Musik und Medizin. Musikwissenschaftliche und medizinhistorische Zugänge.

Jahrestagung 2021 des Vereins für Sozialgeschichte der Medizin – Geschichte(n) von Gesundheit und Krankheit
4.-6. November 2021

|

Music and Medicine. Musicological and medical-historical approaches

2021 Annual Conference of the Association for the Social History of Medicine – (Hi)stories of Health and Disease
4-6 November 2021
(Zoom)

Programm | Programme

SOZIALGESCHICHTE DER MEDIZIN VEREIN

universität innsbruck

TIROLER LANDESMUSEEN

Veranstaltende Institutionen:

Verein für Sozialgeschichte der Medizin | Universität Innsbruck: Institut für Geschichtswissenschaften und Europäische Ethnologie, Institut für Musikwissenschaft, Forschungszentrum Medical Humanities | Musiksammlung der Tiroler Landesmuseen

Organisation der Tagung:
Maria Heidegger und Milijana Pavlović
(Universität Innsbruck)

Organisation des Rahmenprogramms:
Franz Gratl
(Musiksammlung der Tiroler Landesmuseen)

Organising Institutions:

Association for the Social History of Medicine | University of Innsbruck: Department of History and European Ethnology, Department of Music, Research Centre Medical Humanities | Music Collection of the Tyrolean State Museums

Conference Organisation:
Maria Heidegger and Milijana Pavlović
(University of Innsbruck)

Supporting Programme:
Franz Gratl
(Music Collection of the Ferdinandeum)

Danke an | Thanks to:

universität innsbruck
Büro der Vizerektorin für Forschung

universität innsbruck
Forschungsplattform Center Interdisziplinäre Geschlechterforschung Innsbruck

universität innsbruck
Philosophisch-Historische Fakultät

Tagungsprogramm | Conference Programme

Donnerstag | Thursday, 4. November 2021

9:00 – 9:30 Begrüßung und Einführung | Opening Addresses

Marina Hilber (Präsidentin des Vereins für Sozialgeschichte der Medizin | President of the Society for Social History of Medicine)

Federico Celestini (Vorstand des Instituts für Musikwissenschaft an der Universität Innsbruck | Chair of the Department of Music at the University of Innsbruck)

Einführung in das Tagungsthema | Introduction into the Conference Theme:
Milijana Pavlović/Maria Heidegger

Panel 1 Ästhetik, Emotion, Religion | Aesthetics, Emotion, Religion

Vorsitz | Chair: Federico Celestini (Innsbruck)

9:30 – 10:00 Marie-Louise Herzfeld-Schild (Wien): Musik-Gefühl. Transfer- und Transformationsprozesse zwischen Medizin und Ästhetik im 18. und 19. Jahrhundert

10:00 – 10:30 Floris Meens (Nijmegen): Dreaming, Feeling, Healing. Music, the Body and the Mind in the Works and Practices of the Dutch Psychiatrist and Novelist Frederik van Eden (1860–1932)

10:30 – 11:00 Markéta Vlková (Brno): Music and Medicine in Czech Religious Literature

Pause | Break

Panel 2 Musik und Körper | Music and Body

Vorsitz | Chair: Bernhard Steinbrecher (Innsbruck)

11:15 – 11:45 Till Stehr (Oxford): Music, Performance, Sexuality and Sexology in Magnus Hirschfeld's *Berlins Drittes Geschlecht* (1904)

11.45 – 12:15 Mira Reiber (Innsbruck): Akustische *Um*welt, akustische *Innen*welt – Über das Hören der Welt und das Hören auf den Körper

12:15 – 12:45 Bernd Brabec de Mori (Innsbruck): Die Schamanentrommel: Europäische Interpretationen außereuropäischer Klangtechniken

Panel 3 Musik und Gewalt | Music and Violence

Vorsitz | Chair: Milijana Pavlović (Innsbruck)

14:30 – 15:00 Martin Clauss/Gesine Mierke (Chemnitz): Musik und Gewalt. Die akustische Dimension des Krieges in narrativen Texten des Mittelalters

15:00 – 15:30 Katia Chornik (Cambridge): Music and Trauma: Why knowing One´s Limits Matters

16:00 – 17:00 Keynote: Morag Josephine Grant (Edinburgh)

Moderation: Milijana Pavlović (Innsbruck)

Freitag | Friday, 5. November 2021

Panel 4 Musik, Biografie, Profession | Music, Biography, Profession

Vorsitz | Chair: Ursula Schneider (Innsbruck)

9:00 – 9:30 Heidrun Eberl (Weimar): Was weiß die Medizingeschichte über Kastratensänger? Eine Spurensuche im frühen 17. Jahrhundert

9:30 – 10:00 Michaela Krucsay (Graz): Ein Hippokratischer Eid für die Musik. Beruf und Berufung in den Schriften der Violinistin Hedi Gigler-Dongas

10:15 – 10:45 Regina Thumser-Wöhs (Linz): Leben von und mit Musik: Stress, Lampenfieber und Neuro-Enhancement

Panel 5 Musik in Kurorten und Sanatorien | Music in Health Resorts and Sanatoriums

Vorsitz | Chair: Elisabeth Dietrich-Daum (Innsbruck)

11:15 – 11:45 Lorenz Adamer (Tübingen): Bade- und Kurmusik in der frühen Neuzeit (1450–1750)

11:45 – 12:15 Christina Vanja (Kassel): Georg Philipp Telemanns ‚Pyrmonter Kurwoche' (1734) – Über die physiologischen Zusammenhänge von Trinkkur, Promenade und Musik

12:15 – 12:45 Karin Hallgren (Växjö): Music at sanatoriums in Sweden 1891-1961

Panel 6 (Therapeutische) Musik in (medikalen) Räumen | (Therapeutic) Music in (Medical) Spaces

Vorsitz | Chair: Marina Hilber (Innsbruck)

14:30 – 15:00 Naomi Joy Barker (London): 'Per ricreatione de gli ammalati': organ music for the Ospedale di Santo Spirito in Sassia in the 1620s

15:00 – 15:30 Sarah Koval (Harvard): „A Prescription for Taking Action": Notating Domestic Music in Seventeenth-Century English Recipe Books

Pause | Break

15:45 – 16:15 Rosemary Golding (London): Music and the Ideal Asylum: John Conolly, Hanwell Asylum and the case for Music as Therapy

16:15 – 16:45 Andrea Korenjak (Wien): Wiener Anleitungen zur Praxis der Musik in Medizin und Psychiatrie im 19. Jahrhundert

Rahmenprogramm im Ferdinandeum und via Videostream | Supporting Programme at the Ferdinandeum (Live Video Stream)

18:00 *Jacob Stainer und der Wahnsinn*. Eine Veranstaltung in Kooperation mit dem Gemeindemuseum Absam. Es liest Johann Nikolussi, Kommentare Matthias Breit.
| Jakob Steiner and Madness. An event in cooperation with the Community Museum Absam. Reading by Johann Nikolussi, commentary by Matthias Breit.

19:00 Konzert | Concert: Bachs Wegbereiter. Musik für Violine solo von Westhoff, Biber, Bach u.s. | Bach's Predecessors. Music by Westhoff, Biber, Bach etc.

Mit | With Annegret Siedel (Violine Jakob Stainer | Jakob Steiner Violin)

Samstag | Saturday, 6. November 2021

Panel 7 Musik und Therapie | Music and Therapy

Vorsitz | Chair: Carlos Watzka (Linz)

10:00 – 10:30 Céline Frigau Manning (Lyon): Music, Medicine, and Hypnosis in the Nineteenth-Century Performances of the Aissawa Brotherhood

10:30 – 11:00 John Habron (Manchester): Priscilla Barclay's music therapy practice and the pioneer patients at St. Lawrence's Hospital (1956–1977)

11:00 – 11:30 Gerhard Ammerer/Michaela Papst (Salzburg): Entstehung und aktuelle Anwendungs(bereiche) der Musiktherapie in Österreich

Panel 8 Medizin in Musik/Musik in Medizin | Medicine in Music/Music in Medicine

Vorsitz | Chair: Elisabeth Lobenwein (Klagenfurt)

12:00 –12:30 Martina Hochreiter (Linz): Wiegenlied und „Stilldebatte“. Medizingeschichte, Gender und musikwissenschaftliche Engführung am Beispiel von „Schlafe, mein Prinzchen“ des Berliner Arztes Carl Eduard Flies (1770-1829)

12:30 – 13:00 Vera Grund (Paderborn): Der „ärztliche Besuch“ als Opernszene

Mittagspause | Lunch Break

14:00 – 14:30 Emile Wennekes (Utrecht): Diabetes in Musica: Three Operas featuring Metabolic Disorder

14:30 – 15:00 Timur Sijaric (Wien): Resounding Eyes, Educating Minds. Music in Wien-Film ‘Medical Features’ 1938–1945

15:10 – 16:00 Schlusskommentar: Daniel Morat (Berlin); Verabschiedung | Conference Summary: Daniel Morat (Berlin); Closing Address

Moderation: Maria Heidegger

Panel 1 Ästhetik, Emotion, Religion | Aesthetics, Emotion, Religion

Vorsitz | Chair: Federico Celestini

MARIE LOUISE HERZFELD-SCHILD

Musik-Gefühl. Transfer- und Transformationsprozesse zwischen Medizin und Ästhetik im 18. und 19. Jahrhundert

„Der Physiolog, der [...] zu dem Resultate gekommen ist, dass alle jene Fähigkeiten, die wir unter dem Namen der Seelenthätigkeiten begreifen, nur Funktionen der Gehirnsubstanz sind – dass die Gedanken in demselben Verhältnis etwa zum Gehirne stehen, wie die Galle zu der Leber oder der Urin zu den Nieren' wird [...] uns versichern der ganze Zauber [der Musik] beruhe auf der Erregung unseres Nervensystems durch die Schallwellen."

Wenn August Wilhelm Ambros in seiner Aesthetik der Tonkunst (1856) physiologisches Wissen auf solch ironische Weise abwertet, mag dies den Eindruck erwecken, Genese und Geltung des Wissens über Musik und Emotionen habe sich im 19. Jahrhundert in zwei Parallelwelten abgespielt. Ambros' Zeilen markieren jedoch nur einen (negativen) Höhepunkt der vielfältigen spannungsreichen Wechselwirkungen zwischen Ästhetik und Medizin, wie sie sich seit der Mitte des 18. Jahrhunderts beobachten lassen: So fand um 1740 ein in medizinischen und ästhetischen Schriften gemeinsam vollzogener Paradigmenwechsel von einem jahrhundertealten spekulativen hin zu einem mehr und mehr Empirie-bezogenen Wissen über Musik und Emotionen statt; gegen 1880 jedoch war die Trennung der musikalischen Fachdisziplinen in einen natur- und einen geisteswissenschaftlichen Strang vollzogen, und Genese und Geltung vom Wissen über Musik und Emotionen hatte sich in grundlegend unterschiedliche Erkenntnisinteressen, Fragestellungen, Methoden und Ergebnisse aufgefächert.

