SOKO STEIDLE

MAXIMALE LANGEWEILE

OLIVER STEIDLE
JAN RODER
HENRIK WALSDORFF
RUDI MAHALL

Revidierte Erfahrung, kalkuliertes Risiko oder Optimierung des Unbekannten? Improvisation ist keine Kategorie der Musik. Sie ist eine Qualität des Lebens. Sicher lässt sich darüber streiten, ob Improvisation ein Ausdruck höherer oder niederer Bewusstheit ist. Denn genau genommen ist sie nichts anderes als ein Synonym für den unablässigen Fluss von Entscheidungen.

Entscheidungen fallen niemals ohne Notwendigkeit. Wir treffen sie, weil wir auf unsere Umgebung reagieren. Doch nicht nur wir, sondern jeder Frosch, jede Nacktschnecke, jeder Baum, jeder Grashalm und jede Mikrobe muss unablässig äußere Gegebenheiten mit inneren Bedürfnissen koordinieren. Das macht jene Kreaturen freilich noch nicht zu Jazzmusikern, denn ansonsten wäre die Welt ein großes Jazzkonzert.

Wir Menschen unterscheiden uns von allen anderen Lebewesen nicht zuletzt durch ein Paar entgegengesetzter Entscheidungstypen. Wir sind stolz darauf, aus Erfahrungen zu lernen. Aktuelle Entscheidungen sind daher oft nichts anderes als Korrekturen früherer Entscheidungen. Wir orientieren uns retrospektiv und gehen auf Nummer Sicher statt auf Risiko.

Aus der Erinnerung an die vermeintlich falsche Wahl tendieren wir dazu, auf neue Herausforderungen mit der Revision alter Sichtweisen zu reagieren. Diesen Kanon verwechselt der Mainstream mit Kultur. Er setzt auf den geschulten Verstand, blendet den Instinkt aus und endet in den allermeisten Fällen im Kompromiss. Das Neue im Sinne echter Avantgarde wird aus dieser Perspektive für den Augenblick seiner Entstehung zumeist akulturell wahrgenommen.

Jazzmusiker bekennen sich nur allzu gern zur Intuition. Die spontane Wahl einer Richtung, eines Mittels oder Ausdrucks genießt in der improvisierten Musik höchste Wertschätzung. Auch im Alltag stehen wir nicht selten vor jähen Entscheidungen, ohne das Für und Wider abwägen zu können. Anarchie und Orientierungslosigkeit lauern hinter jedem vermeintlichen Fehlgriff. Aber wer will schon über Richtig oder Falsch richten? Im Gegensatz zur Wirklichkeit kennt die Fiktion keine Kausalität. Hier kommt das Risiko ins Spiel. Was den Einen überfordern und zur Kapitulation zwingen mag, versetzt dem Anderen den speziellen Kick. Das Leben selbst zeigt uns, dass wir uns in Extremsituationen nicht auf unsere Ratio verlassen können. Den Verstand ausschalten, dem Instinkt vertrauen, sich mit den Elementen gleichschalten und auf die bewusste Gefahr des Scheiterns auf ein neues Level begeben. Improvisation als kreative Lebenskunst. Die wenigsten selbsternannten Meister der Spontaneität kriegen das wirklich hin.

Bei SoKo Steidle treffen sich vier Musiker, die unterschiedliche individuelle Wege zurückgelegt und sich auf verschiedenen musikalischen Feldern gezeigt haben. Manche Wegstrecke haben sie in speziellen Konstellationen gemeinsam bewältigt, andere mussten sie separat bestehen. SoKo Steidle ist die Plattform, bei der sie dieses ganze Gepäck abwerfen müssen, ohne zu vergessen, wer sie sind. Ein schwieriges Unterfangen, aber nicht unlösbar. Rudi Mahall, Henrik Walsdorff, Jan Roder und Oliver Steidle schaffen Raum für spontane Entscheidungen. Vier Individualisten, die ganz sie selbst sein können, ja müssen, um in diesem gemeinsamen Vehikel Fahrt aufzunehmen. Ein Einsatz der SoKo Steidle verlangt in jedem einzelnen Augenblick absolute Präsenz der kompletten Mannschaft. Jeder noch so kleine Kompromiss auf Kosten des gemeinsamen Maximums würde das Gesamtgefüge auflösen wie Zucker in heißem Tee.

