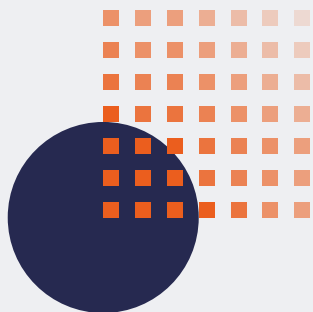

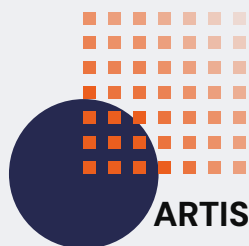

SYMPOSIUM ARTISTIC RESEARCH

**REFLEXIVE PERSPEKTIVEN IN KÜNSTLERISCHER PRAXIS
REFLEXIVE PERSPECTIVES IN ARTISTIC PRACTICES**

**2026
KARLSRUHE**

**8.–10. OKTOBER
OCTOBER 8–10**

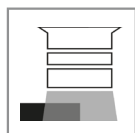
SYMPOSIUM ARTISTIC RESEARCH

REFLEXIVE PERSPEKTIVEN IN KÜNSTLERISCHER PRAXIS
REFLEXIVE PERSPECTIVES IN ARTISTIC PRACTICE

Eine Kooperationsveranstaltung der
Hochschule für Musik Karlsruhe und der
Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart
unter Mitwirkung des
Max-Planck-Instituts Frankfurt/Main und der
Barenboim-Said Akademie Berlin.

A joint event organised by the
Karlsruhe University of Music and the
Stuttgart University of Music and Performing Arts
in collaboration with the
Max Planck Institute, Frankfurt am Main, and the
Barenboim-Said Akademie, Berlin.

BARENBOIM-SAID
AKADEMIE

MAX-PLANCK-INSTITUT
FÜR EMPIRISCHE ÄSTHETIK

Für viele von uns ist Musik etwas, das wir hören, spielen und genießen. Sie kann auch eine Art zu denken sein, eine Weise, die Welt neu zu erfahren und besser zu verstehen. Genau hier setzt die Artistic Research bzw. Forschung durch künstlerische Praxis an.

In ihr richten Musizierende einen forschenden und reflexiven Blick auf ihre eigene Praxis. Die Erkenntnis entsteht durch das Musizieren, für das Musizieren und im Musizieren – im Spielen, im Ausprobieren und im Nachdenken darüber.

Unser Symposium fragt nach der künstlerischen Identität in der Forschung. Musizierende forschen, indem sie ihr künstlerisches Ich ins Zentrum der Arbeit stellen. Ihre Art zu hören, zu deuten und zu gestalten wird selbst zum Gegenstand der Untersuchung und zur Quelle neuen Wissen und neuer Erkenntnis.

Vom 8. bis 10. Oktober bringen die HfM Karlsruhe und die HMDK Stuttgart, zusammen mit dem Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik, dem ZKM und der Barenboim-Said Akademie Künstlerinnen, Künstler und Forschende aus ganz Europa zusammen. Wir zeigen die Vielfalt der Artistic Research mit Vorträgen, Lecture-Performances und Konzerten.

Wir laden Sie ein, mitzudenken und mitzuhören.

For many of us, music is something we listen to, play, and enjoy. It can also be a way of thinking, a way of experiencing and understanding the world anew. This is precisely where artistic research, or research through artistic practice, comes in.

Within it, musicians turn an inquiring and reflective gaze on their own practice. Insight arises through music-making, for music-making, and in music-making – in playing, in experimenting, and in reflecting on it.

Our symposium asks about artistic identity in research. Musicians conduct research by placing their artistic self at the center of the work. Their way of hearing, interpreting, and shaping becomes itself the object of investigation and a source of new knowledge and insight.

From October 8 to 10, HfM Karlsruhe and HMDK Stuttgart, together with the Max Planck Institute for Empirical Aesthetics, the ZKM, and the Barenboim-Said Akademie, will bring together artists and researchers from across Europe. We will showcase the diversity of artistic research through lectures, lecture-performances, and concerts.

We invite you to think along and listen along with us.

PROF. DR.
MATTHIAS WIEGANDT
REKTOR · RECTOR

HOCHSCHULE FÜR MUSIK
KARLSRUHE

Liebe Teilnehmer*innen des Symposiums Artistic Research,

im April 2021 hat der Wissenschaftsrat seine Empfehlungen zur postgradualen Qualifikationsphase an Kunst- und Musikhochschulen vorgelegt und darin der Artistic Research in Deutschland und Europa besondere Aufmerksamkeit geschenkt – einer Forschungsrichtung, die an Hochschulen unterschiedlicher Disziplinen in vielen europäischen Ländern längst selbstverständlicher Teil universitärer Programme ist. Mit den EPARMKonferenzen, die seit 2011 in Belgrad ihren Ausgang nahmen, hat die AEC dafür im Bereich Musik eine Plattform geschaffen: einen Ort, an dem forschende Künstlerinnen und Künstler eine noch junge Disziplin gemeinsam weiterentwickeln konnten. Getragen wurde dieser Aufbau von Pionier*innen der Artistic Research – vom Orpheus Institut in Gent über die Doktoratsschule der KUG Graz bis zu den führenden Häusern in Oslo, Helsinki, Stockholm, Malmö, London, Glasgow und Edinburgh.

Heute werden in Deutschland, nach langer Vorbereitung, die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass Promotionen auch in diesen vom Wissenschaftsrat als „hybrid“ bezeichneten Forschungsszenarien an Kunst- und Musikhochschulen möglich werden. Das Symposium, das die Hochschulen Karlsruhe und Stuttgart gemeinsam ausrichten, verstehen wir als Impuls für diesen Weg – und als Einladung, ihn im Gespräch mit der bundesdeutschen Hochschullandschaft weiterzudenken. Dass Sie uns dabei mit Ihrer Erfahrung zur Seite stehen, freut mich besonders: Ihre Expertise ist für unsere Aufbauarbeit von unschätzbarem Wert, und ich freue mich auf die Gespräche, die aus den Begegnungen und Vorträgen entstehen.

Mit den besten Wünschen für ein ertragreiches Beisammensein

Matthias Wiegandt
Rektor

BEGRÜßUNG WELCOME

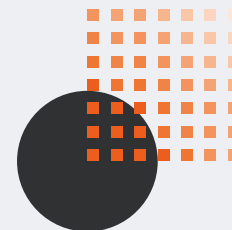
Dear participants in the Artistic Research symposium,

In April 2021, the German Science Council presented its recommendations on the postgraduate qualification phase at universities of the arts and music, paying particular attention to artistic research in Germany and Europe – a field of research that has long been an integral part of university programmes across a range of disciplines in many European countries. With the EPARM conferences, which began in Belgrade in 2011, the AEC has created a platform for this in the field of music: a space where artist-researchers could work together to further develop this still-young discipline. This development was driven by pioneers of artistic research – from the Orpheus Institute in Ghent, through the doctoral school at the University of Music and Performing Arts Graz (KUG), to leading institutions in Oslo, Helsinki, Stockholm, Malmö, London, Glasgow and Edinburgh.

Today, following extensive preparation, the groundwork is being laid in Germany to enable doctoral studies to be undertaken within these research scenarios – described by the German Research Council as ‘hybrid’ – at art and music academies. We see this symposium, jointly organised by the universities of Karlsruhe and Stuttgart, as a catalyst for this path – and as an invitation to develop it further in dialogue with the German higher education landscape. I am particularly pleased that you are supporting us in this endeavour with your experience: Your expertise is invaluable to our development work, and I look forward to the discussions that will arise from the meetings and presentations.

With best wishes for a fruitful gathering

Matthias Wiegandt
Rector

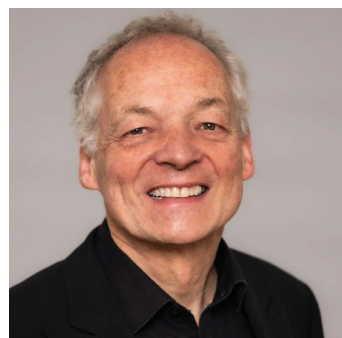

PROF. DR.
ARABELLA PARE
HOCHSCHULE FÜR MUSIK
KARLSRUHE

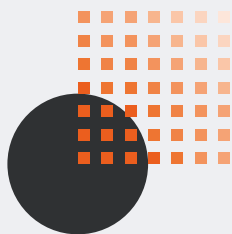

© Magno Caliman

PROF. DR.
MATTHIAS HERMANN
STAATLICHE
HOCHSCHULE FÜR MUSIK
UND DARSTELLEND KUNST
STUTTGART

© PR

Liebe Symposiumsteilnehmerinnen und -teilnehmer,

wir freuen uns, Sie alle zu unserem Symposium „Artistic Research – künstlerische Identität in Forschungsprojekten“ begrüßen zu dürfen.

Knapp 80 Anmeldungen von Vortragsberichten und Lecture Performances haben gezeigt, dass es ein großes Interesse und eine lebendige Neugier auf eine forschende Auseinandersetzung mit Fragestellungen gibt, die ihren Ursprung in der Reflexion künstlerischer Praxis haben. Wir hoffen, dass die drei Tage unseres Symposiums einen neugierig machenden Impuls in eine vielerorts noch junge Forschungsdisziplin bringen, die in anderen Ländern Europas seit langem als ein dynamisch wirkendes Element Hochschulen und Bildungskulturen nachhaltig bereichert. Wir freuen uns auf spannende Vorträge über die Entwicklung künstlerischer Projekte und Lecture Performances, in denen die künstlerische Praxis hinterfragt wird.

Viele von uns kommen aus ganz unterschiedlichen Forschungstraditionen. Wir sind davon überzeugt, dass das Symposium zu lebhaften Diskussionen unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern führen wird. Diese Diskussionen sind unseres Erachtens für den Aufbau einer eigenen, qualitativ anspruchsvollen Forschungs- und Dialogkultur an den deutschen Musikhochschulen unverzichtbar – die Erfahrungen unserer Kolleginnen und Kollegen aus dem europäischen Ausland können uns hierbei wertvolle Guidelines liefern.

Dear symposium participants,

we are delighted to welcome you all to our symposium “Artistic Research – Artistic Identity in Research Projects”.

Almost 80 submissions of talk proposals and lecture performances have shown that there is great interest in and a lively curiosity regarding a research-based engagement with questions that originate in the reflection of artistic practice. We hope that the three days of our symposium will provide a stimulating impulse for a research discipline that, in many places, is still young – one that has long enriched universities and educational cultures elsewhere in Europe as a dynamic and lasting force. We look forward to exciting talks on the development of artistic projects and to lecture performances in which artistic practice is critically examined.

Many of us come from quite different research traditions. We are convinced that the symposium will lead to inspiring discussions among all participants. In our view, these discussions are indispensable for building a distinctive, high-quality research and dialogue culture at German music academies – and the experiences of our colleagues from other European countries can offer us valuable guidance here.

DONNERSTAG 08. OKTOBER
THURSDAY OCTOBER 08

15:00

Wolfgang-Rihm-Forum
Eröffnung Opening

15:30

Vorträge Lectures
Wolfgang-Rihm-Forum
Best Practice International I

Dr. Peter Dejans
Im Voraus beschrieben
Described in Advance

Prof. Dr. Rosemarie Brucher
Orakel, Séancen & Mikrotonalität
Oracles, Séances & Microtonality

Prof. Dr. Stephen Broad
Künstlerische Forschung
in einem multidisziplinären Konservatorium
Artistic Research in a multi-disciplinary conservatoire

19:00

Konzert Concert
Wolfgang-Rihm-Forum
Fokus Neue Musik
Werke für akustische Instrumente und Live-Elektronik
Works for acoustic instruments and live electronics

21:00

Thomas-Renner-Foyer
Empfang mit Umtrunk auf eigene Rechnung
Reception and drinks at your own expense

FREITAG 09. OKTOBER
FRIDAY OCTOBER 09

09:30

Lectures & Performances

MUTprobe 1 & 2

Perspektiven in künstlerischer Forschung

Präsentation von Forschungsvorhaben in Parallelgruppen I

Perspectives in Artistic Research

Presentation of research projects in parallel groups I

SESSION A

MUTprobe 1

Erweiterung des Instruments: Bewegung, Elektronik, Tradition

Extending the Instrument: Movement, Electronics, Tradition

09:30

Solange Komenda

Zeitgenössische Blockflötenmusik aus Japan

Contemporary Recorder Music from Japan

10:00

Gianmarco Canato

Freie Improvisation zwischen Klang und Bewegung:

Künstlerische Identität und Spolin's Point of Concentration

im experimentellen Musiktheater

Orienting Free Improvisation between Sound and Movement:

Artistic Identity and Spolin's Point of Concentration

in Experimental Music Theatre

10:30

Jacopo Petrucci

Transducer-induziertes Feedback

Transducer-Induced Feedback

SESSION B

MUTprobe 2

Ein eigener Klang: Unterschrift, Ablehnung, Rückgabe

A Sound of One's Own: Signature, Refusal, Return

09:30

Levin Eric Zimmermann

syrigmognosis – Echoartiges Denken im Pfeifen

und die Verweigerung von Identität

syrigmognosis – Echoic Thought in Whistling

and the Refusal of Identity

10:00

Benjamin Sprick · Jan Schlüter

„Dilla Time“ –

Perspektiven auf eine nicht-kolonisierbare Zeitlichkeit

“Dilla Time” –

Perspectives on a Non-Colonizable Temporality

10:30

Prof. Dr. Christopher Williams

Die Ethik, einen Klang zu haben

The Ethics of Having a Sound

FREITAG 09. OKTOBER
FRIDAY OCTOBER 09

11:30

Lectures & Performances

MUTprobe 1 & 2

Perspektiven in künstlerischer Forschung

Präsentation von Forschungsvorhaben in Parallelgruppen II

Perspectives in Artistic Research

Presentation of research projects in parallel groups II

SESSION C

MUTprobe 1

Die Rolle des Künstler-Forschers:

Programme, Partner, Positionen

Constituting the Artist Researcher:

Programmes, Partners, Positions

11:30

Dr. Luk Vaes

Peyotl – neue ungeeignete Klaviermusik für Kinder

Peyotl – new improper piano music for children

12:00

Prof. Dr. Anne-May Krüger

„Musik und Forschung“

“Music and Research”

12:30

Prof. Dr. Samuel Penderbayne

Künstlerische Forschung als Kern der Auto-Ethnographie

Artistic Research as Axis of Auto-Ethnography

SESSION D

MUTprobe 2

Verlust, Erinnerung und die Grenzen der Auflösung

Loss, Memory, and the Limits of Resolution

11:30

Jonathan Szegedi

Wer trauert für das Wetter?

Who Cries for the Weather?

12:00

Prof. Dr. Wolf-Georg Zaddach

Sound Medi(t)ation

Sound Medi(t)ation

12:30

Aristotelis Dimitrakopoulos

Der Komponist und Interpret als mnemonisches Subjekt

The Composer-Performer as a Mnemonic Subject

FREITAG 09. OKTOBER
FRIDAY OCTOBER 09

15:00

Vorträge Lectures

Wolfgang-Rihm-Forum

Best Practice International II

Prof. Dr. Kristel Pappel

Künstlerische Forschung:

Einige Erfahrungen und Gedanken nach 26 Jahren

Artistic Research: Some recordings and thoughts after 26 years

Prof. Dr. Karolina Šantl Zupan

Künstlerische Forschung

an der Musikakademie der Universität Ljubljana

Artistic Research at the Academy of Music, University of Ljubljana

Prof. Dr. Bruno Pereira

Wenn künstlerische Forschung in die Wissenschaft eintritt:

Herausforderungen und Transformationen in Porto

When Artistic Research Enters Academia:

Challenges and Transformations in Porto

Prof. Dr. Melanie Wald-Fuhrmann

Künstlerische Forschung im Konzertsaal

Artistic Research in the Concert Hall

17:30

Lectures & Performances

Wolfgang-Rihm-Forum

Perspektiven in künstlerischer Forschung

Präsentation von Forschungsvorhaben in Parallelgruppen III

Perspectives in Artistic Research

Presentation of research projects in parallel groups III

Prof. Dr. Barbara Lüneburg

Wie verändert sich künstlerische Identität,

wenn künstlerische Praxis zu Ort, Material und Methode
der Forschung wird?

How Does Artistic Identity Change

When Artistic Practice Becomes the Site, Material,
and Method of Research?

Prof. Dr. Stefan Gies

Künstlerische Forschung im Spannungsfeld

zwischen künstlerischer Identität und Erkenntnisinteresse

Artistic Research at the Intersection of

Artistic Identity and Epistemic Interest

19:00

Konzert Concert

Schloss Gottesaue · Genuit-Saal

Fokus Historische Aufführungspraxis

Werke für historische Instrumente

Works for historical instruments

SAMSTAG 10. OKTOBER
SATURDAY OCTOBER 10

09:30

Lectures & Performances

MUTprobe 1 · MUTprobe 2

Perspektiven in künstlerischer Forschung

Präsentation von Forschungsvorhaben in Parallelgruppen IV

Perspectives in Artistic Research

Presentation of research projects in parallel groups IV

SESSION E

MUTprobe 1

Die Weitergabe von Praktiken:

Nachahmung, Nachstellung, Neusemantisierung

Inheriting Practices: Emulation, Reenactment, Resemantisation

09:30

Doret Florentin

Von der sephardischen Tradition zur künstlerischen Identität:

„Catirina“ als Fallstudie

From Sephardic Tradition to Artistic Identity:

‘Catirina’ as a Case Study

10:00

Duojiang Zhao

Von der künstlerischen Praxis

zu wissenschaftlichen Erkenntnissen

From Artistic Practice to Scientific Insights

10:30

Pedro Sperandio

Nachahmung durch Fantasie:

Künstlerische Identität in Adagio-Abschnitten

Emulation Through Fantasy: Artistic Identity in Adagio Sections

SESSION F

MUTprobe 2

Wessen Realität? Die Verantwortung der künstlerischen Praxis

Whose Reality? Responsibilities of Artistic Practice

09:30

Ehsan Khatibi

Das Absurde im Musiktheater

The Absurd in Music Theatre

10:00

Prof. Dr. Michel Roth

Komponieren mit einem anderen Ich

Composing with Another Self

10:30

Fojan Gharibnejad

Am Rande menschlicher Extreme

On the Brink of Human Extremes

11:30

Wolfgang-Rihm-Forum

Podiumsgespräch mit

Panel Discussion with

Prof. Dr. Margit Szöllösi-Janze · Prof. Dr. Stefan Gies

Prof. Dr. Barbara Lüneburg · Prof. Dr. Melanie Wald-Fuhrmann

Prof. Dr. Matthias Hermann · Prof. Dr. Arabella Pare

13:00

Wolfgang-Rihm-Forum

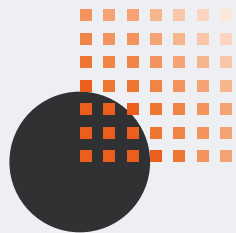
Verabschiedung Farewell

DR. PETER DEJANS

© Michiel Devijver

BEST PRACTICE
INTERNATIONAL I

DONNERSTAG 08. OKTOBER
THURSDAY OCTOBER 08

15:30
WOLFGANG-RIHM-FORUM

Vortrag in englischer Sprache Lecture in English

IM VORAUS BESCHRIEBEN DESCRIBED IN ADVANCE

Peter DeJans ist Gründungsdirektor des Orpheus Institute, eines führenden Zentrums für fortgeschrittene Studien und künstlerische Forschung in der Musik, das 1996 in Gent, Belgien, gegründet wurde. Ausgebildet in Musik, Recht und Betriebswirtschaft, hat er durch seine Leitungstätigkeit, internationale Kooperationen und Beiträge zur musikalischen Hochschulbildung eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung der künstlerischen Forschung in der Musik in ganz Europa gespielt. Als erfahrener Chorleiter ist er mit seinem Kammerchor Musa Horti sowie als Gastdirigent für Ensembles wie den Flämischen Rundfunkchor vielfach in Erscheinung getreten. In Anerkennung seines bedeutenden Einflusses auf die Entwicklung der künstlerischen Forschung in der Musik wurde ihm 2022 die Ehrendoktorwürde der Musikhochschule Freiburg und 2024 die der Estnischen Musik- und Theaterakademie verliehen.

Peter DeJans is the founding director of the Orpheus Institute, a leading center for advanced studies and artistic research in music, established in 1996 in Ghent, Belgium. Trained in music, law, and business economics, he has played a pivotal role in shaping the field of artistic research in music across Europe through his leadership, international collaborations, and contributions to higher music education. An experienced choral conductor, he has performed extensively with his chamber choir Musa Horti and as a guest conductor for ensembles including the Flemish Radio Choir. In recognition of his significant impact on the development of artistic research in music, he was awarded honorary doctorates by the Freiburg University of Music in 2022 and the Estonian Academy of Music and Theatre in 2024.

IM VORAUS BESCHRIEBEN

Institutionen fördern Forschung, die im Voraus beschrieben werden kann. Fast alles, womit wir eine Forscherin oder einen Forscher binden – das Antragsformular, der Projektplan, die Promotionsvereinbarung – wurde auf dieser Annahme aufgebaut, und ehrlich aufgebaut. Künstlerische Forschung setzt sie unter besonderen Druck.

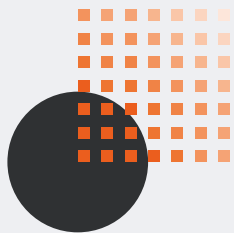
Ausgehend von dreißig Jahren am Orpheus Institute untersucht der Vortrag, was dieser Druck bewirkt: für die Projekte, die vorgeschlagen werden, und für die Forschenden, die sie vorschlagen, und was eine Struktur, deren Regeln noch geschrieben werden, anders machen könnte.

DESCRIBED IN ADVANCE

Institutions fund research that can be described in advance. Almost everything we use to commit a researcher – the application form, the project plan, the doctoral agreement – was built on that assumption, and built honestly. Artistic research puts it under a particular strain.

Drawing on thirty years at the Orpheus Institute, this talk looks at what that strain does: to the projects that get proposed, and to the researchers who propose them. And at what a structure whose rules are still being written might do differently.

PROF. DR.
ROSEMARIE BRUCHER

DONNERSTAG 08. OKTOBER
THURSDAY OCTOBER 08

16:00
WOLFGANG-RIHM-FORUM

© Stephan Doleschal

BEST PRACTICE
INTERNATIONAL I

Vortrag in deutscher Sprache Lecture in German

ORAKEL, SÉANCEN & MIKROTONALITÄT ORACLES, SÉANCES & MICROTONALITY

Promovieren an der MUK
Doctoral Studies at the MUK

Rosemarie Brucher ist Vizerektorin für Forschung an der Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien (MUK), wo sie auch das Zentrum für Wissenschaft und Forschung sowie das künstlerisch-wissenschaftliche Doktoratsstudium leitet. Sie studierte Theaterwissenschaft, Germanistik und Komparatistik in Wien und Leipzig. Sie ist Assoziierte Professorin für Theaterwissenschaft am Zentrum für Genderforschung und Diversität der Kunstuniversität Graz (derzeit karenziert), wo sie sich 2023 mit einer Monografie zu Schauspiel & Doppeltem Bewusstsein habilitierte. Davor war sie an der UdK Berlin sowie von 2014 bis 2016 als Visiting Professor am German Department der NYU beschäftigt. Ihre Laufbahn umfasst renommierte Preise, Fellowships und Gastprofessuren, wie u. a. das Research Fellowship des IFK Wien, die Käthe Leichter Gastprofessur der Universität Wien sowie das Max Kade Fellowship der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Ihre Forschungsschwerpunkte sind Performance Art, Subjekt- und Differenztheorie, Gender & Queer Studies sowie die Verschränkung von Kunst, Philosophie und Psychowissenschaften um 1900.

