Free Music Production

FMP: The Living Music

Einführung

DE Diese Ausstellung widmet sich der Geschichte des Musiklabels Free Music Production (FMP), das von 1968 bis 2010 als Berliner Plattform für die Produktion, Präsentation und Dokumentation von Musik Unvergleichliches geleistet hat. Seit den späten 1950er-Jahren hatte es immer wieder Versuche von Musikern gegeben, ihre Produktions- und Arbeitsbedingungen selbstbestimmt zu gestalten. Sowohl in ihrer Langlebigkeit als auch in der Vielfältigkeit ihrer Unternehmungen ist die FMP bis heute einzigartig und in dieser Form vielleicht nur in Westberlin möglich gewesen.

Weil der Saxofonist Peter Brötzmann den Veranstaltern der *Berliner Jazztage* (heute *Jazzfest Berlin*) nicht garantieren konnte, dass seine Gruppe in schwarzen Anzügen auftreten würde, und deshalb wieder ausgeladen wurde, organisierte er 1968 zusammen mit dem Bassisten Jost Gebers das erste *Total Music Meeting* (TMM). Wie schon zuvor in den Musikszenen der Vereinigten Staaten, ging es auch bei dieser Initiative darum, die Arbeitsbedingungen für junge Musiker zu verbessern. Innerhalb kürzester Zeit entwickelte sich FMP zu einem internationalen Brennpunkt für aktuelle, zu Beginn teils heftig umstrittene improvisierte Musik. Die Ausstellung stellt beispielhaft für die vielen Hundert Konzerte und Veranstaltungen die wichtigsten von FMP entwickelten und bis heute oft kopierten Konzertformate vor — zum Beispiel den *Workshop Freie Musik* oder das *Total Music Meeting*. Bereits 1969 begann auch die Dokumentation der Musik auf Schallplatten. Die gesamte Tonträgerproduktion von annähernd 500 Einspielungen auf FMP und anderen Sublabeln hat mittlerweile Kultstatus.

FMP hat, von Beginn an mit Maggie Nicols und Irène Schweizer, feministische Positionen in der männerdominierten Welt der Improvisation präsentiert. Es war das erste westliche Label, das Musiker aus der DDR sowohl in Ost- als auch in Westberlin aufnahm. 1988 brachte FMP eine Hauptfigur der amerikanischen Musik des 20. Jahrhunderts, Cecil Taylor, erstmals mit seinen europäischen Zeitgenossen zusammen und nahm unter anderem die legendäre Box *Cecil Taylor in Berlin '88* auf. Die FMP hat ihre Arbeit früh um afrikanische und andere nichteuropäische Volksmusiken, aber auch Kooperationen mit Tänzern wie Pina Bausch, Min Tanaka, Ōno Kazuo, Christine Brunel, bildende Künstler wie Tomas Schmit, A. R. Penck und Günther Förg oder Literaten wie Günter Grass erweitert.

1

Publikum beim / Audience at Workshop Freie Musik, 1970

Die Ausstellung dokumentiert in noch nicht dagewesenem Umfang mithilfe von Fotografien, Postern, Flyern, Originaldokumenten, Interviews sowie vielen noch nie zuvor gesehen dokumentarischen Videos und bisher unveröffentlichten Aufnahmen aus dem FMP-Archiv von Jost Gebers die verschiedenen FMP-Formate und stellt zudem auch die gesamte Tonträgerproduktion vor.

Heute, kurz vor dem 50-jährigen Jubiläum der FMP, wird klar, dass die Free Music Production durch ihre Konsequenz und ihre Öffnung für viele verschiedene Musiken und kulturelle Praktiken aus aller Welt zu den wesentlichsten kulturhistorischen Beiträgen gehört, die Westberlin zur Kunst- und Kulturgeschichte des 20. Jahrhunderts geleistet hat.

Introduction

EN This exhibition is devoted to the history of the Free Music Production (FMP) music label. From 1968 to 2010, the accomplishments of this Berlin platform for the production, presentation, and documentation of music were unparalleled. Since the 1950s, musicians had repeatedly made attempts to determine their own music production and working conditions. FMP remains unique with respect both to its longevity and to the diversity of its enterprises — and perhaps it was only possible in this form in West Berlin.

When the saxophonist Peter Brötzmann could not guarantee to the organizers of the *Berliner Jazztage* (today *Jazzfest Berlin*) that his group would appear in black suits, he was disinvited to perform. He subsequently organized the first *Total Music Meeting* (TMM), together with the bassist Jost Gebers, in 1968. This initiative was about improving working conditions for young musicians, as had previously been attempted in the music scenes of the US. Within a very short time, FMP developed into an international hotspot for current improvised music, which was often extremely controversial at the beginning. FMP's most important and often-copied concert formats, such as the *Workshop Freie Musik* and the *Total Music Meeting*, are highlighted in the exhibition; these epitomize the many hundreds of concerts and events held over the years. As early as 1969, FMP began documenting the music on records as well. The entire record production of approximately five hundred recordings on the FMP label and its sub-labels has long since achieved cult status.

FMP presented feminist positions in the male-dominated world of improvisation from the start, beginning with Maggie Nicols and Irène Schweizer. It was the first Western label to record musicians from the GDR in both East and West Berlin. In 1988, FMP brought a major figure in twentieth-century American music, Cecil Taylor, together with his European contemporaries for the first time. The recordings of these collaborations include the legendary box *Cecil Taylor in Berlin '88*. FMP expanded its scope early on to include African and other non-European folk music, as well as colla borations with dancers such as Pina Bausch, Min Tanaka, Ōno Kazuo, and Christine Brunel; visual artists such as tomas schmit, A. R. Penck, and Günther Förg; and literary figures such as Günter Grass.

2

Peter Brötzmann, Peter Kowald, Alexander von Schlippenbach, Evan Parker, Buschi Niebergall vor der Akademie der Künste/in front of the Academy of Arts Hanseatenweg, Berlin, 1972

3

Poster: The European Jazz Avantgarde is on FMP Records, 1980s

With the help of photographs, posters, flyers, original documents, interviews, many previously unseen documentary videos, and previously unpublished recordings from Jost Gebers's FMP archive, the exhibition documents — on an unprecedented scale — the various FMP formats and presents its entire recording production.

Today, just before FMP's 50th anniversary, it is evident that, thanks to its consistency and open attitude toward many different musical and cultural practices from around the globe, Free Music Production is one of West Berlin's most important cultural-historical contributions to twentieth-century art and cultural history.

