

**Musiktheater FÜR und MIT Kindern und Jugendlichen
Partizipation und künstlerische Praxis im Musiktheater
für junge Menschen**

Tamara Schmidt | Johannes Gaudet

Freitag, 28. April 2023

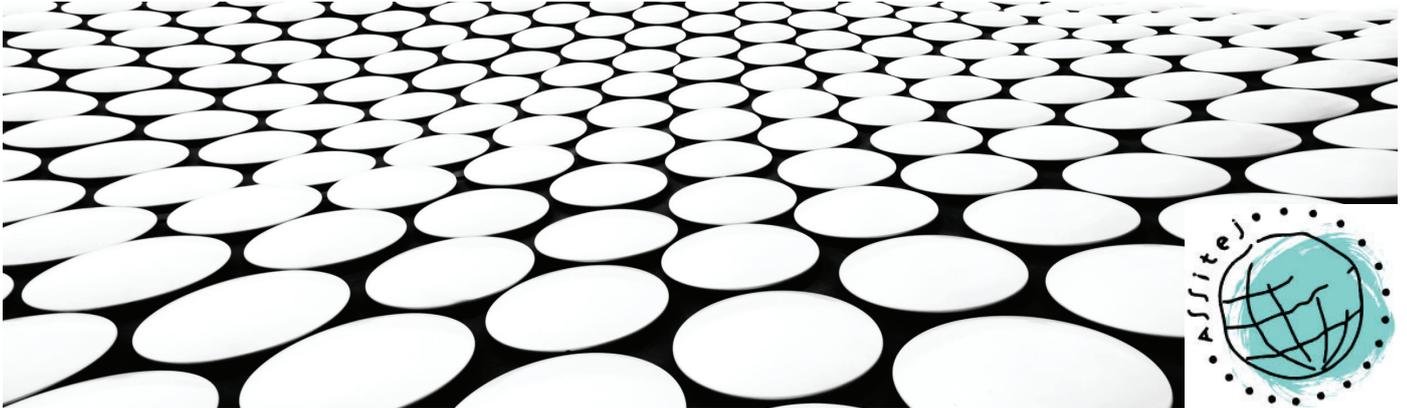
MEHR MUSIK!
Musikschulkongress

28.-30. April 2023
Kongress Palais Kassel

MUSIKTHEATER FÜR UND MIT KINDERN UND JUGENDLICHEN: PARTIZIPATION UND KÜNSTLERISCHE PRAXIS IM MUSIKTHEATER FÜR JUNGE MENSCHEN

TAMARA SCHMIDT & JOHANNES GAUDET

VDM-MUSIKSCHULKONGRESS IN KASSEL 2023

ABLAUF

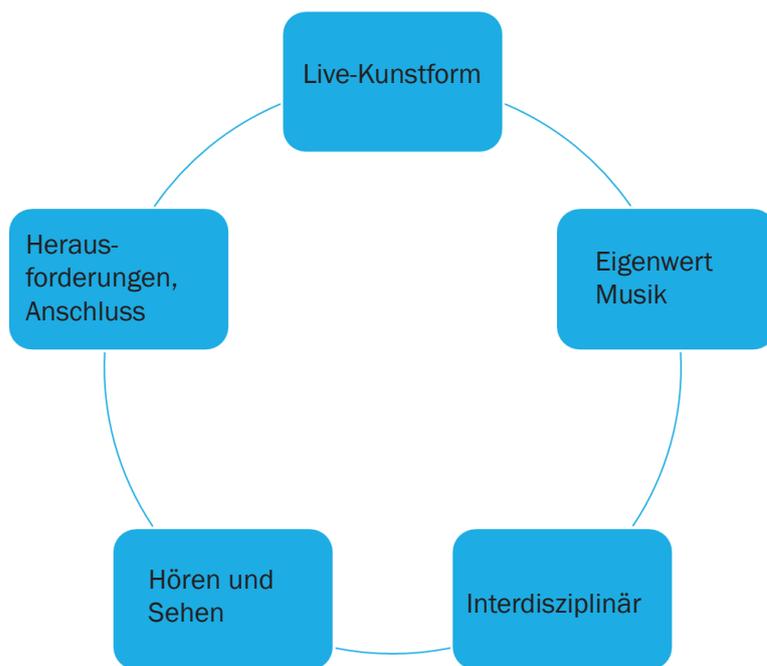
- Merkmale / Besonderheiten Musiktheater
- Entwicklungen und Tendenzen im Jungen Musiktheater
- Einblicke in die Praxis
- Perspektiven / Netzwerke / Weiterbildung