Rosemarie Brucher is Vice-Rector for Research at the Vienna Private University of Music and Performing Arts (MUK), where she also directs the Centre for Science and Research as well as the artistic-scientific doctoral programme. She studied theatre studies, German studies and comparative literature in Vienna and Leipzig. She is an Associate Professor of Theatre Studies at the Centre for Gender Studies and Diversity at the University of Arts Graz (currently on leave), where she completed her habilitation in 2023 with a monograph on acting and double consciousness. Before that, she worked at the UdK Berlin and, from 2014 to 2016, as a Visiting Professor at the German Department of NYU. Her career includes renowned prizes, fellowships and visiting professorships, such as the Research Fellowship of the IFK Vienna, the Käthe Leichter Visiting Professorship of the University of Vienna, and the Max Kade Fellowship of the Austrian Academy of Sciences. Her research focuses on performance art, subject and difference theory, gender and queer studies, as well as the interweaving of art, philosophy and the psycho-sciences around 1900.

ORAKEL, SÉANCEN & MIKROTONALITÄT

Promovieren an der MUK

Der Vortrag dient dazu, das künstlerisch-wissenschaftliche Doktoratsstudium der Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien (MUK) vorzustellen.

Das Doktoratsstudium unter der Leitung von Vizerektorin Assoz. Prof.in Dr.in Rosemarie Brucher und Prof. Joonas Lahtinen PhD hat nach erfolgreicher Akkreditierung 2024 seine Fahrt aufgenommen und bislang 14 Studierende zugelassen. Eine Promotion ist in den Forschungsfeldern Interpretationsforschung, Komposition/Musiktheorie, Gegenwartstheater, zeitgenössischem Tanz, Kunst- und Kulturvermittlung sowie Performance Art möglich.

Das künstlerisch-wissenschaftliche Doktoratsstudium steht in der Tradition künstlerischer Forschung, die Wissensgenerierung als Resultat künstlerischer Praxis und künstlerisch-wissenschaftlicher Prozesse versteht, zugleich aber eine theoretische Einbettung, ein systematisches, nachvollziehbares und wiederholbares methodisches Verfahren, eine geeignete Dokumentation des Forschungsprozesses sowie die Dissemination der Forschungsergebnisse voraussetzt. Der erfolgreiche Abschluss des Doktoratsstudiums erfordert daher auch die Verschriftlichung der Forschungsergebnisse. Neben der Auseinandersetzung mit relevanten theoretischen Diskursen kommt der künstlerisch-wissenschaftlichen Praxis im Forschungslabor sowie der Partizipation an aktuellen künstlerischen Forschungsprojekten in Form von Forschungswerkstätten ein zentraler Stellenwert zu.

Der Vortrag fokussiert und reflektiert Entscheidungen bei der Entwicklung und Ausrichtung des Programms, bisherige Erfahrungen und Herausforderungen in dessen Umsetzung sowie konkrete Doktoratsprojekte.

ORACLES, SÉANCES & MICROTONALITY

Doctoral Studies at the MUK

The talk serves to introduce the artistic-scientific doctoral programme of the Vienna Private University of Music and Performing Arts (MUK).

The doctoral programme, led by Vice-Rector Assoz. Prof.in Dr.in Rosemarie Brucher and Prof. Joonas Lahtinen PhD, gained momentum after successful accreditation in 2024 and has so far admitted 14 students. A doctorate is possible in the research fields of interpretation research, composition/music theory, contemporary theatre, contemporary dance, art and cultural mediation, and performance art.

The artistic-scientific doctoral programme stands in the tradition of artistic research, which understands knowledge generation as the result of artistic practice and artistic-scientific processes, while at the same time presupposing theoretical embedding, a systematic, comprehensible and repeatable methodological procedure, appropriate documentation of the research process, as well as the dissemination of the research results. Successful completion of the doctoral programme therefore also requires the written articulation of the research findings. Alongside engagement with relevant theoretical discourses, artistic-scientific practice in the research laboratory, as well as participation in current artistic research projects in the form of research workshops, hold a central place.

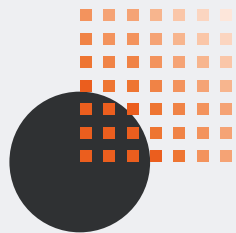
The talk focuses on and reflects decisions made in the development and orientation of the programme, experiences and challenges in its implementation so far, as well as concrete doctoral projects.

PROF. DR. STEPHEN BROAD

© Louise Maher

BEST PRACTICE
INTERNATIONAL I

DONNERSTAG 08. OKTOBER
THURSDAY OCTOBER 08

16:30
WOLFGANG-RIHM-FORUM

Vortrag in englischer Sprache Lecture in English

KÜNSTLERISCHE FORSCHUNG IN EINEM MULTIDISZIPLINÄREN KONSERVATORIUM ARTISTIC RESEARCH IN A MULTI-DISCIPLINARY CONSERVATOIRE

Stephen Broad ist Inselbewohner im Exil, Forscher, Lehrer, Ensembleleiter und Rundfunkmoderator. Er studierte an der Music School der Douglas Academy und anschließend an der University of Glasgow, wo er Preise in Musik und Physik gewann, gefolgt von einem DPhil am Worcester College, Oxford, bei dem inzwischen verstorbenen Dr. Robert Sherlaw Johnson und bei Professorin Annegret Fauser.

Er ist Director of Research and Engagement am Royal Conservatoire of Scotland, wo er das Doktorandenprogramm, die Forschung des Lehrpersonals sowie Wissenstransfer und Innovation verantwortet. In dieser Funktion beschäftigt er sich seit fast 25 Jahren mit der Entwicklung der Artistic Research.

Stephen ist zudem Moderator für BBC Radio 3 und war 2025 Distinguished Visiting Professor und Dean's Chair in Music an der Schulich School of Music, McGill University, Montreal.

Stephen Broad is an islander in exile, researcher, teacher, community conductor and broadcaster. He studied at the Music School of Douglas Academy and then at the University of Glasgow, where he won prizes in music and physics, following this with a DPhil at Worcester College, Oxford with the late Dr Robert Sherlaw Johnson and with Professor Annegret Fauser.

He is Director of Research and Engagement at the Royal Conservatoire of Scotland where he oversees the doctoral programme, staff research, knowledge exchange and innovation. In this role, he has been involved in the development of Artistic Research for nearly 25 years.

Stephen is also a presenter for BBC Radio 3 and, in 2025, was Distinguished Visiting Professor and Dean's Chair in Music at the Schulich School of Music, McGill University, Montreal.

KÜNSTLERISCHE FORSCHUNG IN EINEM MULTIDISZIPLINÄREN KONSERVATORIUM

Das Royal Conservatoire of Scotland in Glasgow vereint in einer einzigen, kleinen Spezialinstitution ein breites Spektrum darstellender Künste: Musik, Tanz, Schauspiel, Film und Produktion sowie spezialisierte Studiengänge in Unterrichtspraxis, Pädagogik, Community Arts und Psychologie. Die Wirkung dieses multidisziplinären künstlerischen Umfelds ist in unserem Zugang zur Artistic Research spürbar und zeigt sich sowohl in den von uns betreuten Promotionsprojekten als auch im Forschungsverlauf unseres Lehrpersonals. In einer kleinen, aber lebendigen Forschungsgemeinschaft ist der Respekt vor Unterschieden nicht nur Anspruch, sondern notwendiger Bestandteil des gemeinsamen Lebens und Arbeitens – entsprechend werden die Zugänge zur Artistic Research innerhalb jeder Disziplin durch Praktiken von außen geprägt und durchdrungen.

Darüber hinaus profitiert das Conservatoire von starken Beziehungen zu Universitäten in ganz Schottland und darüber hinaus, begünstigt durch den Umstand, dass es denselben rechtlichen Status wie eine große, multifakultäre Institution besitzt. Dieser Status ermöglicht ein breites Spektrum interdisziplinärer Arbeit, in der sich Ansätze der Artistic Research mit Methoden anderer Disziplinen vermischen. Auch hier ist der gegenseitige Respekt vor Unterschieden eine grundlegende Voraussetzung für wirksame Arbeit. Obwohl Forschung am Conservatoire viele Formen annimmt, kommt sozial und politisch engagierter Arbeit besondere Bedeutung zu – nicht aus institutioneller Strategie oder „Diktat“ heraus, sondern aus den gemeinsamen Interessen von Forschenden in unterschiedlichen disziplinären und methodischen Feldern.

In diesem Vortrag werde ich die Rahmenbedingungen beschreiben und kritisch beleuchten, die Forschung am Conservatoire unterstützen, einige Beispiele von am Conservatoire entstandener Artistic Research untersuchen und die zentrale Frage nach der „Forschungskultur“ erörtern, die wir in unserer Gemeinschaft zu pflegen suchen.

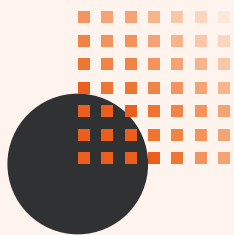
ARTISTIC RESEARCH IN A MULTI-DISCIPLINARY CONSERVATOIRE

The Royal Conservatoire of Scotland in Glasgow unites in a single small specialist institution a wide range of performing arts disciplines: music, dance, drama, film and production, as well as specialised programmes in classroom teaching, pedagogy, community arts and psychology. The impact of this multi-disciplinary artistic context is felt in our approach to Artistic Research and seen in the doctoral projects we support and in the trajectory of research undertaken by our staff. In a small but vibrant research community, respect for difference is not just an aspiration, but a necessary part of living and working together, and so approaches to Artistic Research within each discipline are informed and infused by practices from outside.

In addition, the Conservatoire benefits from strong relationships with universities across and beyond Scotland, supported by the fact that it has the same legal status as a large multi-faculty institution. This status facilitates a range of interdisciplinary work, in which Artistic Research approaches come into contact with methods from other disciplines. Again, mutual respect for difference is a fundamental prerequisite for effective work. Although research at the Conservatoire takes many forms, socially and politically engaged work is particularly important, arising not from institutional strategy or 'dictat' but from the shared interests of researchers in different disciplinary and methodological fields.

In this presentation, I will describe and critique the arrangements that support research at the Conservatoire, examine some examples of Artistic Research produced by Conservatoire researchers, and consider the vital question of the 'research culture' that we seek to cultivate in our community.

SOLANGE KOMENDA

FREITAG 09. OKTOBER
FRIDAY OCTOBER 09

09:30
MUTprobe 1

© Khue Ngo

SESSION A

Erweiterung des Instruments:
Bewegung, Elektronik, Tradition
Extending the Instrument:
Movement, Electronics, Tradition

Lecture Performance in deutscher Sprache Lecture Performance in German

ZEITGENÖSSISCHE BLOCKFLÖTENMUSIK AUS JAPAN CONTEMPORARY RECORDER MUSIC FROM JAPAN

Aspekte der Hybridität in Blockflötenkompositionen und Interpretationen
Aspects of Hybridity in Recorder Compositions and Interpretations

Solange Komenda ist Blockflötistin, Pädagogin und Musikwissenschaftlerin, wobei ihr Schwerpunkt im Bereich der künstlerischen Forschung liegt. Sie schloss ihr Studium an der Hochschule für Musik in Karlsruhe bei Prof. Karel van Steenhoven mit einem Bachelor und einem Master in Blockflöte sowie einem Master in zeitgenössischer Musik mit Auszeichnung ab.

Zuvor studierte sie am Conservatorium van Amsterdam bei Prof. Jorge Isaac und verbrachte einen Auslandsaufenthalt in Japan unter anderem am Kunitachi College of Music in Tokio. Derzeit ist sie künstlerisch-wissenschaftliche Promotionsstudentin an der Hochschule für Musik Karlsruhe bei Prof. Dr. Arabella Pare. Sie gewann im Herbst 2021 den 1. Preis beim Wettbewerb „Tre Fontane“ in Trossingen. 2026 wurde sie mit dem 1. Preis des „Orpheus Recorder Music Competition“ Australien ausgezeichnet.

Solange Komenda ist Mitglied des Ensembles Quartet Revoiced, des Trios Timeless Express und des Stuttgarter Blockflötenorchesters Unblocked. Außerdem ist sie Teil der Duos Sound In Silhouette und EntreDeux.

Solange Komenda is a recorder player, pedagogue and musicologist, with her focus lying in the field of artistic research. She completed her studies at the Hochschule für Musik Karlsruhe under Prof. Karel van Steenhoven with a Bachelor's and a Master's degree in recorder, as well as a Master's degree in contemporary music with distinction.

She studied at the Conservatorium van Amsterdam with Prof. Jorge Isaac and spent periods abroad in Japan, including at the Kunitachi College of Music in Tokyo. Currently, she is an artistic-scientific doctoral student at the Hochschule für Musik Karlsruhe under Prof. Dr. Arabella Pare. In autumn 2021 she won 1st prize at the „Tre Fontane“ competition in Trossingen. In 2026 she was awarded 1st prize at the „Orpheus Recorder Music Competition“ in Australia.

Solange Komenda is a member of the ensemble Quartet Revoiced, the trio Timeless Express and the Stuttgart recorder orchestra Unblocked. She is furthermore part of the duos Sound In Silhouette and EntreDeux.

ZEITGENÖSSISCHE BLOCKFLÖTENMUSIK AUS JAPAN

Aspekte der Hybridität in Blockflötenkompositionen und Interpretationen

Musik birgt multiple Identitäten und ist Veränderungen ausgesetzt. Besonders zeitgenössische Musik ist durch Transkulturalität global vernetzt und hybride, stilpluralistische Kompositionen sind in klassischer Neuer Musik mittlerweile die Norm. Seit den 1960er Jahren haben zahlreiche Werke aus Japan ihren Weg in das internationale Standardrepertoire für Blockflötisten gefunden, wobei instrumentaltechnische, musikalisch-kompositorische und historisch-geprägte Parallelen mit der Shakuhachi (japanische Längsflöte aus Bambus) und ihrer Musik erkennbar sind.

Welche wechselseitigen Beziehungen der Instrumente es gibt, inwieweit Gemeinsamkeiten und Unterschiede von Komponisten eingesetzt wurden und welche Rolle der Kulturtransfer für die Interpretationen und Rezeptionen von Neuer Blockflötenmusik aus Japan spielt, wird in der Dissertation durch transdisziplinäre Methoden ermittelt. Konkret werden musikwissenschaftliche Analysen in Form von Untersuchungen schriftlicher Quellen und Analysen von Partituren durchgeführt, Artistic Research durch die eigene musikalische Erarbeitung von Werken und der daraus resultierenden Erkenntnisgewinnung betrieben und mit qualitativer empirischer Forschung gearbeitet. Die Verbindung von unterschiedlichen, transdisziplinären Forschungsmethoden ermöglichen einen umfangreicheren und vollständigeren Blick auf die Verbindungen der Thematiken.

In der Lecture Performance wird untersucht, inwieweit Aspekte der Hybridität die zeitgenössische Blockflötenmusik aus Japan beeinflusst und welche Einwirkungen und Konsequenzen diese für Interpretationen dieser Musik hat. Dabei wird näher auf Kompositionen und deren Analysen, Vergleiche und Musikbeispiele, als auch auf deren Performance eingegangen. Im Fokus der Hybriditätsthematik steht Musik aus Japan vor der Meiji-Restauration (1868), sowie die heutzutage in Japan allgegenwärtige Musik aus Europa und Nordamerika.

Das Behandeln und Vernetzen von sozio-kultureller, geschichtlicher, musikwissenschaftlich-analytischer und künstlerisch-interpretatorischer Thematiken versprechen eine Lücke in der Musikwissenschaft zu schließen, die bislang nur einzelne Gebiete beleuchtet hat.

CONTEMPORARY RECORDER MUSIC FROM JAPAN

Aspects of Hybridity in Recorder Compositions and Interpretations

Music holds multiple identities and is subject to change. Contemporary music in particular is globally networked through transculturality, and hybrid, stylistically pluralistic compositions have by now become the norm in classical New Music. Since the 1960s, numerous works from Japan have found their way into the international standard repertoire for recorder players, with instrumental-technical, musical-compositional and historically shaped parallels to the shakuhachi (a Japanese bamboo end-blown flute) and its music becoming apparent.

What reciprocal relationships exist between the instruments, to what extent composers have drawn on commonalities and differences, and what role cultural transfer plays for the interpretation and reception of new recorder music from Japan, is examined in the dissertation through transdisciplinary methods. Specifically, musicological analyses are carried out in the form of studies of written sources and score analyses, artistic research is pursued through the performer's own musical study of works and the resulting gain in insight, and qualitative empirical research is employed. The combination of different transdisciplinary research methods allows for a more comprehensive and complete view of the connections within the subject matter.

The lecture-performance examines the extent to which aspects of hybridity influence contemporary recorder music from Japan, and what effects and consequences these have for interpretations of this music. Particular attention is given to compositions and their analyses, comparisons and musical examples, as well as their performance. The focus of the hybridity theme lies on music from Japan before the Meiji Restoration (1868), as well as on the music from Europe and North America that is ubiquitous in Japan today.

Addressing and interconnecting socio-cultural, historical, musicological-analytical and artistic-interpretative themes promises to close a gap in musicology that has so far only illuminated individual areas.

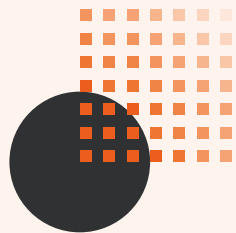
GIANMARCO CANATO

© Stefan Wermuth

SESSION A

Erweiterung des Instruments:
Bewegung, Elektronik, Tradition
Extending the Instrument:
Movement, Electronics, Tradition

FREITAG 09. OKTOBER
FRIDAY OCTOBER 09

10:00
MUTprobe 1

Vortrag in englischer Sprache Lecture in English

FREIE IMPROVISATION ZWISCHEN KLANG UND BEWEGUNG: KÜNSTLERISCHE IDENTITÄT UND SPOLIN'S POINT OF CONCENTRATION IM EXPERIMENTELLEN MUSIKTHEATER ORIENTING FREE IMPROVISATION BETWEEN SOUND AND MOVEMENT: ARTISTIC IDENTITY AND SPOLIN'S POINT OF CONCENTRATION IN EXPERIMENTAL MUSIC THEATRE

Wie orientiert eine Musikerin bzw. ein Musiker freie Improvisation so, dass sie offen bleibt, wenn sich die Rolle von instrumentalem Handeln auf körperliche Bewegung auf der Bühne im experimentellen Musiktheater ausweitet?

How does a musician orient free improvisation so that it remains open when their role extends from instrumental action to on-stage bodily movement in experimental music theatre performances?

Gianmarco Canato studierte Fagott zunächst bei Diego Chenna und Maurizio Orsini am Conservatorio „G. Cantelli“ in Novara, später bei Daniele Galaverna und Vincent Godel an der Hochschule der Künste Bern. 2024 schloss er einen Master in Elektronischer Musik bei Walter Prati, Alessio Sabella und Sandro Mungianu ab. Derzeit ist er Doktorand am Conservatorio „A. Vivaldi“ in Alessandria und arbeitet an einem Projekt zur Integration musiktheatraler Elemente in freie Improvisation. Als klassischer Fagottist absolvierte er ein Praktikum beim Berner Symphonieorchester und spielte als Gast-Solofagottist beim Musikkollegium Winterthur. Er führte eigene elektroakustische Kompositionen bei Festivals in Mailand und Cagliari auf. Derzeit ist er in verschiedenen Ensembles aktiv, die vom klassischen Repertoire bis zu zeitgenössischer Musik und freier Improvisation reichen. Er unterrichtet Geschichte der elektroakustischen Musik an der Scuola Civica di Musica „Claudio Abbado“ in Mailand.

Gianmarco Canato studied bassoon first with Diego Chenna and Maurizio Orsini at Conservatorio „G. Cantelli“ in Novara, and later on with Daniele Galaverna and Vincent Godel at the University of Arts in Bern. In 2024 he completed a Master in Electronic Music with Walter Prati, Alessio Sabella, Sandro Mungianu. He's currently a PhD student at Conservatorio „A. Vivaldi“ in Alessandria, working on a project exploring the integration of music theatre elements in free improvisation. As a classical bassoonist, he held an internship at the Berner Symphonieorchester and played as guest 1st bassoon in Musikkollegium Winterthur. He performed his own electroacoustic compositions in festivals in Milan and Cagliari. He's currently active in various ensembles ranging from classical repertoire to contemporary music and free improvisation; he teaches History of Electroacoustic Music at the Scuola Civica di Musica „Claudio Abbado“ in Milan.

FREIE IMPROVISATION ZWISCHEN KLANG UND BEWEGUNG: KÜNSTLERISCHE IDENTITÄT UND SPOLIN'S POINT OF CONCENTRATION IM EXPERIMENTELLEN MUSIKTHEATER

Wie orientiert eine Musikerin bzw. ein Musiker freie Improvisation so, dass sie offen bleibt, wenn sich die Rolle von instrumentalem Handeln auf körperliche Bewegung auf der Bühne im experimentellen Musiktheater ausweitet?

In diesem Vortrag stelle ich Workshop und Aufführung „Il corpo poetico“ als Fallstudie des experimentellen Musiktheaters vor, um zu untersuchen, wie freie Improvisation eingesetzt wird, wenn sich die Rolle der Musikerin bzw. des Musikers auf körperliche Bewegung auf der Bühne ausdehnt, so dass sie offen bleibt. Ich verstehe experimentelles Musiktheater als eine Ästhetik, in der musikalische Aufführung von Natur aus theatral ist und der Klang das Werk im Verbund mit Bewegung, Text, Visuellem und Raum konstituiert. Freie Improvisation wird als Moment-Komposition verstanden, die Komponieren und Aufführen in Echtzeit verwebt, unabhängig von spezifischen musikalischen Sprachen. Meine Forschung entspringt meiner hybriden Position als Ausführender mit Fagott und Live-Elektronik sowie als Koordinator des Workshops.

Die Fallstudie ist als ein dreimonatiger Kurs mit abschließender Aufführung angelegt. Mein praxisbasiertes Forschungsdesign verbindet iteratives performatives Experimentieren mit Improvisationstechniken aus Musik und Theater, autoethnographische Tagebücher, audiovisuelle Dokumentation, Interviews mit Ausführenden und analytische Reflexion. Als zentralen operativen Beitrag adaptiere ich Viola Spolin's „point of concentration“ (ursprünglich als pädagogisches Werkzeug für theatrale Improvisation konzipiert) zu einem performativen Instrument für musiktheatrale Kontexte: Die Musikerin bzw. der Musiker konzentriert sich für eine festgelegte Dauer auf eine einzelne Handlung entlang eines Spektrums zwischen Klang und Bewegung, wodurch Handlungen frei artikuliert werden können, während Struktur entsteht, ohne durch kodifizierte choreographische Vorgaben festgelegt zu sein.

