

INTERNATIONALER
FORSCHUNGSWORKSHOP

Stimme Kultur Identität

VOKALER AUSDRUCK IN DER
POPULÄREN MUSIK DER USA
(1900–1960)

June 6th and 7th 2014
Hochschule für Musik FRANZ LISZT Weimar
hochschulzentrum am horn

With the exception of Saturday's panel discussion all presentations will be given in Seminarraum 1, hochschulzentrum am horn

How do vocal expressions relate to cultural processes of identity construction? Can cultural stereotypes and star images be detected in singing styles? How does vocal expression play into the complex correlations of meaning between lyrics and musical composition and a singer's clothing, gesture and performance? And – bearing all of this in mind – how does one appropriately describe and interpret pop voices and singing styles?

The research workshop „Stimme, Kultur, Identität. Vokaler Ausdruck in der populären Musik der USA (1900–1960)“ („Voice, Culture, Identity. Vocal Expression in Popular Music of the USA (1900–1960)“) engages with these and further questions via case studies of selected singers and music genres. Thus the workshop aims at giving impetus for future scientific inquiries into voice and singing in American popular culture of the 20th and 21st century. In the panel discussion *Pop-Gesang: Herausforderung für die Vokalpädagogik? (Pop-Singing: Challenge for Vocal Pedagogy?)* vocal coaches and musicologists will jointly debate approaches and perspectives for an informed training in popular singing.

Since December 2011, the DFG-funded research project “Voice and Singing in Popular Music in the US (1900–1960)” analyzes vocal expression in US-American Popular Music, e.g. in Blues, Gospel and Rhythm'n'Blues, in musicals and American Popular Song, in Jazz, Country and Folk Music as well as in Rock'n'Roll and Pop around 1960. Different means of vocal expression are interpreted in terms of their interaction with historically changing cultural patterns – such as stereotypical vocal features of social and ethnic groups, regions in the USA, images of gender and youth, but also political, moral, and religious convictions. The research workshop will serve as an opportunity to share and discuss the project's findings with internationally renowned specialists, and to thus embed them in interdisciplinary research contexts.

PROGRAM

Friday

13.30 Begrüßung & Einführung / Welcome & Introduction

IMAGES AND REPRESENTATION

13.45 **Martin Butler**, Oldenburg
*Of 'Common Men' and 'Working Class Heroes'.
The Glorification of the Ordinary in Times of Crisis*

14.30 **Susan Smith**, Sunderland (UK)
*'When You Wish Upon a Star'.
An Analysis of the Singing Voice in Disney's Films of the Classical Era*

15.15 **Jascha Nemtsov**, Weimar / Potsdam
*From Molly Picon to Barbra Streisand.
The Jewish Voice in American Popular Music*

Kaffeepause / Coffee Break

16.30 **Elaine Richardson**, Ohio State (USA)
Arizona Dranes Unbridled

17.15 **Katrin Horn**, Weimar
*Who Made Honky Tonk Angels?
Negotiations of Gender in 1950s Country Music*

18.00 **Rebecca Grotjahn**, Detmold
*Divendämmerung.
Zur Geschichte des Gesangstars in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts*

Saturday

GENRES UND INSZENIERUNGEN

09.00 **Nils Grosch**, Salzburg (A)
*The Musical Singer's Body.
Zur Neuerfindung des Verhältnisses zwischen Star und Show durch Original
Broadway Cast Recording und integriertes Musical*

09.45 **Knut Holtsträter**, Bayreuth
Singen in US-amerikanischen Fernsehshows der 1950er und 1960er Jahre

Kaffeepause / Coffee Break

10.45 **Christian Bielefeldt**, Weimar
*Prediger, Popstar, Sex Symbol.
Vokalstil und Images von Sam Cooke*

11.30 **Martin Pfeleiderer**, Weimar
*Doo-Wop, Sh-Boom und Dooby-Dooby.
Gruppengesang im Rhythm'n'Blues und Rock'n'Roll*

