

welttheater im kartenformat

JAMES JOYCES «ULYSSES» UND DAS NOTATIONSKONZEPT
VON MICHAEL HEISCHS «BROUILLAGE/BRUITAGE»-ZYKLUS

VON STEFAN DREES

© Schott Music, Mainz 2008

Palior

Arco *ff* *pp* *f* *mf* *f*

Handwritten musical notation for the first system of 'Palior'. It consists of two staves. The top staff is in treble clef with a 5/4 time signature. The bottom staff is in bass clef with a 7/8 time signature. The notation includes various notes, rests, and dynamic markings such as *ff*, *pp*, *f*, *mf*, and *f*. There are also some handwritten annotations like 'piæ' and '5' above the top staff.

Arco *mf* *f*

Vach

welttheater im kartenformat

JAMES JOYCES «ULYSSES» UND DAS NOTATIONSKONZEPT VON MICHAEL HEISCHS «BROUILLAGE/BRUITAGE»-ZYKLUS

VON STEFAN DREES

Mit dem *Ulysses* hat James Joyce eines der zentralen literarischen Werke der Moderne geschaffen und damit nicht nur eine mittlerweile unüberschaubare Fülle von Sekundärliteratur, sondern auch zahlreiche künstlerische Stellungnahmen provoziert. Die Art, wie Joyce die traditionelle Form der Gattung Roman aufbricht, indem er sie durch Wiedergabe kleinster alltäglicher Ereignisse profanisiert, erzähltechnisch demontiert sowie unter Verwendung einer Vielzahl von genreuntypischen Kennzeichen stilistisch fragmentarisiert, hat auch den 1963 geborenen und heute in Zürich lebenden Komponisten Michael Heisch zu einer solchen Auseinandersetzung bewogen.¹

Heisch nimmt die wechselnden Modi der Sprachbehandlung im *Ulysses* als Bezugspunkt für eine Reihe von Solostücken, die auf einzelne Romankapitel fokussieren und in dem seit 1999 entstehenden Zyklus *Brouillage/Bruitage* – er umfasst bislang die Kompositionen *Proteus* für Kontrabass (1999, revidiert 2002), *Hades* für Klavier (2000, revidiert 2003), *Eumäus* für SchauspielerIn (2002), *Penelope* für Altflöte (2003) und *Scylla und Charibdis* für Akkordeon (2008) – vereinigt sind.

Zentrales Moment der Werke ist ihre Verknüpfung mit dem Konzept der so genannten «Artist Trading Cards» (ATCs): Dieses längst zum Label gewordene, 1996 von dem Zürcher Künstler und Schriftsteller M. Vänçi Stirnemann initiierte Kunstprojekt basiert auf strengen formalen Restriktionen bei gleichzeitigem Maximum an gestalterischer Freiheit. Denn bei den ATCs handelt es sich um Tauschkarten im standardisierten Format 6,4 x 8,9 Zentimeter, die – anders als ihre kommerziell gefertigten Varianten – von den Tauschenden selbst hergestellt und nach eigenen Vorlieben als Unikate oder in Serien mit limitierter Stückzahl gestaltet werden.² In den Kompositionen des *Brouillage/Bruitage*-Zyklus nutzt Heisch diese beschränkte Vorgabe zur Annäherung an die vieldeutige Welt des *Ulysses*, indem er sich auf das Prinzip der Austauschbarkeit beruft und musikalische Zusammenhänge aus dem Gedanken einer frei wählbaren Kartenab-

folge generiert. Grundlage hierfür ist der Umstand, dass jede Komposition aus insgesamt neunzig einzelnen Partiturlisten von jeweils zehn Sekunden Aufführungsdauer besteht, aus deren Bestand der Interpret eine Auswahl treffen kann, die in beliebiger Reihenfolge einer Aufführung von mindestens fünf Minuten Dauer zugrunde gelegt wird.³ Über diesen Kontext hinaus fungieren die einzelnen ATCs jedoch auch weiterhin als Tauschobjekte, wodurch ihr immanenter musikalischer Gehalt zugunsten visueller ästhetischer Eigenschaften in den Hintergrund tritt.