Treppenhaus

DE Schon als sie 1968 das erste *Total Music Meeting* organisierten, waren Jost Gebers und Peter Brötzmann der Überzeugung, ihre gemeinsame Sache, ihre Ideen und Ziele in einem Kollektiv umsetzen zu wollen. 1969 fand das erste FMP-Konzert in der Akademie der Künste am Hanseatenweg statt – und das Schallplattenlabel veröffentlichte die erste LP *European Echoes*, eingespielt vom Manfred Schoof Orchestra, dessen Besetzung sich wie ein „Who's Who" des europäischen Jazz der 1960er-Jahre liest.

1970 trat dann, hier im Video zu sehen, Alexander von Schlippenbachs Globe Unity Orchestra, parallel zum zweiten *Total Music Meeting*, in der Kongresshalle bei den *Berliner Jazztagen* auf. Mit Evan Parker, Gerd Dudek, Michel Pilz, Heinz Sauer, Peter Brötzmann, Kenny Wheeler, Manfred Schoof, Tomasz Stańko, Bernard Vitet, Albert Mangelsdorff, Malcolm Griffiths, Paul Rutherford, Johannes „Buschi" Niebergall, Peter Kowald, Arjen Gorter, Alexander von Schlippenbach, Derek Bailey, Han Bennink und Paul Lovens standen hier viele der wichtigen FMP-Protagonisten auf der Bühne – inzwischen übrigens von der Anzugspflicht befreit.

Brötzmann und Gebers schafften es 1972, nach den Hürden und Erfolgen der ersten Anfangsjahre, zusammen mit dem Bassisten Peter Kowald, dem Pianisten Alexander von Schlippenbach und dem Schlagzeuger Detlef Schönenberg, die FMP als „Kooperative von Jazzmusikern auf Gesellschafterbasis" zu gründen. Die Aufgaben der FMP waren „Produktion, Vertrieb und Verkauf von Schallplatten, Promotion für die Schallplatten, Planung und Organisation von Konzerten, Workshops, Tourneen, Öffentlichkeitsarbeit" (siehe Vitrine). Auch wenn diese Kooperative 1976 aufgelöst und Jost Gebers zum alleinigen Geschäftsführer gemacht wurde, konnte FMP in den 1980er-Jahren zu Recht damit werben: „The European Jazz Avantgarde is on FMP Records" – und eine ganze Reihe von Nichteuropäern waren es auch.

4

The Peter Brötzmann Group + Don Cherry
Workshop Freie Musik, 1971

5

Manfred Kussatz, Donata Höffer, Arjen Gorter, Willem Breuker, Peter Brötzmann
Total Music Meeting, 1968

6

Dieter Hahne, Peter Kowald, Peter Brötzmann, Jost Gebers
Akademie der Künste/Academy of Arts, 1984

Staircase

EN Even as they organized the first *Total Music Meeting* in 1968, Jost Gebers and Peter Brötzmann were already committed to transforming their common cause, ideas, and goals into a collective. In 1969, the first FMP concert took place at the Berlin Academy of Arts on Hanseatenweg, and the record label released its first LP: *European Echoes*, recordings of the Manfred Schoof Orchestra, whose members read like a "Who's Who" of 1960s European jazz.

In 1970, Alexander von Schlippenbach's Globe Unity Orchestra (shown here on video) appeared in parallel with the second *Total Music Meeting* in Berlin's Congress Hall in the context of the Berliner Jazztage. Many of the important FMP protagonists – by this point exempt from having to wear suits – were on stage, including Evan Parker, Gerd Dudek, Michel Pilz, Heinz Sauer, Peter Brötzmann, Kenny Wheeler, Manfred Schoof, Tomasz Stańko, Bernard Vitet, Albert Mangelsdorff, Malcolm Griffiths, Paul Rutherford, Johannes "Buschi" Niebergall, Peter Kowald, Arjen Gorter, Alexander von Schlippenbach, Derek Bailey, Han Bennink, and Paul Lovens.

In 1972, Brötzmann and Gebers succeeded in founding FMP as a "cooperative of jazz musicians on the basis of a partnership" together with the bassist Peter Kowald, the pianist Alexander von Schlippenbach, and the drummer Detlef Schönenberg. The mission of FMP included "production, distribution, and sale of records, promotion of the records, planning and organization of concerts, workshops, and tours, public relations" (see vitrine). Even though the cooperative was dissolved in 1976 and Jost Gebers became the sole managing director, FMP was justified in boasting in the 1980s that "The European Jazz Avantgarde is on FMP Records."
And there were a lot of non-Europeans, as well.

Raum 1
Total Music Meeting

DE Das erste *Total Music Meeting* fand 1968 noch als Reaktion auf die Ausladung Brötzmanns durch die *Berliner Jazztage* statt. Von Beginn an aber zeigte es die internationale Vernetzung der FMP und präsentierte die Peter Brötzmann Group, das Globe Unity Orchestra, das Gunter Hampel Quintet, die Donata Höffer Group – bei der Gebers zum vorletzten Mal für die FMP organisierte und auch selbst spielte –, das Manfred Schoof Quintet, das Spontaneous Music Ensemble sowie die Gäste Pharoah Sanders, Don Cherry, Sonny Sharrock und Roy Ayers.