Wichtige Stationen diese Transformationsprozesse sind a) die Neurophysiologie der „anthropologischen Ärzte" um Johann Gottlob Krüger, die von einem auf musikalischen Überlegungen aufbauenden Nerven-„Stimmungssystem" ausgingen; b) deren Rezeption durch Ästhetiker wie Moses Mendelssohn, Johann Gottfried Herder und Johann Jacob Engel; c) die besondere Rolle der Gehörnerven für das „Organ der Seele", wie der Arzt Thomas Soemmerring und der Schriftsteller Wilhelm Heinse sie gemeinsam erarbeiteten; d) die vehemente Um- bzw. Abwertung physiologischen Wissens bei Musikästhetikers wie Ambros und Eduard Hanslick; sowie e) Gustav Theodor Fechners experimentelle Ästhetik „von unten", die auf die Beantwortung ästhetischer Fragen durch psychophysikalische Methoden abzielte.

Der Vortrag, der auf meinem Habilitationsprojekt beruht, zeichnet die Transfer- und Transformationsprozesse des musikalisch-medizinischen Emotionswissens durch die Jahrzehnte nach und beleuchtet sie anhand zweier Fallbeispiele genauer. Ein Ausblick auf gegenwärtige Diskursen zu Neuroästhetik und Resonanzforschung sowie weiterführende Fragestellungen zum Themenkomplex im interdisziplinären Kontext schließen den Vortrag ab.

BIO:

Dr. Marie Louise Herzfeld-Schild ist Musikwissenschaftlerin mit einem international ausgewiesenen Forschungsschwerpunkt an der Schnittstelle zwischen Musik-, Emotions-, Medizin- und Wissensgeschichte und beendet zurzeit ihre Habilitation über historisches Wissen

von der emotionalen Wirkung der Musik zwischen Medizin und Ästhetik im 18. und 19. Jahrhundert. Nach ihrer Promotion an der FU Berlin (2013) war sie wissenschaftliche Mitarbeiterin am Forschungsbereich Geschichte der Gefühle (Max-Planck-Institut für Bildungsforschung Berlin, 2013-15) sowie Visiting Fellow am Centre for the History of the Emotions der Queen Mary University London (2016). Zahlreiche interdisziplinäre Anregungen hat sie außerdem erhalten als Marie-Curie/EURIAS Fellow am interdisziplinären Centre for Research in the Arts, Social Sciences and Humanities der Cambridge University (2017-18), als DFG-Stipendiatin im interdisziplinären SFN Förderprofessur-Projekt Stimmung und Polyphonie: Musikalische Paradigmen in Literatur und Kultur am Seminar für Kulturwissenschaften und Wissenschaftsforschung der Universität Luzern, sowie als PostDoc im Research Lab Transformation of Knowledge an der a.r.t.e.s. Graduate School for the Humanities der Universität zu Köln (2015-17, seit 2021). Darüber hinaus ist sie Fellow des Nachwuchsnetzwerks „Das junge ZiF“ am Zentrum für interdisziplinäre Forschung der Universität Bielefeld (ZiF, seit 2015) und unterrichtet Musikgeschichte and der Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien (mdw, seit 2018) und der Universität Wien (seit 2019).

FLORIS MEENS

Dreaming, Feeling, Healing. Music, the Body and the Mind in the Works and Practices of the Dutch Psychiatrist and Novelist Frederik van Eeden (1860-1932)

Like elsewhere in Europe, from 1870 onwards psychiatry became an important field of study and medical practice in The Netherlands. One of its pioneers and first internationally prominent practitioners was Frederik van Eeden, who, having produced many critically acclaimed novels, poetry, plays, and essays, is currently commonly known as one of the most famous Dutch writers of his period. Strongly influenced by Hindu ideas of selfhood, by Boehme's mysticism, and by Fechner's panpsychism, van Eeden visited Vienna where he met Freud, whose ideas he went on to practice in The Netherlands. He also stood in direct contact with William James and other psychologists, with whom he exchanged ideas, for instance on the meaning of dreams. He coined the term ‘lucid dream’ to describe the experience of achieving conscious awareness of dreaming while still asleep. In 1887, he co-founded the Liébeault Institute for hypno-therapy, the first of its kind in The Netherlands. He also established a commune named Walden, taking inspiration from Thoreau's book, where he treated many of his patients with hypno-therapy and where all of them lived together, sharing all their belongings. Van Eeden incorporated many of his psychiatric insights and experiences into his literary writings, for instance in the deeply psychological novel ‘The Deeps of Deliverance’ (1900).

In 1897, van Eeden claimed that ‘[m]usic, therefore, seems to be the closest thing to a purer and more perfect way of understanding what exists’. Indeed, music was at the heart of many of his psychiatric and psychologic, as well as literary works and activities. Whereas his literary output has been relatively well researched, the same cannot be said about his contribution to psychiatry and psychology, nor about their interlinkages. This paper fills this gap by systematically analyzing the role of music in all of the publications and practices of van Eeden and his closest colleagues, as well as in the experiences of some of their patients.

BIO:

Floris Meens (1985) is Assistant Professor of Cultural History at Radboud University (The Netherlands). He publishes on the history of social relations, music and emotions, In 2018 he was awarded a large VENI-grant by the Netherlands Organization for Scientific Research for

his research project 'Connected through Music: Domestic Music, Emotions and Social Relations in The Netherlands, ca. 1815-1914'. This project questions the meaning of music (making) to people in the pivotal age of the rise of the modern public and private concert, as well as the birth of modern sciences including psychology and psychiatry. It argues that to fully understand the historical significance of music, it is essential to study its relation to emotions and social (including therapeutical) interactions. It examines how music and related emotions enabled a variety of individuals in The Netherlands to connect with each other between 1815 and 1914, including therapists and their patients.

MARKÉTA VLKOVÁ

Music as Medicine in Czech Religious Literature of the 17th and 18th Centuries

This paper observes views of music and its impact on human emotions, morality, and health in various Czech texts from the early modern era. The texts are unified by their topic – they all discuss the religious or spiritual aspects of music – but they differ in genre and purpose, ranging from educational literature through hymn book preambles to homiletics. The paper outlines prevailing notions in the texts and then focuses on B. H. Bilovský's sermon, where music and medicine metaphors mingle.

Music played an essential role in conflicts between the Catholic and Protestant confessions, which continued even after the Battle of the White Mountain when Catholicism was declared the state religion. Hymn tunes commonly migrated between the Catholic and Protestant environments and were paired with diverse texts. Reflecting on this process, hymn books depict pleasing melodies as persuasive tools that reinforce the impression of any message. The Catholic priest Jan Rozenplut, for instance, refers to the protestant hymns with borrowed tunes as poison, which has to be healed by an „antidote" – texts from his hymn book that follow the Catholic doctrine.

Even music as such – independent of text – is regarded as highly influential. Numerous authors mention its ability to heal, tame anger, cheer up the sorrowful and cultivate morale. These insights continue the aesthetic tradition based on the ancient theories of ethos and catharsis. However, the ecclesiastic environment modifies such ideas, relating them to biblical stories and the Christian doctrine. The authors frequently refer to King David, who played the lyre to King Saul to expel the evil spirit from him, and also to St. Augustine, who was driven to tears by music. Such music images often become metaphors for spiritual concepts (e. g. Christ taming sinners by playing his humanity like an instrument, low-pitched music as the Devil's seduction).

Music's ability to heal and affect emotions has been discussed since Antiquity and the idea became particularly significant in the Baroque era when the doctrine of affections arose. The paper demonstrates how this notion resonated in the Czech lands in early modernism and how it intertwined with Christian theology.

BIO:

Markéta Vlková was born in 1990 in Kladno, Czech Republic. In 2011 she graduated from the Conservatory in Teplice, where she studied piano. At Masaryk University, she completed a double-subject bachelor's (2014) and master's (2018) degrees in Musicology and Czech

language and literature and during her master‘s studies she spent one academic year at Cardiff University (School of Music). She is currently a PhD student in Musicology at Masaryk University and focuses on speech melodies in the writings of Leoš Janáček. She also works in the Moravian Library, where she examines and catalogues Czech broadside ballads.

Panel 2 Musik und Körper | Music and Body

Vorsitz | Chair: Bernhard Steinbrecher (Innsbruck)

TILL STEHR

Music, Performance, Sexuality and Sexology in Magnus Hirschfeld’s Berlins Drittes Geschlecht (1904)

The German physician and sexologist Magnus Hirschfeld (1868–1935) has long been recognised as a major figure of Queer liberation history in Germany and Western Europe. More radical in his views than his contemporaries, Hirschfeld anticipated some of elements that form part of today’s Queer theory, especially in his inclusive views on intersex and trans* identities. In addition to his scientific writings, he was involved in liberationist activism and Queer life in Berlin in general: his knowledge about this subculture was distributed to the public in semi-ethnographic, semi-activist texts such as his book on ‘Berlin’s Third Sex’, a term coined for all ‘intermediaries’ not fitting into the heteronormative binary categories of sex, including for example homosexuals, ‘transvestites’, and ‘hermaphrodites’. The descriptions in this book are mainly informed and shaped by Hirschfeld’s medical knowledge and his own ground-breaking theories, especially in the realm of sexology, which he also published in smaller pamphlets like the 1901 Publication ‘What does the public need to know about the Third Sex!’

In his ethnography, music plays a significant role: the subcultural community experiences described are frequently tied together by musical performances or dancing. While it is imperative to approach the ethnographic value of this unabashedly pamphlet-like text with caution, it is worth investigating how Hirschfeld uses descriptions of musical performances to support his liberationist argument. On the one hand, the musical culture of ‘Uranians’ (as he dubs homosexuals) humanises them and gives them an existence beyond the purely sexual and legal nature of §175 by showing their contributions to the (musical) culture of the city. On the other hand, descriptions of supposedly physical categories like the voices of singers are in line with the medical or biologistic nature of his theories, normalising ‘intermediaries’ by de-pathologising their existence and arguing an ontologically ‘natural’ position. My paper seeks to analyse this focus on the body and its materiality in references to music in the 1904 edition of Berlin’s Third Sex. This specific concept of embodiment, especially in performance contexts, will be placed in dialogue with modern analytical positions on performativity, gender, and the ontological nature of sex.

BIO:

Till Stehr studied for a bachelor’s degree in Musicology and History in Heidelberg and Poitiers from 2016–2020 and graduated with a dissertation on Early Modern modal theory and its medical and scientific surroundings in 2020. Currently, he is reading for an MPhil in Musicology at the University of Oxford.

MIRA REIBER

Akustische Umwelt, akustische Innenwelt – Über das Hören der Welt und das Hören auf den Körper.

Das Hörorgan als das physiologisch differenzierteste Sinnesorgan des menschlichen Körpers verarbeitet ununterbrochen unterschiedlichste akustische Signale aus der Umwelt. Durch einen komplexen Prozess werden physikalische Schallwellen in chemische Reize umgewandelt, die dann wiederum im Gehirn weiterverarbeitet und interpretiert werden. Der Mensch und sein Hörorgan sind in der Regel von einer mehr oder weniger abwechslungsreichen akustischen Umwelt umgeben, deren physikalische Intensität in Dezibel gemessen, und deren physiologische Auswirkungen sich in Parametern wie Hautleitwert, Puls, Blutdruck, widerspiegeln können. Die Qualität des Hörbaren unterliegt hingegen subjektiven Bedeutungszuschreibungen.

