

Tom Johnson

Finding Music

Writings · Schriften

1961–2018

herausgegeben von
Gisela Gronemeyer
und Raoul Mörchen

MUSIKTEXTE

Finding Music

Tom Johnson

Finding Music

Writings · Schriften

herausgegeben von
Gisela Gronemeyer
und Raoul Mörchen

MUSIKTEXTE

Edition MusikTexte 017
herausgegeben von Gisela Gronemeyer

Erste Auflage 2019
© 2019 by Edition MusikTexte
Postfach 1901 55, 50498 Köln, www.musiktexte.de
Erstausgabe

Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck der Texte, Textpartituren, Noten und Bilder in jeder Form, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Verlags.
Dies gilt auch für Vervielfältigungen, Übersetzungen, öffentlichen Vortrag, Wiedergabe durch Fernsehen, Rundfunk, Bild und Tonträger und Verarbeitung mit elektronischen Systemen.

Umschlag
Tom Johnson, Detail aus "Permutations of 112233"

Übersetzungen
Gisela Gronemeyer, Monika Lichtenfeld
Raoul Mörchen, N. Andrew Walsh

Photos/Video Stills
Gisela Gronemeyer (12, 81, 258), Mathilde Ferrer (102), Kathrin Schulthess (496/497)
Illustrated Music # 12, Formulas for String Quartet (82)
Illustrated Music # 19, Tinkelenberg Rhythms (386)
Illustrated Music # 14, Doublings (Rückumschlag)

Druck
Steinmeier Deiningen
Printed in Germany

ISBN 978-3-9813319-5-0

8 A 6899

Contents / Inhalt

Foreward by the Editors	10
Vorwort der Herausgeber	11
„I'm a rationalist." Conversation with Libby Van Cleve	16
„Ich bin Rationalist". Gespräch mit Libby Van Cleve	17
Writing Music / Musik schreiben	
Puzzle Pages	84
Between Silence and Stillness. Silent music	88
Zwischen Stille und Bewegungslosigkeit. Stille Musik	89
Pirandello's Vision. Opera Since 1972: A Personal Report	96
Pirandellos Vision. Oper seit 1972: ein persönlicher Bericht	97
"I want to find the music, not to compose it"	106
„Ich möchte Musik finden, nicht komponieren"	107
Autobiography – Truth – Interpretation. Explaining my music: Keywords	116
Autobiographie – Wahrheit – Interpretation. Schlüsselbegriffe zur Erklärung meiner Musik	117
Microcosm and Macrocosm. On Form	126
Mikrokosmos und Makrokosmos. Über Form	127
All Is Number. Found Mathematical Objects	130
Alles ist Zahl. Mathematische Objets trouvés	131
Is This All Just Music? Music and Combinations	172
Geht es hier nur um Musik? Musik und Kombinationen	173
„I believe that ..." Music Metaphysics	186
„Ich glaube an ..." Metaphysik der Musik	187
Man and Machine. Twenty Years of Collaboration with Martin Riches	192
Mensch und Maschine. Zwanzig Jahre Zusammenarbeit mit Martin Riches	193
Self-Similar Structures in My Music. An Inventory	204
Selbstähnliche Strukturen in meiner Musik. Eine Bestandsaufnahme	205
Music that Has a Few Holes. Tiling in My Music	228
Musik mit ein paar Lücken. Parkettierung in meiner Musik	229
Kirkman's Ladies and Other Games. Drawings, Mathematics and Music	250
Kirkmans Schulmädchen und andere Spiele. Zeichnungen, Mathematik und Musik	251

