

# Neue Musik, Identität und Diversität

Eine Bestandsaufnahme und vier Impulse

Dr. Gina Emerson

Symposium «Diversität und neue Musik»

27.09.23 | Villa Elisabeth Berlin

«...einen wertschätzenden und respektvollen Umgang mit der Vielfalt von Menschen»

*Zentrum für Genderforschung und Diversität, Kunstuniversität Graz*

«Wir setzen in unserer Arbeit auf ein **macht- und diskriminierungskritisches Verständnis** von Diversität. In Abgrenzung von einem allgemeinen Diversitätsbegriff, bei dem alle Menschen sich irgendwie voneinander unterscheiden [...] nehmen wir mit unserem diskriminierungskritischen Diversitätsverständnis genau die Unterschiede in den Blick, die zu Diskriminierungen führen.»

*Diversity Arts Culture*

«[eine] Kultur der Wertschätzung und Sicherstellung der gleichberechtigten Teilhabe und Gestaltung (in) der Gesellschaft.»

*Serdar Yazar/KuPoGe, 2021*

«der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität»

*Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, §1*

ONCURATING

Issue 47/September 2020  
Notes on Curating  
www.oncurating.org

# Gender Relations in New Music X

## OnCurating Journal

**Edited by**  
Brandon Farnsworth and Rosanna Lovell

**Contributions by**  
Kajsa Antonsson, Sandeep Bhagwati, Valentina Bertolani, Dahlia Borsche, Sharon Chan,  
Anke Charton, Lucien Danzeisen, Julia Eckhardt, Gina Emerson, Sine Tofte Hannibal, Anna Jakobsson,  
Rosanna Lovell, Camille Overgaard, Luisa Santacesaria, Christina Scharff, Susanne van Els,  
Stellan Veloce, Serge Vuille



'heterogeneous collective advocating for increased gender equality, inclusivity, and further diversification of people and practices in the new music community'

*(Farnsworth & Lovell, 2023)*

**Darmstädter Ferienkursen, 1946 bis 2014:**

**7%** der aufgeführten Werke von weiblichen, trans oder nicht-binären Komponist\*innen

**MaerzMusik, 2010 bis 2018:**

**28%** der aufgeführten Werke von weiblichen, trans oder nicht-binären Komponist\*innen

**Donaueschinger Musiktage, 2011 bis 2017:**

**18%** der aufgeführten Werke von weiblichen, trans oder nicht-binären Komponist\*innen

Donaueschinger Musiktage

92.44%

of pieces made by men  
since 1921

Gender Relations in New Music

GRINM.ORG

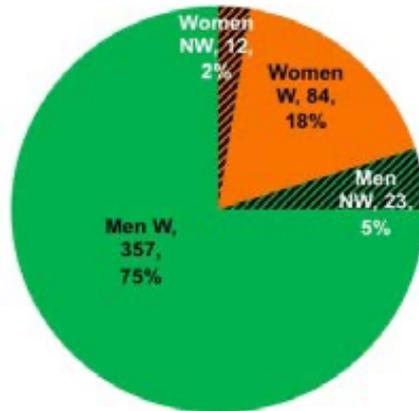
*(Farnsworth & Lovell, 2023)*

# Institutionen

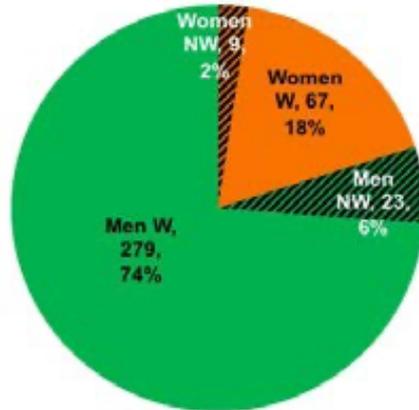
## GROUP 1 – 2018-2019

(AngelicaA, Centro d'Arte, Milano Musica, Tempo Reale Festival, Traiettorie)

