

Avantgarde Bananas

A new history of art
and music

Johannes Kreidler

What we have here could be called an inverted futurism: the avant-garde of the 20th century as the avant-garde of previous centuries with the help of an avant-garde technology of the 21st century. One plunges in all directions at once. Music fades back, art history itself is the style, truths diced between pixels in collective synapses, rigorously selected from billions of possibilities, conceptually vague, excessively uncontrolled in detail and imperfectionist, committed only to historical meta-truth and beauty anyway. The work of every artist is endlessly continued, I particularly like Beethoven's electroacoustic work, the late work is followed by the play work, logical continuations forwards and backwards, a new history of history. Do we want to believe this? Can we afford to reject it? Since it, at the same time, exists and does not. It all goes back to the primordial conflict of Cain and Abel.

On the cover: *Ceci n'est pas Schoenberg*.

Was hier vorliegt, könnte man einen invertierten Futurismus nennen. Die Avantgarde des 20. Jahrhunderts als Avantgarde voriger Jahrhunderte mithilfe einer Avantgarde-Technologie des 21. Jahrhunderts. Man stürzt in alle Richtungen gleichzeitig. Musik verklingt zurück, die Kunstgeschichte selbst ist der Stil, Wahrheiten zwischen Pixeln erwürfelt in kollektiven Synapsen, streng ausgewählt aus Möglichkeitsmilliarden, konzeptuell vage, im Detail exzessiv kontrolllos und imperfektionistisch, nur der historischen Metawahrheit verpflichtet und der Schönheit sowieso. Das Werk jedes Künstlers wird unendlich fortgeschrieben, ich mag von Beethoven besonders sein elektroakustisches Werk, auf das Spätwerk folgt das Spielwerk, logische Fortsetzungen nach vorne und hinten, eine neue Geschichte der Geschichte. Wollen wir dem Glauben schenken? Können wir es uns leisten, das abzulehnen? Wo es nun gleichzeitig existiert und nicht existiert. Es geht alles zurück auf den Urkonflikt von KI und Abel.

Auf dem Cover: *Ceci n'est pas Schönberg*.

EARLY ART

FRÜHE KUNST

The daughters of the pharaoh Horemheb I make music for the sun god Ra on a Theban synthesiser, 18th dynasty (ca. 1540–1270 BC).

Die Töchter des Pharao Horemheb I. musizieren für Sonnengott Ra an einem thebanischen Synthesizer, 18. Dynastie (ca. 1540–1270 v.Chr.)

Pharaoh himself on an Assyrian semi-acoustic guitar

Pharao selbst an einer assyrisch-halbakustischen Gitarre

The Great Battle of the Lachish Synthesizer, 701 B.C. / Assyrian relief, today in the British Museum, London

Die große Schlacht um den Synthesizer von Lachish, 701 v. Chr. / Assyrisches Relief, heute im British Museum London

Pallas Athena plays the Xasophone

ca. 460 BC, Louvre Paris

Pallas Athene spielt auf dem Xasophon

ca. 460 v.Chr., Louvre Paris

Our Lord Jesus Christ blessing the Sacred Synthesizer of Constantinople

Byzantine Mosaic, ca. 1000 AD

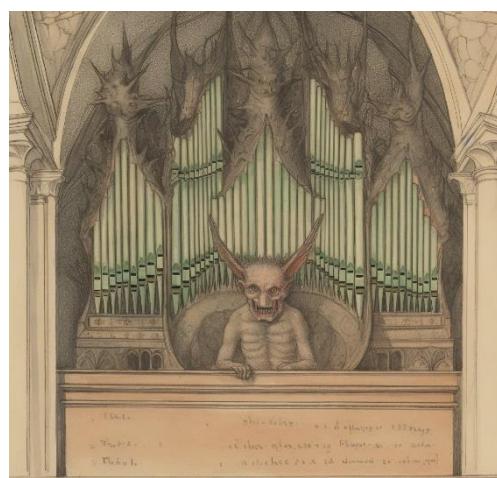
Unser Herr Jesus Christus segnet den heiligen Synthesizer von Konstantinopel

Byzantinisches Mosaik, ca. 1000 n.Chr.

"Horror Organum" Illustrations of a bull of Pope Urban II against efforts to use organ music outside of the Catholic liturgy. Presumably addressed to Cantor Magnus Lukas from Cologne. 1266, Rome and Milan.

"Horror Organum" Bebilderungen einer Bulle Papst Urbans II., gegen die Bestrebungen, Orgelmusik auch außerhalb der katholischen Liturgie zu gebrauchen. Vermutlich an Kantor Magnus Lukas von Köln gerichtet. 1266, Rom und Mailand.

"The false organ player"

Moral-theological writing, attributed to Father Bramus
Benediktbeuren Monastery, 13th century.

"Der fälsch Orgel-Traktirer"

Moraltheologische Schrift, Pater Bramus zugeschrieben
Kloster Benediktbeuren, 13. Jh.

„Against the erroneous art of the tone worker“

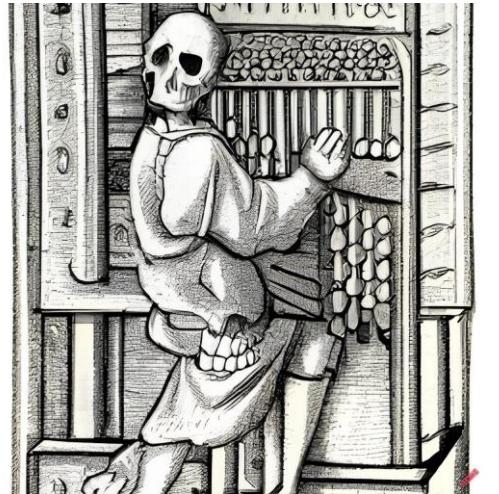
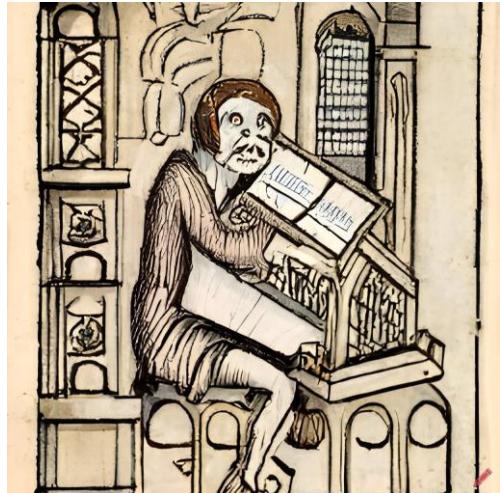
Images from this rare early form of music criticism, end of 12th century, Anonymus XII

