

FORSCHUNGS- UND LEHRSCHEWERPUNKTE

Filmmusik – Geschichte, Analyse, Vermarktung und Psychologie

Veröffentlichungen

- Bullerjahn, Claudia: Die Träume und die Musik im „Zauberberg“, in: Klaus-Ernst Behne (Hrsg.), *film – musik – video oder Die Konkurrenz von Auge und Ohr*, Regensburg: Bosse 1987, S. 89–111.
- Bullerjahn, Claudia / Braun, Ulrich / Güldenring, Markus: Wie haben Sie den Film gehört? Über Filmmusik als Bedeutungsträger – Eine empirische Untersuchung, in: *Musikpsychologie. Jahrbuch der Deutschen Gesellschaft für Musikpsychologie*, Band 10, Wilhelmshaven: Noetzel 1993, S. 140–158, doi: 10.23668/psycharchives.3293*
- Bullerjahn, Claudia: Entwicklung und Grundlinien der Filmmusik, in: Karl-Jürgen Kemmelmeyer / Rudolf Nykrin (Hrsg.): *Spielpläne Musik 9/10 bzw. 9/11. Lehrerband*, Stuttgart: Klett 1994, S. 174–176.
- Bullerjahn, Claudia: Film music and cinematic narration: a report on an empirical investigation into the effects of film music, in: *Proceedings der 3. International Conference for Music Perception and Cognition*, hrsg. v. der European Society for the Cognitive Science of Music, Lütich 1994, pp. 453–454.
- Bullerjahn, Claudia: Musik im Fernsehen, in: Siegmund Helms / Reinhard Schneider / Rudolf Weber (Hrsg.): *Neues Lexikon der Musikpädagogik. Sachteil*, Kassel: Bosse 1994, S. 70–71.
- Bullerjahn, Claudia / Güldenring, Markus: An Empirical Investigation on the Effects of Film Music using Qualitative Content Analysis, in: *Psychomusicology (Special Volume on Film Music)*, Vol. 13, No. 1 & 2, Spring/Fall 1994, pp. 99–118, doi: 10.1037/h0094100**
- Bullerjahn, Claudia: Von der Kinomusik zur Filmmusik. Stummfilm-Originalkompositionen der zwanziger Jahre, in: Werner Keil (Hrsg.): *Musik der zwanziger Jahre*, Hildesheim: Olms 1996, S. 281–316.
- Bullerjahn, Claudia: Weniger Vorkämpfer als Nachhut. Zur Problematik von Jazz als Filmmusik im engeren Sinne, in: Jürgen Arndt / Werner Keil (Hrsg.): *Jazz und Avantgarde*, Hildesheim: Olms 1998, S. 96–125.
- Brysch, Klemens / Bullerjahn, Claudia / Haug, Tanja: Musik im japanischen Zeichentrickfilm am Beispiel AKIRA, in: Hans Krahl / Eckhard Pabst / Wolfgang Struck (Hrsg.): *FFK 11. Dokumentation des 11. Film- und Fernsehwissenschaftlichen Kolloquiums an der Christian-Albrecht-Universität Kiel Oktober 1998* (= Schriften zur Kulturwissenschaft; Bd. 29), Hamburg: Verlag Dr. Kovac 1999, S. 166–174.*****
- Bullerjahn, Claudia: Musik zum Stummfilm: Von den ersten Anfängen einer Kinomusik zu heutigen Versuchen der Stummfilmillustration, in: Josef Kloppenburg (Hrsg.): *Musik multimedial – Filmmusik, Videoclip, Fernsehen* (= Handbuch der Musik im 20. Jahrhundert, Bd. 11), Laaber: Laaber 2000, S. 57–83.
- Bullerjahn, Claudia: *Grundlagen der Wirkung von Filmmusik* (Reihe Wißner Lehrbuch; Bd. 5), Augsburg: Wißner 2001 (5. Auflage, Augsburg: Wißner 2022).
- Bullerjahn, Claudia: Versuch einer Psychologie der Filmmusik, in: Karin Pilnitz / Berthold Schüssler / Jürgen Terhag (Hrsg.): *Musikunterricht heute 4. Musik in den Medien – Medien in der Musik*, Oldershausen: Lugert 2001, S. 99–106.
- Bullerjahn, Claudia: Analyse von Filmmusik und Musikvideos, in: Lothar Mikos / Claudia Wegener (Hrsg.): *Qualitative Medienforschung. Ein Handbuch*. Konstanz: UVK/UTB 2005, S. 484–495; 2. überarbeitete Auflage 2017, S. 534–545.
- Bullerjahn, Claudia: Gender-Konstruktion durch Filmmusik. Eine analytische Betrachtung am Beispiel der Vertonung von Frauenfiguren in Filmen von Alfred Hitchcock und im neueren Frauenfilm, in: *Kieler Beiträge zur Filmmusikforschung 2*, 2008. URL: <http://www.filmmusik.uni-kiel.de/download/KBzF/KBzFM002.pdf>.
- Bullerjahn, Claudia: Frühstück bei Tiffany, in: Peter Moormann (Hrsg.): *Klassiker der Filmmusik*, Stuttgart: Philipp Reclam jun. 2009, 2., aktualisierte und erweiterte Auflage 2019, jeweils S. 152–154.

- Bullerjahn, Claudia: Der Mann mit dem goldenen Arm, in: Peter Moormann (Hrsg.): *Klassiker der Filmmusik*, Stuttgart: Philipp Reclam jun. 2009, 2., aktualisierte und erweiterte Auflage 2019, jeweils S. 127–129.
- Bullerjahn, Claudia: Pulp Fiction, in: Peter Moormann (Hrsg.): *Klassiker der Filmmusik*, Stuttgart: Philipp Reclam jun. 2009, S. 277–279; 2., aktualisierte und erweiterte Auflage 2019, S. 282–284.
- Bullerjahn, Claudia: Der Song als durchgängig bedeutender Bestandteil der Filmmusikgeschichte, in: Christofer Jost, Klaus Neumann-Braun, Daniel Klug und Axel Schmidt (Hrsg.): *Die Bedeutung populärer Musik in audiovisuellen Formaten*, Baden-Baden: Nomos 2009, S. 103–125.
- Bullerjahn, Claudia: Titanic, in: Peter Moormann (Hrsg.): *Klassiker der Filmmusik*, Stuttgart: Philipp Reclam jun. 2009, S. 285–288; 2., aktualisierte und erweiterte Auflage 2019, S. 293–296.
- Bullerjahn, Claudia: Vom Winde verweht, in: Peter Moormann (Hrsg.): *Klassiker der Filmmusik*, Stuttgart: Philipp Reclam jun. 2009, 2., aktualisierte und erweiterte Auflage 2019, jeweils S. 68–71.
- Bullerjahn, Claudia: Von Hollywoods Studiosystem zur Vermarktung populärer Kinohits, in: Claudia Bullerjahn / Wolfgang Löffler (Hrsg.): *Musik und Ökonomie. Finanzieren und Vermarkten von und mit Hilfe von Musik – Musikästhetisches und musikpädagogisches Haushalten*. Hildesheim: Olms 2009, S. 299–350.
- Bullerjahn, Claudia: Vertonung von Weiblichkeit im Film, in: Rebecca Grotjahn / Sabine Vogt (Hrsg.): *Musik und Gender. Grundlagen – Methoden – Perspektiven (= Kompendien Musik*, Bd. 5), Laaber: Laaber 2010, S. 195–209.
- Rückert, Björn / Bullerjahn, Claudia: Berlin – Die Sinfonie der Großstadt (D 1927, Walter Ruttmann). Zur Originalfilmmusik von Edmund Meisel und einem heutigen Rekonstruktionsversuch, in: *Kieler Beiträge zur Filmmusikforschung* 4, 2010, S. 30–51. URL: <http://www.filmmusik.uni-kiel.de/kielerbeitraege4/KBFM004.pdf>.*****
- Bullerjahn, Claudia: Archivmusik, in: Manuel Gervink / Matthias Bückle (Hrsg.): *Lexikon der Filmmusik. Personen – Sachbegriffe zu Theorie und Praxis – Genres*, Laaber: Laaber 2012, S. 41–43.
- Bullerjahn, Claudia: Fernsehen, Musik im, in: Manuel Gervink / Matthias Bückle (Hrsg.): *Lexikon der Filmmusik. Personen – Sachbegriffe zu Theorie und Praxis – Genres*, Laaber: Laaber 2012, S. 158–161.
- Bullerjahn, Claudia: Filmkomödie, filmmusikalische Komik, in: Manuel Gervink / Matthias Bückle (Hrsg.): *Lexikon der Filmmusik. Personen – Sachbegriffe zu Theorie und Praxis – Genres*, Laaber: Laaber 2012, S. 166–168.
- Bullerjahn, Claudia: Gender-Konstruktion durch Filmmusik. Eine analytische Betrachtung am Beispiel der Vertonung von Frauenfiguren in Filmen von Alfred Hitchcock und im neueren Frauenfilm, in: Tarek Krohn / Willem Strank (Hrsg.): *Film und Musik als multimedialer Raum*, Marburg: Schüren 2012, S. 42–62.
- Bullerjahn, Claudia: Gesamtkunstwerk, in: Manuel Gervink / Matthias Bückle (Hrsg.): *Lexikon der Filmmusik. Personen – Sachbegriffe zu Theorie und Praxis – Genres*, Laaber: Laaber 2012, S. 190–191.
- Bullerjahn, Claudia: Melodrama, in: Manuel Gervink / Matthias Bückle (Hrsg.): *Lexikon der Filmmusik. Personen – Sachbegriffe zu Theorie und Praxis – Genres*, Laaber: Laaber 2012, S. 320–322.
- Bullerjahn, Claudia: Musik zum Stummfilm: Von den ersten Anfängen einer Kinomusik zu heutigen Versuchen der Stummfilmillustration, in: Josef Kloppenburg (Hrsg.): *Das Handbuch der Filmmusik. Geschichte – Ästhetik – Funktionalität*, Laaber: Laaber 2012, S. 25–85.
- Bullerjahn, Claudia: Nickelodeon, in: Manuel Gervink / Matthias Bückle (Hrsg.): *Lexikon der Filmmusik. Personen – Sachbegriffe zu Theorie und Praxis – Genres*, Laaber: Laaber 2012, S. 365–367.
- Bullerjahn, Claudia: Nouvelle vague, in: Manuel Gervink / Matthias Bückle (Hrsg.): *Lexikon der Filmmusik. Personen – Sachbegriffe zu Theorie und Praxis – Genres*, Laaber: Laaber 2012, S. 370–371.
- Bullerjahn, Claudia: Penny arcades, in: Manuel Gervink / Matthias Bückle (Hrsg.): *Lexikon der Filmmusik. Personen – Sachbegriffe zu Theorie und Praxis – Genres*, Laaber: Laaber 2012, S. 389–390.

- Bullerjahn, Claudia: Raumgefühl, in: Manuel Gervink / Matthias Bückle (Hrsg.): *Lexikon der Filmmusik. Personen – Sachbegriffe zu Theorie und Praxis – Genres*, Laaber: Laaber 2012, S. 414–415.
- Bullerjahn, Claudia: Song, in: Manuel Gervink / Matthias Bückle (Hrsg.): *Lexikon der Filmmusik. Personen – Sachbegriffe zu Theorie und Praxis – Genres*, Laaber: Laaber 2012, S. 469–471.
- Bullerjahn, Claudia: Stummfilm, in: Manuel Gervink / Matthias Bückle (Hrsg.): *Lexikon der Filmmusik. Personen – Sachbegriffe zu Theorie und Praxis – Genres*, Laaber: Laaber 2012, S. 486–493.
- Bullerjahn, Claudia: Varieté, in: Manuel Gervink / Matthias Bückle (Hrsg.): *Lexikon der Filmmusik. Personen – Sachbegriffe zu Theorie und Praxis – Genres*, Laaber: Laaber 2012, S. 541–542.
- Bullerjahn, Claudia: Vaudeville, in: Manuel Gervink / Matthias Bückle (Hrsg.): *Lexikon der Filmmusik. Personen – Sachbegriffe zu Theorie und Praxis – Genres*, Laaber: Laaber 2012, S. 542.
- Bullerjahn, Claudia: Vorbestehendes Werk, in: Manuel Gervink / Matthias Bückle (Hrsg.): *Lexikon der Filmmusik. Personen – Sachbegriffe zu Theorie und Praxis – Genres*, Laaber: Laaber 2012, S. 558–562.
- Bullerjahn, Claudia: Wirkung von Filmmusik, in: Manuel Gervink / Matthias Bückle (Hrsg.): *Lexikon der Filmmusik. Personen – Sachbegriffe zu Theorie und Praxis – Genres*, Laaber: Laaber 2012, S. 578–584.
- Bullerjahn, Claudia: Eklektizismus, Geschäftssinn und Mut zu Experimenten. Wie Alfred Hitchcock die Filmmusikentwicklung beeinflusste, in: Henry Keazor (Hrsg.): *Hitchcock und die Künste*, Marburg: Schüren 2013, S. 117–142.
- Bullerjahn, Claudia: The Jazz Singer. Der neue Klang des Tonfilms, in: Gerhard Paul / Ralph Schock (Hrsg.): *Sound des Jahrhunderts. Geräusche, Töne, Stimmen 1889 bis heute*, Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung 2013, S. 128–133.
- Bullerjahn, Claudia: Der Soundtrack des Holocaust. Musik im Dienste einer Erinnerungskultur, in: Gerhard Paul / Ralph Schock (Hrsg.): *Sound des Jahrhunderts. Geräusche, Töne, Stimmen 1889 bis heute*, Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung 2013, S. 534–541.
- Bullerjahn, Claudia: Zwischen Patina und High-Tech. Zur Problematik der Rekonstruktion von Stummfilm-Originalkompositionen der 20er Jahre, in: Ivana Rentsch / Arne Stollberg (Hrsg.): *Ton-Spuren aus der Alten Welt. Europäische Filmmusik bis 1945*, München: edition text + kritik 2013, S. 66–90.
- Bullerjahn, Claudia: Facing the Past as Well as the Future: Music and Sound in Hitchcock's Early British Sound Films, in: Schwanebeck, Wieland (Hrsg.): *Reassessing the Hitchcock Touch: Industry, Collaboration, and Filmmaking*. New York: Palgrave Macmillan. Basingstoke: Palgrave Macmillan 2017, S. 21–40, doi: 10.1007/978-3-319-60008-6_2
- Bullerjahn, Claudia: Immer das Gleiche, aber nicht in gleicher Weise. Musik und Narration im Westernfilm, in: Manuel Gervink / Robert Rabenalt (Hrsg.): *Filmmusik und Narration. Über Musik im filmischen Erzählen* (Dresdner Schriften zur Musik; Bd. 6), Marburg: Tectum 2017, S. 205–230, doi: 10.5771/9783828867352-205
- Beinroth, Carolin / Bullerjahn, Claudia: Music in German Silent Cinema: Reception in the Film Trade Press 1907–1925, in: *The Journal of Film Music* 7.2 (2014), Issued Date: 22 Aug 2018, doi: 10.1558/jfm.30971.*****
- Bullerjahn, Claudia: Psychologie der Filmmusik, in: Frank Hentschel / Peter Moormann (Hrsg.): *Filmmusik. Ein alternatives Kompendium*, Berlin und Heidelberg: Springer VS 2018, S. 181–229, doi: 10.1007/978-3-658-11237-0_9
- Bullerjahn, Claudia / Hantschel, Florian: Musik im audiovisuellen Kontext: Film, Fernsehen, Video(spiel), in: Andreas C. Lehmann / Reinhard Kopiez (Hrsg.): *Handbuch Musikpsychologie*, Bern: Hogrefe 2018, S. 273–290.*****
- Bullerjahn, Claudia: Einfach nur »traumhaft schöne Musik«? Zu Rachel Portmans Musikalisierung der Geschlechter in *Chocolat*, in: *Musiktheorie*, 2022, H. 3, S. 261–272.
- Meinel, Larina Sue / Bullerjahn, Claudia: More horror due to specific music placement? Effects of film music on psychophysiological responses to a horror film, in: *Psychology of Music*, Vol. 50, No. 6, 2022, pp. 1837–1852, doi: 10.1177/03057356211073478*****
- Bullerjahn, Claudia / Nowak, Jennifer: Jenseits von Kochrezepten. Eine Ermutigung zu Filmmusik als Unterrichtsgegenstand, in: Thomas Krettenauer / Lars Oberhaus (Hrsg.): *Zwischen Kinound Game Audio. Film – Musik – Vermittlung*. Münster und New York: Waxmann 2024, S. 123–134*****