Mittagsimbiss / Lunch Break

VOKALE GESTALTUNG: MUSIKANALYTISCHE PERSPEKTIVEN

13.30 **Tilo Hähnel**, Weimar
Pitch-Gliding as a Stylistic Feature in Blues and American Popular Song

14.15 **Olivier Senn**, Luzern (CH)
*Music, Language, and Embodiment.
The Acoustics of a Phrase by Sarah Vaughan*

15.00 **Martin Schneider**, Berlin
Mikrophone und Audiotechnik der Frühzeit

Kaffeepause / Coffee Break

VOKALE GESTALTUNG: GESANGSPRAKTISCHE PERSPEKTIVEN

16.00 **Sascha Wienhausen**, Osnabrück
*Coach oder Gesangspädagoge?
Stimmbildung im Pop zwischen Esoterik und Wissenschaft*

16.45 **Alexander Gelhausen**, Mainz
Vibrato im populären Gesang am Beispiel des Soul

19.30 **Pop-Gesang – Herausforderung für die Vokalpädagogik?**
Podiumsdiskussion im Kasseturm (Goetheplatz 10)
mit Christian Bielefeldt, Alexander Gelhausen, Rebecca Grotjahn,
Clemens Tiburtius (Weimar) und Sascha Wienhausen

ABSTRACTS

IMAGES AND REPRESENTATION

- Friday
- 1.45pm **Martin Butler**, Carl von Ossietzky Universität Oldenburg
***Of 'Common Men' and 'Working Class Heroes':
The Glorification of the Ordinary in Times of Crisis***
- It seems that, whenever US-American society was shaken by moments of crisis in the course of the 20th century, one could witness a proliferation of the 'common man,' who, in times of social, economic, and political instabilities, embodies an ideological alternative to 'those in power.' The deliberate revival of this type in times of upheaval can thus be regarded as an efficient strategy of sense-making and restoring the idea of a collective (national) identity. Apart from this romanticization of the 'common man,' moments of crisis also fostered the glorification of social and political underdogs as 'working class heroes,' i.e. outstanding individuals who set out to fight a system which is usually conceived of as being corrupt. Against the backdrop of these observations, my presentation aims at uncovering various forms and functions of the discursive and performative construction of these American types, particularly focusing on the time of the Great Depression.
- Prof. Dr. Martin Butler has been assistant professor for American Literature and Culture at Carl von Ossietzky Universität since 2010. He studied English and Sociology at Universität Duisburg-Essen, where he received his Ph.D. in 2007. As a guest lecturer and visiting researcher he has been invited to New York (USA), Joensuu (Finland) und Nijmegen (Netherlands) among others.
- 2.30 pm **Susan Smith**, University of Sunderland
***'When You Wish Upon a Star':
An Analysis of the Singing Voice in Disney's Films of the Classical Era***
- While the Disney studio has been the subject of considerable academic attention in recent years, prompting numerous critiques of its ideological world-view among media and cultural studies scholars in particular, much of this work has focused on the films' visual animation style and narrative elements. The role played by the musical aspects to Disney's movies has been much neglected, by contrast, despite the studio's prolific contribution to American popular song throughout the course of its history. This paper seeks to redress this neglect by focusing on the role played by the singing voice in Disney's films and its cultural significance in terms of race, gender and class especially. In doing so, it will cover a number of notable films from the classical era, including *Snow White and the Seven Dwarfs*, *Pinocchio*, *Bambi* and *Dumbo*.
- Dr. Susan Smith has long-standing interests in voice/performance, stardom and the Hollywood musical. She is the author of *Elizabeth Taylor* (2012), *Voices in Film* (2007), *The Musical: Race, Gender and Performance* (2005), and *Hitchcock: Suspense, Humour and Tone* (2000). She co-edits the BFI/Palgrave's *Film Stars* series, was co-editor of a *Screen* dossier on 'Child Performance' (in 2012) and has contributed to a number of edited collections, including a chapter on 'The Animated Film Musical' for *The Oxford Handbook of the American Musical: Stage and Screen* (2011).