Abschließend zeige ich, wie meine auf freier Improvisation zentrierte künstlerische Identität die Methodik des Workshops prägt und sich neu positioniert, während theatrale Improvisationstechniken in meine musikalische Praxis integriert werden. Diese Neukonfiguration erweitert meine Möglichkeiten, instrumentales und körperliches Handeln in improvisierten experimentellen Musiktheateraufführungen weiter zu entwickeln.

ORIENTING FREE IMPROVISATION BETWEEN SOUND AND MOVEMENT: ARTISTIC IDENTITY AND SPOLIN'S POINT OF CONCENTRATION IN EXPERIMENTAL MUSIC THEATRE

How does a musician orient free improvisation so that it remains open when their role extends from instrumental action to on-stage bodily movement in experimental music theatre performances?

In this lecture, I present the workshop and performance “Il corpo poetico” as a case study in experimental music theatre to investigate how free improvisation is oriented when the musician's role extends to on-stage bodily movement, so that it remains open. I understand experimental music theatre as an aesthetic in which musical performance is intrinsically theatrical and sound co-constitutes the work together with movement, text, visuals, and space. Free improvisation is framed as instant composition that intertwines composing and performing in real time, unbound to specific musical languages. This inquiry arises from my hybrid position as performer with bassoon and live electronics and coordinator of the workshop.

The case study is a three-month course with a final performance. The practice-based research design combines iterative performative experimentation with improvisational techniques from music and theatre, autoethnographic diaries, audiovisual documentation, interviews with performers, and analytical reflection. As the main operative contribution, I adapt Viola Spolin's ‘point of concentration’, originally conceived as a pedagogical tool for theatrical improvisation, into a performative device for music-theatre contexts: the musician focuses on a single action for a defined duration along a spectrum between sound and movement, allowing actions to be freely articulated while letting structure emerge without codified choreographic directions.

I conclude by showing how my artistic identity, centred on free improvisation, informs the workshop methodology and is reconfigured as theatrical improvisation techniques are integrated into my musical practice. This reconfiguration expands my possibilities for orienting instrumental and bodily action in improvised experimental music theatre performances.

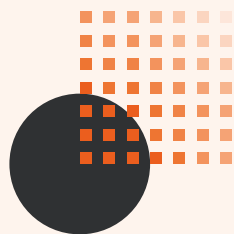
JACOPO PETRUCCI

© Manuel De Libero

SESSION A

Erweiterung des Instruments:
Bewegung, Elektronik, Tradition
Extending the Instrument:
Movement, Electronics, Tradition

FREITAG 09. OKTOBER
FRIDAY OCTOBER 09

10:30
MUTprobe 1

Lecture Performance in englischer Sprache Lecture Performance in English

TRANSDUCER-INDUZIERTES FEEDBACK TRANSDUCER-INDUCED FEEDBACK

Elektronische Wechselwirkungen im Klavierresonanzboden
Electronic Interactions Within the Piano Soundboard

Jacopo Petrucci ist Pianist und Komponist mit Spezialisierung auf zeitgenössisches Repertoire. Er studierte an der Scuola di Musica di Fiesole und der Accademia Nazionale di Santa Cecilia, wo er seine künstlerische Forschung im Klavierspiel und in der Komposition entwickelte. Derzeit promoviert er am Conservatorio „A. Casella“ in L'Aquila mit einem Forschungsprojekt mit dem Titel „Poetica del limite“ („Poetik der Grenze“). Seine Arbeit erkundet den Begriff der Grenze als kompositorische Kategorie, mit besonderem Fokus auf experimentelle Ansätze für das Klavier und dessen Zusammenspiel mit Elektronik. Durch Aufführung und Forschung untersucht Petrucci neue Ausdrucksmöglichkeiten an der Schnittstelle von akustischem und elektronischem Klang, mit Schwerpunkt auf zeitgenössischen musikalischen Sprachen.

Jacopo Petrucci is a pianist and composer specialised in contemporary repertoire. He studied at the Scuola di Musica di Fiesole and the Accademia Nazionale di Santa Cecilia, where he developed his artistic research in piano performance and composition. He is currently a PhD candidate at Conservatorio „A. Casella“ of L'Aquila, where he is pursuing a research project entitled „Poetica del limite“ („Poetics of the Limit“). His work explores the concept of the limit as a compositional category, focusing in particular on experimental approaches to the piano and its interaction with electronics. Through performance and research, Petrucci investigates new expressive possibilities at the intersection of acoustic and electronic sound, with a focus on contemporary musical languages.

TRANSDUCER-INDUZIERTES FEEDBACK

Elektronische Wechselwirkungen im Klavierresonanzboden

Diese Lecture-Performance stellt die experimentellen Verfahren vor, die während der Komposition von „EM“ entwickelt wurden, eines Stückes, das auf der kompositorischen Nutzung von Feedback-Phänomenen beruht, die durch das Zusammenspiel eines Niederfrequenz-Transducers, eines Kontaktmikrofons und eines Kondensatormikrofons am (oder auf den) Klavierresonanzboden gerichtet entstehen.

Das Projekt untersucht die klanglichen Möglichkeiten, die aus dem Zusammenspiel von akustischer Resonanz und elektronischer Vermittlung entstehen, und begreift das Klavier nicht als traditionelles Instrument, sondern als dynamisches resonantes System, das instabile und sich fortlaufend entwickelnde Klangphänomene hervorbringen kann. Ziel ist es, die expressiven Ressourcen dieses spezifischen Setups aufzuzeigen und zu untersuchen, wie Feedback-Prozesse zu aktivem kompositorischem Material werden können.

Die Lecture-Performance führt zudem den Begriff der „Poetik der Grenze“ als persönlichen kompositorischen Zugang zu dieser besonderen Klangmaterie ein: eine verkörperte Praxis, die Schwellen, Instabilität und die Transformation klanglicher Identitäten durch das Zusammenspiel instrumenteller, elektronischer und räumlicher Dimensionen erkundet.

TRANSDUCER-INDUCED FEEDBACK

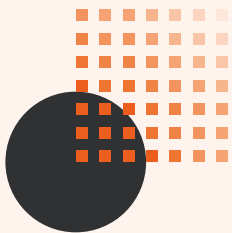
Electronic Interactions Within the Piano Soundboard

This lecture-performance presents the experimental processes developed during the composition of “EM”, a piece based on the compositional use of feedback phenomena generated through the interaction between a low-frequency transducer, a contact microphone and a condenser microphone applied to (or oriented to) the piano soundboard.

The project investigates the sonic possibilities emerging from the interaction between acoustic resonance and electronic mediation, exploring the piano not as a traditional instrument, but as a dynamic resonant system capable of producing unstable and continuously evolving sound phenomena. The aim is to reveal the expressive resources offered by this specific setup and to examine how feedback processes can become active compositional materials.

The lecture-performance also introduces the concept of “Poetics of the Limit” as a personal compositional approach to this particular sound matter: an embodied practice focused on exploring thresholds, instability and the transformation of sonic identities through the interaction between instrumental, electronic, and spatial dimensions.

LEVIN ERIC ZIMMERMANN

FREITAG 09. OKTOBER
FRIDAY OCTOBER 09

09:30
MUTprobe 2

SESSION B

Ein eigener Klang:
Unterschrift, Ablehnung, Rückgabe
A Sound of One's Own:
Signature, Refusal, Return

Lecture Performance in englischer Sprache Lecture Performance in English

SYRIGMOGNOSIS SYRIGMOGNOSIS

Echoartiges Denken im Pfeifen und die Verweigerung von Identität
Echoic Thought in Whistling and the Refusal of Identity

Levin Eric Zimmermann

schafft performances, installationen, zusammenkünfte & zines. arbeitet mit musik, sprache, instrumenten, lautsprechern usw. interessiert an ein-stimmung & stimmung, entschöpfung, improvisation, winzigkeit, pfeifen, stille & resonanz. bevorzugt beiläufigkeit vor überzeugung, vertrauen vor misstrauen, zurückhaltung vor ausdruck, zweifel vor ideologie, peripherie vor zentrum, & freundschaft vor wettbewerb. lebt & arbeitet in den nieder-landen.

studium in komposition (ma, folkwang udk essen, 2024) & bildender kunst (ma, hku utrecht, 2026). werke gezeigt beim now festival essen, ygf yogyakarta, audio foundation auckland, tresor.west dortmund, klangraum düsseldorf, ltk4 köln, van abbemuseum eindhoven, casco art institute, ... 2022 & 2024 co-kuratiert: das ya festival in essen, & 2023-2024 die ver-anstaltungsreihe „treff“.

Levin Eric Zimmermann

creates performances, installations, gatherings & zines. works with music, language, instruments, loudspeakers etc. interested in attunement & tuning, wdecreation, improvisation, tininess, whistling, silence & resonance. pre-fers blandness to persuasion, trust to suspicion, restraint to expression, doubt to ideology, periphery to center, & friendship to competition. lives & works in the netherlands.

studies in composition (ma, folkwang udk essen, 2024) & fine art (ma, hku utrecht, 2026). shared works at the now festival essen, ygf yogyakarta, audio foundation auckland, tresor.west dortmund, klangraum düsseldorf, ltk4 cologne, van abbemuseum eindhoven, casco art institute, ... co-curated 2022 & 2024 the ya festival in essen, & 2023-2024 the event series 'treff'.

SYRIGMOGNOSIS

Echoartiges Denken im Pfeifen und die Verweigerung von Identität

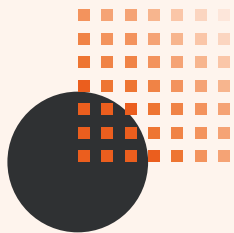
Stimme ist das Medium, durch das Denken entsteht. Ihre Gestalt begrenzt Denkräume. Der einzigartige Klang einer Person trägt Identität und Präsenz. Doch wenn Trauer oder Unterdrückung den Körper auf einen Zustand reduzieren, in dem nur noch Steine bleiben – wie es der Nympe Echo geschieht –, zerfällt dieser einzigartige Klang. In ihrer Weigerung, vollständig zu verschwinden, löst sich Echos Stimme ab und kehrt als Echo wieder. Sie ist die paradoxe Wiederkehr, die außerhalb von Präsenz ↔ Abwesenheit fällt. Indem sie sich überidentifiziert und alle Stimmen wiederholt, wird Echo selbst anonymisiert. Wenn nicht Trauer, dann geht dieser Anonymisierung eine Abschwächung voraus. In der Verarmung des Timbres findet die Stimme Zuflucht im Pfeifen. Der beiläufige Ton des Pfeifens ist entleert von Affekt, Alter und Geschlecht – er ist ein Resonanzort, an dem unzählige Klänge wiederkehren. Die Praxis des Pfeifens – das Komponieren und Aufführen von Stücken für die Pfeifstimme, das Entwickeln von Techniken und resonanten Instrumenten – aktualisiert das anonyme Nullregister der Stimme. In der Gegenüberstellung von Sprache und reduzierten Klängen entfaltet sich ein Versuch echoischen Denkens.

SYRIGMOGNOSIS

Echoic Thought in Whistling and the Refusal of Identity

Voice is the medium through which thought emerges. Its gestalt delimits terrains of thinking. A person's unique sound carries identity and presence. Yet when grief or oppression reduces the body to a state in which only stones remain – as happens to the nymph Echo – that unique sound decays. In her refusal of perfect disappearance, Echo's voice detaches and recurs as echo. She is the paradoxical return that falls outside presence ↔ absence. Over-identifying, and repeating all voices, Echo herself is anonymized. If not grief, then attenuation precedes this anonymisation. In the impoverishment of timbre, voice finds refuge in whistling. The bland tone of the whistle is emptied of affect, age, and gender—it is a site of resonance where countless sounds return. The practice of whistling—composing and performing pieces for the whistle-voice, developing techniques and resonant instruments—actualizes the anonymous, zero-degree register of the voice. In the juxtaposition of language and reduced sonorities, an attempt at echoic thought unfolds.

JAN SCHLÜTER
BENJAMIN SPRICK

FREITAG 09. OKTOBER
FRIDAY OCTOBER 09
10:00
MUTprobe 2

Jan Schlüter © Yvonne Schneemann

Benjamin Sprick © privat

SESSION B

Ein eigener Klang:
Unterschrift, Ablehnung, Rückgabe
A Sound of One's Own:
Signature, Refusal, Return

Vortrag in deutscher Sprache Lecture in German

„DILLA TIME“ – PERSPEKTIVEN AUF EINE NICHT-KOLONISIERBARE ZEITLICHKEIT “DILLA TIME” – PERSPECTIVES ON A NON-COLONIZABLE TEMPORALITY

Künstlerische Forschung zwischen Sampling und
widerständiger Technologie (Cultural Studies Hip Hop)
Artistic Research Between Sampling and Resistant Technology
(Cultural Studies Hip Hop)

Jan Schlüter blickt auf eine mehr als dreißigjährige Karriere in der Musikindustrie zurück, sowohl als Recording Artist als auch als DJ. In dieser Zeit verantwortete er das Management der Karrieren prominenter Persönlichkeiten der deutschen und internationalen Musikszene. Als Unternehmer gründete er Musiklabels und Musikverlage sowie zwei Sonic-Branding-Agenturen. Seit 2025 bringt er seine umfangreiche Expertise in die akademische Lehre ein und ist als Dozent im Forschungsprojekt „Cultural Studies Hip Hop“ an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg (HfMT) tätig.

Benjamin Sprick ist wissenschaftlicher Mitarbeiter für Angewandte Ästhetische Philosophie an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg (HfMT), wo er zudem als Postdoc im Graduiertenkolleg ARTILACS (Artistic Intelligence in Latent Creative Spaces) forscht und das künstlerisch-wissenschaftliche Promotionsprogramm zum Dr. sc. mus. koordiniert. Er ist zudem ausgebildeter Konzertcellist. Seine Forschung widmet sich einer „Kritik der instrumentellen Vernunft“ sowie der politischen Dynamik eines algorithmischen Kapitalismus, der sich zunehmend als autoritär erweist.

Jan Schlüter looks back on a career spanning more than thirty years in the music industry, both as a recording artist and a DJ. During this time, he was responsible for managing the careers of prominent figures in the German and international music scenes. As an entrepreneur, he founded music labels and music publishing companies, as well as two sonic branding agencies. Since 2025, he has been applying his extensive expertise to academic teaching and serves as a lecturer in the research project “Cultural Studies Hip Hop” at the Hamburg University of Music and Theater (HfMT).

Benjamin Sprick is a research assistant in Applied Aesthetic Philosophy at the Hamburg University of Music and Theater (HfMT), where he also works as a postdoctoral researcher in the ARTILACS Graduate College (Artistic Intelligence in Latent Creative Spaces) and coordinates the artistic-scientific doctoral programme leading to a Dr. sc. mus. degree. He is also a trained concert cellist. His research focuses on a “critique of instrumental reason” as well as the political dynamics of an algorithmic capitalism that is increasingly proving to be authoritarian.

„DILLA TIME“ – PERSPEKTIVEN AUF EINE NICHT-KOLONISIERBARE ZEITLICHKEIT

Künstlerische Forschung zwischen Sampling und widerständiger Technologie
(Cultural Studies Hip Hop)

Der amerikanische Hip-Hop-Produzent James DeWitt Yancey, besser bekannt als J Dilla (1974–2006), entwickelte im Verlauf seiner kurzen, doch außerordentlich einflussreichen Karriere durch den Einsatz digitaler Sampling-Technologien eine mikrometrische Klangästhetik. Sein Ansatz unterläuft bewusst die rasterbasierte Logik digitaler Musikproduktion, um sie von innen heraus zu überschreiten. Dillas Beats erzeugen eine eigene Form musikalischer Zeitlichkeit, in der Präzision und Unvollkommenheit, maschinelle Rationalität und verkörperte Performance, Zufall und Kontrolle untrennbar miteinander verwoben werden. Der Begriff „Dilla Time“ hat sich – insbesondere in der Jazzforschung – als Bezeichnung für diese spezifische Form rhythmischer Organisation weithin etabliert. Doch was genau bezeichnet Dilla Time? Wie ließe sich der Begriff epistemologisch fassen? Und welche neuen Perspektiven eröffnet er für Musikästhetik, Medientheorie und künstlerische Forschung?

Der Vortrag entwickelt eine künstlerisch-forschende Methodik, die in der Praxis J Dillas gründet, und leitet anhand live produzierter Beat-Beispiele mit dem AKAI-MPC-Sequencer Konzepte musikalischer Ästhetik ab. Zentral sind dabei Gilles Deleuzes Begriff des (musikalischen) „Zeit-Bildes“ sowie Überlegungen aus Achille Mbembes „Kritik der schwarzen Vernunft“. Im Dialog dieser Perspektiven schlägt der Vortrag den Begriff einer „widerständigen Technologie“ vor: eine Form technologischer Praxis, die innerhalb algorithmischer Systeme operiert und zugleich deren Kontrolllogik überschreitet. Künstlerische Intelligenz wird hier als eine Praxisform verstanden, die sich in latent kreativen Räumen entfaltet und daher nicht auf algorithmische Vorhersagbarkeit reduzierbar ist.

Besondere Aufmerksamkeit gilt dem Aufruf der Konferenz zu einer reflexiven Forschungspraxis. Beide Vortragenden bekennen sich offen als langjährige Bewunderer von J Dillas Werk und reflektieren gemeinsam mit dem Publikum, wie sich wissenschaftliche Distanz und künstlerische Nähe produktiv ins Gespräch bringen lassen, ohne die ästhetische Besonderheit des Untersuchungsgegenstands einzuebrennen.

“DILLA TIME” – PERSPECTIVES ON A NON-COLONIZABLE TEMPORALITY

Artistic Research Between Sampling and Resistant Technology
(Cultural Studies Hip Hop)

The American hip-hop producer James DeWitt Yancey, better known as J Dilla (1974–2006), developed, over the course of his brief yet extraordinarily influential career, a micrometric sound aesthetic through the use of digital sampling technologies. His approach deliberately subverts the grid-based logic of digital music production in order to move beyond it from within. Dilla's beats generate a distinctive form of musical temporality in which precision and imperfection, machine-like rationality and embodied performance, chance and control become inseparably intertwined. The term “Dilla Time” has become widely established – particularly in jazz scholarship – to describe this specific mode of rhythmic organization. But what exactly does Dilla Time designate? How might it be conceptualized epistemologically? And what new perspectives does it offer for music aesthetics, media theory, and artistic research?

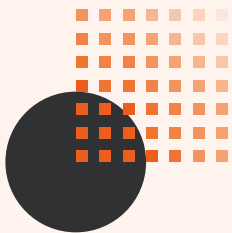
The lecture develops an artistic research methodology grounded in J Dilla's practice, using live-produced beat examples created with the AKAI MPC sequencer to derive concepts of musical aesthetics. Central to this approach are Gilles Deleuze's notion of the (musical) “Time-Image” and reflections drawn from Achille Mbembe's “Critique of Black Reason”. Bringing these perspectives into dialogue, the lecture proposes the concept of a “Resistant Technology”: a mode of technological practice that operates within algorithmic systems while simultaneously exceeding their logic of control. Artistic intelligence is understood here as a mode of practice that unfolds within latently creative spaces and therefore remains irreducible to algorithmic prediction.

Particular attention is given to the conference's call for a reflexive research practice. Both speakers openly identify as long-standing admirers of J Dilla's work and, together with the audience, will reflect on how scholarly distance and artistic proximity can be brought into productive dialogue without flattening the aesthetic specificity of the subject under investigation.

CHRISTOPHER WILLIAMS

© Karin Lernbeiss

FREITAG 09. OKTOBER
FRIDAY OCTOBER 09

10:30
MUTprobe 2

SESSION B

Ein eigener Klang:
Unterschrift, Ablehnung, Rückgabe
A Sound of One's Own:
Signature, Refusal, Return

Vortrag in englischer Sprache Lecture in English

DIE ETHIK, EINEN KLANG ZU HABEN THE ETHICS OF HAVING A SOUND

Über die Handschrift von Autoren in experimenteller improvisierter Musik
On Makers' Marks in Experimental Improvised Music

Christopher A. Williams macht und erforscht (überwiegend) experimentelle Musik. Von 2021 bis 2026 war er Teil des Projekts „(Musical) Improvisation and Ethics“ an der Kunstuniversität Graz. Als Komponist und Kontrabassist umfasst Williams' Schaffen Kammermusik, Improvisation, Radiokunst und Zusammenarbeiten mit Tänzer*innen.

Homepage: www.christopherisnow.com

Projektwebsite: www.improv-ethics.net

Christopher A. Williams makes and researches (mostly) experimental music. From 2021 until 2026 he was part of the "(Musical) Improvisation and Ethics" project at the University of Music and Performing Arts Graz. As a composer and contrabassist, Williams' work includes chamber music, improvisation, radio art, and collaborations with dancers.

Homepage: www.christopherisnow.com

Project website: www.improv-ethics.net

DIE ETHIK, EINEN KLANG ZU HABEN

Über die Handschrift von Autoren in experimenteller improvisierter Musik

Wie klingt künstlerische Identität in experimenteller improvisierter Musik (EIM)? Und wie ließe sie sich forschend fassen? Die erste Frage scheint im Konkreten leicht zu beantworten: jene spitzen Cluster auf der Gibson-Hollowbody-Gitarre, jener karge, tonlose Luftstrom durch die Tuba, jenes Quartett, das quecksilbrig in und aus dem Groove gleitet. Doch nachzuzeichnen, was diese „Handschriften“ gemeinsam haben und warum sie von Bedeutung sind, ist schwieriger. In diesem Vortrag nähere ich mich ihnen in (aristotelischen) ethischen Begriffen als einer verkörperten Charaktereigenschaft, die zu einem gelingenden musikalischen Leben in EIM beiträgt, unabhängig von der individuellen ästhetischen oder ideologischen Ausrichtung.

Ausgangspunkt ist die Beobachtung, dass EIM-Praktizierende ihr Material wählen; Werke oder stilistische Konventionen müssen nicht die Quelle sein. Diese Materialwahl manifestiert sich in eigentümlichen Klangfarben, Techniken und Wendungen, die das bilden, was als „Stimme“ oder, in der Reife, als „Sound“ bezeichnet wird. Musiker*innen entwickeln ihren Sound über ein Leben hinweg in wechselnden materiellen und sozialen Umgebungen. Im aristotelischen Sinne beinhaltet dies auch ein Bewusstsein für mögliches Scheitern im Mangel (zum Chamäleon werden) oder im Übermaß (zur Karikatur werden).