VERWANDLUNG

Die am Roman ausgerichtete Konzeption der Musik lässt sich am Kontrabass-Solostück *Proteus* (1999, revidiert 2002) ablesen, das sich auf das dritte Kapitel des *Ulysses* bezieht. Joyce transformiert hier die Fähigkeit zur Verwandlung, die dem Meeresheld Proteus im griechischen Mythos zugesprochen wird, auf die narrative Ebene, indem er das Kapitel an dem unter Einfluss anrollender Wellen ständig sich wandelnden Strand lokalisiert und die äußeren Eindrücke mittels innerer Monologe kontrapunktiert. Dadurch wird das andauernde Wechselspiel wahrnehmungsbezogener Transformation, bestehend aus Beschreibungen des Raums als Dimension des Sichtbaren («ineluctable modality of the visible») und der Zeit als Dimension der Hörwahrnehmung («ineluctable mo-

dality of the audible»), zur spannungsreichen Grundlage des Textes.⁴ Analog hierzu verfährt Heisch, indem er bei der Gestaltung der ATCs an einer Konfrontation bild- und klangbezogener Elemente ansetzt und deren Verhältnis zueinander für jede Karte neu definiert. Eine Konstante bildet die musikalische Notation, die jeweils eine Klangaktion oder mehrere zusammengehörende Ereignisse fixiert, wobei die traditionellen Notationsparameter durch grafische Elemente und verbale Anweisungen ergänzt sind und diese teils auch ersetzen.

Die verwendeten Klänge sind meist bereits vielschichtige Klangereignisse, die sich aus dem Zusammenwirken von herkömmlichem Instrumentalklang und spezifischer Präparation (etwa mit Butterbrotpapier oder Stricknadeln) und/oder spieltechnischer Erweiterung (etwa durch Jazzbesen, verschiedene Schlägel oder Plektren) ergeben. Zu den unterschiedlichen Klangsituationen, die vom exakt ausgearbeiteten Moment bis zur lediglich annähernd beschriebenen Klangerzeugungsanweisung reichen, treten weitere visuelle und verbale Gestaltungselemente wie Farben, Textfragmente von Zeitungsschlagzeilen oder Werbematerial, grafische Elemente unterschiedlichen Abstraktionsgrades sowie verwaschene Farbflecken oder Schraffuren, mit denen die Notation zum Teil überlagert ist. Für jede Karte entsteht damit ein individuelles Geflecht aus visuellen Bezügen, ein Spannungsfeld verschie-

Kunsteisenbahn Düren, Eifel, Siebbrunn, Fluntern

entspr. preparz. Verteilung (während 10 sek.)

Montag - Freitag

inhoff	605	623	635	705	723	731	805	830	905
inhoff	611	680	642	712	730	738	812	866	911
inhoff	603	612	621	633	643	713	731	733	739
inhoff	604	613	622	634	644	703	714	732	734
inhoff	607	616	636	638	647	707	717	736	738
inhoff	609	618	639	650	720	739	746	820	843
inhoff	610	619	650	721	742	751	821	847	919
inhoff	615	624	642	656	711	727	742	758	811
inhoff	619	628	647	701	716	731	747	802	816

Montag - Freitag [Fortsetzung]

