

Wolfgang Winkler

Visualized Music An Old Theme, A New Theme

With this year's theme "Hybrid—living in paradox", the Ars Electronica Festival is attempting an analysis of the current state of our society—and not in art alone.

Thanks to modern media, the world has gotten smaller; societies and their cultures have converged. Over the course of past centuries, Europe has mistakenly imagined itself to be the centerpoint of each and every cultural development, and in doing so it successfully suppresses the fact that, long before Europe's emergence, high cultures had already been flourishing in China, Egypt and Mesopotamia—to name only three. European historiography mostly omits from consideration the lines of development extending to Europe from these cultures and that ultimately made Europe that which Europeans presume it to be—the middle point of the cultural world.

This Eurocentrism has survived intact into the 21st century.

Terms like "non-European" or, for example, "the cultures of South America" make it patently clear that Europe is still trying to maintain its purportedly leading position among the cultures of the world without realizing that this position has long since become a thing of the past. The Ragas of India, for example, or the Maquams of the Near East display a level of complexity that an audience accustomed to music in $\frac{3}{4}$ and $\frac{4}{4}$ time simply cannot appreciate. It is characteristic of Europe's self-righteous attitude that even the daily rhythms of Bulgaria and Rumania are no longer comprehensible—even they are too complex.

On the other hand, the influence that Europe exerted or still exerts upon other parts of the world—in music, for instance—has certainly not been inconsiderable. This influence has often enough been the key determinant of taste, and likewise frequently the basis for other developments, but it has also often been an approach towards aesthetic homogenization. If one scrutinizes various different international composition competitions—UNESCO's Rostrum, for example—then one hears very clearly that Europe can exert a thoroughly unwholesome influence on mature musical cultures deeply rooted in other countries. Ultimately, all the

works one hears there start to sound as if they had just blown in from Donaueschingen, the European symbol for contemporary music—though, indeed, that too has passed into the realm of history.

The fact that this state of Eurocentrism does not prevail in the world of art is yet another indication that we have long since become inhabitants of a hybrid society without realizing it. Since time immemorial, musical cultures have been brought into correlation with the corresponding developments in the plastic arts and the social structures of the society that is the setting of the particular musical culture. Mozart would not have even understood the accusation that he had stolen themes or melodies from others. In his day, there was absolutely no basis for such moralistic insinuations. The mixture of different aesthetics goes far beyond music.

Music has always been connected with the word in the form of the song. The discussion of which part of a song's content is transported by the music and which by the lyrics is an undertaking that is as protracted as it is senseless. It's simply the song in and of itself. It is not only since the days of Kandinsky and Klee that music and the plastic arts have become interconnected; they have always been partners in the reception of art. It is simply impossible here to cite the countless examples of this, but mention can at least be made of Scriabin and his color-light piano or of the scientific studies that have looked into the extent to which light waves and sound waves correlate with each other. In the opera, the worlds of architecture, music, literature and the plastic arts ultimately blend together into an artform all its own. Ceremonial performances of music in Antiquity generally included the same partners.

So then, when Ars Electronica and the Brucknerhaus initiate a programmatic focus on "visualized music" within the context of both the Ars Electronica Festival and the Brucknerfest, than all we need do is refer to this mixing, overlapping and collaboration in the arts. The fact that technology, moreover, comes into play as an instrument is completely beside the point. Today, the computer plays the same role as conventional instruments, though perhaps with other more highly advanced expressive possibilities.

In his graphic notation, Roman Haubenstock-Ramati showed a clear state of development of visualized music. His graphics are scores in a musical sense to the same extent that they are graphics in the sense of the plastic arts. Everyone is entitled to his/her own personal approach to or take on these scores. The pioneering project of the 2004 Brucknerfest—a collaboration of artist Johannes Deutsch and the Ars Electronica Futurelab to bring Richard Wagner's opera *Rheingold* into a new dimension—likewise proceeds in the direction of visualized music. Indeed, the sense of this development is not to be a superior director atop that famed hill in Bayreuth; rather, independent of Richard Wagner, the point here is the creation of a new dimension of the stage and of the visual *mise en scène*.

Ultimately, one could say that pure music is actually encountered only on the radio, whereby the listener, as a result of personal associations to the particular piece of music, can create a virtual image to accompany it. Everything else is, in the final analysis, visualized music. This is the bread and butter of MTV and other media outlets, but, from this perspective, even a large-scale orchestra concert in the Brucknerhaus is a video clip with the musicians and, above all, the conductor, as the leading actors.