Bullerjahn, Claudia / Giemza, Martin / Seegel, Sten: Implizites Wissen zu filmmusikalischen Konventionen bei Kindern. Eine Replikationsstudie unter Verwendung des digitalen Interfaces MIA***** [in Vorbereitung]

Ausgewählte Vorträge und Kongressbeiträge

- Bullerjahn, Claudia: *Rezeption von Musik im Fernsehen*, Vortrag auf der Arbeitstagung „Zu den methodischen Problemen der Analyse von Musik-Videos und deren rezeptionstheoretischer Beschreibung“ an der Freien Universität Berlin vom 28.–30. März 1989.
- Bullerjahn, Claudia: *Kognitive und emotionale Aspekte der Wirkung von Musik im Film*, Gastvortrag an der Universität Münster am 22. Dezember 1993.
- Bullerjahn, Claudia: *Das Zusammenwirken von Bild- und Tonwahrnehmung in Film und Fernsehen*, Gastvortrag an der Universität Bielefeld am 2. Februar 1994.
- Bullerjahn, Claudia: *Emotionale Einfühlung, strukturelle Wahrnehmung, kognitive Schemaanwendung und Bannung als wesentliche Aspekte von Filmmusik*, Vortrag für die 10. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Musikpsychologie „Musikpsychologie zwischen Emotion und Kognition“ in Hannover vom 16.–18. September 1994.
- Bullerjahn, Claudia: *Ein begriffliches Babylon – Von den Schwierigkeiten einer einheitlichen Filmmusiknomenklatur*, Vortrag auf dem 7. Film- und Fernsehwissenschaftlichen Kolloquium in Potsdam-Babelsberg vom 5.–7. Oktober 1994.
- Bullerjahn, Claudia: *Wirkungen von Filmmusik*, Gastvortrag an der Hochschule für Musik Köln am 17. Juni 1998.
- Bullerjahn, Claudia: *Bad der Gefühle und heimlicher Erzähler: Zu den Wirkungen von Filmmusik*. Vortrag im Rahmen der Ringvorlesung „Musik und Film“ an der Universität Zürich am 5. Juni 2001.
- Mink, Marie-Josephine / Bullerjahn, Claudia / Hantschel, Florian: *Music Individually Adjustable (MIA) – Ein Max-7-basiertes Interface zur Untersuchung der subjektiven Passung von Musik und anderen Medieninhalten*. Poster für die 33. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Musikpsychologie „Musik und Bewegung“ in Hamburg vom 15.–17. September 2017.*****
- Bullerjahn, Claudia: *Wirkung von Filmmusik – zwischen hohen Erwartungen und empirischen Realitäten*. Impulsreferat auf dem Austrian Film Music Day 2018 an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien am 28. April 2018.
- Giemza, Martin / Bullerjahn, Claudia / Seegel, Sten: *MIA – eine neue Methode zur Erforschung filmmusikalischer Konventionen*. Vortrag auf dem XIII. Symposium zur Filmmusikforschung „Film – Musik – Kontexte. Intermediale Referenz in audiovisuellen Medien“ an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz am 21. Juni 2018.*****
- Meinel, Larina / Ortlieb, Julian / Mansky, Marcus / Bullerjahn, Claudia: *Musik steigert den Horror in Filmen in Abhängigkeit von ihrer Platzierung*. Vortrag für die 34. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Musikpsychologie „Musik im audiovisuellen Kontext“ in Gießen vom 7.–9. September 2018.*****
- Bullerjahn, Claudia: *Magie, Mystik und staunende Erkenntnis – Musik in Filmen mit biblischen Stoffen und christlichen Bezügen*. Vortrag auf der Tagung „Über.Hören – Die Klänge des Religiösen“ an der Universität Potsdam am 5. Juni 2021.
- Bullerjahn, Claudia: *Gestaltung von Authentizität und Empathie. Musik im Holocaustfilm*. Vortrag für die Studientagung des Deutschen Koordinierungsrats zum Thema „THE SOUND OF DIALOGUE – Gemeinsam Zukunft bauen“ in Speyer vom 20.–21. Oktober 2023.

Lehrveranstaltungen

Psychologische Aspekte der Wirkung von Musik in audiovisuellen Medien (Uni Hildesheim, Proseminar, WS 1990/91): Zunehmend findet die 1. Begegnung mit Musik im Kontext von Fernsehen und Film statt. Darüber hinaus wird diese gewohnheitsmäßige Kopplung in der Werbung für jedwedes Produkt eingesetzt. Ziel des Seminars ist es, psychologische Mechanismen der Medienwirkung von Musik anhand von Analysen und Besprechung exemplarischer Wirkungsforschungsexperimente aufzudecken.

Ein Film – mehrere Vertonungen. Einführung in empirische Methoden der Musikpsychologie und deren praktische Anwendung am Beispiel von Filmmusik (Uni Hildesheim, Projekt, SoSe

1992): Als Grundlage dient der in Zusammenarbeit der Landesmedienstelle Hannover und der Hochschule für Musik und Theater Hannover erstellte Experimentalfilm „Der Joker“, zu dem bereits mehrere verschiedene Musikfassungen von namenhaften Filmmusikkomponisten (u. a. P. Raben, E. Thomass, L. Kupkovic, P. Thomas, R. Kühn, ISSA-Musikproduktion) vorliegen. Anhand dieses Materials wird die Wirkung verschiedenartigster Musik auf das gleiche Bildmaterial im Experiment mit Versuchspersonen erprobt. Das Projekt wird deshalb neben einer Einführung in die Wirkungsmechanismen von Filmmusik auch eine Einführung in empirische Forschungsmethoden der Musikpsychologie bieten.

Psychologie der Filmmusik (JLU Gießen, Projektseminar WS 2016/17): Musik ist in audiovisuellen Medien und speziell Film und Fernsehen von unvermindert hoher Bedeutung. Kaum ein Film, gleich welcher Länge, verzichtet vollständig auf einen wenigstens temporären Einsatz von Musik. Vorliegende empirische Studien belegen vielfältige Wirkungen von Filmmusik, welche Aufmerksamkeitshaltung und -lenkung, Wahrnehmungsprägnanz und Modulierung des Zeitempfindens, Darstellung von Gefühlen und empathische Reaktionen, Assoziationsbildung und Zugriff auf Gedächtnisinhalte sowie Meinungsbildung und Motivation von Verhalten betreffen. Ziel des vorliegenden Projektseminars ist die Planung, Durchführung, Auswertung und Verschriftlichung eigener empirischer Forschungsprojekte, wobei jeweils schon vorliegende Studien für Replikationen oder Alternativansätze den Ausgangspunkt bilden sollen.

Musik im audiovisuellen Kontext (JLU Gießen, Projektseminar WS 2017/18): Im Kino, beim Fernsehen und beim Gaming hört man häufig Musik im Hintergrund zur emotional-kognitiven Unterstützung von Narrationen in Spiel-, Dokumentar- oder Werbefilmen sowie Videospielen. Die Darbietung von Live-Musik, virtuellen Performances oder Musikaufzeichnungen findet jedoch heutzutage gleichermaßen selten ohne visuellen Kontext statt, auch wenn es rein auditive Medien wie Radio und MP3-Player ermöglichen, den visuellen Kontext künstlich völlig auszublenden. Eine Vielzahl von empirischen Studien belegt einerseits vielfältige Wirkungen von funktionaler Medienmusik, welche Aufmerksamkeitshaltung und -lenkung, Wahrnehmungsprägnanz und Modulierung des Zeitempfindens, Darstellung von Gefühlen und empathische Reaktionen, Assoziationsbildung und Zugriff auf Gedächtnisinhalte sowie Meinungsbildung und Motivation von Verhalten betreffen. Andererseits geben weitere empirische Studien Hinweise darauf, dass eine audio-visuelle Präsentation die Wertschätzung eines Musikvortrags begünstigt und dass dabei schon der erste rein visuelle Eindruck zählt. Im September 2018 wird am Gießener Musikinstitut die DGM-Jahrestagung genau zu diesem Thema stattfinden. Ziel des Projektseminars ist einerseits die Planung, Durchführung, Auswertung und Verschriftlichung bzw. der Abschluss schon begonnener eigener empirischer Forschungsprojekte meiner Veranstaltungen „Psychologie der Filmmusik“, „Sozialpsychologie des Musizierens“ und „Musik in Computerspielen“, welche im Rahmen von Postern oder Vorträgen auf der Tagung präsentiert werden können, andererseits die Beteiligung an der praktischen Planung und Durchführung der Tagung.

Filmmusik I: Stummfilm (Uni Hildesheim, Hauptseminar, WS 1995/96): Schon die erste öffentliche Filmvorführung 1895 wurde mit Musik begleitet. War es am Anfang zumeist der improvisierende Pianist oder Harmoniumspieler, der die Musik in provisorisch hergerichteten Sälen beisteuerte, so stand am Ende der Stummfilmzeit 1927 das große Sinfonieorchester oder die Kinoorgel, die in prächtig ausgestatteten Kinopalästen eine Originalkomposition zum Film darboten. Das Seminar gibt einen Überblick zu musikalischen, soziologischen und wirtschaftlichen Aspekten der Musik im Stummfilm, indem Originalquellen sowie exemplarische Filmbeispiele betrachtet werden und eigene Gestaltungsversuche (Kompilationen bzw. Improvisationen) praktische Einblicke vermitteln.

Filmmusik II: Tonfilm (Uni Hildesheim, Hauptseminar, SoSe 1996): Das Seminar beginnt mit einer Betrachtung der auditiven Schicht des Tonfilms. Im folgenden werden Theorien zur Beziehung zwischen Filmmusik und Bildinhalten, Funktionen von Filmmusik, Filmmusiktechniken und wirtschaftliche und soziale Aspekte der Produktion von Filmmusik behandelt. Einige genauere Analysen des Einsatzes von Filmmusik in ausgewählten Spielfilmen sollen die theoretisch erworbenen Kenntnisse vertiefen.

Filmmusik III: Wirkungen (Uni Hildesheim, Hauptseminar, WS 1996/97): Behandelt werden zunächst physiologische Grundlagen der audiovisuellen Wahrnehmung. Darüber hinaus vermittelt das Seminar Einblicke in psychologische Grundlagen der Wirkungen von Filmmusik.

Ausgewählte empirische Studien veranschaulichen neben Selbstexperimenten den Einfluß der Musik auf Aufmerksamkeitsprozesse, Wahrnehmungsorganisation, Emotionen, Informationsaufnahme, Kognitionen, Urteilsbildung sowie die Konditionierung und Motivation von Verhalten.

Theorie und Geschichte der Filmmusik (Uni Hildesheim, Vorlesung WS 2001/02; JLU Gießen, Vorlesung 2004/05): Die Vorlesung bietet zunächst ein theoretisches Fundament: Das Verhältnis von Bild- zu Fremdtönen wird untersucht, die möglichen Beziehungen zwischen Filmmusik und Bildinhalten werden beschrieben, die Funktionen von Filmmusik kategorisiert, die einzelnen Filmmusiktechniken gegeneinander abgegrenzt und ein übergreifendes Modell zur Wirkung von Filmmusik vorgestellt. Filmmusik hat eine inzwischen gut einhundertjährige Geschichte. Dieser Tatsache will die Vorlesung auch Rechnung tragen: An ausgewählten Beispielen von der Stummfilm- bis in die heutige Zeit sollen prägnante Zeitströmungen herausgearbeitet und wichtigen Filmkomponisten Tribut gezollt werden.

Musik zum Stummfilm (JLU Gießen, Proseminar WS 2005/06 u. 2013/14): Schon die ersten öffentlichen Filmvorführungen 1895 wurden mit Musik begleitet, jedoch stellte man eine Musikbegleitung in der Folge zunächst nicht mehr konsequent zur Verfügung. Erst ab etwa 1905 wurden ab und zu Caféhausmusiker für die provisorisch hergerichteten Ladenkinos verpflichtet, und ab 1910 waren improvisierende Klavier- bzw. Harmoniumspieler oder sogar eine Kinokapelle selbstverständlich, bis hin zu Sinfonieorchestern oder einer Kinoorgel, die in den zwanziger Jahren in den prächtig ausgestatteten Kinopalästen der Großstädte eine Originalkomposition zum Film darboten: Der Film war somit mehr als ein Jahrzehnt lang der Hauptanlass zur öffentlichen Aufführung von Musik. Mit dem Film „The Artist“, der 2012 5 Oscars neben vielen anderen Auszeichnungen erhielt, wurde Stummfilmästhetik für Besucher moderner Kinosäle wieder präsent. Hinzu treten zunehmend Wiederaufführungen alter Stummfilme und ihrer Musik. Das Seminar gibt einen Überblick zu Argumenten für den prinzipiellen Einsatz von Musik und ihrer Funktionalität, zu Bemühungen um die Anhebung der Qualität von Stummfilmmusik in technischer und musikalischer Hinsicht sowie zu ausgewählten Originalstummfilmkompositionen und deren Rekonstruktion. Eine Zusammenarbeit mit dem Deutschen Filmmuseum in Frankfurt am Main sowie ZDF/ARTE wird angestrebt. Zusätzlich wird es Exkursionen zu Filmmuseen und Stummfilmaufführungen geben.

Musik im klassischen Hollywoodfilm (JLU Gießen, Proseminar SoSe 2008 u. 2020): 1930–1950 wird gewöhnlich als die Periode des klassischen Hollywoodtonfilms bezeichnet und insbesondere 1933–1949 als Hollywoods Goldene Ära. Dies hat auch mit dem in den ersten Jahrzehnten des Tonfilms entstandenen Studiosystem zu tun, das mit seinen eigenen Musikabteilungen die Bedeutung von Filmmusik in vielfältiger Weise zu steigern vermochte. Im Mittelpunkt des Seminars stehen die damals komponierten Filmscores, jedoch sollen auch Bezüge zur Renaissance des klassischen Hollywoods und speziell John Williams hergestellt sowie demonstriert werden, inwieweit die Traditionen der klassischen Periode heutige Filmmusikpraxis weiterhin beeinflussen. Das Seminar bietet neben einem Überblick zu wesentlichen Werken und Filmkomponisten (u. a. Max Steiner, Alfred Newman, Franz Waxman, Erich Wolfgang Korngold, Hugo Friedhofer, Dimitri Tiomkin, Miklós Rózsa, Bernard Herrmann) auch eine allgemeine Einführung in die Filmmusikanalyse und die hiermit in Zusammenhang stehenden Begrifflichkeiten und Theorien.

