

Book Review: Der lernende Dirigent

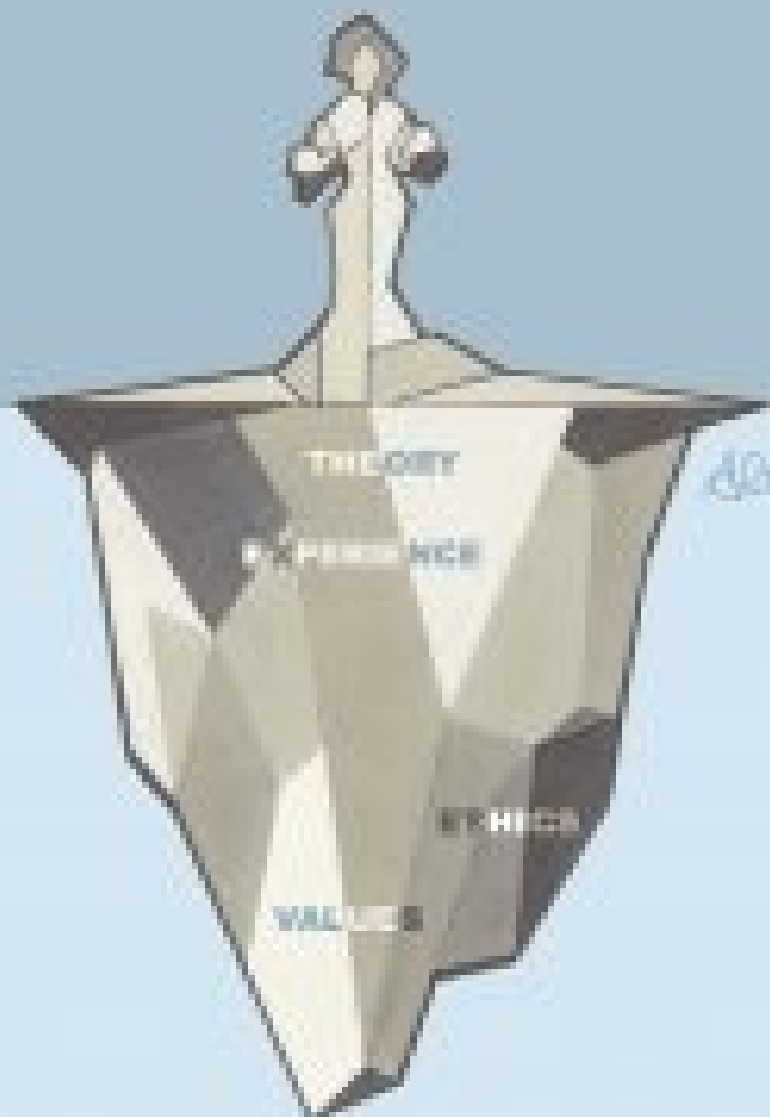
von Tobin Sparfeld, DMA, Lehrer und Dirigent

Der Autor, Thomas Caplin, ist Professor und Dirigent in Norwegen. Zurzeit leitet er den Defrost Jugendchor und den Lund Academic Männerchor, und er ist Professor für Chorleitung und Management an der Inland Norway University of Applied Sciences. In seinem Buch mit dem Titel *Der lernende Dirigent* behandelt Caplin viele der wesentlichen Aspekte der Chorleitung. Obwohl er zugibt, dass es weit entfernt ist von einer vollständigen Untersuchung des Themas, so ist es doch eine umfangreiche Einführung in viele Konzepte des Dirigierens.

Thomas Caplin

THE LEARNING CONDUCTOR

A book about choral leadership

© 1995/2007 by
Musik-Husets Forlag A/S, Oslo
www.musikhusetforlaget.no
ISBN 97882022505

MUSIKK Huset
FORLAG

Der lernende Dirigent wurde erstmals im Jahr 1995

veröffentlicht und danach mehrfach überarbeitet. Das aktuelle E-Book ist die erste Ausgabe auf Englisch und wurde im Jahr 2015 veröffentlicht. Das Buch hat drei Hauptteile. Der erste beschäftigt sich mit der Mechanik des Dirigates, der zweite behandelt die Psychologie und die notwendigen Führungsfähigkeiten, während der dritte Aspekte des Dirigierens untersucht.

