

Reviews of Publications

Looking at the Roots: A Guide to Understanding Orff Schulwerk by Wolfgang Hartmann

Pentatonic Press, San Francisco 2021 (82 pages)

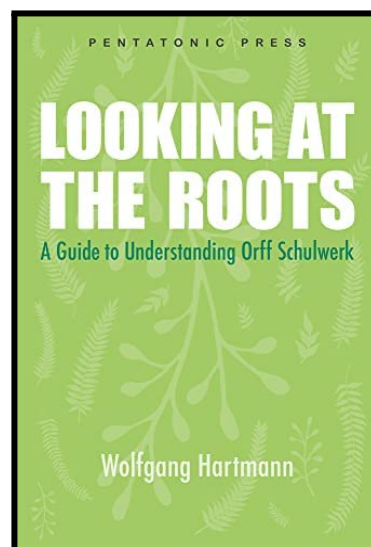
ISBN 978-0-97737-129-7

Reviewed by Werner Beidinger

Another one who wants to explain the Orff Schulwerk to us and look back at its roots? Yes - and that's a good thing!

Wolfgang Hartmann has presented a reference book in a handy A5 format and achieved a depth that I would not have thought possible on around 80 pages. However, those who know the author know how skilfully he separates the essential from the arbitrary and how precisely he can select and formulate.

After a foreword by Doug Goodkin, the book is divided into a total of 11 chapters. Under the heading "A Small Start with Far Reaching Repercussions", we learn more about the author's intention in addition to background information on the educational radio broadcasts started in 1948 on Bayerischer Rundfunk, who answers the question about the current significance of the Schulwerk, not least by distinguishing it from dubious practices and questionable appropriations of the "Orff Label". In doing so, Hartmann differentiates with the musical material and principles of the teaching process those components that often "inseparably" interpenetrate in everyday practice.

Chapter 2 looks at stages in Orff's childhood and highlights interesting connections to his Schulwerk. We read how Orff understood the concept of Elemental Music, what it comprised and what invitation to active participation it transmitted. At the same time, the text confirms that Orff's engagement with the Schulwerk idea did not mutate him from composer to pedagogue, and that Gunild Keetman must be regarded as an indispensable component of the published volumes, not only as a co-composer but above all in relation to the testing and implementation of the models. Under the heading "But Don't Forget Gunild!", the role of the composer and pedagogue is given its own chapter in which the words "No one can do it like you", which Orff spoke to Keetman at the time about her practical implementation, are particularly touching.

Even though the Austrian historian Oliver Rathkolb, in his recently published book "Carl Orff and National Socialism", has scientifically refuted, clarified and classified the alleged involvement of the Bavarian composer in the Nazi era, the chapter "Working in a Difficult Time" in Hartmann's publication is a valuable description of the circumstances of life at that time. On five pages and without any intention of justification or proof, the author manages to describe with great sensitivity the conflict in which artists found themselves, whose focus

must have been solely on their creative work and not on the big picture around them. Do they want to continue playing, exhibiting and performing their works or do they resist with unforeseeable consequences? A life that spanned such different political epochs (the imperial era, the Weimar Republic, the Nazi regime and the establishment of the democratic Federal Republic) brought with it challenges that, from today's perspective, one can have coped with in an exemplary, comprehensible or simply unacceptable manner ... and Orff demonstrably does not belong to the latter group.

In another chapter heading, it is stated that the music of the Schulwerk has constantly (further) grown, which implies change and development in equal measure. At the same time, this confirms Wolfgang Hartmann's observation that the answer to the question of what Schulwerk (actually) is means neither the reproduction of a memorised definition nor an easy undertaking at all. Anyone who has begun such an attempt at an answer has certainly come across the differentiation of the printed material from the seemingly philosophical approaches in the teaching process. Here, too, the author succeeds in clearly and compactly naming the central aspects that see the individual as well as the social dimension at the centre and establish creativity as a universal principle of improvisation and composition.