Altötting Monastery, presumably addressed to the Notre Dame School

“Wider die irrig Ärt deß Tonwerckers”

Bilder aus dieser seltenen Frühform einer Musikkritik, Ende 12. Jahrhundert, Anonymus XII

Kloster Altötting, vermutlich an die Notre-Dame-Schule gerichtet

"The Bumbling Musicus"

Pictures from a diatribe against the Welsh organ practice

Early 14th century, Wolfenbüttel and Nuremberg

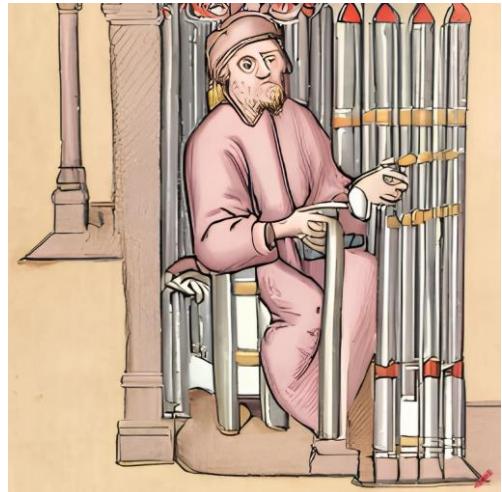
Codex Carolinus Adversum Libri VII, Folio 280

"Der stümperhaft Mvsicvs"

Bilder aus einem Schmähblatt gegen die welsche Orgelpraxis

Frühes 14. Jh., Wolfenbüttel und Nürnberg

Codex Carolinus Adversum Libri VII, Folio 280

"About thou shameful Musicus"

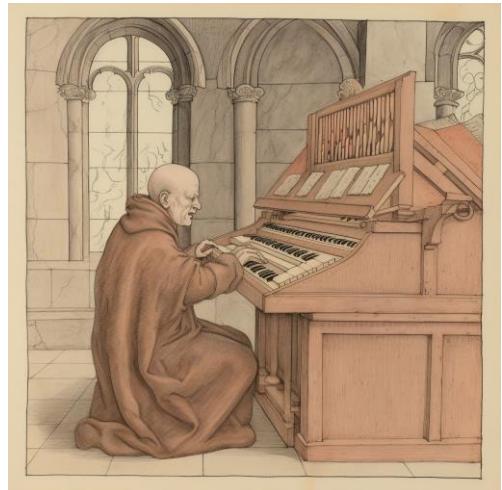
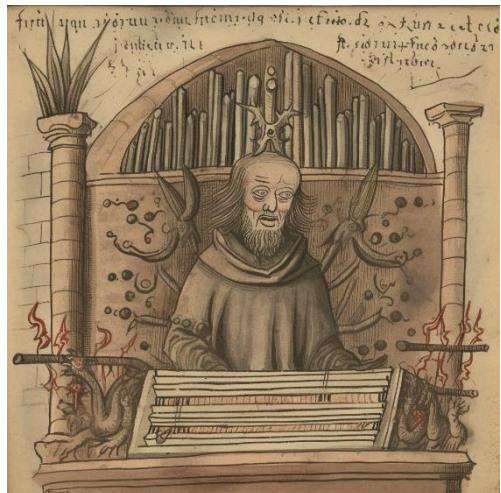
Codex Palatinus 67, Folio XXXII (image part)

Xanten Abbey, mid-13th century (today the Saxon State Library in Dresden)

"Über dēn schimpfflich Musicus"

Codex Palatinus 67, Folio XXXII (Bildteil)

Stift Xanten, Mitte 13. Jahrhundert (Heute Sächsische Landesbibliothek Dresden)

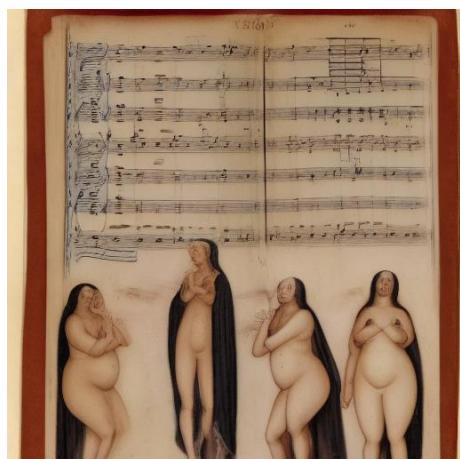
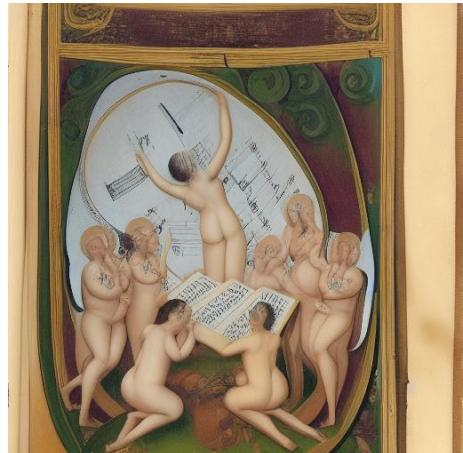
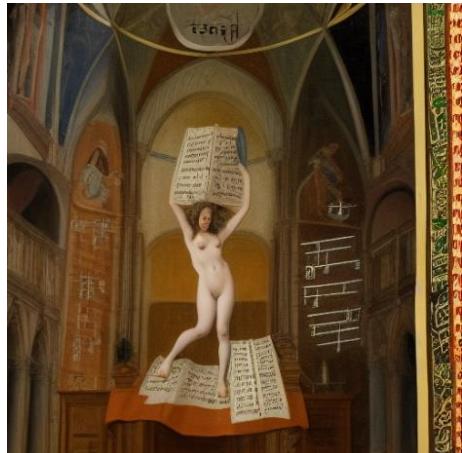

"Nudus cantus contra terribilem." Warning from the papal commission to the nuns and monks of the Cistercian order who indulged in sacred nude singing. Fragments from the Wettingen monastery library, mid-13th century.

Nevertheless, the tradition has survived to this day – hundreds of thousands of believers meet every summer for Wettingen nude singing.

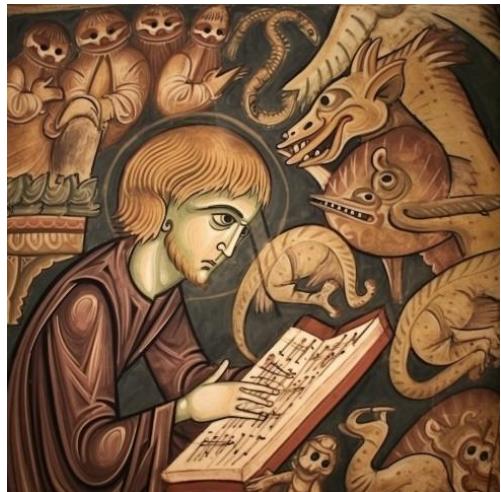
"Nudus cantus contra terribilem." Verwarnung seitens der päpstlichen Kommission an die Nonnen und Mönche des Zisterzienser Ordens, welche dem sakralen Nacktsingen frönten. Fragmente aus der Klosterbibliothek Wettingen, Mitte 13. Jahrhundert.