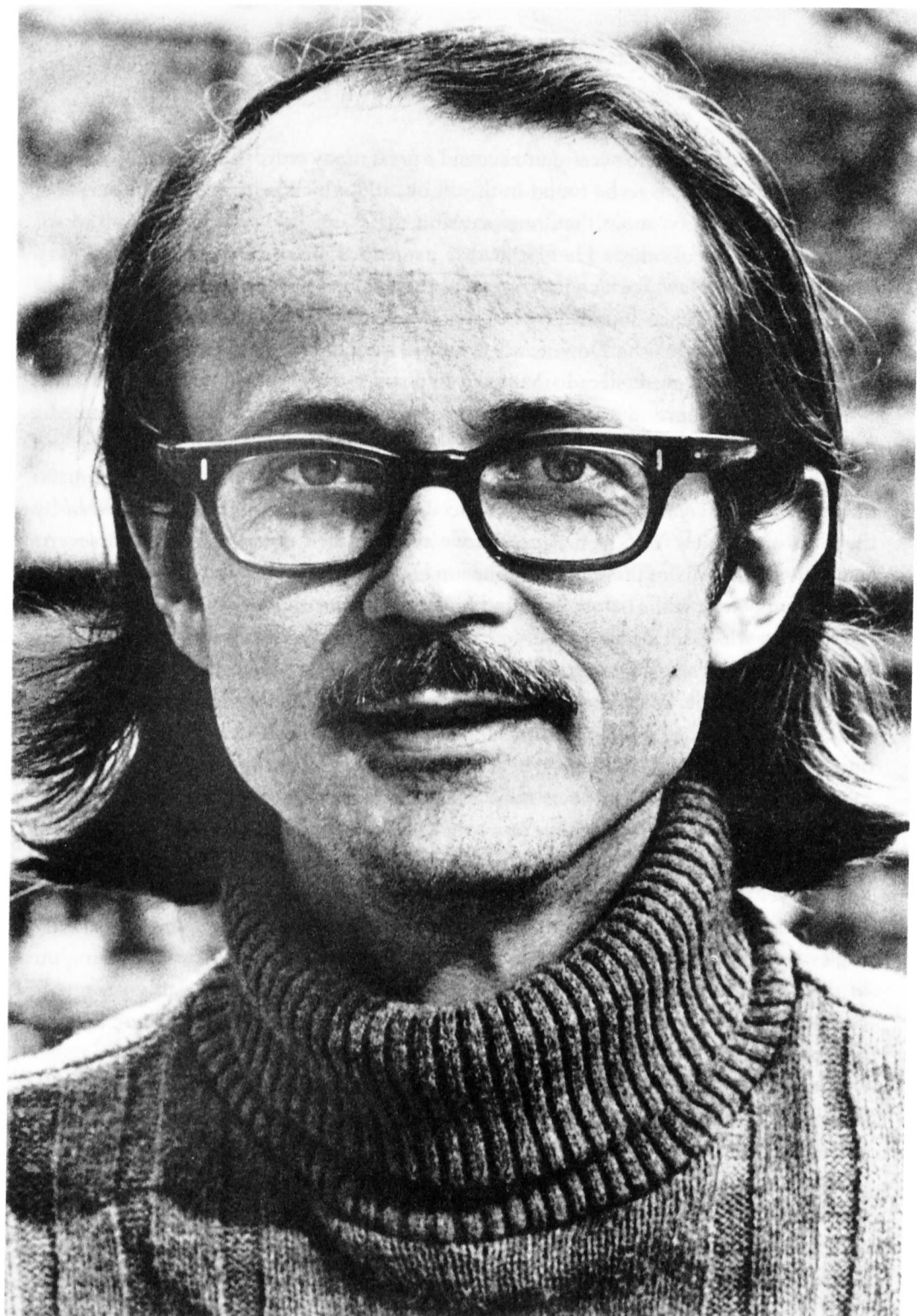
Writing about Music / Über Musik schreiben