Is it revised experience, a calculated risk, or the optimization of the unknown? Improvisation is not a musical category, but a property of life. To be sure, opinions differ about whether improvisation is an expression of a higher or a lower consciousness. Ultimately, however, improvisation is only a synonym for a never-ending stream of choices and decisions.

Decisions are never made without necessity. We make them because we must respond to our environment. But we are not alone. Every frog, every slug, every tree, every blade of grass, even every microbe must incessantly reconcile its internal needs with external conditions. Granted, this does not automatically turn these creatures into jazz musicians. If it did, the whole world would be one vast jazz concert.

One of the things that makes humans different from other living creatures is that we have two antithetical strategies for making decisions. We are proud of being able to learn from experience. As a result, the decisions we make are often simply corrections of earlier decisions. We look back to get our bearings, and we play it safe in preference to taking risks. Our memories of supposedly wrong choices we made in the past make us respond to new challenges by revising old points of view. Mainstream society mistakenly identifies this canon with culture. The mainstream makes educated, intellectual choices, ignores instinct, and almost always ends up with a compromise. From this perspective, anything new in the true avant-garde sense of the word is generally perceived as non-cultural, at least in the moment when it makes its first appearance.

Jazz musicians, however, are only too happy to run with their intuition. The be-all and end-all of improvised music consists in spontaneous choices of a direction, devices, and expressions. But even in our everyday lives we often find ourselves having to make snap decisions with no time to weigh the pros and cons. And anarchy and bewilderment lie in wait for us right behind every ostensibly wrong choice. But who would want to judge what's right and what's wrong? Unlike reality, fiction is a stranger to causality, and this is where the element of risk comes into play. And what proves to be too overwhelming for some people will turn out to be just that special stimulus for others. Life itself shows us that we cannot rely on reason in extreme situations –we have to learn to turn off

our brains, trust our instincts, become one with the elements, and deliberately run the risk of failure in order to scale new heights. Improvisation is a creative survival skill. And rare is the self-declared master of spontaneity who has truly mastered that skill.

SoKo Steidle brings together four musicians whose journeys have taken them in divergent directions and who have proved themselves in a variety of different musical genres. Sometimes some of them undertook parts of their journeys together; at other times they ventured on alone. SoKo Steidle is the platform where they must jettison all this ballast while still remembering who they are. The task is a difficult one, but it is not impossible. Together, Rudi Mahall, Henrik Walsdorff, Jan Roder, and Oliver Steidle create space for spontaneous decisions. Four individualists who can all be themselves here. Indeed, they have to be, to get this shared ship under way. Every performance by SoKo Steidle demands the absolute presence of the entire team at every moment. Any compromise, however small, would diminish the scope of what they can achieve together, and would make the whole gestalt dissolve like sugar in scalding tea.

The distilled essence of improvisation is the mystical interval between making a spontaneous decision and acting on it. SoKo Steidle's answer to the essence of life is the essence of music. Purists and dogmatists may find the band disconcertingly radical. These musicians do not hide behind long phrases that would allow them to change direction whenever they like. This is not free jazz. What we are witnessing here is not a metamorphosis in which the process dictates periodical phases of creative hiatus, but pure concentration on every single detail. This is the right music for our time, just as extremists like Mozart and Ayler found the right music for their own eras. And those who disregard posterity and choose to live in the moment – those are the artists who will stand the test of time.

Wolf Kampmann

OLIVER STEIDLE

DRUMS

JAN RODER

DOUBLE BASS

HENRIK WALSDORFF

ALTO SAXOPHONE

RUDI MAHALL

BASS CLARINET