- 3.15 pm **Jascha Nemtsov**, Hochschule für Musik FRANZ LISZT Weimar / Universität Potsdam
***From Molly Picon to Barbra Streisand:
The Jewish Voice in American Popular Music***

Since the end of the 19th Century Jewish singing is part of the multi-ethnic American popular music scene. The development of Jewish popular music in America is closely tied to theater and later to film. While initially Jewish popular music was confined to the Yiddish speaking milieu and existed so autonomously for a certain extent, at least since *The Jazz Singer* (1927) there has been intense interaction between Jewish and non-Jewish influences.

Prof. Dr. Jascha Nemtsov's scientific works focuses on Jewish music and Jewish composers of the 20th century. He gives guest lectures and master classes at numerous European universities and music academies as well as in Israel, Canada and the USA. Jascha Nemtsov is a member of the School of Jewish Studies at the University of Potsdam and of the Editorial Board of the Milken Archive of Jewish Music (Santa Monica/New York). Since 2010 he has been Academic Director of the Cantorial School of the Abraham Geiger College. In 2013 he was appointed as professor for History of Jewish Music at The Liszt School of Music Weimar.

- 4.30 pm **Elaine Richardson**, Ohio State University
Arizona Dranes Unbridled

Crucial elements of the folk spiritual notwithstanding — call-response providing a structure of leader-chorus, allowing for vocal, textual and rhythmic variation — three forms of what Burnim refers to as transitional gospel music emerged during the period from 1900 to 1930: "the gospel hymn style pioneered by Charles Albert Tindley in Philadelphia, (2) the rural gospel style that served as a sacred counterpart of the rural blues, and (3) the Holiness-Pentecostal style that first rose to prominence in the Church of God in Christ." An unsung pioneer of the latter has recently been hailed as the "Forgotten Mother of the Gospel Beat": Arizona Dranes, a blind and classically trained pianist, is the person to whom we can trace the origins of the drive in gospel music. Her commanding style of piano playing, incorporating percussive ragtime, and her singing featuring shouted but controlled vocals are yet characteristics of Pentecostal worship. They became defining elements of gospel along with "instruments, dancing, and polyrhythmic handclaps ... in the era of assimilation." Though she continued to share her gift in churches until she died in the early 1960s, Dranes' recording career and stardom were halted in 1930 by the Depression. This presentation will focus on vocal stylings of Arizona Dranes as they reflect characteristics of folk spiritual singing as well as her own unique vocal styling and its impact on greats such as Rosetta Tharpe.

Burnim, M. *African American Music: An Introduction*. New York: Routledge, 2006. 51-77.

Prof. Dr. Elaine Richardson is Professor of Literacy Studies at Ohio State University. She received her B.A. and M.A. from Cleveland State University, and Ph.D. from Michigan State University. Her research interests include language, literacy, and discourse practices of Afro diasporic cultures, sociolinguistics, critical discourse studies, the education and literacy of Afro diasporic people. She belongs to a network of scholars interested in Hiphop and education.

5.15 pm **Katrin Horn**, Hochschule für Musik FRANZ LISZT Weimar

Who Made Honky Tonk Angels?

Negotiations of Gender in 1950s Country Music

In 1952 Kitty Well's answer-song "It Wasn't God Who Made Honky Tonk Angels" became the first song by a female solo-artist to reach No 1. on both country and pop charts, a success which ushered in a new generation of female singers relying on the Nashville-sound for cross-over appeal. As soon as the late 50s, however, rockabilly was taking country's place in the charts, and singers (male and female) who had started out in country relied on this supposedly 'younger,' more urban style to secure record sales.

