

«The Modern Musick-Master» Historischer und historisch-informierter Musikunterricht

Internationales Symposium der Schola Cantorum Basiliensis FHNW

21. – 23. November 2019, Musik-Akademie Basel, Neuer Saal

Abstracts

Lina Maria Åkerlund (Zürcher Hochschule der Künste)

«Warum reichen meine Worte nicht aus?» Nonverbale Kommunikation in der Unterrichtssituation – Erfahrungen aus der aktuellen Praxis

Bei der Vermittlung von Kompetenzen in der Musik wissen wir meistens sehr wohl, was wir weitergeben möchten. Das aus pädagogischer sicher Interessante fängt dort an, wo wir uns überlegen, wie dies geschehen soll. Wie kann ich mein Können und Wissen meinen Studierenden am besten vermitteln? Welche Mittel kann ich hierfür einsetzen?

Die Vorgehensweisen sind sowohl zeittypisch wie auch kulturell und individuell bedingt. Welche Bedeutung hat hier die nonverbale Kommunikation und wie kann sie gestaltet werden? Wie weit kann sie eingesetzt werden, und wie kann ich heute auf konstruktiver Art mit dieser Form der Kommunikation im Unterricht umgehen? Was sind die Vorteile und was die Nachteile von Körperkontakt in der Unterrichtssituation?

Persönliche Reflexionen aus langjähriger Erfahrung, ergänzt durch konkrete Beispiele, sind als Anregung für einen individuellen Umgang mit dem heute sehr aktuellen Thema gedacht. Anschliessend wird zu einer offenen Diskussion in Plenum eingeladen.

Nicholas Baragwanath (University of Nottingham)

The Eighteenth-Century Art of Melody

All Italian musicians had to undergo three or more years of 'solfeggio' before they were allowed near an instrument. This discipline was radically different from all similarly-named modern methods. Once they had mastered solfeggio, to learn to play they simply repeated the same three years of exercises on keyboard, violin, or whatever. Solfeggio training taught them how to improvise effortlessly, to personalize melodies, and to conjure up new ones at will. Knowing how this was done explains how castratos managed to amaze audiences by singing the same aria five or six times in completely different ways, and how composers could write an opera in a matter of days. The secret lies in understanding how the same basic cantus firmi, learned in the first weeks of training, were sung or played for up to six years.

In this presentation, Nick will give an overview of the method and how it was used to turn orphans and streetkids into professional musicians by their teens. He will explore a number of solfeggio manuscripts, which survive in abundance in European archives. They record

compilations of sung lessons, usually conceived by a maestro as exemplars for the student to work towards, but often originating in the pupil's own improvisations. To reconstruct how they were used, he will present evidence drawn from the following: (1) hitherto unremarked performance markings (*tratti*) that regularly appear in manuscripts; (2) contemporary solmization and its founding principles; (3) contemporary singing treatises; and (4) consideration of the practical demands and pedagogical purposes of individual solfeggi.

Susan Boynton (Columbia University New York/Paris)
Continuities in the Education of Young Singers

I will bring out historical continuities over the *longue durée* in the material circumstances and organization of musical education in ecclesiastical institutions. From the early Middle Ages through the early modern period, children and adolescents were essential participants in the liturgy of monastic, collegiate, and cathedral churches. The musical instruction of child oblates and choristers, however pragmatic, was part of a broader formation that also included literacy training and moral education, with responsibilities for the young shared among multiple agents. The social and administrative and social structures of ecclesiastical communities reflected the exigencies of educating young singers and preparing them for the liturgy. The physical layout and use of spaces had to accommodate their presence, and institutions had to provide for their physical needs. Teaching was a fundamental component of the daily schedule, and continued to rely to some extent on oral transmission and embodied imitation (both in rehearsal and in services) long after musical literacy became common. The presentation will draw on the prescriptive texts such as customaries, ordinals, and statutes illustrating the education of both boys and (in the case of monastic communities) girls. I will conclude with a few remarks about the long tradition of upward social mobility that was afforded young male choristers as a result of their education in the Church.

