

CReative In MEasure CriMe

Damien Sagrillo
Université du Luxembourg

The Creative-in-Measure Concept

- Forgoes forms of traditional didactic conditioning
- Appeals to dimensions of creative initiatives
- Builds on antecedent concepts which are

Antecedent Concepts

- II Musik zum Mitmachen

– Neuhauser/Reusch/Weber
(in mehreren Bänden)
Frankfurt/M. 1989

Antecedent Concept 1 «Musik zum Mitmachen»

First page omitted:
author's rights

1.2

1

2

3

Zweiter Vorschlag

A

B

Folge: 1. Vorschlag

+

2. Vorschlag

				3	3
		2	2	2	2
1	1	1	1	1	1
+					
A	B	A	B	A	B

7

Antecedent Concept 1 “Musik zum Mitmachen” (Music to Participate)

- Evaluation

- “Musik zum Mitmachen”

- Neuhäuser, M.; Reusch, A; Weber, H (ab 1982). Musik zum Mitmachen. Spiel-mit-Sätze. Acht Hefte, mit Schallplatten bzw. CDs, Frankfurt/M., Diesterweg
 - Passive,
 - provides material which is “ready for use”,
 - But music is not up to date!

Antecedent Concept 2

Centre Verdi – Kreativ im Takt (KiT)

MUSIK - Das Spiel mit dem Klang	Creative-in-Measure (CRiME)		MUSIK - Das Spiel mit dem Klang
	1 KLASSIK	3 ROCK - POP	
	1-2 Te Deum 1'13	1-2 That's All 2'47	
	3-4 Nussknacker Marsch 2'28	3-4 Let's Twist Again 2'26	
	5-6 Nussknacker Chin. Tanz 1'11	5-6 The Entertainer 2'10	
	7-8 Nussknacker Trepak 1'05		
	9-10 Amboss - Polka 3'07		
	11-12 Amour des 3 Oranges 1'4		
	13-14 Türkischer Marsch 2'30		
	15-16 Tritsch-Tratsch 1'55		
	17-18 Wilhelmus 2'48		
	19-20 Was ich will 2'11		
	21-22 Polka 2'11		
	23-24 Carmen 2'11		
	25-26 Tanz 2'11		
	27-28 Symphonie 101, Die Uhr 2'43	19-20 Red River Rock 2'05	
	29-30 Kindersymphonie 2'15	21-22 Y.M.C.A. 2'24	
		23-24 Jump 2'24	
		25-26 Knock on Wood 2'17	
	2 UNTERHALTUNG & TANZMUSIK		
	1-2 D'Fräschelidd 2'00		
	3-4 Mañana 2'13		
	5-6 Obladi Oblada 2'12		
	7-8 Rockin' All Over The World 2'00		
	9-10 St. Thomas 1'55		
	11-12 Un der Atert 2'18		
	13-14 Charleston Medley 2'11		
	15-16 It's A Beautiful Life 2'47		
	17-18 Op engem klengen Duerf 2'20		
	19-20 Hämmelsmarsch 0'36		
	21-22 'T ass Kiirmes am Duerf 1'14		
	23-24 Movin' On Up 2'03		
	25-26 Reggae Night 3'06		
		4 RHYTHMEN	
		1 Metronom 90	15 R. 4b, 120
		2 Metronom 105	16-17 R. 5a, 105
		3 Metronom 120	18 R. 5b, 120
		4 Beat (4/4) 105	19-20 R. 6, 105
		5 Beat (4/4) 120	21-22 R. 7, 120
		6 Beat (3/4) 140	23-24 R.8, 120
		7 Beat (3/4) 180	25-26 R. 9, 120
		8-9 R. 1, 120	27-28 R. 10, 120
		10-11 R. 2, 120	29-30 Latin, 120
		12-13 R. 3, 105	31-32 Samba, 120
		14 R. 4a, 105	33-34 Salsa, 175

KiT-CD – Musical Structure

7 8 PORTSMOUTH (Mike OLDFIELD)

