

PROF. DR. SIMONE HEILGENDORFF

SELECTED PUBLICATIONS (AS OF APRIL 2013)

Texts

- 2013 *"Il Vuoto": Musik an der Schwelle.*) place (von Giorgio Netti (essay), in: "Ratio und Intuition. Wissen|s|kulturen und Geschlecht in Musik Theater Film" (interdisciplinary gender lecture series, Univ. f. Music a. performing arts, Vienna), ed. Andrea Ellmeier, Doris Ingrisch und Claudia Walkensteiner-Prechtl, Vienna: Böhlau (mdw gender-wissen, vol. 4), pp. 59–94
- 2012 *Das experimentelle Musiktheater von John Cage und Dieter Schnebel als Spiegel kultureller Identitäten* (essay), in: Musik und kulturelle Identität (report zum XIII. Internationalen Kongress der Gesellschaft für Musikforschung Wiemar 2004) vol. 3, ed. Detlev Altenburg u. Tainer Bayreuther, Kassel: Bärenreiter, 2012
- Ein Cage Effekt? Spuren des Legendären in der Hinterlassenschaft von John Cage* (essay), in: Österr. Musikzeitschrift 3/2012, pp. 6–15
- Mahler as Musical Ambassador between the USA and Europe* (essay), in: „Mahler and the Fin de Siècle“, report on the International conference, ed. Ljubljana Festival, Ljubljana, pp. 238–244
- Offene Strukturen als Grundsubstanzen. Zu Phänomenen der Proliferation in Schnebels szenischer Musik* (essay), in: 'report on the International conference "Arbeit am musikalischen Werk. Zur Dynamik künstlerischen Handelns", ed. Wolfgang Gratzer a.o. (Mozarteum Salzburg, March 2011) (in print)
- Contemporary Art Music Participating in Popular Culture. The Interaction of Two Spheres, Illustrated with Music by John Cage*, in: "Generazioni Elettroniche" (report on the International conference in Udine Oct. 2010), ed. Luca Cossetini a. Dahlia Borsche (in print)
- Visuelle Ansätze in der Musikforschung*, in: "Visuelle Kultur. Publikation zur Ringvorlesung an der Alpen-Adria-Universität 2009 und 2010" (working title), ed. Jörg Helbig, Rainer Winter, and Arno Rußegger, Cologne: Halem Verlag (in print)
- 2011 *Neue Musik als populäre Kultur? Zur Interaktion zweier Sphären am Beispiel von John Cage*, essay in: Ereignis und Exegese – Musikalische Interpretation. Interpretation der Musik (Festschrift for Hermann Danuser for his 65th birthday), ed. Camilla Bork, Tobias Robert Klein, Burkhard Meischein a.o., Schliengen: Edition Argus 2011, pp. 708–720
- A House like a "Musical Instrument". Impulses of the Not Built Performative Architectural Project of the "Contemporary Opera Berlin" and the Architectural Office "GKK" in Berlin 2001*, essay in: Yearbook for the Institute of Musicology, ed. Matjas Barbo, Ljubljana University, pp. 231–248
- Erfahrung minimalistischer Musik: zu Morton Feldmans Untitled Composition*, essay in: „Das Subjekt in Literatur und Kunst“, ed. Peter Zima, Dorothea Böhme, a. Tatiana Floreancig, Tübingen: Franck Verlag, pp. 297–314
