

International
Orff-Schulwerk Forum
Salzburg

Orff-Schulwerk *International*

Volume 2, Issue 1

ISSN 2791-4763 (Online)

Orff in the Course of Time; Art Meets Pedagogy. New Mosaic Pieces on Carl Orff

Edited by Anna Maria Kalcher, Reviewed by Andreas Bernhofer

©2023 IOSFS

Published online: June 2023

Full terms and conditions of access and use can be found online at:

www.iosfsjournal.com

Reviews of Publications

Orff in the Course of Time. Art Meets Pedagogy. Volume 1 of 'Orff - Research and Discourses'. zeitpunkt musik

By Anna Maria Kalcher (Ed.)

Wiesbaden, Reichert Verlag, 2022

ISBN: 9783752006995

Reviewed by Andreas Bernhofer

New Mosaic Pieces on Carl Orff

Anyone who thinks that dealing with Carl Orff more than 40 years after his death cannot bring any new insights will be proven wrong by this book. Especially the retrospective view of the life, the times and the companions promises new, exciting perspectives, which can be seen as small mosaic pieces around the life and work of Carl Orff. The anthology, published in 2022, is aimed at a scholarly audience who would like to deal intensively with special research topics related to Carl Orff. With a total of 17 contributions by just as many authors, a correspondingly broad range of topics with Carl Orff as the common denominator is offered here. The volume brings together experts from the fields of musicology, music theory, contemporary history, (elemental) music education and neuroscience. With a total of 304 pages, the editor Anna Maria Kalcher is responsible for a noteworthy first volume in a newly emerging series. The title of the anthology "*Orff im Wandel der Zeit - Kunst trifft Pädagogik*" (Orff in the Course of Time - Art Meets Pedagogy) lives up to its promise, as the individual book contributions are dedicated to the work of Carl Orff from his lifetime to the effects on art and pedagogy up to the present day.

The anthology follows an inter- and transdisciplinary approach, as was already evident in Carl Orff's work. In the introduction, the editor formulates the basic intention of this first volume: "To illuminate Orff's oeuvre with a curious, inquiring view of history, present and future, as well as to initiate critical discourses from different perspectives, is the tenor of the present publication and the series it inaugurates". (p. 7) The contributions brought together in the anthology originated in the context of the lecture series 'Carl Orff - Facets of his Artistic-Pedagogical Work' and the symposium 'Art Meets Pedagogy' at the Department of Elemental Music and Dance Education at the University Mozarteum Salzburg, which accompanied the anniversary celebrations of Carl Orff's 125th birthday and the 60th anniversary of the Orff Institute.

The table of contents does not indicate a specific structure of the volume, but thematic focal points can be identified which relate to historical aspects of Orff and his contemporaries, to pedagogical topics, including the Orff-Schulwerk, and to other works by Orff.

In the first thematic section, Thomas Rösch deals with Carl Orff's stage works, which are often eclipsed by the great radiance and success story of *Carmina Burana*. A detailed comparison with Stravinsky's *Symphony of Psalms* by Sigrun Heinzelmänn reveals parallels in

the use of the musical material. The subject of *Carmina Burana and propaganda* is also addressed.

Oliver Rathkolb's contribution on Carl Orff in the context of National Socialism in particular provides an insightful discussion of this much-discussed period of contemporary history. He spans the arc between lies of resistance and ideologisation around Carl Orff. The study of Orff's time under National Socialism still holds unresolved questions and controversial research results, which are analysed in the article entitled "Carl Orff and National Socialism - An Overview". The author works through the previous findings on Orff's ideological closeness to or distance from National Socialism and places them in a temporal context supplemented by further aspects concerning Orff's Jewish and non-Jewish contemporaries. Rathkolb himself states: "Orff remained reserved in his adaptation strategy towards the Nazi regime, neither publicly nor privately acting anti-Semitic or racist [...]". (p. 75)

Several contributions in the volume focus on the *Orff-Schulwerk* as a central pedagogical legacy, be it in the context of movement-oriented music education, in relation to Orff Music Therapy or in the contribution by Wolfgang Hartmann, who devotes himself to passages of the *Orff-Schulwerk* that are not unproblematic from today's perspective. Hartmann lovingly refers to these excerpts as "wild growth in the school garden" and places them in their historical context. The author expresses the timelessness of the *Orff-Schulwerk* as follows: "The Orff-Schulwerk has 'come of age', but it has not 'grown old'. If we get it right, it still has the same freshness as in 1948, when it first broadcasted. [...] And it is still of refreshing provocation in the 'well-ordered music educational school garden' today." (p. 135-136)

The contribution by Michaela Schwarzbauer and Katharina Anzengruber then really manages to transfer Orff's works and their impact into the present time and to capture the reactions to today's generations. The contribution is dedicated to the theme of the *elemental* and creates a bridge between Orff's works, compositions by Schnebel and Globokar and two experimentally designed research projects with children and young people by the authors.