The idea behind this programmatic focus of the Ars Electronica Festival and the Brucknerhaus—one that will be developed further in the coming years—is to come up with a new possibility of implementing and realizing visual imagery and music. In this sector, tradition indeed constitutes instructions but never the ultimate aim.

Translated from German by Mel Greenwald

Visualisierte Musik – ein altes und neues Thema

Das diesjährige Festival Ars Electronica mit dem Thema *Hybrid – living in paradox* versucht den aktuellen Zustand unserer Gesellschaft nicht nur in der Kunst zu analysieren.

Die Welt ist dank moderner Medien kleiner geworden, die Gesellschaften und deren Kulturen sind zusammengerückt. Europa währte sich in den vergangenen Jahrhunderten als der Mittelpunkt jeglicher kulturellen Entwicklung und negierte dabei mit großem Erfolg, dass es schon lange vor Europa eine Hochkultur in China, Ägypten, Mesopotamien gegeben hat – um nur drei zu nennen. Es verschweigt in seiner Geschichtsschreibung großteils die Entwicklungsstränge, die aus diesen Kulturen nach Europa eingeflossen sind und Europa letztlich zu dem gemacht haben, was es meinte zu sein – der Mittelpunkt der kulturellen Welt.

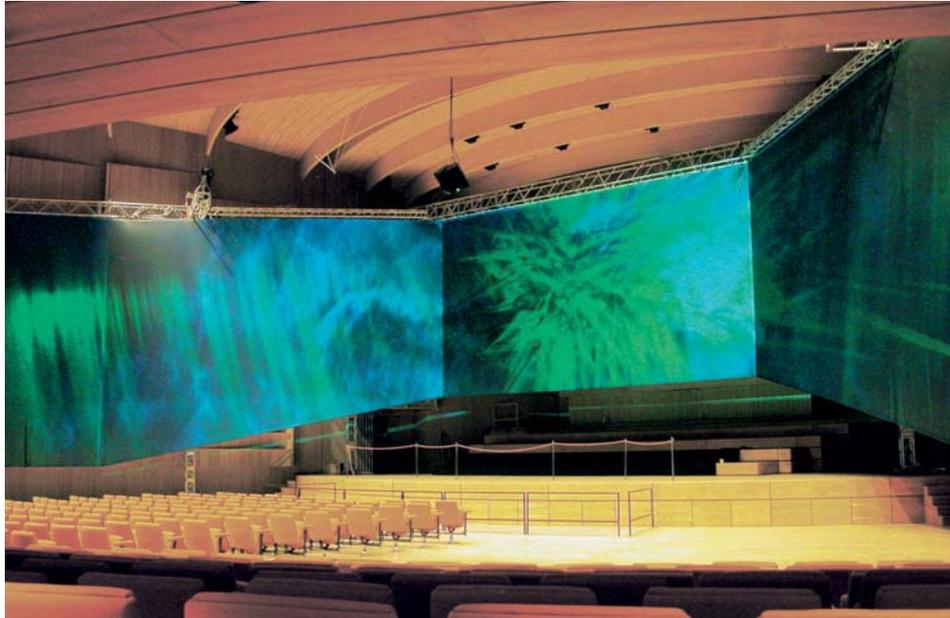
Diese Eurozentrik hat sich bis in das 21. Jahrhundert erhalten.

An Begriffen wie „außereuropäisch“ oder z. B. „die Kulturen Südamerikas“ wird spürbar, dass Europa immer noch versucht, seine scheinbar führende Stellung innerhalb der Kulturen zu halten, ohne zu merken, dass diese Position eine mittlerweile gestrige ist. Nur beispielhaft sei auf die Ragas Indiens oder die Maquams des Nahen Osten hingewiesen, die eine Komplexität aufweisen, die ein Publikum, das einen Dreiviertel- und Vierteltakt gewöhnt ist, nicht mehr nachvollziehen kann. Es ist bezeichnend für die selbstgerechte Haltung Europas, dass schon die Tanzrhythmen Bulgariens oder Rumäniens nicht mehr wirklich begreifbar sind, sie sind schon zu komplex.