- Neue Gewebe. Über Grenzgebiete des Formbaren, Hörbaren und Notierbaren in der Musik der letzten Jahrzehnte*, essay in: "Was bleibt? 100 Jahre Neue Musik" (lecture series at the University of Music and Performing Arts Stuttgart, Winter 2008/09), ed. Andreas Meyer, Mainz: Schott Verlag, pp. 178–202
- 2010 *Schubert-Reliquien: Beobachtungen zu seinem Einfluss in der neueren Kunstmusik*, essay in: Rückspiegel – Zeitgenössische Musik im Dialog, ed. Christian Thorau a. Julia Clood, Mainz: Schot, pp. 205–222
- 2009 *Glossolalic Voices. Political Ethos, Self-Awareness, and Play in Dieter Schnebel's Experimental Compositions of the 1960s and '70s*, English version of the essay "Glossolaliche Stimmen: Politisches Ethos, Selbsterfahrung und Spiel in Schnebels Glossolalie-Kompositionen", online publication in: <http://searchnewmusic.org/>, issue Winter 2009/10
- Neue Live-Kulturen der westlichen Kunstmusik: für eine Rezeption musikalischer Interpretationen mit Körper und Ohr*, essay in: Musikrezeption, Musikdistribution und Musikproduktion. Der Wandel des Wertschöpfungsnetzwerkes in der Musikindustrie, ed. Gerhard Gensch, Eva-Maria Stöckler, Peter Tschmuck, Wiesbaden: Gabler, 2009, pp. 109–137
- 2008 *Glossolaliche Stimmen: Politisches Ethos, Selbsterfahrung und Spiel in Schnebels Glossolalie-Kompositionen*, essay in: Musikulturen in der Revolte. Studien zu Rock, Avantgarde und Klassik im Umfeld von ‚1968‘ (Conference report "Katholische Akademie Schwerte/Ruhr" 9-28 to 9-30-05), ed. Beate Kutschke, Stuttgart: Steiner, pp. 127–140
- 2007 *Franz Bibers Battalia (1673): Schlachtmusik zum Karneval?*, essay in: Österreichische Musikzeitschrift 2/2007, pp. 20–32
- 2006 *Nische Alte Musik. Zur Vermittelbarkeit der historisierenden Aufführungspraxis im Hochschulbetrieb*, essay in: Ueben und Musizieren 1/2006, pp. 40–45
- 2005 *Engagement, Praxis, Weltanschauung. Ein Kreuzungsversuch zu den Lebenswegen Schnebels und Cages*, essay in: Neue Zeitschrift für Musik 1/2005, pp. 20–25
- Monolithische Passagen – die Streichquartette Nr. 1 und Nr. 2 von Georg Friedrich Haas*, essay for the CD with the two String Quartets (Kairos Quartett), Edition Zeitklang/Adenbüttel
- 2004 Editor and author of two documentary CDs (with extensive scholarly oriented texts, also in English) "Instrumentales Musiktheater" 1960–80 und 1981–2000, in: Box 7 "Experimentelles Musiktheater" in the Documentational Series by the German Music Council "Musik in Deutschland 1950–2000", *BMG Classics*
- 2003 *Lichtpunkte und Lichtfluten von Klang – Lebenszeichen im tiefschwarzen Raum* (zu G. F. Haas' 3. Streichquartett "In iij. Noct.", text in: MaerzMusik/Festival fuer aktuelle Musik Berlin, Program book 2003, pp. 129–131
- 2002 *EXPERIMENTELLE INSZENIERUNG VON SPRACHE UND MUSIK. Vergleichende Analysen zu Dieter Schnebel und John Cage*, Publication of my Dissertation (in German, Rombach-Verlag, Freiburg, Reihe Cultura, vol. 16)