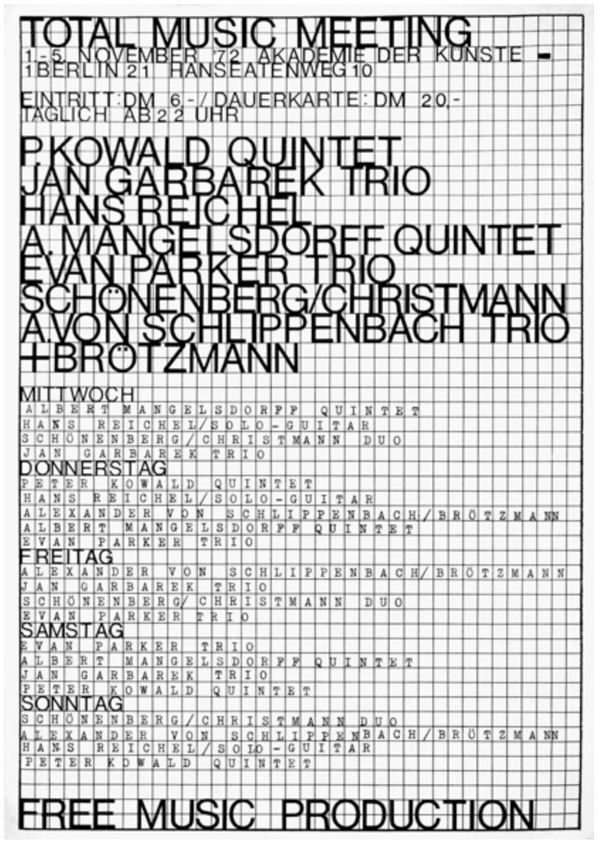
So wie die 1964 von Bill Dixon und Cecil Taylor in New York gegründete Jazz Composers Guild oder die Association for the Advancement of Creative Musicians (AACM), die 1965 in Chicago gegründet wurde, versuchten hier nun auch junge deutsche Musiker Wege zu finden, ihre künstlerischen Möglichkeiten innerhalb des Systems zu verbessern. Schon 1966 fanden sich Musiker um Manfred Schoof, Alexander von Schlippenbach, Peter Kowald und Peter Brötzmann zusammen, um die New Artists Guild zu gründen. Ganz im Sinne der politischen Aufbruchsstimmung ihrer Zeit war die FMP entschlossen, „mitten im Kapitalismus auf dem Felde des Kapitalismus gegen den Kapitalismus an(zu)spielen, an(zu)treten …“. Die Interviews mit Brötzmann und Gebers kommentieren die Anfänge der Free Music Production.

Bis zur letzten Ausgabe im Jahre 2000 hat das *Total Music Meeting* insgesamt 33-mal stattgefunden. Die Plakate sind hier erstmals komplett ausgestellt, ein großer Teil von ihnen wurde von den beiden gelernten Grafikern Peter Brötzmann und Jost Gebers gestaltet.

7

Poster: Total Music Meeting, Design: Jost Gebers, 1968

8



Poster: Total Music Meeting, Design: Peter Brötzmann, 1972

Room 1
Total Music Meeting

EN The first *Total Music Meeting* took place in 1968 in response to the cancellation of Brötzmann's invitation to perform at the Berliner Jazztage. From the very beginning, however, it demonstrated FMP's international network, presenting the Peter Brötzmann Group, the Globe Unity Orchestra, the Gunter Hampel Quintet, the Donata Höffer Group (in which Gebers, for the penultimate time, both organized the event and performed), the Manfred Schoof Quintet, and the Spontaneous Music Ensemble, as well as guests such as Pharoah Sanders, Don Cherry, Sonny Sharrock, and Roy Ayers.

Thus, like the Jazz Composers Guild founded in New York by Bill Dixon and Cecil Taylor in 1964 and the Association for the Advancement of Creative Musicians (AACM) founded in Chicago in 1965, young German musicians were now also trying to find ways to improve their working conditions within the system. As early as 1966, musicians surrounding Manfred Schoof, Alexander von Schlippenbach, Peter Kowald, and Peter Brötzmann joined forces to establish the New Artists Guild. In the spirit of the political upheaval of its time, FMP was determined "to play, to appear, in the middle of capitalism in the field of capitalism against capitalism." The interviews with Brötzmann and Gebers shown here comment on the very beginnings of FMP.

The *Total Music Meeting* took place a total of 33 times, with the last edition in 2000. The posters for the TMM are presented here in their entirety for the first time; many of them were designed by Peter Brötzmann and Jost Gebers, both of whom are trained graphic artists.

Raum 1
Free Music Production Special Editions

DE In den Vitrinen sind drei der sogenannten Spezial-Editionen der FMP dokumentiert: Die *FMP 0030/0040/0050*, eine limitierte Box von 1972 mit einer 200er-Auflage, die auf drei LPs die Musik von Peter Brötzmann, Fred Van Hove, Han Bennink und Albert Mangelsdorff präsentiert. Neben Rolf Kühn war Mangelsdorff zu jener Zeit sicherlich der international bekannteste deutsche Jazzmusiker, und er hat immer wieder im Kontext von FMP gespielt. Dann die Doppel-LP *Snapshot - Jazz Now/Jazz aus der DDR*, die 1980 in einer 800er-Auflage erschien. Ab 1973 organisierte die FMP erste Konzerte und Aufnahmen von Musikern aus dem Westen in Ostberlin und auch die ersten Konzerte und Aufnahmen von ostdeutschen Improvisierern in Westberlin, die nach dem Mauerbau stattfanden. *Snapshot* dokumentiert in Ausschnitten die Musik von sechs DDR-Ensembles bei einem Konzert, das im August 1979 in der Akademie der Künste, Berlin (West), veranstaltet wurde. Und nicht zuletzt *Cecil Taylor in Berlin '88*, eine Box in 1000er-Auflage. Taylor, eine der wichtigsten Figuren der amerikanischen Nachkriegsmusik, spielte erstmals mit den zentralen Musikern aus dem Umfeld der FMP; ein solch intensives, über Monate dauerndes Fest war nie zuvor (und danach auch nie wieder) in dieser Form möglich. 1989 veröffentlichte die FMP eine Box mit elf CDs und einem begleitenden 188-seitigen Buch. Die Produktion gewann alle internationalen Preise und Auszeichnungen und ist bis heute der Maßstab für solche Unternehmungen. Als man Cecil Taylor 2016 eine Retrospektive im Whitney Museum of American Art in New York ausrichtete, war sie in der Ausstellung prominent platziert.

In einer weiteren Vitrine dokumentiert unsere Ausstellung die kontinuierliche Zusammenarbeit mit einer Vielzahl von Frauen im Rahmen der FMP, beginnend mit der Pianistin und Schlagzeugerin Irène Schweizer und der Sängerin Maggie Nicols, die beide auch als Mitglied der Feminist Improvising Group mit Corinne Liensol, Lindsay Cooper, Sally Potter, Annemarie Roelofs und Georgina Born beim TMM 1979 auftraten.