"From Experience to Result" was the title of a training course I had the privilege of leading together with Wolfgang Hartmann many years ago. Every page of his publication confirms how important processual working methods are to him on the way to an improvised, composed or even predefined product and how strongly he strives for an "artistic result". Therefore, he writes in his book "Process and product work hand in hand to develop an artistic result".

From page 37 onwards, central characteristics are summarised which the author sees as indispensable for teaching in the tradition of the Schulwerk as well as for the fostering of creativity. The aspects of goal orientation, motivation, structuring, activity change, appropriateness as well as observation are referred to here as teaching principles, explained in terms of content and equally used as a checklist for later teaching evaluation.

In chapter 9 "Looking Over the Fence – Orff and the Others" Hartmann gives an overview of the "big three" of the 20th century: Kodály, Dalcroze and Orff. Serious differences can be found here, especially in the historical origins of the concepts. Current representatives of the three protagonists and concepts will certainly not fully agree with the highly abbreviated table on page 46 (what is the focus of the individual concepts and what is missing or less important to them?).

The book also attaches great importance to the relationship between the Schulwerk and instrumental pedagogy. Over many years, the author has devoted himself to this topic in Austria and Spain within the framework of instrumental teacher training and has been able to demonstrate not only synergy effects for early instrumental teaching. Finally, the significance of the Orff-Schulwerk today is discussed. The fact that it is currently classified from dusty to trendy due to its worldwide distribution is understandable due to different cultural and educational contexts in the various regions of the world.

The book is rounded off by two articles that were published in the *Orff-Schulwerk Informationen* in 2010 and 2012, respectively, and which are dedicated to the topics of improvisation and student compositions in the Schulwerk.

I would not only like to congratulate Wolfgang Hartmann on this compact examination of the Schulwerk, but also to thank him for it. All those working in the field of Elemental Music and Movement Education, representatives of general music education as well as students and those interested in related professions are warmly recommended to read it!

Werner Beidinger studied Instrumental and Elemental Music Education in Mannheim and at the Orff Institute of the Mozarteum University in Salzburg. He taught there from 1987 until the University of Potsdam appointed him as professor for Elemental Music Pedagogy. Werner is the first chairman of the Orff-Schulwerk Association Germany and editor of the journal "musikpraxis" published by Fidula. He directs the performance ensemble "BodyLab", publishes on topics related to Music and Movement Education and is invited worldwide to symposia and as a course leader.

Reviews of Publications

Looking at the Roots: A Guide to Understanding Orff Schulwerk by Wolfgang Hartmann

Pentatonic Press, San Francisco 2021 (82 pages)

ISBN 978-0-97737-129-7

Rezension: Werner Beidinger

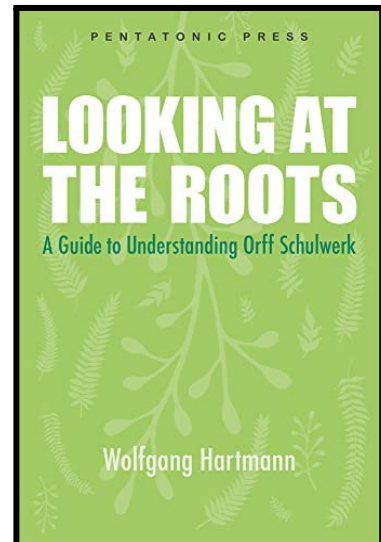
Noch jemand, der uns das Orff-Schulwerk erklären und auf dessen Wurzeln zurückblicken will? Ja – und das ist gut so!

Wolfgang Hartmann hat ein Fachbuch in handlichem Din A5 Format vorgelegt und dabei einen Tiefgang erreicht, den ich auf rund 80 Seiten zuvor nicht für möglich gehalten hätte. Wer den Autor jedoch kennt weiß, wie gekonnt er Wesentliches von Beliebigem trennen und wie präzise er auswählen und formulieren kann.