Im Gegensatz zum Hören von außerhalb des Hörorgans liegenden akustischen Reizen wird in kompositorischen und musikpädagogischen, theologischen und philosophischen sowie psychologischen Kontexten auch vom inneren Hören gesprochen. Gemeint ist beispielsweise das Phänomen, dass KomponistInnen die Musik, die sie später niederschreiben, zunächst innerlich hören, oder dass MusikerInnen die Musik, die sie spielen, innerlich voraus- oder auch nach-hören können. Oder aber PatientInnen, die aufgrund bestimmter Krankheiten neu lernen müssen / können, auf ihren Körper zu hören.

Es lässt sich vermuten, dass das Hören und Verarbeiten von Schallwellen erforschter ist als die vielfältigen Erscheinungsformen des inneren Hörens. Um sich auf einen Aspekt zu fokussieren, möchte dieser Beitrag näher auf den Bedeutungsgehalt des Hörens auf die Intuition, umgangssprachlich häufig als Bauchgefühl bezeichnet, eingehen. Was ist damit gemeint und welche Erkenntnisse aus der medizinischen Erforschung zur Arbeits- und Funktionsweise des enterischen Nervensystem gibt es bereits? Inwiefern ergänzen und / oder widersprechen sie sich und welche neuen Perspektiven könnte dies für medizinisch- therapeutische oder auch präventive Interventionen ergeben?

Die Intuition als die Fähigkeit, „aus dem Bauch heraus zu handeln“ sowie zu nicht durch diskursives Denken erworbener Erkenntnis zu gelangen darf nun vor dem Hintergrund medizinischer Erkenntnisse über den Informationsaustausch zwischen dem enterischen und dem zentralen Nervensystem reflektiert werden.

BIO:

Mira Reiber studierte Erziehungs- und Bildungswissenschaften (B.A., M.A.) und Musikwissenschaften (B.A.) an der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck und promoviert aktuell am Mozarteum Salzburg, Department Innsbruck, im Fach Musikpädagogik zum Thema Lampenfieber und Bühnenangst und deren Einbezug in den Instrumentalunterricht.

Das Thema der Masterarbeit lautete "Zu-hörend verstehen und handeln. Körperlich-leibliche Dimensionen der Wirkung von Musik und ihre Rolle in Bildungsprozessen". Außerdem ist sie seit einigen Jahren als Yogalehrerin tätig (Basics, Level 1 und diverse Zusätze bei TriYoga® International nach Kali Ray; außerdem Module der YogaKinder®-Ausbildung nach Susanne Eichinger). Von Forschungsinteresse sind Zusammenhänge von Emotion und Kognition, Psyche und Soma sowie Innenwelt und Außenwelt und deren Regulationsmöglichkeiten.

BERND BRABEC DE MORI

Die Schamanentrommel: Europäische Interpretationen außereuropäischer Klangtechniken

Historisch betrachtet ist die „Peripherie“ ein durchaus zentraler Aspekt zwischen Musik und Medizin: in außereuropäischen Gesellschaften wurden „rituelle“ oder „traditionelle“ Klangphänomene „entdeckt“ – Nutzung von Klängen zur Behandlung und Heilung der diversen Beschwerden der Menschen. Da diese medizinischen Klänge heute üblicherweise in der Ethnomusikologie oder der Kulturanthropologie untersucht und beschrieben werden, geht die immanente historische Dimension oft verloren, beziehungsweise werden diese Phänomene im Umfeld der Geschichtswissenschaften kaum kommuniziert.

Musik in Verbindung mit Heilung tritt praktisch über den gesamten Globus verteilt auf. Besonders wichtig für sowohl die Forschung als auch die historisch gewachsenen Stereotype in der „westlichen Welt“ sind gewiss der sibirische (und im Weiteren ostasiatische) Schamanismus, zentral- und südafrikanische musikgeleitete Trancetechniken (und deren amerikanische Extensionen), und nord- wie südamerikanische Klangtechniken.

Ich werde einen Überblick über einige relevante „Entdeckungen“ und Interpretationen zu jeweiliger Musik vorstellen, um zuletzt am Beispiel indigener Singtechniken aus Amazonien eine indigene Theorie zum Zusammenhang von Klanglichkeit und Körperlichkeit zu präsentieren, deren zentrales Argument nicht auf embodiment, sondern auf ensoundment liegt, auf der Integration des Körperlichen im Klanglichen, sowie auf der Interaktion mit dem Nichtmenschlichen: wichtiger als was die Klänge mit den Menschen machen ist stets, wie sie mit den Nicht-Menschen interagieren, mit Tieren, Pflanzen, Geistern oder Göttern.

Dieses indigene Verständnis von Klängen zeigt vor allem, dass die europäischen Interpretationen außereuropäischer „ritueller“ medizinischer Nutzung von Klang oft diametral dem Indigenen entgegengesetzt missverstanden wurden, und daher bis heute Annahmen nachwirken, die nicht mit der indigenen Weltsicht übereinstimmen. Somit sind auch viele Klangtechniken, sofern sie z.B. auf „Schamanismus“ rekurrieren, im heutigen Musik-Medizin-Therapie-Kontext schlichtweg auf der Basis von Irrtümern konstruiert worden.

BIO:

Bernd Brabec de Mori (Mag. phil., 2003, Dr. phil., 2012, Universität Wien) ist Kulturanthropologe und Musikwissenschaftler. Während fünf Jahren (2001-2006) lebte und arbeitete er im westamazonischen Tiefland mit mehreren Indigenen Gruppen. Nach seiner Rückkehr nach Europa arbeitete er am Phonogrammarchiv der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, am Institut für vergleichende Kulturforschung der Philipps-Universität Marburg, dem Institut für Ethnomusikologie an der Kunstuniversität Graz, und als Gastprofessor und Lehrbeauftragter am Institut für Musikwissenschaft der Universität Wien. Derzeit ist er als Universitätsassistent am Zentrum für Systematische Musikwissenschaft der Karl-Franzens-Universität Graz tätig. Sein Hauptforschungsgebiet liegt in der Musik indigener Gruppen und in den Komplexen von Musik–Ritual–Heilung, Musik und Medizinanthropologie, Klanganthropologie, Musikpsychologie, sowie Hören und auditives Wissen. Er veröffentlichte mehrere Bücher, darunter Die Lieder der Richtigen Menschen (Monographie, 2015), Sudamérica y sus mundos audibles (Hg. mit Matthias Lewy und Miguel García 2015), und Auditive Wissenskulturen (Hg. mit Martin Winter 2018), sowie eine Reihe von Forschungsartikeln in Sammelbänden und renommierten Zeitschriften.

Panel 3 Musik und Gewalt | Music and Violence

Vorsitz | Chair: Milijana Pavlović (Innsbruck)

MARTIN CLAUSS / GESINE MIERKE

Musik und Gewalt. Die akustische Dimension des Krieges in narrativen Texten des Mittelalters

Auf die affektive Wirkung von Kusik in Schlachten hat bereits Isidor von Sevilla in siener umfassenden Enzyklopädie im 7. Jahrhundert hingewiesen. Musik bewege und errege, die Gemüter, denn je eindringlicher der Klang sei, desto mutiger werde das Herz im Kampf, so Isidor. Auch tauchen sowohl in der Literatur des Mittelalters als auch in historiographischen Quellen immer wieder Beschreibungen auf, in denen Musik und Kampf miteinander verbunden werden. So kämpft etwa der Held Volker im Nibelungenlied mit seiner Fiedel und spielt den Hunnen ein grausames Lied (dô videlte ungefuoge Guntheres spilmann (NL 1963)), der Ritter Daniel kämpft in Strickers Artusroman Daniel von dem blühenden Tal gegen einen Siechen, der seine Gegner mit paralysierenden Klängen in Hypnose versetzt und sie auf diese Weise besiegt, in der Schlacht von Worringen (1288) sollen nach Jan van Heelu Musiker den Kampf begleitet haben und musikalische Signale finden sich in zahlreichen Schlachterzählungen. Musik ist ein wichtiger Bestandteil der mittelalterlichen Belliphonie. Ihre Funktionen reichen von der militärischen Signalübermittlung über rituelle Rahmungen bis hin zur Motivation der eigenen und Einschüchterung der gegnerischen Truppen. Löst man den Musikbegriff von spezifischen Instrumenten und bezieht auch intentionale Klangerzeugung etwa mit Waffen ein, so erweitert sich das akustische Spektrum. Die Klänge der Waffen sind dann Teil eines sonischen Gewaltszenarios, das auch auf auralem Weg Einfluss auf den Gegner nehmen will und Musik als Waffe einsetzt.

In den vergangenen Jahren ist der Darstellung von Klängen in der Literatur und der Beschreibung von Lautsphären in den historischen Wissenschaften größere Aufmerksamkeit geschenkt worden. Wegen der narrativen Strukturen vieler kriegsrelevanter Texte und der gattungsübergreifenden Interdependenzen ist eine Zusammenarbeit von mediävistischer Literatur- und Geschichtswissenschaft im Bereich der Belliphonie zentral. Der interdisziplinäre Beitrag widmet sich vor diesem Hintergrund dem Phänomen der Musik und fragt anhand ausgewählter narrativer Quellen nach dem Zusammenhang von Musik und Gewalt, Musik und Kampf, Musik und deren Wirkung auf Körper.

BIO:

Martin Clauss (*1973), Professor für die Geschichte Europas im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit, Technische Universität Chemnitz. Studium der Fächer Geschichte, Latein, Germanistik, kath. Theologie in Bonn, München, Köln und Durham (UK), Promotion 2001 in Bonn, Habilitation 2008 in Regensburg. Forschungsschwerpunkte: Militärgeschichte des Mittelalters, Lautsphären des Mittelalters. Leiter (zusammen mit Gesine Mierke) des DFG Netzwerkes 'Lautsphären des Mittelalters', Leiter des DFG Projektes 'Belliphonie des Mittelalters'. Vorsitzender des Arbeitskreis Militärgeschichte e.V. Publikationen: Militärgeschichte des Mittelalters, München 2020 (C.H.Beck Wissen), Akustische Kommunikation im Krieg. Die Lautsphäre ‚Belagerung von Neuss' in der „Histori des beleegs van Nuis" des Christian Wierstraet, in: Portal Militärgeschichte (2020), http://portal-militaergeschichte.de/clauss_neuss.

Gesine Mierke: PD Dr., Studium der Germanistik, Geschichtswissenschaft und evangelischen Theologie an der Universität Greifswald und der Universitet Uppsala, Promotion 2007 in Greifswald, Habilitation 2012 in Chemnitz, ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Deutsche Literatur- und Sprachgeschichte des Mittelalters und der Frühen Neuzeit an der Technischen Universität Chemnitz. Ihre Forschungsschwerpunkte liegen im Bereich der Überlieferung, Edition und Rezeption der Literatur des Mittelalters. Darüber hinaus ist sie mit kulturwissenschaftlichen Fragestellungen wie etwa der akustischen Dimension der Literatur des Mittelalters befasst.