New Concepts of Logic and Beauty. Modern Music: A Reconsideration	260
Neue Formen von Logik und Schönheit. Moderne Musik – eine Neubetrachtung	261
Writing Music and Writing about Music / Musik-Schreiben und Über-Musik-Schreiben	266
The Voice of New Music. Introduction to the Book	274
The Voice of New Music. Einführung in das Buch	275
Steve Reich's "Drumming"	280
Steve Reichs „Drumming“	281
The Minimal Slow-Motion Approach: Alvin Lucier and Others	282
Das minimale Zeitlupen-Konzept: Alvin Lucier und andere	283
Male Soprano with Wings	284
Männlicher Sopran mit Flügeln	285
David Tudor's Homemade "Pulsers"	288
David Tudors selbstgebaute „Pulsers“	289
What Is Minimalism Really About	292
Um was geht es beim Minimalismus wirklich?	293
New Forms for New Music	296
Neue Formen für neue Musik	299
Rationality and Irrationality	302
Rationalität und Irrationalität	303
Music with no Boundaries. In Memoriam Morton Feldman	308
Musik ohne Grenzen. In Memoriam Morton Feldman	309
Trust Is the Key. Mon Maître, Morton Feldman	312
Vertrauen ist der Schlüssel. Mon Maître, Morton Feldman	313
Intentionality and Non-intentionality in the Performance of Music by John Cage	316
Absicht und Absichtslosigkeit in der Interpretation der Musik von John Cage	317
An Awful Large Family. In Memoriam John Cage	330
Eine riesengroße Familie. In Memoriam John Cage	331
"I would like to be like that". In Memoriam Conlon Nancarrow	334
„So wäre ich gern“. Begegnung mit Conlon Nancarrow	335
The Breath of God. Hymns	336
Der Atem Gottes. Hymnen	337
Rugged Individual. Ives Reflections	346
Krasser Individualismus. Überlegungen zu Charles Ives	347
Music and Minimalism. A European View	352
Minimalismus in der Musik. Immer noch auf der Suche nach einer Definition	353
Five Categories. Minimal Music: Almost Forty Years Old and Growing	370
Trying to Find Our Own Music. Robert Ashley	378
Auf der Suche nach unserer eigenen Musik. Robert Ashley	379

Introductions / Werkkommentare

SPACES	388/389
AN HOUR FOR PIANO	388/389
LECTURES WITH AUDIENCE PARTICIPATION	400/401
SIXTY-NOTE FANFARES FOR FOUR ANTIPHONAL TRUMPETS	400/401
FAILING: A VERY DIFFICULT PIECE FOR SOLO STRING BASS	402/403
SECRET SONGS	402/403
NINE BELLS	404/405
EIGHT PATTERNS FOR EIGHT INSTRUMENTS	406/407
MOVEMENTS	408/409
DOUBLINGS FOR DOUBLE BASS	410/411
SYMMETRIES	412/413
COUNTING LANGUAGES	414/415
COUNTING	416/417
COUNTING DUETS	418/419
COUNTING KEYS	418/419
RATIONAL MELODIES	420/421
SELF PORTRAIT	420/421
VOICINGS	422/423
PREDICTABLES	422/423
THE CHORD CATALOGUE	424/425
INFINITE MELODIES	426/427
PIANO PROBLEMS	428/429
PASCAL'S TRIANGLE	428/429
RIEMANNOPER	430/431
MUSIC FOR EIGHTY-EIGHT	432/433
NARAYANA'S COWS	432/433
MAXIMUM EFFICIENCY	434/435
BONHOEFFER ORATORIUM	436/437
TORTUE DE LA MER	438/439
SEPTAPEDE	438/439
PASCAL'S TRIANGLE MODULO SEVEN	440/441
SIMULTANEOUS PROGRESSIONS	442/443
RECYCLED OSTINATO	444/445
LA VIE EST SI COURTE	446/447
LOOPS FOR ORCHESTRA	448/449
THIRTY-TWO BREATHS	450/451
ORGAN AND SILENCE	450/451
KIENTZY LOOPS	452/453