4er -Takt	Tempo: 192	Dauer: 2.05
-----------	------------	-------------

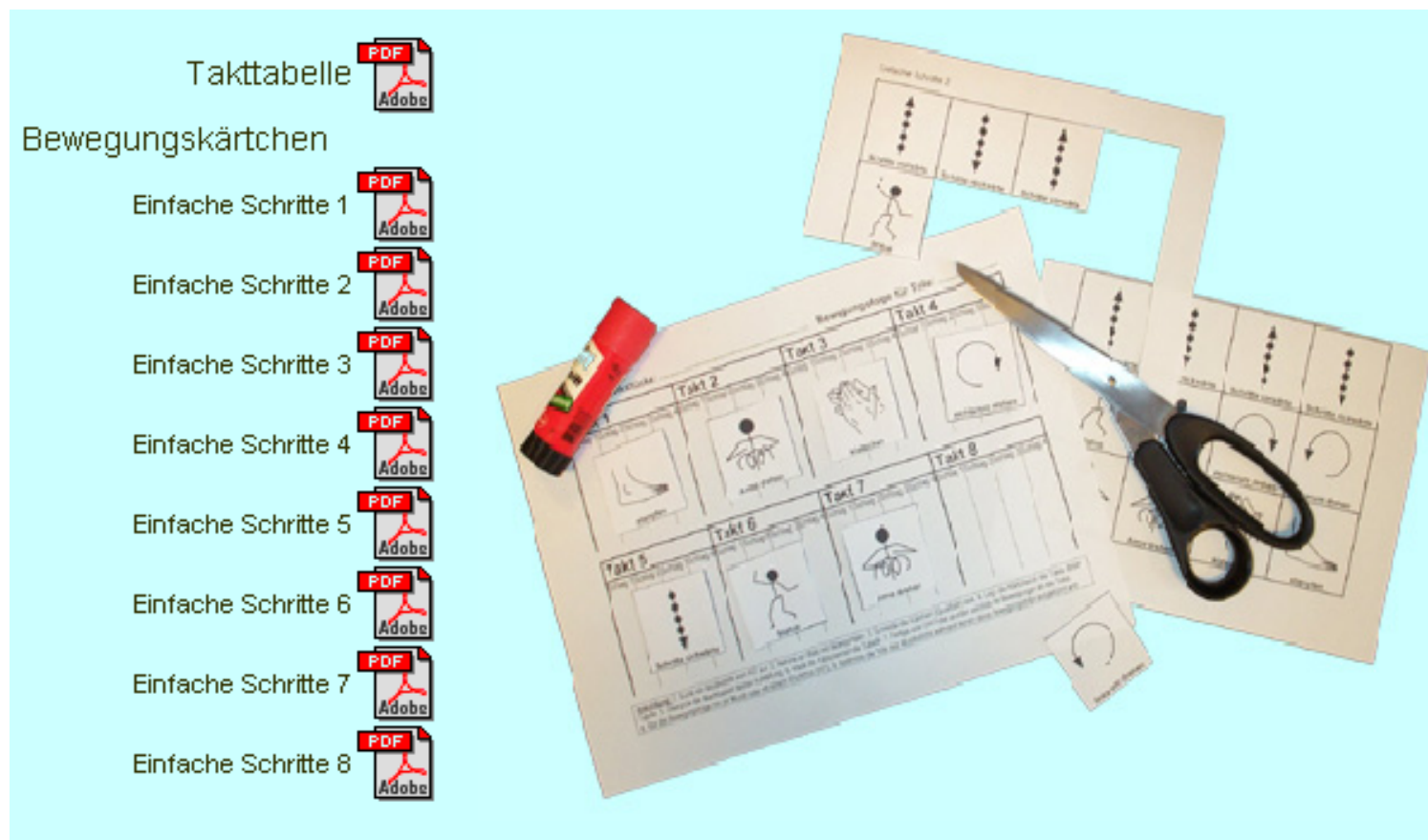
Einzähler: x . x . x x x (4 = Auftakt)

Teile		1	2	3	4	5	6
Form	Einzähler	A	A	B	B	A	A
Takte	2	8	8	8	8	8	8

7	8	9	10	11	12
B	B	A	A	B	B
8	8	8	8	8	8

accelerando

Symbols for Movement and Action

Was macht Wer, Wann?

Description

What?

Was

kann man zu Musik mitmachen?

- Klänge (MUSIK 1, Lehrerinformation: Kapitel 6.1)

mit Körperteilen, Gegenständen aus der Schule, Gegenständen aus dem alltäglichen Gebrauch oder Musikinstrumenten.