KATIA CHORNIK

Music and Trauma: Why Knowing One's Limits Matters

It is now several decades since music scholarship began embracing interdisciplinarity. This paper explores issues of competence in interdisciplinary research, concerning work with people who may have lived experience of traumatic events. First, I probe the tension between various methodologies for studying trauma and question when it may be appropriate for a music scholar without medical, psychological or public health training to feel confident in their approach to trauma. Second, I debate my experience of being pressured by scholars and journalists to step into ethically tenuous spaces, in relation to my research on music in centres for political detention and torture in Chile during the dictatorship of Augusto Pinochet (1973-1990). Third, I discuss my approach to working with former political prisoners and torture survivors, in the knowledge that this population is affected by a range of conditions to the present day, as established by medical, psychology studies and public health studies (Madariaga 2002, 2020; Moscoso Urzúa 2013; Morales and Cornejo 2013; MINSAL 2006). The paper concludes with a call for caution when music scholars deal with aspects of trauma that are beyond their expertise.

BIO:

Katia Chornik is Research Impact Development Manager at Kingston University (UK) and Research Associate at Cambridge University's Centre of Latin American Studies. Previously, she held research posts at Manchester University and in the UK governmental sector, and worked as a violinist with the Santiago Philharmonic Orchestra, Chile. She is the author of the monograph Alejo Carpentier and the Musical Text (MHRA-Maney/ Routledge, 2015). Her second monograph, on music and political detention in Chile, will be published by OUP in 2023. She has also published on social and cultural topics in media outlets such as the BBC, The Guardian, Open Democracy and The Economist. She directs the digital project Cantos Cautivos / Captive Songs (www.cantoscautivos.org), developed in partnership with Chile's Museum of Memory and Human Rights. She holds degrees from the Catholic University of Chile, the Royal Academy of Music, the University of London and The Open University. She is a Fellow of the Higher Education Academy.

16:00 – 17:00 Keynote: Morag Josephine Grant (Edinburgh)

Moderation: Milijana Pavlović (Innsbruck)

MORAG JOSEPHINE GRANT

Bleed a little louder: Sound, silence, and music torture

The long and complex history that connects the histories of medicine and of music is not limited to music's capacity to heal. What can heal, can also destroy; and throughout history, we find examples linking music to punishment, ill-treatment and torture. Sometimes, these connections are primarily symbolic, or seem to be. Insiders, however — especially those on the receiving end of such practices — often tell a different story, or would do if we were able to listen.

In this lecture, I want to consider some of the issues that arise when we attend to these histories, and why perspectives from the history of medicine and from medical anthropology could prove crucial in interpreting them. Moving from the past to the future, I will also consider how a better understanding of this topic is relevant not only for the prevention of torture, but to uphold the "do no harm" principle in health and social care settings as well.

BIO:

M. J. Grant (Morag Josephine Grant) is a Chancellor's Fellow in Music at the University of Edinburgh. Her research currently focuses on the musicology of war and other forms of collective and political violence, especially torture. From 2008-2014, she led the research group "Music, Conflict and the State" at the Georg-August-Universität Göttingen, and from 2014-15 she was a Fellow at the Centre for Advanced Study "Law as Culture" at the University of Bonn. She has published extensively on music and war, music and human rights, and on music torture, including co-editing (with Anna Papaeti) special issues of the journals Torture and the world of music on this issue. She is currently developing a new research project which aims to investigate the impact on health and wellbeing of the acoustic conditions of places of detention, with a view to developing guidelines and legislation on this issue.

Freitag | Friday, 5. November 2021

Panel 4 Musik, Biografie, Profession | Music, Biography, Profession

Vorsitz | Chair: Ursula Schneider (Innsbruck)

HEIDRUN EBERL

Was weiß die Medizingeschichte über Kastratensänger? Eine Spurensuche im frühen 17. Jahrhundert

Kastratensänger – professionelle Sänger, deren hohe Stimmen durch Zerstörung der Keimdrüsen im Kindesalter konserviert wurden – sind nicht nur Gegenstand wissenschaftlicher Erforschung, sondern auch sagen- wie fragenumwobene Figuren der Populärkultur; von „Wie genau wurden sie kastriert?" über „Wie klang ihre Stimme?", „Was machte sie so virtuos?", „Was war ihre geschlechtliche Identität?", bis hin zu „Waren Kastraten wirklich so gute Liebhaber?" wurde sich unter Bezugnahme auf historische Forschungen, ethnologische

Beobachtungen, Ergebnisse von retrospektiven naturwissenschaftlichen Versuchsanordnungen, literarische Anekdoten oder eigene schwärmerische Vermutungen an dies doch stets uneinholbare ephemere Phänomen angenähert.

Auch der Ursprung des Kastratengesangs in der abendländischen Kunstmusik liegt letztlich im Dunkeln, jedoch kann man einen Anstieg von Spuren dieser Sänger bzw. eine wachsende Nachfrage nach ihnen ab dem späteren 16. Jahrhundert beobachten. Dass man über jene Frühzeit des Kastratengesangs überhaupt etwas herausfinden könne, wurde von Seiten der Musikwissenschaft lange in Zweifel gezogen, doch nimmt man ein solches Projekt einmal in Angriff, scheint diese Kastraten-Konjunktur mit dem Aufblühen der neuen Darstellungs- und Solo-Musiken (Monodie, Oper, Kantate) im Zusammenhang zu stehen. Dabei erweist es sich als fruchtbar den Quellenhorizont zu weiten: Neben einer Revision kirchengeschichtlicher Umstände – wurde doch landläufig oftmals behauptet, Kastraten seien zuerst in der Kirchenmusik nötig gewesen, um die verbotenen Frauenstimmen zu ersetzen – bietet sich hier vor allem die Geschichte der Medizin an. Die Konsultation naturphilosophischer, medizinischer und chirurgischer Traktate und Kompendien der Spätrenaissance und frühen Neuzeit offenbart ein differenziertes praktisches und theoretisches Wissen, im Lichte dessen trotz avancierter handwerklicher Möglichkeiten eine Kastration im Kindesalter aus (proto-)‘internistischen‘ Gründen vollkommen unerstrebenswert bleibt. Gerade in Kenntnis dessen wird die Suche nach den ‚ästhetischen‘ Zwecken der (Re-)Produktion von Kastratensängern und deren soziokulturellen Hintergrundbedingungen umso eklatanter, welche in meiner Dissertation im Sinne einer ‚Archäologie des Kastratendiskurses‘ unternommen und methodologisch reflektiert werden soll.

BIO:

Studium BA Kreatives Schreiben und Kulturjournalismus an der Stiftung Universität Hildesheim, Auslandssemester an der Università degli Studi di Bologna, Italien. Studium MA Musikwissenschaft an der HfM Weimar und MA Musikforschung und Musikvermittlung an der HMTM Hannover. Promotionsstudentin an der HfM Weimar, Promotion gefördert durch die Mariann Steegmann Foundation (Anschubstipendium), die Studienstiftung des Deutschen Volkes sowie Forschungs- und Aufenthaltsstipendien der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel und des Deutschen Historischen Instituts Rom; zeitweise Lehraufträge der HfM Weimar, HMTM Hannover und HfM Detmold.

MICHAELA KRUCSAY

Ein Hippokratischer Eid für die Musik. Beruf und Berufung in den Schriften der Violinistin Hedi Gigler-Dongas

Hedi Gigler-Dongas (1923–2017), Tochter der Komponistin Grete von Zieritz und des Grazer Schriftstellers Herbert Gigler, blickte bereits auf eine erfolgreiche Karriere als Violinsolistin zurück, als sie – den von ihr nachgelassenen Selbstzeugnissen zufolge – etwa ab den 1970er Jahren vermehrt ihrer eigentlichen Berufung folgte. Diese fand sie in der (quasi) therapeutischen, didaktischen Arbeit mit Geiger*innen, die unter berufsspezifischen körperlichen Beschwerden litten, wobei für Gigler-Dongas psychosomatische Aspekte als den physiologischen übergeordnet fungierten. Auch mit sexuellen Konnotationen befrachtete Symbolforschung floss maßgeblich in ihren analytischen Ansatz ein. Die eigene, als leidvoll erfahrene Vergangenheit eines von außen bestimmten Wunderkind-Daseins diente dabei als Quelle autobiographischer Inspiration und Motivation. Gigler-Dongas‘ ausgeprägtes

Selbstverständnis als hochqualifizierte Spezialistin sowohl in ihrem Brotberuf als Geigerin als auch für ihre Berufung als Therapeutin an Körper und Seele, wie auch das Bestreben, auf ihre Außenwahrnehmung als solche aktiv einzuwirken, lässt sich anhand zahlreicher Ego-Dokumente nachvollziehen. Dabei zeigt sich stets eine enge Verwobenheit der öffentlichen „Berufs-Persona“ mit Aspekten des Privatlebens auch in späteren Jahren, etwa, indem medizinische Kompetenz über Gigler-Dongas‘ soziale Rolle als Arztgattin impliziert wird. Mehrere Entwürfe einer unveröffentlicht gebliebenen Körper- bzw. Geigenschule, genannt „Orthokinetik“ oder „Autognosie“, nehmen eine Sonderstellung in ihrem Nachlass ein, der aktuell als Teil des FWF-Projekts „The Musician's Estate as Memory Storage“ (P 33110-G) in Hinblick auf die Genese eines Berufsverständnisses von Musikerinnen und deren Eindringen in das Funktionsgedächtnis (A. Assmann) von der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bis zur Gegenwart untersucht wird. Eine Facette dieses umfassenderen Themas soll hier am Wandel des professionellen Selbstbilds von Hedi Gigler-Dongas und dem daraus erwachsenen aktiven Bestreben, ein dem Hippokratischen Eid entsprechendes Berufsethos für die Musik(-Ausbildung) aktiv zu erfüllen, vorgestellt werden.

BIO:

Michaela Krucsay studierte Musikwissenschaft und Geschichte an der Karl-Franzens-Universität Graz und der Kunstuniversität Wien (mdw). 2007 Diplomprüfung, 2012 Promotion (beides mit Auszeichnung; Diplomarbeit Katharina Cibbini-Koželuch. Musikerin und Mäzenin, erschienen als Bd 7 der Reihe Frauentöne; Dissertation Zwischen Aufklärung und barocker Prachtentfaltung. Anna Bon di Venezia und ihre Familie von „Operisten“, veröffentlicht als Bd 10 der Schriftenreihe des Sophie Drinker Instituts). Lehraufträge an der Kunstuniversität Graz (kug) sowie an der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck. 2013–2017 Universitätsassistentin (PostDoc) am dortigen Institut für Musikwissenschaft. 2019 Senior scientist am Zentrum für Genderforschung der Kunstuniversität Graz, wo sie seit Mai 2020 mit dem FWF-Einzelprojekt The Musician’s Estate as Memory Storage: Remembrance, Functional Memory and the Construction of Female Professional Identity (P33110-G) angegliedert ist. Der Fokus ihrer Forschungsinteressen liegt auf kulturwissenschaftlichen und soziologischen Fragestellungen mit besonderem Schwerpunkt auf musikbezogene Frauenforschung bzw. Musik und Gender sowie der Musikgeschichte des „langen“ 19. Jahrhunderts.