Nancy Christiansen (Brigham Young University / Provo)
The Transdisciplinary Curriculum of Renaissance Rhetorical Instruction

Seeing the fundamental skills of effective communication and good judgment as the foundational building-blocks of civilization and the common ground of all disciplines, and the principles of discourse constitutive of both "humanness" and "humaneness," Christian Humanist educators in the tradition of Erasmus taught all disciplines as manifestations of the language-arts, or "rhetoric". I will explain and demonstrate the principles, methodology, and transdisciplinary applications of this rhetorical curriculum, including an example from music theory, and conclude with a brief defense of this approach's value.

Tobias Cramm (Erschwil)

Neapolitanische Partimenti in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen heute: erste Einsichten in das Wechselspiel zwischen «greifbaren» Strukturen und dem Spielen im Fluss

Die neapolitanischen Partimenti des 17./18. Jahrhunderts (von Fedele Fenaroli, Giacomo Insanguine, Francesco Durante, Giovanni Furno u.a.) faszinieren mich, weil sie Ausdruck eines praktischen Ansatzes sind, der auf die Synthese von verschiedenen musikbezogenen Fähigkeiten zielt. In meiner bisherigen Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen bin ich sehr experimentell vorgegangen. Das Realisieren eines Partimento kann vieles implizieren. Ein zentraler Aspekt scheint mir eine Art Kreuzungspunkt der Linearität von Stimmen und der Entstehung eines harmonischen Geschehens durch das Geflecht von Stimmen zu sein. Die Wechselwirkung dieser Aspekte wird durch den Ansatz gefördert, zu einem Partimento-Bass zunächst einzelne Stimmen zu gestalten und diese dann zusammen zu greifen und zu erleben. Mein Beitrag illustriert praktische Situationen solcher Prozesse mit Lernenden und möchte die Diskussion darüber anregen, wie sich das Verhältnis zwischen der Verinnerlichung von auf Partimento-Strukturen als «Greifmuster» und der Entfaltung von Kreativität hinsichtlich Improvisation und Komponieren charakterisieren lässt.

Peter Croton (Schola Cantorum Basiliensis)

Thomas Mace, and His Relevance to 21st Century (Lute) Pedagogy Based on Historical Sources and Modern Research

Teaching the renaissance lute in the 21st century is a great challenge, for we are attempting to bring a tradition into the modern era that was veiled in secrecy, hinted at in treatises and directly passed on from teacher to student (if at all). Thomas Mace in 1676 claims that the lute's reputation for being difficult to play is largely because of the "closeness of masters in the art, who all along have been extremely shy in revealing the occult and hidden secrets of the lute. [...] The masters die, and all their experience and skill die with them". Mace then goes into great detail regarding learning the 17th century instrument, in a manner foreshadowing modern pedagogy.

In this talk, 16th and 17th century writing on lute pedagogy will be explored with Thomas Mace as a central figure. Peter Croton will then present his newly published lute tutor representing his approach to teaching based on historical documents as well as modern research into physiology, psychology, learning processes, neurology and philosophy.

Áurea Dominguez (Schola Cantorum Basiliensis)

From Learning to Performance: The Paris Conservatory Music World at the Turn of the 19th Century

Theory on performance in the eighteenth and nineteenth centuries spread in many cases together with the professionalization of musical education. Written sources such as tutors and treatises reflect the different kinds of musical education systems and institutions as well as the diversity of target readers considered by each writer. These factors reveal important differences when comparing music treatises from the eighteenth century (such as Quantz's *Versuch einer*

Anweisung die Flöte traversiere zu spielen, 1752), covering a more global viewpoint on performance practice than those at the turn of century; such as the standardized teaching methods designed for the Paris Conservatory dealing with the technical practice of specific instruments.

The pattern of musical institutionalization in Europe set by the Paris Conservatory, founded in 1795, served as a model throughout the nineteenth century and transferred to different European countries. Analysing different teaching materials from this early period of the Conservatory reveal a change of perspective in music-learning after the French Revolution which transferred to musical practices.

A discussion of commonalities and divergences between teaching sources under the scope of the first period of the Paris Conservatory and its contribution to the musical world allows seeing performance practice in a wider context. The aim of this study is to explore the important change in perspective that institutions such as the Paris Conservatory brought to music education not only in Paris, but in Europe, providing a new approach to historical sources and music practices.