9

Peter Brötzmann, Albert Mangelsdorff beim/at Free Music Market, 1971

10

Günter „Baby" Sommer, Peter Kowald, Leo Smith, Chicago-Wupptertal-Dresden Trio, Flöz, Berlin, 1979

11

Klaus Koch, Heinz Becker, Ernst-Ludwig Petrowsky Flöz, Berlin, 1980

12

Feminist Improvising Group (FIG) Total Music Meeting, 1974

Room 1
Free Music Production Special Editions

EN Presented in the vitrines are three of the FMP's special editions. *FMP 0030/0040/0050*, a limited 200-edition box from 1972, presented the music of Peter Brötzmann, Fred Van Hove, Han Bennink, and Albert Mangels-dorff on three LPs. Next to Rolf Kühn, Mangelsdorff was undoubtedly the most internationally famous German jazz musician of the time, and he often performed in the FMP context. Also presented is the double LP *Snapshot — Jazz Now/Jazz aus der DDR*, which was issued in an edition of 800 in 1980. Beginning in 1973, FMP organized the first concerts and recordings of Western musicians in East Berlin, as well as the first concerts and recordings by East German music-ians to take place in West Berlin after the building of the Berlin Wall. In excerpts, *Snapshot* documents the music of six GDR ensembles that performed at an August 1979 concert organized by the Academy of Arts, Berlin (West). And finally, also on view is the box *Cecil Taylor in Berlin '88*, produced in an edition of 1,000. Taylor, a central figure of American postwar music, performed together with the European musicians associated with FMP for the first time in 1988. Such an intense celebration, lasting several months, had never before been possible in this form — nor has it been repeated since. In 1989, FMP produced a box set of the recordings with eleven CDs and an accompanying 188-page book. The production won numerous international prizes and awards and is still the standard for such undertakings. When the Whitney Museum of American Art in New York dedicated a retrospective to Cecil Taylor in 2016, the box was awarded a prominent place in the exhibition.

Another vitrine documents FMP's consistent collaboration with women, beginning with the pianist and drummer Irène Schweizer and the singer Maggie Nicols. Both of them also played at the TMM in 1979 as members of the seminal Feminist Improvising Group, along with Corinne Liensol, Lindsay Cooper, Sally Potter, Annemarie Roelofs, and Georgina Born.

Raum 1
Die Tonträgerproduktion

DE Zwischen 1969 und 1991 produzierte die FMP unter mehreren Labels insgesamt 216 Schallplatten. Diese Produktion gliederte sich in insgesamt fünf verschiedene Bereiche: die „FMP Records“ (1969—1991), die nach Sven-Åke Johansson benannte Serie „FMP-SAJ“ (1974—1991), fünf sogenannte „FMP S“ (Singles-)Aufnahmen (1973—1991); von 1981 bis 1991 gab es die „FMP S“-Serie (in der sowohl Singles als auch 10 inch- und 12 inch- Schallplatten erschienen) sowie das nach dem Schweizer Duo Möslang/Guhl *Uhlklang* genannte Label mit sieben LPs (1983—1991) und mehrere sogenannte Spezialeditionen. Obgleich es über die Jahre verschiedene Theorien zu den einzelnen Labels und ihrem Verhältnis und den spezifischen dort veröffentlichten Musiken zueinander gab, lassen sich keine grundlegenden Unterschiede feststellen. SAJ wurde durch Johansson initiiert und startete mit der Wiederveröffentlichung einer Eigenproduktion aus dem Jahr 1972, *Schlingerland*. Uhlklang begann mit der LP *Knack On* von Möslang/Guhl. Sehr viele dieser Schallplatten haben mittlerweile Kultstatus und sind in internationalen Sammlerkreisen sehr begehrt; beispielhaft seien hier die Doppel-Single *Free Jazz und Kinder* oder die Erstauflage der *European Echoes* genannt. Zwischen 1991 und 2010 veröffentlichte FMP insgesamt 184 CDs, beginnend mit der Wiederveröffentlichung zweier Afrika Djolé- LPs, die 1978 aufgenommen worden waren.

Hier werden alle Schallplatten der FMP in chronologischer Reihenfolge präsentiert, einzelne Beispiele aus diesem Universum, die Bestseller *Machine Gun* von Peter Brötzmann oder die Africa-Djolé-Einspielungen sind in den Musikstationen ebenso zu erleben wie selten gehörte Beispiele großartiger komponierter Musik von Yoshi Wada oder Burkhard Glaetzner. Zusätzlich zeigen wir einige bisher noch nie gezeigte Videodokumentationen von Konzerten oder Aufnahmesessions im FMP-Studio aus den 1980er- und 1990er-Jahren.

Mit Beginn der 2000er-Jahre haben weltweit verschiedene Plattenlabel damit begonnen, FMP-Produktionen auf CD oder Vinyl wieder zu veröffentlichen, und dabei außerordentliche Verkaufserfolge erzielt; Beispiele hierfür sind etwa Atavistic Records aus Chicago mit der *Archive FMP Edition* und der Unheard Music Series oder Trost Records aus Wien.

13

Manfred Schoof, *European Echoes*
Design: Wolf Walt

14

Peter Brötzmann Octet, *Machine Gun*
Design: Peter Brötzmann

15

Carl/Johansson Duo, *Fünfunddreissigvierzig*
Design: Günther Förg

16

Sven-Åke Johansson mit dem NMUI im SO 36 '79
Design: Martin Kippenberger

Room 1
Record Production

EN Between 1969 and 1991, FMP produced a total of 216 vinyl albums across several labels. This production was divided into five groups: FMP Records (1969—1991); the FMP SAJ series (1974—1991), named after Sven-Åke Johansson; five so-called FMP S 7-inch singles (1973—1991); a second FMP S series (1981—1991), which consisted of 7-inch, 10-inch, and 12-inch records; and Uhlklang (1983—1991), named after the Swiss duo Möslang/Guhl, which produced seven LPs and several so-called Special Editions. Although there were various theories over the years about the individual labels and their relationship with each other, as well as about the specific music they produced, no fundamental differences can be determined. SAJ was initiated by Johansson and launched with the re-release of a self-produced record from 1972, *Schlingerland*. Uhlklang's first release was the LP *Knack On* by Möslang/Guhl. Many of these productions — such as the double 7-inch single *Free Jazz und Kinder* or the first edition of *European Echoes* — have since acquired cult status and are extremely popular in international collectors' circles. From 1991 till 2010 FMP released 184 CDs, starting with a re-release of two Afrika Djolé- LPs, which were recorded in 1978.

All FMP albums are presented here in chronological order. Individual examples from this cosmos, including the bestseller *Machine Gun* by Peter Brötzmann and the Africa Djolé recordings, can be heard in the music stations, as can examples of outstanding composed music by Yoshi Wada and Burkhard Glaetzner. In addition, several videos of concerts and recording sessions in the FMP studio from the 1980s and 1990s, some of which have never been shown before, are on view here.