GALILEO	452/453
1 2 3	460/461
ORGAN AND SILENCE FOR PIANO	460/461
TILEWORK	462/463
COMBINATIONS FOR STRING QUARTET	464/465
SAME OR DIFFERENT	466/467
KIRKMAN'S LADIES	468/469
844 CHORDS	470/471
BLOCK DESIGN FOR PIANO	470/471
360 CHORDS FOR ORCHESTRA	472/473
TRIO	474/475
COUNTING FIVES	474/475
FIFTY-FIVE CHORDS	476/477
NETWORKS	478/479
VERMONT RHYTHMS	484/485
MOCKING	486/487
FOUR-NOTE CHORDS	488/489
MUNICH RHYTHMS	490/491
WATERFALL IN FALL	492/493
FALLING THIRDS WITH DRUM	498/499
TICK TOCK RHYTHMS	500/501
COUNTING TO SEVEN	500/501
INTERVALS	502/503
TINKELBERG RHYTHMS	504/505
SLIGHT VARIATIONS	506/507
FIVE NOTES FOR FIVE INSTRUMENTS	508/509
PLUCKING	508/509
SEVEN SEPTETS	510/511
DEEP RHYTHMS	512/513
 List of Works	 516
Index	520

Foreword by the Editors

This is not the appropriate occasion to expend a great many words about Tom Johnson: for it is *his* word that is to be found in this book, and which is its intent and purpose. Likewise, it occurs on more than one occasion that Tom Johnson does not speak of himself, but rather of others. He first made a name for himself as an exacting and very fair chronicler of New York's music scene of the nineteen seventies and early eighties. In *The Village Voice*, co-founded by Norman Mailer, one was well-informed of all the latest developments of the Downtown Avant-Garde and witnessed minimal music's spectacular rise, for over a decade thanks to Johnson's voice.

Yet Johnson is, first and foremost, a composer. As he himself will tell it, he pursued a regular course of study at University, took private lessons with Morton Feldman, and with his work on the side as dance accompanist and music critic followed his own artistic path with great stamina. He was influenced, perhaps to a greater degree *inspired* by the ideas of his New York colleagues, above all from their courage, will to persevere, and individuality. Even though Tom Johnson has been the real Tom Johnson early on, it took him quite a while before he found his true passion: music that consciously seeks that against which all composers urgently warn: predictability. Nobody would deny that Schoenberg's string quartets or Brahms' symphonies are logical and comprehensible works. Yet logic, of the sort that began to interest Tom Johnson more and more, was one that should reveal itself at the first contact with a new piece—a logic in which it not only makes sense that B follows A, but one in which no other outcome is possible.

Such a logic that stubbornly sets an ongoing process into motion, because it is logical to do so, is somewhat of an outlier in music history. It finds its ancestral home among mathematics in its many varieties, into which Johnson immersed himself deeper and deeper over the years. In the present volume we find frequent and extensive discussions of mathematics, of set theory, combinatorics, geometry, of automata, and Pascal's triangles. Some readers may feel themselves in such matters as if smoke were coming out of their ears (as was certainly the case with the editors), others will gladly accept the challenge to refresh nearly forgotten schooling, and still others will simply nod and say: *yes, exactly so.*

But nevermind where Tom Johnson of his own curiosity might be driven to wander: he knows for himself that whatever he discovers is not there for his sake. "I want to find the music, not to compose it"; this title of one of his essays is his leitmotif. This is no aesthetic statement, but much more an expression of the convictions that affected the whole of his existence.