Yet despite (or maybe even because of) their short time in the national spotlight, the careers of these singers offer a rich source for investigating the contradictions of their time as well as that of their genre, insofar as their gender intensifies ever-present issues of authenticity and rusticity on the one, and stardom and commercialization on the other hand. This paper therefore offers a close reading of the star images of female country singers to account for their peculiar place in the pop culture of the 50s and the history of American pop more generally.

Katrin Horn, M.A., is currently a research assistant at the DFG-project "Voice and Singing in Popular Music in the U.S.A. (1900–1960)." She studied Theater- and Media studies, American and English Studies at Friedrich-Alexander-University Erlangen-Nuremberg. In her Ph.D. project she investigates the critical and affective potential of camp in contemporary US popular culture.

5.00 pm **Rebecca Grotjahn**, Hochschule für Musik Detmold

Divendämmerung.

Zur Geschichte des Gesangsstars in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts

Gegenüber der lange verbreiteten Sicht, Stars hätte es nur unter den mediengeschichtlichen Bedingungen seit dem frühen 20. Jahrhundert geben können, wurde die Frühgeschichte des Stars mittlerweile ins 19. und sogar 18. Jahrhundert zurück ‚verlängert‘ und darauf hingewiesen, dass entscheidende Aspekte des Stars bereits mit den Medien dieser Epochen funktionieren. Für den Erfolg des vielleicht wichtigsten frühen Typus des Stars, die Diva des 19. Jahrhunderts (man denke etwa an Henriette Sontag, Jenny Lind oder Adelina Patti) spielen Gender-Aspekte eine wichtige Rolle: Der Koloraturgesang fungierte als Zeichen einer ambivalenten Weiblichkeit, die zwischen der ‚Göttlichen‘ und dem erotischem Objekt changiert. Schreibt man die Geschichte des Stars von diesem Ausgangspunkt weiter (anstatt sie voraussetzungslos am Anfang des 20. Jahrhundert beginnen zu lassen), so fällt zunächst auf, dass dieser alte Typus des Stars an Bedeutung verliert.

Der Vortrag versucht anhand verschiedener Beispiele zu zeigen, dass der Wandel des Stars in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts auch ein Wandel des Singens war.

Prof. Dr. Rebecca Grotjahn wurde 1997 an der Hochschule für Musik und Theater Hannover mit *Die Sinfonie im deutschen Kulturgebiet 1850 bis 1875* promoviert. Ihre Habilitation absolvierte sie 2004 an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg. 2006 wurde sie zur Professorin für Musikwissenschaft mit Schwerpunkt Genderforschung – Musik von Frauen am Musikwissenschaftlichen Seminar ernannt.

Saturday

GENRES UND INSZENIERUNGEN

9.00 am **Nils Grosch**, Universität Salzburg

The Musical Singer's Body.

Zur Neuerfindung des Verhältnisses zwischen Star und Show durch Original Broadway Cast Recording und integriertes Musical

Die Idee des „Original Broadway Cast Recording“ – ein konstruierter Repräsentant eines Musicals als zusammenhängendes Theaterwerk – ist älter als die für ihn entscheidende technologische Neuerung, die Vinyl-Schallplatte, und sie hat zweifelsohne ihr Pendant in der Aufnahme und Vermarktung „großer“ klassischer Werke. Bis *Oklahoma!* (Premiere und Veröffentlichung des OBCA: 1943) waren Songs, arrangiert und von Popstars interpretiert, die auf Tonträger gebannten Repräsentanten erfolgreicher Broadway Shows. Nun jedoch ging es darum, die Bühnenshow als solches im Medium des Tonträgers zu simulieren: Ihre Form und Dramaturgie, die Klanglichkeit und physische, bühnenhafte Präsenz der beteiligten Musiker galt es einem Medienwechsel zu unterziehen, der eine Übersetzung in eine grundlegend veränderte mediale Materialität und Ästhetik mit sich brachte. Als Schlüsselmoment erweist sich hier die Inszenierung des Stars mithilfe der aufgenommenen Stimme. Der Vortrag untersucht anhand von Beispielen der 40er und 50er Jahre die Strategien der Inszenierung von Stimme (unter Berücksichtigung unterschiedlicher Stimm-Typen) im Kontext dieses Medienwechsels.