REGINA THUMSER-WÖHS

Leben von und mit Musik: Stress, Lampenfieber und Neuro-Enhancement

Schon zu Zeiten Mozarts bestand im Musikgeschäft ‚Leistungsdruck‘. Während Vater Mozart um seine Kreditwürdigkeit bangte und „Ehrverlust“ fürchtete, lebten Frau und Sohn in Paris 1778 seiner Meinung nach über die Verhältnisse. Dem gegenüber stand eine neue Publizität des Sohnes, etwa mittels Ankündigung von Konzerten in Zeitungen, die in Kaffeehäusern auflagen; durch diese Annoncen stiegen, so Gunda Barth-Scalmani, „die Chancen [...] irgendwo ein lukrativeres höfisches Amt zu erhalten“. – Anstellungen wurden etwa aber auch an erweiterte Fähigkeiten geknüpft, Trompeter und Paukisten mussten bei Hof zumindest die zweite Violine oder Viola mit/spielen können. – Während die Person Wolfgang Amadeus Mozarts auf einen „neuen Typus“ des Musikers vorgriff, ohne die Abhängigkeit von einem Fürstenhaus, sollte erst die „nächste Generation“, sprich jene Ludwig van Beethovens, von der „Überhöhung des Künstlers bzw. des Komponisten zum Heroen“ profitieren.

Engagement-Druck, Tourneen, Stress,... Lampenfieber und Auftrittsängste finden sich im künstlerischen Alltag von Musiker*innen, Tänzer*innen und Dirigent*innen. Diese steuern bisweilen mittels Alkohol, Drogen oder Betablockern gegen, um den Puls zu regulieren und „unspezifische, vage und objektlose" Ängste zu kaschieren. Auftritts- und Versagensängste waren Ärzten bereits um die Jahrhundertwende vom 19. zum 20. Jahrhundert bekannt. Die verstärkte Thematisierung von Lampenfieber war zum einen dem Entstehen der großen Konzertsäle und der damit einhergehenden Erweiterung der Zuhörerschaft geschuldet, zum anderen der Möglichkeit der Konservierung und Vergleichbarkeit von Stimmen und künstlerischer Interpretationen von Werken auf Datenträgern. Damit in Verbindung stand ein zunehmender Perfektionismus.

In der Rock- und Popszene konsumiert(e) man ab den 1960/70er-Jahren vor allem Kokain, um sich aufzuputschen, um eine Tournee durchstehen zu können und schließlich auch wieder Tranquilizer, um ruhig zu werden. In den letzten Jahren gerät die „klassische Musikszene" hinsichtlich des Neuro-Enhancements (Stichwort Selbstoptimierung), also die Einnahme leistungssteigernder Mittel (u.a. Ritalin, Koffein oder LSD in Mikrodosierung) bis hin zu „Smart Drugs" und Alkohol, zunehmend unter Beschuss.

Im Zentrum des Vortrags stehen die berufliche An- und Überforderung von Musiker*innen in der Geschichte und die Frage nach Sucht und Drogenkonsum als ‚Ausgleich', um Versagensängste und Stresssituationen zu überwinden. Als Quellen dienen mir autobiografische Texte, aber auch ‚Fremdeinschätzungen', wie Konzertkritiken und Beiträge in historisch-medizinischen Fachzeitschriften.

BIO:

Regina Thumser-Wöhs, Assoziierte Universitätsprofessorin am Institut für Neuere Geschichte und Zeitgeschichte der Johannes Kepler Universität Linz. Studium der Instrumental- und Gesangspädagogik, Musikerziehung, Geschichte und Sozialkunde am Mozarteum Salzburg und an der Universität Salzburg; Lehrtätigkeit an den Universitäten Salzburg, Linz, Wien. 1998 bis 2000 wissenschaftliche Mitarbeiterin des Vereins „Orpheus Trust", 2000 bis 2002 Projektnehmerin der Historikerkommission der Republik Österreich. Sie ist u.a. Mitglied im wissenschaftlichen Beirat des Anton Bruckner Instituts Linz (ABIL) sowie Mitherausgeberin der Österreichischen Zeitschrift für Geschichtswissenschaften (OeZG), seit 2017 im Team der Geschäftsführenden Herausgeber*innen der OeZG. Forschungsschwerpunkte u.a. in den Bereichen Kulturpolitik/en im 19. und 20. Jahrhundert, (Musik-)Theater, Kabarett, Exilforschung, Nationalsozialismus, Medizingeschichte, Suchtforschung, Frauen- und Geschlechtergeschichte, Biografieforschung und Soundstudies. Zu ihren wichtigsten Publikationen zählen: „... zauberlacht Unlust in blaue Heiterkeit". Sucht und Kunst im 19. und frühen 20. Jahrhundert, Innsbruck/Wien/Bozen 2017; (mit Christian Klösch), „From Vienna" – Exilkabarett in New York 1938 bis 1950, Wien 2002; (Hg. et al), (Hg. mit Klaus Petermayr), Klänge der Macht. Nationalsozialistische Musikpolitik in Oberösterreich, Linz 2010; weiters die Dokumentarfilme „King Without A Crown. Sängerportrait René Pape", dt./engl., 50', Salzburg/Wien 2003; (mit Albert Lichtblau), „Wiener Mafia – Österreicher an New Yorks Opernhäusern", dt./engl., 40', Salzburg 2001.

Panel 5 Musik in Kurorten und Sanatorien | Music in Health Resorts and Sanatoriums

Vorsitz | Chair: Elisabeth Dietrich-Daum (Innsbruck)

LORENZ ADAMER

Bade- und Kurmusik in der Frühen Neuzeit (1450–1750)

Obgleich die Balneologie in der frühneuzeitlichen Medizin- und Gesellschaftsgeschichte Europas ein breites, etabliertes Forschungsfeld darstellt, fehlen bislang umfangreiche Untersuchungen zur Bade- und Kurmusik und dem damit einhergehenden Zusammenhang von Musik und Medizin. Die wenigen musikhistorischen Auseinandersetzungen verengen sich entweder auf kursorische Streifzüge, stereotypisierende Beschreibungen oder auf werkproduzierende Aufenthalte im Bad, etwa bei Telemann oder Bach, und setzen zudem meist erst gegen Mitte des 18. Jahrhunderts an. Aus diesem Grund soll das Badeumfeld der Frühen Neuzeit (1450–1750) hinsichtlich des Wechselverhältnisses von Musik und Therapie (musica aegrotos sanat) untersucht werden und aufgezeigt werden, welchen Stellenwert die Musik im diätetischen Raum einnimmt.

Das Badegeschehen der frühen Neuzeit steht in Interaktion von angewandter Diätetik, theoretischer Reflektion, sozialer Kommunikation und künstlerischer Praxis. Die Musik nimmt dabei unterschiedliche Funktionen ein, die von kurierenden bis hin zu unterhaltenden Aspekten reichen. Der angestrebte Heilungsprozess im Bad baut auf den medizinischen Theorien der Zeit auf, den sex res non naturales und der Humoralpathologie, und eröffnet zugleich Raum für ästhetische und therapeutische Fragestellungen: Welchen Stellenwert nimmt die Musik in der balneal-evozierten Genesung ein und welche konkreten Krankheitsbilder und Therapieformen zeigen sich im Badeumfeld? Neben der kraftvollen Wirkung der Musik wie Vertreibung der schädlichen Affekte und der konkreten Heilung von körperlichen und seelischen Krankheiten wird stets auch auf die Gefährdungen durch Musik hingewiesen. Gesundheitsschädliche Folgen ergeben sich vor allem durch das Singen im Bad, das nach den Vorstellungen einiger Badeärzte den Kopf füllt, „das Haupt schwach und flüssig“1 macht und den Badegast insgesamt schwächt. Als der Gesundheit zuträgliche Effekte werden vor allem die Stärkung der positiven Affekte bzw. der psychischen und physischen Wechselbeziehungen hervorgehoben: Die Musik ermuntert das Gemüt und stärkt die spiritus, sodass „sie uberal hin getriben werden“ und „sie durch alle thail künden gerainiget werden.“

BIO:

Lorenz Adamer studierte Musikwissenschaft (M.A. 2016 über Alexander Zemlinskys Oper „Der Traumgörge“) an den Universitäten Wien und Pavia/Cremona sowie Philosophie (M.A. 2020 über Platons Seelentrichonomie aus musiktheoretischer Perspektive) an den Universitäten Wien und Tübingen. Nach beruflichen Erfahrungen im Musik-/Kulturmanagement und Verlagswesen ist er derzeit wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Eberhard-Karls-Universität Tübingen und promoviert dort im Sonderforschungsbereich 1391 „Andere Ästhetik“ über die Bade- und Kurmusik in der Frühen Neuzeit (Projektleitung Prof. Dr. Thomas Schipperges).

CHRISTINA VANJA

Georg Philipp Telemanns ‚Pyrmonter Kurwoche‘ (1734) – Über die physiologischen Zusammenhänge von Trinkkur, Promenade und Musik

Georg Philipp Telemann (1681–1767) war vier Mal wegen verschiedener Leiden Kurgast in Bad Pyrmont. Zum Dank widmete er dem Grafen von Waldeck und Pyrmont, der das bald weltberühmte Bad wesentlich gefördert hatte, nach seinem ersten Besuch „Scherzi melodichi“

(TWV 42). Für jeden Tag der Woche komponierte er ein Stück mit verschiedenen Sätzen für Violine, Viola, Violone und Cembalo. Jedes der heiteren, insbesondere am Sonntag pastoralen Musikstücke dauerte 10 Minuten und sollte jeweils in den frühen Morgenstunden aufgeführt werden. Dies war die Zeit des Brunnentrinkens, das im Zeitverständnis eine „gesundheitsfördernde, den Körper innerlich reinigende Wirkung“ (Michael Stolberg) besaß. Der Erfolg dieser Kur wurde durch langsames Spazierengehen auf der Kurpromenade in ‚heiterer‘ Umgebung unterstützt. Zu diesem antimelancholischen Ambiente trug nicht zuletzt die Kurmusik bei. In der Frühen Neuzeit bewirkte sie jedoch im Rahmen der Humorallehre mehr als nur eine oberflächlich gute Stimmung, sie hatte vielmehr, wie das Trinken und Gehen, nachhaltige physiologische Folgen.

BIO:

Christina Vanja, Dr. phil., außerplanmäßige Professorin für die Geschichte der Frühen Neuzeit an der Universität Kassel. Von 1986 bis Ende 2017 Archivdirektorin beim Landeswohlfahrtsverband Hessen. Studium der Geschichte, Politischen Wissenschaften und Germanistik. Forschungsschwerpunkte: Sozialgeschichte der Medizin, Hospital- und Krankenhausgeschichte, Geschichte der Kurorte.

KARIN HALLGREN

Music at sanatoriums in Sweden 1891-1961

Music activities have been connected to health institutions for a long time. In spas and resorts music was a necessary part well into the 20th century. At these places the music was used both as entertainment and as part of various routines during the day. That music played a role at sanatoriums founded during the middle of the 19th century is therefore not surprising.

Tuberculosis was a widespread disease in Sweden at the end of the 19th century. As an attempt to cure the disease, three large sanatoriums were founded in Sweden around the turn of the 20th century. The sanatoriums were placed in different parts of the country and were aimed at patients from the working classes in particular.