The anthology is continued by further contributions that situate Orff's ideas in the field of tension between pedagogy, therapy and neuroscience. Aspects of the restrictions caused by the pandemic and the associated questions about the meaning of music and artistic activity are also addressed, which probably had a decisive influence on the time of the anthology's creation. A keyword here is the much-discussed 'system relevance' of music, which is discussed as an introduction to the contribution "Experiencing, Understanding and Applying Music in a Historical Context" by Ines Mainz and Kaspar Mainz.

This book review cannot and does not intend to provide a complete summary of the contents of the anthology, but only to throw light on the subject and thus arouse interest and desire for further study. The contributions to the anthology provide (partly new) mosaic pieces for understanding Orff, embedded in a professional and contemporary historical context. Accordingly, it is to be hoped that further volumes with new mosaic pieces will complete the picture of Carl Orff.

Andreas Bernhofer, PhD (Andreas.BERNHOFER@moz.ac.at) University Professor of Music Education at the University Mozarteum Salzburg. His research relates to music education in the European context, digital media in music teaching and school-based music education. He has been an elected board member of the *European Association for Music in Schools* since 2017.

Reviews of Publications

Orff im Wandel der Zeit. Kunst trifft Pädagogik. Band 1 der Reihe 'Orff – Forschung und Diskurse'. zeitpunkt musik

Von Anna Maria Kalcher (Hrsg.)

Wiesbaden, Reichert Verlag, 2022

ISBN: 9783752006995

Rezension: *Andreas Bernhofer*

Neue Mosaiksteine zu Carl Orff

Wer glaubt, dass die Beschäftigung mit Carl Orff mehr als 40 Jahre nach seinem Ableben keine neuen Erkenntnisse bringen kann, wird in diesem Buch eines Besseren belehrt. Gerade der retrospektive Blick auf das Leben, die Zeit und die Weggefährten verspricht neue, spannende Perspektiven, welche als kleine Mosaiksteine rund um das Leben und Wirken Carl Orffs zu sehen sind. Der 2022 erschienene Sammelband richtet sich an ein wissenschaftliches Publikum, welches sich intensiv mit speziellen Forschungsthemen rund um Carl Orff beschäftigen möchte. Mit insgesamt 17 Beiträgen und ebenso vielen Autor*innen werden hier auch entsprechend breit gefächert Themen mit dem gemeinsamen Nenner Carl Orff angeboten. Der Band versammelt Expert*innen aus den Bereichen Musikwissenschaft, Musiktheorie, Zeitgeschichte, (elementare) Musikpädagogik bis hin zu Neurowissenschaften. Mit den insgesamt 304 Seiten hat die Herausgeberin Anna Maria Kalcher einen nennenswerten ersten Band einer neu entstehenden Reihe verantwortet. Der Titel des Sammelbands „Orff im Wandel der Zeit – Kunst trifft Pädagogik“ hält, was er verspricht, denn die einzelnen Buchbeiträge widmen sich dem Wirken Carl Orffs von seinen Lebzeiten bis zu den Auswirkungen auf Kunst und Pädagogik bis in die heutige Zeit.

Der Sammelband verfolgt einen inter- und transdisziplinären Ansatz, wie er schon bei Carl Orffs Arbeit zu erkennen war. In der Einleitung formuliert die Herausgeberin die Grundintension dieses ersten Bandes: „Das Orff'sche Schaffen mit einem neugierigen, forschenden Blick auf Geschichte, Gegenwart und Zukunft zu beleuchten, sowie aus unterschiedlichen Perspektiven kritische Diskurse anzustoßen, bildet den Tenor der vorliegenden Publikation und der damit eröffneten Reihe.“ (S. 7) Die im Sammelband zusammengeführten Beiträge entstanden im Kontext der Vortragsreihe ‚Carl Orff – Facetten seiner künstlerisch-pädagogischen Arbeit‘ und des Symposiums ‚Kunst trifft Pädagogik‘ am Department für Elementare Musik- und Tanzpädagogik der Universität Mozarteum Salzburg, welche die Jubiläumsfeierlichkeiten des 125. Geburtstags Carl Orffs sowie das 60-jährige Bestehen des Orff-Instituts begleiteten.

Im Inhaltsverzeichnis ist keine spezielle Gliederung des Bandes erkennbar, jedoch sind thematische Schwerpunkte festzumachen, welche sich auf historische Aspekte Orffs und dessen Zeitgenossen, auf pädagogische Themenfelder u.a. zum Orff-Schulwerk und auf weitere Werke Orffs beziehen.