Diese Gedanken werden auch anhand von Videomaterial aus einer Reihe von (Musical) Ethics Labs erkundet, Teil des fünfjährigen interdisziplinären Forschungsprojekts „(Musical) Improvisation and Ethics“. Darin zeigen und diskutieren professionelle Musiker*innen Aspekte ihrer unterschiedlichen Sounds als Reaktion auf die Aufgabe, eine „Ressource“ mit Ensemblemitgliedern zu teilen. Ihre Musik, ihre Erzählungen und ihre Selbstreflexion offenbaren eine der charakteristischen Herausforderungen dieser Praxis in Aktion.

THE ETHICS OF HAVING A SOUND

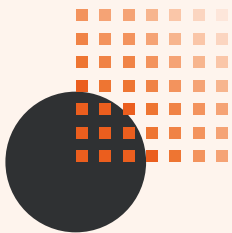
On Makers' Marks in Experimental Improvised Music

What does artistic identity sound like in Experimental Improvised Music (EIM)? And how might researchers frame it? The first question seems easy to answer in particulars: those spiky clusters on the Gibson hollow-body guitar, that austere unpitched air stream through the tuba, their quartet mercurially slipping in and out of groove. But tracing what these “makers’ marks” have in common, and why they matter, is trickier. In this presentation I approach them in (Aristotelian) ethical terms, as an embodied quality of character that contributes to a flourishing musical life in EIM regardless of one’s individual aesthetic or ideological orientation.

I start from the observation that EIM practitioners choose their materials; works or stylistic conventions need not be the source. The choice of material manifests in idiosyncratic timbres, techniques, and tropes that form what is known as a “voice”, or a “Sound” in maturity. Musicians develop their Sounds over a lifetime in changing material and social environments. In Aristotelian terms, this also involves awareness of possible failure in deficiency (being a chameleon) or in excess (becoming a caricature).

I will explore these ideas also through video footage from a series of (Musical) Ethics Labs, part of the five-year interdisciplinary research project “(Musical) Improvisation and Ethics”. Here professional musicians show and discuss aspects of their diverse Sounds in response to a task to share a “resource” with ensemble members. Their music, stories, and self-reflection reveal one of the practice’s characteristic challenges at work.

DR. LUK VAES

FREITAG 09. OKTOBER
FRIDAY OCTOBER 09

11:30
MUTprobe 1

SESSION C

Die Rolle des Künstler-Forschers:
Programme, Partner, Positionen
Constituting the Artist Researcher:
Programmes, Partners, Positions

Lecture Performance in englischer Sprache Lecture Performance in English

PEYOTL – NEUE UNGEEIGNETE KLAVIERMUSIK FÜR KINDER PEYOTL – NEW IMPROPER PIANO MUSIC FOR CHILDREN

Ein Gemeinschaftsprojekt für künstlerische Forschung und Komposition
A Collaborative Project for Artistic Researcher and Composer

Luk Vaes studierte Klavier u. a. bei Claude Coppens (Belgien), Aloys Kontarsky (Deutschland) und Yvar Mikhashoff (USA), gewann erste Preise bei mehreren internationalen Wettbewerben und konzertierte mit Musiker*innen wie Uri Caine und Thomas Quasthoff bei den renommiertesten Festivals in der EU und den USA. Seine Einspielungen von Klavierwerken Mauricio Kagels (Winter & Winter) wurden mit neun internationalen Preisen ausgezeichnet. 2009 promovierte er an der Universität Leiden (im Rahmen des docARTES-Programms) mit einer Dissertation zu Theorie, Geschichte und Aufführungspraxis erweiterter Klaviertechniken. Derzeit ist er Senior Researcher und Principal Investigator des Forschungsclusters HIPEX am Orpheus Institute.

Luk Vaes studied piano with a.o. Claude Coppens (Belgium), Aloys Kontarsky (Germany) and Yvar Mikhashoff (US), won first prizes in several international competitions and concertized with musicians such as Uri Caine and Thomas Quasthoff at the most renowned festivals in the EU and US. His recordings of piano works of Mauricio Kagel (Winter & Winter) won nine international prizes. In 2009 he obtained his doctorate at Leiden University (through the docARTES programme) with a dissertation on the theory, history and performance practice of extended piano techniques. Currently he is senior researcher and Principal Investigator of the HIPEX research cluster at the Orpheus Institute.

PEYOTL – NEUE UNGEEIGNETE KLAVIERMUSIK FÜR KINDER

Ein Gemeinschaftsprojekt für künstlerische Forschung und Komposition

Ausgehend von seiner Doktorarbeit zu erweiterten Klaviertechniken, in der gezeigt wurde, dass Komponist*innen bislang das Interesse junger Musiker*innen an diesem Bereich sowie den Bedarf an altersgerechtem Repertoire für Lehrende weitgehend außer Acht gelassen haben, initiierte der Pianist und Wissenschaftler Luk Vaes gemeinsam mit dem Komponisten Hans Cafmeyer ein Projekt, um Stücke für Kinder zu schaffen, die a/ diese gerne spielen würden, b/ sie in Besonderheiten der Aufführungstechniken auf ihrem jeweiligen pianistischen und musikalischen Niveau einführen, und – falls nötig – c/ sie auf das professionelle Repertoire erweiterter Techniken vorbereiten, wie es an Musikhochschulen unterrichtet wird.

Angeichts Cafmeyers umfangreicher Erfahrung als Lehrer junger Klavierschüler*innen sowie der Tatsache, dass er bereits mehr als 200 Stücke für altersspezifische Anforderungen geschrieben hatte, erwies er sich als hervorragender Partner für das von Vaes konzipierte Forschungssetting.

Neben den zwei Bänden mit Stücken lieferte das Projekt auch Einblicke in die Zusammenarbeit zwischen einem künstlerischen Forscher und einem Nicht-Forscher. Diese Präsentation zeigt etliche der Stücke und ordnet die besondere Art der Arbeitsbeziehung anhand weiterer kollaborativer AR-Projekte ein.

PEYOTL – NEW IMPROPER PIANO MUSIC FOR CHILDREN

A Collaborative Project for Artistic Researcher and Composer

Going on from his doctoral dissertation on extended piano techniques, in which it was shown that past composers have overwhelmingly disregarded the interest of young musicians in this matter as well as the need for age-appropriate repertoire for teachers, pianist-researcher Luk Vaes started a project with composer Hans Cafmeyer to make pieces for children that, a/ they would like to play, b/ would introduce them to and teach them particulars of the performance techniques at their pianistic and musical levels, and – if need be – c/ prepare them for the professional extended techniques repertoire as taught in conservatories.

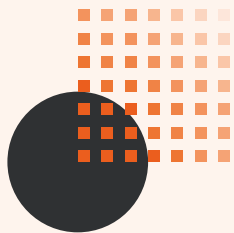
Given Cafmeyer's extensive experiences as a teacher of young piano students, as well as his having already written more than 200 pieces for the challenges particular to their ages, he proved to be an excellent partner to fit the research set-up, which was determined by Vaes.

Next to the two volumes of pieces, the project also delivered insights into the collaboration of an artistic researcher and a non-researcher. This presentation will showcase many of the pieces through performance, and contextualise this type of working relationship by way of other collaborative AR projects.

PROF. DR. ANNE-MAY KRÜGER

© Michael Fritsch

FREITAG 09. OKTOBER
FRIDAY OCTOBER 09

12:00
MUTprobe 1

SESSION C

Die Rolle des Künstler-Forschers:
Programme, Partner, Positionen
Constituting the Artist Researcher:
Programmes, Partners, Positions

Vortrag in englischer Sprache Lecture in English

„MUSIK UND FORSCHUNG“ “MUSIC AND RESEARCH”

Ein Basler Ansatz zur Vermittlung künstlerischer Forschung
A Basel Take on Teaching Artistic Research

Anne-May Krüger studierte Gesang und Musikwissenschaft an den Hochschulen für Musik in Leipzig und Karlsruhe. Besondere Schwerpunkte ihrer künstlerischen Arbeit liegen im Gebiet der neuen Musik. Engagements führten sie zu namhaften Festivals, darunter MaerzMusik (Berlin), Wien Modern, die Darmstädter Ferienkurse für Neue Musik und das Lucerne Festival, sowie an die Staatsoper Stuttgart, das Nationaltheater Mannheim, das Staatstheater Oldenburg und das Theater Basel. Sie tritt außerdem als Librettistin in Erscheinung.

Von 2011 bis 2021 betreute sie den Forschungsschwerpunkt „Aufführungspraxis der Neuen Musik“ an der Hochschule für Musik Basel (HSM) / FHNW. Sie ist Dozentin am Musikwissenschaftlichen Seminar der Universität Basel sowie an der HSM / FHNW, wo sie seit 2023 den MA SP Music and Research leitet. 2020 wurde sie mit einer durch den Schweizerischen Nationalfonds geförderten Dissertation (Universität Basel in Kooperation mit der HSM / FHNW) promoviert. Sie publiziert u. a. in Dissonance, Neue Zeitschrift für Musik, bei PFAU, Wißner, Brepols Publishers und Wolke.

Anne-May Krüger studied singing and musicology at the Hochschulen für Musik in Leipzig and Karlsruhe. Particular focal points of her artistic work lie in the field of new music. Engagements have taken her to renowned festivals including MaerzMusik (Berlin), Wien Modern, the Darmstadt Summer Course for New Music and the Lucerne Festival, as well as to the Staatsoper Stuttgart, the Nationaltheater Mannheim, the Staatstheater Oldenburg and the Theater Basel. She also works as a librettist.

From 2011 until 2021 she headed the research focus “Performance Practice of New Music” at the Hochschule für Musik Basel (HSM) / FHNW. She teaches at the Musicological Seminar of the University of Basel as well as at the HSM / FHNW, where she has led the MA SP Music and Research since 2023. In 2020, she completed a doctorate funded by the Swiss National Science Foundation (University of Basel in cooperation with the HSM / FHNW). She publishes in Dissonance, Neue Zeitschrift für Musik, and with PFAU, Wißner, Brepols Publishers and Wolke, among others.

„MUSIK UND FORSCHUNG“

Ein Basler Ansatz zur Vermittlung künstlerischer Forschung

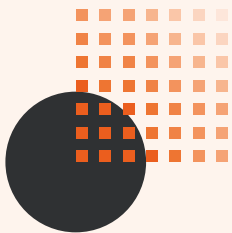
2023 startete die Musikakademie Basel / FHNW einen neuen Masterstudiengang: den Master of Arts in Specialized Performance Music and Research (MaR). Ein Ziel war – und ist weiterhin –, Studierende auf ein Promotionsstudium (Third Cycle) vorzubereiten und sie dabei zu unterstützen, ein eigenes künstlerisches Profil durch die Verbindung von rigoroser künstlerischer und wissenschaftlicher Praxis zu entwickeln. Betrachtet man das „größere Bild“ von Institutionen wie der Musikakademie Basel, haben Programme wie MaR noch mehr zu bieten: Sie können Diskurse mitgestalten, als Verbindungsglieder zwischen Fachbereichen wirken und zu notwendigen Transformationsprozessen an Musikhochschulen beitragen. Programmleiterin Anne-May Krüger, die auch die Entwicklung von MaR leitete, gibt Einblicke in die Funktionsweise des Programms und diskutiert Potenziale und Herausforderungen der Vermittlung von „Music and Research“.

“MUSIC AND RESEARCH”

A Basel Take on Teaching Artistic Research

In 2023, the Basel Academy of Music / FHNW launched a new MA programme: the Master of Arts in Specialized Performance Music and Research (MaR). One of its aims was – and still is – to prepare students for Third Cycle studies (PhD) and to support them in developing their personal artistic profile through the connection of rigorous artistic as well as academic practice. Considering the “bigger picture” of institutions like the Basel Academy of Music, programmes like MaR have even more to offer: they can help shaping discourses, act as connectors between departments and contribute to necessary transformation processes at Conservatoires. Head of programme Anne-May Krüger, who also headed the development of MaR, will share insights into the functioning of the programme and discuss potentials and challenges of teaching “Music and Research”.

PROF. DR.
SAMUEL PENDERBAYNE

FREITAG 09. OKTOBER
FRIDAY OCTOBER 09

12:30
MUTprobe 1

© Alonya Spitsa

SESSION C

Die Rolle des Künstler-Forschers:
Programme, Partner, Positionen
Constituting the Artist Researcher:
Programmes, Partners, Positions

Vortrag in englischer Sprache Lecture in English

KÜNSTLERISCHE FORSCHUNG ALS KERN DER AUTO-ETHNOGRAPHIE ARTISTIC RESEARCH AS AXIS OF AUTO-ETHNOGRAPHY

Ist jede künstlerische Forschung zwangsläufig auto-ethnographisch?
Is All Artistic Research Inherently Auto-Ethnographic?

Samuel Penderbayne beschäftigt sich mit der Verbindung moderner, nicht-klassischer Musikgenres mit der zeitgenössisch-klassischen Komposition, die sowohl eine ästhetische als auch eine gesellschaftliche Eröffnung der Tradition darstellen möchte. Neben einer klassischen Musikausbildung spielte er in Indie- und Prog-Rock-Bands, produzierte progressive elektronische Tanzmusik und komponierte Filmmusik.

Die künstlerische Verbindung über Genre Grenzen hinweg, von ihm „Cross-Genre-Composition“ genannt, war Hauptthema einer Dissertation an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg 2018, die mit 1,0 summa cum laude benotet wurde. Anschließend lehrte er dort zur künstlerischen Forschung. Als freier künstlerischer Forscher hat er Stipendien des Deutschen Musikrats, der Claussen-Simon-Stiftung, der Dr. E. Langner Stiftung und der GEMA-Stiftung u. a. erhalten und ist Teil des Netzwerks „Artistic Music Research“ der Deutschen Forschungsgemeinschaft. 2024 wurde er zum Professor für Komposition an der Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien berufen.

Samuel Penderbayne is concerned with connecting modern, non-classical musical genres with contemporary classical composition, seeking both an aesthetic and a societal opening-up of tradition. Alongside classical musical training, he played in indie and prog-rock bands, produced progressive electronic dance music, and composed film scores.

The artistic connection across genre boundaries, which he calls „Cross-Genre-Composition“, was the main subject of a dissertation at the Hamburg University of Music and Theatre in 2018, graded summa cum laude (1.0). He subsequently taught artistic research there. As an independent artistic researcher he has received grants from the German Music Council, the Claussen-Simon Foundation, the Dr. E. Langner Foundation and the GEMA Foundation, among others, and is part of the German Research Foundation's „Artistic Music Research“ network. In 2024 he was appointed Professor of Composition at the Vienna Private University of Music and Performing Arts.

KÜNSTLERISCHE FORSCHUNG ALS KERN DER AUTO-ETHNOGRAPHIE

Ist jede künstlerische Forschung zwangsläufig auto-ethnographisch?

Der vorgeschlagene Vortrag beurteilt die Identität künstlerischer Forschung als eine Form der Auto-Ethnographie, die ihrerseits mit der dokumentarischen Vermittlung persönlicher und/oder kollektiver Erfahrung und damit auch von Identität befasst ist.

Künstlerische Forschung muss eine eigenständige Position im epistemologischen Spektrum definieren, um ihre Entwicklung als unabhängiges wissenschaftliches Unterfangen zu legitimieren. Die These dieses Vortrags lautet, dass diese eigenständige Position eine ästhetische Auto-Ethnographie ist: die Wissenschaft der subjektiven Erfahrung, wie sie in sinnlichen Merkmalen erforscht, ausgedrückt und dokumentiert wird, ergänzt durch rational-terminologisches Material wie soziologischen Diskurs, technologische und/oder analytische Daten, qualitative Interviews usw. Sie grenzt sich von Ästhetik und Artologie (kunstbasierter Soziologie) ab, indem sie künstlerische Praxis als zentrale Methode einbezieht, und von nicht ergänzter künstlerischer Praxis durch Ideale der Stringenz und Transparenz der Dokumentation, technologische Innovation und breitere Kontextualisierung.

Einige Beispiele guter künstlerisch-forschender Praxis stützen diese These. „Embodiment“ verortet Wissen im Körper einer ausübenden Person, dokumentiert und ausgedrückt durch Performance. Wenn solches verkörpertes Wissen von Dritten nicht vollständig aus objektiver äußerer Distanz beurteilt werden kann, ist es zwangsläufig „auto“. Auch Julian Kleins Konzept künstlerischer Forschung als „gefühltes“ Wissen oder Jens Baduras Begriff der „sinnlichen Erkenntnis“ verorten die Forschungseinsicht als etwas Subjektives: Wissen, das materiell in den Gefühlen der Urheberin bzw. des Urhebers gründet und durch die Gefühle der Rezipierenden aufgenommen wird. Insofern Gefühl und Gefühle Teile von Erfahrung sind, bietet Auto-Ethnographie ein perfektes Gerüst für künstlerische Forschung als Erkenntnis, Dokumentation und Vermittlung sinnlicher persönlicher und/oder kollektiver Erfahrung – und in der Tat: Identität.

ARTISTIC RESEARCH AS AXIS OF AUTO-ETHNOGRAPHY

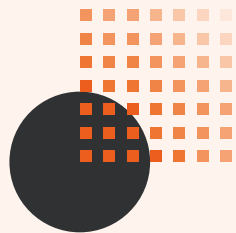
Is All Artistic Research Inherently Auto-Ethnographic?

The proposed lecture assesses the identity of artistic research as one of auto-ethnography, itself concerned with the documentary communication of personal and/or collective experience and therefore also identity.

Artistic research must define a unique position on the epistemological spectrum in order to legitimise its development as an independent scientific endeavour. The claim of this lecture is that this unique position is one of aesthetic auto-ethnography: The science of subjective experience as researched, expressed and documented in sensoric tokens (“sinnliche Merkmale”) with supplementary rational-terminological materials such as sociological discourse, technological and/or analytical data, qualitative interviews etc. It separates itself from aesthetics and artology (arts-based sociology) by incorporating artistic practice as its central method, and from non-supplemented artistic practice through ideals of rigour and transparency of documentation, technological innovation and broader contextualisation.

Some best-practice artistic research supports this claim. “Embodiment” situates knowledge in the body of a practitioner, as documented within and expressed through performance. If such embodied knowledge cannot be fully assessed by third parties from an external objective distance, it is inherently “auto”. Also, both Julian Klein’s concept of artistic research as a “felt” knowledge or Jens Badura’s of “sinnliche Erkenntnis” (“sensoric insight”) situate the research insight as something subjective: Knowledge, materially-based on feeling(s) of the author and received through feeling(s) of the recipient. Insofar as feeling and feelings are parts of experience, auto-ethnography provides a perfect scaffolding for artistic research as the insight, documentation and communication of sensoric personal and/or collective experience, and indeed, identity.

JONATHAN SZEGEDI

FREITAG 09. OKTOBER
FRIDAY OCTOBER 09

11:30
MUTprobe 2

Vortrag in englischer Sprache Lecture in English

WER TRAUERT FÜR DAS WETTER? WHO CRIES FOR THE WEATHER?

Klage, Verwitterung und kollektive Trauer in der künstlerischen Forschung
Lamentation, Weathering and Collective Mourning in Artistic Research

Jonathan Szegedi ist Forscher, Projektleiter und Lehrer am Conservatorium van Amsterdam. Ausgebildet als Jazzschlagzeuger und musikalischer Leiter, verbindet er seine Erfahrungen als auftretender Musiker mit über einem Jahrzehnt gemeinschaftlicher Musikpraxis. Seine Forschung untersucht die Schnittstellen von Klang, Ökologie und sozialer Gerechtigkeit und fragt, wie klangbasierte künstlerische Praktiken Teilhabe, Sinnbildung und ökologisches Engagement durch erfahrungsbasierte, verkörperte und kollaborative Lernformen fördern.

Jonathan Szegedi is a researcher, project leader and teacher at the Conservatorium van Amsterdam. Trained as a jazz drummer and musical leader, he combines experience as a performing musician with over a decade of community music practice. His research explores the intersections of sound, ecology and social justice, examining how sound-based artistic practices foster participation, meaning-making and ecological engagement through experiential, embodied and collaborative forms of learning.

SESSION D

Verlust, Erinnerung und
die Grenzen der Auflösung
Loss, Memory, and
the Limits of Resolution

WER TRAUERT FÜR DAS WETTER?

Klage, Verwitterung und kollektive Trauer in der künstlerischen Forschung

Da der Klimawandel Gesellschaften zunehmend mit Verlust, Ungewissheit und Umweltveränderung konfrontiert, untersucht dieses künstlerische Forschungsprojekt, wie ökologische Trauer kollektiv artikuliert, geteilt und verkörpert werden kann. Während wissenschaftliche und politische Reaktionen häufig Erklärung und Handeln betonen, bleibt wenig Raum für Trauer. Das in Zusammenarbeit mit Bewohner*innen von Amsterdam-Nord, Amsterdam Weerproof und der Muziekstraat entwickelte Projekt erkundet die Klage als zeitgenössische künstlerische Praxis, aus der neue kulturelle Rituale für das Leben mit dem Klimawandel entstehen können.

Ausgehend von Dissanayake's (2022), dem Verständnis der Klage als einer der ältesten künstlerischen Praktiken der Menschheit, begreift die Untersuchung Weinen, Seufzen, Wehklagen und stimmliches Zittern als verkörperte und relationale Wissensformen. Im Dialog mit post-humanistischen Perspektiven (Barad, 2003; Neimanis & Walker, 2014) wird gefragt, wie Trauer durch die Verflechtung von Körpern, Wetter, Klang und Ort entsteht. Statt klimabedingte Trauer als individuelle psychologische Reaktion zu behandeln, erkundet das Projekt Trauern als einen mehr-als-menschlichen Prozess des Verwitterns.

Das künstlerische Vorhaben verbindet unterschiedliche Klagetraditionen, darunter Schuberts Lieder, balkanische polyphone Trauerpraktiken, das niederländische Levenslied sowie die Alltagspraxis, sich über das Wetter zu beklagen. Diese Traditionen werden mit Klangaufnahmen von Umweltsituationen, stimmlicher Improvisation und Erkundungen des Weinens als performativer und klanglicher Praxis verbunden. Besondere Aufmerksamkeit gilt der Art und Weise, wie Wind, Atem, Stimme und Atmosphäre die Grenzen zwischen menschlichen und nicht-menschlichen Ausdrucksformen der Trauer verwischen.

Das Projekt wird als Lecture-Performance präsentiert und verbindet Live-Aufführung, Zuhören und kritische Reflexion, um zu erkunden, wie Klage ein kollektives ökologisches Bewusstsein sowie Resilienz fördern kann.

WHO CRIES FOR THE WEATHER?

Lamentation, Weathering and Collective Mourning in Artistic Research

As climate change increasingly confronts societies with loss, uncertainty and environmental transformation, this artistic research project investigates how ecological grief can be collectively voiced, shared and embodied. While scientific and political responses often emphasise explanation and action, they leave little space for mourning. Developed in collaboration with residents of Amsterdam North, Amsterdam Weerproof and Muziekstraat, the project explores lamentation as a contemporary artistic practice through which new cultural rituals for living with climate change can emerge.

