

Reviews of Publications

You are the Instrument

by Cora Krötz

ISBN 3982045118

This printed book is in German and includes 12 Impulse Videos accessible via QR-Codes or weblinks.

<http://musikmachen.corakroetz.de>

Reviewed by Wolfgang Hartmann

Practice, defined as a repetitive activity to initiate a learning process and acquire a skill, plays a central role in instrumental playing. François Couperin, the French harpsichordist, locked his harpsichord when he left the house because his apprentices were not supposed to be practising without his presence. Shin'ichi Suzuki, on the other hand, obliged his pupils' parents to act as domestic assistants, and Carl Orff summed it up as follows: "From the instinct to play grows patient activity, with it practice, and from this achievement" - an idealistic view, but nevertheless an accurate truth. The literature on practising is vast; from Gerhard Mantel to Martin Gellrich to Peter Rübke, only mentioning a few.

Cora Krötz finds her own way to this topic. "You are the Instrument" is the title of the book, and at the same time the motto for finding a fulfilling and varied way of practising and making music. The decisive factor for her is the process of self-awareness, the recognition of personal responsibility and the awareness of the importance of one's own decisions. It is a book of exquisite aesthetics with pictures that merge with the written word to form a meaningful unity, a book that does not limit itself to giving important information but literally speaks to the reader. This impression then finds a direct connection when watching the impulse videos, where the author briefly addresses various aspects of making music. If you are looking for short-term practice aids and strategies, it will be difficult to find such "tips" in this book. At the end of the book, however, there are valuable suggestions for practising, a well-chosen place, since the readers, if they have followed the author's thoughts up to this point, will be able to better classify this more concise advice (it is noteworthy that the accompanying impulse video 11 "Concentration on one area" has a mental proximity to Gerhard Mantel's "Rotating Attention").

For Cora Krötz, making music is a careful and long-term path of liberation, of finding one's own music. The prescribed, traditional music literature is thereby put into perspective. This is how the ideas in Impulse Video 8 (Thoughts on Accomplishment and Aspiration) are to be understood, in which she asks herself whether Schubert really still has to sound the same today as 200 years ago, or whether it is acceptable, or not, to allow the individual musician of our completely different time to be felt. In doing so, it addresses a problem that is not so easy to decide, but which is familiar to those who know the Orff-Schulwerk, or Carl Orff's understanding of music: the antagonism between art music and elementary music, i.e. the

world of the music of the great masters on the one hand and the elementary power of music created from improvisation on the other. There is no pro and con thinking possible, both directions should have their space, both have their cultural value. To use a figurative comparison from the author's environment: on the one hand, it is about climbing outstanding mountain peaks, occasionally a struggle with tremendous risk; on the other hand, there is a beautiful pre-Alpine landscape (see impulse videos) in which one can find one's inner balance while walking.

Cora Krötz is concerned with the music making person, not with absolute music. Quote: "We need people who have the courage to play their very own music and carry it into the world" (p.92) It is a book that wants to give strength, a book that builds up a positive attitude, which in turn creates motivation to make music. Many of the described personal experiences, reflections and advice therefore go far beyond music and can be transferred to other areas of life (Dealing with feelings and pain, p. 121).

As a structuring element, the book uses the idea of three wings "that you need to fly" (i.e. to free and self-directed music-making). These three core chapters - the "three wings of your practice" - are called "LEARNING THROUGH PLAY" (it includes, among other things, the physical activity of making music, the skills and the implementation of musical parameters), "WIDENING" (it is being able to detach yourself from concrete details, becoming aware of space - "You are watching your hands as if you were looking over your own shoulder and watching yourself making music..." - "You are the centre from which the music is created"), and finally the "WORKING". However, this does not mean merely "the public performance", but quite fundamentally it is about the interaction between playing and being heard, seen from the perspective of the musician: "sharing your own sounds with other people", "consciously using the transforming power of music..." and "touching others through your sounds". There are a number of very valuable and practice-oriented suggestions here ("Dealing with Adrenalin"), which can certainly appeal to musicians who primarily think of Hanon and Czerny when practising.

Wolfgang Hartmann (Hartmann.wolfgang1@gmail.com) (Germany, Spain). Experience teaching Orff-Schulwerk in primary school, conservatory and university of music (Vienna, Salzburg, and San Sebastián-Donostia). Former Board Member of the Carl Orff Foundation and the IOSFS.

Reviews of Publications

Du bist das Instrument

von Cora Krötz

ISBN 3982045118

<http://musikmachen.corakroetz.de>

Buchbesprechung: Wolfgang Hartmann

Üben, definiert als eine wiederholende Tätigkeit, um einen Lernprozess einzuleiten und eine Fähigkeit zu erlernen, spielt im Instrumentalspiel eine zentrale Rolle. François Couperin, der französische Cembalist, verschloss sein Cembalo wenn er das Haus verliess, denn seine Lehrlinge sollten ohne seine Anwesenheit nicht üben. Shin'ichi Suzuki dagegen verpflichtet die Eltern seiner Schüler als häusliche Assistenten und Carl Orff bringt es auf den folgenden Nenner: „Aus dem Spieltrieb erwächst die geduldige Tätigkeit, damit die Übung und aus dieser die Leistung“ – eine idealistische Sichtweise aber dennoch eine zutreffende Wahrheit. Die Literatur über das Üben ist gewaltig; von Gerhard Mantel über Martin Gellrich zu Peter Röbbke, um nur einige zu nennen.