This paper presents results from an ongoing research project on the use of music at three sanatoriums in Sweden 1891-1961. The main question is what the music may have meant to the patients at the sanatoriums. The music consisted of both performances by visiting musicians, and the patients' own music-making.

Since this is a largely uncharted area in Swedish music history, it is necessary to study the context for the music and the intention of using the music as part of the treatment. Based on archival sources such as guest books, newspaper articles, and tour plans, proof is provided for the purchase of instruments for the patients' own music-making as well as visits by touring musicians. For small cities and places outside the capital, touring musicians such as military music bands, were needed for spreading the music, even long after the introduction of the Swedish radio in 1925.

The paper discusses the repertoire performed and its relation to contemporary repertoire outside the sanatoriums. Questions about how the music was received by patients and the role of playing music in daily activities are also highlighted.

Studying the sanatoriums as cultural areas provides knowledge about the importance of music for the daily life of the patients, and knowledge about music distribution outside the big cities. This may affect our image of music use and music distribution in society at large during the first half of the 20th century.

BIO:

Karin Hallgren is professor in musicology at Linnaeus University, Sweden. Her research is mainly on Swedish music history in the 19th century, with a special interest for music and opera in its social context, both regarding performance practice and economic, social and political circumstances. Recent articles deal with opera in Stockholm in a comparative perspective to other European cities, especially regarding financing and repertoire. Hallgren has participated in the project Swedish Musical Heritage with articles on Swedish composers and has also been an editor of volumes in the Gesamtausgabe of the Swedish composer Franz Berwald. For the moment she is doing research on music in sanatoriums in Sweden during the first half of the 20th century.

Panel 6 (Therapeutische) Musik in (medikalen) Räumen | (Therapeutic) Music in (Medical) Spaces

Vorsitz | Chair: Marina Hilber (Innsbruck)

NAOMI JOY BARKER

'Per ricreatione de gli ammalati': organ music for the Ospedale di Santo Spirito in Sassia in the 1620s

In the mid-sixteenth century an organ was built in the ward of the Ospedale di Santo Spirito in Sassia in Rome. Archival documents and first-hand accounts written by visitors to Rome note that it was played at mealtimes to 'recreate' the patients suggesting it was used as a proto-music therapy. The hospital was run by a religious order under the protection of the Pope, but the patients were primarily the poor, creating an environment in which intellectual elites occupied the same spaces as the artisan classes and the destitute. Financial records provide information about who the organists were, but any information about what music was played or what effect it had on listeners is absent.

This paper will draw on disparate pieces of evidence and, using a somewhat Geertzian approach, attempt to build a picture of what organ music might have featured in the musical diet of patients and carers during the early seventeenth century.

BIO:

Naomi Joy Barker is a Senior lecturer in music at the Open University. She graduated from the University of the Witwatersrand and subsequently won a scholarship for doctoral studies in the UK where she completed her PhD on Analytical issues in the keyboard toccatas of Frescobaldi at Royal Holloway, University of London. Prior to joining the Open University in 2014, she held part-time teaching posts at the University of Durham and the University of Manchester and in education management.

The focus of her research is seventeenth-century Italian music and the social and cultural environments in which it was created and performed. In 2017-18 she was awarded a British Academy / Leverhulme small research grant and a grant from the Music and Letters Trust for her project on Music, medicine and religion at the Ospedale di Santo Spirito in Sassia, Rome. Her publications include articles in the Journal of Seventeenth-Century Music, the Royal Musical Association Research Chronicle, The Seventeenth Century, Early Music, and several book chapters.

SARAH KOVAL

"A Prescription for Taking Action": Notating Domestic Music in Seventeenth-Century English Recipe Books

In John Ridout's (b.1608) recipe book, we unexpectedly find 32 intabulated cittern pieces, a rhythm table, and tuning guide. While this notation is known to musicologists, it has never been considered in the context of its broader medical manuscript. Labelled a "commonplace book" (Ward 1983), Ridout's manuscript primarily contains instructions to make cures for myriad ailments, including plague, gout, and stomach pain. Ridout is hardly anomalous; I have uncovered several examples of music gathered in recipe books, often by women, from the late seventeenth century. What place does music have among these practical remedies? Historian William Eamon provides a hint, perhaps, when he calls a recipe "a prescription for taking action" (1994), a statement that could aptly describe music notation. Examining these music and medicinal recipes in tandem, I demonstrate that music participated in regimens of bodily care in seventeenth-century English households. These musical inscriptions—including popular songs, hymns, and psalms—are highly personalized, reflecting the private, domestic context in which they were used. The number of musical entries, their physical placement within the book, and even the presence or absence of conventional musical notation—specifying at the very least pitch and rhythm—all vary from book to book. Indeed, many of the musical items here are notated using only metered text, with no indication of melody, accompaniment, or performance practice, and instead rely upon the reader's "memorial archive" (Busse Berger 2005) to be functional.

Our music analysis tools, built on more transparent canonical repertoires of the cathedral, court, and playhouse, have been inadequate to address these utility-driven, sparse musical notations that, in recruiting embodied memory, mirror inscriptions used for alimentary and restorative recipes. I suggest, then, that we have much to learn from the assemblage of music notations and recipes, both of which, I argue, constitute textual representations of experiential and dietetic medical practices in household economies. In recognizing the proximity and relationship of music and recipes in these books, I provide a hitherto unexplored view into everyday household musical and healthcare practices and practitioners.

BIO:

Sarah Koval received degrees from Queen's University (BA in English Lit.) and the University of Toronto (BMus, MA in Musicology). Her primary areas of inquiry include the music, technology, science, and marketplaces of early modern England and North America. Her dissertation, "Music and Bodily Health in Seventeenth-Century England," is a cultural history of music as medicine and investigates under-considered sources on music's use, including physicians' papers, the records of medical societies, and music in medicinal recipe books.

ROSEMARY GOLDING

Music and the 'Ideal' Asylum: John Conolly, Hanwell Asylum and the case for Music as Therapy

The mid-nineteenth century alienist John Conolly has long been credited with much of the impetus for reform of the Victorian lunatic asylum via his work at the Middlesex County Asylum, Hanwell to his influential publications. In particular, his 1847 work 'The Construction and Government of Lunatic Asylums and Hospitals for the Insane' drew on his wide range of experience as well as the central philosophy of 'moral management' which came to dominate British long-stay institutions until the early-twentieth century. Conolly's methods and arguments have been explored in detail, but what did he have to say about music? And how does this fit with widespread practice of music as entertainment, education and therapy at English lunatic asylums, as well as at Conolly's own institution at Hanwell?

Music was widely included in asylum management, in the form of bands for dancing, organs and choirs for religious observance, and in many institutions, ad hoc performance, theatre and chamber music. Music was consistently linked with patient wellbeing and recovery. In this paper I examine the first systematic attempts to introduce music as a distinct part of the asylum soundscape, the ways in which it was discussed and defended as part of the therapeutic regime, and the theoretical bases for the perceived influence of music among psychiatric patients. Drawing on Conolly's writings alongside those of William Ellis and George Man Burrows, I make the case for music as a central – yet neglected – part of the history of nineteenth-century English asylums.

BIO:

Rosemary Golding is Senior Lecturer in Music at The Open University, where she has taught since 2009. Prior to this she completed degrees in Music and Musicology at the Universities of Oxford and London. Her research interests are centred on music's role and status in nineteenth-century Britain. She has published widely on topics of music education and the music profession, including the monograph Music and Academia in Nineteenth-Century Britain (Farnham: Ashgate, 2013) and the edited collection The Music Profession in Britain, 1780-1920: New Perspectives on Status and Identity (Abingdon: Routledge, 2018). Her recent work addresses the relationship between music and health, particularly within nineteenth century lunatic asylums, and her monograph Music and Moral Management in the Nineteenth-Century English Lunatic Asylum was published in September 2021 by Palgrave Macmillan.

ANDREA KORENJAK

Wiener Anleitungen zur Praxis der Musik in Medizin und Psychiatrie im 19. Jahrhundert

Im Zuge der Begründung der „modernen Psychiatrie" („Irrenheilkunde") als Disziplin und der Gründung von psychiatrischen Anstalten am Ende des 18. Jahrhunderts erlebt auch die Musik einen neuen Aufschwung als „therapeutisches" Medium. Mit Begeisterung kommentiert der in Wien wirkende Arzt Hugo Kramolinj (geb. 1822) diese Entwicklung um die Mitte des 19. Jahrhunderts in seiner Schrift Die Musik als Heilmittel (1847):

„I[n] Pariser, Londoner, Prager, Wiener, Berliner und andern Irrenhäusern werden die Patienten in Musik gelehrt, und mit sehr glücklichem Erfolge hatte man die Musik als Hülfsmittel bei dem Heilungsplane angewendet“ (Kramolinj 1847, S. 30).

In diesem Vortrag werden spezifische Anweisungen für den Arzt zur therapeutischen Verwendung der Musik im Wiener musik-medizinischen Diskurs vorgestellt. Als Grundlage dienen Wiener monografische Schriften (mehrheitlich medizinische Dissertationen, die an der Josephinischen Akademie und k. k. Universität zu Wien approbiert wurden), welche neben medizinischen Ausführungen auch praktische Hinweise für die konkrete Anwendung der Musik bei Patient*innen enthalten.

Ungleich früherer Epochen rückt im 19. Jahrhundert die Individualität der Kranken ins Zentrum. Dies spiegelt sich in ärztlichen Überlegungen, die Verwendung der Musik auf das spezifische Krankheitsbild, die gegenwärtige „Gemüthsstimmung“, die musikalische Vorbildung sowie den individuellen Musikgeschmack abzustimmen.

Neben diesen Grundsätzen für den therapeutischen Gebrauch wird im Vortag auch abschließend ein Überblick über Indikationen und Kontraindikationen im Kontext der musikalischen Behandlung in Wien gegeben.

BIO:

Andrea Korenjak ist eine österreichische Musikwissenschaftlerin (Dr.), Psychologin (Dr.), Pädagogin (Mag.) und Querflötistin (Bakk.). Derzeit leitet sie am Institut für Musikwissenschaft der Universität Wien das Projekt „Musik, Medizin und Therapie in Wien (ca. 1820–1960)“, gefördert vom Fonds zur Wissenschaftlichen Forschung [V725-G28].

Samstag | Saturday, 6. November 2021

Panel 7 Musik und Therapie | Music and Therapy

Vorsitz | Chair: Carlos Watzka (Linz)

CÉLINE FRIGAU MANNING

Music, Medicine, and Hypnosis in the Nineteenth-Century Performances of the Aissawa Brotherhood

Combining instrumental and vocal music in a soundscape of screams and burning fires, the mystical self-mutilating practices of the Aissawa brotherhood, founded in fifteenth-century Morocco, shocked many Europeans travelling in colonial Maghreb or visiting the Expositions universelles in Paris in 1867 and 1889. Dr Hyppolite Bernheim described the Aissawa performances in 1891: “To the sounds of the Arabian drum, they prepare themselves by rhythmic movements of the head . . . They thus become insensible, swallow crushed glass, pierce their cheeks with sharp blades, walk on red-hot bars”.