Klangerzeuger unterschiedlicher Größe (→ MUSIK 1, Seite 19)

Klangerzeuger aus unterschiedlichem Material (→ MUSIK 1, Seite 21)

Klangerzeuger mit unterschiedlicher Erzeugung (→ MUSIK 1, Seite 23)

Klangerzeuger mit unterschiedlichen Klangarten (→ MUSIK 1, Seite 25)

- Bewegungen (→ MUSIK 1, Lehrerinformation: Kapitel 6.3 a 6.4)

bewegt werden Körperteile oder Gegenstände

Who?

Wer

soll etwas machen ?

- die ganze Klasse (dabei abwechseln zwischen Aktivität und Ruhe)

- verschiedene Gruppen

- einzelne Kinder

- abwechselnd (die ganze Klasse, eine Gruppe, ein Kind)

When?

Wann

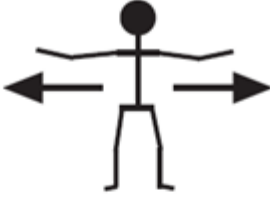
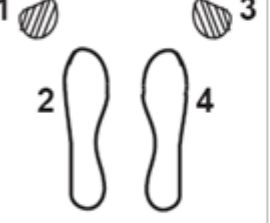
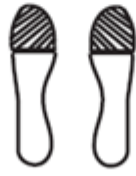
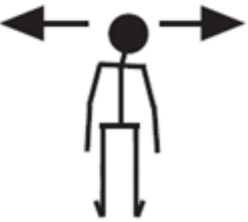
soll etwas getan werden ?

- während eines ganzen Teils

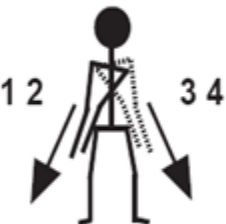
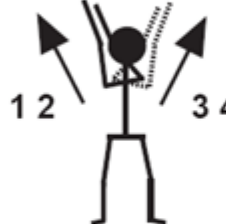
- während bestimmter Takte

- auf bestimmten Taktschlägen

Action, Motion and Dance Symbols (1)

					
Schritte vorwärts	Schritte rückwärts	Schritte seitwärts re	Hüfte drehen	Arme seitwärts	Arme nach oben
					
Schritte seitwärts li	klatschen	schnippen	Ferse - Fuß	springen	Bücken
					
patschen	stampfen	Hüfte drehen	Aufrichten	wippen auf der Stelle gehen aber Fußspitzen bleiben am Boden	Kopf hin u. her

Action, Motion and Dance Symbols (2)

					
rechtsrum drehen	linksrum drehen	Arme drehen	Hände re stoßen	Hände li stoßen	Arm re drehen
					
Hände nach unten stoßen	Hände nach oben stoßen	Statue / tief	Arm li drehen	Arme vorne drehen	Arme oben drehen
					
Schultern auf und ab	Statue	Statue / hoch	Einhaken & nach rechts drehen	Einhaken & nach links drehen	

The Creative-in-Measure Concept

- Evaluation
 - “Kreativ im Takt”, Marie-Thérèse Berns / Martin Straus, Centre Verdi, Luxembourg

- More active than, e.g. demand of a more creative approach,
- but build on past mainstream music

Further development of the concept

CReative in MEasure – CRiME

- Teachers (students) will analyse music pieces from different styles on their own initiative
- They will have to deal with “creative interpretation”
- Approach
 - Choice of a song meeting the requirements
 - Structural analysis on the basis of a prepared template
 - Creative aspect: Moving / Action / Singing to music according to the analysed structure