The majority of the texts in this book were first published elsewhere over a period of more than four decades. But now is the time to present them together in a single bilingual volume—as is the tradition of *Edition MusikTexte*—so that the quality of our

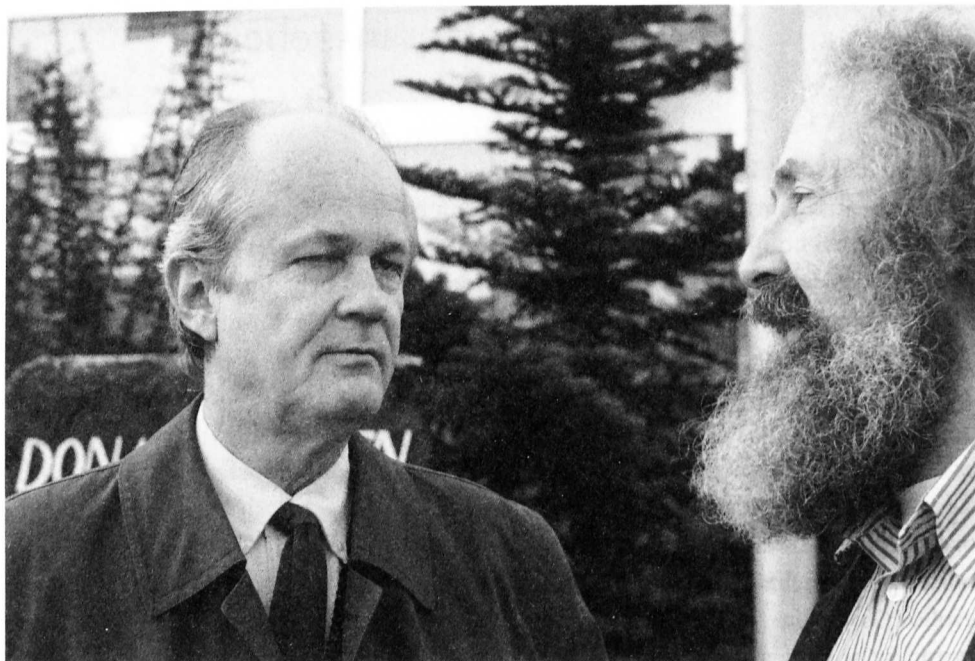
Vorwort der Herausgeber

Dies ist nicht der Ort, um viele Worte über Tom Johnson zu verlieren. Denn Tom Johnson selbst führt das Wort in diesem Buch, und das ist dessen eigentlicher Sinn und Zweck. Dabei kommt es mehr als einmal vor, dass Tom Johnson nicht über sich, sondern über andere spricht. Einen Namen gemacht hat er sich zunächst als genauer und überaus fairer Chronist der Musikszene New Yorks in den Neunzehnhundertsiebziger- und frühen Achtzigerjahren. In der einst von Norman Mailer mitbegründeten Wochenzeitung *The Village Voice* war man dank der Stimme von Tom Johnson zehn Jahre lang bestens informiert über die aktuellen Entwicklungen der Downtown-Avantgarde und erlebte den spektakulären Siegeszug der Minimal Music aus nächster Nähe.

Doch von Haus aus ist Johnson Komponist. Wie er selbst noch erzählen wird, hat er ordnungsgemäß an der Universität studiert, Privatstunden bei Morton Feldman genommen und neben seiner Arbeit als Begleiter von Tanzklassen sowie als Rezensent mit großer Ausdauer seinen eigenen künstlerischen Weg verfolgt. Beeinflusst und mehr noch inspiriert wurde er dabei von den Ideen seiner New Yorker Kollegen, vor allem von deren Mut, Beharrungswillen und Individualität. Auch wenn Tom Johnson schon früh der echte Tom Johnson ist, hat es doch eine ganze Weile gedauert, bis er zu seiner eigentlichen Passion fand: Musik, die bewusst will, wovor sonst alle Komponisten dringend warnen: Vorhersehbarkeit. Niemand würde den Streichquartetten Schönbergs oder den Sinfonien von Brahms absprechen, logisch und nachvollziehbar zu sein. Doch die Logik, für die sich Tom Johnson mehr und mehr zu interessieren begann, war eine, die sich schon beim ersten Kontakt mit einem neuen Stück erschließen sollte, eine Logik, in der es nicht bloß Sinn macht, dass B aus A folgt, sondern eine, in der es schlichtweg nicht anders sein kann.