1133	1140	1148	1155	1203	1210	1218	1225	1233	1240	1248	1255	1303	1310	1318
1138	1145	1153	1200	1208	1216	1223	1230	1238	1245	1253	1301	1308	1316	1323
1146	1153	1200	1208	1216	1223	1230	1238	1245	1253	1301	1308	1316	1323	1331
1153	1200	1208	1215	1223	1230	1238	1246	1253	1301	1308	1315	1323	1330	1338
1159	1206	1214	1221	1229	1236	1244	1251	1259	1306	1313	1321	1329	1336	1344
1165	1212	1220	1228	1235	1243	1250	1257	1305	1312	1320	1327	1335	1342	1350
1171	1218	1226	1233	1241	1249	1256	1303	1311	1318	1326	1333	1341	1349	1356
1177	1224	1232	1240	1248	1256	1303	1311	1319	1327	1335	1342	1350	1357	1405
1183	1230	1238	1246	1254	1301	1309	1317	1325	1333	1341	1349	1357	1405	1413
1189	1236	1244	1252	1300	1308	1316	1324	1332	1340	1348	1356	1404	1412	1420
1195	1242	1250	1258	1306	1314	1322	1330	1338	1346	1354	1402	1410	1418	1426
1201	1248	1256	1304	1312	1320	1328	1336	1344	1352	1400	1408	1416	1424	1432
1207	1254	1302	1310	1318	1326	1334	1342	1350	1358	1406	1414	1422	1430	1438
1213	1300	1308	1316	1324	1332	1340	1348	1356	1404	1412	1420	1428	1436	1444
1219	1306	1314	1322	1330	1338	1346	1354	1402	1410	1418	1426	1434	1442	1450
1225	1312	1320	1328	1336	1344	1352	1400	1408	1416	1424	1432	1440	1448	1456
1231	1318	1326	1334	1342	1350	1358	1406	1414	1422	1430	1438	1446	1454	1462
1237	1324	1332	1340	1348	1356	1404	1412	1420	1428	1436	1444	1452	1460	1468
1243	1330	1338	1346	1354	1402	1410	1418	1426	1434	1442	1450	1458	1466	1474
1249	1336	1344	1352	1400	1408	1416	1424	1432	1440	1448	1456	1464	1472	1480
1255	1342	1350	1358	1406	1414	1422	1430	1438	1446	1454	1462	1470	1478	1486
1261	1348	1356	1404	1412	1420	1428	1436	1444	1452	1460	1468	1476	1484	1492
1267	1354	1402	1410	1418	1426	1434	1442	1450	1458	1466	1474	1482	1490	1498
1273	1400	1408	1416	1424	1432	1440	1448	1456	1464	1472	1480	1488	1496	1504
1279	1406	1414	1422	1430	1438	1446	1454	1462	1470	1478	1486	1494	1502	1510
1285	1412	1420	1428	1436	1444	1452	1460	1468	1476	1484	1492	1500	1508	1516
1291	1418	1426	1434	1442	1450	1458	1466	1474	1482	1490	1498	1506	1514	1522
1297	1424	1432	1440	1448	1456	1464	1472	1480	1488	1496	1504	1512	1520	1528
1303	1430	1438	1446	1454	1462	1470	1478	1486	1494	1502	1510	1518	1526	1534
1309	1436	1444	1452	1460	1468	1476	1484	1492	1500	1508	1516	1524	1532	1540
1315	1442	1450	1458	1466	1474	1482	1490	1498	1506	1514	1522	1530	1538	1546
1321	1448	1456	1464	1472	1480	1488	1496	1504	1512	1520	1528	1536	1544	1552
1327	1454	1462	1470	1478	1486	1494	1502	1510	1518	1526	1534	1542	1550	1558
1333	1460	1468	1476	1484	1492	1500	1508	1516	1524	1532	1540	1548	1556	1564
1339	1466	1474	1482	1490	1498	1506	1514	1522	1530	1538	1546	1554	1562	1570
1345	1472	1480	1488	1496	1504	1512	1520	1528	1536	1544	1552	1560	1568	1576
1351	1478	1486	1494	1502	1510	1518	1526	1534	1542	1550	1558	1566	1574	1582
1357	1484	1492	1500	1508	1516	1524	1532	1540	1548	1556	1564	1572	1580	1588
1363	1490	1498	1506	1514	1522	1530	1538	1546	1554	1562	1570	1578	1586	1594
1369	1496	1504	1512	1520	1528	1536	1544	1552	1560	1568	1576	1584	1592	1600
1375	1502	1510	1518	1526	1534	1542	1550	1558	1566	1574	1582	1590	1598	1606
1381	1508	1516	1524	1532	1540	1548	1556	1564	1572	1580	1588	1596	1604	1612
1387	1514	1522	1530	1538	1546	1554	1562	1570	1578	1586	1594	1602	1610	1618
1393	1520	1528	1536	1544	1552	1560	1568	1576	1584	1592	1600	1608	1616	1624
1399	1526	1534	1542	1550	1558	1566	1574	1582	1590	1598	1606	1614	1622	1630
1405	1532	1540	1548	1556	1564	1572	1580	1588	1596	1604	1612	1620	1628	1636
1411	1538	1546	1554	1562	1570	1578	1586	1594	1602	1610	1618	1626	1634	1642
1417	1544	1552	1560	1568	1576	1584	1592	1600	1608	1616	1624	1632	1640	1648
1423	1550	1558	1566	1574	1582	1590	1598	1606	1614	1622	1630	1638	1646	1654
1429	1556	1564	1572	1580	1588	1596	1604	1612	1620	1628	1636	1644	1652	1660
1435	1562	1570	1578	1586	1594	1602	1610	1618	1626	1634	1642	1650	1658	1666
1441	1568	1576	1584	1592	1600	1608	1616	1624	1632	1640	1648	1656	1664	1672
1447	1574	1582	1590	1598	1606	1614	1622	1630	1638	1646	1654	1662	1670	1678
1453	1580	1588	1596	1604	1612	1620	1628	1636	1644	1652	1660	1668	1676	1684
1459	1586	1594	1602	1610	1618	1626	1634	1642	1650	1658	1666	1674	1682	1690
1465	1592	1600	1608	1616	1624	1632	1640	1648	1656	1664	1672	1680	1688	1696
1471	1598	1606	1614	1622	1630	1638	1646	1654	1662	1670	1678	1686	1694	1702
1477	1604	1612	1620	1628	1636	1644	1652	1660	1668	1676	1684	1692	1700	1708
1483	1610	1618	1626	1634	1642	1650	1658	1666	1674	1682	1690	1698	1706	1714
1489	1616	1624	1632	1640	1648	1656	1664	1672	1680	1688	1696	1704	1712	1720
1495	1622	1630	1638	1646	1654	1662	1670	1678	1686	1694	1702	1710	1718	1726
1501	1628	1636	1644	1652	1660	1668	1676	1684	1692	1700	1708	1716	1724	1732
1507	1634	1642	1650	1658	1666	1674	1682	1690	1698	1706	1714	1722	1730	1738
1513	1640	1648	1656	1664	1672	1680	1688	1696	1704	1712	1720	1728	1736	1744
1519	1646	1654	1662	1670	1678	1686	1694	1702	1710	1718	1726	1734	1742	1750
1525	1652	1660	1668	1676	1684	1692	1700	1708	1716	1724	1732	1740	1748	1756
1531	1658	1666	1674	1682	1690	1698	1706	1714	1722	1730	1738	1746	1754	1762
1537	1664	1672	1680	1688	1696	1704	1712	1720	1728	1736	1744	1752	1760	1768
1543	1670	1678	1686	1694	1702	1710	1718	1726	1734	1742	1750	1758	1766	1774
1549	1676	1684	1692	1700	1708	1716	1724	1732	1740	1748	1756	1764	1772	1780
1555	1682	1690	1698	1706	1714	1722	1730	1738	1746	1754	1762	1770	1778	1786
1561	1688	1696	1704	1712	1720	1728	1736	1744	1752	1760	1768	1776	1784	1792
1567	1694	1702	1											