Drawing on Dissanayake's (2022) understanding of lament as one of humanity's oldest artistic practices, the research approaches crying, sighing, wailing and vocal trembling as embodied and relational forms of knowledge. In dialogue with posthuman perspectives (Barad, 2003; Neimanis & Walker, 2014), it asks how grief emerges through the entanglement of bodies, weather, sound and place. Rather than treating climate grief as an individual psychological response, the project explores mourning as a more-than-human process of weathering.

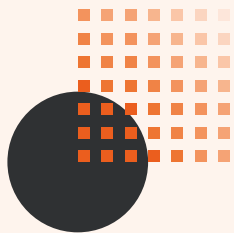
The artistic inquiry brings together diverse traditions of lamentation, including Schubert's Lieder, Balkan polyphonic mourning practices, the Dutch levenslied and the everyday practice of complaining about the weather. These traditions are combined with environmental sound recordings, vocal improvisation and explorations of crying as performative and sonic practice. Particular attention is given to the ways wind, breath, voice and atmosphere blur the boundaries between human and non-human expressions of grief.

Presented as a lecture-performance, the project combines live performance, listening and critical reflection to explore how lamentation can foster collective ecological awareness and resilience.

PROF. DR.
WOLF-GEORG ZADDACH

© Bente Brüning

FREITAG 09. OKTOBER
FRIDAY OCTOBER 09

12:00
MUTprobe 2

SESSION D

Verlust, Erinnerung und
die Grenzen der Auflösung
Loss, Memory, and
the Limits of Resolution

Vortrag in englischer Sprache Lecture in English

SOUND MEDI(T)ATION SOUND MEDI(T)ATION

Zur Relevanz von Identitätskonstitutionen in einem
künstlerischen Forschungsprojekt zur Klima- und Biodiversitätskrise
On the Relevance of Identity Constitutions in an
Artistic Research Project on the Climate and Biodiversity Crisis

Wolf-Georg Zaddach (PhD) ist Professor für Musikproduktion und Songwriting an der Macromedia University Berlin. Sein Hintergrund umfasst Studien und Abschlüsse in Musikwissenschaft, Musikmanagement, Neuerer Geschichte und Jazzgitarre. Seine Forschungstätigkeiten reichen von künstlerischer Forschung über Musik und ökologische Krisen, Jazz und Heavy Metal, Musik im Staatssozialismus bis hin zu künstlicher Intelligenz im kreativen Prozess. Er arbeitet zudem als Musiker, Komponist und Produzent.

Wolf-Georg Zaddach (PhD) is professor for music production and songwriting at Macromedia University Berlin. His background includes studies and degrees in musicology, music management, modern history, and jazz guitar. His research activities range from artistic research, music and ecological crises, jazz and heavy metal, music in State Socialism, to artificial intelligence in the creative process. He also works as a musician, composer and producer.

SOUND MEDI(T)ATION

Zur Relevanz von Identitätskonstitutionen in einem künstlerischen Forschungsprojekt zur Klima- und Biodiversitätskrise

Dieser Vortrag reflektiert den Begriff der „Identität“ im Kontext meines laufenden künstlerischen Forschungsprojekts „Sounding Medi(t)ation“, das künstlerische Methoden zur Vermittlung und Verarbeitung der Klima- und Biodiversitätskrise erkundet. Ausgehend von meinen bisherigen wissenschaftlichen Publikationen werde ich zunächst klimatologische und kulturwissenschaftliche Ansätze diskutieren, mit besonderem Fokus auf posthumanistische und indigene Perspektiven. Anschließend stelle ich meine bisherige künstlerische Arbeit sowie die ersten konkreten Prozesse meiner künstlerischen Forschung vor (Feldaufnahmen, Sonifikation, Improvisation und digitale Musikproduktionstechniken).

Ein zentraler Fokus liegt auf dem Argument, dass die Vielschichtigkeit meiner Identität – insbesondere das Oszillieren zwischen meinem wissenschaftlichen und künstlerischen Selbst – eine tiefgehende Reflexion erfordert. Aspekte wie Verletzlichkeit und Verlusterfahrungen, ästhetische Sensibilität und zwischenartliche Kommunikation, Zeit und Dauer sowie künstlerische Autonomie (insbesondere im Licht posthumanistischer Perspektiven) haben sich als besonders relevant erwiesen. Es wird deutlich, dass die hybriden, fluiden und mitunter konfliktbehafteten Identitätsformationen, die der multimodalen Natur iterativer künstlerischer Forschung innewohnen, eine bedeutende erkenntnistheoretische Stärke darstellen; darüber hinaus stellen sie angesichts existenzieller Krisen einen grundlegend wichtigen Aspekt von Resilienz wie auch von Kommunikation dar. Der Vortrag reflektiert zudem kollaborative Prozesse (mit der bildenden Künstlerin Sara Zaddach und einem KI-System zur Klangsynthese).

Zudem fließen Erkenntnisse aus über sechs Jahren Lehre künstlerisch-wissenschaftlicher Module auf Bachelor-, Master- und Promotionsebene ein, einschließlich Befunden aus Befragungen meiner Studierenden.

SOUND MEDI(T)ATION

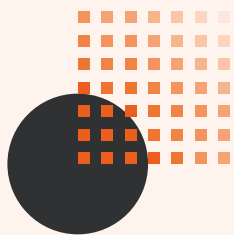
On the Relevance of Identity Constitutions in an Artistic Research Project on the Climate and Biodiversity Crisis

This presentation reflects on the concept of ‘identity’ within the context of my ongoing artistic research project, “Sounding Medi(t)ation” which explores artistic methods for communicating and processing the climate and biodiversity crises. Drawing on my previous academic publications, I will first discuss climatological and cultural studies approaches, focusing specifically on posthumanist and indigenous perspectives. Subsequently, I will present my artistic work to date and the initial, concrete processes of my artistic research (field recordings, sonification, improvisation, and digital music production techniques).

A key focus will be the argument that the multifaceted nature of my identity – specifically the oscillation between my scientific and artistic selves – demands deep reflection. Aspects such as vulnerability and experiences of loss, aesthetic sensitivity and interspecies communication, time and duration, and artistic autonomy (particularly in light of posthumanist perspectives) have proven especially relevant. It will become evident that the hybrid, fluid, and sometimes conflict-ridden identity formations inherent in the multimodal nature of iterative artistic research constitute a significant epistemological strength; furthermore, in the face of existential crises, they represent a fundamentally important aspect of resilience as well as communication. The presentation will also reflect on collaborative processes (involving visual artist Sara Zaddach and an artificial intelligence system for sound synthesis).

Additionally, I will incorporate insights gained from over six years of teaching artistic-scientific modules at the bachelor’s, master’s, and doctoral levels, including findings from surveys conducted with my students.

ARISTOTELIS
DIMITRAKOPOULOS

FREITAG 09. OKTOBER
FRIDAY OCTOBER 09

12:30
MUTprobe 2

© Tom Bakas

SESSION D

Verlust, Erinnerung und
die Grenzen der Auflösung
Loss, Memory, and
the Limits of Resolution

Vortrag in englischer Sprache Lecture in English

DER KOMPONIST UND INTERPRET ALS MNEMONISCHES SUBJEKT THE COMPOSER-PERFORMER AS A MNEMONIC SUBJECT

Komposition, Zeitlichkeit und künstlerische Identität in Memoria InTer Nos
Composition, Temporality and Artistic Identity in Memoria InTer Nos

Aristotelis Dimitrakopoulos ist Komponist, Saxophonist, Forscher und Doktorand im Fach Komposition an der Ionischen Universität. Er besitzt einen Bachelor in Komposition sowie einen Master in Alter Musik der Universität Mazedonien, gefördert durch die A. G. Leventis Foundation. Seine Forschung und künstlerische Identität erkunden Resonanzen zwischen osmanisch-klassischer Musik, franko-flämischem Renaissance-Kontrapunkt und zeitgenössischer modaler Kompositionspraxis. Sein künstlerisch-wissenschaftliches Projekt „Memoria InTer Nos, a musical tragedy“ untersucht Erinnerung, Zeitlichkeit und das Selbstverständnis des Komponisten-Interpreten in der Komposition. Seine jüngsten Publikationen behandeln „Memoria InTer Nos“ als Ökosystem der Erinnerung, musique concrète und digitales Erzählen in der Musikpädagogik sowie transkulturelle kompositorische Methoden. Seine Werke wurden 2023 bei ELEVSIS, beim East Chamber Festival Toronto (1. Preis), im deSingel (Antwerpen) und im Budapest Music Center (preisgekrönt) aufgeführt. 2024 erhielt er den 1. Preis beim René-Arons-Improvisationswettbewerb in Antwerpen.

Aristotelis Dimitrakopoulos is a composer, saxophonist, researcher and PhD candidate in Composition at the Ionian University. He holds a BA in Composition and an MA in Early Music from the University of Macedonia, supported by the A. G. Leventis Foundation. His research and artistic identity explore resonances between Ottoman classical music, Franco-Flemish Renaissance counterpoint and contemporary modal compositional practice. His artistic-research project “Memoria InTer Nos, a musical tragedy”, examines memory, temporality and the constitution of the composer-performer through composition. His recent publications and papers address “Memoria InTer Nos” as an ecosystem of memory, musique concrète and digital storytelling in music education, and transcultural compositional methodologies. His works have been presented at 2023 ELEVSIS, the East Chamber Festival in Toronto (1st prize), deSingel (Antwerp) and the Budapest Music Center (award-winning). In 2024, he received First Prize at the René Arons Improvisation Competition in Antwerp.

DER KOMPONIST-INTERPRET ALS MNEMONISCHES SUBJEKT

Komposition, Zeitlichkeit und künstlerische Identität in „Memoria InTer Nos“

Diese Forschungsarbeit begreift Komposition nicht als eine vorbereitende Stufe der Aufführung, sondern als einen Prozess, durch den sich der Komponist-Interpret zeitlich und mnemonisch konstituiert. Ausgehend von „Memoria InTer Nos – eine musikalische Tragödie für Sopran, Saxophon und Streichquintett“ – untersucht die Forschungsarbeit Komposition als einen künstlerisch-wissenschaftlichen Ort, an dem musikalisches Material durch Widerstand, Neukonfiguration und mnemonische Selbstreflexion performativ wird. Erinnerung fungiert dabei nicht als narratives oder symbolisches Motiv, sondern als strukturierender Mechanismus: Durch die mnemonischen Funktionen von Erinnern, Transformation und Bewusstwerdung führen die musikalischen Kräfte die Bedingungen auf, unter denen Erinnerung bewahrt, gestört und ins Bewusstsein gerufen wird. Das Streichquintett wird zu einem Feld mnemonischer Beständigkeit, in dem Erinnerung als aktive klangliche Spur aufrechterhalten wird. Diesem Feld gegenüber wirkt das Saxophon als transformierendes Agens, das die mnemonische Kontinuität destabilisiert und das Material durch ungewohnte klangliche Eingriffe verunsichert. Die Stimme erzählt nicht, sondern macht das Bewusstsein der Transformation hörbar gegenwärtig.

Der theoretische Rahmen stützt sich auf Adornos negative Dialektik, die kompositorische Praxis als Feld ungelöster materieller Spannung begreift (1973), sowie auf Husserls Phänomenologie des inneren Zeitbewusstseins, die Klang durch Retention und Protention denkt (1991). Die Studie schlägt somit vor, dass Komposition performativ wird durch die Spannung zwischen gehörtem und antizipiertem Klang, während die Form die Widersprüche des Materials eher aufrechterhält als auflöst. Methodisch verfolgt die Forschung einen autoethnografischen und reflexiven Zugang zur kompositorischen Praxis, gestützt auf reflektierende Dokumentation und Komponistennotizen. In diesem Sinne wird Komposition zum performativen Ort, an dem der Komponist-Interpret entsteht.

THE COMPOSER-PERFORMER AS A MNEMONIC SUBJECT

Composition, Temporality and Artistic Identity in “Memoria InTer Nos”

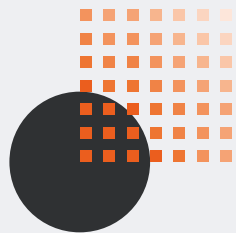
This research approaches composition not as a preparatory stage of performance, but as a process through which the composer-performer is constituted temporally and mnemonically. Taking “Memoria InTer Nos – a musical tragedy for soprano, saxophone, and string quintet” – as its point of departure, the research examines composition as an artistic research site in which musical material becomes performative through its resistance, re-configuration, and mnemonic self-reflection. Memory functions not as a narrative or symbolic motif, but as a structuring mechanism: through the mnemonic functions of recollection, transformation and awareness, the musical forces perform the conditions through which memory is retained, disrupted, and brought into consciousness. The string quintet becomes a field of mnemonic persistence, in which recollection is sustained as an active sonic trace. Against this field, the saxophone acts as a transformative agent, destabilising mnemonic continuity and unsettling the material through unfamiliar sonic interventions. The voice, rather than narrating, renders the awareness of transformation aurally present.

The theoretical framework draws on Adorno’s negative dialectics, which frames compositional practice as a field of unresolved material tension (1973), and Husserl’s phenomenology of internal time-consciousness, which conceives sound through retention and protention (1991). Thus, the study proposes that composition becomes performative through the tension between heard and anticipated sound, while form sustains rather than resolves the material’s contradictions. Methodologically, the research adopts an autoethnographic and reflexive approach to compositional practice, drawing on reflective documentation and composer’s notes. In this sense, composition becomes the performative site through which the composer-performer comes into being.

PROF. DR. KRISTEL PAPPEL

BEST PRACTICE
INTERNATIONAL II

FREITAG 09. OKTOBER
FRIDAY OCTOBER 09
15:00
WOLFGANG-RIHM-FORUM

Vortrag in deutscher Sprache Lecture in German

KÜNSTLERISCHE FORSCHUNG: EINIGE ERFAHRUNGEN UND GEDANKEN NACH 26 JAHREN ARTISTIC RESEARCH: SOME RECORDINGS AND THOUGHTS AFTER 26 YEARS

Kristel Pappel studierte Violine und Musikwissenschaft an der Estnischen Musik- und Theaterakademie in Tallinn. Mit einer Arbeit über die Oper in Tallinn im 19. Jahrhundert wurde sie anschließend promoviert. Sie ist Professorin für Musikgeschichte und leitet seit 2015 das Zentrum für Promotionsstudium sowie den Promotionsausschuss der Estnischen Musik- und Theaterakademie. Im Rahmen ihrer vielseitigen Lehrtätigkeit hielt sie Gastvorlesungen und Seminare unter anderem an den Universitäten in Wien und Göttingen. Seit 2026 ist sie Präsidentin der internationalen Gesellschaft Thalia Germanica.

In ihrer Position als Leiterin des Zentrums für Promotionsstudium ist sie für die Entwicklung der künstlerischen Forschung und die Koordinierung internationaler Projekte verantwortlich. Bisher hat sie zehn Doktorarbeiten in der künstlerischen Forschung betreut.

Kristel Pappel studied violin and musicology at the Estonian Academy of Music and Theatre in Tallinn, where she subsequently completed her doctorate with a thesis on opera in 19th-century Tallinn. She is Professor of Music History and has headed the Centre for Doctoral Studies as well as the Doctoral Committee of the Estonian Academy of Music and Theatre since 2015. As part of her wide-ranging teaching activities, she has given guest lectures and seminars at, among others, the universities of Vienna and Göttingen. Since 2026, she has been President of the international society Thalia Germanica.

As Head of the Centre for Doctoral Studies, she is responsible for the development of artistic research and the coordination of international projects. To date, she has supervised ten doctoral theses in artistic research.

KÜNSTLERISCHE FORSCHUNG: EINIGE ERFAHRUNGEN UND GEDANKEN NACH 26 JAHREN

Die Estnische Musik- und Theaterakademie (EMTA) war in Estland Vorreiterin im Bereich der künstlerischen Forschung und führte im Jahr 2000 ein entsprechendes Promotionsstudium ein. Zur einheitlicheren Entwicklung und Koordinierung wurde im Jahr 2015 ein Zentrum für Promotionsstudium gegründet. Aktuell studieren 20 Doktoranden im Bereich der künstlerischen Forschung an der EMTA, darunter sieben Ausländer. Seit 2004 wurden 64 Doktorarbeiten verteidigt.

Ein wichtiger Meilenstein für die Weiterentwicklung der künstlerischen Forschung ist die von einer Arbeitsgruppe der EMTA, der Estnischen Kunstakademie und der Universität Tallinn erarbeitete Rahmenvereinbarung zur künstlerischen Forschung in Estland (2021).

In dem Vortrag werden die Struktur und das Curriculum des Zentrums für Promotionsstudium vorgestellt sowie zwei Projekte als Beispiele angeführt: Vittoria Ecclesias „Practice Beyond Boundaries: Enhancing Musicianship through Historical Clarinet Affordances“ und Marcelo Chacur Politano’s „Composing and Analysing with Idiomatic and Idiosyncratic Resources in a Hybrid Intercultural Musical Environment“.

Siehe auch <https://eamt.ee/en/departments/doctoral-studies/>.

ARTISTIC RESEARCH: SOME RECORDINGS AND THOUGHTS AFTER 26 YEARS

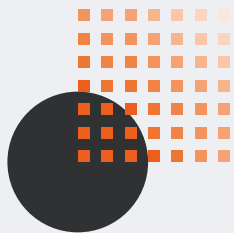
The Estonian Academy of Music and Theatre (EMTA) was a pioneer in Estonia in the field of artistic research, introducing a corresponding doctoral programme in 2000. To ensure more coherent development and coordination, a Centre for Doctoral Studies was established in 2015. Currently, 20 doctoral candidates are studying artistic research at EMTA, seven of them from abroad. Since 2004, 64 doctoral theses have been defended.

An important milestone for the further development of artistic research is the framework agreement on artistic research in Estonia (2021), drawn up by a working group from EMTA, the Estonian Academy of Arts and Tallinn University.

The presentation introduces the structure and curriculum of the Centre for Doctoral Studies and presents two projects as examples: Vittoria Ecclesia’s “Practice Beyond Boundaries: Enhancing Musicianship through Historical Clarinet Affordances” and Marcelo Chacur Politano’s “Composing and Analysing with Idiomatic and Idiosyncratic Resources in a Hybrid Intercultural Musical Environment”.

See also <https://eamt.ee/en/departments/doctoral-studies/>.

PROF. DR.
KAROLINA ŠANTL ZUPAN

FREITAG 09. OKTOBER
FRIDAY OCTOBER 09
15:30
WOLFGANG-RIHM-FORUM

© privat

BEST PRACTICE INTERNATIONAL II

Vortrag in englischer Sprache Lecture in English

KÜNSTLERISCHE FORSCHUNG AN DER MUSIKAKADEMIE DER UNIVERSITÄT LJUBLJANA ARTISTIC RESEARCH AT THE ACADEMY OF MUSIC, UNIVERSITY OF LJUBLJANA

Von der Akkreditierung zur Entwicklung eines Promotionsprogramms
From Accreditation to the Development of a Doctoral Programme

Prof. Dr. Karolina Šantl Zupan begann ihre künstlerische Laufbahn beim Slowenischen Philharmonischen Orchester. Sie war zudem Solo-Flötistin des Orchesters der Oper und des Balletts Ljubljana. Seit 1992 ist sie Mitglied der Musikakademie der Universität Ljubljana. Von 2009 bis 2021 leitete sie die Abteilung für Holz-, Blechbläser und Schlagzeug, von 2022 bis 2025 war sie Vizedekanin für Wissenschaftliche und Künstlerische Forschung.

Ihre akademischen Leistungen spiegeln sich in den zahlreichen internationalen und nationalen Auszeichnungen wider, die ihre Studierenden erhalten haben. Sie leitet internationale Seminare und ist Mitglied nationaler Fachgremien sowie Jurorin bei nationalen und internationalen Wettbewerben. Seit 2001 ist sie Mitglied des internationalen Flötenquartetts 4Syrinx und ist mit renommierten slowenischen und internationalen Künstlerinnen und Künstlern in verschiedenen Kammermusikensembles aufgetreten. Ihr künstlerisches Schaffen ist auf zahlreichen Aufnahmen dokumentiert. In ihrer Forschung befasst sie sich mit dem Zusammenspiel von künstlerischer Praxis und pädagogischer Lehre in der Hochschulbildung.

Prof. Dr. Karolina Šantl Zupan began her artistic career with the Slovenian Philharmonic Orchestra. She also served as principal flute of the Ljubljana Opera and Ballet Orchestra. She has been a faculty member at the Academy of Music of the University of Ljubljana since 1992. From 2009 to 2021, she was Head of the Department of Woodwinds, Brass and Percussion, and from 2022 to 2025, she served as Vice-Dean for Scientific and Artistic Research.

Her academic achievements are reflected in the numerous international and national awards received by her students. She leads international seminars and serves on national professional committees and on professional juries at national and international competitions. Since 2001, she has been a member of the international flute quartet 4Syrinx and has performed with renowned Slovenian and international artists in various chamber ensembles. Her artistic work has been documented on numerous recordings. In her research, she focuses on the interaction between artistic practice and pedagogical teaching in higher education.

KÜNSTLERISCHE FORSCHUNG AN DER MUSIKAKADEMIE DER UNIVERSITÄT LJUBLJANA

Von der Akkreditierung zur Entwicklung eines Promotionsprogramms

Die Einrichtung eines künstlerischen Promotionsprogramms stellt einen wichtigen Schritt in der Entwicklung des akademischen Umfelds dar, da sie Fragen nach dem Verhältnis von künstlerischer Praxis, Forschung und traditionellen Formen akademischer Wissensproduktion aufwirft. An der Musikakademie der Universität Ljubljana wurde der Fachbereich Musik in das interdisziplinäre Promotionsprogramm der Künste integriert, dessen vorrangiges Ziel es ist, Doktorandinnen und Doktoranden die Kenntnisse und Fähigkeiten zu vermitteln, die für eigenständige künstlerische Forschung erforderlich sind, und die Einbindung künstlerischer Forschung in den breiteren akademischen und internationalen Kontext zu fördern.

Der Vortrag untersucht die Entwicklung des Promotionsprogramms aus der Perspektive der Musikakademie – von der Vorbereitung und Akkreditierung bis zur schrittweisen Umsetzung in die Praxis. Besondere Aufmerksamkeit gilt dabei den Herausforderungen, die sich aus dem spezifischen Charakter künstlerischer Forschung ergeben, in der künstlerische Praxis nicht lediglich Gegenstand der Forschung ist, sondern auch deren grundlegende Methode, Mittel und Ergebnis sein kann.

Im Studienjahr 2026/27 wird die dritte Generation von Doktorandinnen und Doktoranden in das Musikprogramm aufgenommen. Dieser Meilenstein bietet Anlass zu einer ersten umfassenderen Reflexion über die Entwicklung, die Errungenschaften und die Herausforderungen des Programms. Der Vortrag geht auf Erfahrungen aus der bisherigen Umsetzung ein, auf Ansätze zur Integration von Betreuung, künstlerischer Praxis und Forschung sowie auf Fragen, die sich im Zuge der Weiterentwicklung des Programms ergeben haben.

Die Reflexion befasst sich mit der Institutionalisierung künstlerischer Forschung und der Rolle von Musikhochschulen bei der Gestaltung eines Umfelds, in dem künstlerisches Schaffen und Forschung einander nicht ausschließen, sondern ergänzen und bereichern.