Solch eine Logik, die stur weiterlaufende Prozesse in Gang bringt, eben weil diese logisch sind, ist in der Musikgeschichte eine Außenseiterin. Ihren angestammten Ort findet sie in der Mathematik und deren vielen Spielarten, in die Tom Johnson mit den Jahren immer tiefer eingedrungen ist. Auch in den vorliegenden Texten ist viel und oft von Mathematik die Rede, von Mengenlehre, Kombinatorik, Geometrien, von Automaten und Pascalschen Dreiecken. Manchem Leser wird dabei der Kopf qualmen (so wie es bei den Herausgebern mitunter der Fall war), andere werden sich freuen über die Herausforderung, fast vergessenes Schulwissen aufzufrischen, wieder andere werden einfach wissend nicken und sagen: Genau so ist es.

Doch egal, wohin Tom Johnson von seiner Neugierde getrieben wird, er weiß für sich, dass das, was er entdeckt, nicht seinetwegen da ist. „Ich möchte die Musik finden, nicht komponieren“, ist der Titel eines seiner Aufsätze und das Leitmotiv Johnsons. Es ist kein ästhetisches Statement, vielmehr Ausdruck einer die gesamte Existenz betreffenden Überzeugung.

Tom Johnson and Reinhard Oehlschlägel, Donaueschingen 1994

translation may always be checked against the original. Conscious of this imperative, we have also newly revised all existing translations.

Reinhard Oehlschlägel had played a significant role in the genesis of this book that goes back fifteen years. Tom Johnson's collaboration with the publisher, however, dates back even further than this. Readers of the *MusikTexte* will surely recall Johnson's beloved "Puzzle Pages."

"A hundred pages—if bilingual, then two hundred—we should have no trouble with that," Johnson said at the time regarding the book's length. How wrong he was! Deliberations went back and forth for a long while, other projects elbowed their way into the foreground from all sides, there were "ups and downs," and again and again different conceptions of how or what this book should be, what it should contain and to what ends it should serve.

Johnson had particular reservations about whether articles from *The Village Voice* should appear in this collection of his writings. An extensive selection of them was already released in 1989 by Apollo Huis in the Netherlands under the title *The Voice of New Music*, and that should be enough. This speaks of his wish, in the present day, to be seen as a composer rather than a critic.

At some point we reached an agreement with Johnson, that he should give us freedom in the selection of his texts. Today the temporal distance from his journalistic work is sufficient to allow a certain objectivity. It is generally acknowledged now that Tom

Das meiste in diesem Buch ist über mehr als vier Jahrzehnte hinweg an anderer Stelle erstmals veröffentlicht worden. Nun war es an der Zeit, alle Texte in einem – wie es in der Edition MusikTexte Tradition hat – zweisprachigen Sammelband zu vereinen, damit die Qualität unserer Übersetzung stets am Original nachprüfbar ist. Im Bewusstsein dieses Anspruchs haben wir sämtliche bereits vorliegenden Übersetzungen neu bearbeitet.

An der Idee zu diesem Buch hatte Reinhard Oehlschlägel schon vor fünfzehn Jahren wesentlichen Anteil. Tom Johnsons Zusammenarbeit mit dem Verlag datiert noch viel weiter zurück. Geneigte Leser der MusikTexte werden sich sicher noch an Johnsons beliebte „Puzzle Pages“ erinnern. Wie dem auch sei: „Hundert Seiten, wenn zweisprachig dann zweihundert, damit kämen wir wohl hin“, meinte Tom Johnson damals im Hinblick auf den Buchumfang – wie unrecht er hatte! Die Überlegungen gingen eine ganze Weile hin und her, andere Projekte schoben sich auf beiden Seiten in den Vordergrund, es gab „ups and downs“ und immer wieder unterschiedliche Vorstellungen, wie und was dieses Buch sein sollte, was es enthalten und wozu es dienen sollte.