In the early 2000s, various record labels worldwide began to re-release FMP productions on CDs and LPs, with extraordinary sales success. Examples include Atavistic from Chicago, with the *Archive FMP Edition* and the Unheard Music Series, and Trost Records from Vienna.

Raum 2
Workshop Freie Musik

DE 1969 fand in der Westberliner Akademie der Künste unter dem Titel *3 Nights of Living Music and Minimal Art* der erste, noch nicht explizit so genannte *Workshop Freie Musik* statt. Die Musik wie auch die Form der Veranstaltung waren grundsätzlich anders als alles, was folgen sollte. Neben der Alexis Korner Blues Group spielten das Ed Kröger Quartett, die Donata Höffer Group (hier stand Gebers zum letzten Mal auf einer Veranstaltung, die er auch organisierte, am Bass) sowie das Alexander von Schlippenbach Nonet. Die Veranstaltung endete in einem Skandal: Besucher schlugen mit Bierflaschen im Takt auf die ausgestellten Skulpturen, woraufhin das Konzert zunächst abgebrochen werden musste. „1970, auf ein neues Angebot der Akademie hin, wurde aus der dreitägigen Veranstaltung ein fünftägiger Workshop mit öffentlichen Proben, zwei großen Podesten in der Ausstellungshalle und einem konsequenten Free Jazz-Programm. Jetzt zeigte sich, daß unser erster Versuch, diese Musik aus dem Konzertsaal und dem Club in offene Räume zu bringen, richtig war. Die Zwänge für Musiker und Publikum konnten so erheblich reduziert werden."[1] Bis 1998 kam man immerhin auf die damals sogenannte „30(-1)te Ausgabe". 1997 musste der Workshop abgesagt werden, da keine Finanzierung zustande kam.

Der *Workshop Freie Musik* erfand über die Jahrzehnte immer wieder neue Formate mit überraschenden Kombinationen von Musikern, Strukturen und Zeitabläufen. Einzigartige Feste widmeten sich Soloinstrumenten, improvisierenden Orchestern oder kleineren Gruppen, die alle immer wieder zu neuen Kombinationen arrangiert wurden und so für Musiker und Publikum gleichermaßen herausfordernd und unterhaltend waren. Aus diesem Füllhorn an immer neuen Konzentrationen und Kombinationen schöpfte FMP auch Ideen für immer neue Grenzüberschreitungen zu Tanz, Literatur und bildender Kunst.

1 Jost Gebers in: ders., *For Example. Workshop Freie Musik 1969–1978. Photographs, Documents, Statements, Analyses*, Berlin 1978, S. 4.

17

Africa Djolé
Workshop Freie Musik, 1984

18

Cecil Taylor Euro-American Group, Earl McIntyre, Hannes Bauer, Frank Wright, William Parker, Peter Brötzmann, Thurman Barker, Guido Mazzon, Lars Rudolph, Wolfgang Fuchs, Workshop Freie Musik, 1986

19

Poster: Workshop Freie Musik, 1977

Room 2
Workshop Freie Musik

EN In 1969, the first – not yet explicitly named – *Workshop Freie Musik* took place in the West Berlin Academy of Arts, under the title *3 Nights of Living Music and Minimal Art*. Both the music and the format of the event were fundamentally different from anything that would follow. Performers included the Alexis Korner Blues Group, the Ed Kröger Quartet, the Donata Höffer Group (here, for the last time, Gebers played the bass at an event he also organized), and the Alexander von Schlippenbach Nonet. The event ended in a scandal: in time with the music, visitors hit the exhibited sculptures with beer bottles, whereupon the concert had to be called off. "In 1970, following a new offer from the Academy, the three-day event became a five-day workshop with public rehearsals, two large stages in the exhibition hall, and a Free Jazz program. It has now become clear that our first attempt to get this music out of the concert hall and the club into public space was correct.
The constraints for musicians and the public could be significantly reduced this way."[1] The so-called "30(-1)th" edition took place in 1998. In 1997, the workshop had to be canceled due to a lack of funding.

Over the decades, the Workshop Freie Musik repeatedly created new formats with surprising combinations of musicians, structures, and time frames. Unique festivals were devoted to solo instruments, improvising orchestras, or smaller groups, which were then arranged to create new combinations, resulting in challenges and entertainment for both the musicians and the public. From this cornucopia of evernew focuses and combinations, FMP also drew fresh ideas for crossing the border to dance, literature, and the fine arts.

1 Jost Gebers, in Gebers, *For Example: Workshop Freie Musik 1969–1978. Photographs, Documents, Statements, Analyses*, Berlin 1978, p. 4.

Raum 2
Special Edition *For Example*

DE Neben den hier erstmals komplett ausgestellten Plakaten aller Workshops wird die Spezial-Edition *For Example*, 1978, veröffentlicht, zentral präsentiert. In einem fast 140-seitigen Buch und auf drei LPs dokumentiert *For Example* die ersten zehn Jahre des *Workshops Freie Musik*. Die LPs präsentieren einmal *Solisten* wie Johnny Dyani, Albert Mangelsdorff, Derek Bailey, Steve Lacy und Tristan Honsinger, dann *Groups*: das Schlippenbach Trio, Brötzmann/Van Hove/Bennink Plus Mangelsdorff, die Frank Wright Unit und das Schweizer-Carl-Quartet. Und nicht zuletzt *Orchestras*, eine LP mit The Willem Breuker Orchestra, dem Globe Unity Orchestra, Vinko Globokar & Brass Group sowie dem ICP-Tentet. Diese Dokumentation bringt Improvisationen wie Dyanis *Soweto-Zimbabwe-Mississippi-Child-Cry* mit Gassenhauern wie Kurt Weills *Mackie Messer* in der Interpretation von Breuker sowie exklusive Auftragsarbeiten wie *La Ronde* von Globokar zusammen.

