

Folkwang Hochschule Essen
Fachbereich 1

Zum Verhältnis von Körperlichkeit und Virtualität in improvisierter Laptopmusik

Diplomarbeit für den Diplomstudiengang Komposition
im Fach Elektronische Komposition

Vorgelegt von:
Johannes Schmidt
Matrikelnummer 1240
Leisers Feld 8
45144 Essen

Am 15.6.2009
Betreuer: Prof. Thomas Neuhaus

Zusammenfassung

Können Zusammenhänge zwischen dem Klangresultat von improvisierter Laptopmusik und den Mensch-Computer-Interaktionen der Performance aufgebaut werden? Eine Frage, die hier versucht werden soll, beantwortet zu werden, trotz immer häufiger auftretender Laptop-Performances im Bereich der experimentellen und Neuen Musik. Über einen Kriterienkatalog hinausgehend, die Rezeptionsproblematik, Interfaces und Realisationsstrategien umfassend, wird dieses Thema anhand von konkreten Beispielen beleuchtet und über mögliche neue ästhetische Ansätze reflektiert.

Vorwort

Scheinbar gibt es für die in dieser Arbeit angesprochene Problematik keine Lösung und dennoch summiert sich die vermeintlich unausweichliche Integration von Computern während einer Performance. Immer mehr Software wird von Künstlern selbst entwickelt, um während einer Aufführung ihrer kompositorischen oder improvisatorischen Idee entweder unterstützend zu wirken oder als digitaler Mit/Gegenspieler zu agieren. Die Motivation zu diesem Thema beruht auf meinen eigenen Erfahrungen als Komponist, Performer und Software-Entwickler und dem daraus resultierenden Wunsch Laptopimprovisationen nicht nur spielerisch zu gestalten, sondern auch mich den ästhetischen Implikationen zu stellen, sowohl aus performativer als auch aus musikalischer Sicht. Auffällig bei der Recherche war der Widerspruch vieler Künstler, die sich negativ über improvisierte Laptopmusik äußerten, trotzdem aber an dem Ziel festhielten weiterhin Performances in diesem Bereich zu gestalten und die Entwicklung ihrer Software voranzutreiben. Zu dieser Kategorie von Künstler gehöre auch ich, obwohl ich während den Vorbereitungen zu dieser Arbeit immer mehr Widersprüche aufdecken konnte, lässt mich die Begeisterung nicht los und motiviert sogar noch mehr aus diesem Dilemma einen persönlichen Weg zu finden.

Danksagungen

Ich bedanke mich für die Unterstützung bei der Recherche zu dieser Arbeit bei:

Ching-Yu Chi

Matthew Ostrowski

Luigi Rensinghoff

Prof. Alberto de Campo

Johannes Winkler

Kerim Karaoglu

Prof. Thomas Neuhaus

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung	7
1.1 Einführung	7
1.2 Aufbau der Arbeit	10
2 Kriterienkatalog	11
2.1 Mechanopoet	11
2.1.1 Rezeptionskriterien elektroakustischer Musik	11
2.1.2 Rezeptionsproblematik in der Laptopmusik	14
2.1.3 Präsenz und Körperlichkeit	18
2.1.4 Aussichten	20
2.2 Steuerung	20
2.2.1 Haptik	22
2.2.1.1 Interface-Design	22
2.2.1.2 Expressive Gesten	24
2.2.1.3 Gestenerkennung	25
2.2.1.4 Mapping	28
2.2.1.5 Latenz	29
2.2.2 Interfaces	30
2.2.2.1 Kommerzielle Controller	30
2.2.2.2 Experimentelle Controller	32
2.2.3 Implikationen aus der Steuerungsanalyse	35
2.3 Strategien	35
2.3.1 Interaktion	36
2.3.2 Improvisation	42
2.3.3 Interactive Composing	47
2.3.4 Live-Coding	52
2.3.5 Netzmusik	55
2.3.6 Zusammenfassung	57
3 Anwendung der Kriterien	59
3.1 Beispiele aus der improvisierten Laptopmusik	59
3.1.1 KRK	59

3.1.2 PowerBooks_UnPlugged	62
3.1.3 Kurbelrichter von tryek	64
3.2 Rückblick	66
4 Schlussfolgerung	68
Literaturverzeichnis	70
Anhang A - Abbildungen	77
Anhang B – Traktat von Cornelius Cadrew	85
Anhang C – Live-Coding Beispiel	87
Anhang D – Interview mit Matthew Ostrowski	89
Anhang E – Interview mit Alberto De Campo	101
Anhang F – Partitur von Kurbelrichter	107

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Schematische Übersicht des MEGA Project	78
Abbildung 2: Handlungstheoretisches Modell der Improvisation	79
Abbildung 3: Schematische Darstellung eines interaktiven Musiksystems	79
Abbildung 4: Maps von Adrian Ward	80
Abbildung 5: Pure Events von Adrian Ward	81
Abbildung 6: Master-Geste von 'Kurbelrichter'	82
Abbildung 7: Lautsprecherkonfiguration bei Kurbelrichter	82
Abbildung 8: Schaltplan Spieler 3 Kurbelrichter	83