Musik im Fernsehen (JLU Gießen, Seminar WS 2009/10): Schon das weltweit erste regelmäßig ausgestrahlte Fernsehprogramm enthielt Musik in Form von Soloauftritten sowie als Bestandteil von Musikrevuen und Filmen. Vereinzelt kam es auch zur Ausstrahlung von Opern. Insgesamt gesehen hat Musik im Fernsehen gleichwohl vorrangig funktionale Bedeutung erlangt; nahezu keine Sendeform verzichtet heute auf den Einsatz von Musik. Reine Musiksendungen haben dagegen in Vollprogrammen nur einen Anteil von bis zu 4%. Sendungen mit Kunstmusik und insbesondere zeitgenössischer werden sogar zumeist nur über Kabel oder Satellit auf Kulturspartenkanälen ausgestrahlt. Das Seminar widmet sich nicht nur sämtlichen Erscheinungsformen von Musik im Fernsehen (z.B. Konzert- u. Opernübertragungen, Hitparaden u. Castingshows, musikbezogene Dokumentarfilme u. Doku-Soaps, Videoclips und Klassik-Videos, Sounddesign von Fernsehsendern u. funktionale Musikgestaltung in Gameshows und Fernsehserien), sondern auch speziellen Sendertypen wie Musikspartenkanälen sowie musikbezogener Wirkungsforschung.

- Ennio Morricone: Avantgardist und Filmkomponist* (Uni Hildesheim, Hauptseminar WS 2001/02; JLU Gießen, Seminar WS 2004/05 u. SoSe 2021): Die meisten Menschen kennen Ennio Morricone als den Komponisten der italienischen 'Spaghetti-Western' (z. B. „Spiel mir das Lied vom Tod“). Jedoch hat Morricone während seines 55 Jahre währenden und über 400 Partituren umfassenden Filmmusikschaffens Kompositionen für nahezu jedes Filmgenre verfasst und dies auch im internationalen Bereich (z.B. „Mission“, „In the Line of Fire“, „The Hateful Eight“). Im Seminar wird nicht nur die Musik ausgewählter Spielfilme analysiert, sondern auch Einblick gegeben in Morricones kunstmusikalisches Schaffen (z.B. „Missa Papae Francisci“), seine zahlreichen Popsongs (z.B. "Se telefonando") und sein Mitwirken im ersten, von ihm mitbegründeten und von 1964 bis 1980 bestehenden Improvisationsensemble im Bereich der Neuen Musik „Nuova Consonanza“. Zugleich wird auch sein Einfluss auf diverse Musikerkollegen beleuchtet (z.B. John Zorn, Metallica, Yo-Yo Ma).
- Erich Wolfgang Korngold: Ein Wunderkind als Filmkomponist* (Uni Hildesheim, Hauptseminar WS 2002/03; JLU Gießen, Seminar WS 2006/07): Der 1897 geborene Erich Wolfgang Korngold erhielt schon als Kind und Jugendlicher durch kammermusikalische Kompositionen, Lieder, symphonische Werke und vor allem Opern internationale Beachtung. Teilweise durch das veränderte politische Klima während des Dritten Reichs veranlasst, verließ Korngold seine Wahlheimat Wien, um als Filmkomponist in Hollywood zu ungewöhnlich großzügigen Konditionen zu arbeiten. Im Mittelpunkt des Seminars steht neben der Wunderkindproblematik und Korngolds familiären und zeitgeschichtlichen Umfeld vor allem die Analyse ausgewählter Werke mit dem Schwerpunkt auf den Bereichen Filmmusik, Oper und Lied.
- Bernard Herrmann: Der Individualist* (JLU Gießen, Seminar SoSe 2008): Bernard Herrmann ist durch seinen ausgeprägt eigenen Stil eine Ausnahmerecheinung unter den Filmkomponisten im Hollywood der 40er bis 70er Jahre. Bekannt geworden ist er vor allem durch seine langjährige Zusammenarbeit mit dem Thrillerspezialisten Alfred Hitchcock. Betrachtet werden sollen aber auch seine Beiträge zu anderen Genres (z. B. Science Fiction) und ausgewählte Werke autonomer Musik.
- John Williams – Komponist von Blockbustern und Retter klassischer Hollywoodmusik* (JLU Gießen, Seminar WS 2016/17): Auch gelegentlichen Kinogängern ist John Williams als Filmkomponist bekannt, jedoch wissen vor allem Europäer nur wenig über seine ausgiebige Tätigkeit als Dirigent (bspw. des Boston Pops Orchestra) oder als Komponist zeitgenössischer Kunstmusik (z. B. zahlreiche Solokonzerte u. Auftragswerke wie Fanfaren u. Hymnen für diverse Anlässe). Blockbuster wie Filme der *Star Wars*-, *Indiana Jones*- und *Harry Potter*-Reihe machten Williams für musikalische Laien zur Gallionsfigur der Filmmusik und seine Filmmusiksuiten zu beliebten Scholorchesterstücken, jedoch wird er von der Filmmusikforschung nur am Rande wahrgenommen. Wie sind diese Diskrepanzen zu erklären? Anhand von Analysen ausgewählter Konzert- und filmmusikalischer Werke soll im Seminar unter anderem dieser Frage nachgegangen werden.
- Musik in Filmen Alfred Hitchcocks* (JLU Gießen, Seminar WS 2011/12): Wie kein anderer prägte der Regisseur Alfred Hitchcock durch seine Filme das Thriller-Genre. Bei diesem kommt Musik stets eine prominente Rolle zu. Einen besonderen Schwerpunkt legte die Forschung bisher auf die Filme, zu denen der Filmkomponist Bernard Herrmann innerhalb einer elfjährigen Zusammenarbeit die Musik beisteuerte. Die im Seminar behandelte Auswahl an Filmen berücksichtigt jedoch sämtliche Stumm- und Tonfilme unter Hitchcocks Regie und deren Vertonungen.
- Für weihnachtliche Alpträume, Angriffe von Marsmenschen und schwarz gekleidete Männer: Die Filmmusik von Danny Elfman* (JLU Gießen, Seminar SoSe 2025): Der Multi-Instrumentalist Danny Elfman entzieht sich den üblichen musikstilistischen Einordnungen. Die surrealistisch-avantgardistische Straßentheatergruppe, der er sich in den frühen 1970er Jahren anschloss, formte er 1979 zur New Wave-Band Oingo Boingo um, die mit skurrilen Musikvideos das frühe MTV mit prägte. Heutzutage kennt man Elfman zumeist als Filmkomponist und dies vor allem durch seine schon Mitte der 1980er Jahren beginnende langjährige Zusammenarbeit mit dem Regisseur Tim Burton, die sowohl Musikfilme (*The Nightmare Before Christmas*, *Tim Burton's Corpse Bride*, *Charlie and the Chocolate Factory*) als auch Spielfilme umfasst (z.B. *Beetlejuice*, *Edward Scissorhands*, *Mars Attacks!*, *Sleepy Hollow*,

Planet of the Apes, Big Fish, Alice in Wonderland). Bekannt für seine von Bernard Herrmann inspirierten großen Orchesterbesetzungen, ist er in seinen Filmkompositionen bisweilen auch als Sänger zu hören. Im Seminar werden wir uns neben Einblicken in seine Tätigkeit als Avantgarde- und Rockmusiker vor allem seinen Filmkompositionen analytisch zuwenden (neben den oben genannten z.B. auch *Dick Tracy, Good Will Hunting, Men in Black, Milk, Fifty Shades of Grey*).

Musik im Western (JLU Gießen, Seminar SoSe 2010): Zu den unverzichtbaren Bestandteilen des Westerngenres gehört neben typischen narrativen Elementen (z.B. Indianerüberfall, Saloonschlägerei) und Personen (z.B. Cowboys, Sheriff) eine kennzeichnende, häufig gesungene Musik, was sich auch in seiner Bezeichnung als ‚Horse Opera‘ widerspiegelt. Einige charakteristische musikalische Klischees lassen sich bereits in Stummfilmbegleitmusiken nachweisen. Durch die Ballett- und Filmmusiken Aaron Coplands wurden im Zusammenhang mit der Prägung eines amerikanischen Musikstils weitere musikalische Elemente festgeschrieben, und die Songs von Stephen Foster und andere Folksongs bildeten den Ausgangspunkt für die typischen Lieder des ‚singenden Cowboys‘ und die Entwicklung des Countrymusikstils. Im Seminar soll anhand von exemplarischen Analysen ein historischer Überblick zur Entwicklung des Genres und seiner Musik von der Stummfilmzeit bis heute geliefert werden unter Berücksichtigung prägender Komponisten (z.B. J. Moross, D. Tiomkin, E. Bernstein, M. Böttcher, E. Morricone, J. Barry) und wichtiger Untergenres (z.B. Singing Cowboy-Filme, Kavalleriewestern, Italowestern, deutscher Karl-May-Western, Westernfernsehserie, schwarzer Western).

Musik im Western – ein Buchprojekt (JLU Gießen, Projektseminar SoSe 2011): Das Projektseminar ist die Fortsetzung einer Veranstaltung des letzten Sommersemesters. Im Mittelpunkt stehen weiterhin exemplarische Analysen zur historischen Entwicklung des Genres bzw. seiner Untergenres und speziell seiner klischee geprägten Musik von der Stummfilmzeit bis heute. Es sollen nun tiefergreifende wissenschaftliche Fragestellungen entwickelt werden, anhand derer ausgewählte Westernfilme und ihre Musik in ihrem kulturellen und gesellschaftlichen Kontext verortet werden können. Der im vorherigen Seminar entstandene Reader bietet hierfür einen ersten Ausgangspunkt.

Musik im Bollywoodfilm (JLU Gießen, zusammen mit Frau Anja Hakim, Seminar WS 2010/11): Bollywood ist nicht nur die größte Produktionsstätte populärer indischer Filme, sondern gilt auch als einer der größten Filmindustriestandorte der Welt. Von besonderer Bedeutung für den Bollywoodfilm bzw. den Hindi-Film (was die wissenschaftlich korrekte Bezeichnung ist) sind Musik und Tanz. Historische Entwicklungen und Erscheinungsformen der musikalischen Gestaltung und deren choreografische Umsetzung im Bollywoodfilm stehen im Mittelpunkt des Seminars. Daneben wird vor allem die Auseinandersetzung der indisch-asiatischen mit anderen weltweiten Kulturen und somit das Phänomen der Globalisierung und Verwestlichung ins Blickfeld rücken. Inwiefern sich in den Filmen oberflächliche, versatzstückartige Adaptionen und Modetrends finden lassen oder eher Anzeichen kultureller Integration und eine weiterführende Auseinandersetzung mit anderen, v.a. abendländischen Kunstformen, soll überprüft und auch anhand des wandelnden Selbstverständnisses der Macher belegt werden. Ebenfalls wird technologischen und ökonomischen Aspekten Rechnung getragen werden.

Musik im Trick- und Animationsfilm (JLU Gießen, Seminar SoSe 2012 u. WS 2018/19): Trickfilme werden auf der ganzen Welt produziert und ihnen gemeinsam ist die bedeutende Rolle von Musik und Geräuschen. Musik hat dabei nicht nur die Aufgabe, Defizite im Vergleich zum Realfilm auszugleichen und Komik zu steigern, sondern ist darüber hinaus für die häufig wie Filmmusicals gestalteten Trickfilme ein zusätzlicher Vermarktungsgegenstand. Das Seminar behandelt nicht nur bedeutende Trickfilmkomponisten wie Carl Stalling (*Bugs Bunny*), Scott Bradley (*Tom & Jerry*), Alf Clausen (*The Simpsons*) und Michael Giacchino (*Ratatouille, Up, Inside Out*), sondern auch die Musik zu stummen Trickfilmen (*Die Abenteuer des Prinzen Achmed*), Verbildnerungen klassischer Musik (*Silly Symphonies, Fantasia*), Trickfilmmusicals von Disney (*Snow White and the Seven Dwarfs, The Jungle Book, The Little Mermaid, The Lion King, Frozen*), Tim Burtons animierten Gothic-Horror Musicalkomödien (*The Nightmare before Christmas, The Corpse Bride*), *Yellow Submarine* der Beatles, Musik in japanischer Kinderfernsehserien (*Die Biene Maya, Wicki und die starken Männer*)

bzw. Animes (*Akira, Castle in the Sky, Ghost in the Shell*) und in neueren computeranimierten Trickfilmen (*Madagascar, Happy Feet*). Außerdem geht es um ausgewählte empirische Studien zur Wirkung von Musik in Animationsfilmen, wobei auch eigene Studien gestaltet werden können. Begleitend zu musikanalytischen Betrachtungen innerhalb des Seminars werden in Zusammenarbeit mit Studierenden kommentierte Vorführungen vollständiger Filme in unserem Musiksaal stattfinden.

Musik im Science-Fiction-Film (JLU Gießen, Seminar WS 2015/16): Der Science-Fiction-Film ist ein Filmgenre, das aktuelle oder rein theoretische Wissenschaftsansätze und -methoden verwendet, um den Menschen mit dem Unbekannten und spekulativ Zukünftigen in Kontakt zu bringen. Bei dieser Interaktion spielen soziale Kontexte ebenso eine Rolle wie in Magie oder Religion angelegte transzendente Philosophien. Insbesondere sogenannte Neue Musik wird häufig für die Darstellung des fremdartigen, mysteriösen oder verstörenden Unbekannten bemüht und ist hierdurch geradezu zum Klischee für das Genre geworden. Andererseits ist die Darstellung von Musik und Musizierenden in der Zukunft häufig außerordentlich konventionell. Im Seminar sollen nicht nur Spielfilme und ihre Musik genauer analysiert werden (z.B. *2001, Barbarella, Blade Runner, Close Encounters of the Third Kind, The Day the Earth stood still, The Fifth Element, Forbidden Planet, Mars Attacks!, Matrix, Planet of Apes, Star Wars, Terminator*), sondern auch die Musik von deutschen, britischen und amerikanischen Fernsehserien (z.B. *Babylon 5, Doctor Who, Lost, Raumpatrouille Orion, Star Trek, The Twilight Zone*).

Musik im Horrorfilm (JLU Gießen, Seminar WS 2019/20): Der Horrorfilm ist ein Filmgenre, das auf uralte Ängste des Menschen baut, wie beispielsweise die Angst vor dem Dunkeln und dem Tod sowie die Furcht vor dem Unbekannten und dem Monströsen. Da der Horrorfilm seine Spannung vor allem dem zu verdanken hat, was er nicht zeigt, sind Musik und Sound besonders wichtig. Insbesondere sogenannte Neue Musik und elektronische Klangerzeuger werden häufig für die Darstellung des verstörenden Unheimlichen bemüht und sind hierdurch geradezu zum Klischee für das Genre geworden. Hinzu treten oft Kinderlieder, Spieluhren- und Orgelklänge, aber auch erschreckende Geräusche von Kettensägen und anderen Zerstückelungsinstrumenten sowie inszenierte Stille. Im Seminar sollen nicht nur Spielfilme und ihre Musik genauer analysiert werden (z.B. *The Bride of Frankenstein, Bram Stoker's Dracula, Candyman, Carnival of Souls, Don't look now, Dr. Jekyll and Mr. Hyde, The Exorcist, The Fog, The Innocents, The last House on the left, A Nightmare on Elm Street, Nosferatu, The Omen, The Others, Psycho, Rosemary's Baby, Rhapsodia satanica, The Shining, Sisters, The Sixth Sense, The Texas Chain Saw Massacre*), sondern auch die Musik von Fernsehserien (z.B. *Buffy the Vampire Slayer*). Außerdem geht es um ausgewählte empirische Studien zur Wirkung von Musik in Horrorfilmen, wobei auch eigene Studien gestaltet werden können. Begleitend zu musikanalytischen Betrachtungen innerhalb des Seminars werden in Zusammenarbeit mit Studierenden kommentierte Vorführungen vollständiger Filme in unserem Musiksaal stattfinden.