Dennoch hat sich die Tradition bis heute erhalten – jährlich treffen sich Hunderttausende Gläubige im Sommer zum Wettinger Nacktsingen.

„I, the composer.“ The artist's lament about his precarious existential situation runs through the entire Middle Ages as a pictorial *topos*. As drastic as the illustrations appear, it has to be said: In reality, things are much worse.

„Ich, der Komponist.“ Durch das gesamte Mittelalter zieht sich als Bildtopos die Klage des Künstlers über seine prekäre existenzielle Situation. So drastisch die Illustrationen anmuten, so muss dazu gesagt werden: In Wahrheit verhält es sich noch viel schlimmer.

Giotto di Bondone: *Hildegard von Bingen's inauguration ceremony of the newly founded Rupertsberg Monastery*. Fresco in the Florence Cathedral, 1334–1335

Giotto di Bondone: *Hildegard von Bingen's Einweihungsfeier des neugegründeten Klosters Rupertsberg*. Fresco im Dom von Florenz, 1334–1335

Fra Angelico: *Hildegard von Bingen's inauguration ceremony of the newly founded Rupertsberg Monastery*. Museo de San Marco, Florence, around 1450

Fra Angelico: *Hildegard von Bingen's Einweihungsfeier des neugegründeten Klosters Rupertsberg*. Museo de San Marco, Florenz, um 1450

The motif of Hildegard von Bingen's legendary inauguration ceremony was immortalized by the two most important Italian painters of medieval times, Giotto and Fra Angelico. The tendency towards the Renaissance is already inscribed in the pictures: while contemplation still predominates in Giotto, Angelico's picture is already characterized by a joie de vivre that overcomes the harshness of the Middle Ages.

Gleich von den beiden bedeutendsten italienischen Malern des Mittelalters, Giotto und Fra Angelico, wurde das Motiv der legendären Einweihungsfeier Hildegard von Bingens verewigt. Gleichsam ist den Bildern bereits die Tendenz in die Renaissance eingeschrieben: Während bei Giotto noch die Kontemplation überwiegt, zeichnet sich Angelicos Bild bereits durch eine Lebensfreude aus, die das Mittelalterlich-Herbe überwindet.

Archangel Michael plays synthesizers; Russian icon, ca. 1400, attributed to Andrei Rublev

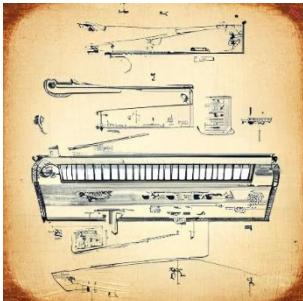
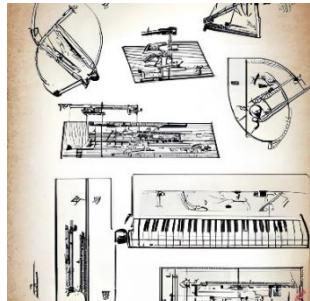
Erzengel Michael spielt Synthesizer; russische Ikone, ca. 1400, Andrei Rubljow zugeschrieben

RENAISSANCE

From Leonardo's sketches for music machines. Milan 1484 (estimated)

Aus Leonards Skizzen für Musikmaschinen. Mailand 1484 (vermutet)

König Richard II. bringt den heiligen Synthesizer nach Rome.

Tilman Riemenschneider, Nürnberg 1502

King Richard II carrying the holy synthesizer to Rome.

Tilman Riemenschneider, Nuremberg 1502

Hieronymus Bosch: "De artfiziejs Muziekus"

Tryptichon, oil on poplar wood

Visionary late work by the painter, probably created in his studio in 's-Hertogenbosch in 1510–1512.

Hieronymus Bosch: "De artfiziejs Muziekus"

Tryptichon, Öl auf Pappelholz

Visionäres Spätwerk des Malers, vermutlich 1510–1512 in seiner Werkstatt in 's-Hertogenbosch entstanden.

Middle part / Mittelteil

Left wing / linker Flügel

Right wing / rechter Flügel

Albrecht Dürer, "Der melencolisch Sünttezisor I-III"

The three engravings from 1514 are considered the climax of Dürer's work. Referring to the theology of the Trinity, they are characterized by a complex visual semantics and have been variously interpreted as a demand for salvation, but also stand in the horizon of artistic self-reflection and open the subtext of a fear of God that has become questionable on the threshold of the Old Modern Age, Renaissance and early Anthropocene.

Albrecht Dürer, "Der melencolisch Sünttezisor I-III"

Die drei Kupferstiche aus dem Jahre 1514 gelten als Höhepunkt des Dürerschen Schaffens. Sich auf die Dreifaltigkeitstheologie beziehend, zeichnen sie sich durch eine komplexe Bildsemantik aus und wurden verschiedentlich als Erlösungsforderung gedeutet, stehen aber auch im Horizont artistischer Selbstreflexion und öffnen den Subtext einer fragwürdig gewordenen Gottesfurcht an der Schwelle von Altneuzeit, Renaissance und Frühanthropozän.

BAROQUE AND ROMANTICISM

BAROCK UND ROMANTIK

Baroque Still Life.

Although the genre of the still life is appreciated for its grace, one usually overlooks the hidden symbolism that provides information about the sensual pleasure of this time, which knew practically no taboos.

Baroque Stillleben.

Das Genre des Stillebens wird zwar in seiner Anmut geschätzt, jedoch übersieht man meist die versteckten Symbolismen, die Auskunft geben über die Sinnenfreude dieser Zeit, die praktisch keine Tabus kannte.