2018



2019

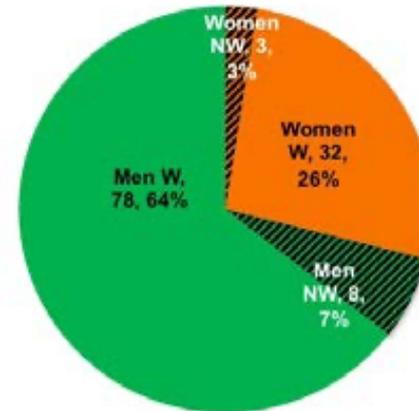


# Freie Szene

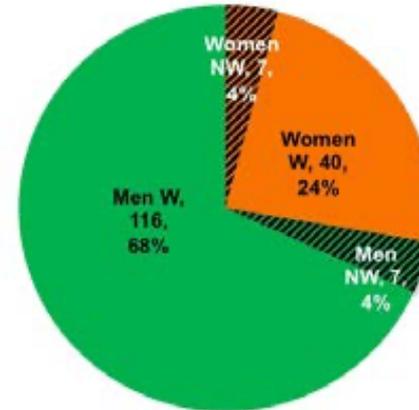
## GROUP 2 – 2018-2019

(La Digestion, MU, Standards, TRK. Sound Club)

2018



2019



# 0,63 %<sup>1</sup>

## Wie divers sind Orchester?

**Qualitative Einzelfallstudie unter Orchester-  
musiker:innen mit einer Herkunftsgeschichte aus der Türkei sowie dem Nahen  
und Mittleren Osten in und um deutsche  
Berufsorchester**

Verfasser: **André Uelner**, Agent für Diversitätsentwicklung.

Die Studie geht aus von Erkenntnisbedarfen der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz.

Beratung bei Konzipierung, Durchführung und Auswertung durch:  
**Dr. Nora Wegner**, KULTUREVALUATION WEGNER.

Die Studie wurde durchgeführt und finanziert im Rahmen des Programms 360° – Fonds für Kulturen der neuen Stadtgesellschaft der Kulturstiftung des Bundes.

<sup>1</sup>Dieser Prozentsatz ergibt sich aus 62 recherchierten Musiker:innen mit einer Herkunftsgeschichte aus der Türkei oder einem Land des Nahen und Mittleren Ostens, die in einem der 129 deutschen Berufsorchester mit insgesamt 9.766 Planstellen fest angestellt sind. Dieser Prozentsatz aus der Eigenrecherche ist aufgrund einer fehlenden verbindlichen Datengrundlage nicht endgültig repräsentativ.

Gefördert im Programm

**360°** KULTURSTIFTUNG  
DES  
BUNDES  
Fonds für Kulturen der neuen Stadtgesellschaft

DEUTSCHE  
STAATSPHILHARMONIE  
Rheinland-Pfalz



# Berliner Erfahrungen, Berliner Erwartungen: Auf dem Weg zum diversen Kulturbetrieb

Fokusgruppengespräche mit Nicht-Besucher\*innen und Nicht-Akteur\*innen



## Analyse und Bericht

Joshua Kwesi Aikins, Naomi Bechert,  
Daniel Gyamerah, Lucienne Wagner

*Routledge Theatre &  
Performance Series in  
Audience Research*

*Audience Research*

# **AUDIENCE EXPERIENCE AND CONTEMPORARY CLASSICAL MUSIC**

**NEGOTIATING THE EXPERIMENTAL AND  
THE ACCESSIBLE IN A HIGH ART SUBCULTURE**

Gina Emerson



Erste großangelegte Studie  
(1428 Befragte) spezifisch  
zu Publikumserfahrungen  
mit neuerer Musik

Musiksoziologische Analyse  
der Kultur rund um die  
zeitgenössische Musik  
heutzutage und ihre  
Position in der heutigen  
Musiklandschaft

- Neue Musik braucht ein ausgereiftes Konzept von «Publikumserfahrung»
- Das Publikum für neue Musik entspricht einer Bildungselite
- Musikalische Expertise ist ein bestimmender Faktor über alle Ergebnisse und Erfahrungen hinweg
- Neue Musik spricht verschiedene Altersgruppen an, birgt aber intergenerationelle Konflikte

*'The pieces by the established generation don't really hold up - but the future looks very bright!' (R1226)*  
*'[Piece No.] 4! Yes more of this! ... Less BOULEZ! LAME.'* (R1092)