- 2002 *Im kollektiven Prozess zur individuellen Klanggestalt. Über die Erarbeitung der Streichquartette No One (1995) von Isabel Mundry und Thirty Pieces (1983) von John Cage*, publ. in: "Individualität in der Musik", ed. by O. Schwab-Felisch, Ch. Thorau, and M. Polt, Stuttgart 2002
- 2000 (May) *Fremde Ideen in Cages Wirken*, Review in: *Dissonanz/Dissonance* No. 64, pp. 54/55.
- 1999 Louise Farrenc *Trio op.44* (for clarinet/violin, cello, and piano), Editor and Commentator for: Furore Verlag, Kassel/Germany
- Since 1998 Author of texts on the Arditti Quartet, Yuri Bashmet, Gérard Caussé, Franco Gulli, Ulrich Koch, William Primrose, Henri Vieuxtemps, and Tabea Zimmermann, in: *Musik in Geschichte und Gegenwart* ("Personenteil", new edition), ed. Ludwig Finscher
- 1998 *Die Analyse des "Phrase Rhythm" von W. Rothstein – ein amerikanisches Modell zum Verständnis tonaler Musik*, in: "Musik als Text". Papers held at the conf. of the International Musical. Soc. (10/1993) in Freiburg/Germany, ed. by H. Danuser & T. Plebuch, Bärenreiter Kassel 1998, Vol. II, pp. 123–129
Höchst erfüllte „Augen“-Blicke in der Musik Kurtágs, Weberns und Bartóks aus der Perspektive eines Streichquartetts, in: "Kurtág-Festtage", in Dornach/Basel (Switzerland) Dec 3–8, 1998, accompanying program book, pp. 42–49
- 11/1998 *Song Books von John Cage in >dopplter Weite< – amerikanische Kultur im Spiegel einer multimedialen musiktheatralischen Komposition* in: "Dissonanz/Dissonance" (Swiss music journal) (also in French) No. 58, pp. 18–27 (in both the German and French issues)
- 1996 *Spuren interpretatorischer und kompositorischer Rezeption. Von Bachs Partita Nr.3 E-Dur zu Ysayès Sonate für Violine solo op.27, Nr.2*, in: "Klassizistische Moderne. Eine Begleitpublikation zur Konzertreihe im Rahmen der Veranstaltungen 10 Jahre Paul Sacher Stiftung", ed. by Felix Meyer, Basel: Amadeus Verlag, pp. 370–373
Farrenc, Louise, in: "Das neue Lexikon der Musik" (completely revised edition of the music encyclopedia by Massenkeil and Honegger), Metzler Verlag Stuttgart
- 1994 Introduction (written text and public lecture) to a Berliner Sinfonieorchester concert at the Konzerthaus Berlin with Beethoven's *8th Symphony*, Berg's *Sinfonische Stücke (Lulu)*, and the Brazilian Chico Mello's *Amarelinha* (world premiere) as part of the Wozzeck-Woche
- 1990 *"Glossolalie" von Dieter Schnebel – Anmerkungen zur Konstruktion*, in: "Schnebel 60", Festschrift, ed. W. Grünzweig, G. Schröder, and M. Supper, Hofheim: Wolke Verlag, pp. 320–346
- 1983–91 Authored most program notes for "Basel Sinfonietta" concerts