Univ.-Prof. Dr. Nils Grosch ist stellvertretender Fachbereichsleiter und Abteilungsleiter der Abteilung Musik- und Tanzwissenschaft an der Universität Salzburg. Zu seinen Forschungsschwerpunkten zählen Musik und Medien, Musik des 19.–21. Jahrhunderts und der Frühen Neuzeit, Musik in Lateinamerika, Geschichte der populären Musik, populäres Musiktheater, Liedforschung und Jazz.

9.45 am **Knut Holtsträter**, Universität Bayreuth

Singen in US-amerikanischen Fernsehshows der 1950er und 1960er Jahre

In Bezug auf Gesangsstars im Fernsehen der 1950er und 1960er Jahre soll erörtert werden, inwiefern das Medium Fernsehen einen Einfluss auf den Gesang und dessen Darstellung hatte. Welche Arten von musikalischen Sende-Formaten gab es in dieser Zeit? Wie beeinflusst die Technizität des Mediums (Produktionsabläufe, Bühnenbild, Aufzeichnungstechnik und Kameraführung) die Darstellung des Singens oder das Singen selbst? An welche musikalischen Traditionen knüpften die musikalischen Show-Formate der 1950er Jahre an? Welches Publikum wurde möglicherweise angesprochen? Anhand von kurzen Beispielen sollen die Darstellungsmodi des Singens im US-amerikanischen Fernsehen von 1950 bis 1968 veranschaulicht werden.

Dr. Knut Holtsträter war von 2002 bis 2006 wissenschaftlicher Mitarbeiter an der HfM Weimar/FSU Jena, wo er mit einer Arbeit über das musikalische Werk von Mauricio Kagel promoviert wurde. In den Jahren 2001 und 2005 erhielt er jeweils ein Stipendium der Paul Sacher Stiftung (Basel). Seit 2007 ist er wissenschaftlicher Mitarbeiter am Forschungsinstitut für Musiktheater (fimt), Bayreuth, und seit 2009 zudem Herausgeber von *Act – Zeitschrift Musik und Performance* (www.act.uni-bayreuth.de).

10.45 am **Christian Bielefeldt**, Hochschule für Musik FRANZ LISZT Weimar

Prediger, Popstar, Sex Symbol.

Vokalstil und Images von Sam Cooke

Die musikalische Karriere Sam Cookes von den Gospel-Praktiken seiner Jugend über die Anfänge als Leadsänger des Gospel-Vokalquartetts ‚The Soul Stirrers‘ und die ersten Solo-Projekte bis hin zum Aufsehen erregenden Mainstream-Erfolg der letzten Lebensjahre spiegelt sich sowohl in markanten Veränderungen seines Vokalstils als auch in den unterschiedlichen Images und Rollen, die er sich in der kurzen Spanne seiner Laufbahn aneignet (bzw. die ihm zugeschrieben werden). Der Weg vom ‚Singing Preacher‘ (eines der prominentesten US-amerikanischen Stereotype des ‚African American singer‘ in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts) zum ethnische Grenzen sprengenden Crossover-Star ist, so die These, auch in Cookes Stimme hörbar – aber wie und in welcher Weise? Der Vortrag folgt drei stilistischen Phasen seines Gesangs und versucht diese mit verschiedenen Images in Beziehung zu setzen.