Musik in Filmen mit biblischen Stoffen und christlichen Bezügen (JLU Gießen, Seminar WS 2020/21): Biblische Stoffe bildeten schon in frühesten Stummfilmzeiten beliebte Drehbuchvorlagen. Neben häufig monumentalen Verfilmungen einiger ausgewählter alttestamentarischer Stoffe (z.B. *David and Bathsheba, The Ten Commandments, The Prince of Egypt*) sind vor allem sog. Jesusfilme bis in die heutige Zeit weit verbreitet. Dabei reicht das Spektrum vom Sandalenfilm mit nur vagen Andeutungen (z.B. *Quo Vadis, Ben-Hur*) über die mehr oder weniger getreue Nacherzählung der Evangelien bzw. Exegese (z.B. *King of Kings, Barabbas, The Greatest Story Ever Told, The Last Temptation of Christ, The Passion of Christ*) bis zur Musicalverfilmung (*Jesus Christ Superstar*) und Filmkomödie (*Monty Python's Life of Brian*). Hinzu treten Filme mit Bezügen zur christlichen Religionsgeschichte (z.B. *The Song of Bernadette, The Mission*). Durch Filmmusik in typischer Instrumentierung, Harmonisierung und Soundbearbeitung kann der abendländisch sozialisierte Betrachter eines Spielfilms in Kontexten der Intimität oder Erhabenheit befähigt werden zu erkennen, dass ein Protagonist ein Wunder erlebt, Transzendenz erfährt oder einen alternativen Weltzugang gewinnt. Dies soll analytisch an Szenen ausgewählter Filme aufgezeigt werden. Zugleich bietet das Seminar auch eine allgemeine Einführung in die Filmmusikanalyse und die hiermit in Zusammenhang stehenden Begrifflichkeiten und Theorien.

Musikalische Darstellung des Jüdischen im Film (JLU Gießen, zusammen mit Frau Dr. Juliane Lensch, Projektseminar WS 2014/15): Das Projektseminar knüpft an ein derzeit am Institut für Musikwissenschaft und –pädagogik laufendes gleichnamiges Forschungsprojekt an und soll auch Studierenden die Möglichkeit der aktiven Teilhabe an aktueller Forschung bieten. Inhalt des Seminars sind neben einer Problematisierung des Begriffes ‚jüdische Musik‘ und seiner möglichen Ausprägungen (antike Tempelmusik, Synagogalmusik, westeuropäische jüdische Kunstmusik, jiddische Lieder, Klezmermusik, Tin Pan Alley-Schlager, israelische Kompositionen) die Analyse von Filmen, die als Ganzes oder in einzelnen Szenen eine jüdische Thematik aufweisen. Diese kann die jüdische Geschichte, jüdische Personen in ihrer Rolle oder Identifikation als Juden, interreligiöses Zusammenleben allgemein, antisemitische Propaganda sowie die Diskriminierung und Verfolgung der jüdischen Bevölkerung einschließlich des Holocaust betreffen. Hierbei soll es nicht nur um Filme gehen, die mit Hilfe der musikalischen Darstellung Klischees widerspiegeln, festigen oder sogar neu erschaffen, sondern auch um Filme, die ohne explizit jüdische Thematik jüdische Musik (insbesondere als Klezmer titulierte) und Cameo-Auftritte von bekannten jüdischen Musikern (z.B. Giora Feidman) benutzen, um bestimmte Geisteshaltungen oder Musikwirkungen zu demonstrieren. Jeder Seminarteilnehmer wird zum Forscher, der sich jeweils einen ausgewählten Film zu eigen macht. Platzierung und Art der verwendeten Musik werden analysiert sowie in Hinsicht auf das Musik-Bild-Verhältnis bzw. hiermit implizierte Aufgaben der Musik sowie weitere spezifische Fragestellungen analysiert. Hieran anknüpfend können auch eigene empirische Forschungsvorhaben geplant, durchgeführt und ausgewertet werden. In der Art eines Kolloquiums stellen die Studierenden ihre Ergebnisse wöchentlich zur Diskussion und in der letzten Semesterwoche erfolgt eine öffentliche Gesamtpäsentation der bisherigen Forschungsergebnisse.

Filmmusik für Superhelden (JLU Gießen, Seminar SoSe 2024): Seit den frühen 2000er Jahren entwickelten sich Comicbuchverfilmungen zu Blockbustern mit filmischen Vorläufern bereits ab den 1940er Jahren. 1978 erschien mit *Superman* der erste Superheldenfilm, für dessen Erfolg ohne Zweifel auch die Filmmusik von John Williams mitverantwortlich war. Mit ihm etablierten sich ebenfalls die reich orchestrierten Scores, wenngleich in der gesamten Musikgeschichte Verklängerungen des Heroischen zu finden sind. Das Seminar widmet sich analytisch Musik und Sound ausgewählter Superheldenverfilmungen (z.B. *Superman* [1978], *Batman* [1989], *Batman: Mask of the Phantasm* [1993], *X-Men* [2000], *Spider-Man* [2002], *Batman Begins* [2005], *The Dark Knight* [2008], *Iron Man* [2008], *Man of Steel* [2013], *Guardians of the Galaxy* [2014], *Black Panther* [2018], *Avengers: Endgame* [2019], *Joker* [2019]) und stellt in diesem Zusammenhang auch einige der bekanntesten Filmkomponisten vor (z.B. Tyler Bates, Ramin Djawadi, Danny Elfman, Ludwig Göransson, Hildur Guðnadóttir, James Newton Howard, Michael Kamen, Alan Silvestri, Shirley Walker, John Williams, Hans Zimmer).

Autonome Musik im Film (JLU Gießen, Seminar SoSe 2009): Autonome Musik findet vor allem aus folgenden drei Gründen Eingang in ein Filmwerk: 1. Die Musik wurde vom Regisseur ausgesucht und spiegelt seine subjektive Perspektive und Biografie wider; 2. Spezifische musikalische Assoziationen zu Stil, Genre und Instrumentation helfen einer musikwissenschaftlich fundierten Musikkompilation, einen wichtigen Beitrag zur Zeit- und Milieucharakterisierung zu leisten; 3. Aus Zeitdruck und zur Kostenminimierung wird eine klischeehafte Bild-Musik-Zuordnung von verschlagworteter Archivmusik vorgenommen, die damit kulturelle Invarianten weiter verfestigt. Insbesondere die zuletzt genannte Möglichkeit spielte schon in der Frühzeit des Kinos eine wesentliche Rolle, während die erstgenannte vor allem den (europäischen) Autorenfilm kennzeichnet. In jedem Fall bereitet es dem Musikkenner Freude, eine präexistente Musik zu identifizieren und durch einen neuen Kontext Neues über die Musik selbst zu erfahren. Das Seminar stellt neben ausgewählten historischen Betrachtungen vor allem einzelne Regisseure und ihre Musikverwendung in den Mittelpunkt (insb. Godard, Kubrick u. Scorsese) und beschäftigt sich darüber hinaus mit Rezeptionsforschung.

Präexistente Musik im Film (Seminar WS 2022/23): Gefragt nach seiner Meinung zu präexistenter Musik im Film antwortete der Filmkomponist Bernard Herrmann: »I think it's stupid. What's it got to do with the film? Nothing. Cover it with chocolate ice cream, that's about it!« (Brown 1994, S. 291) Präexistente Musik findet vor allem aus folgenden drei Gründen

Eingang in ein Filmwerk: 1. Die Musik wurde vom Regisseur ausgesucht und spiegelt seine subjektive Perspektive und Biografie wider; 2. Spezifische musikalische Assoziationen zu Stil, Genre und Instrumentation helfen einen wichtigen Beitrag zur Zeit- und Milieucharakterisierung zu leisten; 3. Aus Zeitdruck und zur Kostenminimierung wird eine klischeehafte Bild-Musik-Zuordnung von verschlagworteter Archivmusik vorgenommen, die damit kulturelle Invarianten weiter verfestigt. Insbesondere die zuletzt genannte Möglichkeit spielte schon in der Frühzeit des Kinos eine wesentliche Rolle, während die erstgenannte vor allem den (europäischen) Autorenfilm kennzeichnet. Das Seminar stellt vor allem einzelne Regisseure und ihre Musikverwendung in den Mittelpunkt (z.B. Stanley Kubrick, Jean-Luc Godard, David Lynch, Peter Greenaway, Martin Scorsese, Quentin Tarantino, Baz Luhrmann u. Edgar Wright), diskutiert jedoch auch grundsätzlich die Konsequenzen des Einsatzes von präexistenter Musik für Filmnarration und -ästhetik.

Elektronische Klangerzeuger in der Filmmusik (JLU Gießen, zusammen mit Herrn Georg Wissner, Seminar WS 2014/15): Ihr bisweilen fremdartiger, mysteriöser, verstörender Klang prädestiniert elektronische Klangerzeuger dafür, in der Filmmusik des Spannungs- und fantastischen Kinos eingesetzt zu werden. Besonders in den Subgenres Horror- und Science-Fiction-Film, aber auch in Thrillern beispielsweise von Alfred Hitchcock oder in den Edgar Wallace-Krimis trifft man solche Instrumente an, wie beispielsweise das Theremin, die Ondes Martenot, das Novachord, das Trautonium, die Hammond-Orgel, den Moog-Synthesizer oder den Vocoder. Einige Filmkomponisten wie z. B. Eduard Artemjew, Wendy Carlos, John Carpenter, Bernard Herrmann, Maurice Jarre, Giorgio Moroder, Popol Vuh, Miklós Rózsa, Oskar Sala, Hans Salter, Herman Stein, Tangerine Dream, Peter Thomas, Vangelis oder Franz Waxman kann man geradezu als Spezialisten im Einsatz elektronischer Klangerzeuger in der Filmmusik bezeichnen. Im Seminar soll einerseits ein technisches Verständnis der Gerätschaften über eigene Klangexperimente mit Nachbauten oder Plug-Ins erreicht, andererseits ein Einblick in die Verwendung dieses Instrumentarium durch gründliche Analysen der Musik exemplarischer Filme geboten werden. Eine begleitende Übung sowie Exkursionen zu den Originalinstrumenten dienen der Vertiefung der Erfahrungen. Ergänzend sind auch empirische Klangwahrnehmungsexperimente angedacht.

Musikfilme und Musikvideos, audiovisuelle Rezeption von Musikern sowie musikalische Gestik und Bewegungsforschung

Veröffentlichungen

- Bullerjahn, Claudia: Von der Zigarrenarbeiterin zur Bankräuberin. Überlegungen zu filmischen Umsetzungen der Tabakfabrikszene in der Oper „Carmen“, in: Norbert Grob / Karl Prümm / Hans J. Wulff (Hrsg.): *2. Film- und Fernsehwissenschaftliches Kolloquium/Berlin'90*, Münster: MAKS Publikationen 1990, S. 167–176.
- Bullerjahn, Claudia: Videoclips/Musikvideos, in: Siegmund Helms / Reinhard Schneider / Rudolf Weber (Hrsg.): *Neues Lexikon der Musikpädagogik. Sachteil*, Kassel: Bosse 1994, S. 296–297.
- Bullerjahn, Claudia: Musikvideos und Musikfernsehen. Ergebnisse der Rezipienten- und Wirkungsforschung, in: *Musik und Unterricht*, 9. Jg., Heft 51, Juli 1998, S. 13–18.
- Bullerjahn, Claudia / Röhlig, Kerstin: „I want my MTV!“ Analyse eines selbstreferentiellen Musikvideos in einem Oberstufenkurs, in: *Musik und Unterricht*, 9. Jg., Heft 51, Juli 1998, S. 36–41. *****
- Bullerjahn, Claudia: Do Music Videos Stir up Sex and Violence in Our Teenagers? In: *music forum. Journal of the Music Council of Australia*, Vol. 6 No. 4, April 2000, pp. 26–29.
- Bullerjahn, Claudia: Populäres und Artifizielles in den Musikvideos von Madonna, in: Claudia Bullerjahn / Hans-Joachim Erwe (Hrsg.): *Das Populäre in der Musik des 20. Jahrhunderts – Wessenszüge und Erscheinungsformen*, Hildesheim: Olms 2001, S. 203–268.
- Bullerjahn, Claudia: *Carmen* – eine Projektionsfläche. Vergleichende Untersuchung von ausgewählten Verfilmungen, in: Claudia Bullerjahn / Wolfgang Löffler (Hrsg.): *Musikermythen – Alltagstheorien, Legenden und Medieninszenierungen*. Hildesheim: Olms 2004, S. 313–351.
- Bullerjahn, Claudia: Videoclip/Musikvideo, in: Siegmund Helms / Reinhard Schneider / Rudolf Weber (Hrsg.): *Lexikon der Musikpädagogik*. Kassel: Bosse 2005, S. 260–262.

- Bullerjahn, Claudia: *Klassik-Video*, in: Manuel Gervink / Matthias Bückle (Hrsg.): *Lexikon der Filmmusik. Personen – Sachbegriffe zu Theorie und Praxis – Genres*, Laaber: Laaber 2012, S. 268–270.
- Bullerjahn, Claudia: *Videoclip / Video*, in: Manuel Gervink / Matthias Bückle (Hrsg.): *Lexikon der Filmmusik. Personen – Sachbegriffe zu Theorie und Praxis – Genres*, Laaber: Laaber 2012, S. 553–555.
- Bullerjahn, Claudia: *Dies Bildnis ist zu schön, um wahr zu sein. Anmerkungen zur Darstellung Wolfgang Amadeus Mozarts in biografischen Filmen*, in: Veronika Busch / Kathrin Schlemmer / Clemens Wöllner (Hrsg.): *Wahrnehmung – Erkenntnis – Vermittlung. Musikwissenschaftliche Brückenschläge. Festschrift für Wolfgang Auhagen*. Hildesheim, Zürich und New York: Olms 2013, S. 341–351.
- Auhagen, Wolfgang / Bullerjahn, Claudia / Louven, Christoph (Hrsg.): *Musikpsychologie. Jahrbuch der Deutschen Gesellschaft für Musikpsychologie*, Band 28: *Musik und Bewegung*, Münster: Waxmann 2019.***

Ausgewählte Vorträge und Kongressbeiträge

- Bullerjahn, Claudia: *„Carmen“ – eine Projektionsfläche. Vergleichende Untersuchung von ausgewählten Verfilmungen*, Vortrag in Zürich am 30. November 1989 auf dem 3. Internationalen Fernsehforum für Musik.
- Bullerjahn, Claudia: *Bilder einer Frau – „Carmen“ durch die Jahrhunderte*, Vortrag auf den 7. Langenhagener Frauenkulturtagen vom 3.–13. März 1994.
- Bullerjahn, Claudia: *Bildbegleitende oder bildbegleitete Musik? Ein Vergleich der Analysemöglichkeiten von trAVIS in Hinblick auf ausgewählte Filmmusik-Cues und Musikvideos*. Vortrag auf der Forschungstagung MUSIK – COMPUTER – ANALYSE am Seminar für Medienwissenschaft der Universität Basel vom 8.–9. Februar 2013.
- Bullerjahn, Claudia: *Trickfilmmusicals von Disney. Zur Analyse von Musical-Konventionen in Hinblick auf Dramaturgie, Figurenkonstellation und Songs*. Vortrag im Rahmen der Ausstellung „The Sound of Disney 1928–1967“ im Kino des Deutschen Filminstituts und Filmmuseums (DFF) in Frankfurt am Main am 9. Oktober 2020. URL: https://www.youtube.com/watch?v=PLY01g6aiU&feature=emb_logo