Founder of the École de Nancy, Dr. Bernheim explained these performances as made possible by “ecstatic and anesthetic” self-hypnosis. The hypothesis was controversial. Many considered

the entire ritual to be a theatrical show, founded on simulation, in which music was a mere accompaniment. Others underlined music's proverbial influence on the nervous system, or resorted to theories of heredity and race. Those who favored the hypothesis of a trance caused by music qualified the Aissawa as hallucinating "mystical degenerates" (Régis). In all these accounts, music reveals its profound imbrication with epistemological interrogations of agency, consciousness, and emotional contagion, challenging narrators' perception and their confidence in rationality. Though recurrent in debates of the time, the Aissawa's case has not yet been considered by either music historians or historians of hypnosis (Carroy, Gauld). Moreover, though studied by modern ethnographic scholarship (Rouget), such performances are described in detail, evacuating the question—crucial for nineteenth-century scientists and observers—of music's physiological effects.

Focusing on the second half of the French nineteenth century, I will examine a range of new archival findings—medical and scientific writings, general and specialized press, personal narratives—in order to provide a renewed historiographical framework for understanding the importance of music in colonial and medical ideologies. Drawing on methodologies elaborated in performance studies (Féral), the history of medicine (Porter), and anthropology (Fabian), I argue that the Aissawa's case not only sheds light on nineteenth-century debates concerning music's hypnotic power, but stages, through a spectacular sonic environment of altered states, the disruption of long-held beliefs in rationality among narrators themselves.

BIO:

Céline Frigau Manning is Full Professor in Italian and Performance Studies at Université Lyon 3, France, and a member of the Institut universitaire de France. A graduate of the École Normale Supérieure, she was a researcher at the Bibliothèque Nationale de France from 2006 to 2010 and resident scholar at the Villa Medici in 2011. She organized in Paris, along with Isabelle Moindrot, the 3rd edition of the Transnational Opera Studies Conference, tosc@paris.2019. The author of Chanteurs en scène: L'œil du spectateur au Théâtre-Italien (Champion, 2014), she has edited four volumes of essays and a journal special issue on "Italian Music and Medicine in the 19th century" (Laboratoire italien, n° 20, 2017). Her articles have appeared in English, French and Italian, in 19th-Century Music, Opera Quarterly, or L'Avant-Scène Opéra. Her new monograph on hypnosis, music, and medicine in the 19th century (entitled Ce que la musique fait à l'hypnose. Une relation spectaculaire au XIX3e siècle) is forthcoming (Presses du Réel, 2021).

JOHN HABRON

Priscilla Barclay's music therapy practice and the pioneer patients at St. Lawrence's Hospital (1956–1977)

Priscilla Barclay (1905-1994) established the first music therapy service in the United Kingdom. Initially trained in Dalcroze Eurhythmics (a pedagogical and therapeutic practice combining music and movement) and occupational therapy, Barclay forged a multidisciplinary approach to music therapy that lasted more than 30 years. Barclay's most significant contribution was at St Lawrence's Hospital, where she supported adults and children with a wide range of physical and mental disabilities.

This paper explores her work at the hospital, focusing on her relationships with patients.

Given St Lawrence's was a 'total institution', Barclay's connection to some individuals endured for two decades or more. In some cases, these relationships were very close, expressed not only in joint musicking but also in aspects of everyday hospital life, such as feeding. This fluidity of therapeutic boundaries prompts us to consider the types of attachments that formed between therapist and patient.

A consummate craftswoman, the material culture of Barclay's therapeutic practice can be seen in the instruments that she and the patients made alongside each other. Important among these, bamboo pipes afforded opportunities for musical and physical expression.

The role participants in music therapy played in hospital publicity, and how they were represented in media such as photography and newsprint, is also relevant. Turning to the professionalisation of music therapy itself, we can see patients at St Lawrence's as unwitting allies as they undoubtedly helped the Society for Music Therapy and Remedial Music, which Barclay helped to found in 1958, to raise awareness of a developing branch of healthcare.

This paper also examines the narratives Barclay told about patients and how she conceptualised their music making experiences, relying on her knowledge of psychology and theories of rhythm drawn from Swiss composer and music educator Émile Jaques-Dalcroze (1865-1950).

Drawing on archival traces and oral history testimony, this presentation develops our knowledge of Barclay's pioneering work within the overlapping contexts of Dalcroze practice, music therapy, and occupational therapy. It acknowledges the role of 'pioneer patients' in this chapter of music therapy history, without whom there would be no music therapy history to construct or discuss.

BIO:

Dr John Habron is Head of Music, Health, and Wellbeing at the Royal Northern College of Music, Manchester and Extraordinary Associate Professor in the MASARA (Musical Arts in South Africa: Resources and Applications) research entity at North-West University, South Africa. Having trained as a composer and music therapist, he now undertakes transdisciplinary research with particular interests in the practice-based, theoretical, and historical connections between music, movement, and wellbeing. His research has appeared in Psychology of Music, Journal of Research in Music Education, and Journal of Dance and Somatic Practices. In 2016, John guest-edited a special issue of Approaches: An Interdisciplinary Journal of Music Therapy (Dalcroze Eurhythmics in Music Therapy and Special Music Education). He is currently on the editorial board of the International Journal of Music Education and has chaired the Scientific Committee of the International Conference of Dalcroze Studies (ICDS) since its founding in 2013.

GERHARD AMMERER / MICHAELA PAPST

Entstehung und aktuelle Anwendung(sbereiche) der Musiktherapie in Österreich

„Musiktherapie weckt nicht nur düstere Anklänge und leidvolles Klagen; sie bringt auch alte Kraft, verschüttete Lust, Lachen, Mut zur Sehnsucht und Wagnis zur Zärtlichkeit hervor."

(Gertrud Katja Loss, eine Wegbereiterin der Musiktherapie, deren Name untrennbar mit der Entwicklung der Musiktherapie im deutschsprachigen Raum verbunden ist)

Die Musiktherapie hat sich zwar parallel zur Psychotherapie entwickelt, doch wird sie im Vergleich zu dieser nach wie vor als eine sehr „besondere und junge Therapieform“ angesehen. In diesem Vortrag sollen die Traditionen und Diskurse um die Anwendungsbereiche dieser Therapieform seit der Frühen Neuzeit sowie die Anfänge und die schrittweise Verankerung im öffentlichen medizinischen System, inkl. der Professionalisierung und Ausbildung während der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts thematisiert werden. Die vielfältigen Möglichkeiten der musiktherapeutischen Praxis sollen sodann im heutigen psychiatrischen Setting skizziert und auch der Unterschied zwischen aktiver und rezeptiver Musiktherapie beleuchtet werden.

In der aktiven Musiktherapie werden PatientenInnen dazu angeleitet, auf unterschiedlichen Musikinstrumenten zu spielen. Es kommt sehr darauf an, einfühlsam das Medium zu finden, um damit „von innen heraus“ ein „persönliches Stück Musik“ zum Klingen zu bringen. Dies können aus der Stille heraus Rhythmen, Klänge, Pausen, Geräusche oder auch Melodien sein. Der Einsatz der Stimme nimmt dabei einen besonderen Platz ein, weil sie in ihrer Verwendung sehr eng mit unseren Emotionen verknüpft ist. In der Therapie wird niemandem etwas aufgezwungen, jeder soll den eigenen Rhythmus spüren, sich im Klang erfahren und einen Ausdruck für Unaussprechliches finden. Dabei wird eine breite Palette von Emotionen und Gefühlen frei, die spielerisch eine künstlerische Form annehmen können. In Musiktherapie-Sitzungen können Musikphasen mit Bewegungsspielen, szenischen Darstellungen und/oder Musik-Malaktionen sowie Gesprächsphasen abwechseln. In diesen kann das Erlebte verbal beschrieben werden und mit sonstigen Lebenserfahrungen in Beziehung gesetzt werden. Auch Methoden der rezeptiven Musiktherapie werden eingesetzt und z. B. kurze Musikfragmente vorgespielt, woraus zumeist innere Bilder und Emotionen entstehen. Nach dem Hören von Musik wird über die Erfahrungen gesprochen, sodass Patienten lernen, ihre Gefühle zu verstehen. Dabei bildet das Erreichen einer emotionalen Einsicht die Voraussetzung für Veränderungen in Richtung einer möglichst selbst bestimmten Lebensgestaltung.

BIO:

Michaela Papst ist als Musiktherapeutin an der Univ.-Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie der Christian-Doppler-Klinik Salzburg tätig. In der Kindheit allgemeine Musikausbildung und Cellounterricht im Rahmen eines Vorbereitungslehrgangs an der (damals noch) Hochschule für Musik und darstellende Kunst Mozarteum Salzburg. Musiktherapieausbildung und Abschluss mit Diplom in Bozen/Italien, danach Anerkennung des Berufstitels und Eintragung in die Liste der österreichischen Musiktherapeuten im Bundesministerium für Gesundheit. Daneben Abschluss eines universellen Filmstudiums an der staatlichen Hochschule für Bildende Künste in Frankfurt am Main und parallel dazu Diplom (Kamera und Schnitt) an der Zeligschule/Bozen Italien. In der Arbeit als Therapeutin auch Einbeziehung von kreativitäts- und kunstpsychologischen Aspekten.

Gerhard Ammerer ist Historiker am FB Geschichte der Universität Salzburg und hat sich wiederholt mit Themen der Medizingeschichte beschäftigt, z. B. mit Kindsmord und Gerichtsmedizin, der medizinischen Versorgung der Stadt Salzburg, medizinischen Praktiken der nichtsesshaften Bevölkerung, alternativen Heilmethoden/Exorzismus und Magnetismus, jüngst mit magischen Heilmethoden (Kurator der Ausstellung „Mythos Jackl. Hexen und Zauberer in Salzburg“, Sonderausstellung auf der Burg Hohenwerfen). Lehre: Gemeinsam mit Musikhistorikern wiederholt Abhaltung von Seminaren an der Universität Mozarteum. Zudem seit der Schulzeit praktizierender Musikant (ohne Diplom).

Panel 8 Medizin in Musik/Musik in Medizin | Medicine in Music/Music in Medicine

Vorsitz | Chair: Elisabeth Lobenwein (Klagenfurt)

MARTINA HOCHREITER

Wiegenlied und „Stilldebatte". Medizingeschichte, Gender und musikwissenschaftliche Engführung am Beispiel von „Schlafe, mein Prinzchen" des Berliner Arztes Carl Eduard Flies (1770-1829)

Bis heute findet sich das Wiegen- bzw. Schlaflied „Schlafe, mein Prinzchen" in Kinderliedersammlungen oder Spieluhren. In der Musikgeschichte galt es als Werk von Wolfgang Amadeus Mozart, erst gegen Ende des 20. Jahrhunderts wurde nach kontroverser Diskussion der Arzt Isaac Beer (getauft Carl Eduard) Flies als Komponist akzeptiert.