ARTISTIC RESEARCH AT THE ACADEMY OF MUSIC, UNIVERSITY OF LJUBLJANA

From Accreditation to the Development of a Doctoral Programme

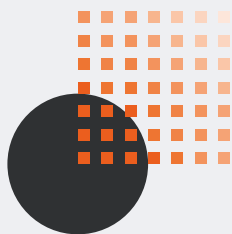
The establishment of a doctoral programme in the arts represents an important step in the development of the academic environment, as it raises questions concerning the relationship between artistic practice, research, and traditional forms of academic knowledge production. At the Academy of Music of the University of Ljubljana, the field of music has been incorporated into the interdisciplinary doctoral programme in Arts, whose primary aim is to provide doctoral candidates with the knowledge and skills required for independent artistic research and to foster the integration of artistic research into the broader academic and international context.

The presentation will examine the development of the doctoral programme from the perspective of the Academy of Music, from the process of its preparation and accreditation to its gradual implementation in practice. Particular attention will be given to the challenges arising from the specific nature of artistic research, in which artistic practice is not merely the object of research. Still, it may also constitute its fundamental method, means, and outcome.

In the academic year 2026/27, the third generation of doctoral candidates will enrol in the music programme. This milestone provides an opportunity for an initial broader reflection on the programme's development, achievements, and challenges. The presentation will address experiences from its implementation, approaches to integrating supervision, artistic practice, and research, as well as questions that have emerged during the programme's further development.

The reflection addresses the institutionalisation of artistic research and the role of music academies in shaping an environment in which artistic creation and research are not mutually exclusive, but rather complement and enrich one another.

PROF. DR. BRUNO PEREIRA

FREITAG 09. OKTOBER
FRIDAY OCTOBER 09

16:00
WOLFGANG-RIHM-FORUM

© Ana Fernandes

BEST PRACTICE
INTERNATIONAL II

Vortrag in englischer Sprache Lecture in English

WENN KÜNSTLERISCHE FORSCHUNG IN DIE AKADEMISCHE WELT EINTRITT WHEN ARTISTIC RESEARCH ENTERS ACADEMIA

Herausforderungen und Transformationen in Porto
Challenges and Transformations in Porto

Bruno Pereira ist Sänger, Performer, Forscher und Lehrender. Nach mehr als fünfzehn Jahren intensiver Opernpraxis hat er sich im vergangenen Jahrzehnt auf zeitgenössische Performance und stimmliche Improvisation konzentriert. Er ist Mitbegründer der Ensembles T3+1, NERD-C und MiLA, die sich alle der experimentellen und improvisierten Musik widmen. Er ist in einer Vielzahl von Kontexten in ganz Europa, Argentinien, Mosambik und Brasilien aufgetreten und hat dort unterrichtet. Als klassisch ausgebildeter Sänger promovierte er in den Künsten (Contemporary Performative Practices) und ist Mitglied von i2ADS (Institute of Research in Art, Design and Society), wo sich seine Forschung auf die Beziehung zwischen Stimme und Körper sowie auf Improvisation konzentriert. Er ist externer Gutachter für Programmakkreditierungen bei MusiQuE und A3ES sowie ehemaliges Mitglied des AEC-Councils. Lehrender an der ESMAE und Leiter des Masterstudiengangs Sound Arts and Technologies.

Bruno Pereira is a singer, performer, researcher and teacher. After more than 15 years of intensive operatic practice, over the last decade he has focused his artistic and research work on contemporary performance and vocal improvisation. He is a co-founder of the ensembles T3+1, NERD-C, and MiLA, all dedicated to experimental and improvised music. He has performed and taught in a wide range of contexts across all Europe, Argentina, Mozambique and Brazil. Classically trained singer, he holds a PhD in Arts (Contemporary Performative Practices) and is a member of i2ADS (Institute of Research in Art, Design and Society), where his research focuses on the voice-body relationship and improvisation. He is also external a peer reviewer for programme accreditation at MusiQuE and A3ES and former AEC Council member. Teacher at ESMAE and Head of the Master in Sound Arts and Technologies.

WENN KÜNSTLERISCHE FORSCHUNG IN DIE AKADEMISCHE WELT EINTRITT

Herausforderungen und Transformationen in Porto

Das Feld der künstlerischen Forschung (Artistic Research, AR) ist in den vergangenen Jahrzehnten gewachsen und zunehmend robuster geworden. Es hat sich dabei vielen der Herausforderungen gestellt, die neuen Formen des Machens und Denkens gemein sind. Über viele Jahre hinweg – und vielleicht bis heute – blieben Fragen offen: nach den Parametern, die das Feld definieren, den Grenzen seiner Möglichkeiten, seinem Verhältnis zur jahrhundertalten Praxis der Kunst und so weiter.

AR innerhalb von Hochschulen fügt unserem Feld eine weitere Herausforderungsebene hinzu, angesichts der stark strukturierten Rahmenbedingungen, die Institutionen der wissenschaftlichen Forschung über Jahrhunderte hinweg auferlegt haben. Die Forderungen nach methodischer Standardisierung und der Vergleich mit wissenschaftlicher Forschung haben die Entwicklung von Modellen, die der spezifischen Natur künstlerischer Forschung präzise gerecht werden, oft erschwert. Dennoch haben immer mehr Institutionen bedeutende Präzedenzfälle geschaffen, die dort etablierten Methoden und Ergebnisse künstlerischer Forschung werden innerhalb der Wissenschaft zunehmend anerkannt.

In Portugal, und insbesondere in Porto, erleben wir derzeit Momente des Wandels in der binären Struktur unseres Hochschulsystems. Die ESMAE des Polytechnikums Porto wurde erst kürzlich in die ESMAE der Technischen Universität Porto überführt. Ich glaube, dass dieser Schritt eine gewisse Auflösung der Trennung zwischen polytechnischer und universitärer Bildung im portugiesischen Kontext widerspiegelt. Mein Vortrag berichtet kurz über diese Transformation sowie über die jüngsten Promotionsprogramme der ESMAE (in Artistic Creation, in Partnerschaft mit der Universität Aveiro) sowie den neu eingerichteten PhD in Music. Die wichtigsten Leitprinzipien werden vorgestellt, zusammen mit zwei Beispielen laufender Forschungsprojekte.

Abschließend widmet sich der Vortrag der Rolle von CESEM und i2ADS als Forschungszentren, die interdisziplinäre, interinstitutionelle und praxisbasierte Forschungsgemeinschaften fördern.

WHEN ARTISTIC RESEARCH ENTERS ACADEMIA

Challenges and Transformations in Porto

The territory of Artistic Research (AR) has grown and become increasingly robust over the past decades, confronting many of the challenges common to new ways of making and thinking. For many years (and perhaps still today), questions have remained regarding the parameters that define its field, the limits of its possibilities, its relationship with the centuries-old practice of art, and so forth.

AR within higher education institutions adds another layer of challenge to our field, given the highly structured frameworks that institutions have imposed on scientific research over the course of centuries. The demands for methodological standardisation, and comparison with scientific research have often hindered the development of models that fully acknowledge the specific nature of artistic research. Nevertheless, a growing number of institutions have established significant precedents, and artistic research methodologies and outputs are increasingly accepted within academia.

In Portugal, and in Porto in particular, we are currently experiencing moments of change in the binary structure of our higher education system. ESMAE of the Polytechnic of Porto was very recently transformed into ESMAE of the Porto Technical University. I believe this move represents an acknowledgement of a certain erosion of the distinction between polytechnic and university education within the Portuguese context. This presentation will briefly reflect on this transformation and on ESMAE's recent doctoral programmes (in Artistic Creation, in partnership with the University of Aveiro, and the newly established PhD in Music). Their main guiding principles will be presented, together with two examples of ongoing research projects.

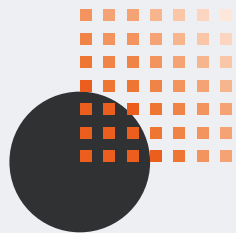
Finally, the presentation will consider the role of CESEM and i2ADS as research hubs fostering interdisciplinary, interinstitutional, and practice-based research communities.

PROF. DR.
MELANIE WALD-FUHRMANN

© Antje Pohsegger für MPEA

BEST PRACTICE
INTERNATIONAL II

FREITAG 09. OKTOBER
FRIDAY OCTOBER 09
16:30
WOLFGANG-RIHM-FORUM

Vortrag in deutscher Sprache Lecture in German

KÜNSTLERISCHE FORSCHUNG IM KONZERTSAAL ARTISTIC RESEARCH IN THE CONCERT HALL

Melanie Wald-Fuhrmann absolvierte von 1997 bis 2002 ein Studium der Musikwissenschaft und altgriechischen Philologie in Rostock, Marburg, Salzburg und an der FU Berlin. Von 2003 bis 2010 war sie am musikwissenschaftlichen Institut der Universität Zürich tätig, zunächst als wissenschaftliche Mitarbeiterin, dann als Assistentin und Oberassistentin. Dort erlangte sie 2005 die Promotion mit einer Arbeit über Athanasius Kirchers „Musurgia universalis“ und habilitierte 2009 zum Thema der Melancholie in der Instrumentalmusik um 1800. 2010/11 wirkte Melanie Wald-Fuhrmann als Professorin für Musikwissenschaft an der Musikhochschule Lübeck, von 2011 bis 2013 als Professorin für Musiksoziologie und historische Anthropologie der Musik an der Humboldt-Universität Berlin. Seit April 2013 ist sie Wissenschaftliches Mitglied und Direktorin am Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik.

Melanie Wald-Fuhrmann studied musicology and Ancient Greek philology in Rostock, Marburg, Salzburg and at the Free University of Berlin from 1997 to 2002. From 2003 to 2010 she worked at the Musicological Institute of the University of Zurich, first as a research assistant, then as assistant and senior assistant. There she completed her doctorate in 2005 with a thesis on Athanasius Kircher's "Musurgia universalis" and her habilitation in 2009 on the topic of melancholy in instrumental music around 1800. In 2010/11 Melanie Wald-Fuhrmann held a professorship in musicology at the Lübeck University of Music, and from 2011 to 2013 a professorship in the sociology of music and historical anthropology of music at Humboldt University Berlin. Since April 2013 she has been a Scientific Member and Director at the Max Planck Institute for Empirical Aesthetics.

KÜNSTLERISCHE FORSCHUNG IM KONZERTSAAL

Bisweilen sind künstlerische Interventionen auch Experimente, so etwa die vielen neuen Konzertformate, die in Reaktion auf die seit den 1990er Jahren beschworene „Krise des (klassischen) Konzerts“ entwickelt und erprobt wurden. De facto enthalten diese neuen Konzertformate Hypothesen über die Wirkung auf das Publikum (und/oder die Musiker:innen), jedoch ohne dass diese Wirkung je systematisch überprüft wurde.

Hier setzt die Konzertforschung am MPI für empirische Ästhetik an. Mit verschiedenen qualitativen und quantitativen Daten suchen wir das Musik-Erleben des Publikums in Abhängigkeit von Konzertformat oder Livenessstyp zu erheben und arbeiten dabei eng mit Konzertdesignern und Musiker:innen zusammen.

Im Vortrag werde ich unsere Konzertforschung konzeptuell und methodisch vorstellen und einige konkrete Beispiele für Studien und Ergebnisse präsentieren.

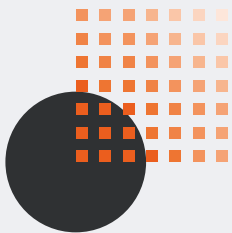
ARTISTIC RESEARCH IN THE CONCERT HALL

Artistic interventions are sometimes also experiments – as, for example, the many new concert formats that have been developed and tested in response to the “crisis of the (classical) concert” that has been invoked since the 1990s. De facto, these new concert formats contain hypotheses about their effect on the audience (and/or the musicians), yet this effect has never been systematically tested.

This is where concert research at the MPI for Empirical Aesthetics comes in. Using a variety of qualitative and quantitative data, we seek to capture the audience’s musical experience as a function of concert format or type of liveness, working closely with concert designers and musicians in the process.

In the talk, I will present our concert research conceptually and methodologically, and share some concrete examples of studies and their results.

PROF. DR.
BARBARA LÜNEBURG

FREITAG 09. OKTOBER
FRIDAY OCTOBER 09
17:30
WOLFGANG-RIHM-FORUM

© Reinhard Winkler

Vortrag in englischer Sprache Lecture in English

WIE VERÄNDERT SICH KÜNSTLERISCHE IDENTITÄT, WENN KÜNSTLERISCHE PRAXIS ZU ORT, MATERIAL UND METHODE DER FORSCHUNG WIRD? HOW DOES ARTISTIC IDENTITY CHANGE WHEN ARTISTIC PRACTICE BECOMES THE SITE, MATERIAL, AND METHOD OF RESEARCH?

Barbara Lüneburg ist eine international renommierte Performerin und Forscherin in den Bereichen zeitgenössische Musik, Violine und Multimedia. Sie ist bei internationalen Festivals und Konzertreihen in Europa, den USA und Asien aufgetreten.

Ihre künstlerisch-forschende Arbeit widmet sich Studien zur instrumentalen Aufführungspraxis mit Schwerpunkt auf Embodiment, Kollaboration, Gender, Charisma, partizipativer und spielbasierter Kunst sowie künstlerischer Forschung. 2022 wurde ihr das mehrjährige künstlerische Forschungsprojekt „Embodying Expression, Gender, Charisma – Breaking Boundaries of Classical Instrumental Practices“ bewilligt (<http://embodying-expression.net>). Zwischen 2014 und 2021 war sie Projektleiterin des künstlerischen Forschungsprojekts „TransCoding – From ‘Highbrow Art’ to Participatory Culture“ sowie Hauptforscherin im künstlerischen Forschungsprojekt gappp.net (beide gefördert durch den österreichischen Wissenschaftsfonds FWF). Für ihre Forschung komponiert sie Werke, realisiert Aufführungen und verfasst Artikel, Monografien und Sammelbände.

Sie hat die Professur für künstlerische Forschung an der Anton Bruckner Privatuniversität inne und leitet deren Doktoratsprogramme.

www.barbara-lueneburg.com

Barbara Lüneburg is a performing artist and researcher of international reputation in the fields of contemporary music, violin, and multimedia. She has appeared at international festivals and concert series across Europe, the USA and Asia.

Her arts-based research focuses on instrumental performance studies with an emphasis on embodiment, collaboration, gender, charisma, participatory and game-based art, and artistic research. In 2022, she was awarded the multiple year artistic research project “Embodying Expression, Gender, Charisma – Breaking Boundaries of Classical Instrumental Practices” (<http://embodying-expression.net>). Between 2014 and 2021, she was principal investigator of the artistic research project “TransCoding – From ‘Highbrow Art’ to Participatory Culture” and main investigator in the artistic research project gappp.net (all funded by the Austrian Science Fund). For her research, she composes artworks, realises performances, writes articles, monographs, and anthologies.

She holds the professorship of artistic research at the Anton Bruckner Private University and leads the university's doctoral programmes.

www.barbara-lueneburg.com

WIE VERÄNDERT SICH KÜNSTLERISCHE IDENTITÄT, WENN KÜNSTLERISCHE PRAXIS ZU ORT, MATERIAL UND METHODE DER FORSCHUNG WIRD?

In diesem Vortrag erörtere ich, wie sich künstlerische Identität verändert, wenn künstlerische Praxis zu Ort, Material und Methode der Forschung wird. Was verändert sich, wenn Künstler*innen zu Künstler-Forscher*innen werden? Was geschieht, wenn künstlerische Entscheidungen zu Forschungsvorfahren werden, verkörperte Erfahrung zum Material für Reflexion und Analyse wird und künstlerische Einsicht als vermittelbares Wissen artikuliert werden muss?

Ausgehend vom künstlerischen Forschungsprojekt „Embodying Expression, Gender, Charisma – Breaking Boundaries of Classical Instrumental Practices“ sowie von aktuellen Arbeiten an einem ERASMUS+-Projekt zu Lernschwellen in der künstlerisch-forschenden Ausbildung schlage ich vor, künstlerische Forschung als eine Bewegung über kritische Schwellen hinweg zu verstehen: von künstlerischer Autonomie zu methodischer Rechenschaftspflicht, von intuitiver Praxis zu forschendem Hinterfragen, von Dokumentation zu vermittelbarem Wissen, und von individuellem künstlerischem Handeln zu situierter, diskutierbarer und übertragbarer Erkenntnis.

Diese Schwellen sind nicht bloß technischer Natur. Sie betreffen das Gefühl von Handlungsmacht, Verantwortung und professioneller Identität der Künstler-Forscher*innen. Künstlerische Forschung verlangt von Künstler*innen, der Besonderheit der Praxis nah zu bleiben, während sie zugleich einen Raum der Artikulation, Kritik, Dokumentation und Vermittlung betreten. Künstlerische Identität wird so nicht zu einem festen Ausgangspunkt, sondern zu etwas, das im forschenden Fragen ausgehandelt wird.

Solche Übergänge erfordern strukturierte, kontextsensible Forschungsdesigns, die situierte künstlerische Erfahrung kritisch rechenschaftsfähig machen und zugleich ihre Verbindung zum künstlerischen Feld bewahren, in dem sie Bedeutung hat. Zugleich kann künstlerische Forschung der wissenschaftlichen Erkenntnis etwas Wechselseitiges bieten: eine disziplinierte Offenheit für verkörperte, materielle und prozessuale Formen des Verstehens, die die Begriffe, mit denen künstlerische Praxis untersucht wird, herausfordern und neu formen können.

HOW DOES ARTISTIC IDENTITY CHANGE WHEN ARTISTIC PRACTICE BECOMES THE SITE, MATERIAL, AND METHOD OF RESEARCH?

In this talk, I discuss how artistic identity is transformed when artistic practice becomes the site, material, and method of research. What changes when artists become artist-researchers? What happens when artistic decisions become research procedures, embodied experience becomes material for reflection and analysis, and artistic insight must be articulated as communicable knowledge?

Drawing on the artistic research project “Embodying Expression, Gender, Charisma – Breaking Boundaries of Classical Instrumental Practices” and on current work toward an ERASMUS+ project on learning thresholds in artistic research education, I propose that artistic research can be understood as a movement across critical thresholds: from artistic autonomy to methodological accountability, from intuitive practice to research questioning, from documentation to communicable knowledge, and from individual artistic agency to situated, discussable, and transferable insight.

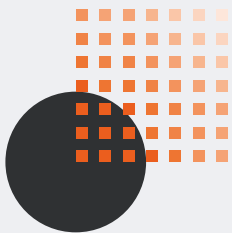
These thresholds are not merely technical. They affect the artist-researcher’s sense of agency, responsibility, and professional identity. Artistic research asks artists to remain close to the specificity of practice while entering a space of articulation, critique, documentation, and transmission. Artistic identity thus becomes not a fixed starting point, but something negotiated through inquiry.

Such transitions call for structured, context-sensitive research designs that make situated artistic experience critically accountable while preserving its connection to the artistic field in which it has meaning. At the same time, artistic research can offer something reciprocal to scholarly inquiry: disciplined openness to embodied, material, and processual forms of understanding that may challenge and reshape the concepts through which artistic practice is studied.

PROF. DR. STEFAN GIES

© privat

FREITAG 09. OKTOBER
FRIDAY OCTOBER 09
18:00
WOLFGANG-RIHM-FORUM

Vortrag in deutscher Sprache Lecture in German

KÜNSTLERISCHE FORSCHUNG IM SPANNUNGSFELD ZWISCHEN KÜNSTLERISCHER IDENTITÄT UND ERKENNTNISINTERESSE ARTISTIC RESEARCH AT THE INTERSECTION OF ARTISTIC IDENTITY AND EPISTEMIC INTEREST

Was bedeutet „Situiertheit des Wissens“ (D. Haraway) für Projekte der KF? Welche Rolle haben künstlerische Identität und Selbstzuschreibung in diesem Kontext? Lassen sich daraus Gelingensbedingungen für künstlerische Forschung ableiten?

What does “situatedness of knowledge” (D. Haraway) mean for artistic research projects? What role do artistic identity and self-attribution play in this context? Can conditions for success in artistic research be derived from this?

Stefan Gies verfolgte eine Laufbahn als Musiker, Musikforscher, Musikpädagoge und Professor, bevor er sich auf Managementaufgaben konzentrierte und Leitungspositionen in Kulturorganisationen übernahm. Nachdem er über viele Jahre eine deutsche Musikhochschule geleitet hatte, war er von 2015 bis 2024 Geschäftsführer der in Brüssel ansässigen „Association Européenne des Conservatoires, Académies de Musique et Musikhochschulen“ (AEC). In dieser Funktion war er aktiv an der Weiterentwicklung und Innovation des Musikhochschulsektors beteiligt, leistete in Zusammenarbeit mit Partnerorganisationen und Netzwerken Interessenvertretung auf europäischer Ebene und wirkte an europäisch geförderten Projekten in den Bereichen Forschung, Bildung und Kultur mit.

Stefan ist nicht mehr in der Lehre tätig, arbeitet aber weiterhin als Senior Advisor für die AEC, mit besonderem Fokus auf seine Rolle als Vermittler, Fürsprecher und Experte im Bereich künstlerischer Forschung.

Stefan Gies pursued a career as a musician, music researcher, music educator and professor before focusing on management tasks and taking on leadership positions in cultural organisations. Having headed a German higher music education institution for many years, he served as Chief Executive of the Brussels based 'Association Européenne des Conservatoires, Académies de Musique et Musikhochschulen' (AEC) from 2015 to 2024. In this role, he was actively involved in further developing and innovating the higher music education sector, doing advocacy work in collaboration with partner organisations and networks to represent the interests of the sector at European level, and participating in European-funded projects in the fields of research, education and culture.

Stefan is no longer involved in teaching, but continues to work for the AEC as a Senior Advisor, with a particular focus on acting as a facilitator, advocate and expert in the field of artistic research.

KÜNSTLERISCHE FORSCHUNG IM SPANNUNGSFELD ZWISCHEN KÜNSTLERISCHER IDENTITÄT UND ERKENNTNISINTERESSE

Was bedeutet „Situiertheit des Wissens“ (D. Haraway) für Projekte der KF?
Welche Rolle haben künstlerische Identität und Selbstzuschreibung
in diesem Kontext? Lassen sich daraus Gelingensbedingungen für
künstlerische Forschung ableiten?

Die Vortragspräsentation ist in drei Teile untergliedert.

1. Problemaufriss;
2. Fallbeispiele;
3. Analyse und Herausarbeitung von Fragen für die Diskussion.

1. Aufhänger ist die Beobachtung, dass viele junge, talentierte Musiker*innen Verunsicherungen erleben, Orientierungsschwierigkeiten haben und anderen Herausforderungen ausgesetzt sind, wenn sie in Erwägung ziehen, sich mit künstlerischer Forschung auseinanderzusetzen.