Lectures

- 2012 4-26 University of Music and Performing Arts Vienna (Austria), lecture (invited) *„Il Vuoto“: Musik an der Schwelle.*) place (*von Giorgio Netti*, as part of the interdisciplinary lecture series "Ratio und Intuition. Wissen|s|kulturen und Geschlecht in Musik Theater Film"
- 1-21 University of the Arts, Institute of Aesthetics, Graz (Austria) moderation (invited) of a panel on Giacinto Scelsi, International conference "Giacinto Scelsi today"
- 2011 5-9 University of California Santa Cruz (CA, USA), Department of Musicology, lecture (invited) on John Cage
4-21 Bard College, John Cage Trust (Hudson on Valley, NY/USA), workshop (invited) on music by John Cage
4-19 Boston University (Boston/USA) Composers Forum, lecture and workshop (invited) on recent tendencies in contemporary string quartets
4-6 Ljubljana Festival (Slovenia), lecture (invited) *Mahler as Musical Ambassador between the US and Europe*, International conference "Mahler and the Fin de Siècle"
3-25 Mozarteum University and Biennale Salzburg, lecture (invited), internat. conference "Arbeit am musikalischen Werk. Zur Dynamik künstlerischen Handelns"
- 2010 10-20 Università di Udine (Italy), Department of Musicology, lecture (invited) *Contemporary Art Music Participating in Popular Culture. The Interaction of Two Spheres, Illustrated with Music by John Cage*, International conference and performances *„Generazioni elettroniche“* Gorizia (Italy)
5-6/7 University di Ljubljana, Institut für Musikwissenschaft, lecture (invited) *A House like a "Musical Instrument". Impulses of the Not Built Performative Architectural Project of the "Contemporary Opera Berlin" and the Architectural Office "GKK" in Berlin 2001*, International conference *„Music and its Referential Systems“*
1-19 Vienna (Austria): lecture (invited) *Neue Musik als populäre Kultur? Zur Interaktion zweier Sphären am Beispiel von John Cage*, lecture series "Musikspektrum" of the ÖGM (Austrian Society of Musicology)
- 2009 11-27 Graz (Austria): Panel participant (invited) at the public conference *STADT KULTUR HÖREN Perspektiven und Chancen der Musikvermittlung im urbanen Kontext* (conference of Grazer Spielstätten GmbH and the German network for music mediation "netzwerk junge ohren")
- 2009 9-4 Bielefeld (Germany): *"Energetische Präsenz" im Streichquartett) place ((2001) von Giorgio Netti* (invited speaker) at the interdisciplinary conference "Konstruktion und Vollzug. Zur Präzision des ästhetischen Verstehens" at the „Zentrum für interdisziplinäre Forschung“, Bielefeld University
5-8 Klagenfurt (Austria): lecture (invited) *Erfahrung stiller Musik: zu Morton Feldmans Untitled Composition* at the interdisciplinary conference "Das Subjekt in der Kunst" (Institute of Culture, Literature, and Music, Klagenfurt University)

- 2008 11-25 Stuttgart (Germany): *Neue Gewebe. Über Grenzgebiete des Formbaren, Hörbaren und Notierbaren in der Musik der letzten Jahrzehnte* (invited speaker) in the series of concerts and talks "Was bleibt? 100 Jahre Neue Musik" University of Music and Performing Arts Stuttgart
- 9-30 Leipzig (Germany): *Ein eigenes Haus für die zeitgenössische Musik: Impulse des bislang nicht gebauten performativen Architektur-Projekts der „Zeitgenössischen Oper“ und des Architektur-Büros Gewers Kühn und Kühn in Berlin 2001*, International conference of the German Society of Musicology
- 2005 9-29 Schwerte/Ruhr (Germany): lecture (invited) *Glossolalische Stimmen: Politisches Ethos, Selbsterfahrung und Spiel in Schnebels Glossolalie-Kompositionen*, International conference "1968: Musik und gesellschaftlicher Protest" in the "katholische Akademie" Schwerte/Ruhr
- 2004 Nov. Berlin (Germany): Panel participant (invited) at the conference *Finnische Liedkomposition im 20. Jhd. im Kontext europäischer Moderne*. 1st International Symposium of the LYAS Research Project of the "Finnische Akademie, Finnland Institut in Deutschland"
- Sept. Weimar (Germany): *Das experimentelle Musiktheater von John Cage und Dieter Schnebel als Spiegel kultureller Identitäten*, lecture at the International Conference of the German Society of Music Research on the general topic "Musik und kulturelle Identität"
- 2004 Jan., Berlin (Germany): *Alte Musik. Ein Bericht über die Vermittelbarkeit der historisierenden Aufführungspraxis im Hochschulbetrieb*, lecture at the University of the Arts.
- 2002 May, Berlin (Germany): *Im kollektiven Prozess zur individuellen Klanggestalt. Über die Erarbeitung der Streichquartette No One (1995) von Isabel Mundry und Thirty Pieces (1983) von John Cage*, lecture given at the Symposium "Individualität in der Musik", University of the Arts
- 1999 Dec. 13 Berlin (Germany), Humboldt-Univ. zu Berlin, Inst. for Cultural Studies, Sem. f. Musicology, lecture *Eine unheroische Schlacht: Heinrich Ignaz Franz Bibers Battalia (1673) als außergewöhnliche programmatische Instrumental-Komposition ihrer Zeit*, Disputation
- 1998 Jan., Berlin (Germany): lecture (invited) *Luciano Berios Sequenza VI* (for Viola solo), lecture given in cooperation with U. Scheideler (music theorist, Schoenberg GA) and Garth Knox (violinist, Arditti Quartet) at the Institute for New Music at the Hochschule der Kuenste
- 1997 Sept./Oct. music departments at McGill University in Montréal (Canada) and the University of California, Berkeley (USA): two lectures (invited) *Open Form and Structure in Song Books (J. Cage) and Glossolalie (D. Schnebel): Experimental Music Theatre reflecting cultural changes after World War II*
- 1995 April Folkwang Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Essen (Germany): a workshop in music analysis and a lecture (invited) *Öffnung des Materials und anarchische Ordnung im experimentellen Musiktheater um 1960 – zu Song books (Cage) sowie glossolalie und Glossolalie 61 (Schnebel)*
- 1993 Oct. Freiburg (Germany): lecture (accepted) *Die Analyse des "Phrase Rhythm" von W. Rothstein – ein amerikanisches Modell zum Verständnis tonaler Musik*, conf. of the International Musicol. Soc. "Musik als Text"