den konnotierter Zeichen, das sich im Idealfall bei der Umsetzung auf die Entscheidungen des Interpreten auswirkt. Da die Reihenfolge der Karten nicht festgelegt ist, lassen sich durch entsprechende Gruppierung der ATCs – etwa nach bestimmten visuellen Kriterien oder nach verwandten Klangsituationen – unhörbare oder auch offensichtliche Zusammenhänge herstellen. Über die von Karte zu Karte veränderte Anordnung der Elemente, die das spezifisch «proteische» Element des Romankapitels rekapituliert, vollzieht die Musik also ganz konkret die Perspektivwechsel von Joyces Sprache nach und nimmt sich deren Beschaffenheit zum Vorbild.

VERSCHWINDEN

Auch in *Hades* für Klavier (2000, revidiert 2003) deutet Heisch bestimmte Kennzeichen des entsprechenden Joyce-Kapitels zu musikalischen Verfahrensweisen um. Der Hintergrund der ATCs ist das Ergebnis einer grafischen Bearbeitung, die an einem Ausschnitt aus dem Fahrplan der Zürcher Verkehrsbetriebe, Informationen zur Straßenbahn mit der Endstation Zoo-Fluntern enthaltend, ansetzt. Damit ist zunächst einmal auf jenen Ort verwiesen, an dem Joyce begraben liegt, doch spielt die Fahrstrecke zum Friedhof Fluntern auch auf den Inhalt des Hades-Kapitels an: Die Reise des Odysseus in die Unterwelt – bei Joyce die Fahrt eines Leichenzugs quer durch die Stadt Dublin – wird bei Heisch in die Hintergrundstruktur der Karten transformiert, deren Informationen aus Uhrzeiten und Haltestellen mehrfachen Kopierprozessen unterzogen und dadurch bisweilen an die Grenze zur Auflösung lesbarer Information geführt werden, was mit dem Verschwinden als zentraler Idee dieses Kapitels korrespondiert. Die tabellarischen Gitter des Fahrplans bilden ihrerseits eine Matrix für die Strukturierung des Notationsraums, dessen blaue Farbe mit dem schwarzweißen Schrift Hintergrund kontrastiert.

Auch in musikalischer Hinsicht steht der Prozess des Verschwindens im Mittelpunkt und wird verschiedenartig beleuchtet, und zwar «ausgehend von bestehendem Klangmaterial, welches mathematisch-statistisch angeordnet ist und mit Hilfe von