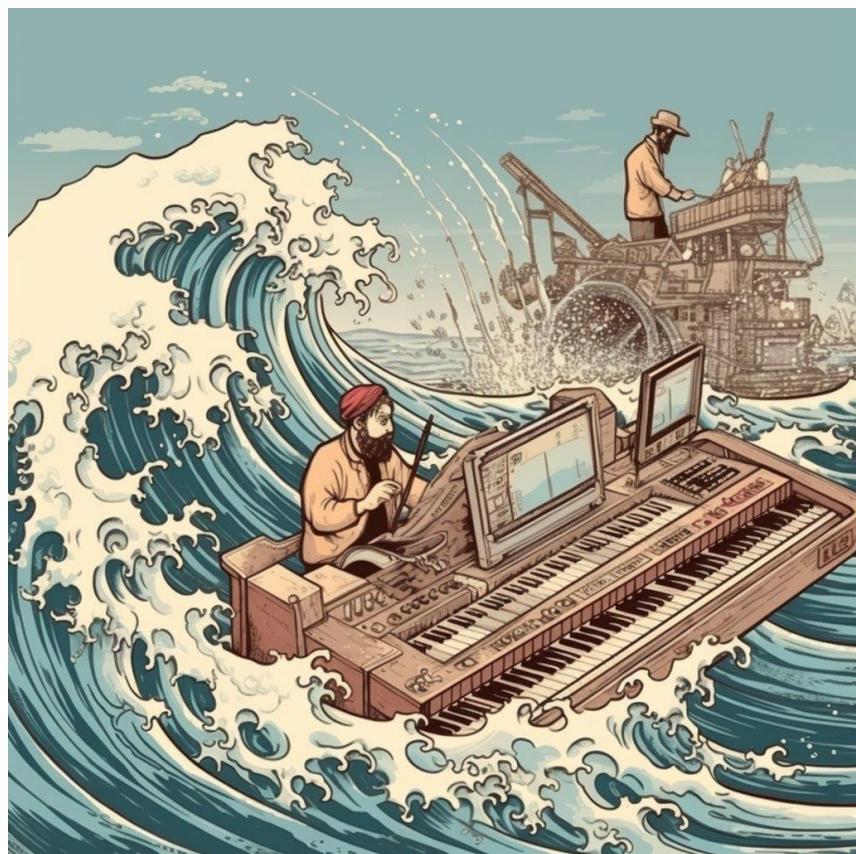
Caspar David Friedrich, "The Monk at the Mixing Desk" (1808-1810)

Caspar David Friedrich, "Der Mönch am Mischpult" (1808-1810)

Katsushika Hokusai: "Return of the Big Yamaha Synthesizer to Honshu" (1832)

Katsushika Hokusai: „Die Rückkehr des Großen Yamaha Synthesizers nach Honshu“ (1832)

Henri de Toulouse-Lautrec, "*Foreplay*" (1899)

The most controversial image of the popular artist, it has shaped the debates of art historians for decades and has led to sometimes serious upheavals. In France, the opinion prevailed for a long time that this is a masterpiece that captures the moment of loving intimacy with a grace that was previously unknown and has not been achieved since. There were also speculations as to whether this was a fantasy of longing by the painter, who himself was physically retarded, who was probably incapable of any ordinary sexual act and therefore the guitar embodies this suffering in a downright musical way.

Henri Bergson's philosophy of life, developed at the time, takes on another dimension in the light of these experiences: Ultimately, art in general stands for a sublimated lust for life as well as the desperate attempt to objectify it (in the affirmative sense).

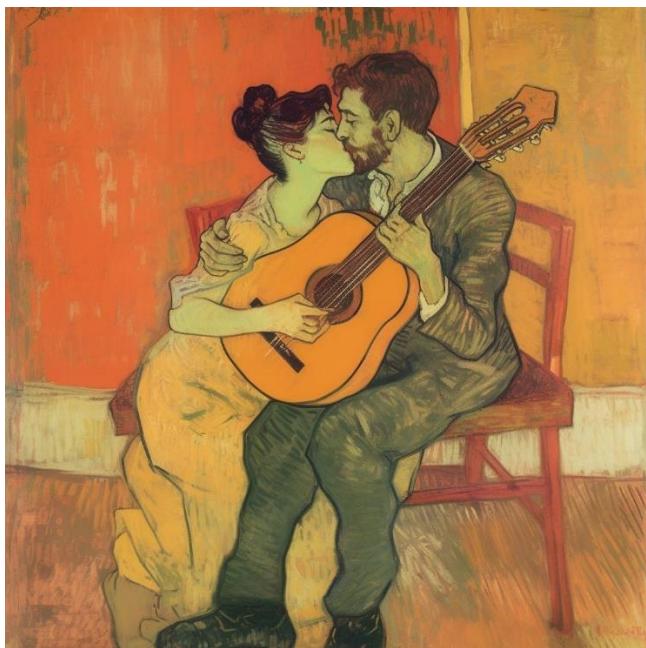
On the other hand, the German-speaking art critics not only saw the picture as embarrassingly offensive, but also condemned the symbolism of the picture as unspeakably flat and vulgar. This would correspond to a claim allegedly made by Toulouse-Lautrec himself that he wished he had never painted this picture. It is known from various sources that the painter's erotic imagination was of a miserable primitiveness in contrast to his otherwise sophisticated and empathetic insights into the Moulin Rouge milieu of the fin de siècle. It is therefore a good idea, according to most art historians meanwhile, not to spread this failed work any further, since it looks like a computer-generated imitation from the hand of a prompter whose mental abilities are far behind.

Henri de Toulouse-Lautrec, "*Vorspiel*" (1899)

Das umstrittenste Bild des populären Künstlers hat Jahrzehntlang die Debatten der Kunsthistoriker geprägt und zu manchmal schweren Verwerfungen geführt. In Frankreich herrschte lange Zeit die Meinung vor, dass es sich um ein Meisterwerk handelt, das den Moment der liebenden Intimität mit einer Anmut einfängt, die bis dahin unbekannt war und seitdem nicht mehr erreicht wurde. Es gab auch Spekulationen darüber, ob es sich um eine Sehnsuchtsphantasie des Malers handelte, der selbst körperlich behindert war und wahrscheinlich zu keinem gewöhnlichen sexuellen Akt fähig war und deshalb die Gitarre dieses Leidens auf geradezu musikalische Weise verkörpert.

Die damals entwickelte Lebensphilosophie von Henri Bergson erhält im Lichte dieser Erfahrungen eine weitere Dimension: Letztlich steht die Kunst im Allgemeinen für eine sublimierte Lebenslust sowie den verzweifelten Versuch, diese (im positiven Sinne) zu objektivieren.

Auf der anderen Seite empfand die deutschsprachige Kunstkritik das Bild nicht nur als peinlich anstößig, sondern verurteilte auch die Symbolik des Bildes als unsäglich flach und vulgär. Dies deckt sich mit einer Behauptung, die Toulouse-Lautrec selbst geäußert haben soll, er wünsche sich, dieses Bild nie gemalt zu haben. Aus verschiedenen Quellen ist bekannt, dass die erotische Phantasie des Malers von einer erbärmlichen Primitivität war, die im Gegensatz zu seinen ansonsten raffinierten und einfühligen Einblicken in das Moulin Rouge-Milieu des Fin de Siècle stand. Daher ist es nach Meinung der meisten Kunsthistoriker mittlerweile angeraten, dieses misslungene Werk nicht weiter zu verbreiten, da es wie eine computergenerierte Nachahmung aus der Hand eines Prompters wirkt, dessen geistige Fähigkeiten weit zurückgeblieben sind.