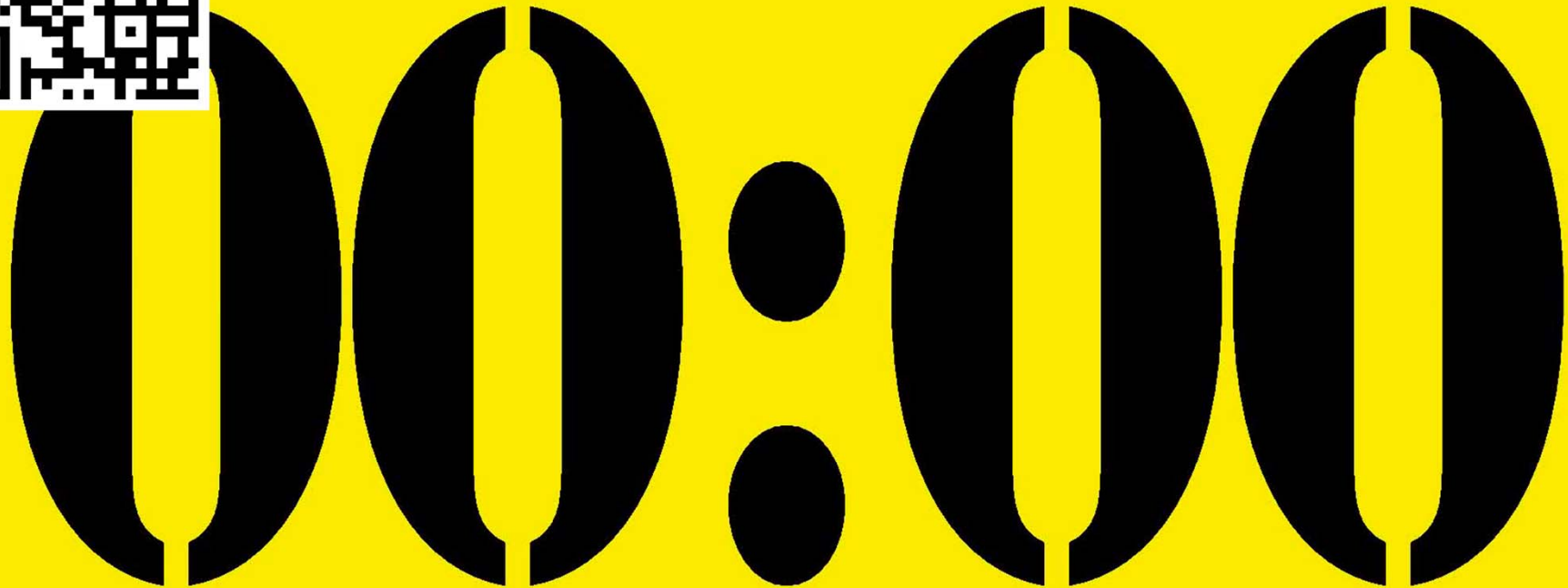

CRreative in MEasure – CRiME

(empty template)

Parts	Form	Name of the Parts	Measures	Time	Comments
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

Dick Brave & the Backbeats –Complicated

www.OnlineStopwatchTimer.com

Action on Dick Brave & The Backbeats – *Complicated*

Tempo 180 beats					
Parts	Form	Name of the form parts	Measures	Time	Comments
1	A	Intro	8	0.00	
2	B	1. Verse	8	0.11	
3	B	1. Verse	8	0.23	
4	C	1. Verse	8	0.33	
5	D	Chorus 1	8	0.42	
6	E	Chorus 2	8	0.54	
7	A	Bridge 1 (=Intro)	8	1.05	
8	B	2. Verse	8	1.16	
9	B'	2. Verse	8	1.20	
10	C	2. Verse	8	1.36	
11	D'	Chorus 1	8	1.46	
12	E	Chorus 2	8	1.59	
13	F	Bridge 2	8	2.10	
14	F'	Bridge 2	8	2.20	
15	D	Chorus 1	8	2.30	
16	E	Chorus 2	8	2.40	
17	G	End	8	2.50	