vorgegebenen Formeln subtrahiert wird».⁵ Dieser Leitidee folgend, bildet der nach verschiedenen Seiten hin unbestimmte Notentext den Hauptbestandteil der *Hades*-ATCs: Die vielfach fehlende Schlüsselung lässt verschiedene Möglichkeiten der Registerwahl zu; Karten mit komplexer, vollständig ausgearbeiteter Rhythmik stehen solchen mit proportionaler Notation gegenüber; neben ATCs mit präzisen Anweisungen zu Dynamik oder Artikulation existieren Karten, die lediglich mit globalen Angaben in Gestalt verbaler Notate versehen sind. Und auch hier hat der Interpret die Möglichkeit, die ausgewählten Partiturrkarten im Sinne eines musikalischen Prozesses anzuordnen, der von größt- oder kleinstmöglicher Dichte ausgeht und sich in die jeweils entgegengesetzte Richtung entwickelt. In diesem Sinne würde eine kontinuierliche Abnahme der Dichte den thematischen Gedanken des Verschwindens unterstützen. Die Auswahl kann sich natürlich auch – und dies wäre abermals eine Betonung der visuellen Strukturen – an den gerade noch zu erkennenden Fahrplandaten, Abfahrtszeiten oder Haltestellen orientieren, wodurch gedanklich das im *Ulysses* geschilderte Ereignis der Fahrt zum Friedhof in den Mittelpunkt rückt.

WELTTHEATER

Über die frei wählbare Aufführungsgestalt der Solostücke hinaus sieht Heisch vor, dass die einzelnen Bestandteile des *Brouillage/Bruitage*-Zyklus auch in freier Kombination miteinander aufgeführt werden können, so dass daraus Ensemblestücke mit wechselnder Besetzung und Ensemblegröße entstehen. Allerdings müssen in diesem Fall zusätzlich «weiße Partituren», also leere Karten, berücksichtigt werden, damit es nicht über die gesamte Dauer der Aufführung hinweg zur maximalen Aktionsdichte aller Beteiligten kommt. Die ausdrückliche Einbeziehung von *Eumäus* für SchauspielerIn (2002) – das Stück basiert ausschließlich auf Schlagzeilen aus der Boulevardpresse, die durch Vortragsanweisungen konnotativ eingefärbt werden müssen – würde einer solchen Wiedergabe zugleich eine theatralische Komponente verleihen. Die hierin verborgenen Optionen zeigen, dass trotz des Bezugs auf Einzelkapitel für Heisch letztlich der *Ulysses* als Ganzheit, als verschlungenes Gewebe von Bezügen und kulturgeschichtlichen Referenzen von Bedeutung ist: als poly-

FOTO: MARTIN LORENZ

morphes Welttheater voller stilistischer und zitathaltiger Sprachvielfalt. Wie Joyces Text, so werden Musik und Notationsmedium ATC zum Gegenstand eines prinzipiell infiniten Vorgangs der Auslegung. Heischs Kompositionen rekapitulieren damit das wesentliche Kennzeichen des literarischen Werks: Denn der *Ulysses* ist weniger ein Text, der gelesen, als einer, der sorgfältig entziffert werden muss, um seiner Vielschichtigkeit gerecht zu werden. Und genau dies vermittelt die gewählte Notationsform, mit der «Joyce-ähnlich [...] der (manchmal mehr oder minder) abenteuerliche und klingende Alltag auf ein Minimalformat gebracht» wird.⁶ ■

¹ Zur Einführung in Heischs Komponieren vgl. Stefan Drees: «Komponieren als Sprachfindung. Zur Arbeit des Komponisten Michael Heisch», in: *Dissonanz* 95 (September 2006), S. 38-41. Weitere Informationen finden sich auf der Website des Komponisten (<http://www.neuemusik.ch/michaelheisch/index.html>).

² Zum Konzept der ATCs sowie zu zahlreichen Gestaltungsbeispielen vgl. die Website <http://www.artist-trading-cards.ch>. Der Welt der ATCs widmet sich mittlerweile auch die in Kanada erscheinende Zeitschrift *ATC Quarterly*.

³ Heisch fertigt den vollständigen Satz von Partiturrkarten jeweils auf Anfrage interessierter Musiker, so dass jede Ausgabe ein Unikat darstellt, das sich in grafischer Hinsicht sowie durch Bestempelung, Signatur und Datum auf der Rückseite von anderen Ausgaben unterscheidet.

⁴ James Joyce: *Ulysses*, hg. von Hans Walter Gabler in Zusammenarbeit mit Wolfhard Steppe und Claus Melchior, Harmondsworth 1986, S. 31.

⁵ Vorbemerkungen zu den ATCs von *Hades*.

⁶ Vorbemerkungen zu den ATCs von *Proteus*.

INFO

CD
 ■ Luigi Archetti / Michael Heisch:
Niederländische Sprichwörter.
 Luigi Archetti, Gitarren, Mandolinen,
 Electronics; Michael Heisch, Kontrabass,
 E-Bass, Electronics
 Creative Works Records CW 1051

MICHAEL HEISCH:
 «BROUILLAGE / BRUITAGE»