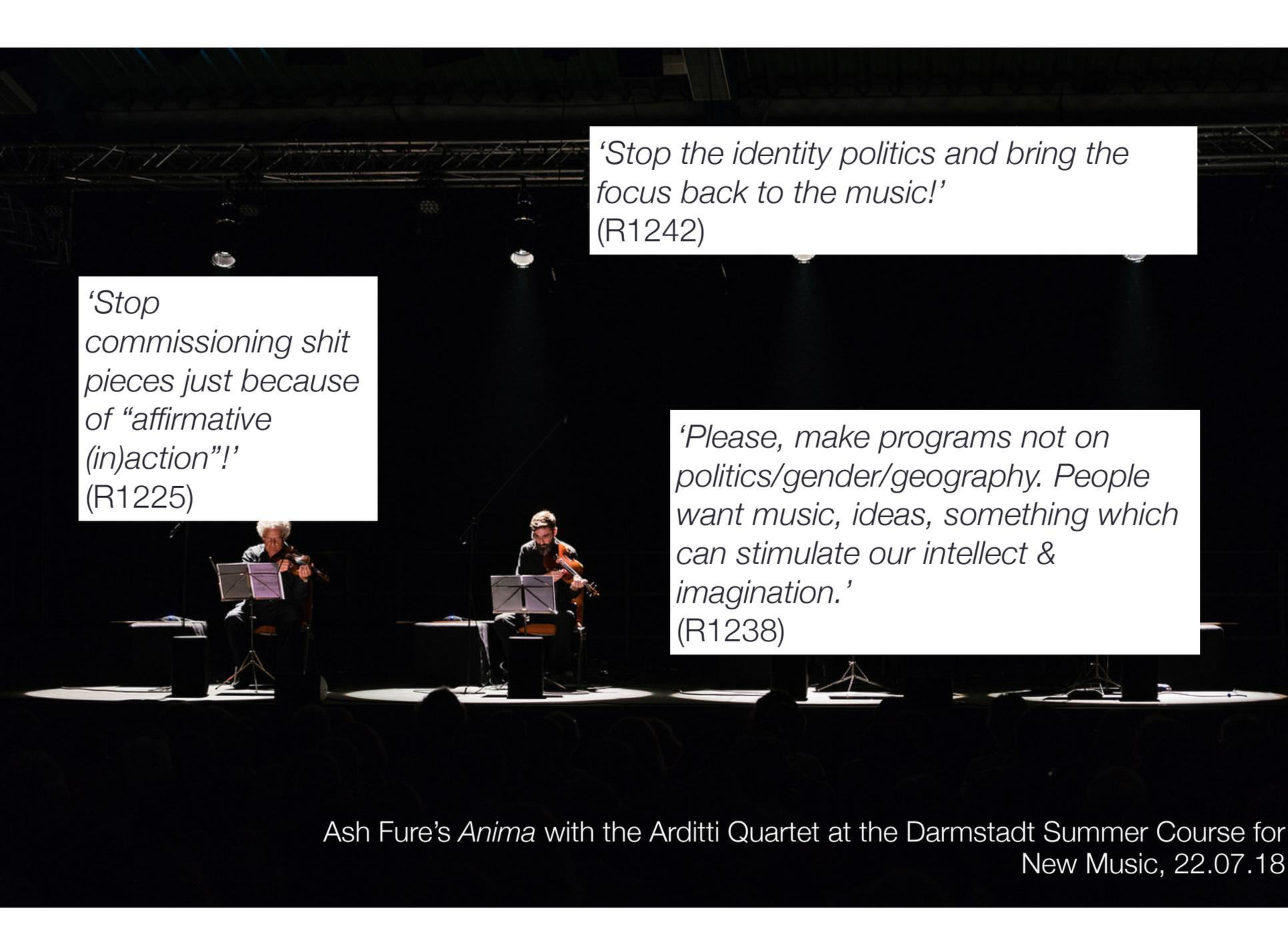
- Gemischte Erfahrungen bei Erstbesucher\*innen

*'This event reinforces for me the idea of a music that is far too scientific and abstract. It arouses no emotions, it is directed at insiders.'* (R1286)

*'Needs too much knowledge/preparation to enjoy'* (R453)

- Partizipative und audiovisuelle Formate lösten intensivere Erfahrungen aus
- Neue Musik im Spannungsfeld als *high art subculture*

1. (Neue) Musik ist ein soziales Phänomen. Sie hat immer mit Identität zu tun.