Survivor – *Rocky*

00:00

www.OnlineStopwatchTimer.com

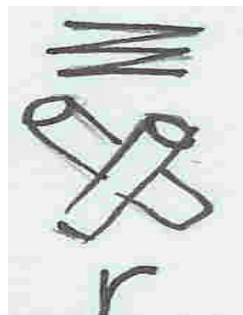
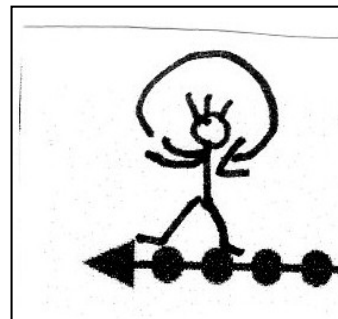
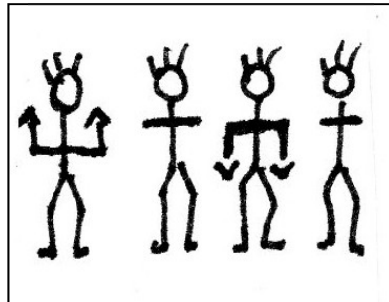
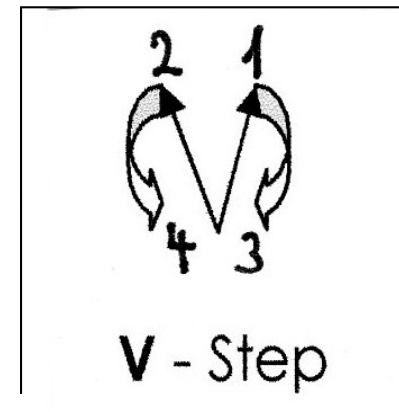
Action on Survivor – *Rocky*

Parts	Form	Form-Name	Measures	Time
1	Intro1	Intro	3	00:00
2	Intro2	Intro2	4	00:07
3	Intro2	Intro2	4	00:16
4	A	Pre-Verse	8	00:25
5	B	Bridge 1	2	00:42
6	C	Verse 1	8	00:47
7	C	Verse 2	8	01:05
8	D	Chorus	8	01:22
9	B	Bridge 2	2	01:40
10	C	Verse 3	8	01:44
11	D	Chorus	8	02:02
12	B'	Bridge 2	4	02:20
13	C	Verse 4	8	02:28
14	D	Chorus	8	02:45
15	Outro	Outro	12-16	03:10

Further development of KiT / CRiME

Invention of new, adapted symbols

Song Parts

Main Parts			
Song English	Song German	Comment	Instrumental, classical music, German
Intro	Einleitung	Introduction: unique at the beginning, gives a first impression	Einleitung
Verse	Strophe	Verse: normally same melody, different text	Couplet, resp. Bezeichnung der verschiedenen Teile als Thema 1,2,
Chorus	Refrain	Same melody, same text	Ritornell
Bridge	Überleitung	Link between two parts	Überleitung
Break	(instrumentales) Zwischenspiel	Instrumental bridge, often with improvisation	
Outro	Schluss / Koda	Coda, song ending	Coda
Additional parts			
RAP	RAP	Hip-Hop songs combine text passages with melodies	
Collison	Überlappung	Overlap of two parts, one ending, the next beginning	
Vocal runs	Variation	Melismatic compression	
Pre-/Post-Verse/Chorus	Prä-/Post-Strophe/ Refrain	“preparing parts” to verse or chorus	

Further development of the concept

CReative in MEasure – CRiME

- Evaluation
 - Advantages
 - Appreciate and understand musical structures
 - Creativity at first
 - Actions, movement and dance to current mainstream music are possible
 - Combination of learning success and fun factor
 - Disadvantages
 - No templates, only ideas
 - A serious training is needed
 - Combined with some musical talent
 - Not every music is adapted: Be careful with Rap and Hip Hop pieces

References

- 1) Damien Sagrillo,
« Kreativ im Takt. Zu den Möglichkeiten der Weiterentwicklung eines musikpädagogischen Konzeptes », in:
Die Musik in der Bildung: Aspekte europäischer Musikerziehung und ihre Anwendung in Luxemburg, hrsg. von Alain Nitschké und Damien Sagrillo in der Reihe *Würzburger Hefte zur Musikpädagogik*, hrsg. von Friedhelm Brusniak, Margraf, Weikersheim 2014, S. 114-161.
- 2) Marie-Thérèse Berns-Merker, Henri Junck, Martin Straus, Kreativ im Takt: Klassik, Tanzmusik: Rock & Pop, Rhythmen, 4 CDs , Education Nationale, Luxembourg 2002.
- 3) Meinolf Neuhäuser / Arnold Reusch / Horst Weber, *Musik zum Mitmachen. Spiel-mit-Sätze*, acht Hefte, mit Schallplatten bzw. CDs, Diesterweg, Frankfurt/M. 1982ff.

Merci fir Äert Nolauschteren

Grazie per l'attenzione

Merci pour votre attention

Danke für Ihre Aufmerksamkeit

Köszönöm a figyelmet

■ Damien Sagrillo

Thank you for your attention