Recordings

Numerous Live recordings (mainly with the Kairos Quartet) for broadcasting stations like the BBC, Bavarian Radio, Deutschlandfunk, DeutschlandRadio, Hessischer Rundfunk, ORF, RAI, RIAS, SFB, SWR, Radio DRS, Radio Slovenja, Radio France, WDR a.o.

Various documentary CDs, a.o. of the "Darmstaedter Ferienkurse" 1998 and the "Dresdner Tage für zeitgenössische Musik" 1999/2000.

CDs (selection)

Early Music

- * *Lusatia Superior* (Music of the 17th cent. Oberlausitz); Ensemble für Alte Musik Dresden, *Raumklang* 1996
- * J. Ladislaus Dussek Piano Concertos; Concerto Köln with Andreas Staier (Pianoforte), *Capriccio* 1995
- * Johann. S. Bach 4th and 5th *Brandenburg Concertos*; Ensemble La Stravaganza Hamburg, *EMI* 1994
- * Luigi Boccherini Cello Concertos; Akademie für Alte Musik with Ivan Monighetti (Cello), *Berlin Classics* 1993

New (Art) Music

- * Knut Müller String Quartets, Kairos Quartett, Edition Zeitklang 2012
- * Jay Schwartz *Music for Five Strings*; Kairos Quartett and Matthias Bauer (Kb), *Wergo* 2009
- * Orm Finnendahl *Fälschung* for Streichqu., GhettoBlaster und Live-Elektronik; Kairos Quartett, Reihe Musik in Deutschland 1950–2000 Box 14, Sony Music 2008
- * Enno Poppe *Tier*, Kairos Quartett, *Collegno* (Portrait Poppe), 2005
- * Georg F. Haas String Quartets Nr. 1 a. 2; Kairos Quartett, *Edition Zeitklang*, 2004
- * "Interpretenportrait" (L. Berio, J. Estrada, G. Kurtág, K. Müller); Kairos Quartett, *Edition Zeitklang*, 2001
- * Viera Janarcekova String quartet No. 5; Kairos Quartett, *Musica Viva* (Portrait Janarcekova), 2000
- * Wolfgang Glaser Quartet for Baritone Saxophone and String Trio; with Linda Bangs (Rasché Saxophone Quartett), Wolfgang Bender (Violin), and Claudius von Wrochem (Cello), *Coronet*, 1998