Daniele V. Filippi (Schola Cantorum Basiliensis)

“Si procuri ch’in collegio vi sia essercitio di musica”: *Music and Jesuit Education in the Early Modern Era*

Judging from the official documents that set the guidelines for Jesuit education in the early modern era (notably the famous *Ratio studiorum* of 1599), music might seem at best an ancillary element. However, as recent studies have demonstrated, a wider look at the manifold educational practices promoted by the Society of Jesus reveals a different picture. In many colleges and schools, music was an important extracurricular activity, as well as an indispensable tool for performing the liturgy, nourishing the students' spirituality, providing proper entertainment, and favouring social interaction. In certain areas, the Society even ran full-fledged music schools training professional singers and instrumentalists. Singing and musicking were also ubiquitous in the basic education Jesuits provided to children and “unlettered people” in their European and extra-European missions. In this presentation I will discuss some examples and frame the Jesuit approach within the larger trends of music education in the early modern period.

John Griffiths (University of Melbourne)

Motive and Method: History as a Pedagogical Platform for Lutes and Kindred Spirits

Social transformation during the industrial revolution established the pedagogical practices that have dominated instrumental and vocal teaching ever since. Are they the best practices and principles for teaching historical instruments? What about pedagogical methods drawn from the same periods in which the instruments and repertoires flourished? If we wish future generations of historical performers to extend beyond present horizons, how can pedagogy deal more profoundly with the aesthetic and cultural dimensions of historical performance? My presentation will focus on the pedagogical methods of sixteenth-century Spanish theorist Juan Bermudo through the dual prisms of motive and method, in search of clues about the reasons

for teaching, what it was that students needed to learn, and the methods used for imparting such knowledge.

Kelly Landerkin (Schola Cantorum Basiliensis)

The Post-Modern Musick-Master: Perspektiven und Diskussion

In this final session we will be collecting some of the most salient points made throughout the symposium for reflection and application on both the theoretical and the practical levels, with an aim to a general consensus: “Where do we go from here?” Symposium guests and speakers will be asked to offer their own perspectives not only during the discussion itself, but will also be encouraged to present their ideas on the comment board in the Neuer Saal throughout the course of the symposium.

Katarina Livljanić (Schola Cantorum Basiliensis, Sorbonne Paris)

Learning from liturgy, learning through liturgy: Report from a working process

In today’s teaching environment of ‘digital native’ students, some medieval learning methods have been used as an inspiration for this reflection.

Medieval students learned Latin and reading through singing the psalms. Many medieval references to the learning of singing speak about developing the memory through singing. Monasteries represented both a learning and a living environment – they were the monks’ school *and* family. The multisensory and repetitive dimensions of the daily liturgy created a learning process where knowledge of sacred languages, melodies and texts was acquired through patient and active *doing*, involving both body and mind, focused more on the process than on the result. Knowledge was transmitted through carefully shaped and cultivated spaces of human memory and concentration, accompanied by the limited and precious parchment space, so unlike the endless prosthesis of today’s screens.

Some of these thoughts have been nourishing my teaching at the Schola Cantorum Basiliensis: this contribution represents a report from the current working process with students.

Stefano Lorenzetti (Conservatorio di Musica Vicenza)

Memory of Music as Memory of Language: The Aristotelian Perspective in the Renaissance

What would appear to have been for centuries the climax of the musical memory is not so much the memory of the musical works produced from time to time, but rather, on the one hand, the memory of the procedures to produce them: the technical means that allow music to be produced, that allow music to appear on the perceptive surface of the world; and, on the other hand, the symbolic dimension of the music: how music expands and interacts with other universes of knowledge. These two dimensions that constitute the deepest roots of the cultural identity of music are systematically, obsessively, remembered.

The ‘humanism of sound’ promoted by Zacconi and other Renaissance theoreticians, profoundly rooted in the anthropological dimension of modernity, uses memory not mainly as a means to

remember a past impossible to recover, but as a generative tool to shape the new. This, perhaps, could contribute to explain why the memory of music is more a memory of the processes involved, than a memory of the objects written: according to the scientific dimension of the discipline, musical work is conceived as technological object and, consequently, the climax of remembering is located into the language, which is enduring and necessary, while opus is contingent and evanescent, even if written on paper.

