

„DENKEN, HÖREN, DA CAPO“

Konzeptuelle Musik im 20. und 21. Jahrhundert:

Eine Studie zu Genealogie, Materialität, Form und Semantik

Abstract Deutsch

In der Dissertation werden unter dem Begriff der „konzeptuellen Musik“ spezifische intermedial-performative Kompositionsverfahren, die seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts im Umfeld der (musikalischen) Avantgarden auszumachen sind, untersucht. Die Stücke wenden sich in ihrer konstitutiven Interdependenz diverser Medien und Materialien gegen das traditionelle Werkkonzept, wie es sich in der abendländischen Kunstmusiktradition des 19. Jahrhunderts formiert. Ferner weisen sie in der intendierten Zusammenführung von Kunst und Leben den Autonomieanspruch durch Techniken des Collagierens, Zitierens und Rekontextualisierens zurück. Immaterielle, mentale Objekte wie Gedanken, Konzepte oder Ideen sind dabei der zentrale Bezugspunkt.

Den aktuell geführten Diskurs um einen „Neuen Konzeptualismus“ in der Neuen Musik zum Ausgangspunkt nehmend, wird der Frage nach Überschneidungen und Abweichungen in diversen Ausformungen von konzeptueller Kunst im 20. und 21. Jahrhundert nachgegangen. Ziel ist, eine methodische, fachterminologische und institutionengeschichtliche Ergänzung der Erforschung von konzeptuellen Praktiken aus einer bislang kaum vorhandenen musikwissenschaftlichen, transatlantischen Perspektive zu leisten.

In den vier Kapiteln der Arbeit finden anhand eines repräsentativen Werkkorpus von zehn Stücken theoretische wie künstlerische Positionen zur Genealogie, Materialität, Form und Semantik ihre historische und systematische Betrachtung. Die Analyse setzt um 1900 mit Vorformen bei Satie, Ives, Schulhoff, Hauer, Duchamp, in Dada und im Futurismus ein. Der Fokus liegt auf der Wechselbeziehung zwischen angloamerikanischen und kontinentaleuropäischen nachkriegsavantgardistischen Ansätzen bei Cage, in Fluxus, Conceptual Art, Schnebels *Sichtbarer Musik*, Kagels *Instrumentalem Theater* oder Hubers *Kritischem Komponieren*. Zudem wird nach ihrem Einfluss auf gegenwärtige Tendenzen und theoretische Konzeptionen in Kreidlers *Neuem Konzeptualismus* oder Walshes *New Discipline* gefragt.

„THINKING, LISTENING, DA CAPO“

Conceptual Music in the Twentieth and Twenty-First Century:

A Study of Genealogy, Materiality, Form and Semantics

Abstract English

In the dissertation, specific intermedial-performative compositional practices that can be discerned within (musical) avant-gardes since the beginning of the twentieth century are examined under the term “conceptual music”. In the constitutive interdependence of their diverse media and materials, the pieces turn against the traditional work-concept as it emerged in the classical music tradition of the nineteenth century. Furthermore, by the intended merging of art and life, these practices reject the status of the autonomous artwork through forms such as collage, citation and recontextualisation. Immaterial, mental objects, such as thoughts, concepts or ideas, are the central point of reference.

Taking the current discourse on “New Conceptualism” in New Music as a starting point, the question of overlaps and deviations in various forms of conceptual art in the twentieth and twenty-first century will be explored. The aim is to provide a methodological, terminological and institutional-historical addition to the study of conceptual practices from a hitherto scarcely available musicological and transatlantic perspective.

In the four chapters of the thesis, theoretical and artistic positions on genealogy, materiality, form and semantics are examined historically and systematically on the basis of a representative corpus of ten pieces. The analysis begins around 1900 with preliminary forms of conceptual practices in works by Satie, Ives, Schulhoff, Hauer and Duchamp, and in the Dada and Futurism movements. The focus of the dissertation, however, lies on the interrelationship between Anglo-American and continental European post-war avant-garde approaches by Cage, in Fluxus, Conceptual Art, Schnebel’s *Sichtbarer Musik*, Kagel’s *Instrumentalem Theater* and Huber’s *Kritischem Komponieren*. Moreover, the influence of this mid-century flourishing of conceptual approaches on contemporary tendencies, such as Kreidler’s *Neuer Konzeptualismus* and Walshe’s *New Discipline*, is explored.