Bis heute sind der *Workshop Freie Musik* und die vielfältigen Formate, die für ihn entwickelt wurden, wichtige Bezugspunkte, wenn es darum geht, wie man eine zeitbasierte, performative Situation präsentieren, durchführen und dokumentieren soll. Bis dahin völlig unerhörte Konstellationen wurden eingeladen, vor Publikum zu proben oder mit Kollegen zu musizieren, die sie in ihrem Leben nie zuvor getroffen hatten. Die Gestaltung des Raums in der Akademie der Künste war durch die extrem niedrige Bühne und das neutrale weiße Licht auf Offenheit hin angelegt – sie sollte direkte Interaktionen der Musiker untereinander sowie zwischen Musikern und Publikum befördern. Die zahllosen Fotografien von Dagmar Gebers spiegeln diese konzeptuellen, normativen Entscheidungen wider und zeigen Musiker in Momenten, die keine andere Konzertfotografie jemals erfasst hat. Sie legen Zeugnis ab von der spezifischen ästhetischen Klarheit und Konsequenz der FMP und sind bis heute beispielhaft. Bereits im Jahr des Erscheinens urteilte *Der Spiegel*, die Box *For Example* weise Berlin als das „beständigste europäische Free-Jazz-Zentrum“ aus.

20

Peter Kowald, A. R., Penck, Akademie der Künste/Academy of Arts, Berlin Workshop Freie Musik, 1984

21

Butch Morris, Min Tanaka, Peter Kowald, Berlin, 1992

22

Min Tanaka, Berlin, 1992

Room 2
Special Edition *For Example*

EN In addition to the Workshop posters, which are here exhibited together for the first time, the special edition *For Example*, published in 1978, is also prominently presented. Consisting of an approximately 140-page book and three LPs, *For Example* documents the first ten years of the Workshop Freie Musik format. The LPs present *Soloists*, such as Johnny Dyani, Albert Mangelsdorff, Derek Bailey, Steve Lacy, and Tristan Honsinger; *Groups*, like the Schlippenbach Trio, Brötzmann / Van Hove / Bennink plus Mangelsdorff, the Frank Wright Unit, and the Schweizer-Carl Quartet; and *Orchestras*, featuring the Willem Breuker Orchestra, the Globe Unity Orchestra, the Vinko Globokar & Brass Group, and the ICP Tentet. This documentary material brings together improvisations such as Dyani's *Soweto-Zimbabwe-Mississippi-Child-Cry* with hits like Kurt Weill's *Mack the Knife* in Breuker's interpretation, as well as exclusively commissioned works like “La Ronde” by Globokar.

To this day, the Workshop Freie Musik and the various formats developed for it are important reference points when it comes to how to present, realize, and document a time-based performative situation. Unique constellations of musicians were invited to rehearse before an audience or to make music with colleagues they had never met. The open design of the space at the Academy of Arts was achieved through an extremely low stage and neutral white light; it aimed to promote direct interactions not only between the musicians, but also between the musicians and the public. Dagmar Gebers's numerous photographs reflect these conceptual, normative decisions and depict musicians in moments that no other concert photography has ever captured. They testify to FMP's unique aesthetic clarity and consistency and are still exemplary today. In the very year that the box *For Example* was published, *Spiegel* magazine said it attested to Berlin's status as the “most enduring European center of Free Jazz.”

Raum 2
Free Music Production und Grenzüberschreitung

DE Lange Jahre bevor Cecil Taylor nach Berlin kam, reiste der Kern der FMP-Musiker durch Europa und die Welt. Brötzmann spielte mit Don Cherry in Paris. Peter Kowald war der inoffizielle Botschafter der FMP; er war vor der Wehrpflicht in die Schweiz und nach Belgien geflohen und nahm dort zum Beispiel mit Irène Schweizer und Fred Van Hove auf, die in der Folge zu wichtigen FMP-Künstlern wurden. Bereits 1967 kam Kowald nach London und spielte mit Evan Parker und John Stevens — und lockte daraufhin eine ganze Reihe von Briten in den FMP-Kosmos. 1991 veröffentlichte die FMP Kowalds Drei-LP-Box *Duos: Europa. America. Japan*. Diese Duos präsentierten Kooperationen des Bassisten mit 30 Musikern. Kurze, präzise Vignetten, die über viele Musikgeschichten hinweg zum Beispiel japanische Traditionen mit aktuellen New Yorker Musiken der 1980er-Jahre verbinden und dabei die ganze Fülle von Kowalds Interessen repräsentieren. Auch dieses Opus magnum weist auf die allgemeine und die nie endende Neugier der FMP hin, die doch immer mehr war als nur ein Hafen für die sogenannte Freie Musik.

Kowald und seine diversen Grenzüberschreitungen werden in dieser Ausstellung ebenso thematisiert wie die zahlreichen Kooperationen der FMP mit bildenden Künstlern, darunter A. R. Penck, Martin Kippenberger, Günther Förg oder Albert Oehlen sowie Kowalds und Cecils Taylors Zusammenarbeit mit Tänzern wie Pina Bausch, Min Tanaka, Cheryl Banks, Ōno Kazuo, Christine Brunel oder Günter „Baby“ Sommers Aufnahmen mit Günter Grass.

Den Abschluss der Ausstellung bilden Beispiele verschiedener Soloprojekte aus dem FMP-Kontext. Die Arbeit des Klang- und Instrumente-Erfinders Hans Reichel wird am Beispiel seines Daxofons gezeigt. Die Videoaufnahmen des Neue-Musik-Posaunisten Vinko Globokar werden ebenso erstmalig präsentiert wie die Dokumentation des Besuchs Luigi Nonos im FMP-Studio anlässlich der Aufnahmen zu Burkhard Glaetzners *Kompositionen für Oboe*.

Room 2
Free Music Production and the Crossing of Frontiers

EN Long before Cecil Taylor came to Berlin from Paris, the core FMP musicians traveled through Europe and the world. Brötzmann played with Don Cherry in Paris. Peter Kowald, the unofficial FMP ambassador, fled to Switzerland and Belgium to evade compulsory military service; there he began working with musicians like Irène Schweizer and Fred Van Hove, who subsequently became important FMP artists. As early as 1967, Kowald went to London to play with Evan Parker and John Stevens, and then lured a whole group of Britons into the FMP cosmos. In 1991, FMP released Kowald's three-LP box *Duos: Europa. America. Japan*, which presented collaborations between the bassist and 30 musicians. The broad scope of Kowald's interests can be seen in short, precise vignettes which travel through many music histories and combine Japanese traditions, for example, with contemporary New York music of the 1980s. This magnum opus also attests to FMP's general and persistent curiosity, which had always been more than a mere haven for "free music."