Nach einem Vorwort von Doug Goodkin ist das Buch in insgesamt 11 Kapitel unterteilt. Unter der Überschrift „Kleiner Start mit weitreichenden Auswirkungen“ erfahren wir neben Hintergründen zu den 1948 gestarteten Schulfunksendungen im Bayerischen Rundfunk noch mehr über die Intention des Autors, der die Frage nach der aktuellen Bedeutung des Schulwerks nicht zuletzt in Abgrenzung zu dubiosen Praktiken und fragwürdigen Aneignungen des „Orff-Labels“ beantwortet. Dabei differenziert Hartmann mit dem musikalischen Material und Prinzipien des Unterrichtsprozesses jene Komponenten, die sich in der alltäglichen Praxis oft „untrennbar“ durchdringen.

Kapitel 2 geht auf Stationen aus Orffs Kindheit ein und beleuchtet dabei interessante Verbindungen zum Schulwerk. Wir lesen, wie Orff den Begriff der Elementaren Musik verstand, was darin subsumiert und welche Einladung zum aktiven Beteiligtsein darin ausgesprochen wurde. Gleichzeitig bestätigt der Text, dass Orff durch die Beschäftigung mit der Schulwerk Idee nicht vom Komponisten zum Pädagogen mutierte und dass Gunild Keetman nicht nur als Co-Komponistin sondern vor allem auch bezogen auf die Erprobung und Durchführung der Modelle als unverzichtbarer Baustein des veröffentlichten Konvoluts betrachtet werden muss. Unter der Überschrift „Vergesst bloß die Gunild nicht!“ erhält die Rolle der Komponistin und Pädagogin im weiteren Verlauf ein eigenes Kapitel, in dem vor allem die Worte „Niemand kann es so wie Du“ berühren, die Orff seinerzeit zu Keetman über ihre praktische Umsetzung gesprochen hat.

Auch wenn der österreichische Historiker Oliver Rathkolb in seinem kürzlich veröffentlichten Buch „Carl Orff und der Nationalsozialismus“ wissenschaftlich fundiert angebliche Verstrickungen des bayerischen Komponisten in der NS-Zeit widerlegt, klargestellt und eingeordnet hat stellt das Kapitel „Arbeiten in einer schwierigen Zeit“ in Hartmanns Publikation eine wertvolle Schilderung damaliger Lebensumstände dar. Auf fünf Seiten und

ohne jede Intention von Rechtfertigung oder Beweisführung gelingt es dem Autor mit viel Gespür zu beschreiben, in welchem Konflikt sich Künstlerinnen und Künstler befanden, deren Fokus alleine auf ihrem schöpferischen Werk und nicht auf dem großen Ganzen um sie herum gelegen haben muss. Will man weiterhin spielen, ausstellen und aufgeführt werden oder leistet man Widerstand mit unvorhersehbaren Konsequenzen? Ein Leben, welches sich über so unterschiedliche politische Epochen (Kaiserzeit, Weimarer Republik, Nazi-Regime und Aufbau der demokratischen Bundesrepublik) erstreckte hat Herausforderungen mit sich gebracht, die man aus heutiger Sicht vorbildlich, nachvollziehbar oder eben inakzeptabel bewältigt haben kann ... und Orff gehört nachweislich nicht zur letztgenannten Gruppe.

In einer weiteren Kapitelüberschrift wird konstatiert, dass die Musik des Schulwerks ständig (weiter) gewachsen ist, was Veränderung und Entwicklung gleichermaßen impliziert. Dies bestätigt gleichzeitig die Feststellung Wolfgang Hartmanns, dass die Antwort auf die Frage, was das Schulwerk (eigentlich) sei weder die Wiedergabe einer auswendig gelernten Definition noch überhaupt ein leichtes Unterfangen ist. Wer einen solchen Antwortversuch einmal begonnen hat ist sicherlich auch auf die Differenzierung des gedruckten Materials von den philosophisch anmutenden Herangehensweisen im Unterrichtsprozess gestoßen. Auch hier gelingt es dem Autor klar und kompakt die zentralen Aspekte zu benennen, die das Individuum sowie die soziale Dimension im Zentrum sehen und die Kreativität als durchgängiges Prinzip von Improvisation und Komposition feststellen.