Cora Krötz findet ihren eigenen Weg zu diesem Thema. „Du bist das Instrument“ ist der Titel des Buches, zugleich auch das Motto, um zu einem erfüllten und abwechslungsreichen Üben und Musizieren zu finden. Das Entscheidende dabei ist für sie der Prozess der Selbsterfahrung, das Erkennen der Eigenverantwortlichkeit und das Wissen um die Wichtigkeit der eigenen Entscheidungen. Es ist ein Buch von ausnehmender Ästhetik mit Bildern, die mit dem geschriebenen Wort zu einer Sinneinheit verschmelzen, ein Buch, das sich nicht darauf beschränkt, wichtige Informationen zu geben, sondern förmlich zum Leser spricht. Dieser Eindruck findet dann beim Ansehen der Impulsvideos einen direkten Anschluss, wo die Autorin in kurzen Vorträgen verschiedene Aspekte des Musizierens thematisiert. Wer also kurzfristige Übehilfen und Übestrategien sucht, wird solche „Tips“ in diesem Buch schwerlich ausfindig machen. Am Ende des Buchs finden sich jedoch wertvolle Gestaltungsvorschläge für die Übepaxis, ein gut gewählter Ort, da der Leser, wenn er bis hierher dem Gedankenleitfaden der Autorin gefolgt ist, diese knapper gehaltenen Ratschläge besser einordnen kann (bemerkenswert, dass das dazugehörige Impulsvideo 11 „Konzentration auf einen Bereich“ eine gedankliche Nähe zu Gerhard Mantels „Rotierender Aufmerksamkeit“ besitzt).

Für Cora Krötz ist das Musizieren ein behutsamer und langfristig angelegter Weg des Freiwerdens, des Findens einer eigenen Musik. Die vorgegebene, traditionelle Musikkultur wird dabei relativiert. So etwa sind die Worte im Impulsvideo 8 (Gedanken zu Leistung und Anspruch) zu verstehen, in dem sie sich fragt, ob Schubert wirklich heute noch so klingen muss wie vor 200 Jahren oder ob man nicht doch den individuellen Musiker unserer ganz anderen Zeit spüren lassen darf. Dabei wird eine Problematik angesprochen, die nicht so einfach zu entscheiden ist, die aber den Kennern des Orff-Schulwerks, bzw. des

Musikverständnisses von Carl Orff vertraut ist: der Antagonismus zwischen Kunstmusik und Elementarer Musik, d.h. der Welt der Musik der Grossen Meister auf der einen Seite und der elementaren Kraft der aus der Improvisation gestalteten Musik. Da ist kein abwägendes Pro- und Kontra-Denken möglich, beide Richtungen sollten ihren Platz haben, beide besitzen ihren kulturellen Wert. Um es mit einem bildhaften Vergleich aus dem Lebensraum der Autorin zu sagen: Auf der einen Seite geht es um das Besteigen von herausragenden Berggipfeln, gelegentlich ein Kampf mit gewaltigem Risiko, auf der anderen Seite gibt es eine wunderschöne Voralpenlandschaft (siehe Impulsvideos), in der man wandernd seine innere Balance finden kann.

Cora Krötz geht es um den musizierenden Menschen, nicht um eine absolute Musik. Zitat: „Wir brauchen Menschen, die den Mut haben ihre ganz eigene Musik zu spielen und in die Welt zu tragen“ (S.92) Es ist ein Buch, das Kraft geben möchte, ein Buch das eine positive Haltung aufbaut, die wiederum Motivation zum Musizieren schafft. Viele der beschriebenen Eigenerfahrungen, Reflexionen und Ratschläge gehen daher auch weit über das Musikalische hinaus und lassen sich auf andere Lebensbereiche übertragen (Mit Gefühlen und Schmerzen umgehen, S. 121).

Als Gliederungselement verwendet das Buch die Vorstellung von drei Schwingen, „die man zum Fliegen braucht“ (d.h. zu einem freien und selbstgesteuerten Musizieren). Diese drei Kernkapitel - die „drei Schwingen deiner Übung“ - heissen „SPIELEND LERNEN“ (es betrifft unter anderem die körperliche Tätigkeit des Musizierens, die Fertigkeiten und das Umsetzen musikalischer Parameter), „WEITEN“ (es ist das Sich-Lösenkönnen von konkreten Details, das Bewusstwerden des Raumes, „Du schaust den Händen dabei zu, als würdest du dir selbst über die Schulter schauen und dich musizieren sehen... – „Du bist das Zentrum, aus dem die Musik erschaffen wird“) und schliesslich das „WIRKEN“. Dabei ist jedoch nicht ganz trocken „der öffentliche Vortrag“ gemeint, sondern ganz grundsätzlich geht es um die Interaktion zwischen Spielen und Gehört werden, gesehen aus der Sicht des Musizierenden: „die eigenen Klänge mit anderen Mensch zu teilen“, die „transformierende Kraft der Musik bewusst einzusetzen...“ und „durch deine Klänge andere zu berühren“. Hier finden sich eine Reihe von sehr wertvollen und praxisorientierten Vorschlägen („Umgang mit Adrenalin“), die sicher auch solche Musiker ansprechen können, die beim Üben in erster Linie an Hanon und Czerny denken.

Wolfgang Hartmann (Hartmann.wolfgang1@gmail.com) (Deutschland/Spanien). Erfahrung im Unterrichten von Orff-Schulwerk in Grundschulen, an Konservatorien und Musikhochschulen (Wien, Salzburg und San Sebastián-Donostia). Ehemaliges Vorstandsmitglied der Carl-Orff-Stiftung und des IOSFS.