Der Bereich der Mechanik des Dirigierens ist der stärkste Bereich. Caplin beginnt mit der Beschreibung der idealen Handposition mit gespreizten Fingern. Von hier aus stellt er die vier wichtigsten Schlagmuster vor. Während einige Lehrbücher zum Dirigieren mit dem Zweier-Takt beginnen, beginnt Caplin mit dem Ein-Schlag-Muster, indem er es beschreibt, wie wenn man einen Ball auf den Boden schlägt. Mehrere musikalische Beispiele werden gezeigt, verbunden mit Beschreibungen der speziellen Gefühle und Charakteristika. Der Text behandelt vier Dimensionen, die man beim Dirigieren wahrnimmt – Gravitation, Zeit/Timing, "Fluss" (horizontale Bewegung des Schlagmusters) und Raum. Ein Mantra, das sich durch den Text zieht, ist. "Was du tust ist was du bekommst!", ein Satz ähnlich dem von Rod Eichenbergers "Was du siehst ist was du bekommst!"

Schläge werden hinzugefügt zu jeder Geste, um einen Zweier-, Dreier- oder Vierertakt zu erzeugen. Fünfer- und Sechser-Takte werde vorgestellt, während größere Takte und Anteile nur kurz angerissen werden. Illustrationen und Videos sind im E-Book enthalten.

Caplin behandelt dann die vorbereitenden Schläge, Abschlüge /Freigaben, und die verschiedenen Möglichkeiten, Fermaten zu dirigieren (mit und ohne Abschlüge, Pausen, usw.). Obwohl er sie kurz anreißt, werden junge Dirigenten sich schwer damit tun, nur mit dem Buch diese fortgeschrittenen Gesten zu dirigieren. Dieser Bereich endet mit einer Analyse der weit verbreiteten Schwäche, die er als "herum hüpfend" bezeichnet, bei der der Dirigent unabhängig vom Takt zuckt, statt in den

Iktus einzutauchen (als wenn er mit jedem Schlag einen heißen Stein berührt).

Exercise

Conduct a figure-eight while singing notes of different lengths on a single syllable (e.g. "la") - a semibreve for the first bar, minims for the second bar, crotchets for the third, and so on.

An excellent test is a figure-eight with your conducting hand alternating between a "light and airy" and a "heavy" feel. "Heavy" is the feeling you would have if conducting underwater, or the feeling that the air is exerting resistance on your hands. Maintain the same pulse all the time (alternate between one light and one heavy feel).

Simultaneous exercises: Sit or stand. Make circles in air with one hand (either hand)... At the same time make a figure of eight with the same leg (e.g. right hand - upright); (Prokofiev)

Maintain the circular figure in one hand and make figures of eight with the opposite leg - is this easier or harder? Why is that, do you think?

This exercise offers two parts, two different parts! If you can additionally move your other leg up and down without making circles or figures of eight, that your legs (two active parts). Remember to be aware of the feeling of resistance shifting your mental focus from one part to another and/or all three together. Perfect this exercise! You can also begin singing a song on a fourth part, so long as you do not forget what is how you are singing.

Simultaneous exercises:

Beat 4 with your conducting hand. Make two circles (one for your other hand - left and right hands) "Prokofiev" your hand when it beats, and follow the pattern of a single semibreve - straight up and down.

Now you should try to conduct Andantino (Contra by Mozart) in the same way - 4 beats in your right hand and two in your left.

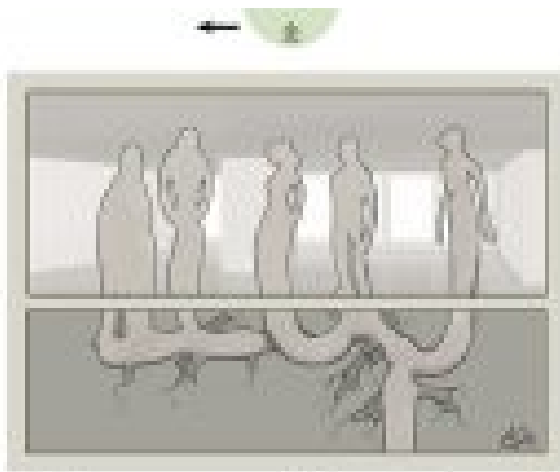
Psychology: Beat 4 with both hands. Sing quarter and eighth notes on a single syllable ("la") (one quarter eighth and one eighth eighth per bar).