Kowald and his various genre crossings are explored in the exhibition, as are the numerous collaborations between FMP and fine artists, including A. R. Penck, Martin Kippenberger, Günther Förg, and Albert Oehlen; Kowald and Cecil Taylor's collaborations with dancers like Pina Bausch, Min Tanaka, Cheryl Banks, Kazuo Ohno, and Christine Brunel; and Günter "Baby" Sommer's recordings with Günter Grass.

The show ends with the presentation of various solo projects from the FMP complex. The work of the sound-and-instrument pioneer Hans Reichel is represented by the tongues of his "Daxophon" and a never-before-shown video of him recording. The video images of the New Music trombonist Vinko Globokar are also on view for the first time, as is the documentation of Luigi Nono's visit to the FMP studio during the recording of Burkhard Glaetzner's *Compositions for Oboe*.

Bildnachweis / Credits

U1 Cecil Taylor, Günter „Baby“ Sommer: *Improvised Music II*, 1988. Photo: Dagmar Gebers. Copyright: Dagmar Gebers/FMP-Publishing, VG Bild-Kunst

01 Publikum bei/Audience at Workshop Freie Musik, 1970. Photo: Werner Bethsold. Copyright: Werner Bethsold/FMP-Publishing

02 Peter Brötzmann, Peter Kowald, Alexander von Schlippenbach, Evan Parker and Buschi Niebergall vor der Akademie der Künste, Hanseatenweg, Berlin, 1972. Photo: Paul Lovens. Copyright: Paul Lovens/FMP-Publishing

03 The European Jazz Avantgarde is on FMP Records. Design: Peter Brötzmann. Photo: Ute Klophaus

04 The Peter Brötzmann Group + Don Cherry at Workshop Freie Musik, 1971 Photo: Werner Bethsold. Copyright: Werner Bethsold/FMP-Publishing

05 Manfred Kussatz, Donata Höffer, Arjen Gorter, Willem Breuker, Peter Brötzmann, *Total Music Meeting* 1968. Photo: Paul G. Deker. Copyright: Lenka Jonesson Deker / The Centre for Swedish Folk Music and Jazz Research

06 Dieter Hahne, Peter Kowald, Peter Brötzmann und Jost Gebers, Akademie der Künste, 1984. Dagmar Gebers. Copyright: Dagmar Gebers/FMP-Publishing, VG Bild-Kunst

07 *Total Music Meeting*, 1968. Design: Jost Gebers

08 *Total Music Meeting*, 1972. Design: Peter Bröttzmann

09 Peter Brötzmann and Albert Mangelsdorff at Free Music Market Market, 1971. Photo: Werner Bethsold. Copyright: Werner Bethsold/FMP-Publishing

10 Günter „Baby“ Sommer, Peter Kowald, Leo Smith, Chicago Dresden Wuppertal, Flöz, Berlin, 1979. Photo: Dagmar Gebers. Copyright: Dagmar Gebers/FMP-Publishing, VG Bild-Kunst

11 Klaus Koch, Heinz Becker und Ernst-Ludwig Petrowsky, Flöz, Berlin, 1980. Photo: Dagmar Gebers. Copyright: Dagmar Gebers/FMP-Publishing, VG Bild-Kunst

12 FIG at *Total Music Meeting*, 1974. Photo: Dagmar Gebers. Copyright: Dagmar Gebers/FMP-Publishing, VG Bild-Kunst

13 Manfred Schoof, *European Echoes*, FMP0010. Design: Wolf Walt

14 Peter Brötzmann Octet, *Machine Gun*, FMP0090. Design: Peter Brötzmann

15 Carl/Johansson Duo, *Fünfunddreissigvierzig*, FMP1080. Design: Günther Förg

16 *Sven-Åke Johansson Mit Dem NMUI Im SO 36 '79*, FMP-S 17. Design: Martin Kippenberger

17 Africa Djolé, Workshop Freie Musik, 1984. Photo: Dagmar Gebers. Copyright: Dagmar Gebers/FMP-Publishing, VG Bild-Kunst

18 Cecil Taylor Euro-American Group, Earl McIntyre, Hannes Bauer, Frank Wright, William Parker, Peter Brötzmann, Thurman Barker, Guido Mazzon, Lars Rudolph, Wolfgang Fuchs, Workshop Freie Musik, 1986. Photo: Dagmar Gebers. Copyright: Dagmar Gebers/FMP-Publishing, VG Bild-Kunst

19 Poster: Workshop Freie Musik, 1977. Design: Peter Brötzmann

20 Peter Kowald, A.R., Penck, Akademie der Künste, Berlin, Workshop Freie Musik, 1984. Photo: Dagmar Gebers. Copyright: Dagmar Gebers/FMP-Publishing, VG Bildkunst

21 Butch Morris, Min Tanaka, Peter Kowald, Berlin, 1992. Photo: Dagmar Gebers. Copyright: Dagmar Gebers/FMP-Publishing, VG Bildkunst

22 Min Tanaka, Berlin 1992. Photo: Dagmar Gebers. Copyright: Dagmar Gebers/FMP-Publishing, VG Bild-Kunst

Dieses Begleitheft erscheint anlässlich der Ausstellung / This booklet is published on the occasion of the exhibition: Free Music Production / FMP: The Living Music
10.03—20.08.17

Herausgeber / Publisher: Haus der Kunst, München
Kurator / Curator: Markus Müller
Texte / Texts: Markus Müller
Redaktion / Editing: Damian Lentini
Übersetzung / Translation: Marie Frohling
Grafik / Graphic design: Jakob Jakob
Visuelles Konzept / Visual concept: BaseDesign
© 2017 Stiftung Haus der Kunst München, gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH

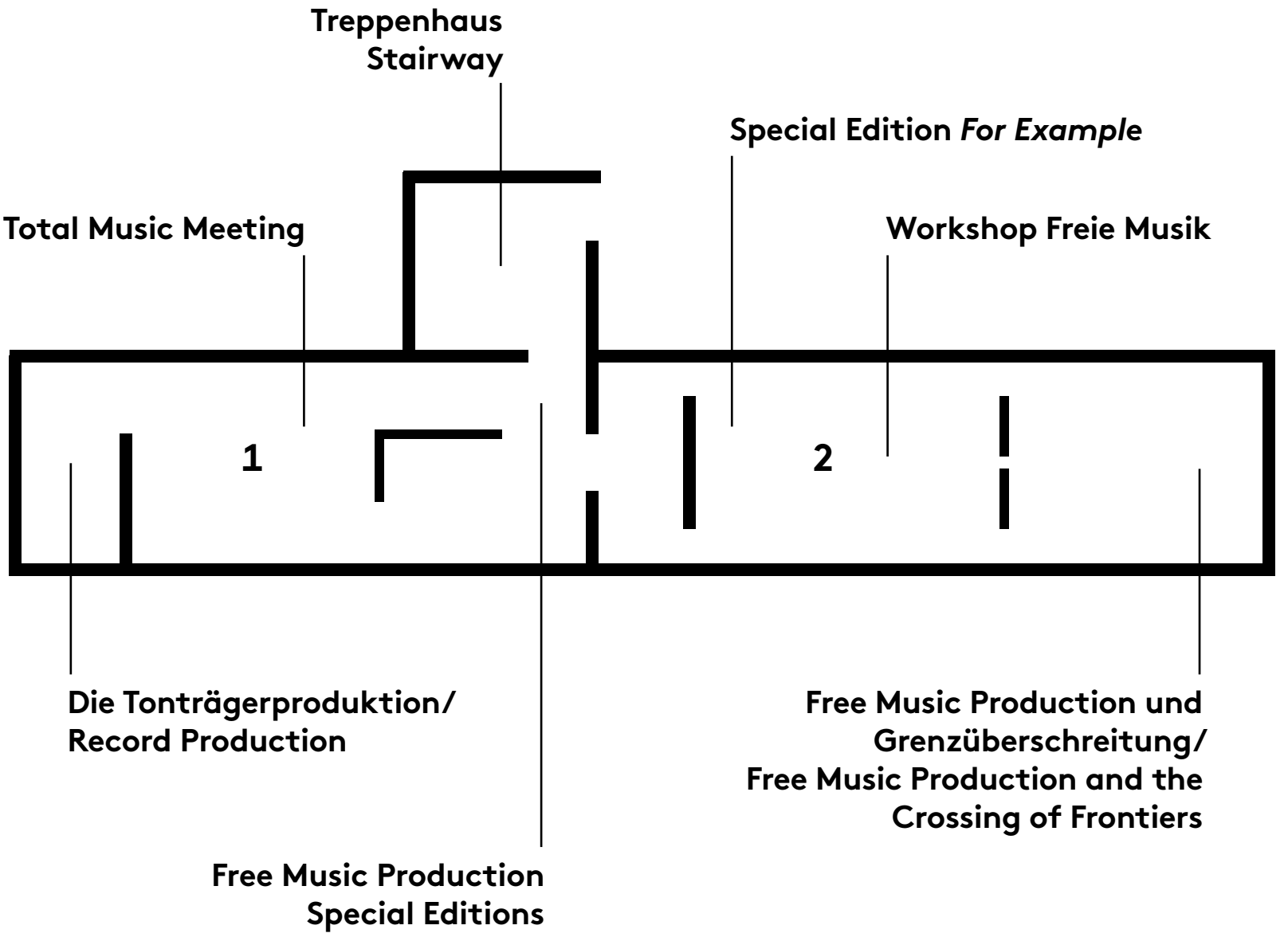
Die Ausstellung wäre ohne die großzügige Unterstützung durch die Leihgeber nicht möglich gewesen. Wir danken dem Jazzinstitut Darmstadt, Doris Schröder und Wolfram Knauer, darüber hinaus Klaus Untiet, Bernhard Arndt, Thorsten Arendt, Albert Oehlen, Dagmar Gebers, Anna Maria Ostendorf und Peter Brötzmann sowie allen Musikern und Musikerinnen. Vor allem danken wir der FMP-Publishing und Jost Gebers, ohne den es weder FMP noch die Ausstellung gegeben hätte. / The exhibition would not have been possible without the generous support of the lenders. We want to thank Jazzinstitut Darmstadt, Doris Schröder, and Wolfram Knauer, as well as Klaus Untiet, Bernhard Arndt, Thorsten Arendt, Albert Oehlen, Dagmar Gebers, Anna Maria Ostendorf, Peter Brötzmann, and all the other musicians. Last but not least, we thank FMP-Publishing and Jost Gebers, without whom neither FMP nor the exhibition would have been possible.

Free Music Production / FMP: The Living Music ist eine Kooperation mit dem Goethe-Institut und wird durch die Kunststiftung des Bundes gefördert / Free Music Production / FMP: The Living Music is a collaboration with the Goethe-Institut and is funded by the German Federal Cultural Foundation.

Wir danken unseren Gesellschaftern für die jährliche Unterstützung des Programms / We would like to thank our shareholders for their annual support of the program: Freistaat Bayern, Gesellschaft der Freunde Haus der Kunst e.V.

KULTURSTIFTUNG DES BUNDES
GOETHE INSTITUT

Wir danken unserem Hauptförderer / We would like to thank our major supporter: Alexander Tutsek-Stiftung


Treppenhaus
Stairway
Special Edition *For Example*
Total Music Meeting
Workshop Freie Musik
1
2
Die Tonträgerproduktion/
Record Production
Free Music Production und
Grenzüberschreitung/
Free Music Production and the
Crossing of Frontiers
Free Music Production
Special Editions

Führungen
Öffentliche Führungen durch die Ausstellung
in deutscher Sprache:
Samstags, 16.30 Uhr
Sonntags, 15 Uhr
fuehrungen@hausderkunst.de

Veranstaltungen
Alle Angebote finden Sie auf unserer Website:
www.hausderkunst.de/lernen

Kinder- und Jugendprogramm
Für junge Besucher bieten wir ein umfangreiches
Kinder- und Jugendprogramm.
Alle Angebote, auch für den Termin Ihrer Wahl,
finden Sie auf unserer Website:
www.hausderkunst.de/lernen/kinderprogramm

Guided tours
Public guided tours in English:
Postwar: Art Between the Pacific and the Atlantic,
Archive Gallery, *Free Music Production* /
FMP: The Living Music, *Harun Farocki: Counter Music*
Alternating on Fridays, 6.30 pm
fuehrungen@hausderkunst.de

Events
Please visit our website for the
listing of all events:
www.hausderkunst.de/en/learn

Events for young visitors
Haus der Kunst offers an extensive
program for children and youth.
Please visit our website for the
listing of all events:
www.hausderkunst.de/en/learn/childrens-program

Haus der Kunst
Prinzregentenstraße 1
80538 München
+49 89 21127 113
mail@hausderkunst.de
www.hausderkunst.de