This conception affects profoundly the pedagogical writings of the period. The process suitable to construct a 'perfect musician' is, first of all, completely shaped by those competences which assure the ability to use musical language to product *ex-tempore* music: the real core of the identity of a Renaissance musician.

This awareness could lead us to redefine the curricula of early music studies. Until now, in fact, early music movement has never really questioned the centrality of the performance of written music as the main purpose of an early music musician.

Johannes Menke und Lukas Frank (Schola Cantorum Basiliensis)

«Du sollst dir niemals einbilden, daß man just so, und nicht anders setzen müsse.» Joseph Riepel, Anfangsgründe zur musicalischen Setzkunst (Regensburg 1752): Eine halbszenisch-musikalische Darbietung

Joseph Riepel (1709-1782), gebürtiger Oberösterreicher, Sohn eines Schankwirts, war Geiger und Kammerdiener in den Türkenkriegen, Schüler von Jan Dismas Zelenka in Dresden, seit 1749 Kapellmeister am Hof der Fürsten von Thurn und Taxis in Regensburg und schrieb in den 1750er und 1760er Jahren eine gewaltige Kompositionslehre, die heute als theoretisches Schlüsselwerk für den stilistischen Wandel hin zur Wiener Klassik gilt. Der Einfluss lässt sich sogar belegen: Der junge Mozart wurde von seinem Vater Leopold dazu angehalten, Riepel zu lesen und auch Beethoven war mit seinen Schriften bekannt.

Wie andere Lehrtraktate zur Satzlehre (etwa Thomas Morley's *A Plaine and Easie Introduction to Practicall Musicke*, London 1597, oder Johann Joseph Fux' *Gradus ad Parnassum*, Wien 1725) bedient sich Riepel der Form des Dialogs, in dem eine fiktive Unterrichtssituation dargestellt wird. Riepels Gespräch zwischen dem Schüler («Discantista») und seinem Lehrer («Præceptor») ist äusserst lebendig und unterhaltsam geschrieben und nicht frei von komischen Momenten. Die (noch fehlerhaften) Arbeiten, die der Schüler zunächst stolz präsentiert, werden vom Lehrer deutlich kritisiert und dann nach und nach verbessert, wobei sich dieser um eine lebensnahe Sprache bemüht. Bei all dem herrscht eine überraschend ungezwungene und offene Atmosphäre. Eine zentrale didaktische Idee Riepels ist es, verschiedene Formen aus dem Menuett abzuleiten und der formalen Gestaltung (der «Tactordnung») ein grosses Gewicht beizumessen.

Katelijne Schiltz (Universität Regensburg)

Singen mit Körperkontakt – Überlegungen zum didaktischen Nutzen eines Topos spätmittelalterlicher Gesangskonographie

Musik- und Kunsthistorikern, die sich mit dem Spätmittelalter und der Renaissance beschäftigen, ist die typische Darstellung von Sängersensembles wohl vertraut: Die Sänger versammeln sich um ein einziges Pult oder Manuskript und stehen dabei dicht gedrängt. Oft berühren sie sich sogar direkt: Ältere Sänger legen ihre Hand auf die Schulter oder den Kopf eines vor ihnen stehenden Chorknaben, gleich alte Sänger legen sich den Arm um die Schulter. Die relevanten kultur- und sozialhistorischen Kontexte von Berührungen sind jedoch kaum ausgewertet. Welche historischen Indizien oder Dokumente weisen darauf hin, dass (kontinuierliche) Berührungen mit der Hand zur damaligen sängerischen Praxis gehörten? Welche experimentell messbaren Effekte können Körperkontakt und explizite Berührungen beim gemeinsamen Singen haben? Warum und zu welchem Zweck wurden Berührungen in einem didaktischen Kontext eingesetzt? Der Vortrag wird diese Fragen anhand von ikonographischen Analysen, Quellenkritik, sozialhistorischen Ansätzen und sozialpsychologischen Erkenntnissen diskutieren. Die Hypothesen zu möglichen Effekten beziehen sich einerseits auf den Bereich des Gemeinschaftsgefühls, andererseits auf das Paradigma der interpersonellen Handlungskoordination und -synchronisierung.