10.05.2023

BESONDERHEITEN IM MUSIKTHEATER

Zentrale Frage:
Wie lassen sich die
verschiedenen
Disziplinen miteinander
verbinden?

10.05.2023

ENTWICKLUNG UND FORMEN IM JUNGEN MUSIKTHEATER BIS ENDE DES 20. JAHRHUNDERTS

16. Jh:
Schuldramen /
Unterweisung

19. Jh:
Märchen-Oper
Unterhaltung /
Erziehung

20. Jh:
„Das Jahrhundert des
Kindes“

1980er:
Gesellschaftliche
Veränderung

1990er:
Neukomposition und
große Form

Entwicklungen im
pädagogischen Bereich

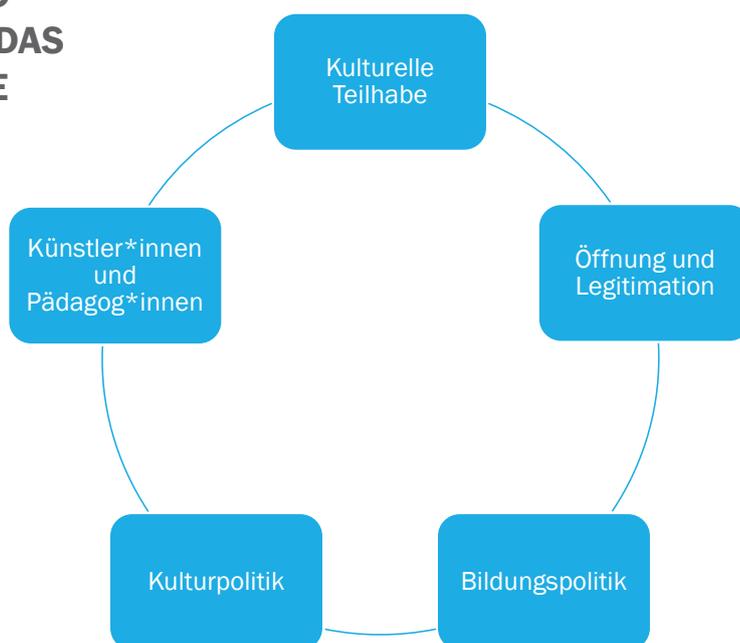
10.05.2023

AKTUELLES JUNGES MUSIKTHEATER

- Orientierung an verschiedenen Musikstilen
- Postdramatisches / Performatives Musiktheater
- Erweiterte Räume und Erzählformen
- Mannheimer Manifest 2009
- Als künstlerisches Betätigungsfeld erkannt

10.05.2023

ANSPRÜCHE UND ERWARTUNGEN AN DAS AKTUELLE JUNGE MUSIKTHEATER

Starke Auseinandersetzung mit und Orientierung an jungen Menschen

10.05.2023

PARTIZIPATION ALS SCHLAGWORT DER STUNDE

Maßgebliche Beteiligung

Asymmetrische Machtverhältnisse

„Reflexionsanlass“ (M. Fuchs)

Beteiligungsgrade nach C. Mörsch

Zentraler Bestandteil des Jungen Musiktheaters

10.05.2023

EINBLICKE IN DIE PRAXIS

Beispiel:

Der Schrei des Pfauen in der Nacht.