Tom Johnson hatte vor allem Vorbehalte, Artikel aus der Village Voice in seinem Schriftenband erscheinen zu lassen. Eine umfangreiche Auswahl daraus war bereits 1989 beim niederländischen Apollo Huis unter dem Titel „The Voice of New Music“ erschienen, und damit sollte es gut sein. Daraus sprach der Wunsch, heute nicht mehr als Kritiker, sondern als Komponist wahrgenommen zu werden.

Irgendwann haben wir uns mit Tom Johnson darauf geeinigt, dass er uns bei der Textauswahl freie Hand lässt. Und inzwischen ist auch der zeitliche Abstand zur journalistischen Arbeit von damals gewachsen. Jedem heute ist klar: Tom Johnson ist ein Komponist, auch wenn dieser Komponist sein Brot früher einmal als Musikkritiker verdient hat. Aus der längst vergriffenen Artikelsammlung haben wir für dieses Buch einige wenige herausgegriffen, die uns sowohl historisch besonders bedeutend erschienen als auch typisch für die Methodik und das Selbstverständnis Johnsons als Rezensent. Aus den schon erwähnten „Puzzle Pages“ haben wir vier ausgewählt, um sie hier im Faksimile erstmalig zu veröffentlichen.

Auf vieles andere wird der Leser in dieser Sammlung womöglich zum ersten Mal stoßen, denn die ursprünglichen Erscheinungsorte von Johnsons Publikationen sind weit verstreut. Nach einem sehr umfangreichen und für das Verständnis seines Schaffens zentralen Interview ordnen sich die Texte in drei Gruppen: Die erste Rubrik „Musik schreiben“ umfasst Aufsätze über das eigene Komponieren, das eigene Selbstverständnis und theoretische Grundlagen des eigenen Tuns. Die zweite „Über Musik schreiben“ umfasst allgemeine Gedanken über Musik, ihre Theorie, Geschichte und Geistlichkeit sowie Porträts von Kollegen und deren Schaffen, Erinnerungen und Würdigungen. Die Aufsätze über „Minimalismus in der Musik“ unterscheiden sich in der englischen und deutschen Fassung: Im englischen Teil stehen zwei Texte von 2009 und 2011, im deutschen Teil eine aktualisierte Fassung dieser beiden Texte, die Johnson 2014 nur in französischer Sprache vorgelegt hat.

Johnson is a composer, and this composer once earned his living as a music critic. Out of the collected articles, long out of print, we have selected a few choice examples that are especially historically meaningful as well as typical of Johnson's methodology and understanding of himself as a reviewer. Of the already mentioned "Puzzle Pages," we have selected four and publish them here in facsimile for the first time.

The reader will likely come across many other items in this collection for the first time, as the original places of publication for many of them are widely dispersed. After a comprehensive interview quite essential for understanding his creative output, we have divided the texts into three main groups. The first section, "Writing Music," contains essays on his own composing, his own sense of self, and the theoretical foundations of his own actions. The second section, "Writing about Music," covers general thoughts on music, its theory, history, and spirituality, as well as portraits of colleagues and their work, recollections, and appraisals. The essays on "Minimalism in Music" differ in their English and German versions: on the English side are two texts from 2009 and 2011, on the German more-recent versions of these from 2014, which Johnson had so far only produced in French. The third group contains notes, commentaries, and introductions to his own works from Johnson's scores, concert programs, and booklets. The texts in all three groups follow the chronology of their original creation. The demands these articles place on the reader are accordingly different: the text on NETWORKS represents, for example, a veritable introduction to the structure of Block Designs, as they are important in combinatorial mathematics.