Der zweite Teil beginnt auf Seite 135 und konzentriert sich auf die Psychologie des Chorleiters und des Chorsängers. Caplin glaubt, dass Chorleiter die Sänger stärken und ihnen mehr Verantwortung geben sollten, indem sie einige der Chorleiteraufgaben an die Sänger und die Sängervertretung (wenn es eine gibt) abgeben und ein Gespräch über die Ziele und die Ausrichtung mit den Sängern führen. Caplin schreibt, dass "[M]usik viel mit Menschsein zu tun hat, wo der Dirigent lernt, die ganze Person hinter der Stimme zu führen." Die folgenden Kapitel über den lernenden Dirigenten wurden von Stig Eriksen geschrieben und behandeln die mentalen Aspekte des Dirigierens, einschließlich der Wichtigkeit von kinästhetischem Lernen, Gestik und genereller Achtsamkeit beim Unterrichten. Obwohl die Information sehr sorgfältig recherchiert wurde, endet sie ohne einen wirklichen Vorteil für den Chorleiter.

Der dritte Teil enthält Elemente, die man landläufig unter Chormethoden zusammenfasst. Der Abschnitt über Übungsmethoden enthält grundlegende Hinweise zur Strukturierung einer Chorprobe und dazu, wie man beim Üben einzelner Teile die übrigen Sänger einbezieht. Das Vorspielen der Gesangsteile auf dem Klavier wird besonders betrachtet, ebenso das Einsingen (obwohl hier keine speziellen Vorlagen zum Einsingen genannt werden) und die Verwendung von verstärktem Klang. Caplin macht sehr deutlich, dass beim Singen mit einem Mikrofon der Sänger seine gesangliche Beurteilung auf den Klang aus dem Lautsprecher ausrichten muss und nicht auf den eigenen direkten Klang.

Das Textbuch behandelt auch kurz die Beurteilung von Noten, die Werktreue, eine kurze Betrachtung moderner Techniken der zeitgenössischen Chormusik sowie einen beträchtlichen Abschnitt des Arrangierens von Stimmgruppen innerhalb eines Chores. The abschließenden Kapitel widmen sich dem Eindruck des Chorklangs, der Bedeutung von Partnerschaft in der Chormusik (geschrieben von Peder Karlsson), der Chorintonation sowie der lateinischen Betonung.

The power of the singers invisible intranet

In a smaller choir – or vocal group – the "intranet" is of significant importance, as the individual singer can't "hide" behind the chorus effect, both with regards to breathing, intonation, sound and musical expression. Discovering and exploring the "intranet" and how the individual singer is mutually established and mutually influenced by surroundings, is first highly interesting and important! It's a matter of conscious or subconscious co-learning – where the singers' personal styles, competencies and experiences – put together within the ensemble around him. The so leadership's importance in a choir is higher though than what has previously been documented.

Exercise – projected listening, use of lead

The word of "lead" and relatively non-projected listening you often find in a more classical choir setting, would not work well in smaller ensembles, and particularly not when using microphones. Leadership must be clearly defined, even though a smaller ensemble normally has a more flat governing structure than in a bigger choir setting.

In this exercise the ensemble should appoint one of the singers taking the "lead" and he or she should lead with the aid of his modeling breathing, body language, mimic and mouth positioning thus creating homogeneity in breathing, intonation, sound coloring and expression. The effect of the projection gives the lead singer full attention and takes after-notice in anything/nothing done. The effect of this is surprisingly big and can quite immediately solve those normal challenges in a small ensemble, when by this effect it can be replaced by simply changing the "lead" person.

In a choir setting when the term of "lead" stands in an existing way of thinking. Normally you would of course at the point of departure have a pre-defined lead in the conductor constituting the conditioning authority. It is also here the singer mutually relates to what the conductor explicitly communicates mutually and on a human level, and where the individual singer becomes a linked and explicit part of the choir's co-expression – just as the choir chorus effect! Thus, there is a risk that the singer's own personal baggage of competencies, experiences and values can easily be forgotten in the big picture – it never becomes explicit.

