

Erik Büniger geht in seinen Kompositionen, Installationen, Videos und Performances der Musik und besonders dem Gesang als einer zwar von Menschen hervorgerufenen, jedoch jenseits seiner Kontrolle liegenden Kraft nach, welche das menschliche Bewusstsein allerdings umgekehrt entscheidend beeinflussen kann.

Seine Lecture-Performance *The Third Man* (2010) beispielsweise folgt ausgehend vom Titelsong des gleichnamigen Spielfilms von 1949 der menschlichen Stimme als Schnittstelle zwischen Innen und Außen, Anwesendem und Abwesendem, Leben und Tod. Immer wieder offenbart sich dort in eingängigen Melodien und suggestiven Texten eine scheinbar eigenständige Entität, die wie bei Besessenen aus ihren Wirten heraus spricht, aber jenen nicht angehört. Wie ein Parasit nistet sie sich in den Köpfen Agnetha Fältskogs (Abba) und Kylie Minogues ein, oder sie erklingt den hilflosen Akteuren in einer lebensentscheidenden Situation als Bote aus dem Jenseits: aus einer Spieluhr kurz vor Ankunft der Zombies in *Die Nacht der lebenden Toten* (George Romero, 1968) oder aus der Taschenuhr mit dem Bildnis der abwesenden Geliebten kurz vor dem Duell in *Für ein paar Dollar mehr* (Sergio Leone, 1965). Jäh taucht eine schicksalsentscheidende Melodie auf, die das Leben gerade durch die Todesnähe maximal intensiviert.

Mittels des auf eine Postkarte aufgedruckten Satzes *I hereby command you to give voice to these letters silently or out loud* (2011) loggt sich Büniger selbst in den Kopf anderer Menschen ein. Linguistisch gesehen ist dieser Satz ein deklarativer Sprechakt, der genau das performiert, was er aussagt, und damit die Realität genauso verändert wie eine körperlich vollzogene Handlung. Angewendet auf die Stimme, die, vorausgesetzt ihr Wirt kann lesen, nicht anders kann als diesen Akt auszuführen, wird aus der Anweisung in Bünigers Vorstellung ein Zauberpruch, dem sich ihr Leser nicht entziehen kann.

Die Komposition und Installation *The Empire Never Ended* (2012) nimmt ihren Ausgangspunkt von einer menschlichen Stimme, die jedoch alle menschlichen Merkmale verloren hat: Sie basiert auf einer Tonaufnahme von 1948, auf der ein unbekannter Mann in fremden Zungen spricht. Glossolalie gilt im christlichen Kontext als Gebetsform, die aufgrund ihrer „Unmittelbarkeit“ in Zusammenhang mit besonderer Gottesnähe gebracht wird und laut wissenschaftlicher Forschungen auf eine Reduktion der Selbstkontrolle hinweist. Bünigers Komposition, eine Auftragsarbeit des Ensemble Modern, ist eine vollständige Transkription der Intonation und der Rhythmen des Mannes. Dabei geht es nicht darum, die menschlichen Laute nachzuahmen, sondern einer Stimme so genau wie möglich mittels Instrumenten zu folgen. Alle Musiker des Ensembles spielen unisono oder in Oktaven verstärkt und gemischt die Notation und verschmelzen als kollektiver Soundkörper mit der Stimme, die parallel über Lautsprecher abgespielt wird. Ein Höchstmaß an Kontrolle und vollständiger Kontrollverlust fallen hier in eins: Um das Stück spielen zu können, müssen die Musiker all ihre Präzision und Konzentration zusammennehmen. Gleichzeitig müssen sie sich der Stimme anvertrauen und ihrem völlig unvorhersehbaren Verlauf folgen. *The Empire Never Ended* lebt von dieser Ambivalenz, diesem Dazwischen: Büniger hat eine Stimme systematisiert und wiederholbar gemacht, die sich eigentlich gerade dadurch auszeichnet, dass sie einzigartig ist, weil sie sich in kein sprachliches System einfügt.

Ellen Blumenstein

In his compositions, installations, videos and performances, Erik Bün­ger investi­gates music and especially song as a power which, although brought forth by humans, lies beyond their control. And for this reason, conversely, has a crucial influence on human consciousness.

His lecture performance *The Third Man* (2010) revolves around the theme song from the feature film of the same name and follows human song as an inter­face between inside and outside, presence and absence, life and death. Time and again, through catchy tunes and suggestive lyrics a seemingly independent entity arises, singing through its hosts as if possessing them though belonging to none of them. Like a parasite it nests itself in the heads of Agneta Fältskog (ABBA) and Kylie Minogue, or makes itself heard as a messenger from the other side to help­less actors in life-and-death situations; as the bell-like sound of a music box shortly before the arrival of the zombies in *Night of the Living Dead* (George Romero, 1968), as a fateful melody from a pocket watch holding a picture of the absent beloved one just before the duel in *For a Few Dollars More* (Sergio Leone, 1965). It intensifies life to the maximum precisely in the proximity of death.

In *I hereby command you to give voice to these letters silently or out loud* (2011) Erik Bün­ger logs himself into the heads of other people through a sentence printed on a postcard. From a linguistic perspective, this sentence is a declarative speech act which performs precisely what it expresses and thus changes reality in the same way as any physically executed act would. Provided the host can read, he or she cannot but perform this act. And this, as Bün­ger sees it, turns it into a magic spell impossible for the reader to escape.

The composition and installation *The Empire Never Ended* (2012) uses a human voice as a point of departure, however one which has lost all human charac­teristics. This work, commissioned by Ensemble Modern, is based on a 1948 sound recording of an unknown man speaking in tongues. Glossolalia, within a Chris­tian context, is a form of devotion that due to its immediacy is connected with a particular closeness to God and, according to scientific research, it indicates a reduction of self-control. Bün­ger's composition is a complete transcription of the intonations and the rhythms of this unknown voice. The point is not to imitate the vocalisations but to follow a voice as closely as possible using musical instruments. All the musicians in the ensemble perform the notation in unison and in octaves. Their instruments are amplified and mixed together to form a collective body of sound along with the voice, which is simultaneously being played back over a speaker system. Here, a maximum of control and total lack of control coincide: to be able to perform the piece the musicians must summon all their precision and concentration. At the same time, they will have to put themselves at the mercy of the voice and follow it in its unpredictable course of action. *The Empire Never Ended* lives from this ambivalence, this in-between: Bün­ger has systematised and made repeatable a voice, which distinguishes itself as a unique event precisely by its refusal to fit into a linguistic system.

Ellen Blumenstein

Abbildungen:

*I hereby command you to give voice to these letters silently
or out loud*, 2011

Postkarte, 148 x 105 mm

The Third Man, 2010

Lecture-Performance/Film, Foto: Juergen Staack

The Empire Never Ended, 2012

Partitur