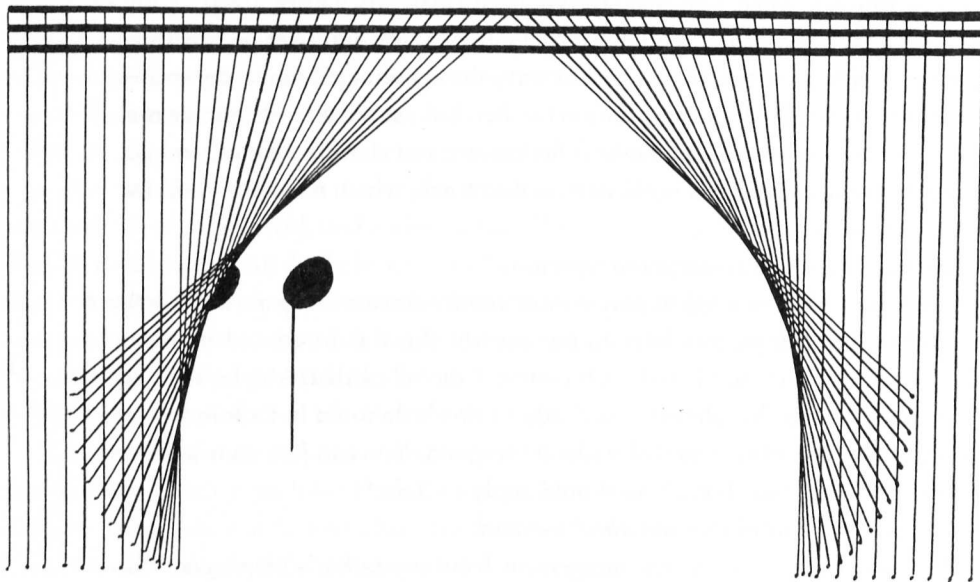
Readers of this book may find it somewhat unusual that numbers, in the case of such a composer as Tom Johnson, who has such a love of them, are largely written out. We follow here *MusikTexte's* editorial tradition, which is oriented—as in the genre of *belles-lettres*—more towards spoken language than that of the sciences. In this sense, our book should likewise not be taken as some dry assemblage of essays, but ought to reflect the many facets of the work and personality of a composer who is, in his manner, one of the most original and varied.

Our thanks go to Monika Lichtenfeld for translating with us, Michael Zwenzner for the critical proofreading of the complete work, N. Andrew Walsh for the translation of our foreword into English, and (last but not least) the composer himself for providing us with his beautiful texts and scores.

Die Texte folgen in allen Gruppen der Chronologie ihrer Entstehung. Die dritte Gruppe umfasst Notizen, Kommentare und Einführungen zu eigenen Werken aus Tom Johnsons Partituren, Programmheften und Booklets. Entsprechend unterschiedlich ist der Anspruch dieser Beiträge: Der Text zu den NETWORKS stellt zum Beispiel eine veritable Einführung in die Struktur von Blockplänen dar, wie sie in der Kombinatorik von Bedeutung sind.

Die Leser dieses Buchs mögen es vielleicht ungewöhnlich finden, dass Zahlen gerade bei einem Komponisten wie Tom Johnson, der diese so liebt, weitgehend ausgeschrieben sind. Wir folgen damit einer editorischen Tradition der MusikTexte, die sich – wie die Belletristik – zugunsten eines unaufgeregten Satzbilds mehr an gesprochener als an wissenschaftlicher Sprache orientiert. In diesem Sinn soll unser Buch auch keine trockene Aufsatzsammlung sein, sondern die vielen Facetten des Schaffens und der Persönlichkeit eines in seiner Art höchst originellen Komponisten spiegeln.

Unser Dank gilt Monika Lichtenfeld fürs Mitübersetzen, Michael Zwenzner für das kritische Gegenlesen des ganzen Werks, N. Andrew Walsh für die Übersetzung unseres Vorworts ins Englische und last, not least dem Komponisten für die Bereitstellung seiner schönen Texte und Partituren.

“Important Entrance,” aus: Tom Johnson, *Imaginary Music*, 1974