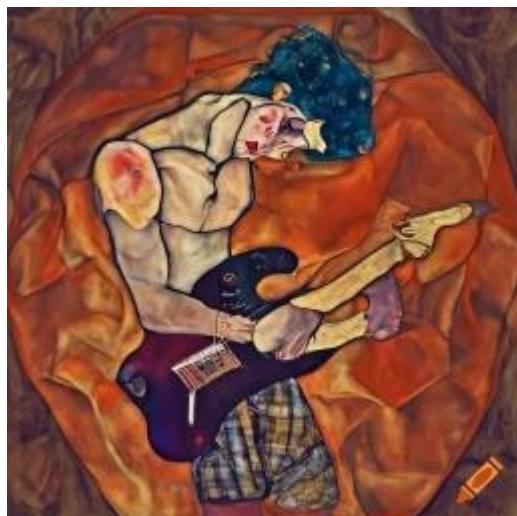
Gustav Klimt, *Portrait of Baroness Mechthilde von Stein with her electric guitar*, 1901/02, Belvedere Vienna

Gustav Klimt, *Portrait der Baronin Mechthilde von Stein an ihrer elektrischen Gitarre*, 1901/02, Belvedere Wien

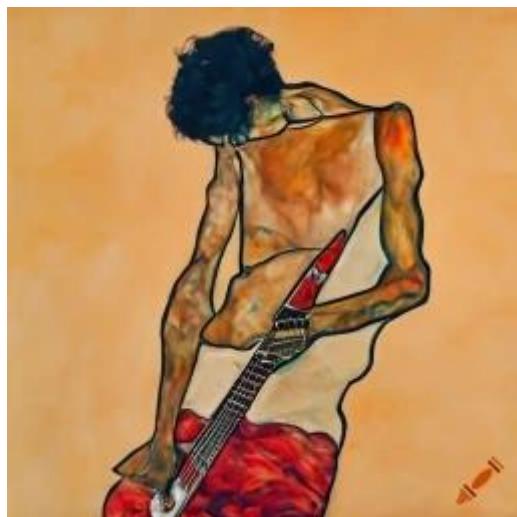
His student Egon Schiele: *Self portrait with electric guitar*, 1917

Sein Student Egon Schiele: *Selbstportrait mit Elektrischer Gitarre*, 1917

Schiele's other self portrait with e-guit from 1916

Schlieles anderes Selbstpotrait mit E-Gitarre aus dem Jahr 1916

MODERNITY

MODERNE

Pablo Picasso, *Nude playing Synthesizer* (1910)

Pablo Picasso, *Akt, Synthesizer spielend* (1910)

Oskar Schlemmer, Synthesizers for the Triadic Ballet (1930)

Oskar Schlemmer, Synthesizer für das Triadische Ballett (1930)

Paul Klee, *Scale Player* (1925)

Oil on cardboard

Paul Klee, *Tonleiterspieler* (1925)

Öl auf Karton

Paul Klee, *Scale Player with Banana* (1927)

Oil on cardboard

Paul Klee, *Tonleiterspieler mit Banane* (1927)

Öl auf Karton

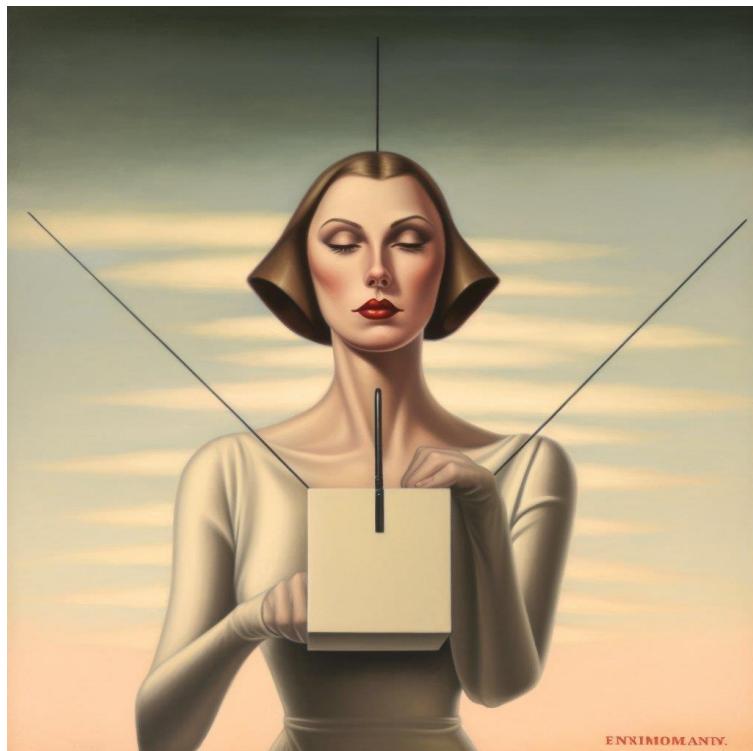
Paul Klee, *Cellocodio* (1932)

Watercolor / Aquarell

Tamara de Lempicka, "The Theremin player" (1930)

Tamara de Lempicka, "Die Thereminspielerin" (1930)

René Magritte, "The Violin of Ingres" (1936)

Edward Hopper, "Sad drummers" (1939)

Art historian Ardy Fischl interprets Hopper's key work as an "(anti-)icon of psycho-modernism", in chorus with Beckett's dark prose from the post-war period or Varèse's acoustic-bruitist late work. In Hopper's picture, music seems to have lost its communicative-social dimension; the instruments are not even played. An outer-space-like silence lies over the scenery; Inda Gellizenz sees in it "a catastrophic-political anticipation of anticipatory-political catastrophism" (Gellizenz:1995). Feminist interpretations, on the other hand, point to the difficulty of motherhood in the subject, which is metaphorised here in a disturbing way. However, recent research has brought to light that Hopper used the somber painting to deal with the crisis with his partner Midi Jo Urnai, whose sexually unconventional affair with the percussionist Joanna Chrydler the highly sensitive artist must have learned about shortly afterwards.