Tabea Schwartz (Schola Cantorum Basiliensis)

“By a Method [Not] Entirely New” – An Insight into Historically Inspired Teaching Practice

There are many ways to approach music (teaching) and nearly as many music masters throughout all times who claim to have found the “plaine and easie”, “facillimum et probatissimum”, “grund-richtigen, kurtz- leicht- und noethigen”, “droict chemin de musique”. So, in order to keep teaching up-to-date, one doesn't always have to reinvent the wheel. On the contrary – just as the understanding of music in its context deepens the level of interpretation, the application of historical ideas adds to our methodological toolbox. This short presentation focuses on the modern usage of skills typically promoted in 16th century music treatises with children and music students.

Federico Sepúlveda (Projektleitung, Maestro di Cappella), Tabea Schwartz (Pädagogisches Konzept, Solmisation), Ivo Haun (Gesang, Kontrapunkt, Improvisation), Ana Arnaz (Stimmbildung), Christina Hess (Koordination, Projektmanagement)

Teilnehmende:

Schülerinnen und Schüler der Musikschule der Schola Cantorum Basiliensis

Schülerinnen und Schüler des Instituto Musical Diego Echavarría (Medellín, Kolumbien)

Studierende der Schola Cantorum Basiliensis

«Oy... cantemos!» Spanische Vokalmusik des 16. Jahrhunderts. Klangwerkstatt mit jugendlichen MusikschülerInnen aus Medellín und Basel

Während drei kurzen Arbeitsphasen haben sich Schülerinnen und Schüler der Musikschule der Schola Cantorum Basiliensis und des Instituto Musical Diego Echavarría (Medellín, Kolumbien)

zusammengefunden und mehrstimmige Musik von Komponisten wie Tomas Luis de Victoria, Francisco Guerrero und Cristóbal de Morales entdeckt. Begleitet wurden sie von Studierenden eines Praxis-Seminar der Schola Cantorum Basiliensis.

Das Projekt stellt die historisch inspirierte Methodik rund um die spanische Vokalmusik des 16. Jahrhunderts ins Zentrum: das Lernen der Musik übers Gehör, das Lesen aus Faksimile, das dazu und daneben Improvisieren, die Solmisation und die Guidonische Hand dienen als hilfreiche Handwerksmittel in der Auseinandersetzung mit dem Repertoire und seiner Realisierung.

Eine kurze, praktische Projektpräsentation mit anschliessender Reflexion soll Einblicke in die Arbeit der Gruppe ermöglichen.

Martin Widmaier (Robert-Schumann-Hochschule Düsseldorf)

Zwischen den Clavieren. Zur historischen und systemischen Dynamik des Übens

Was heißt – aus Sicht des differenziellen Lernansatzes – Lernen und Üben? Wie bilden sich «gut gewöhnte Finger»? In welcher Wechselbeziehung stehen historische Aufführungspraktiken und systemische Versuchsanordnungen? Was haben sich Philipp Christoph Hartung und August Halm zu sagen? Wir beleuchten den Anfangsunterricht, schauen uns im Sport um und diskutieren Chancen auf Hochschulebene.

Peter Wollny (Bach-Archiv Leipzig)

Johann Sebastian Bach als Lehrer seiner Söhne

Die lückenhafte Überlieferung von Johann Sebastian Bachs Schaffen sowie in gewissem Sinne auch die ihm von Paul Hindemith attestierte «austernhafte Verschwiegenheit» in Bezug auf sein Werk hatten zur Folge, dass nur wenige Zeugnisse überliefert sind, die Bachs Unterrichtspraxis beleuchten. Trotz ihrer vergleichsweise geringen Zahl sind diese Dokumente bislang nicht in ihrer Gesamtheit kommentiert worden. Zugleich fehlt bislang jeglicher Versuch, den Spuren von Bachs Unterricht in den frühen Werken seiner Söhne nachzugehen. Der Vortrag versucht, aus der Gesamtschau der dokumentarischen und musikalischen Belege ein Bild von Bach als Lehrmeister zu entwickeln.