In a group using microphones all these competencies/levels of competencies, experiences/levels of experiences and attitudes of values for amplified and made very explicit – what you are and what you do is what you get! Even as a singer!

In order to find out how big the influence from one singer really is on the fellow singers, you may define one of the singers as lead! Place him or her in front of the co-singers and ask her to lead a passage in the music. All perception must now be focused on this lead singer – trying to capture everything he does, movement, breathing and facial expression. The lead singer may change whatever he feels like changing – e.g. dynamics, coloring, type of breath intake – deep, shallow – use of breath, sound, intonation – pop – nasal – many etc. – You will quickly register how immediately the co-singers pick-up-and-

Mit fast 320 Seiten ist *Der lernende Dirigent* kein kleines Buch. Weil es aber so viele Aspekte kurz behandelt, fühlt es sich viel kleiner an. Der Schreibstil ist prägnant und klar, und das ist sehr wichtig, wenn man Bewegungen und Empfindungen beim Dirigieren beschreibt. Es könnte aber mehr Illustrationen der richtigen Positur und der Bewegung für Dirigenten enthalten, und die Illustrationen der Schlagmuster sind eckiger als von den meisten Chorleitern praktiziert. Mehrere Themen fehlen, so die Beschäftigung mit der Partitur, die Auswahl des Repertoires, die Übungspädagogik, die Diktion sowie fortgeschrittene Bereiche des Dirigates wie vorbereitende Schläge und Unterteilungen. Außerdem gibt es nichts bezüglich der Gesangspädagogik oder der Details bezüglich der Stimme.

Der lernende Dirigent eignet sich ausgezeichnet für die Anfänger als Chorleiter und solche mit geringer Erfahrung, vor allem wenn sie schon Sänger sind (und Kenntnisse im

Stimmtraining haben). Mit der Betrachtung des Klavierspiels und der Verwendung des Mikrofons sowie weniger Beachtung der Werkstudie und des Repertoires ist das Buch mehr ausgerichtet auf allgemeine Chöre als auf akademische oder kirchliche Chöre. Caplin ermutigt erfahrenere Dirigenten, das Buch von hinten nach vorne durchzuarbeiten und so zu den ursprünglicheren Abschnitten zu kommen. Während das für die Verwendung als Chorleitungstextbuch für einen akademischen Kurs funktionieren kann, werden Einrichtungen, die die Bereiche Dirigat und Chormethoden trennen, Bücher bevorzugen, die in jedem dieser Bereiche direkter sind. *Der lernende Dirigent* vermittelt kein "Anleitungs-Gefühl", weil es keine Übungen und Testfragen enthält und weil es zu wenige Illustrationen beinhaltet.

Thomas Caplin

Caplin zehrt von seiner Erfahrung, um seine besten Eindrücke mit dem Leser zu teilen, und er wählt seine Worte effizient. Während es viele Bücher über die Dirigierbewegungen gibt, ist

dies aktuell eines der wenigen E-Books über das Chordirigat, und das macht es zu einer interessanten digitalen Ressource für den modernen Dirigenten. Obwohl nicht vollständig, so ist dieser breit angelegte Überblick über das Dirigieren es wert, berücksichtigt zu werden.

*Als früheres Mitglied des St. Louis Kinderchores ist **TOBIN SPARFELD** durch die ganze Welt gereist, von Vancouver, British Columbia, im Westen bis Moskau, Russland im Osten. Tobin hat bei Seraphic Fire und im Santa Fe Wüsten-Chor gesungen. er arbeitete mit Chören aller Altersgruppen, war Assistent beim Miami Kinderchor und Vize-Direktor des St. Louis Kinderchores. Er lehrte am Principia College, war Chordirektor an der Millersville Universität in Pennsylvania und war Dirigierassistent beim Civic Chorale of Greater Miami. Tobin erlangte sein DMA in Dirigieren an der Universität von Miami in Coral Gables und studierte bei Jo-Michael Scheibe und Joshua Habermann. Er hat darüber hinaus ein künstlerisches Lehreddiplom des CME Instituts von Doreen Rao. Er ist derzeit Chef der Musikabteilung des Los Angeles Mission College, einem Teil des Los Angeles Community College Districtes. E-Mail: **tobin.sparfeld@gmail.com***

Übersetzt aus dem Englischen von Willi Stegemeyer, Deutschland