Ein Musiktheater-Rechercheprojekt mit jugendlichen Geflüchteten und Berlin der Jungen Deutschen Oper (2019)

https://deutscheoperberlin.de/en_EN/videos/6008

- „Experten des Alltags“ (Rimini-Protokoll)
- „Einbruch des Realen“ (H.-T. Lehmann) eröffnet andere künstlerische Perspektiven
- Performative Erzählformen ermöglichen Einbezug der „Experten des Alltags“
- Offene Dramaturgien
- Weiter Musikbegriff
- Aufbrechen von Theaterräumen (z.B. Installation), Verschmelzung von Bühne und Zuschauerraum
- Andere Orte, keine klassischen Theaterräume

10.05.2023

EINBLICKE IN DIE PRAXIS

Beispiel:

Spiel, Satz und Sieh! Der Tonsportclub am Staatstheater Mainz

- Kollektive Erarbeitungsweisen von der Themenfindung bis zur Premiere
 - Einbindung von Amateuren in die Spielplangestaltung
- Kollektiv-Kompositionen
 - Aufheben von Bildungsprivilegien
 - Berührungssängste senken
- Musizieren als theatraler / performativer Akt

10.05.2023

EINBLICKE IN DIE PRAXIS

Beispiel:

Expedition TIRILI

Mobiles Musiktheater für Kinder von 3 bis 6 Jahren, TUKIBühne-Produktion der Deutschen Oper Berlin

<https://www.youtube.com/watch?v=sOIXfwzbYIM>

- Orientierung an der Wahrnehmung im Musiktheater im frühkindlichen Bereich (z.B. körperbezogenes Wahrnehmen)
- Neugier und Forschungsdrang als Spielprinzip und Handlungsaufforderung
- Transparenz der Darstellung, Transparenz der Klänge
- „Inszenierung der Wahrnehmungsvorgänge“ (C. Plank-Baldauf) als theatrales Geschehen
- Kollektive Autorenschaft, „koproduzierende Gemeinschaft zwischen Erwachsenen und Kindern“ (V. Lobert)
- Verschiebung von Handlungsmacht in Richtung der Kinder
- Ergebnisoffener, experimenteller Charakter, das (produktive) Scheitern wird einkalkuliert

10.05.2023

EINBLICKE IN DIE PRAXIS

Beispiel:

Der KlangSpielPlatz

<https://www.schauburg.net/de/klangspielplatz>

- Begehbare Klangobjekte
- Module wenden sich verschiedenen Instrumentengruppen zu
- Wertfreie Begegnung von Kunstschaffenden und Kindern
- Aufheben von Bildungsprivilegien
- Theatrale Potentiale
- Experimentierraum für Musik, Szenen und Begegnung
- Schulung der Kunstschaffenden
- Forschungslabor für ein Neues Musiktheater

10.05.2023

EINBLICKE IN DIE PRAXIS

Beispiel:

Common Sound. Ein transkulturelles MiniMusikFestival

https://www.youtube.com/watch?v=UP7lw63VP_A&list=PL3qFWBSf6JmxY8IZXV78H16TTp80Gw1LB&index=27

- Beteiligungsgrad: Reklamierend
- „Aktive Einforderung von Beteiligung durch die Interessensgruppen“ (C. Mörsch)

10.05.2023

POTENTIALE UND PERSPEKTIVEN

- Kooperation und Netzwerke, u.a. im Ganztage
- Austausch verschiedener Disziplinen
- Erweiterung der persönlichen Handlungsfelder
- Zugänge für alle zum Musiktheater
- Erweiterung der musikalischen Disziplinen für junge Menschen
- Starkes Netzwerk für kulturelle Bildung
- Qualifizierung

10.05.2023

AG JUNGES MUSIKTHEATER DER ASSITEJ

- Regelmäßige, fachübergreifende und berufsübergreifende Treffen zu aktuellen Themen des Jungen Musiktheaters
- Lebendiger Austauschraum und produktive Vernetzung
- Veranstaltungen und Kongresse wie z.B. „Mannheimer Manifest 2009“, „Happy New Ears, Mannheim 2016“
- Weitere Informationen: <https://www.jungespublikum.de/events-series/ag-musiktheater-fuer-junges-publikum/>