Lehrveranstaltungen

- Filmmusik IV: Musikfilm* (Uni Hildesheim, Hauptseminar, SoSe 1997): In diesem Seminar werden filmische Produkte behandelt, bei denen die Bebilderung von Musik im Vordergrund steht. Hierzu gehören neben Musiktheaterverfilmungen auch Konzertfilme, Interpretenporträts sowie Musikerbiographie-Filme. Des Weiteren findet der Videoclip verstärkte Berücksichtigung, wobei sowohl seine historischen Wurzeln (z. B. abstrakter Film) als auch Ergebnisse empirischer Wirkungsforschung angesprochen werden.
- Oper und Film* (JLU Gießen, Seminar SoSe 2007): Seit den frühen Tagen des Stummfilms sind Filmemacher fasziniert von der Musikgattung Oper. Zahlreiche filmische Adaptionen von Opern unterstreichen zugleich Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen den synthetischen Künsten Oper und Film und somit die Problematik einer ästhetischen Verschmelzung. Gegenstand des Seminars ist zum einen die keineswegs abgeschlossene Geschichte der wechselseitigen Beeinflussung der beiden Kunstgattungen, zum anderen die Analyse ausgewählter Werke. Hierbei stehen besonders häufig verfilmte Opern (z. B. *Carmen*, *Don Giovanni*, *Otello*, *Zauberflöte*), ausgewählte opernaffine Regisseure (z. B. Large, Losey, Powell, Syberberg, Zeffirelli) und einzelne Komponisten (z. B. Berg, Britten, Zimmermann) im Mittelpunkt der Betrachtung. Der Faszination von Oper als Handlungselement eines Spielfilms oder ästhetisches Modell (z. B. *E la nave va*, *Fitzcarraldo*, *Diva*) soll ebenfalls nachgespürt werden.
- Musicalfilme* (JLU Gießen, Seminar WS 2017/18): Schon 1927 erscheint mit dem ebenfalls als ersten Tonfilm bezeichneten *The Jazz Singer* der erste Musicalfilm. Er gehört zum später als ‚show musical‘ benannten Subgenre, zu dem sich nur noch zwei weitere gesellen werden (‚fairy tail‘ und ‚folk musical‘). Eine ebenfalls etablierte Konvention des klassischen Hollywood-Musicals ist die ‚dual-focus narration‘, d.h. eine romantische Liebesbeziehung anstelle einer einzelnen Heldenfigur als zentrales Element. Dem vorliegenden Seminar soll

jedoch ein weiter Musicalfilmgenrebegriff zugrunde gelegt werden, was bedeutet, dass neben den klassischen Meilensteinen wie *42nd Street*, *Top Hat*, *Singin' in the Rain*, *An American in Paris*, *Oklahoma!*, *West Side Story*, *The Sound of Music* und *Cabaret*, welche häufig auf der Verfilmung von Broadwaymusicals beruhen, auch Sonderformen (z.B. Disney-Zeichentrickmusicals), Grenzgänger (z.B. *The Rocky Horror Picture Show*, *Dirty Dancing*, *Une femme est une femme*, *Dancer in the Dark*, Bollywoodfilme, Musicalespisoden in Fernsehserien) und neuere Entwicklungen (*Moulin Rouge!*, *Chicago*, *La la land*) Berücksichtigung finden werden. Begleitend zu musikanalytischen Betrachtungen innerhalb des Seminars sollen in Zusammenarbeit mit Studierenden kommentierte Vorführungen vollständiger Filme in unserem Musiksaal stattfinden.

Musikerfilme (JLU Gießen, Seminar SoSe 2006): Die meisten Menschen haben von Komponisten, Musikinterpreten und Rockstars ein sehr verklärtes Bild. Zu solchen Mythologisierungen tragen nicht unwesentlich Darstellungen in unterhaltenden Spielfilmen bei. Untersucht werden sollen sowohl Filme über historische Persönlichkeiten (z. B. Schubertfilme, Ken Russels Komponistenporträts, *Amadeus*) als auch Filme, die sich mit fiktiven Komponisten auseinandersetzen (z. B. *Doktor Faustus*, *Schlafes Bruder*). Daneben stehen Musikerbiografiefilme, deren Protagonisten Musiker des populären Bereichs sind wie Rockstars und Jazzgrößen sowie dokumentarische Interpretenporträts.

Komponistenfilme (Uni Hildesheim, zusammen mit Herrn Prof. Dr. Rudolf Weber, Hauptseminar SoSe 2001; JLU Gießen, Seminar, SoSe 2014): Die meisten Menschen haben von Komponisten und ihrer Musikerfindung ein sehr verklärtes Bild. Zu solchen Mythisierungen tragen nicht unwesentlich Darstellungen von Komponisten in unterhaltenden Spielfilmen und populären Dokumentationen bei. Untersucht werden sollen sowohl sog. Biopics zu besonders beliebten Komponisten (z. B. W.A. Mozart, F. Schubert, R. Wagner) als auch die für ihre spezielle Machart bekannten Komponistenporträts der Regisseure Ken Russel und Larry Weinstein. Außerdem sollen ebenfalls Spielfilme Berücksichtigung finden, die sich mit fiktiven Komponisten auseinandersetzen (z. B. *Doktor Faustus*, *Three Colors: Blue*).

Musikfilm und Musikvideo (JLU Gießen, Seminar WS 2008/09): In diesem Seminar werden audiovisuelle Medienprodukte behandelt, bei denen die Bebilderung von klassischer oder populärer Musik im Vordergrund steht. Historische Wurzeln lassen sich u. a. bei den illustrierten Liedern der Nickelodeons und beim abstrakten Film aufzeigen. Gegenstände des Seminars sind neben historischen und sozialgeschichtlichen Überblicksdarstellungen und audiovisuellen Analysen vor allem Ergebnisse empirischer Studien zur Nutzung, Bewertung und Wirkung.

Musikvideos und andere Musikkurzfilme (JLU Gießen, Seminar WS 2023/24): Bereits die ersten Tonfilmversuche galten der Bebilderung populärer Musik, obwohl Musikvideos im engeren Sinne erst im Zusammenhang mit dem Musikfernsehen als Hauptausstrahlungsort in den 1980er Jahren entstanden. Inzwischen ist das Musikvideo ins Internet abgewandert und nicht mehr allein in der Hand von Profis, was die Ästhetik neu belebte. In diesem Seminar wird es neben den historischen Hintergründen vor allem um die Analyse dieser audiovisuellen Medienprodukte gehen, allerdings soll die empirische Forschung zur audiovisuellen Wahrnehmung musikalischer Performances – auch in Bezug auf klassische Musik – ebenfalls ihren Platz haben. Daneben spielen Besonderheiten bezogen auf Musik-genres, Embodiment und Geschlechterkonstruktion eine Rolle.

Musikalische Gestik und Bewegungsforschung (JLU Gießen, Seminar SoSe 2017): Musik bewegt Menschen sowohl körperlich als auch emotional: Anhand von Gesichts- und Stimm Ausdruck kann relativ zuverlässig auf bestimmte Basisemotionen geschlossen werden. Zugleich geht Musizieren und Singen immer mit körperlicher Bewegung einher, und selbst das Hören von Musik kann zu unwillkürlichen Mitbewegungen nötigen oder zum bewussten Tanzen animieren. Mit körperlichen Gesten beim solistischen Vortrag, beim Spielen im Ensemble und beim Dirigieren können expressive Interpretation, Einsätze und Metren kommuniziert werden. Ferner erweisen sich einige Musizierbewegungen als effizienter und physiologisch adäquater als andere. Das Seminar wird sich mit einer Auswahl von Facetten dieses Themas auseinandersetzen und dabei auch historische und zeitgenössische Kompositionstechniken, biologische Voraussetzungen wie die Spiegelneurone, forschungsmethodische Hilfsmittel wie Eye-tracking- und Motion-Capture-Systeme sowie Theorien wie das Embodiment-Konzept berücksichtigen.

Musik in Computer- und Videospiele

Veröffentlichungen

- Bullerjahn, Claudia: Nicht Subtext, sondern Hauptdarsteller: Musik im audiovisuellen Medienkontext und die Auswirkungen auf Jugendliche, in: *merz. medien + erziehung* 54. Jg., Heft 1, Februar 2010, S. 10–15.
- Bullerjahn, Claudia: Musik in Computerspielen. Vermarktungspotenzial, Nutzung und Wirkung, in: Christofer Jost, Daniel Klug, Axel Schmidt und Klaus Neumann-Braun, (Hrsg.): *Populäre Musik, mediale Musik? Transdisziplinäre Beiträge zu Medien der populären Musik*, Baden-Baden: Nomos 2011, S. 33–59.
- Bötsch, Isabell / von Georgi, Richard / Bullerjahn, Claudia: The influence of music and video game preferences on the subjectively perceived effects of music while gaming, in: Wolfgang Ahlert-Dingeldey / Claudia Bullerjahn / Richard von Georgi (Hrsg.): *Musikpsychologie. Jahrbuch der Deutschen Gesellschaft für Musikpsychologie*, Band 25: *Anwendungsorientierte Forschung*, Göttingen, Bern, Toronto, Seattle: Hogrefe 2015, S. 72–91.*****
- Bullerjahn, Claudia: Ludomusikologie – Gestaltung und Funktion von Musik und Sound in Computerspielen, Ergebnisse empirischer Studien sowie Analysemethoden, in: Thomas Krettenauer / Lars Oberhaus (Hrsg.): *Zwischen Kinosound und Game Audio. Musik – Film – Vermittlung*. Münster und New York: Waxmann 2024, S. 29–48

Ausgewählte Vorträge und Kongressbeiträge

- Ruth, Nicolas / von Georgi, Richard / Le, Quoc Vuong / Schatz, Jannick / Wolf, Marian / Bullerjahn, Claudia: *Hat das eigentlich noch irgendetwas mit Musik zu tun? Eine Untersuchung zur Bedeutung der Musik für die Spielleistung beim Musikspiel Guitar Hero*. Poster für die 26. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Musikpsychologie „Kreativität – Struktur und Emotion“ in Würzburg vom 7.–10. Oktober 2010.*****
- von Georgi, Richard / Lerm, Jasmin / Bullerjahn, Claudia: *Der Einfluss von Musik in Ego-Shootern auf das Angst- und Aggressionsverhalten – Eine Pilotstudie*. Poster für die 26. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Musikpsychologie „Kreativität – Struktur und Emotion“ in Würzburg vom 7.–10. Oktober 2010.*****
- Bullerjahn, Claudia: *Music and Sound in Video Games – Usage and Effect*. Vortrag auf dem zweiten Workshop “Sound in Everyday Life within Popular Culture” in Wien im Rahmen des DFG-Netzwerkes „Klang in der Medienkultur“ vom 26.–27. November 2010.
- Bullerjahn, Claudia: *Music in Video Games – Potential for marketing, usage and effect*. Vortrag im Rahmen der internationalen Konferenz “Audio-visibility” in Århus vom 26.–29. Mai 2011.
- Kleinschmidt, Lena / Bullerjahn, Claudia / Hantschel, Florian: *Video-Rollenspieler als Zielgruppe für Tonträgerindustrie und Konzertbetrieb? Eine Onlinebefragung zur Rezeption von spieleigenen Soundtracks außerhalb der Spielsituation*. Poster für die 33. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Musikpsychologie „Musik und Bewegung“ in Hamburg vom 15.–17. September 2017.*****

Lehrveranstaltungen

Musik in Computerspielen (JLU Gießen, zusammen mit Herrn PD Dr. Richard von Georgi, Projektseminar SoSe 2009 u. Seminar SoSe 2015): Computerspiele sind heutzutage Orte für zugleich innovative künstlerische Konzepte des Komponierens und des Sound Designs und für die Vermarktung populärer Musik. Darüber hinaus gibt es wohl kein Medium, in dem so viele Menschen und mit solcher Häufung sowie Wiederholung Musik begegnen, sei sie nun spieleigen oder selbst gewählt. Gerade in Bezug auf die historische Entwicklung von Computerspielen lässt sich beobachten, wie Geräusche, Klänge und Musik zunehmend komplexer gestaltet wurden und vielfältigere Funktionen einnahmen. Im Mittelpunkt steht neben der Nachzeichnung dieser Geschichte vor allem die Diskussion bisheriger Theorien und empirischer Studien, die den Ausgangspunkt bilden sollen für eigene empirische Studien. Dabei sollen sowohl narrationszentrierte (z.B. *Silent Hill*, *World of Warcraft*, *Grand Theft Auto*) als auch musikbasierte Spiele (z.B. *Guitar Hero*, *Sing Star*, *Dance Dance Revolution*) Berücksichtigung finden, wobei letztere auch zu musikpädagogischer Auseinandersetzung herausfordern.

Musik in Computerspielen: Eigene empirische Studien (JLU Gießen, zusammen mit Frau Jennifer Klotz, Projektseminar WS 2015/16): Die empirische Überprüfung der Wirkung von Musik und Klängen auf die Spielwahrnehmung und das -verhalten sowie die ästhetische Bewertung des Spiels steht noch weitgehend aus. Ebenfalls wurden weder Auswirkungen auf den ökonomischen Erfolg von Musik sowie mögliche pädagogisch nutzbare Lerneffekte von Musikspielen systematisch untersucht. Das Projektseminar knüpft an ein gleichnamiges Seminar des Sommersemesters 2015 an, das theoretische Grundlagen und Einblicke in Ergebnisse bisher vorliegender Studien lieferte. Im Wintersemester steht nun die Durchführung eigener empirischer Studien im Fokus: von der Entwicklung wissenschaftlicher Fragestellungen hin zu Forschungsdesigns und konkreten Methoden, über die statistische Auswertung hin zur Interpretation und Diskussion der Ergebnisse sowie die Präsentation im Rahmen eines Posters oder eines Vortrages auf einer wissenschaftlichen Tagung.

Ludomusikologie (JLU Gießen, Projektseminar SoSe 2023): Digitale Spiele auf Computern, Konsolen, Automaten und Smartphones beinhalten ähnlich wie Filme fast immer Musik oder wenigstens Sounds. Ludomusikologie als neuer Bereich der Musikwissenschaft widmet sich der historischen Entwicklung, der Analyse und den Wirkungen dieser Musik sowie der damit einhergehenden Theoriebildung und Ökonomisierung. Im Seminar werden wir ebenfalls auf allgemeine Spieltheorien und Verbindungen zur Musik sowie Komposition und Kompilation von Computerspielmusik eingehen. Neben der Bearbeitung spezifischer Fragestellungen durch Analysen der Musik zu ausgewählten Spielserien (z.B. *Assassin's Creed*, *Elder Scrolls*, *Final Fantasy*, *Grand Theft Auto*, *Legend of Zelda*, *Silent Hill*, *World of Warcraft*) soll auch die Performance in Musikvideospielen (z.B. *Guitar Hero*, *Rocksmith*) und ihre mutmaßliche musikpädagogische Bedeutung untersucht werden. Darüber hinaus ermöglicht die Doppelfunktion als Projektseminar ebenfalls die Erforschung spezifischer Wirkungen von Computerspielmusik im Rahmen selbst geplanter, durchgeführter und ausgewerteter empirischer Studien.