Edward Hopper, "Sad drummers" (1939)

Hoppers Schlüsselwerk deutet der Kunsthistoriker Ardy Fischl als "(Anti-)Ikone der Psychomoderne", im Refrain mit Becketts Dunkelprosa aus der Nachkriegszeit oder dem akustisch-bruitistischen Spätwerk Varès. Der Musik scheint in Hoppers Bild ihre kommunikativ-soziale Dimension abhanden gekommen zu sein, die Instrumente werden gar nicht erst gespielt. Weltallhaftes Schweigen liegt über der Szenerie; Inda Gellizenz sieht darin "mithin eine katastrophisch-politische Antizipation der antizipatorisch-politischen Katastrophik" (Gellizenz:1995). Feministische Interpretationen hingegen verweisen in dem Sujet auf die Schwierigkeit von Mutterschaft, die hier auf verstörende Weise metaphorisiert sei.
Allerdings haben neuere Forschungen ans Licht gebracht, dass Hopper mit dem düsteren Gemälde die Krise mit seiner Lebensgefährtin Midi Jo Urnai verarbeitete, von deren sexuell eigenwilliger Affäre mit der Perkussionistin Joanna Chrydler der hochsensible Künstler kurz darauf erfahren haben musste.

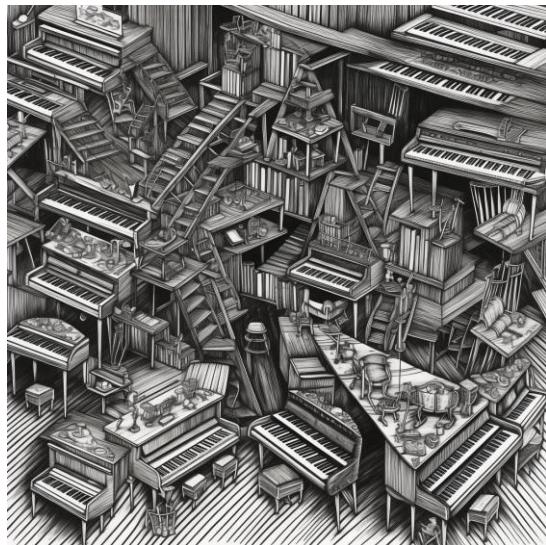

Frida Kahlo, *self portrait with apes and synthesizer* (1940)

Frida Kahlo, *Selbstporträt mit Affen und Synthesizer* (1940)

M.C. Escher, "Piano and Forte" (1954), "Pianola" (1955) and "Scalivity" (1961)

POSTMODERNITY

POSTMODERNE

From Helmut Newton's very early work

Aus dem Frühwerk Helmut Newtons

Bernd und Hilla Becher

Gerhard Richter, "Bananas" (1982)

Oil on linen

Gerhard Richter, "Bananen" (1982)

Öl auf Leinwand

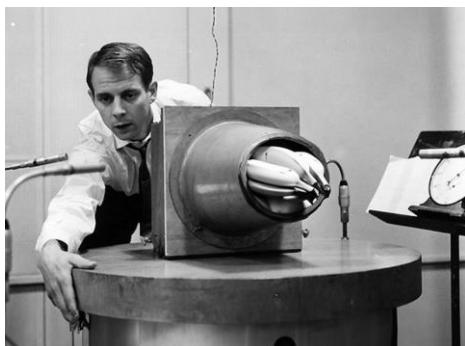
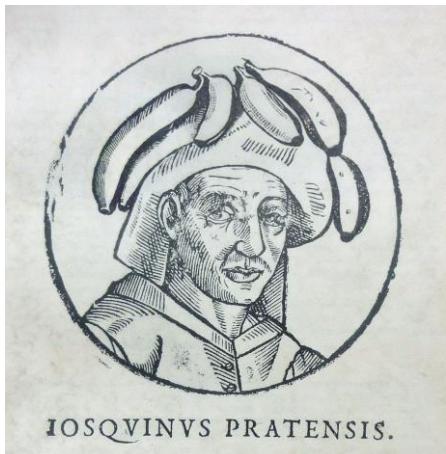
(SELF-)STAGINGS

(SELBST)INSZENIERUNGEN

the rarely known full size painting

Josquin, Beethoven, Prokofiev/Shostakovic/Chatchaturjan, Stockhausen

John Cage, preparing the piano for his Sonata XVII

Karlheinz Stockhausen in the Studio for Electronic Music of WDR. Cologne, 1954

Alvin Lucier, Music for a solo performer
(The sleep of reason produces monsters)

Rare image of composer Arnold Schoenberg in his office full of bananas, L.A., probably 1937

Seltenes Foto des Komponisten Arnold Schönberg in seinem Arbeitszimmer voller Bananen, Los Angeles, vermutlich 1937

Recently discovered photos of Stravinsky, Bartók, Cage and Ligeti, in their offices with lots of bananas.

Neue entdeckte Fotos von Strawinsky, Bartók, Cage und Ligeti in ihren Arbeitszimmern voller Bananen.

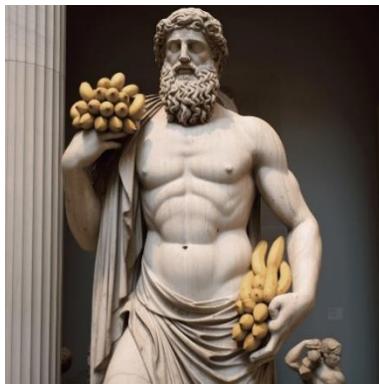

Meanwhile from the Adorno research department:

Derweil aus der Adornofoorschung:

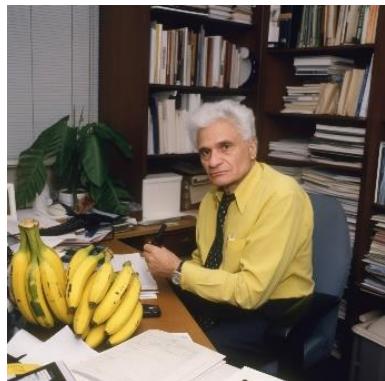
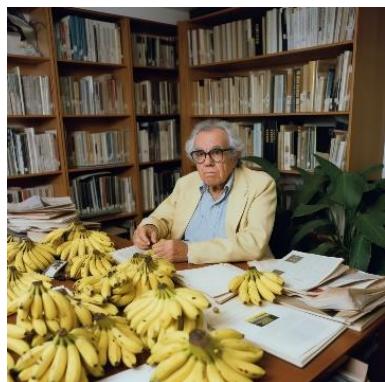