Im ersten thematischen Abschnitt widmet sich Thomas Rösch den Bühnenwerken Carl Orffs, welche oftmals durch die große Strahlkraft und Erfolgsgeschichte der *Carmina Burana* in den Hintergrund treten. Ein detaillierter Vergleich mit Stravinskys *Psalmensymphonie* von Sigrun Heinzelmann schlüsselt Parallelen in der Verwendung des musikalischen Materials auf. Hierbei wird auch das Thema *Carmina Burana und Propaganda* thematisiert.

Speziell der Beitrag zu Carl Orff im Kontext des Nationalsozialismus von Oliver Rathkolb erörtert aufschlussreich diesen viel diskutierten Abschnitt der Zeitgeschichte. Er spannt dabei den Bogen zwischen Widerstandslüge und Ideologisierung rund um Carl Orff. Die Beschäftigung mit Orffs Zeit im Nationalsozialismus birgt noch ungeklärte Fragestellungen bzw. kontroverielle Forschungsergebnisse, welche im Beitrag mit dem Titel „Carl Orff und der Nationalsozialismus – Ein Überblick“ analysiert werden. Der Autor arbeitet die bisherigen Erkenntnisse zu Orffs ideologischen Nähe bzw. Distanz zum Nationalsozialismus auf und stellt diese in einen zeitlichen Kontext ergänzt um weitere Aspekte rund um Orffs jüdische und nicht-jüdische Zeitgenossen. Rathkolb reüssiert selbst: „Orff blieb in seiner Anpassungsstrategie gegenüber dem NS-Regime zurückhaltend, agierte weder öffentlich noch privat antisemitisch oder rassistisch [...]“. (S. 75)

In mehreren Beiträgen des Bandes wird das *Orff-Schulwerk* als zentraler pädagogischer Nachlass ins Zentrum gerückt, sei es im Kontext von bewegungsorientierter Musikpädagogik, im Verhältnis zur Orff-Musiktherapie oder im Beitrag von Wolfgang Hartmann, der sich aus heutiger Sicht nicht unproblematische Passagen des *Orff-Schulwerks* widmet. Hartmann bezeichnet diese Ausschnitte liebevoll als „Wildwuchs im Schulgarten“ und setzt sie in ihren geschichtlichen Kontext. Die Zeitlosigkeit des *Orff-Schulwerks* drückt der Autor folgendermaßen aus: „Das Orff-Schulwerk ist ‚in die Jahre gekommen‘, aber es ist nicht ‚alt geworden‘. Wenn wir es richtig anstellen, dann hat es noch die gleiche Frische wie im Jahre 1948, als es erstmals über den Äther ging. [...] Und es ist auch heute noch von erfrischender Provokation im ‚wohlgeordneten musikpädagogischen Schulgarten‘.“ (S. 135-136)

Der Beitrag von Michaela Schwarzbauer und Katharina Anzengruber schafft es dann auch wirklich, Orffs Werke und deren Wirkung in die Jetztzeit zu überführen und die Reaktionen auf heutige Generationen einzufangen. Der Beitrag widmet sich dem Thema des *Elementaren* und schafft einen Brückenschlag zwischen Orffs Werken, Kompositionen von Schnebel und Globokar und zwei experimentell angelegten Forschungsprojekten mit Kindern und Jugendlichen der Autorinnen.

Im Sammelband folgen weitere Beiträge, welche Orffs Ideen im Spannungsfeld zwischen Pädagogik, Therapie bis hin zur Neurowissenschaft verorten. Auch Aspekte der pandemiebedingten Einschränkungen und damit einhergehenden Fragen rund um die Bedeutung von Musik und künstlerischem Handeln werden thematisiert, welche wohl maßgeblich die Entstehungszeit des Sammelbandes beeinflussten. Als Stichwort sei an dieser Stelle die vieldiskutierte ‚Systemrelevanz‘ von Musik genannt, welche als Einleitung zum Beitrag „Musik erfahren, verstehen und anwenden im historischen Kontext“ von Ines Mainz und Kaspar Mainz diskutiert wird.

Die hier durchgeführte Buchbesprechung kann und will nicht eine vollständige Inhaltsangabe des Sammelbandes vornehmen, sondern lediglich Schlaglichter werfen und damit Lust und Interesse für die eigene Beschäftigung wecken. Die Beiträge des Sammelbandes liefern (teilweise neue) Mosaiksteine für das Verständnis von Orff, eingebettet in einen fachlichen

und zeitgeschichtlichen Kontext. Dementsprechend ist auf weitere Bände mit neuen Mosaiksteinen zu hoffen, welche in Summe das Bild Carl Orffs vervollständigen können.

Andreas Bernhofer, PhD (Andreas.BERNHOFER@moz.ac.at) Universitätsprofessor für Musikpädagogik an der Universität Mozarteum Salzburg. Seine Forschungen beziehen sich auf die Musikpädagogik im europäischen Kontext, digitale Medien im Musikunterricht und schulische Musikvermittlung. Er ist seit 2017 gewähltes Vorstandsmitglied der *European Association for Music in Schools*.