Grundlagen der Musikpsychologie (Akustik und musikalische Hörwahrnehmung, Musik und Gedächtnis, Musik und Biologie, Musik und Emotion, musikalische Gestik, Rhythmusforschung, experimentelle Ästhetik)

Veröffentlichungen

- Bullerjahn, Claudia: Musik und Aggression. Ein Forschungsüberblick, in: *Musik und Unterricht*, 7. Jg., Heft 36, Januar 1996, S. 40–44.
- Bullerjahn, Claudia / Gembris, Heiner / Lehmann, Andreas C. (Hrsg.) *Musik: gehört, gesehen und erlebt. Festschrift Klaus-Ernst Behne zum 65. Geburtstag*. Hannover: Institut für Musikpädagogische Forschung 2005 (= IfMpF-Monografie Nr. 12).*
- Bullerjahn, Claudia: Musikpsychologie, in: Manuel Gervink / Matthias Bückle (Hrsg.): *Lexikon der Filmmusik. Personen – Sachbegriffe zu Theorie und Praxis – Genres*, Laaber: Laaber 2012, S. 350–353.
- Ruth, Nicolas / Bullerjahn, Claudia: Loudness war? Eine experimentelle Untersuchung zum Einfluss übersteigerter Dynamikkompression auf die Rezeption populärer Musik, in: Wolfgang Auhagen / Claudia Bullerjahn / Richard von Georgi (Hrsg.): *Musikpsychologie. Jahrbuch der Deutschen Gesellschaft für Musikpsychologie*, Band 25: *Anwendungsorientierte Forschung*, Göttingen, Bern, Toronto, Seattle: Hogrefe 2015, S. 92–115, doi: 10.23668/psycharchives.2831*****
- Hantschel, Florian / Bullerjahn, Claudia: The Use of Prototype Theory for Understanding the Perception and Concept Formation of Musical Styles, in: George Vokalek (Hrsg.): *Proceedings of the 14th International Conference on Music Perception and Cognition, JULY 5–9, 2016, San Francisco*, San Francisco: Causal Productions 2016, S. 151–156.*****
- Senn, Olivier / Kilchenmann, Lorenz / von Georgi, Richard / Bullerjahn, Claudia: The Effect of Expert Performance Microtiming on Listeners' Experience of Groove in Swing or Funk Music, in: *Frontiers in Psychology* 7: 1487, published: 5 October 2016, doi: 10.3389/fpsyg.2016.01487*****

- Senn, Olivier / Bullerjahn, Claudia / Kilchenmann, Lorenz / von Georgi, Richard: Rhythmic Density Affects Listeners' Emotional Response to Microtiming, in: *Frontiers in Psychology* 8: 1709, published: 12 October 2017, doi: 10.3389/fpsyg.2017.01709*****
- Auhagen, Wolfgang / Bullerjahn, Claudia / Louven, Christoph (Hrsg.): *Musikpsychologie. Jahrbuch der Deutschen Gesellschaft für Musikpsychologie*, Band 27: *Akustik und musikalische Hörwahrnehmung*, Göttingen, Bern, Toronto, Seattle: Hogrefe 2017.***
- Bullerjahn, Claudia / Hantschel, Florian: Musikstile als Prototypen. Teilreplikation einer Studie von Reiner Niketta (1990) am Beispiel von Black Metal, in: Wolfgang Auhagen / Claudia Bullerjahn / Christoph Louven (Hrsg.): *Musikpsychologie. Jahrbuch der Deutschen Gesellschaft für Musikpsychologie*, Band 27: *Akustik und musikalische Hörwahrnehmung*, Göttingen, Bern, Toronto, Seattle: Hogrefe 2017, S. 48–78, doi: 10.23668/psycharchives.2806*****
- Meinel, Larina Sue / Bullerjahn, Claudia / Lindau, Alexander / Wald-Fuhrmann, Melanie: Capturing differences in the perception of live or medially presented music: Development of a self-report instrument, in: *Frontiers in Psychology* 15: 1339168, accepted: 6 March 2024, doi: 10.3389/fpsyg.2024.1339168*****
- Meinel, Larina Sue / Bullerjahn, Claudia: „I Don't Feel Like Dancin'“. German validation of the Barcelona Music Reward Questionnaire. *Music Perception* [eingereicht] *****
- Bullerjahn, Claudia: *Musikpsychologie. Einführung*, Baden-Baden: Tectum [in Vorbereitung]

Ausgewählte Vorträge und Kongressbeiträge

- von Georgi, Richard / Bullerjahn, Claudia / Kilchenmann, Lorenz / Senn, Olivier: *Wann groovt es? – Eine experimentelle Studie zur Wirkung mikrozeitlicher Verschiebungen in der Funk- und Swing-Musik*. Vortrag für die 29. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Musikpsychologie „Musik und Familie“ in Frankfurt vom 6.–8. September 2013.*****
- Senn, Olivier / Bullerjahn, Claudia / Kilchenmann, Lorenz / von Georgi, Richard: *Listeners' sensitivity to microtiming deviations in swing and funk music*. Vortrag auf dem International Symposium on Performance Science (ISPS 2017) „Performance, Processes, and Products“ an der Iceland Academy of the Arts in Reykjavik vom 30. August– 2. September 2017.*****
- Hantschel, Florian / Bullerjahn, Claudia: *Musikstile als komplexe ästhetische Kategorien: Empirische Studien im Rahmen einer Psychology of Concepts*. Poster für die 33. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Musikpsychologie „Musik und Bewegung“ in Hamburg vom 15.–17. September 2017.*****
- Bullerjahn, Claudia: *Ich gönne mir den Groove – Einfluss von Mikrotiming auf Entrainment, Genuss und Flow*. Vortrag am Institut für Musikwissenschaft der Universität Wien am 6. Dezember 2018.
- Mackensen, Karsten / Bullerjahn, Claudia: *„Vermischte Empfindungen“ (Mixed Sensations) and the Negative Music Paradox*. Vortrag auf der Tagung „Music across Borders. 21st Quinquennial Congress of the International Musicological Society (IMS2022)“ an der Nationalen und Kapodistrias-Universität Athen am 22. August 2022.*****
- Eifert, Daniel / Bullerjahn, Claudia: *Self-Made Eye-Tracking mit Unreal Engine*. Poster für die 38. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Musikpsychologie „Die Psychologie der populären Musik“ in Würzburg vom 2.–4. September 2022.*****
- Raatz, Philipp / Lorenzen, Joshua / Bullerjahn, Claudia / Kaernbach, Christian / Rötter, Günther: *Wie emotional ist analytisches Hören?* Vortrag für die 38. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Musikpsychologie „Die Psychologie der populären Musik“ in Würzburg vom 2.–4. September 2022.*****

Lehrveranstaltungen

Einführung in die Musikpsychologie (Uni Hildesheim, Vorlesung SoSe 1999 u. 2002; JLU Gießen SoSe 2005, WS 2007/08, 2009/10, 2011/12, 2013/14, 2015/16, 2017/18, 2019/20, 2021/22, 2023/24 u. 2025/26): Die Vorlesung gibt einen Überblick zu folgenden Themenbereichen: Standortbestimmung der wissenschaftlichen Disziplin ‚Musikpsychologie‘ (Einordnung, Geschichte, Methoden), psychophysikalische u. neuropsychologische Grundlagen des Wahrnehmens u. Verstehens von Musik, musikalisches Entrainment u. musikalische Zeitwahrnehmung, Musik u. Emotion, Musikgeschmack u. -präferenzen, Funktionen u.

Wirkungen von Musik in Alltag u. Therapie, musikalische Entwicklung, musikalische Begabung u. Expertise, absolutes Hören, Synästhesien u. Ohrwürmer, Rezeption u. Wirkung von Musik in audiovisuellen Medien, musikalische Kreativität, musikalische Interpretation u. Musikperformance sowie Musiklernen u. -lehren.

Musikalische Akustik (JLU Gießen, Seminar SoSe 2016): Das Seminar behandelt in einführender Weise physikalische, physiologische und psycho-akustische Grundlagen musikalischer Phänomene (z.B. Töne, Klänge, Tonsysteme), typische Untersuchungsmethoden sowie Gütekriterien, Gestaltung und Auswertung von Hörexperimenten. Akustische Funktionsweisen von ausgewählten Musikinstrumenten (z.B. Xylophon, Querflöte, Stimme, Violine, E-Gitarre) und elektronischen Klangerzeugern (z.B. Theremin, Ondes Martenot, Trautonium, Moog-Synthesizer, Yamaha DX7) werden vorgestellt sowie Räume („Schuhschachtel“, „Weinberg“) und technische Systeme (Schallwandler, -übertragungs- u. -speichermedien) als Medien von Musik betrachtet. Hierbei wird stets den Wechselbeziehungen zwischen akustischen Prinzipien und kulturellen Praktiken wie Komposition, Aufführung und Rezeption von Musik eine besondere Beachtung geschenkt.

Auditive und audiovisuelle Musikrezeption im Vergleich (JLU Gießen, Projektseminar WS 2024/25): Heutzutage gibt es zahlreiche Möglichkeiten, Musik zu hören, ob nun live im Konzert, rein auditiv als Tonkassette über Kopfhörer oder bildlich dramaturgisch/erzähllogisch montiert in einer audiovisuellen Aufzeichnung. Über die genauen Unterschiede zwischen den jeweiligen Hörsituationen ist allerdings immer noch recht wenig bekannt. Das Projektseminar verfolgt das Ziel, das neu entwickelte Giessen Music Mediation Inventory (GMMI, Meinel et al., 2024) erneut zu evaluieren und zu validieren. Dazu soll einerseits neues Stimulus-Material produziert werden (mindestens je eine Musikperformance im klassischen und eine im populären Bereich), andererseits mit zusätzlichen Selbstauskunft-Inventaren (z.B. Music Receptivity Scale [MRS, George & Ilavarasu, 2021]; Barcelona Music Reward Questionnaire [BMRQ, Mas-Herrero et al., 2013]; PANAVA-KS [Schallberger, 2005]) eine Befragung bei einem Live-Konzert durchgeführt werden, bei dem zugleich die Ton und Bild-Aufzeichnungen stattfinden, um Material für rein auditive und audio-visuelle Stimuli zu erzeugen, sowie im Anschluss eine Online-Befragung mit den Stimuli. Wir können uns im Versuchsdesign und in der statistischen Auswertung an der Studie von Coutinho & Scherer (2017) orientieren. Im Sinne eines forschenden Lernens kann jeder teilnehmen, ob es sich nun um eine eher künstlerische, aufnahmetechnische, die Versuchsdurchführung unterstützende oder empirisch-statistische Aufgabe handelt.

Forschungen im Bereich auditiver und audiovisueller Musikwahrnehmung (JLU Gießen, Projektseminar WS 2025/26): Im Kino, beim Fernsehen und beim Gaming hört man häufig Musik im Hintergrund zur emotional-kognitiven Unterstützung von Narrationen in Spiel-, Dokumentar- oder Werbefilmen sowie Videospiele. Die Darbietung von Live-Musik, virtuellen Performances oder Musikaufzeichnungen findet jedoch heutzutage gleichermaßen selten ohne visuellen Kontext statt, auch wenn es rein auditive Medien wie Radio und MP3-Player ermöglichen, den visuellen Kontext künstlich völlig auszublenden. Eine Vielzahl von empirischen Studien belegt einerseits vielfältige Wirkungen von funktionaler Medienmusik, welche Aufmerksamkeitshaltung und -lenkung, Wahrnehmungsprägnanz und Modulierung des Zeitempfindens, Darstellung von Gefühlen und empathische Reaktionen, Assoziationsbildung und Zugriff auf Gedächtnisinhalte sowie Meinungsbildung und Motivation von Verhalten betreffen. Andererseits geben weitere empirische Studien Hinweise darauf, dass eine audio-visuelle Präsentation die Wertschätzung eines Musikvortrags begünstigt und dass dabei schon der erste rein visuelle Eindruck zählt. Ziel des Projektseminars ist die Planung, Durchführung, Auswertung und Verschriftlichung bzw. der Abschluss schon begonnener eigener empirischer Forschungsprojekte meiner Veranstaltungen "Ludomusikologie" und "Auditive und audiovisuelle Musikrezeption im Vergleich", welche im Rahmen von Postern oder Vorträgen auf Tagungen präsentiert werden können.

Experimentelle Ästhetik (Uni Hildesheim, zusammen mit Herrn Prof. Dr. Joachim Stiensmeier-Pelster, Projekt SoSe 1998): Im Rahmen des Projekts wollen wir ästhetische Vorlieben von Menschen in Abhängigkeit von sozialen, kognitiven und emotionalen Faktoren untersuchen. Dies soll in kleineren, von den TeilnehmerInnen selbst entwickelten experimentellen Studien geschehen. Die Bereitschaft zur Einarbeitung in empirische Forschungsmethoden sowie in das Inhaltsfeld „Experimentelle Ästhetik“ wird erwartet.

Musik und Emotion (JLU Gießen, Seminar SoSe 2006 u. 2018/19): Bekanntermaßen kann Musik besonders starke Emotionen auslösen. Es ist jedoch weitgehend ungeklärt, wie Musik ihre Wirkungen auf die Emotionssysteme entfaltet. Offen ist auch, ob musikalische Ausdrucksmittel universell, in jeder Kultur, ähnliche Reaktionen beim Hörer auslösen. Grundsätzlich stellt sich schließlich die Frage, warum Musik als zweites Kommunikationssystem neben der Sprache bis in die Neuzeit erhalten blieb. Eine Antwort hierauf liefert die Erkenntnis, dass Musik aufgrund ihrer starken Wirkung auf die Emotionssysteme wichtige Funktionen in der sozialen Interaktion und bei der Organisation und Motivation von Gruppen erfüllt (z.B. in der frühen Mutter-Kind-Interaktion, beim gemeinschaftlichen Hören zur Intensivierung einer partnerschaftlichen Bindung sowie beim gemeinsamen Singen und Tanzen bei religiösen Festen und gesellschaftlichen Riten zur Förderung des Gruppenerlebnisses und der sozialen Bindung sowie zur Stiftung einer Gruppenidentität). Gegenstand des Seminars sind neben psychologischen Definitionen und Ansätzen zur Erforschung von Emotionen allgemeine theoretische Ansätze zur Beziehung von Musik und Emotionen, Repräsentation und Induktion von Emotionen, entwicklungspsychologische und interkulturelle Aspekte sowie Aspekte expressiver Gestaltung musikalischer Ausführungen.

Starke Gefühle – Zur Messung musikalisch induzierter physiologischer Reaktionen (JLU Gießen, zusammen mit Frau Larina Meinel, Seminar WS 2020/21): Das Hören von Musik ist für viele Menschen mit starken Gefühlen verbunden. Zu diesen treten häufig physiologische Reaktionen wie Schauer über dem Rücken, Schweiß- und Tränenproduktion, Pupillenerweiterung, Steigerung von Herz- und Atmungsfrequenz, spezifische Veränderungen der Gesichtsmuskulatur sowie veränderte Bewusstseinszustände. In diesem Seminar soll es vor allem um die Erörterung der Messmethoden zum Aufdecken jener physiologischen Veränderungen gehen (z.B. über Biosignalgerät, Gänsehautkamera, Pupillometer u. Neuroimaging). Allerdings geschieht dies vor dem Hintergrund allgemeiner und musikbezogener Emotionstheorien sowie Methoden zur (kontinuierlichen) Selbstauskunft (z.B. SAM u. GEMS bzw. EMuJoy, emoTouch u. MuPsych App) und der Testung der Empfänglichkeit für musikinduzierte Gefühle (BMRQ, MBEA). Sofern es die Situation zulässt, können auch praktische Übungen einbezogen werden.

Musik, Natur und die Biologie des Menschen (JLU Gießen, Seminar WS 2008/09 u. SoSe 2011): Der Mensch ist Bestandteil der Natur, und offensichtlich ist Musik sowohl evolutionär als auch für die Individualentwicklung bedeutsam. Liegt dies an der biologischen Ausstattung des Menschen, insbesondere an seinen Sinnesorganen und seinem Gehirn? Gibt es Parallelen zwischen Menschen und Tieren hinsichtlich der Verwendung von Lauten zum Zwecke der emotionalen Kommunikation? Gibt es allgemein gültige Elemente über alle Kulturen und historische Entwicklungen hinweg, die von allen Menschen gleich empfunden und verstanden werden? In welcher Weise versucht der Mensch durch seine Musik die Natur nachzuahmen oder ihr nahezu kommen? Diesen und anderen Fragen soll im Rahmen des Seminars nachgegangen werden.