10.05.2023

BERUFSBEGLEITENDE WEITERBILDUNG

MUSIKTHEATERVERMITTLUNG: KÜNSTLERISCHE PRAXIS UND PARTIZIPATION

- Bundesakademie für kulturelle Bildung Wolfenbüttel e.V.
- Hochschule für Musik, Theater und Medien
- Weitere Kooperationspartner aus Fachpraxis und Kulturpolitik
- Berufsbegleitende Weiterbildung, fünf Präsenz-Wochenende, zzgl. einzelne online-Tage, circa 200 AE
- Zeitraum: Schuljahr bzw. Spielzeit 2024/2025
- Weitere Informationen ab Herbst unter www.bundesakademie.de

10.05.2023

LITERATUR

- Fuchs, Max (2017): Partizipation als Reflexionsanlass, in: Tom Braun / Kirsten Witt (Hrsg.), *Illusion Partizipation – Zukunft Partizipation. (Wie) macht Kulturelle Bildung unsere Gesellschaft jugendgerechter?*, München: kopaed, S. 43-55.
- Gaudet, Johannes (2019): Experimentieren und Komponieren mit Klanggestalten im musiktheatralen Kontext mit Kindern und Jugendlichen, in: Christiane Plank-Baldauf (Hrsg.), *Praxishandbuch Musiktheater für junges Publikum. Konzepte – Entwicklungen – Herausforderungen*, Stuttgart: Metzler, S. 82-100.
- Israel, Annett (2019): Musiktheater für das allerjüngste Publikum – ein künstlerisches Forschungsfeld, in: Plank-Baldauf, Christiane (Hrsg.), *Praxishandbuch Musiktheater für junges Publikum. Konzepte – Entwicklungen – Herausforderungen*, Stuttgart Metzler, S. 103-121.
- Lobert, Verena (2020): Ein Plädoyer für TUKI Bühne. Neue Produktionsprinzipien für das Kindertheater, in: Renate Breitig (Hrsg.), *Funken Flüge. Ein Konzept für das Kindertheater. Aus Theater mit Kindern entsteht Theater für Kinder*. Berlin: ohne Verlag, S. 33.
- *Mannheimer Manifest zum Musiktheater für Kinder* (2009), <https://kindermusiktheater.wordpress.com/mannheimer-manifest/>
- Mörsch, Carmen (2012): Wie wird vermittelt?, in: Institute for Art Education der Zürcher Hochschule der Künste (Hrsg.), *Zeit für Vermittlung*, <https://www.kultur-vermittlung.ch/zeit-fuer-vermittlung/>
- Pfeiffer, Malte (2012): Performativität und Kulturelle Bildung, in: Hildegard Bockhorst / Vanessa-Isabelle Reinwand / Wolfgang Zacharias (Hrsg.), *Handbuch Kulturelle Bildung*, München: kopaed, S. 211-216.
- Plank-Baldauf, Christiane (2019): Einleitung, in: Christiane Plank-Baldauf (Hrsg.), *Praxishandbuch Musiktheater für junges Publikum. Konzepte – Entwicklungen – Herausforderungen*, Stuttgart: Metzler, S. 1-8.
- Plank-Baldauf, Christiane (2021): *Musiktheater für junges Publikum in Deutschland – Zwischen traditioneller Oper und postdramatischen Erzählformen*, <https://www.kubi-online.de/artikel/musiktheater-junges-publikum-deutschland-zwischen-traditionelleroper-postdramatischen>
- Plank-Baldauf, Christiane / Schmidt, Tamara (2023): Junges Musiktheater – ein Ort der Gesellschaft, in: Christiane Plank-Baldauf / Merle Fahrholz (Hrsg.), *Positionen. Entwicklungen. Erfahrungen – 10 Jahre Junge Opern Rhein-Ruhr. Dokumentation der Konferenz zum Festival Auf die Ohren, fertig los!*, Stuttgart: Metzler.
- Schmidt, Tamara: Zugänge zum Musiktheater für die Jüngsten. In: *Frühe Kindheit* (2020), H. 5; S. 24-29.

10.05.2023