Flies, der aus vermögender und kulturell einflussreicher Berliner Familie stammte, war einer der ersten an der Universität Halle promovierten jüdischen Mediziner. Als Liebhaberkomponist betätigte er sich in den 1790er Jahren im gesellschaftlichen Umfeld der Berliner Salons, als Arzt praktizierte und publizierte er bis ins erste Viertel des 19. Jahrhunderts. Zu seinen Publikationen zählt der im Jahr 1800 im Journal des Luxus und der Moden veröffentlichte medizin- und gesellschaftskritische Artikel Ueber den modischen Misbrauch, den vornehme Mütter mit dem Selbststillen treiben. In der Forschung ist dieser bisher nicht in Beziehung auf das vermutlich Mitte der 1790er Jahre entstandene Wiegenlied untersucht worden, u.a. aufgrund der Fokussierung der Mozartforschung auf die Frage nach Echtheit und Autorschaft des Lieds. Im Rahmen des Beitrags schlage ich eine Relektüre des Wiegenlieds vor, die den Zeitschriftenbeitrag und die breit geführte Stilldebatte im 18. Jahrhundert einbezieht, die außerdem in engem Zusammenhang mit den z.B. von Elisabeth Badinter oder Barbara Vinken beschriebenen Genderdiskursen um Mutterschaft stand. Aufgezeigt werden soll, welchen Zugewinn eine breitere kulturwissenschaftliche Perspektive, die medizingeschichtliche Kontexte aufnimmt und damit nicht zuletzt die diskursiven Strategien in der Ausgangsfrage nach der Autorschaft aufzeigen kann, für die Musikwissenschaft bedeutet.

BIO:

Martina Hochreiter studierte Musikwissenschaft, Italienische und Spanische Philologie in München und Berlin. Sie war 1992-1998 und 2005-2007 wissenschaftliche Mitarbeiterin der Neuen Mozart-Ausgabe und 2007-2012 der Gluck-Gesamtausgabe Forschungsstelle Salzburg. Lehrtätigkeit an der UdK Berlin und der ABPU Linz. Forschungsinteressen Musikgeschichte des 18. Jahrhunderts, insbesondere Musikphilologie und Brief- bzw. Dokumentenedition, Incertaforschung sowie Berliner Kulturgeschichte. Veröffentlichung und Redaktion von Kritischen Berichten der NMA, Aufsätzen zur Mozartforschung und zahlreicher Lexikonartikel.

VERA GRUND

„Der ärztliche Besuch" als Opernszene

In seiner einschlägigen Schrift Amans amantis medicus (Berlin 2000) stellte Einar Petterson eindrucksvoll die Zusammenhänge des Genremotivs „ärztlicher Besuch" in der künstlerischen Auseinandersetzung der frühen Neuzeit vor dem medizinigeschichtlichen Kontext dar. Er

zeigte dabei auf, wie die Semantik des Bildes in Zusammenhang mit dem Konzept der Liebeskrankheit zu lesen ist: Die typische Darstellung, die einen Arzt bei der Untersuchung einer jungen Patientin zeigt, verarbeitet ironisch die Unwissenheit des Medicus sowie des meist ebenfalls anwesenden Vaters über die wahren Ursachen des Leidens, die Liebe.

Auch in der Operngeschichte ist das Motiv des ärztlichen Besuchs im Zusammenhang mit der Liebeskrankheit zu finden. Im Rahmen des Beitrags soll diesem in der Opera buffa Buovo d'Antona von Tommaso Traetta und Carlo Goldoni und W.A. Mozarts und Lorenzo Da Pontes Così fan tutte nachgegangen werden. In den ebenfalls deutlich ironisierenden Szenen scheint ein Zusammenhang zur Liebeskrankheit ebenso auf. In Da Pontes Libretto Così fan tutte kulminiert in der Szene des ärztlichen Auftritts die Intrige um die Treue der Frauen, indem die als medico verkleidete Dienerin Despina die vorgeblich verliebten Männer mittels Mesmerismus heilt. Auch in Goldoni und Traettas Buovo d'Antona handelt es sich um falsche Ärzte in Verkleidung, die gegen die Liebeskrankheit vorgehen, die in diesem Fall die unstandesgemäße und daher unangemessene Verliebtheit Drusianas, Prinzessin von Erminia, zum einfachen Ritter Buovo verursacht. Im Rahmen des Beitrags sollen die Szenen im Zusammenhang mit dem Konzept der Liebeskrankheit betrachtet werden.

BIO:

Vera Grund studierte an der Universität Mozarteum Salzburg, wo sie mit einer Arbeit über die Zeitschrift Melos und Neue Musik in den 1950er Jahre promoviert wurde. Von 2009 bis 2015 war sie Mitarbeiterin der Christoph Willibald Gluck-Forschungsstelle an der Musik- und Tanzwissenschaft der Universität Salzburg. Vom Deutschen Studienzentrum in Venedig erhielt sie 2015 bis 2017 ein 18-monatiges Postdoc-Stipendium. Im Studienjahr 2016/17 leitete sie gemeinsam mit Claire Genewein und Hans Georg Nicklaus an der Bruckner Privatuniversität Linz das wissenschaftlich-künstlerische Forschungsprojekt „Naturalezza/Simplicité". Seit 2017 ist sie Mitarbeiterin am Musikwissenschaftlichen Seminar Detmold/Paderborn und arbeitet an ihrer Habilitation zum Thema Oper, Publikum und Publikumsforschung.

EMILE WENNEKES

Diabetes in Musica: Three Operas featuring Metabolic Disorder

Cholera rages in Webern's Lulu and Britten's Death in Venice. Violetta and Mimi are pre-eminent tuberculosis patients in Verdi's La Traviata and Puccini's La Bohème, respectively. It is a given that operas involving serious illnesses recur regularly throughout music history. The famed examples mentioned illustrate that opera history has primarily featured diseases that were once epidemic, yet now, reasonably under control. Compositions presenting more recent diseases (Aids, Ebola, Covid-19 …) are rare in comparison, if existent at all. We can situate operas that are inspired by diabetes mellitus somewhere in between; literature on the creative reception of this metabolic disorder is largely non-existent.

My paper as proposed addresses three recent operas dealing with diabetes. Augmenting Alfred, Alfred by Franco Donatoni (1995), Diagnosis: Diabetes by Canadian composer Michael Park (2015), and La straordinaria vita di Sugar Blood by the Spanish composer Alberto Garcia Demestres (2017) will be discussed. Cast in music and text, these operas share a patient's personal perception of suffering from metabolic disorder, yet the individual experiences vary in terms of their emotional impact, physical ordeal, social implications, as well as in their intellectual perception of the treatment process. In all three cases, the composer positions

himself as an expert witness who channels his involvement creatively through music, either by presenting himself as a vulnerable patient (Donatoni), by approaching the topic through medical facts (Park), or sublimated via the vicissitudes of an adolescent girl (Demestres). The diabetic observations are cast in telling musical parameters, styles, sounds, and (adaptive) structures through which, for example, hypo and hyperglycemia conditions are mediated. I argue that the Medical Humanities (scholars from both disciplines, doctors, as well as patients) can learn a great deal from these musical, first-person portrayals of diabetes mellitus.

BIO:

Prof. dr. Emile Wennekes is Chair Professor of Musicology: Music and Media at Utrecht University, The Netherlands. He has written on a broad range of subjects, including a co-authored book on contemporary Dutch music available in six languages. His work has been published by, among others, Oxford University Press, Routledge, Hollitzer, and Michigan University Press. Recently, he edited the volume Cinema Changes: Incorporation of Jazz in the Film Soundtrack (Brepols, 2019) together with Emilio Audissino. With three other colleagues, he edited the volume Advances in Speech and Music Technology: Modelling, Computation and Cognition (Springer Nature, 2021- in press). Wennekes was the first Head of School of the UU Department of Media and Culture Studies. He currently serves as coordinator of the UU Applied Musicology program he founded and is a member of the curriculum committee of the UU Medical Humanities MA program in formation. Emile Wennekes also initiated and chairs the Study Group Music and Media (MaM) under the auspices of the International Musicological Society.

TIMUR SIJARIC

Resounding Eyes, Educating Minds. Music in Wien-Film 'Medical Features' 1938–1945

As a part of a common practice underlined through the directive from Reich Ministry of Public Enlightenment and Propaganda in Berlin, the majority of established commercial movie shows in the "Third Reich" observed the following screening program: 1. Advisements (from 1940 often combined and/or substituted with the Die Deutsche Wochenschau), 2. Kulturfilm and, ultimately, 3. feature film (Rentschler 1996). Wien-Film feature films were commonly thematically considered as 'light entertainment', the short-story documentaries (Kulturfilme) generally followed this seemingly apolitical ordinance and fulfilled the 'enlightening' (but often intertwined with propagandistic) role of a movie night experience. In contrast to fiction films in German-language cinema of the time, with the plot in the foreground, where underscoring mostly played a selective, accentuating role, the opposite was usually practiced in Kulturfilm. The soundtrack was therefore used as a stylistic pendent to the moving image and a continuous interpretive level of narration. Although individual studies on the Austrian (and "Ostmark") form of this genre do exist (Krenn 1992, Moser 2005, Reichert 2006), the workings of its music were investigated selectively by Kinsky-Weinfurter (1993) and in the scope of a recently concluded research project (Sijaric 2021), from which some of the results will be presented in this paper. The main aim is therefore an investigation of the film music against the backdrop of educational, but also ideological messages through one exemplary Kulturfilm: AUGEN (D 1943), a hitherto mostly unknown find. The audiovisual thematic and motivic choice is distinct in regard to other Wien-Film 'medical' films, namely Kulturfilme like KINDERKRANKHEITEN (D 1944), but also numerous other filmic works from the studio's wide production plethora.

BIO:

Timur Sijaric, PhD student at the University of Music and Performing Arts Vienna, engaged in projects with focus on audiovisuality, mediality of music and historical film music.

15:10 – 16:00 Schlusskommentar: Daniel Morat (Berlin); Verabschiedung | Conference Summary: Daniel Morat (Berlin); Closing Address

Moderation: Maria Heidegger

DANIEL MORAT

BIO:

PD Dr. Daniel Morat lehrt Neuere und Neueste Geschichte an der Freien Universität Berlin und arbeitet als Kurator für das Stadtmuseum Berlin. Er studierte Geschichte, Politikwissenschaft und Publizistik in Göttingen und Princeton und wurde 2006 mit einer Arbeit über Martin Heidegger und die Brüder Ernst und Friedrich Jünger promoviert. 2009 bis 2017 war er Dilthey-Fellow der Fritz Thyssen Stiftung am Friedrich-Meinecke-Institut der Freien Universität Berlin. 2017 folgte ebendort die Habilitation mit Studien zum Thema „Der Klang der neuen Zeit. Zum intellektuellen, urbanen und auditiven Erfahrungswandel in der langen Jahrhundertwende 1880-1930“. 2013-2016 war er Sprecher des DFG-Netzwerks „Hör-Wissen im Wandel. Zur Wissensgeschichte des Hörens in der Moderne“. Die Ergebnisse der Netzwerkarbeit sind 2017 bei de Gruyter erschienen. 2014 hat er den Sammelband „Sounds of Modern History. Auditory Cultures in 19th- and 20th-Century Europe“ (Berghahn Books: New York/Oxford) herausgegeben, 2018 (zusammen mit Hansjakob Ziemer) das „Handbuch Sound. Geschichte – Begriffe – Ansätze“ (J. B. Metzler: Stuttgart/Weimar).