„Vom Erlebnis zum Ergebnis“ war eine Fortbildungsveranstaltung einmal überschrieben, die ich vor vielen Jahren gemeinsam mit Wolfgang Hartmann leiten durfte. Auf jeder Seite seiner Publikation findet man bestätigt, wie wichtig ihm prozesshafte Arbeitsweisen auf dem Weg zu einem improvisierten, gestalteten oder auch vorgegebenen Produkt sind und wie stark er dabei ein „künstlerisches Ergebnis“ anstrebt. „Process and product work hand in hand“ heißt es darum in seinem Buch „...to develop an artistic result“.

Ab Seite 37 werden zentrale Merkmale zusammengefasst, die der Autor als unverzichtbar für das Unterrichten in der Tradition des Schulwerks sowie für die Kreativitätsförderung sieht. Die Aspekte Zielorientierung, Motivation, Strukturierung, Aktivitätenwechsel, Angemessenheit sowie Beobachtung werden hier als Unterrichtsprinzipien bezeichnet, inhaltlich erläutert und gleichermaßen als Checkliste für die spätere Unterrichtsevaluation herangezogen.

Über Orff und andere geht es in Kapitel 9 „Ein Blick über den Tellerrand“; Hartmann gibt hier einen Überblick über die „großen Drei“ des 20. Jahrhunderts: Kodály, Dalcroze und Orff. Gravierende Unterschiede sind hier vor allem in den historischen Ursprüngen der Konzepte auszumachen, mit der stark verkürzten Tabelle auf Seite 46 (worin liegt der Fokus der einzelnen Konzepte und was fehlt bzw. ist ihnen weniger wichtig?) werden aktuelle Vertreter:innen der drei Protagonisten und Konzepte sicher nicht ganz einverstanden sein.

Große Bedeutung misst das Buch auch der Beziehung zwischen dem Schulwerk und der Instrumentalpädagogik zu. Über viele Jahre hat sich der Autor diesem Thema in Österreich und Spanien im Rahmen der Instrumentallehrer:innenausbildung gewidmet und konnte dabei nicht nur Synergieeffekte für den Frühinstrumentalunterricht aufzeigen. Abschließend

wird erörtert, welche Bedeutung das Orff-Schulwerk heutzutage hat, haben kann bzw. sollte. Dass dies aufgrund der weltweiten Verbreitung aktuell von verstaubt bis trendy eingeordnet wird liegt verständlicherweise an unterschiedlichen kulturellen und bildungswissenschaftlichen Kontexten in den verschiedenen Regionen dieser Welt.

Abgerundet wird das Buch durch zwei Artikel, die 2010 bzw. 2012 in den Orff-Schulwerk Informationen bereits veröffentlicht wurden und die sich den Themen Improvisation bzw. Schülerkompositionen im Schulwerk widmen.

Ich möchte Wolfgang Hartmann zu dieser kompakten Auseinandersetzung mit dem Schulwerk nicht nur gratulieren, sondern ihm dafür auch Dank sagen. Allen im Berufsfeld der Elementaren Musik- und Bewegungserziehung Tätigen, Vertreter:innen der allgemeinen Musikpädagogik sowie Studierenden und Interessierten aus benachbarten Berufsfeldern sei die Lektüre wärmstens empfohlen!

Werner Beidinger studierte Instrumental- und Elementare Musikpädagogik in Mannheim sowie am Orff-Institut der Universität Mozarteum in Salzburg. Dort lehrte er seit 1987 bis ihn die Uni Potsdam 1994 zum Professor für EMP ernannte. Werner ist 1. Vorsitzender der Orff-Schulwerk-Gesellschaft Deutschland und Herausgeber der Fachzeitschrift „musikpraxis“ im Fidula-Verlag. Er leitet das Performance-Ensemble „BodyLab“, publiziert zu Themen der Musik- und Bewegungserziehung und wird weltweit zu Symposien und als Kursleiter eingeladen.