

Constanze Zacharias (Weimar/Jena)

A Black Female Practice – Imagining Blues as a Performative Diary

Der Blues als ästhetisch-performative Praktik ist ein eindrucksvolles Beispiel für einen bereits zu Beginn der Entstehung gleichberechtigten – also auch weiblich besetzten – Raum. Innerhalb der Black Community in den USA adressieren Frauen seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert ganz ungeniert persönliche, auch alltägliche Probleme und ihre Körper. Sie singen ohne Scham von sexuellen Bedürfnissen, Freud und Leid und widersprechen so den durch die hegemonialen und patriarchalen Machtverhältnisse geprägten Weißen Frauenbildern. Akteurinnen wie Gertrude „Ma“ Rainey, Bessie Smith und noch viele mehr liefern einen textlich-musikalischen und performativen Beitrag zur Beförderung weiblicher Selbstermächtigung, Selbstwirksamkeit und Selbstannahme. Diese Welle an weiblicher Kreativität bringt es im Zuge des technischen Fortschritts durch Plattenaufnahmen seit den 20ern zu einer enormen Bekanntheit und ist somit maßgeblich prägend für eine Musikart, welche die gesamte populäre Musik von Jazz über Soul und Funk bis zu heutigen Genres beeinflusst hat. Nicht zuletzt ob der oft verwendeten – fast zum Cliché verkommenen – Textzeile „woke up this morning“, scheint der Blues einige Charakteristika eines Tagebuchs zu erfüllen. Er ist ein selbstbestimmter Ort, ein *safe space* für das Reflektieren gesammelter Erfahrungen und deren Vermittlung sowie ein Raum für Fragen an und Antworten auf das Leben als solches. Der Blues, der sowohl privat als auch öffentlich jeder Person leicht zugänglich ist, steht als musikalische und soziale Praktik für ein individuelles, weibliches und gleichsam demokratisches Momentum, welches in der Musikgeschichte seinesgleichen sucht. Kurzbiografie Constanze Zacharias ist freischaffende Künstlerin mit multidisziplinärem Ansatz (visuell, performativ, musikalisch, poetisch) und absolviert derzeit an der HfM Weimar ein Master-Studium in Musikwissenschaft mit Schwerpunkten in Jazz- und Populärmusik sowie Musikphilosophie.

Constanze Zacharias ist freischaffende Künstlerin mit multidisziplinärem Ansatz (visuell, performativ, musikalisch, poetisch) und absolviert derzeit an der HfM Weimar ein Master-Studium in Musikwissenschaft mit Schwerpunkten in Jazz- und Populärmusik sowie Musikphilosophie.

A Black Female Practice – Imagining Blues as a Performative Diary

From its very beginning the Blues as a performative aesthetic practice stands for an equal – that is to say also female – space. Since the end of the 19th century women within the Black Community of the USA have been freely addressing personal and everyday problems – their bodies as well as male violence. Without shame they have been singing about sexual needs, pleasure and pain, thereby contradicting the hegemonial and patriarchal images of women within white power hierarchies. Figures such as Gertrude “Ma” Rainey or Bessie Smith raised their voices and provided a lyrical, musical and performative contribution to promote and support female self-empowerment and self-acceptance – topics still relevant today. In the course of audio-technical evolutions such as recordings and broadcasting, this surge of female creativity got widely known and has been influencing and shaping popular music until today. Not least because of the cliché line “woke up this morning”, Blues seems to hold the characteristics of a diary. As a performative diary, however, it exceeds this individual self-reflexive practice and enters the spheres of society. It is a public yet self-determined place, a safe space to reflect and mediate experiences, providing room for questions and answers to life itself. Blues, because of its simple structure, room for improvisation and easy accessibility stands for an individual especially female musical practice – which throughout history is looking for its equal.

Constanze Zacharias is a freelance artist (Nordbecken Kollektiv and ato.vision) with an interdisciplinary approach using sonic, poetic and visual means to explore what she thinks needs to be explored. Further she is just about to finish her M.A. in musicology at the Academy of Music Franz Liszt Weimar.