Dr. Christian Bielefeldt studierte Musikwissenschaft, Schulmusik und Germanistik an der Hochschule für Musik und Theater und der Universität Hamburg. Im Anschluß erhielt er ein DFG-Doktoranden-Stipendium am Graduiertenkolleg „Intermedialität“ der Universität Siegen und wurde am Institut für Musikwissenschaft der Universität Hamburg promoviert. Nach seinem Referendariat und Lehraufträgen an den Universitäten Lüneburg und Paderborn sowie Universitäten im europäischen Ausland ist er nun Musiklehrer an der Atelierschule Zürich. Aktuell ist er zudem als wiss. Mitarbeiter am Projekt „Stimme und Gesang in der populären Musik der USA (1900–1960)“ tätig. Seine wissenschaftliche Schwerpunkte umfassen Neue Musik ab 1945, Stimme und Gesang in der populären Musik sowie Didaktik der populären Musik.

11.30 am **Martin Pfeleiderer**, Hochschule für Musik FRANZ LISZT Weimar

Doo-Wop, Sh-Boom und Dooby-Do.

Gruppengesang im Rhythm’n’Blues und Rock’n’Roll

Gesangsgruppen nehmen in der Geschichte der populären Musik eine wichtige Stellung ein, die allerdings gegenüber den prominenten Gesangsstars oft in den Hintergrund rückt. Am Beispiel des sogenannten Doo-Wop, der Musik von Vokaltrios, -quartetten und -quintetten in den 1950er Jahren, sollen Traditionslinien und Gestaltungsmittel des populären Gruppengesangs dargestellt und deren Bedeutung für Soul und Pop nach 1960 diskutiert werden.

Martin Pfeleiderer ist seit 2009 Professur für Geschichte des Jazz und der populären Musik am Institut für Musikwissenschaft Weimar-Jena. Er studierte Musikwissenschaft, Philosophie und Soziologie an der Universität Gießen und wurde dort 1998 mit einer Arbeit zur Rezeption asiatischer und afrikanischer Musik im Jazz der 1960er und 1970er Jahre promoviert. Von 1999 bis 2005 war er wissenschaftlicher Assistent für systematische Musikwissenschaft an der Universität Hamburg, wo er sich 2006 mit einer Arbeit zum Rhythmus in populärer Musik habilitierte. Seit Dezember 2011 leitet er das DFG-Forschungsprojekts „Stimme und Gesang in der populären Musik der USA (1900–1960)“.

VOKALE GESTALTUNG: MUSIKANALYTISCHE PERSPEKTIVEN

1.15 pm **Tilo Hähnel**, Hochschule für Musik FRANZ LISZT Weimar

Pitch-Gliding as a Stylistic Feature in Blues and American Popular Song

The continuous gliding between two different pitches is conventionally notated with a glissando-sign, i.e., a straight or zigzagged line between two adjacent notes. As an additional sign, the glissando modifies the meaning of note symbols and thus shows an exception to the rule which is the organization of pitches as a series of discrete steps.

The presentation concentrates on that exception. By abandoning the thinking in discrete pitch-steps while examining recordings of popular music, various types and forms of gliding appear that are characteristic for a range of singing styles. By using selected recordings of Blues and Crooning around 1930, the presentation aims to systematise some of these continuous pitch changes and relate them to personal singing-styles and genres.

Dr. Tilo Hähnel is a research assistant at the DFG-project “Voice and Singing in Popular Music in the U.S.A. (1900–1960)” at The LISZT School of Music Weimar. He studied Musicology, Psychology and Art History at Humboldt Universität zu Berlin and Freie Universität Berlin. From 2008–2011 he worked at the faculty of computer science at Otto-von-Guericke Universität Magdeburg. In 2012 he did his doctorate at Martin-Luther Universität Halle-Wittenberg on computer-based models of expressive performance, particularly on parameters of historically informed performances.

2.00 pm **Olivier Senn**, Hochschule Luzern

Music, Language, and Embodiment.