Rhythmusforschung (JLU Gießen, Seminar SoSe 2011 u. WS 2014/15): Das Seminar bietet vorrangig einen Überblick zu musikpsychologischer Forschung, die die zeitliche Dimension von Musik berührt. Behandelt werden Studien zur Wahrnehmung von Rhythmus und Metrum, zum Tempoempfinden, zur Rhythmusproduktion, zum Timing und zur Synchronisation mit anderen Musikern und eigenen Körperbewegungen und zur Entwicklung rhythmischer Repräsentationen und Fertigkeiten. Thematisiert werden sollen aber auch interdisziplinäre Berührungspunkte zum Rhythmusbegriff in Lyrik, Bildender Kunst, (abstraktem) Film und Musikvideo. Insbesondere wird auch auf spezielle Rhythmusphänomene der populären Musik eingegangen, wie z.B. swing, groove und drive, sowie auf Handlungskonzepte rhythmisch-metrischer Unterweisung.

Musik und Evolution (JLU Gießen, Seminar WS 2020/21): Der Mensch ist Bestandteil der Natur und offensichtlich ist Musik sowohl evolutionär als auch für die Individualentwicklung bedeutsam. Liegt dies an der biologischen Ausstattung des Menschen, insbesondere an seinen Sinnesorganen und seinem Gehirn? Gibt es Parallelen zwischen Menschen und Tieren hinsichtlich der Verwendung von Lauten zum Zwecke der emotionalen Kommunikation? Gibt es allgemein gültige Elemente über alle Kulturen und historische Entwicklungen hinweg, die von allen Menschen gleich empfunden und verstanden werden? Wie wird der Mensch durch biologische Rhythmen geprägt und welche Bedeutung hatte dies für die Evolution

von Rhythmus und Tanz? Inwiefern weisen Tonsysteme und Musikinstrumente anthropologische Züge auf? Diesen und anderen Fragen soll im Rahmen des Seminars nachgegangen werden.

Musik und Gedächtnis (JLU Gießen, Proseminar SoSe 2025): Mehr als andere Künste verbindet Musik unsere persönlichen Erinnerungen mit der kollektiven Vergangenheit. Zugleich sind Musikhören oder Musizieren ohne Kurzzeitgedächtnis gar nicht möglich, und individuelle Musikwahrnehmung ist geprägt von Inhalten des Langzeitgedächtnisses bis hin zum Sonderphänomen des absoluten Gehörs. Da das limbische System im Inneren des Gehirns sowohl für Emotionen als auch Gedächtnisleistungen zuständig ist, gehen Erinnerungen immer mit Gefühlen einher. Es ist somit kein Wunder, warum in Musik- und Medienerzeugnissen versucht wird, über abgespeicherte Musikklišees und im Rezeptionsverlauf erlernte Leitmotive Erwartungen zu triggern, Spannung aufzubauen oder nostalgische Gefühle hervorzurufen. Das Seminar wird neben den hier angedeuteten Themen auch auf das Alltagsphänomen des Ohrwurms, Auswendiglernen und Spiel nach Gehör, die Bedeutung von Musik in der Behandlung von Demenzkranken, das Sammeln von Schallplatten und anderen Musikobjekten als erinnerungskonservierende Tätigkeit sowie auf die Kommerzialisierung von Nostalgie und Gedenken bezogen auf populäre Musik eingehen.

Angewandte Musikpsychologie (Musiktherapie, Musikermedizin, Lampenfieber, Musikpräferenzen, Musik im Alltag)

Veröffentlichungen

- Bullerjahn, Claudia: Musik im Alltag, in: Dieter Frey / Carl Graf Hoyos (Hrsg.): *Psychologie in Gesellschaft, Kultur und Umwelt*. Weinheim und Basel: Beltz 2005, S. 274–282.
- Auhagen, Wolfgang / Bullerjahn, Claudia / Höge, Holger (Hrsg.): *Musikpsychologie. Jahrbuch der Deutschen Gesellschaft für Musikpsychologie*, Band 21: *Musikselektion zur Identitätsstiftung und Emotionsmodulation*, Göttingen, Bern, Toronto, Seattle: Hogrefe 2011.***
- Auhagen, Wolfgang / Bullerjahn, Claudia / Höge, Holger (Hrsg.): *Musikpsychologie. Jahrbuch der Deutschen Gesellschaft für Musikpsychologie*, Band 23: *Interdisziplinäre Ansätze*, Göttingen, Bern, Toronto, Seattle: Hogrefe 2013.***
- Bullerjahn, Claudia / Erbe, Stefan / Groß, Henrik: Wer klingelt denn da? Theoretische Überlegungen zur gesellschaftlichen und persönlichen Relevanz von Klingeltonen und eine explorative Studie zur Klingeltonselektion, in: Wolfgang Auhagen / Claudia Bullerjahn / Holger Höge (Hrsg.): *Musikpsychologie. Jahrbuch der Deutschen Gesellschaft für Musikpsychologie*, Band 23: *Interdisziplinäre Ansätze*, Göttingen, Bern, Toronto, Seattle: Hogrefe 2013, S. 67–93, doi: 10.23668/psycharchives.2912*****
- Auhagen, Wolfgang / Bullerjahn, Claudia / von Georgi, Richard (Hrsg.): *Musikpsychologie. Jahrbuch der Deutschen Gesellschaft für Musikpsychologie*, Band 24: *Offenohrigkeit – Ein Postulat im Fokus*, Göttingen, Bern, Toronto, Seattle: Hogrefe 2014.***
- Auhagen, Wolfgang / Bullerjahn, Claudia / von Georgi, Richard (Hrsg.): *Musikpsychologie. Jahrbuch der Deutschen Gesellschaft für Musikpsychologie*, Band 25: *Anwendungsorientierte Forschung*, Göttingen, Bern, Toronto, Seattle: Hogrefe 2015.***
- Auhagen, Wolfgang / Bullerjahn, Claudia / von Georgi, Richard (Hrsg.): *Musikpsychologie. Jahrbuch der Deutschen Gesellschaft für Musikpsychologie*, Band 26: *Musik und Gesundheit*, Göttingen, Bern, Toronto, Seattle: Hogrefe 2016.***
- Gembris, Heiner / Menze, Jonas / Heye, Andreas / Bullerjahn, Claudia: High-performing young musicians' playing-related pain. Results of a large-scale study, in: *Frontiers in Psychology* 11: 564736, published: 16 December 2020, doi: 10.3389/fpsyg.2020.564736*****
- Hilsdorf, Max / Bullerjahn, Claudia: Modulation of negative affect predicts acceptance of music streaming services, while personality does not, in: *Frontiers in Psychology* 12: 659062, published: 20 July 2021, doi: 10.3389/fpsyg.2021.659062*****
- Bullerjahn, Claudia / Dziewas, Johanne: Lampenfieber bei Teilnehmenden des Bundeswettbewerbs „Jugend musiziert“, in: Heiner Gembris / Claudia Bullerjahn (Hrsg.): *Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“*, Berlin: LIT 2022, S. 259–292.*****

Gembris, Heiner / Menze, Jonas / Heye, Andreas / Bullerjahn, Claudia: Spielbezogene Schmerzen bei Teilnehmenden am Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“, in: Heiner Gembris / Claudia Bullerjahn (Hrsg.): *Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“*, Berlin: LIT 2022, S. 293–341.*****

Ausgewählte Vorträge und Kongressbeiträge

Markau, Miriam / Bullerjahn, Claudia: *Musik im Trauerprozess: Über die selbst-therapeutische Verwendung von Musik in der Trauerbewältigung*. Vortrag auf der Fachgruppentagung Systematische Musikwissenschaft an der Justus-Liebig-Universität Gießen vom 15.–16. März 2013.*****

Hock, Alexander / Bullerjahn, Claudia / von Georgi, Richard: *Musikselektion im Jugendalter. Eine Studie zu Musikpräferenz und Verhalten*. Vortrag auf der Fachgruppentagung Systematische Musikwissenschaft an der Universität Kassel vom 7.–8. März 2014.*****

Bullerjahn, Claudia / Hantschel, Florian / Luo, Lan: *Psycho-physische Auswirkungen von selbstgewählter und vorgegebener Musik beim Fitness-Training auf dem Trimm-Rad*. Poster für die 34. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Musikpsychologie „Musik im audiovisuellen Kontext“ in Gießen vom 7.–9. September 2018.*****

Lehrveranstaltungen

Einführung in die Musiktherapie (Uni Hildesheim; Proseminar, WS 1991/92): Im Laufe der Geschichte wandelte sich die Beziehung zwischen Musik und Bildender Kunst von relativer Selbständigkeit zu gegenseitiger Zuneigung bzw. Konkurrenz. Besonders das 20. Jahrhundert verdeutlicht die wechselseitige Durchdringung von Raum- und Zeitvorstellungen. Das Seminar beschäftigt sich u. a. mit musikalischer Bildlichkeit, Künstlerdoppelbegabungen, Anregung musikalischer Werke durch Bildende Kunst und umgekehrt sowie psychologischen Entsprechungen.

Grundlagen der Musiktherapie (Uni Hildesheim, Proseminar, SoSe 1995; JLU Gießen, Proseminar WS 2006/07): Das Fach Musiktherapie erfährt oft eine problematische Darstellung in den Medien: Von wundersamen Heilungserfolgen ist die Rede, von sog. Mozarteffekten und von Kühen, die mit der „richtigen“ Musik mehr Milch liefern. Ohne Zweifel jedoch hat sich das Fach in den letzten Jahrzehnten von ambitionierter Laientätigkeit zu einer professionellen Therapieform entwickelt. Ein besonderes Anliegen des Seminars ist deshalb die Vermittlung wissenschaftlicher Grundlagen sowie von Einblicken in aktuelle Forschung und Praxis. Das Seminar behandelt zunächst psychologische und physiologische Grundlagen der emotionalen und kommunikativen Wirkung von Musik. Ferner werden einzelne Formen, Methoden und Werkzeuge der Musiktherapie sowie deren Anwendung in der Psychiatrie, Geriatrie, Neonatologie, Neurorehabilitation, Anästhesie, Palliativ- bzw. Heil- und Sonderpädagogik vorgestellt. Ergänzend sollen geschichtliche und musikethnologische Aspekte Berücksichtigung finden und eine kritische Auseinandersetzung mit der Darstellung des Fachs in den Medien. Es wird darüber hinaus eine Zusammenarbeit mit musiktherapeutischen Einrichtungen vor Ort angestrebt.

Musik und Medizin: Grundlagen der Musiktherapie und Musikermedizin (Uni Hildesheim, Proseminar WS 2002/03; JLU Gießen, Seminar WS 2021/22 u. SoSe 2025): Musizieren und Musikhören können von großem Nutzen sein für das Wohlbefinden von Gesunden und Behinderten, deren Gesunderhaltung sowie die Linderung und Heilung von spezifischen Krankheiten. Zugleich sind jedoch Musizierende durch ihre Tätigkeit selbst in ihrer Gesundheit bedroht. Das Seminar behandelt zunächst psychologische und physiologische Grundlagen der Wirkung von Musik im Zusammenhang mit der Regulation subjektiver Befindlichkeit und Heilungsprozessen. Ferner werden Theorien, Methoden und empirische Studien zur Wirksamkeit von Musiktherapie in pädagogischen Settings, als Psychotherapie, in der neurologischen Rehabilitation, in der Schmerztherapie, bei Behinderten, bei Alzheimer-Demenz und bei Morbus Parkinson vorgestellt. Im Zusammenhang mit der Musikermedizin stehen Berufskrankheiten wie Lärmschwerhörigkeit, spielbedingte Schmerzen, fokale Dystonie und Lampenfieber sowie die körperorientierte Gesundheitsförderung und Prävention bei Musizierenden im Mittelpunkt.

Musik, Gesundheit und Wohlbefinden (JLU Gießen, Seminar WS 2016/17): "Gesundheit ist ein Zustand völligen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens und nicht nur die Abwesenheit von Krankheit oder Gebrechen" (WHO 1946). Im Seminar wird vor allem der Frage nachgegangen, inwiefern Musik der Gesundheit und dem Wohlbefinden förderlich sein kann. Musik findet Verwendung wegen ihrer anxiolytischen Wirkung (z. B. gegen präoperative Angst oder Schmerz in der Zahnarztbehandlung), ihrer entspannenden Wirkung (z.B. zum Mood-Management bzw. zur Stimmungsmodulation im Alltag), ihrer kommunikativen Wirkung (z.B. in der Musiktherapie mit kommunikativ oder geistig eingeschränkten Personen), ihrer rekreativen und aktivierenden Wirkung (z.B. in der neurologischen Rehabilitation von Schlaganfallpatienten oder in der heilpädagogischen Musiktherapie mit Behinderten), ihrer salutogenetischen Wirkung (z.B. beim Singen im Chor) und ihrer sinngebenden Wirkung (z.B. beim Musikhören und Musizieren von Senioren). Umgekehrt kann Musik jedoch auch Erkrankungen auslösen (z.B. Berufskrankheiten von Musikern) und Unwohlsein befördern (z.B. Auftrittsangst und Lampenfieber). Bisweilen wird Musik sogar für das Auslösen von aggressiven und gewalttätigen Aktionen verantwortlich gemacht (z.B. durch populäre Musikstile wie Metal und Rap). Auch diese negativen Aspekte von Musik sollen Gegenstand sein.

Musikgeschmack und Musikpräferenzen (Uni Hildesheim, Proseminar SoSe 2002; JLU Gießen, Seminar SoSe 2005, WS 2009/10, SoSe 2013 u. WS 2022/23): Menschen fühlen sich zu mancher Musik hingezogen, andere lehnen sie dagegen heftig ab oder sie ist ihnen gleichgültig oder sogar peinlich. Eine Vielzahl von Einflussfaktoren kann solche musikbezogenen Urteile und hieraus resultierende Verhaltensweisen bedingen. Das Seminar bietet Einblicke in forschungsmethodische Herangehensweisen, entwicklungstypische Beobachtungen (»Offenohrigkeit«, »Song-specific age«) sowie psycho-biologische Erklärungsansätze für Musikurteilsunterschiede und Ablehnungen. Ferner werden soziologische Erklärungsansätze diskutiert (Geschmacksdichotomien, »Allesfresser-Hypothese«) und Merkmale des Rezipienten (Persönlichkeit, Gender) in Betracht gezogen. Mögliche Manipulationen von Musikurteilen durch spezifische Kontexte und die Wertevermittlung im Musikunterricht bilden den thematischen Abschluss.

Wirkungen von Musik (Uni Hildesheim, Proseminar SoSe 1999): Im Mittelpunkt der Betrachtung steht vor allem die Wirkung von Musik im Hintergrund, also beispielsweise Musik bei der Anfertigung von Hausaufgaben, beim Autofahren, am Arbeitsplatz oder beim Anschauen eines Films. Ferner soll Musik als psychoaktive Substanz hinterfragt werden, wobei neben medizinischen und therapeutischen Einsatzgebieten auch die Benutzung von Musik zur Regulation der subjektiven Befindlichkeit eine Rolle spielen wird. Auch mutmaßlich persönlichkeitsformende Effekte der pädagogisch angeleiteten Beschäftigung mit Musik finden Berücksichtigung.