Aristotle, Thomas Aquinas, Leipniz and Heidegger

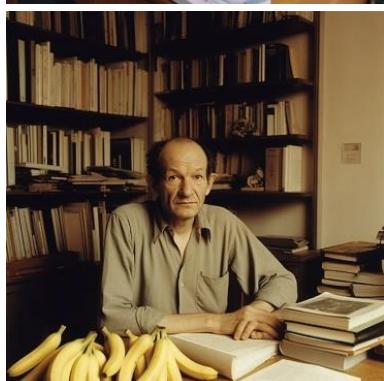

From the bureaus in the french philosophy department

Aus den Büros des Instituts für französische Philosophie

Zizek, Butler, Agamben and Sloterdijk

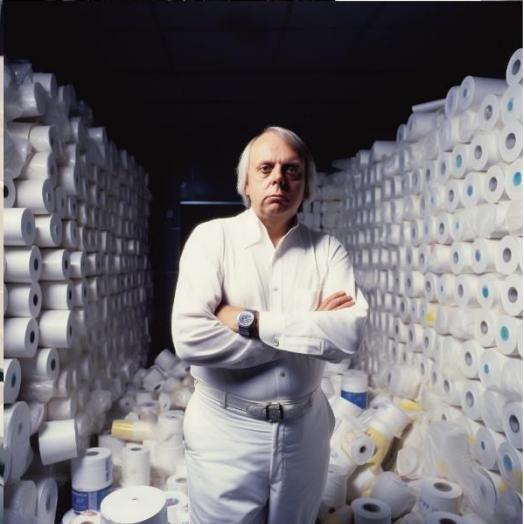
They say it was Hendrix' best concert

Sie sagen, es sei Hendrix' bestes Konzert gewesen

Epic career

Szenen einer Karriere

Alban Berg in the Vienna Zoo, 1927. In the background my grandfather Robert Kreidler.

Alban Berg im Tiergarten Schönbrunn, 1927. Im Hintergrund mein Großvater Robert Kreidler.

<3

DOCUMENTARY PHOTOGRAPHY

DOKUMENTARFOTOGRAFIE

The fact that the size of car horns increases with traffic – the trend from the USA will also catch up with us.

Dass mit dem Verkehr auch die Dimension der Autohupen zunimmt – der Trend aus den USA wird uns auch ereilen.

Robert Capa, the moment of Anton Webern's death, September 1945

Robert Capa, der Moment von Anton Webers Tod, September 1945

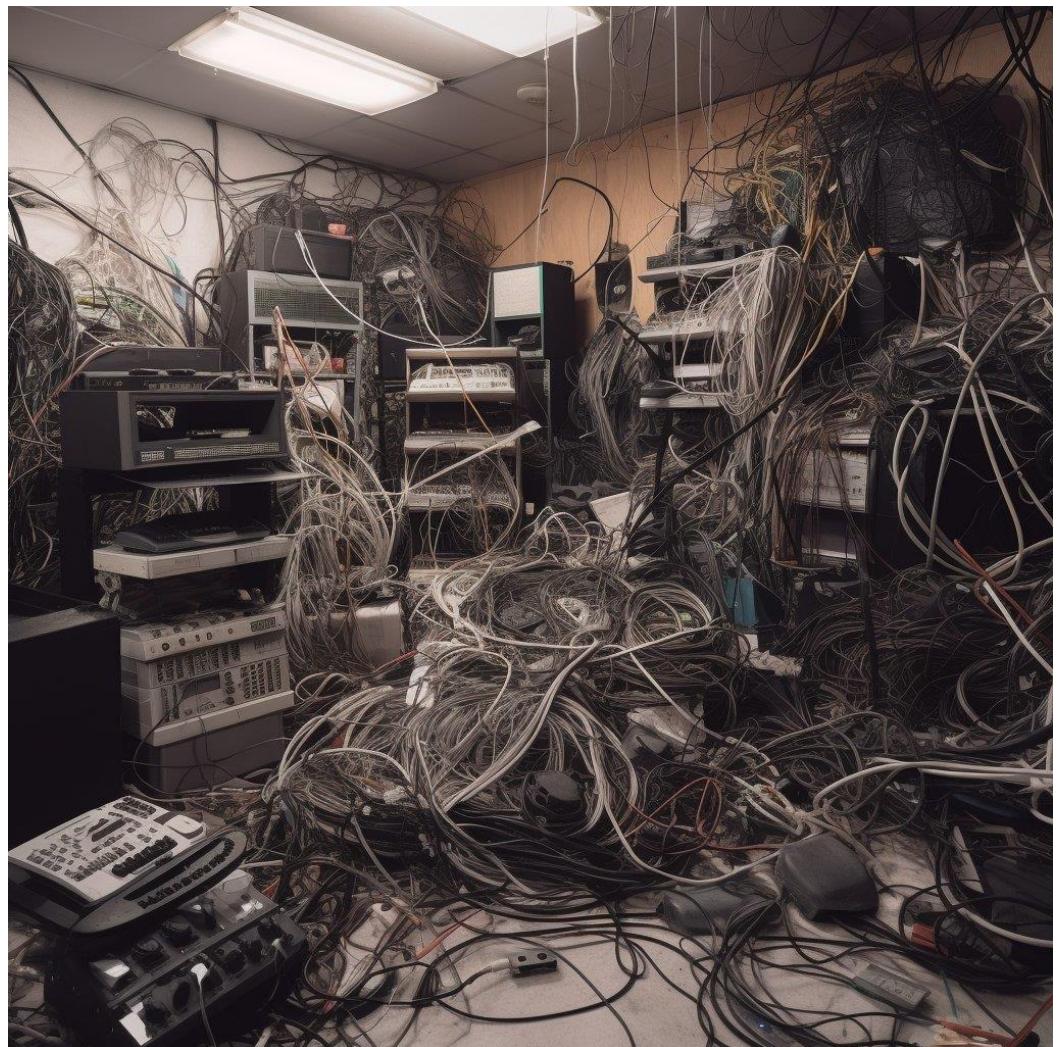

Press any key ~

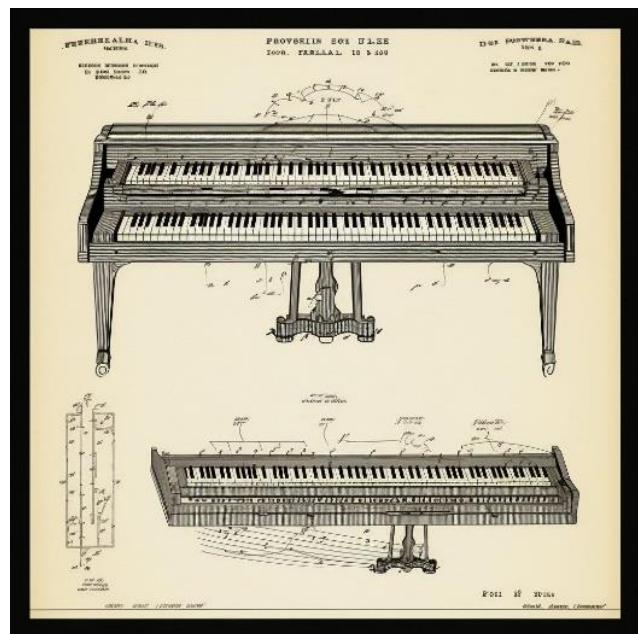
Before cleaning up my studio

Ich muss mal mein Studio aufräumen

+++breaking+++ AI invents fascinating new scales, according to experts

+++Ei+++ KI erfindet faszinierende neue Tonleitern, wie Experten berichten

Guarded herds of drums and guitars, French Alps. The dogs have to make sure that the two herds do not come into contact with each other, as the guitar amps would eat the drums.