The acoustics of a phrase by Sarah Vaughan

Phonetic and music notations usually represent sound with discrete characters (phonemes, notes). They modelize the sounds of music and speech as a series of distinct and stable acoustical states. When we analyze singing, the limitations of this kind of atomistic models become obvious. The human speech organs form a complex mechanical system. When we sing, all the parts of the speech apparatus (respiratory muscles, glottis, jaw, tongue, lips) are in permanent motion. Consequently, the sounds do not form a series of discrete acoustic states, but they change in a continuous manner.

In this paper, the acoustical properties of one recorded musical phrase by Sarah Vaughan are analyzed, and they are interpreted as indexical signs of a continuous physiological process. The paper aims at demonstrating how the singer superimposes phonetic and musical sounds and how, occasionally, the signifiers from these two systems collide.

Prof. Dr. Olivier Senn studied Musicology, Philosophy, and Linguistics at Zurich University, where he also received his Ph.D. with a dissertation on the musicological analysis of sound records. His current research focuses on musical performance and interpretation via examples of Jazz and Western art music. He has been head of the Institute for Research and Development at Lucerne University of Applied Sciences since 2006.

2.45 pm **Martin Schneider**, Neumann-Mikrofone Berlin

Mikrophone und Audiotechnik der Frühzeit

Von der Edison-Tonwalze zum Internet-Streaming, die Aufzeichnungs- und Übertragungstechnik hat in 150 Jahren viele Entwicklungen und Fortschritte gesehen. Die größten qualitativen Verbesserungen wurden wohl in den 1920er bis 1950er Jahren erreicht, vom Beginn des Radios bis zur Einführung der Stereoschallplatte.

Das erste Glied in der Aufzeichnungskette, das Mikrofon, überzeugt dabei schon früh durch vergleichsweise hohe Qualität und zugleich durch eine erstaunliche Konstanz in der Verwendung. Im Einzelfall mag ihnen eine möglicherweise überhöhte Bedeutung zugemessen werden, sie stellen aber doch das unerlässliche Bindeglied für den Sänger dar, um mit der Aussenwelt über reproduzierte Aufnahmen wie auch auf Bühnen in Kontakt zu treten. Als „Instrument des Sängers“ sollte dieser die Eigenschaften seines Mikrophons kennen, um zu wissen „how to work the microphone“.

Martin Schneider, Diplom-Elektrotechniker, ist seit 1992 ist er bei Georg Neumann GmbH, Berlin, als Mikrofonentwickler und Projektmanager im Bereich Akustik tätig. Seit 2008 hat er zudem Lehraufträge an der TU Berlin im Fachgebiet Audiokommunikation und an der Hochschule für Musik, Detmold am Erich-Thienhaus-Institut für Tonmeister. Neben zahlreichen Vorträgen auf Tonmeistertagungen und AES Conventions schrieb er das Kapitel „Mikrofone“ im *Handbuch der Audiotechnik*.

VOKALE GESTALTUNG: GESANGSPRAKTISCHE PERSPEKTIVEN

4.00 pm **Sascha Wienhausen**, Hochschule Osnabrück

Coach oder Gesangspädagoge?

Stimmbildung im Pop zwischen Esoterik und Wissenschaft

Die Ausbildung von Gesangstimmen basiert in der westlichen Welt auf der sogenannten „Klassischen Stimmbildung“. Ausgehend von rein akustischen Bedingungen entspricht dies nur in Teilen den Anforderungen populärer Musik. Die Verwendung von Mikrofonen hat zu einem Paradigmenwechsel innerhalb der Gesangskulturen geführt. Alle Arten von Klangstrukturen sind möglich geworden und bisher noch in keiner Weise didaktisiert. Lernen im Pop bedient sich in vielen Bereichen sehr informeller Wege, ist intuitiv und auf kurzfristige Lösungen von Problemen aus. Es vermeidet die gründlichen und langwierigen Prozesse, welche eine klassische Gesangskultur notwendig macht. Es ist unverzichtbar, dass sich die Gesangspädagogik mit dieser Methodik befasst. In Teilen wird dies durch die Methoden der Estill-Pädagogik und dem Institut für „Complete Vocal Technique“ versucht.