- Es gibt keine vorgezeichneten Wege und keine einheitlichen Vorstellungen darüber, was Qualität in der künstlerischen Forschung ausmacht;
- Jungforschende mit künstlerischer Ambition brauchen mitunter sehr lange, um ihren eigenen Weg finden, verlieren Zeit und erleben Enttäuschungen
- Studierenden mit forschender Ambition fehlt oftmals der künstlerische Fokus, oder auch eine ausgeprägte eigene künstlerische Identität.

2. An repräsentativ ausgewählten Fallbeispielen sollen typische Herausforderungen und Lösungsansätze aufgezeigt werden. Welchen Schwierigkeiten begegnen die vorgestellten Projekte, und wie können diese Schwierigkeiten überwunden werden?

3. Ausgehend von den vorgestellten Projekten, aber über diese hinaus, werden diskursiv einander gegenübergestellt:

- Innovation in der Kunst vs. Innovation in der Forschung;
- Reflexion in der Kunst vs. Reflexion in der Forschung;
- Erkenntnisinteresse in der Kunst vs. Erkenntnisinteresse in der Forschung.

Aus der Gegenüberstellung erwachsen Thesen zur Diskussion, die zudem von der Frage geleitet sein soll, ob und wie das Nachdenken über die oben genannten und ähnliche Frage jungen künstlerisch forschenden Menschen Orientierung geben kann.

ARTISTIC RESEARCH AT THE INTERSECTION OF ARTISTIC IDENTITY AND EPISTEMIC INTEREST

What does “situatedness of knowledge” (D. Haraway) mean for artistic research projects? What role do artistic identity and self-attribution play in this context? Can conditions for success in artistic research be derived from this?

The lecture presentation is divided into three parts:

1. Outline of the problem;
2. Case studies;
3. Analysis and development of questions for discussion.

1. The starting point is the observation that many young, talented musicians experience insecurity, difficulties with orientation, and other challenges when they consider engaging with artistic research.

- There are no predetermined paths and no uniform notions of what constitutes quality in artistic research;
- Young researchers with artistic ambition sometimes take a very long time to find their own path, losing time and experiencing disappointments;
- Students with research ambitions often lack an artistic focus, or a pronounced artistic identity of their own.

2. Using representative case studies, typical challenges and possible solutions will be shown. What difficulties do the presented projects encounter, and how can these difficulties be overcome?

3. Building on the projects presented, but going beyond them, the following will be discursively juxtaposed:

- Innovation in art vs. innovation in research;
- Reflection in art vs. reflection in research;
- Epistemic interest in art vs. epistemic interest in research.

From this juxtaposition, theses for discussion emerge, which shall also be guided by the question of whether and how reflecting on the above and similar questions can provide orientation for young artistically researching people.

DORET FLORENTIN

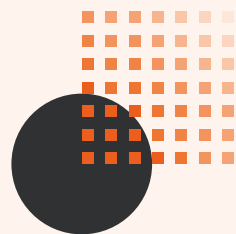

© Chriss Harris

SESSION E

Die Weitergabe von Praktiken:
Nachahmung, Nachstellung,
Neusemantisierung

Inheriting Practices: Emulation,
Reenactment, Resemantisation

SAMSTAG 10. OKTOBER
SATURDAY OCTOBER 10

09:30
WOLFANG-RIHM-FORUM

Lecture Performance in englischer Sprache Lecture Performance in English

VON DER SEPHARDISCHEN TRADITION ZUR KÜNSTLERISCHEN IDENTITÄT: „CATIRINA“ ALS FALLSTUDIE FROM SEPHARDIC TRADITION TO ARTISTIC IDENTITY: 'CATIRINA' AS A CASE STUDY

Doret Florentin ist Musikerin mit Schwerpunkt Alte Musik. Derzeit promoviert sie an der Universität Aveiro unter der Betreuung von Prof. Henrique Portovedo, Prof. Susana Sardo und Dr. Soshana Weich-Shahak. Sie lehrt an der Bar-Ilan-Universität. Sie besitzt Masterabschlüsse im Bereich Aufführungspraxis (Universität Tel Aviv, Königliches Konservatorium Den Haag). Kürzlich wurde sie ausgewählt, auf der ISPS-Konferenz (Shanghai, Oktober 2025) vorzutragen. Florentin ist Gründungsmitglied und künstlerische Leiterin des Ensemble Mezzo und des Ensemble Me La Amargates Tú. Sie ist als Solistin und mit ihren Ensembles in renommierten Spielstätten und bei Festivals in Europa, Israel und den USA aufgetreten. Zudem hat sie Aufnahmen bei Pan Records, Stradivarius sowie für israelische und griechische Rundfunksender gemacht.

Doret Florentin is a musician specialising in Early Music. She is currently a PhD candidate at the University of Aveiro under the supervision of Prof. Henrique Portovedo, Prof. Susana Sardo, and Dr. Soshana Weich-Shahak. She is a lecturer at Bar-Ilan University. She holds MA degrees in performance (Tel-Aviv University, the Royal Conservatory of The Hague). She was recently selected to present at the ISPS conference (Shanghai, October 2025). Florentin is the founding member and artistic director of Ensemble Mezzo and Ensemble Me La Amargates Tú. She has performed as a soloist and with her ensembles at prestigious venues and festivals across Europe, Israel, and the USA. She has also recorded with Pan Records, Stradivarius, as well as with Israeli and Greek radio stations.

VON DER SEPHARDISCHEN TRADITION ZUR KÜNSTLERISCHEN IDENTITÄT: „CATIRINA“ ALS FALLSTUDIE

Die sephardische Kultur erlebte auf der iberischen Halbinsel vor der Vertreibung der Juden 1492 eine Blüte und entwickelte sich in der Diaspora weiter, insbesondere unter Bewahrung ihrer mündlichen musikalischen Traditionen. Durch die Wechselwirkung mit der spanischen mündlichen Kultur kamen sich diese Traditionen in Texten und Melodien immer näher, sodass die Grenzen zwischen „sephardisch“ und „spanisch“ verschwammen.

Ausgehend von meinem künstlerisch-wissenschaftlichen Promotionsprojekt zur sephardischen Musik untersuche ich die Resemantisierung sephardischer Lieder: zum einen durch die Transformationen, die sie während der mündlichen Überlieferung über Generationen hinweg erfahren haben, zum anderen durch kollaborative künstlerische Praktiken wie zeitgenössische Komposition, in denen ihr historisches und kulturelles Gedächtnis bewahrt ist. Dieser Prozess erfordert eine fortwährende künstlerische Balance zwischen historischen Quellen, mündlichen Traditionen, interdisziplinärer Zusammenarbeit und zeitgenössischer kreativer Praxis.

Im Zentrum dieser Lecture-Performance steht „Catirina“, eine neue Komposition von Igal Myrtenbaum nach der traditionellen sephardisch-spanischen Romanze „Las señas del esposo“. Das Stück wird zu einem Ort, an dem sich mehrere künstlerische Identitäten überschneiden: die Identität der sephardischen mündlichen Tradition, die künstlerische Stimme des Komponisten, meine sich entwickelnde Identität als Interpretin-Forscherin und die wachsende Identität des neu geschaffenen Werks. Statt Identität als festen Ausgangspunkt zu behandeln, schlage ich vor, dass sie fortlaufend im Dialog zwischen Tradition, verkörpertem Wissen, Zusammenarbeit und künstlerischer Praxis ausgehandelt wird.

Die Präsentation beginnt mit der Live-Aufführung der traditionellen Romanze auf der Blockflöte, danach folgt eine Improvisation, die historische Aufführungspraxis mit verkörpertem kulturellem Gedächtnis verbindet. Sie schließt mit einer Videoaufnahme meines Ensembles, das die zeitgenössische Neuschöpfung der Romanze, „Catirina“, aufführt und veranschaulicht, wie künstlerische Forschung neue Sichtweisen erzeugt.

FROM SEPHARDIC TRADITION TO ARTISTIC IDENTITY: ‘CATIRINA’ AS A CASE STUDY

Sephardic culture flourished in the Iberian Peninsula before the expulsion of the Jews in 1492 and continued to evolve across the diaspora, preserving its oral musical traditions. Through interaction with Hispanic oral culture, these traditions came to share texts and melodies, blurring the boundaries between ‘Sephardic’ and ‘Hispanic’.

Drawing on my doctoral artistic research project on Sephardic music, I investigate the resemantisation of Sephardic songs: first, through the transformations they undergo during oral transmission across generations, and second, through collaborative artistic practices such as contemporary composition, while preserving their historical and cultural memory. This process requires continuous artistic balance between historical sources, oral traditions, interdisciplinary collaboration, and contemporary creative practice.

At the centre of this lecture-performance is ‘Catirina’, a new composition by Igal Myrtenbaum based on the traditional Sephardic/Hispanic romance ‘Las señas del esposo’. The piece becomes a site where multiple artistic identities intersect: the identity of Sephardic oral tradition, the composer’s artistic voice, my evolving identity as a performer-researcher, and the emerging identity of the newly created work. Rather than treating identity as a fixed point of departure, I propose that it is continually negotiated through dialogue between tradition, embodied knowledge, collaboration, and artistic practice.

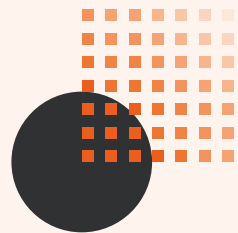
The presentation opens with a live performance of the traditional romance on the recorder followed by an improvisation integrating historical performance practice with embodied cultural memory. It concludes with a video recording of my ensemble performing the romance’s contemporary re-creation, ‘Catirina’, illustrating how artistic research generates new meanings while remaining rooted in cultural heritage.

ZHAO DUOJIAO

SESSION E

Die Weitergabe von Praktiken:
Nachahmung, Nachstellung,
Neusemantisierung
Inheriting Practices: Emulation,
Reenactment, Resemantisation

SAMSTAG 10. OKTOBER
SATURDAY OCTOBER 10
10:00
WOLFGANG-RIHM-FORUM

Vortrag in deutscher Sprache Lecture in German

VON DER KÜNSTLERISCHEN PRAXIS ZU WISSENSCHAFTLICHEN ERKENNTNISSEN FROM ARTISTIC PRACTICE TO SCIENTIFIC INSIGHTS

Historische Tonaufnahmen als Ausgangspunkt interpretatorischer Forschung
Historical Sound Recordings as a Starting Point for Interpretative Research

Zhao DuoJiao ist Cellistin und Doktorandin an der Universität Mozarteum Salzburg. Ihre künstlerische und wissenschaftliche Arbeit bewegt sich an der Schnittstelle von musikalischer Praxis und Musikwissenschaft. Im Mittelpunkt ihrer Dissertation steht die Entwicklung interpretatorischer Entscheidungen in den Cellosuiten Johann Sebastian Bachs vom späten 19. Jahrhundert bis in die Gegenwart. Anhand historischer Aufnahmen untersucht sie langfristige Entwicklungen interpretatorischer Praxis. Methodisch verbindet sie Close Listening, Embodiment, Reenactment und digitale Analyseverfahren mit Sonic Visualiser, um auditive Wahrnehmung mit den praktischen Entscheidungsprozessen von Interpretinnen und Interpreten in Beziehung zu setzen. Neben ihrer Forschung verfügt sie über Lehr Erfahrung im Hochschulbereich in Deutschland und China und engagiert sich für den Austausch zwischen künstlerischer Praxis und musikwissenschaftlicher Forschung.

Zhao DuoJiao is a cellist and doctoral candidate at the Mozarteum University Salzburg. Her artistic and scholarly work moves at the interface of musical practice and musicology. At the centre of her dissertation is the development of interpretative decisions in Johann Sebastian Bach's cello suites from the late nineteenth century to the present. Using historical recordings, she examines long-term developments in interpretative practice. Methodologically, she combines close listening, embodiment, reenactment and digital analysis methods with Sonic Visualiser in order to relate auditory perception to the practical decision-making processes of performers. Alongside her research, she has teaching experience at the university level in Germany and China and is committed to fostering exchange between artistic practice and musicological research.

VON DER KÜNSTLERISCHEN PRAXIS ZU WISSENSCHAFTLICHEN ERKENNTNISSEN

Historische Tonaufnahmen als Ausgangspunkt interpretatorischer Forschung

Historische Tonaufnahmen zählen zu den wichtigsten Quellen der Interpretationsforschung. Der Beitrag stellt einen methodischen Ansatz vor, der historische Aufnahmen nicht ausschließlich als Forschungsgegenstand versteht, sondern sie als Ausgangspunkt eines künstlerisch-wissenschaftlichen Erkenntnisprozesses nutzt. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie sich interpretatorische Entscheidungen anhand historischer Tonaufnahmen rekonstruieren und durch die Verbindung von wissenschaftlicher Analyse und künstlerischer Praxis reflektieren lassen.

Der vorgestellte Ansatz verbindet Close Listening, Embodiment, Reenactment und digitale Analyseverfahren mit Sonic Visualiser zu einem mehrstufigen Forschungsprozess. Dieser beginnt mit einem wiederholten, strukturierten Hören ohne technische Hilfsmittel, bei dem interpretatorische Entscheidungen zunächst auditiv erfasst und dokumentiert werden. Anschließend werden die Höreindrücke mithilfe digitaler Analysen überprüft und präzisiert. Im Reenactment werden ausgewählte Passagen auf dem Violoncello praktisch nachvollzogen, um klangliche, technische und körperliche Voraussetzungen interpretatorischer Entscheidungen aus der Perspektive der Interpretin zu untersuchen. Erst das Zusammenspiel dieser Methoden ermöglicht es, interpretatorische Entscheidungen sowohl analytisch zu beschreiben als auch praktisch nachzuvollziehen.

Anhand ausgewählter Aufnahmen von Pablo Casals, Anner Bylsma und Yo-Yo Ma aus unterschiedlichen Schaffensphasen wird exemplarisch gezeigt, wie sich interpretatorische Entscheidungen rekonstruieren, vergleichen und künstlerisch reflektieren lassen. Im Mittelpunkt steht dabei nicht die Analyse einzelner Aufnahmen, sondern die Entwicklung eines methodischen Zugangs, der wissenschaftliche Reflexion und künstlerische Erfahrung miteinander verbindet. Der Beitrag diskutiert den erkenntnistheoretischen Mehrwert einer performance-basierten Perspektive für die Untersuchung historischer Tonaufnahmen und ihren Beitrag zur Interpretationsforschung sowie zur Artistic Research.

FROM ARTISTIC PRACTICE TO SCHOLARLY INSIGHT

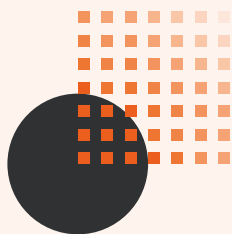
Historical Sound Recordings as a Starting Point for Interpretative Research

Historical sound recordings are among the most important sources for interpretation research. This contribution presents a methodological approach that treats historical recordings not solely as objects of research, but uses them as the starting point for an artistic-scholarly process of insight. Central is the question of how interpretative decisions can be reconstructed on the basis of historical sound recordings, and how they can be reflected upon through the combination of scholarly analysis and artistic practice.

The approach presented combines close listening, embodiment, reenactment and digital analysis methods with Sonic Visualiser into a multi-stage research process. It begins with repeated, structured listening without technical aids, in which interpretative decisions are first captured and documented aurally. The auditory impressions are then verified and refined using digital analysis. In the reenactment, selected passages are practically retraced on the cello in order to examine the sonic, technical and physical prerequisites of interpretative decisions from the performer's perspective. Only the interplay of these methods makes it possible to both describe interpretative decisions analytically and retrace them practically.

Using selected recordings by Pablo Casals, Anner Bylsma and Yo-Yo Ma from different creative periods, it is shown by example how interpretative decisions can be reconstructed, compared and artistically reflected upon. The focus is not on the analysis of individual recordings, but on the development of a methodological approach that connects scholarly reflection with artistic experience. The paper discusses the epistemological added value of a performance-based perspective for the study of historical sound recordings and its contribution to interpretation research as well as to artistic research.

PEDRO SPERANDIO

SAMSTAG 10. OKTOBER
SATURDAY OCTOBER 10

10:30
WOLFGANG-RIHM-FORUM

© Ana Clara Miranda

SESSION E

Die Weitergabe von Praktiken:
Nachahmung, Nachstellung,
Neusemantisierung

Inheriting Practices: Emulation,
Reenactment, Resemantisation

Vortrag in englischer Sprache Lecture in English

NACHAHMUNG DURCH FANTASIE: KÜNSTLERISCHE IDENTITÄT IN ADAGIO-ABSCHNITTEN EMULATION THROUGH FANTASY: ARTISTIC IDENTITY IN ADAGIO SECTIONS

Stilistische Wiederaneignung und improvisatorische Verfahren
in den Wunderkammern der Klassik

Stylistic Reappropriation and Improvisatory Procedures
in the Wunderkammern of the Classical Period

Pedro Sperandio konzertiert regelmäßig in Brasilien, Europa und Nordamerika. Als Pianist verbindet er das moderne Klavier mit historischen Tasteninstrumenten und bewegt sich gleichermaßen in der zeitgenössischen Konzertpraxis wie in der historisch informierten Aufführungspraxis. Seine Auftritte führten ihn unter anderem in die Sala São Paulo, die Salle Cortot in Paris und das WDR Funkhaus in Köln.

Neben seiner internationalen Konzerttätigkeit widmet er sich intensiv der Musikwissenschaft und der pädagogischen Arbeit. Nach dem erfolgreichen Abschluss des Konzertexamens für Historische Klaviere an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart promoviert er derzeit an der Universität São Paulo. Als Preisträger mehrerer Wettbewerbe und gefragter Kammermusiker arbeitet Pedro Sperandio mit renommierten Künstlern und Ensembles zusammen. Seine künstlerische Laufbahn verbindet pianistische Exzellenz mit wissenschaftlicher Forschung und einer lebendigen Vermittlung historischer Aufführungstraditionen.

Pedro Sperandio concertizes regularly in Brazil, Europe and North America. As a pianist he combines the modern piano with historical keyboard instruments and moves equally within contemporary concert practice and historically informed performance practice. His performances have taken him to the Sala São Paulo, the Salle Cortot in Paris and the WDR Funkhaus in Cologne, among others.

Alongside his international concert activity, he devotes himself intensively to musicology and pedagogical work. After successfully completing the Konzertexamen for historical keyboard instruments at the Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart, he is currently pursuing a doctorate at the University of São Paulo. As a laureate of several competitions and sought-after chamber musician, Pedro Sperandio collaborates with renowned artists and ensembles. His artistic career combines pianistic excellence with scholarly research and a vivid conveyance of historical performance traditions.

NACHAHMUNG DURCH FANTASIE: KÜNSTLERISCHE IDENTITÄT IN ADAGIO-ABSCHNITTEN

Stilistische Wiederaneignung und improvisatorische Verfahren
in den Wunderkammern der Klassik

Dieser Vortrag untersucht anhand von Adagio-Sätzen die Spannung zwischen kompositorischem Handwerk und dem romantischen Anspruch der Originalität in der Musik um 1800. In der Ästhetik des 18. Jahrhunderts wurzelte künstlerische Meisterschaft in der *aemulatio*: der schöpferischen Transformation maßgeblicher Vorbilder (*auctoritas*) durch Nachahmung (*imitatio*) und imaginative Erfindung (*phantasia*). Das spätere Aufkommen des „Originalgenies“ brachte ein Paradox mit sich, das das musikalische Denken bis heute prägt: den Anspruch auf Originalität innerhalb von Traditionen, die auf gemeinsamen Konventionen und überlieferten Formen beruhen.

„Adagio“ leitet sich vom italienischen „adagio“ („mit Muße“ oder „gemächlich“) ab und verweist auf expressive Freiheit, Flexibilität und künstlerische Handlungsmacht. Der Begriff lässt sich auch neben seinem humanistischen Homonym der Renaissance, „adagium“, lesen, das an Erasmus von Rotterdams „Adagia“ erinnert, eine Sammlung von Sprichwörtern, die überliefertes Wissen bewahrte und zugleich zur gelehrten Neuinterpretation einlud.

Aus dieser Perspektive erscheinen Adagios des 18. und frühen 19. Jahrhunderts nicht als passive Momente der Ruhe, sondern als Räume rhetorischer Verhandlung. Diese Vorstellung wird heute jedoch selten diskutiert, da „Adagio“ inzwischen vor allem als absolutes Substantiv verstanden wird: eine Tempobezeichnung in der modernen Musikterminologie.

Ausgehend von praxisgeleiteter Forschung untersuche ich, wie zeitliche Elastizität, Chromatik, Verzierung, harmonische Mehrdeutigkeit und rhetorische Geste es Komponisten ermöglichten, individuellen Ausdruck innerhalb etablierter Modelle zu artikulieren. Das Adagio erscheint so als kompositorischer *Topos* – eine Wunderkammer musikalischer Gemeinplätze –, in der Tradition zum Medium wird, durch das Innovation, Improvisation, formale Kohärenz und expressive Identität entstehen – so wie ein Sprichwort einen Diskurs artikuliert, seinen Ton setzt und seinen Verlauf prägt.

EMULATION THROUGH FANTASY: ARTISTIC IDENTITY IN ADAGIO SECTIONS

Stylistic Reappropriation and Improvisatory Procedures
in the Wunderkammern of the Classical Period

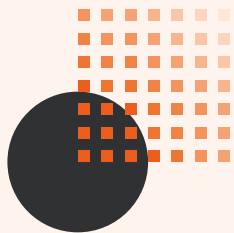
This lecture examines the tension between compositional craftsmanship and the Romantic imperative of originality in music around 1800 through the study of Adagio sections. In eighteenth-century aesthetics, artistic mastery was rooted in *aemulatio*: the creative transformation of authoritative models (*auctoritas*) through imitation (*imitatio*) and imaginative invention (*phantasia*). The later emergence of the „Originalgenie“ (original genius) introduced a paradox that continues to shape musical thought: the expectation of originality within traditions built upon shared conventions and inherited forms.

„Adagio“ derives from the Italian phrase „adagio“ („at ease“ or „at leisure“), suggesting expressive freedom, flexibility, and artistic agency. The term may be read alongside its Renaissance humanist homonym, „adagium“, recalling Erasmus of Rotterdam’s „Adagia“, a collection of proverbs that preserved inherited wisdom while inviting reinterpretation through learned engagement.

From this perspective, eighteenth- and early nineteenth-century Adagios appear not as passive moments of repose but as spaces of rhetorical negotiation. This notion, however, is seldom discussed today, since adagio has come to be understood primarily as an absolute noun: a tempo marking in modern musical terminology.

Drawing on practice-led research, I investigate how temporal elasticity, chromaticism, ornamentation, harmonic ambiguity, and rhetorical gesture allowed composers to articulate individual expression within established models. The Adagio thus emerges as a compositional *topos* – a Wunderkammer of musical commonplaces – where tradition becomes the medium through which innovation, improvisation, formal coherence, and expressive identity are created – much as a proverb articulates, sets the tone, and shapes the progression of a discourse.