Bewachte Trommel- und Gitarrenherden, französische Alpen. Die Hunde müssten dafür Sorge tragen, dass beide Herden nicht in Kontakt miteinander geraten, da die Gitarrenamps die Trommeln auffressen würden.

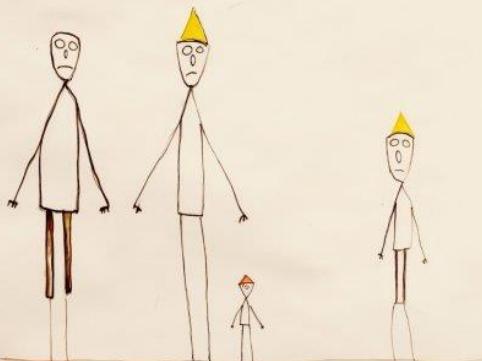

MISC

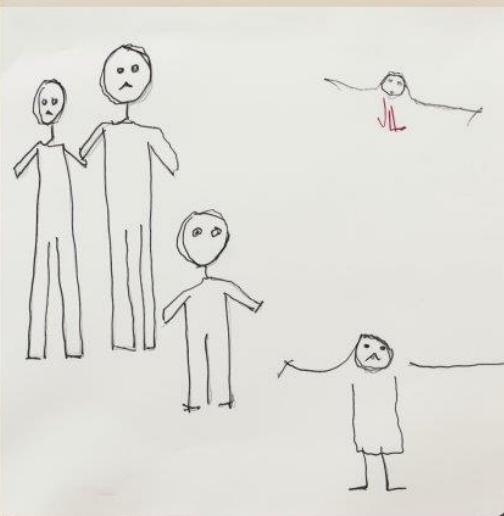
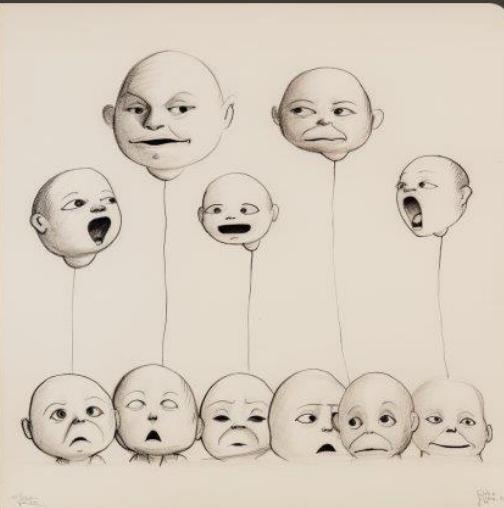
My kids have drawn dialectically. It all makes sense.

Meine Kinder haben dialektisch gezeichnet. Es ergibt alles Sinn.

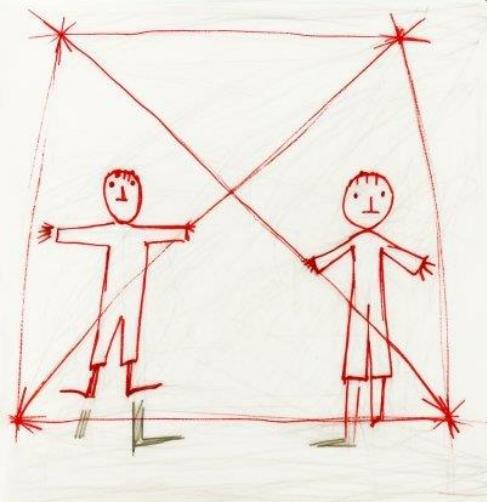
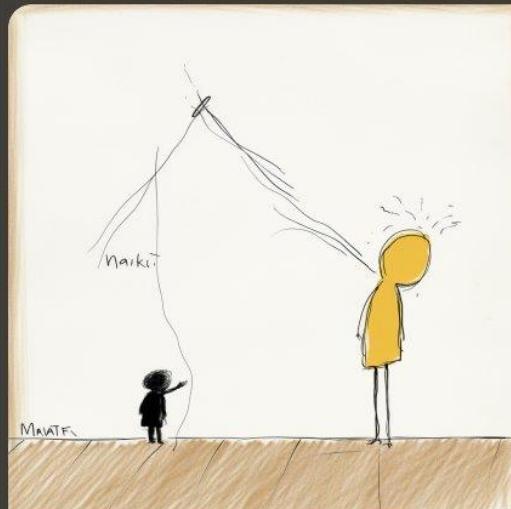
Hegelian dialectics, children's drawing

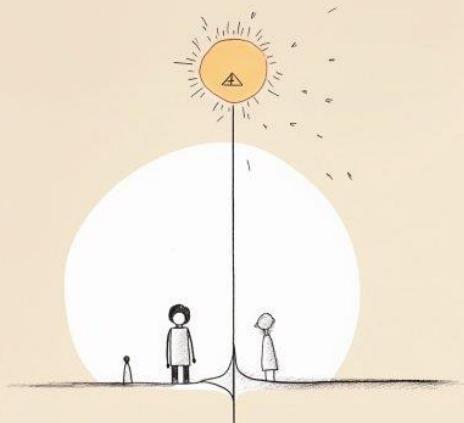
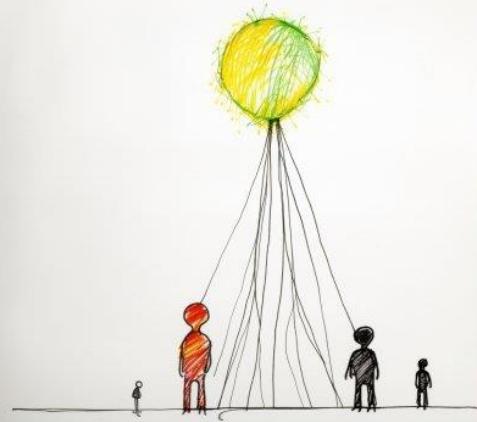
Adorno's negative dialectics, children's drawing

marxistic dialectics, children's drawing

Dialectic of enlightenment, children's drawing

Material for my piano concerto

Material für mein Klavierkonzert

April–May 2023

[www.kreidler–net.de](http://www.kreidler-net.de)

www.sheetmusic–kreidler.com