Prof. Sascha Wienhausen ist Diplom-Musikpädagogin und -sängerin, Preisträgerin renommierter Musikwettbewerbe sowie seit 1991 engagiert an großen Bühnen von Nürnberg über Bologna bis Wien. In den Jahren 2009 bis 2011 wurde er als Gastprofessor an die Hochschule für Musik und darstellende Kunst Wien berufen. Seit 2009 ist er als Professor am Institut für Musik der Hochschule Osnabrück in den Profilen Pop und Musical für den Bereich der Fachdidaktik Pop/Musical als auch für das künstlerische Hauptfach zuständig.

4.45 pm **Alexander Gelhausen**, Hochschule für Musik Mainz

Vibrato im populären Gesang am Beispiel des Soul

Das Vibrato ist ein wichtiges Gestaltungsmittel im populären Gesang, das hier jedoch zum Teil anders eingesetzt wird als von klassischen Sängern. Im Vortrag wird zunächst aus einer sängerischen und gesangspädagogischen Sicht die Physiologie des Vibratos erläutert. Dabei wird insbesondere auf die spezielle Funktionalität des Stütz- oder Zwerchfellvibratos eingegangen, das vornehmlich durch regelmäßige subglottische Luftdruckschwankungen erzeugt wird. Das Phänomen des Vibratorhythmus, bei dem gehaltene Töne durch ein Stimmvibrato rhythmisiert werden, soll anhand verschiedener Klangbeispiele insbesondere aus dem Soul der 1960er Jahre erläutert sowie live demonstriert und visualisiert werden. Abschließend wird diskutiert, ob das rhythmisierte Stimmvibrato als ein stilbildendes Phänomen speziell des Soul angesehen werden kann und welche Bedeutung dem Stimmvibrato generell in der populären Musik zukommt.

Alexander Gelhausen hat Musikerziehung an der Universität Köln und danach Jazz-/Popgesang an der Hochschule für Musik Köln studiert. Seit 2001 unterrichtet er dort die Fächer „Hauptfach Jazz-/Popgesang“ (bis zum Masterdegree), „Vokalimprovisation“ sowie „Fachdidaktik Jazz-/Popgesang.“ Daneben ist Alexander Gelhausen als freiberuflicher Sänger und Gesangslehrer tätig.

7.30 pm ***Pop-Gesang – Herausforderung für die Vokalpädagogik?***

Podiumsdiskussion im Kasseturm (Goetheplatz 10)

mit Christian Bielefeldt, Alexander Gelhausen Clemens, Rebecca Grotjahn, Tiburtius (Weimar) und Sascha Wienhausen

Die Nachfrage nach Gesangsunterricht in populärer Musik und Jazz wächst an Musikschulen, öffentlichen Schulen und Musikhochschulen seit Jahren kontinuierlich. Doch viele GesangslehrerInnen sind auf die besonderen Bedürfnisse und Wünsche, die von ihren Schülerinnen und Schülern an sie herangetragen werden, nur unzureichend vorbereitet. In der Podiumsdiskussion soll danach gefragt werden, mit welchen Konzepten GesangslehrerInnen einen Gesangsunterrichts im Bereich populärer Musik und Jazz derzeit und in Zukunft gestalten können. Welche Ziele sollte die Vokalpädagogik hier verfolgen? Auf welche Weise können vokale Ausdruckformen und Gesangstechniken in populärer Musik und Jazz vermittelt und gelehrt werden? Wo bestehen besondere Defizite und Herausforderungen, wo besondere Chancen und Entwicklungspotenziale? Und welche Rolle könnte die Popmusik- und Jazzforschung in diesem Zusammenhang spielen?