*'Stop the identity politics and bring the focus back to the music!'*  
(R1242)

*'Stop commissioning shit pieces just because of "affirmative (in)action"!'*  
(R1225)

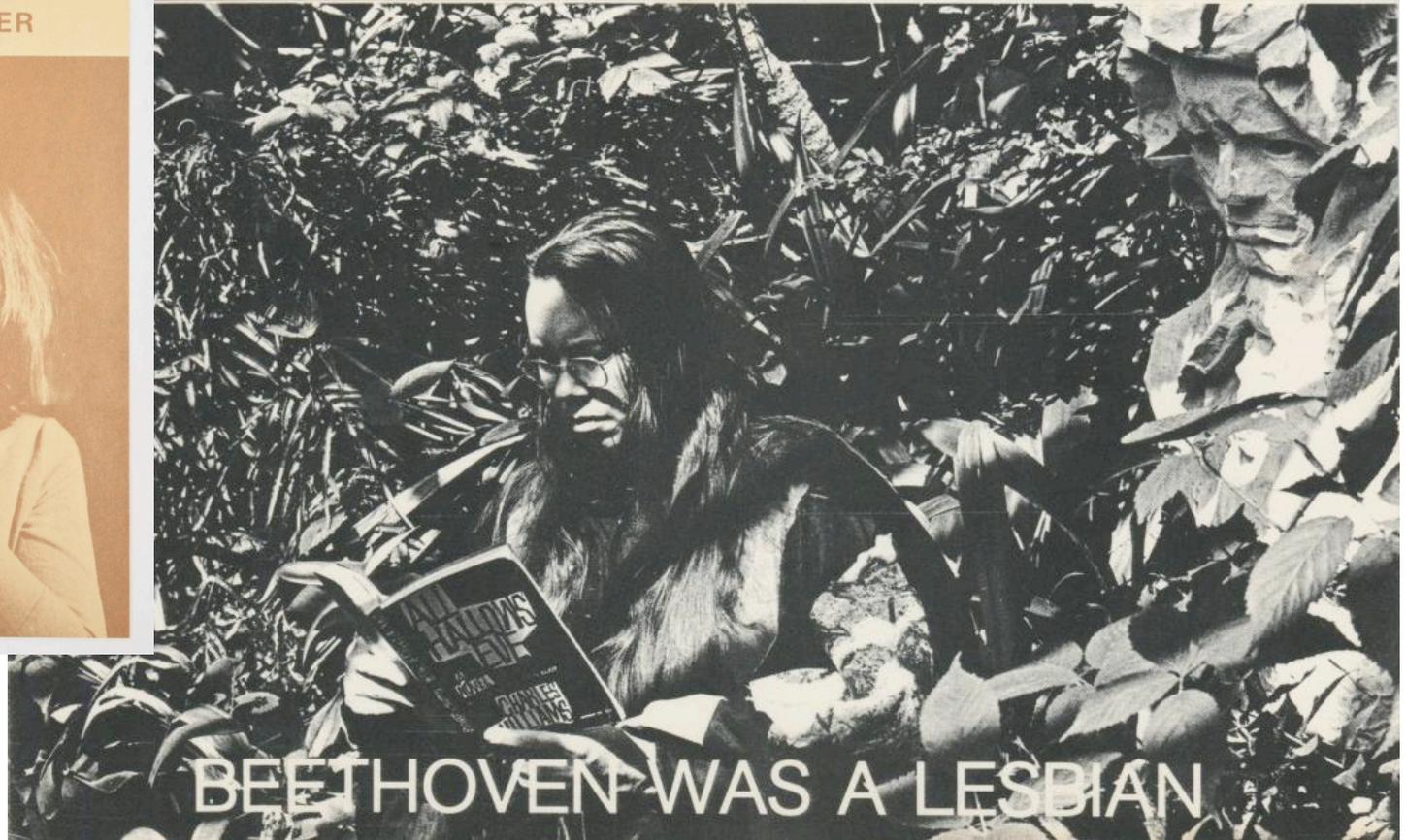
*'Please, make programs not on politics/gender/geography. People want music, ideas, something which can stimulate our intellect & imagination.'*  
(R1238)

