glacés. Comme souvent dans ce type d'entreprise, c'est bien naturellement vers les titres où instrument réel et électronique apparaissent à part égale que va finalement notre préférence. 5/8 - François Bousquet

Gonzo(be):

Alexandr Vatagin lijkt wel eigenhandig de stal van zijn eigen Valeot Records te bevolken. Hij speelt bas in Slon, cello bij Werner Kitzmüller, beide instrumenten in Tupolev, en elektronika in Port-Royal. En ook zijn solo-escapades brengt hij uit op zijn prille Weense label. Op dit tweede plaatje (met een speeltijd van achttien minuten) onder zijn eigen naam ontvouwt hij zeven miniatuurtjes waarin veldopnames, cello, bas en vibrafoon vervlochten worden met digitaal gepiep, gekraak, gezoem en geruis. De land- en zeekaarten van het continent van de minimale elektro-akoestische muziek zijn inmiddels allemaal getekend. Terra incognita en aha-erlebnissen hoeft u op "Shards" dan ook niet te verwachten, zachtmoedige en wonderschone melancholie des te meer. En voor zij die het niet wisten: het voordeel van een korte plaat is dat je haar snel opnieuw kan beluisteren.

NPS Folio on Radio 6(nl):

De tweede CD van Alexandr Vatagin uit Oostenrijk is een aardige blend tussen ambient en found sounds: van "Shards" laten we dan ook een stukje horen.

Iets imponanter gaat het er aan toe op "All Are Welcome" van het duo Male uit Chicago. Jonathan Krohn en Ben Mjolsness vroegen hun vriendjes en vriendinnetjes uit de scene om onvoorbereid en in één take mee te musiceren. Aangezien die 'scene' uiteenloopt van klassiek tot progrock mag het resultaat dan ook veelzijdig heten.

We luiden deze uitzending uit met "Demoni Paradiso" een bizar project van de IJslandse school, aangevoerd door Johann Johannsson, Stilluppsteypa, BJ Nilsen en DJ Musician onder de naam Evil Madness. Zij brengen hulde aan de Italiaanse synthetische horrorfilm-soundtracks uit de jaren '70, maar zijn daarbij ook schatplichtig aan de Duitse startmotors Tangerine Dream, Can en Ahsra Temple. Knorrende baspatronen en spacey stringpads dus, maar met genoeg IJslandse invloeden tussen de kitsch en cheese om het gehoor scherp te houden.

geiger(dk):

For nylig læste jeg Thomas Bernhards drama Die Macht der Gewohnheit - et bizart stykke om en tyrannisk cellospillende cirkusdirektør, der tvinger sin cirkustrup til at musicere med ham og år efter år øve det samme stykke - Schuberts Forellenquintet. Musikken og celloen bliver et udtryk for manisk kontroltrang eksemplificeret i direktørens rigide skema, hvor han bruger én bestemt cello inden middag og en anden efter.

Heldigvis kan man også have et lidt mere åbent og frigørende forhold til sit instrument, også selvom det er en cello. Det er såvel engelske Bela Emerson som østrigske Alexandr Vatagin fine eksempler på. Begge har udgangspunkt i eksperimentalmusikken, og begge bruger celloen som central musikalsk nerve i et nuanceret, forgrenet net af referencer og klange. Her er føletråde, der stikker ud i electronica, minimalisme, jazz og moderne kompositionsmusik. Men man finder også luftige oaser af enkel, kammermusikalsk skønhed.

Emerson har optrådt med en lang række kunstnere og er bl.a. en del af det fremragende musikerkollektiv Strings of Consciousness. Men hun kan sandelig også på egen hånd. Alle lyde på Hespera er skabt af hende selv og hendes cello. Her er klassiske, smukke celloklange, men celloen bruges også bredere som lydobjekt. Den tages i brug som slagtøjsinstrument, der kradses og gnides, og celloen bliver forstærket, forvrænget og kørt gennem elektroniske filtre. Ganske humoristisk har Emerson på sin MySpace-profil postet en "anmeldelse" fra hendes egen far, der i al kortfattet lyd: "Too much plinkety-plonk & not enough cello". Og sådan kan man jo også sige det.

Nu kan det jo i avantgardemusikken godt være sådan, at al den dér "plinkety-plonk" i sig selv bliver maner og vane, at den fører til påtaget radikalitet og retningsløs fridren rundt. Men man må sige, at Emerson bruger de forskellige greb med en udsøgt musikalitet, en sans for variation, energi og puls. Hun underspiller gerne, kan i lange passager spille enkelt og fint, hvilket gør det langt mere virkningsfuldt, når hun i numre som "Phosphorus" laver vilde ekskurser ud i atonalitet og abstrakt støj. Dertil kommer, at selv når Hespera er allermest "plinkety-plonk", ja, så er den det på en rytmisk overbevisende måde. Det er gennemarbejdet og smukt udført.

Det kan man sådan set også sige om Shards, der selvom den markedsføres som et album dog er en ganske kort sag på bare 18 minutter. Vatagin tager ikke så klart som Emerson udgangspunkt i celloen, men den er dog en meget vigtig del af lydbilledet, som dog også præges af bas, vibrafon, field recordings m.m. Vatagin, der også spiller i bands som Slon og Tupolev, står her for alle lyde. I forhold til Hespera er der i højere grad tale om udflydende lydmalierier. Her er ikke megen melodi eller rytme, men stemningsfuldt er det, og netop celloen sørger for, at det mørkt rugende og rumlende fletværk af lyde ind imellem trods alt folder sig ud i sarte melodiske blomster. Det forbliver dog fragmenter, anelser. Som om musikken kredser om noget uudsigeligt.

Det er således heller ikke helt nemt at komme ind på livet af pladen. Men man drages alligevel ind i den både melankolske og lettere uhyggelige atmosfære. De små stykker kunne sikkert gøre sig godt som underlægning til en film, men de kan nu også fint stå på egen hånd. Det er dog en musik af en art, som nærmest glider én af hænde, og det er derfor svært virkelig at huske den efterfølgende. Alligevel påvirkes man. Som af en drøm, man ikke rigtig kan genkalde sig, men som ikke desto mindre forfølger én dagen lang.