

TEKST ALS EEN INSTRUMENT // TEXT AS A MUSICAL INSTRUMENT

Johnny Berkmans

Promotoren: Mathy Vanbuel en Ann Laenen

Tags: **MUZIEK** **TEKST** **CONTROLLERISM** **DIY**

Berkmansjohnny@gmail.com

<http://master.kingjohnny.be>

“Music begins where words end” zei de Duitse componist Mendelssohn-Bartholdy al in 1845. Het omgekeerde is ook mogelijk, omdat het twee begrippen zijn die elkaar (kunnen) beïnvloeden en ondersteunen. De grens tussen tekst en muziek wordt vaak onderzocht, vanuit het ene of het andere of vanuit beider perspectief tegelijkertijd. Slechts weinigen proberen deze grens te verleggen of uit te wissen.

John Cage was een Amerikaans avant-gardecomponist die voortdurend bezig was met het aftasten van grenzen in de muziek. Zijn eerste boek, ‘Silence, Lectures and Writings’ uit 1973, bevat verschillende experimentele ideeën en lezingen over muziek en schrift, waardoor hij uiteindelijk ons besef over muziek radicaal veranderd heeft.

Artiesten en performers zoeken vandaag naar nieuwe middelen waarmee ze die grens ook kunnen doen vervagen of zelfs oversteken. Nieuwe technologieën (sommige beschikbaar als Do It Yourself oplossingen of als open source) maken het mogelijk deze grens af te tasten. Met mijn onderzoek verken en verleg ik de grens tussen muziek en tekst door een toepassing te ontwikkelen waarmee je met tekstuele input een muzikale output kan creëren. Deze manier van controleren van muziek, ook wel controllerisme genoemd, laat ook mensen die hiermee niet vertrouwd zijn, toe om muziek te maken. Ik onderzoek met andere woorden hoe mensen reageren op installaties die muziek genereren, meer specifiek die tekst omzetten naar geluid. Hiervoor kijk ik naar de opbouw van muziek en tekst opgebouwd zijn, om uiteindelijk zelf een installatie te maken die hierop inspeelt.

Door observaties en interviews tijdens tentoonstellingen, zoals ‘Decode’ in het Victoria en Albert Museum te Londen, probeer ik te achterhalen welke drempels het grootst zijn bij mensen die geen instrument bespelen en hoe artiesten hiermee omgaan en hierop inspelen. In ‘Music in Everyday Life’ beschrijft Tia DeNora, professor in de psychologie van muziek, in welke mate muziek een rol kan spelen in het dagelijkse leven van de mens. Een boek van Hargreaves en North dat hierbij aanleunt is ‘The social psychology of music’ waarin wordt uitgelegd in welke context mensen muziek creëren en proberen te begrijpen, maar belangrijker, in welke mate mensen reageren op muziek. Deze en andere publicaties helpen mij ontdekken welk onderzoek er reeds gedaan is in dit domein en op welke ervaringen ik mij kan baseren voor de ontwikkeling van mijn ontwerp.

Dit ontwerp, uitgewerkt in een installatie, wordt voortdurend getoetst aan de noden en wensen van de gebruikers. Door deze in een vroeg stadium bij het onderzoek te betrekken, bepaal ik welke stappen er gezet worden op vlak van design van de gebruikerservaring.

Cage, J. (1973). Silence, lectures and writings. Wesleyan University Press.

DeNora, T. (2000). Music in everyday life. Cambridge: Cambridge University Press.

Hargreaves, D. J., & North, A. C. (1997). The Social Psychology of Music. Oxford University press.

“Music begins where words end” is what the composer Medelssohn-Bartholdy said in 1845. However the opposite is also possible, because here are two forms of expressions, which could influence or sustain one another. The border between text and music has been explored many times, seen from each of the two perspectives as well as jointly. Other efforts have been made to move or even obliterate this border.

John Cage was an American avant-garde composer, who constantly tried to explore the boundaries within the world of music. His first book, ‘Silence, Lectures and Writings’ published in 1973, contains several experimental ideas and lectures about music and text, which have radically changed our musical awareness.

Artists and performers today are searching for new means whereby this border can be crossed or even obliterated. New technologies (some of them are known as Do It Yourself, others are open source) make it possible for this border to be explored or blurred. Within this research I explore the boundaries between music and text by creating an application, which allows the user to create music output through text input. This way of controlling music, called controllerism, allows people, who are not familiar with music theory, to create music. My research is about the way people react and interact with installations, which generate music, more specifically converting text to music. Therefore I am studying the way music and text are constructed, in order to be able to build an installation that responds to the structure of each.

Through observations and interviews during exhibitions, like ‘Decode’ in the ‘Victoria and Albert Museum’ in London, I try to trace the thresholds that people who do not play an instrument, need to go through and the way artists respond to these barriers. In ‘Music in Everyday Life’ Tia DeNora, professor of the psychology of music, describes the role of music in everyday life. A similar book ‘The social psychology of music’ explains the contexts in which people create and try to understand music, but more specifically the way people react to it. These and other publications help me explore the previous research in this domain and experiences which could form the basics for the development of my installation.

This concept is translated into an installation, and constantly tested against the needs and desires of the user. By involving the user at an early stage of the research, I can conclude which steps need to be taken in terms of the user experience.

Cage, J. (1973). Silence, lectures and writings. Wesleyan University Press.

DeNora, T. (2000). Music in everyday life. Cambridge: Cambridge University Press.

Hargreaves, D. J., & North, A. C. (1997). The Social Psychology of Music. Oxford University press.