Ash Fure's *Anima* with the Arditti Quartet at the Darmstadt Summer Course for New Music, 22.07.18

BACH WAS A MOTHER



*(Oliveros & Knowles, 1976)*



‘All music - even that of the most austere avant garde composer - is inevitably tied to the social conditions within which it is produced, transmitted, preserved or forgotten.’

*(McClary, 1989, p. 76)*

There is actually a surfeit of talent out there – much more than has ever been recognised by the standard channels of commissioning, performances and so on. [...] At the same time, we see a large amount of relatively *unsuccessful* work being awarded commissions and performances. [...] *ergo*, any claim that there's a perfect match between current commissioning strategies and quality **is itself problematic and unscrutinised**.

*(Born, 2017)*

What we used to hear is that these kinds of decisions [on awards and commissions] were based on merit—but in fact there is no such thing as “the best composer.” The impact of many years of **fake meritocracy**, as well as decades of curatorial, commissioning, and academic employment and admissions decisions [...] **amounts to an investment in a certain sector of the society, and a complementary disinvestment in other segments of the population.**

*(Lewis, 2020)*

## 2. Neue Musik und Kanon: Den Ohrenschmalz auflösen

‘In the classical music sector, its various organisations must [...] accept that they have a problem with what I will call earwax. It can be hard to detect because, as with all hearing problems, the dullness starts gradually and can go undetected for years. This stubborn earwax is built up after years of being taught and believing that Western European classical music is the epitome and apotheosis of musical excellence [...] It has caused a **narrowing of sound world experiences**. These long-held views underpin notions of musical hierarchies and **serve to undermine anything or anyone that doesn’t look or ‘sound’ like them or what they know.**’

*(Mitchener, 2021)*

3. Eine vermittelnde Rolle einnehmen

4. Die eigenen Motivationen definieren

«Seit wann beschäftigst du dich mit Diversität bzw. Diskriminierung und was ist deine persönliche Motivation? Warum willst du, dass sich etwas ändert? Weil es gerade zeitgemäß ist, zur Stellenbeschreibung gehört oder es alle Häuser machen, reicht als Antwort nicht. Diversitätsprozesse sind aufreibend, aufwühlend und werden in der Regel nicht angemessen mit Geld und Dank entlohnt, daher ist es absolut wichtig, **sich der persönlichen Motivation bewusst zu sein, denn sie ist der Motor.**»

*(Schütze, 2022)*

- Bertolani, V. & Santacesaria, L. (2020). Curating Diversity in Italy: Gender and Ethnic Distribution in Contemporary and Experimental Music Programming. *OnCurating*, 47, 26-38.
- Born, G. (2017). Gender and social relations in New Music: Tackling the octopus. Interview with Juliana Hodkinson. *Seismograf*.
- Farnsworth, B. & Lovell, R. (2023). Reflecting on the Work of Gender Relations in New Music: Institutional Critique and Activist Strategies. In Bull, A. & Scharff, C. (Eds.) *Voices for Change in the Classical Music Profession*. Oxford: Oxford University Press.
- Lewis, G. E. (2020). New Music Decolonization in Eight Difficult Steps. *VAN Outernational*.
- McClary, S. (1989). Terminal Prestige: The Case of Avant-Garde Music Composition. *Cultural Critique*, 12, 57–81.
- Mitchener, E. (2021). How To Remove Earwax. *Listening - Sounds Now*, 1, 9-21.
- Schütze, A. (2022). Widerständen begegnen: In Workshops zu Solidarität und Verantwortung anregen. *Reader für Antidiskriminierungstrainer\* innen im Kulturbetrieb*. Diversity Arts Culture.
- Yazar, S./Bakkar, N./KuPoGe, 2021. Zusammenfassung der Web-Talk-Reihe »Diversität in Kultur und Kulturpolitik«.