Umgekehrt ist der Einfluss, den Europa z. B. in der Musik auf Teile der Welt ausgeübt hat oder noch immer ausübt, nicht gering zu achten. Er war oft genug geschmacksbildend, oft genug Basis für eine andere Entwicklung, oft aber auch Ansatz zur ästhetischen Gleichmachung. Verfolgt man diverse internationale Kompositionswettbewerbe, wie z. B. das Rostrum der Unesco, so ist leicht hörbar, dass Europa einen durchaus unheilvollen Einfluss auf gewachsene Musikkulturen in anderen Ländern ausüben kann. Letztlich klingen alle dort gehörten Werke, als kämen sie gerade aus Donaueschingen, dem europäischen Symbol für zeitgenössische Musik, das allerdings selbst Geschichte geworden ist.

Dass dieser Zustand von Eurozentrik innerhalb der Kunst nicht stimmt, ist ein Hinweis dafür, dass wir schon lange in einer hybriden Gesellschaft leben, ohne es aber zu realisieren. Musikkulturen werden schon seit jeher mit den jeweiligen Entwicklungen in der bildenden Kunst und der sozialen Struktur der Gesellschaft in Verbindung gebracht. Mozart hätte die Anschuldigung, dass er von anderen Themen oder Melodien gestohlen habe, gar nicht verstanden. Solche moralischen Unterstellungen hatten zu seiner Zeit keinen Boden. Die Vermischung verschiedener Ästhetiken geht über die Musik weit hinaus.

Musik hat sich immer schon mit dem Wort in Form des Liedes verbunden. Es ist eine ebenso langwierige wie sinnfreie Diskussion, welche Inhalte in einem Lied von der Musik und welche vom Text transportiert werden. Es ist einfach das Lied an sich. Musik und bildende Kunst sind nicht erst seit Kandinsky und Klee eine Verbindung eingegangen, sondern waren immer schon Partner in der Rezeption von Kunst. Es ist unmöglich, hier die zahllosen Beispiele dafür anzuführen, aber es sei wenigstens auf Skrijabin und sein Farbenklavier hingewiesen, oder auf wissenschaftliche Untersuchungen darüber, inwieweit Licht- und Schallwellen miteinander korrelieren. In der Oper schließlich ist die Welt der Architektur, Musik, Literatur und der bildenden Kunst bereits zu einer eigenen Kunstform verschmolzen. Die zeremonielle Musikdarbietung in der Antike hatte meist dieselben Partner.

Wenn also Ars Electronica und Brucknerhaus ein Schwerpunktprogramm innerhalb der beiden Festivals Ars Electronica und Brucknerfest unter dem Schlagwort „Visualisierte Musik“ initiieren, dann wollen wir nichts anderes, als auf diese Vermengung, Überlappung und auf das Zusammenwirken der Künste verweisen. Dass dazu auch noch die Technologie als Instrument hinzukommt, ist nebensächlich. Der Computer spielt heute die gleiche Rolle wie auch herkömmliche Instrumente, vielleicht mit anderen und weiteren Ausdrucksmöglichkeiten. Roman Haubenstock-Ramati hat in seiner grafischen Notation einen klaren Entwicklungsstand visualisierter Musik gezeigt. Seine Grafiken sind Partituren im musikalischen Sinne gleichermaßen wie Grafiken im Sinne der bildenden Kunst. Jeder möge sich auf seine Weise diesen Partituren nähern. Das Pionierprojekt des Brucknerfestes 2004 – die Oper *Rheingold* von Richard Wagner in Zusammenarbeit mit dem Künstler Johannes Deutsch und dem Futurelab des Ars Electronica Center in eine neue Dimension zu bringen – geht ebenfalls in Richtung visualisierter Musik. Sinn dieser Entwicklung ist allerdings nicht, der bessere Regisseur am berühmten Hügel in Bayreuth zu sein, sondern es geht, unabhängig von Richard Wagner, um eine neue Dimension der Bühne und der visuellen Umsetzung. Letztlich kann man formulieren, dass reine Musik eigentlich nur im Radio vorkommt, wo beim Hören durch persönliche Assoziationen zur jeweiligen Musik ein virtuelles Bild geschaffen werden kann. Alles andere ist letztlich visualisierte Musik. Der Fernsehsender MTV und andere leben davon, aber auch das große Orchesterkonzert im Brucknerhaus ist so gesehen ein Videoclip mit den Musikern und vor allem dem Dirigenten als Hauptdarsteller. Die Idee hinter diesem Programmschwerpunkt des Festivals Ars Electronica und des Brucknerhauses, der sich in den nächsten Jahren weiterentwickeln soll, ist eine neue Möglichkeit der Umsetzung von Bild und Musik zu finden. Tradition auf diesem Sektor ist allenfalls Anleitung, nie aber Ziel.