EHSAN KHATIBI

SAMSTAG 10. OKTOBER
SATURDAY OCTOBER 10

09:30
MUTprobe 1

© Farhad Ilaghi Hosseini

SESSION F

Wessen Realität?
Die Verantwortung der
künstlerischen Praxis
Whose Reality?
Responsibilities of Artistic Practice

Vortrag in deutscher Sprache Lecture in German

DAS ABSURDE IM MUSIKTHEATER THE ABSURD IN MUSIC THEATRE

„punkt!“

Ehsan Khatibi ist freischaffender Komponist und Kurator. Nach einem abgeschlossenen Ingenieurstudium studierte er Komposition an der Universität der Künste in Teheran. Nach dem Umzug nach Deutschland setzte er sein Kompositionsstudium bei Manfred Trojahn in Düsseldorf sowie Elena Mendoza in Berlin fort.

Seine Werke sind oft gekennzeichnet von einem übergreifenden Zugang, der den Instrumentalklang mit Zuspield, Sprache und visuellen Elementen verbindet. Impulsgebend für sein Schaffen sind individuelle Seinsfragen, verbunden mit persönlichen Erfahrungen, und das umgebende gesellschaftspolitische Umfeld.

Er lebt und arbeitet in Berlin, lehrt Musiktheorie an der Robert Schumann Hochschule Düsseldorf und bietet die Lehrveranstaltung „Artistic Research – Entwicklung und Erschließung der Künste“ an der Stella-Hochschule in Feldkirch (Vorarlberg, Österreich) an. Aktuell arbeitet er an seiner Promotion zum Thema „Das Absurde im Musiktheater“ bei Beat Furrer und Jörn Peter Hiekel an der Kunstuniversität Graz. Von 2025 bis 2028 hat er die künstlerische Leitung des Musik21 Festivals Niedersachsen inne.

Website: www.ehsankhatibi.com

Ehsan Khatibi is a freelance composer and curator. After completing a degree in engineering, he studied composition at the University of Art in Tehran. Following his move to Germany, he continued his composition studies with Manfred Trojahn in Düsseldorf and Elena Mendoza in Berlin.

His works are often characterised by a cross-disciplinary approach that combines instrumental sound with playback, language and visual elements. His creative work is driven by individual questions of being, bound up with personal experience and the surrounding socio-political environment.

He lives and works in Berlin, where he teaches music theory at the Robert Schumann Hochschule Düsseldorf and offers the course “Artistic Research – Developing and Opening Up the Arts” at the Stella Hochschule in Feldkirch (Vorarlberg, Austria). He is currently working on his doctorate on the topic “The Absurd in Music Theatre” under Beat Furrer and Jörn Peter Hiekel at the University of Music and Performing Arts Graz. From 2025 to 2028, he serves as artistic director of the Musik21 Festival Niedersachsen.

Website: www.ehsankhatibi.com

DAS ABSURDE IM MUSIKTHEATER

„punkt!“

Die geplante Lecture-Performance basiert auf meinem künstlerisch-wissenschaftlichen Promotionsprojekt in Komposition zum Thema „Das Absurde im Musiktheater“ an der Doktoratsschule der Kunstuniversität Graz.

Ausgehend von einem eigenen Musiktheaterstück „punkt.“ (2025) werden zentrale ästhetisch-philosophische Ansätze zum Absurden vorgestellt und in ihrem Verhältnis zur kompositorischen Praxis diskutiert. Die Lecture-Performance verbindet theoretische Reflexion mit musikalischen und performativen Elementen und gibt Einblick in die künstlerische Entwicklung des Projekts.

Der Ausgangspunkt des Musiktheaterstücks, das dem Vortrag zugrunde liegt, ist eine wahre Begebenheit: Im Juni 2024 veröffentlichte der ehemalige iranische Religionsführer Ali Khamenei auf seinem offiziellen Twitter-Account (heute X) einen propagandistischen Satz, der ohne Punkt schloss. Der ebenfalls im Iran ansässige Editor H. Sh. setzte als Erwiderung in der Kommentarspalte einen einzigen Punkt ».« Im Gegensatz zum originalen Tweet von Khamenei erregte diese Geste der Korrektur fehlender Satzzeichen aber erheblich mehr Aufmerksamkeit und erhielt viele tausend Likes mehr als die Hauptnachricht, weswegen H. Sh. kurz darauf festgenommen wurde und nach einer längeren Untersuchungshaft mittlerweile verurteilt worden ist!

Inspiziert von dieser Geschichte widmet sich das Musiktheater dem Thema »Punkt« und seinen vielschichtigen Bedeutungen, die politische, philosophische, gewaltsame und absurde Dimensionen umfassen. Was passiert, wenn der Punkt nicht nur den Satz abschließt, sondern die gesamte Existenz infrage stellt? Wenn der Punkt, der eigentlich zur Klärung und zur Ruhe führen sollte, stattdessen Chaos, Gewalt und absurde Momente hervorbringt?

Der Vortrag wird anhand einer Videodokumentation des Stücks präsentiert.

THE ABSURD IN MUSIC THEATRE

„punkt!“

The planned lecture performance is based on my artistic-scientific doctoral project in composition on the topic “The Absurd in Music Theatre” at the Doctoral School of the University of Music and Performing Arts Graz.

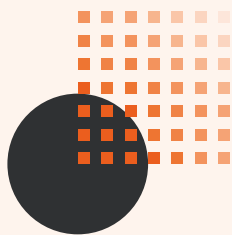
Starting from my own music-theatre piece “punkt.” (2025), central aesthetic-philosophical approaches to the absurd are presented and discussed in relation to compositional practice. The lecture performance combines theoretical reflection with musical and performative elements and offers insight into the artistic development of the project.

The starting point of the music-theatre piece underlying the talk is a true story: in June 2024, the former Iranian religious leader Ali Khamenei published a propagandistic sentence on his official Twitter account (now X) that ended without a full stop. The editor H. Sh., also based in Iran, responded in the comment section with a single full stop ».« In contrast to Khamenei’s original tweet, this gesture of correcting the missing punctuation attracted considerably more attention and received many thousands more likes than the main post – as a result of which H. Sh. was arrested shortly afterwards and, following an extended period of pre-trial detention, has since been convicted.

Inspired by this story, the music-theatre piece is devoted to the theme of the “full stop” and its many layers of meaning, encompassing political, philosophical, violent and absurd dimensions. What happens when the full stop not only ends the sentence, but calls the whole of existence into question? When the full stop, which is supposed to bring clarity and closure, instead produces chaos, violence and absurd moments?

The talk will be presented using a video documentation of the piece.

PROF. DR. MICHEL ROTH

SAMSTAG 10. OKTOBER
SATURDAY OCTOBER 10

10:00
MUTprobe 1

SESSION F

Wessen Realität?
Die Verantwortung der
künstlerischen Praxis
Whose Reality?
Responsibilities of Artistic Practice

Vortrag in englischer Sprache Lecture in English

KOMPONIEREN MIT EINEM ANDEREN ICH COMPOSING WITH ANOTHER SELF

Künstlerische Identität als soziale Reflexivität
Artistic Identity as Social Reflexivity

Michel Roth ist Professor für Komposition und künstlerische Forschung an der Musikakademie Basel (FHNW). Er promovierte an der Universität Basel mit einer spieltheoretischen Analyse musikalischer Indeterminiertheit. Seine Forschung untersucht Komposition als eine Form der Wissensproduktion und bringt künstlerische Praxis in Dialog mit Musikwissenschaft, Sozialtheorie und experimentellen Kunstpraktiken. Seine aktuelle Arbeit widmet sich dem Social Composing, der Anwendung soziologischer Spieltheorie auf künstlerische Prozesse, kollaborativer Kunst (Dieter Roth und die „Selten gehörte Musik“) sowie alpinen akustischen Ökologien. Seit 2020 erforscht er als Pionier die natürlichen Schwingungen alpiner Seilbahnseile, was internationale Aufmerksamkeit von Forschenden, Ingenieur*innen und der Techno-Musikszene gleichermaßen auf sich zieht. Als Komponist hat er u. a. mit dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, der Basel Sinfonietta, dem Klangforum Wien und dem JACK Quartet zusammengearbeitet. Zu seinem Werk zählen zudem zwei Opern im Auftrag des Lucerne Festival und des Theater Basel.

Michel Roth is a Professor of Composition and Artistic Research at the Basel Academy of Music (FHNW). He holds a doctorate from the University of Basel on a game theoretical analysis of musical indeterminacy. His research examines composition as a mode of knowledge production, bringing artistic practice into dialogue with musicology, social theory, and experimental art practices. His current work focuses on social composing, the application of sociological game theory to artistic processes, collaborative art (Dieter Roth and the "Selten gehörte Musik") and Alpine acoustic ecologies. Since 2020, he has pioneered research on the natural oscillations of alpine cable car ropes, attracting international attention from researchers, engineers, and the Techno Music scene alike. As a composer, Roth has collaborated with ensembles including the Bavarian Radio Symphony Orchestra, Basel Sinfonietta, Klangforum Wien, and JACK Quartet, while his work also includes two operas commissioned by Lucerne Festival and Theater Basel.

KOMPONIEREN MIT EINEM ANDEREN ICH

Künstlerische Identität als soziale Reflexivität

Der Schweizer Komponist Hans Wüthrich (1937–2019) stellte in den 1970er-Jahren „künstlerische Identität“ infrage, indem er experimentelles Muskschaffen mit sozialem Engagement verband. Kunst als bloße „Flaschenpost“ ablehnend, verstand er künstlerische Identität als etwas, das durch eine Rückkopplungsschleife mit dem eigenen sozialen Umfeld entsteht. Seine Kompositionen, entstanden in Zusammenarbeit mit einer drogenabhängigen Frau und einem psychiatrischen Patienten und unter anderem in Donaueschingen (1978) präsentiert, stießen auf Unverständnis. Doch das unveröffentlichte, zwölfseitige Konzept hinter diesen Werken formuliert eine bemerkenswerte Methodik des „Komponierens mit einem anderen Selbst“, die spätere Ideen der Relationalen Ästhetik, des Social Composing und der künstlerischen Forschung vorwegnimmt.

Seit 2025 untersucht ein interdisziplinäres künstlerisch-wissenschaftliches Forschungsprojekt an der Musikakademie Basel dieses Konzept neu. Es erforscht, wie sich künstlerische Praxis verändert, wenn kreative Prozesse in zwischenmenschliche Beziehungen eingebettet und durch (soziale) Feldaufnahmen, Oral History und kollaboratives Komponieren erweitert werden. Kann Muskschaffen andere tatsächlich empoweren? Wo liegen die Grenzen zwischen persönlicher Verantwortung, sozialer Intervention und künstlerischer Autonomie?

Meine Lecture-Performance setzt Wüthrichs Konzept anhand zweier kurzer Anwendungen direkt beim Karlsruher Symposium in die Praxis um: eine soziale Feldaufnahme und ein spontanes Experiment mit dem Publikum (je fünf Minuten). Dazwischen untersuche ich das Konzept aus Sicht der künstlerischen Forschung und diskutiere seine Relevanz für zeitgenössische sozial engagierte Musikpraxis. Ich argumentiere, dass Wüthrichs Methode eine epistemische Form der Reflexivität begründet, indem sie rekursive künstlerische Selbstkritik in gesellschaftliche und institutionelle Kritik überträgt.

COMPOSING WITH ANOTHER SELF

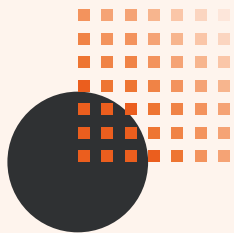
Artistic Identity as Social Reflexivity

The Swiss composer Hans Wüthrich (1937–2019) challenged “artistic identity” in the 1970s by merging experimental music-making with social engagement. Rejecting art as a mere “message in a bottle”, he understood artistic identity as emerging through a feedback loop with one’s social environment. His compositions, created in collaboration with a drug-addicted woman and a psychiatric patient and presented, for example, at Donaueschingen (1978), were met with incomprehension. Yet the unpublished twelve-page concept behind these works proposes a striking methodology of “composing with another self”, anticipating later ideas of Relational Aesthetics, Social Composing and Artistic Research.

Since 2025, an interdisciplinary artistic research project at the Basel Academy of Music has been re-examining this concept. It investigates how artistic practice is transformed when creative processes are embedded in interpersonal relationships and extended through (social) field recording, oral history and collaborative composing. Can music creation genuinely empower others? Where are the limits between personal responsibility, social intervention and artistic autonomy?

My lecture-performance places Wüthrich’s concept into practice through two short applications on the Karlsruhe Symposium itself: a social field recording and a spontaneous experiment with the audience (five minutes each). In between, I examine the concept from the perspective of artistic research and discuss its relevance for contemporary socially engaged music practice. I argue that Wüthrich’s method establishes an epistemic form of reflexivity by transferring recursive artistic self-criticism to social and institutional critique.

FOJAN GHARIBNEJAD

SAMSTAG 10. OKTOBER
SATURDAY OCTOBER 10

10:30
MUTprobe 1

© Kereshme Gharibnejad

SESSION F

Wessen Realität?
Die Verantwortung der
künstlerischen Praxis
Whose Reality?
Responsibilities of Artistic Practice

Vortrag in englischer Sprache Lecture in English

AM RANDE MENSCHLICHER EXTREME ON THE BRINK OF HUMAN EXTREMES

Rache als ästhetische Kraft
Revenge as an Aesthetic Force

Fojan Gharibnejad ist eine kurdisch-iranische Komponistin, Musiktheoretikerin und Doktorandin der Philosophie. Nach ihrer Ausbildung an der Spezialschule für Musik und am Fachgymnasium für Bildende Künste in Teheran studierte sie Violine an der Teheraner Kunstuniversität. Anschließend absolvierte sie an der Hochschule für Musik und Theater „Felix Mendelssohn Bartholdy“ Leipzig ein Doppelstudium in Komposition und Musiktheorie, das sie 2022 mit Auszeichnung abschloss. Ergänzend belegte sie Kurse in Medienkunst an der Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig.

Sie ist DAAD-Preisträgerin, Alumna der Akademie Musiktheater heute und des Genshagener Kreises sowie Preisträgerin des IFCA Award 2024 gemeinsam mit Michiko Saiki. Seit 2022 lehrt sie an der HMT Leipzig. Sie arbeitete mit Ensembles wie Ensemble Modern, El Perro Andaluz und Contemporary Insights. Ihre Werke wurden unter anderem bei den Darmstädter Ferienkursen, Unerhörte Musik, Nieuwe Noten Amsterdam, Gaudeamus und dem Kalv Festival aufgeführt. Zudem arbeitet sie interdisziplinär als Regisseurin, Dramaturgin und Multimedia-Künstlerin.

Fojan Gharibnejad is a Kurdish-Iranian composer, music theorist and doctoral candidate in philosophy. After her training at the Special School for Music and at the Secondary School for Fine Arts in Tehran, she studied violin at the Tehran University of Art. She subsequently completed a double degree in composition and music theory at the Felix Mendelssohn Bartholdy University of Music and Theatre Leipzig, graduating with distinction in 2022. In addition, she took courses in media art at the Leipzig Academy of Visual Arts.

She is a DAAD prize-winner, alumna of the Akademie Musiktheater heute and of the Genshagener Kreis, as well as a co-recipient, together with Michiko Saiki, of the IFCA Award 2024. Since 2022 she has taught at the HMT Leipzig. She has worked with ensembles such as Ensemble Modern, El Perro Andaluz and Contemporary Insights. Her works have been performed at, among others, the Darmstadt Summer Course, Unerhörte Musik, Nieuwe Noten Amsterdam, Gaudeamus and the Kalv Festival. She also works interdisciplinarily as a director, dramaturge and multimedia artist.

AM RANDE MENSCHLICHER EXTREME

Rache als ästhetische Kraft

Meine Arbeit bewohnt die Schwelle, an der sich Schönheit und Gewalt, Zärtlichkeit und Aggression, Würde und Zusammenbruch nicht mehr trennen lassen. Als iranisch-kurdisch-jüdische Komponistin verstehe ich künstlerische Identität als den Raum, in dem meine Identitäten in eine Synthese gebracht werden, ohne auf einen einzigen Ursprung reduziert zu werden. Es ist der Ort, an dem Geschichten, Sprachen, Wunden, Widersprüche und Formen der Zugehörigkeit koexistieren können. Künstlerische Identität entsteht als Akt der Selbsterfindung und Selbstbewahrung. Im hobbes'schen Sinn betrifft Überleben mehr als den biologischen Körper: Es erfordert auch die Verteidigung der eigenen Stimme, Erinnerung, Vorstellungskraft und des Rechts, in Erscheinung zu treten.

Eine meiner bekanntesten Aussagen lautet: „Ich plane Rache in meiner Freizeit.“ Ich verstehe Rachefantasien als Material für künstlerische Forschung. Sie können geschrieben, inszeniert, verkörpert, vertont, wiederholt, übersteigert, unterbrochen und sozial erprobt werden. Der künstlerische Raum setzt den Anspruch aus, dass Wut sich sofort rechtfertigen, zensieren oder überwinden muss. Er erlaubt es, Rache zu erkunden, ohne sie auszuüben.

Rache ist seit langem eine zentrale Kraft der Oper. Dennoch bleiben ihre musikalischen Operationen – wie Rache Rhythmus, Dauer, Klangfarbe, Stimme, Geste, räumliche Organisation und Intensität erlangt – innerhalb der künstlerischen Forschung unzureichend untersucht.

Meine Praxis untersucht, wie Körper, Stimmen, Texte, Räume und musikalische Strukturen Vergeltungsfantasien artikulieren können, ohne Gewalt zu reproduzieren. Im Dialog mit Antonin Artaud verstehe ich künstlerische Grausamkeit nicht als Brutalität, sondern als intensivierte Konfrontation mit Kräften, die den Körper beunruhigen und die Wahrnehmung destabilisieren. Rache wird so zu einem experimentellen Feld, in dem sich das Verlangen nach Gerechtigkeit verwirklichen lässt.

ON THE BRINK OF HUMAN EXTREMES

Revenge as an Aesthetic Force

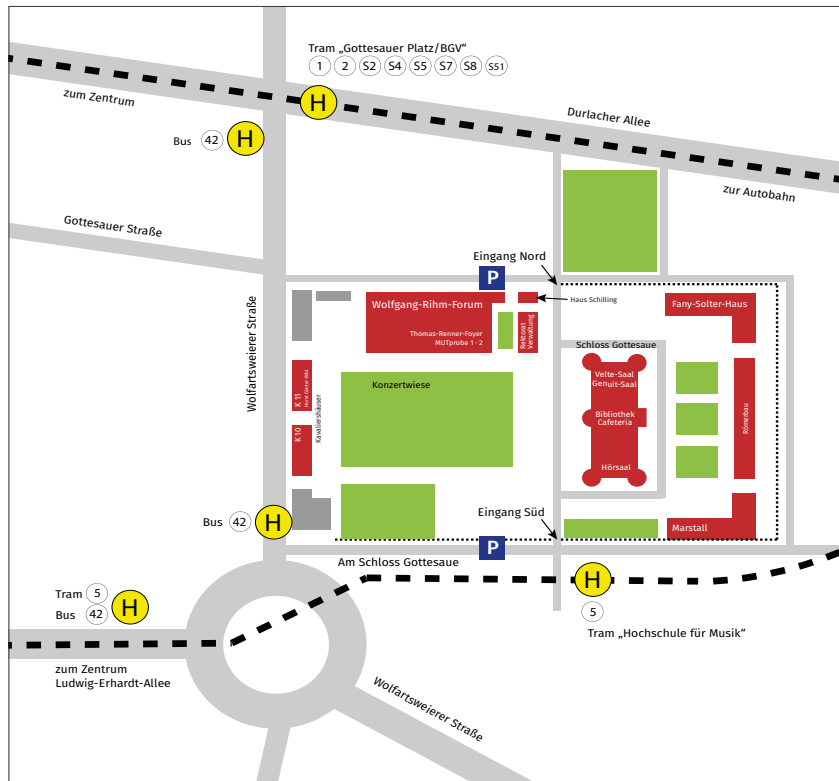
My work inhabits the threshold where beauty and violence, tenderness and aggression, dignity and collapse can no longer be separated. As an Iranian Kurdish-Jewish composer, I understand artistic identity as the space in which my identities are brought into synthesis without being reduced to one origin. It is where histories, languages, wounds, contradictions, and forms of belonging can coexist. Artistic identity emerges as an act of self-invention and self-preservation. In a Hobbesian sense, survival concerns more than the biological body: it also requires defending one's voice, memory, imagination, and right to appear.

One of my best-known statements is: “I plan revenge in my free time.” I understand revenge fantasies as material for artistic research. They can be written, staged, embodied, sounded, repeated, exaggerated, interrupted, and socially tested. The artistic space suspends the demand that anger must immediately justify, censor, or overcome itself. It allows revenge to be explored without being enacted.

Revenge has long been a central force in opera. Nevertheless, its musical operations – how revenge acquires rhythm, duration, timbre, voice, gesture, spatial organisation, and intensity – remain insufficiently examined within artistic research.

My practice investigates how bodies, voices, texts, spaces, and musical structures can articulate fantasies of retaliation without reproducing violence. In dialogue with Antonin Artaud, I understand artistic cruelty not as brutality, but as an intensified confrontation with forces that disturb the body and destabilise perception. Revenge becomes then an experimental field in which the desire for justice can be realised.

LAGEPLAN SITE PLAN

CampusOne – Schloss Göttesau

Schloss Göttesau

Velte-Saal · Genuit-Saal · Hörsaal
Unterrichtsräume · Bibliothek · Cafeteria

Multimedia-, Konzert- und Theaterkomplex (MUT)

Wolfgang-Rihm-Forum · MUTprobe 1 & 2
Institut für Musikjournalismus | Radio – TV – Internet (IMJ)
Institut für Musikinformatik und Musikwissenschaft (IMWI)
Institut für Neue Musik (INM)
SAM-Computerstudio
Career Center

Fany-Solter-Haus

Unterrichts- und Übräume

Marstall

Institut für MusikTheater (IMT)

Römerbau

Übräume

Fuchsbau

Rektorat und Verwaltung · Studierendensekretariat
Prüfungsamt · StudienServiceBüro
Presse- und Betriebsbüro

Haus Schilling

International Office · Orchesterbüro
Presse- und Betriebsbüro (Veranstaltungen)

Kavaliershaus K10

Unterrichtsräume · Hausdienst · Verwaltung

Kavaliershaus K11

Justizariat · Horst-Günter-Bibliothek · AstA
Gleichstellungsbeauftragte · Kontaktstelle zum Schutz vor
sexueller Belästigung, Diskriminierung und Gewalt

Stand 3. April 2024

TEAM

Organisation

Malena Dautel Castro

Presse- und Betriebsbüro

Sophia Völkle · Albrecht v. Stackelberg

Ton

Toyygun Kirali

Video

Bibiana Castillo

Technischer Dienst

Moritz Schenzle & Team

Redaktion & Gestaltung

Mattis Dänhardt · Blaues M

Impressum

Hochschule für Musik Karlsruhe 2026

Rektor Prof. Dr. Matthias Wiegandt

Redaktionsschluss 25. September 2026

Druck Heinzmann Druck GmbH, Forst

Bis zum nächsten Mal!
See you next time!