Musik im Alltag (JLU Gießen, Proseminar SoSe 2006, 2008 u. 2024): Im heutigen Alltag ist Musik allgegenwärtig. Dies ist zum einen auf die seit Ende des 19. Jahrhunderts existierenden technischen Übertragungsmöglichkeiten zurückzuführen; zum anderen hatten noch nie zuvor so viele Menschen die Möglichkeit, musikalischen Live-Aufführungen beizuwohnen oder selbst musikalische Produkte zu veröffentlichen. Musik ist darüber hinaus ein wichtiger Faktor vielfältiger Gebrauchskontexte geworden (z. B. Musik bei sportlicher Betätigung, bei der Arbeit u. beim Autofahren). Musik kann kognitive, emotionale und soziale Aufgaben übernehmen, wobei Smartphones, digitale Musikempfehlungssysteme und Musikstreamingdienste das Management von zwischenmenschlichen Beziehungen, Stimmungen, Lernprozessen, Imagegestaltung und Selbstvermarktung in alltäglichen Kontexten erleichtern. Neben Grundlagen zu Nutzung, Funktion und Wirkungen von Musik im Alltag werden mobiles Musikhören, Ohrwürmer, Befindlichkeitsregulation sowie Musikeinflüsse bei Wahrnehmung und Konsum von Essen und Trinken bzw. bei Image, Bewertung, Aufenthaltsdauer und Umsatz in Fachgeschäften und Kaufhäusern thematisiert werden.

Angewandte Musikpsychologie (JLU Gießen, Projektseminar SoSe 2016): Im heutigen Alltag ist Musik allgegenwärtig. Dies ist zum einen auf die seit Ende des 19. Jahrhunderts existierenden technischen Übertragungsmöglichkeiten zurückzuführen; zum anderen hatten noch nie zuvor so viele Menschen die Möglichkeit, musikalischen Live-Aufführungen beizuwohnen oder selbst musikalische Produkte zu veröffentlichen. Musik ist darüber hinaus ein wichtiger Faktor vielfältiger Gebrauchskontexte geworden (z. B. Audio-Branding, Sounddesign,

Film- und Videospelmusik, Musik bei sportlicher Betätigung, bei der Arbeit u. beim Autofahren). Lassen sich verbesserten Möglichkeiten einer individuellen und selbst bestimmten Teilhabe an Musik durchaus positive Aspekte abgewinnen, so regt sich Kritik spätestens dann, wenn Musik zu kommerziellen Zwecken eingesetzt wird, wobei im Sinne einer angewandten Musikpsychologie psychologische Erkenntnisse zu musikalischen Wirkungen auf eine praktische Nutzung übertragen werden. Musik kann kognitive, emotionale und soziale Aufgaben übernehmen, wobei mobile Abspielgeräte mit hierauf abgestimmtem Mastering, digitale Musikempfehlungssysteme und Musikstreamingdienste das Management von Selbstidentität, zwischenmenschlicher Beziehungen und Stimmungen in alltäglichen Kontexten erleichtern, Videoplattformen wie YouTube dagegen zu musikalischen Selbstlernprozessen, Imagegestaltung und Selbstvermarktung genutzt werden können. Weitere Themen des Seminars betreffen die Prognose von musikalischen Hits, die juristische Abklärung musikalischer Plagiate mit Hilfe forensischer Musikpsychologie, Music Information Retrieval sowie die Evaluation bzw. das Training von Musikperformances mit digitalen Simulationen.

Musik und Sport (JLU Gießen, Projektseminar SoSe 2019): Im heutigen Alltag ist Musik allgegenwärtig und steht zudem in einer nie zuvor dagewesenen Vielfalt jederzeit zur Verfügung. Musik ist darüber hinaus ein wichtiger Faktor vielfältiger Gebrauchskontexte geworden und so beispielsweise auch bei sportlichen Aktivitäten. Hier stellt sich sogleich die Frage, was Musik hierfür so besonders attraktiv macht: Ist es ihr Unterhaltungswert oder ihre Fähigkeit, Aktivitäten und Situationen emotional intensiver erleben zu lassen? Kann sie auch zielorientiert motivierend eingesetzt werden und hat sie beispielsweise eine leistungssteigernde Wirkung auf sportliches Training? Welche Rolle spielt hierbei die Synchronisation von Bewegungen und musikalischen Rhythmen? Diesen und weiteren Verbindungen zwischen Bewegung bzw. Sport und Musik (z.B. Tanzen, Olympische Hymnen, Fußballfangesänge) soll in kleinen eigenen Forschungsprojekten nachgegangen werden.

Musik in Zeiten einer Pandemie (JLU Gießen, Projektseminar WS 2021/22): Pandemien hatten in der Menschheitsgeschichte schon immer große Auswirkungen auf Gesellschaft und Kultur. Dies betrifft auch die Art und Weise, wie Menschen mit Musik umgehen. Dazu gehören beispielsweise in der derzeitigen COVID-19-Pandemie sozio-emotionale Bewältigungsstrategien über Musikhören, Musizieren und Komponieren, neue virtuelle Formen des gemeinsamen Musizierens und Singens, livegestreamte Konzerte, Musikunterricht, -studium und -therapie über digitale Medien sowie globale virtuelle akademische Tagungen und Forschungsverbände. Außerdem hat eine Pandemie immer Auswirkungen auf Profimusiker bzw. Musikvertrieb, und Lockdowns beeinflussen städtische Soundscapes. Ferner wird selbst Musizieren insbesondere von Blasinstrumenten und Singen zum Infektionsrisiko. Das geplante Projektseminar braucht sich aber nicht nur mit der aktuellen Pandemie beschäftigen, sondern kann auch den Vergleich mit historischen Pandemien (z.B. Pest, Cholera, AIDS) in den Blick nehmen. In Kleingruppen wollen wir gemeinsam zu ausgewählten Themen musikwissenschaftlich forschen, in Pandemien entstandene Kompositionen musizieren, selbst Songs komponieren oder musikpädagogische Konzepte unter den besonderen Bedingungen einer Pandemie erörtern, entwerfen und erproben.

Musikalische Begabung und Entwicklung, musikalisches Lernen und Üben, musikalische Sozialisation, Transfereffekte sowie Musikkulturen in der gesamten Lebensspanne (Kinder, Jugendliche, Senioren)

Veröffentlichungen

Bullerjahn, Claudia / Erwe, Hans-Joachim / Weber, Rudolf (Hrsg.): *Kinder – Kultur. Ästhetische Erfahrungen. Ästhetische Bedürfnisse* (= Reihe Kindheitsforschung. Bd. 11), Opladen: Leske und Budrich 1999.***

Bullerjahn, Claudia / Volkens, Elisabeth: Mozart-Biographien für Kinder, in: Claudia Bullerjahn / Hans-Joachim Erwe / Rudolf Weber (Hrsg.): *Kinder – Kultur. Ästhetische Erfahrungen. Ästhetische Bedürfnisse*, Opladen: Leske und Budrich 1999, S. 159–195, doi: 10.1007/978-3-322-95134-2_8*****

- Weber, Rudolf / Bullerjahn, Claudia / Erwe, Hans-Joachim: Musikbezogene Bedürfnisse und die Bedeutung von Musik für Kinder der 90er Jahre. Überlegungen zu einem Forschungsprojekt, in: Claudia Bullerjahn / Hans-Joachim Erwe / Rudolf Weber (Hrsg.): *Kinder – Kultur. Ästhetische Erfahrungen. Ästhetische Bedürfnisse*, Opladen: Leske und Budrich 1999, S. 107–129, doi: 10.1007/978-3-322-95134-2_6****
- Bullerjahn, Claudia: Entwicklungspsychologische Aspekte bezogen auf die musikalische Förderung im Vorschulalter – Zehn Thesen, in: Helms, Siegmund / Schneider, Reinhard (Hrsg.): *Musikerziehung in Vorschule und Kindergarten* (= Musik im Diskurs; Bd. 14), Kassel: Bosse 1999, S. 69–87.
- Bullerjahn, Claudia: Kinderkultur, in: Siegmund Helms / Reinhard Schneider / Rudolf Weber (Hrsg.): *Lexikon der Musikpädagogik*. Kassel: Bosse 2005, S. 128–130.
- Auhagen, Wolfgang / Bullerjahn, Claudia / Höge, Holger (Hrsg.): *Musikpsychologie. Jahrbuch der Deutschen Gesellschaft für Musikpsychologie*, Band 19: *Musikalische Sozialisation im Kindes- und Jugendalter*, Göttingen, Bern, Toronto, Seattle: Hogrefe 2007.***
- Auhagen, Wolfgang / Bullerjahn, Claudia / Höge, Holger (Hrsg.): *Musikpsychologie. Jahrbuch der Deutschen Gesellschaft für Musikpsychologie*, Band 20: *Musikalisches Gedächtnis und musikalisches Lernen*, Göttingen, Bern, Toronto, Seattle: Hogrefe 2009.***
- Bullerjahn, Claudia: Lernen und Bedeutung von Musik, in: Duncker, Ludwig / Lieber, Gabriele / Neuß, Norbert / Uhlig, Bettina (Hrsg.): *Bildung in der Kindheit. Das Handbuch zum ästhetischen Lernen für Kindergarten und Grundschule*. Seelze: Klett und Kallmeyer 2010, S. 57–66.
- Bullerjahn, Claudia: Konditionierung, in: Manuel Gervink / Matthias Bückle (Hrsg.): *Lexikon der Filmmusik. Personen – Sachbegriffe zu Theorie und Praxis – Genres*, Laaber: Laaber 2012, S. 281–283.
- Bullerjahn, Claudia / Heller, Katharina / Hoffmann, Jan H.: How Masculine Is a Flute? A Replication Study on Gender Stereotypes and Preferences for Musical Instruments among Young Children, in: George Vokalek (Hrsg.): *Proceedings of the 14th International Conference on Music Perception and Cognition, JULY 5–9, 2016, San Francisco*, San Francisco: Causal Productions 2016, S. 637–642.*****
- Bullerjahn, Claudia / Gembris, Heiner: Erste Ergebnisse der Paderborner Studie zum Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ 2017: Üben, Motivation und Lampenfieber, in: Heiner Gembris / Jonas Menze / Andreas Heye (Hrsg.): *Jugend musiziert. Musikkulturelle Vielfalt im Diskurs* (= Schriften des Instituts für Begabungsforschung in der Musik [IBFM]; Bd. 12). Berlin: LIT 2019, S. 65–97.*****
- Gembris, Heiner / Bullerjahn, Claudia: Die Paderborner Studie zum Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ 2017: Die Teilnehmenden und ihr sozioökonomischer und familiärer Hintergrund, in: Heiner Gembris / Jonas Menze / Andreas Heye (Hrsg.): *Jugend musiziert. Musikkulturelle Vielfalt im Diskurs* (= Schriften des Instituts für Begabungsforschung in der Musik [IBFM]; Bd. 12). Berlin: LIT 2019, S. 31–64.*****
- Hakim, Anja-Maria / Bullerjahn, Claudia: Spiel nach Gehör auf der Violine – Wie beeinflusst musikalische Vorerfahrung die Imitation kulturell vertrauter und fremder Melodiemuster?, in: *Jahrbuch Musikpsychologie*, Bd. 28, 2019, doi: 10.5964/jbdgm.2018v28.39*****
- Gembris, Heiner / Bullerjahn, Claudia: Familiärer und soziokultureller Hintergrund der Teilnehmenden am Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ 2017, in: Heiner Gembris / Claudia Bullerjahn (Hrsg.): *Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“*, Berlin: LIT 2022, S. 107–134.*****
- Menze, Jonas / Herbst, Sebastian / Gembris, Heiner / Bullerjahn, Claudia: Üben, Entwicklung musikalischer Expertise und Selbsteinschätzung musikalischer Begabung bei Teilnehmenden am Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“, in: Heiner Gembris / Claudia Bullerjahn (Hrsg.): *Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“*, Berlin: LIT 2022, S. 135–172.*****

Ausgewählte Vorträge und Kongressbeiträge

- Bullerjahn, Claudia / Güldenring, Markus: *Das Selbstbild des Instrumentalschülers im Spannungsfeld von Fremderwartungen*, Vortrag für die 12. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Musikpsychologie „Musikrezeption am Ende des Jahrhunderts“ in Freiburg vom 12.–14. September 1996.*****

- Kuhn, Anita / Bullerjahn, Claudia: *Musikalische Sozialisation Jugendlicher durch Internetnutzung. Eine Onlinebefragung zur Peergruppenintegration, Autonomie- und Identitätsentwicklung.* Vortrag für die Jahrestagung des Arbeitskreises Musikpädagogische Forschung „MULTIMEDIA als Gegenstand musikpädagogischer Forschung“ im Rahmen des Kongresses „Musik – Neue Medien – Bildung“ in Regensburg vom 5.–7. Oktober 2001.*****
- Wissner, Georg / Bullerjahn, Claudia / von Georgi, Richard: *Einfluss gezielter Übeinstruktionen auf den musikalischen Lernerfolg bei Instrumentalschülern.* Poster für die 22. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Musikpsychologie „Musik und Emotion“ in Freiburg vom 15.–17. September 2006.*****
- Gembris, Heiner / Bullerjahn, Claudia / Menze, Jonas: *Development of musical expertise of highly gifted young musicians: Practice behaviors, motivational contexts and health related aspects. Results of a large scale study.* Symposium mit drei Vorträgen (Menze et al.: *How highly gifted young musicians shape and develop their expertise*; Bullerjahn et al.: *Social fear, flow and volition as influencing factors: Practice behaviors of participants at the national level of 'Jugend musiziert' music contest*; Gembris et al.: *Young musicians' playing related physical complaints of and other health related aspects*) auf dem International Symposium on Performance Science (ISPS 2019) in Melbourne vom 16.–20. Juli 2019.*****
- Mamberger, Kristine / Bullerjahn, Claudia: *Die Übesituation von Musikstudierenden im Verlauf der COVID-19-Pandemie. Eine Teilreplikation.* Vortrag für die 39. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Musikpsychologie „Lebenswelt Musik“ in Hannover vom 8.–10. September 2023.*****
- Mamberger, Kristine / Reuter, Christoph / Ambros, Sarah / Bullerjahn, Claudia: *Wie variiert der Aufmerksamkeitsfokus von Pianist*innen beim Erlernen eines unbekanntes Stückes?* Poster für die 41. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Musikpsychologie „Psychologie des Musizierens“ in Freiburg vom 12.–14. September 2025.*****

Lehrveranstaltungen

- Musikalische Sozialisation* (JLU Gießen, Proseminar SoSe 2008): Musikalische Sozialisation meint das Hineinwachsen in die musikalische Umwelt und Kultur bzw. den kompetenten Umgang mit musikbezogenen Erlebens- und Verhaltensweisen. Das Seminar behandelt neben Definitionen der Begriffe ‚Sozialisation‘ und ‚musikalische Sozialisation‘ Aufgaben und Methoden musikalischer Sozialisationsforschung sowie deren individuelle und gesellschaftliche Relevanz, Modelle und Theorien allgemeiner und musikalischer Sozialisation, musiksoziologisch relevante Variablen der Außen- und Innenwelt (z. B. Alter, Generation, Geschlecht, regionale und ethnische Herkunft), Einflüsse der Sozialisationsinstanzen Familie, Lehrinstitutionen, Cliquen und Medien, Relevanz von Lernprozessen für die musikalische Sozialisation sowie Aspekte der Sozialpsychologie des Musikgeschmacks.
- Musikalische Sozialisation im Kindesalter* (JLU Gießen, Seminar SoSe 2010): Musikalische Sozialisation meint das Hineinwachsen in die musikalische Umwelt und Kultur bzw. den kompetenten Umgang mit musikbezogenen Erlebens- und Verhaltensweisen. Im Vordergrund dieser Lehrveranstaltung steht die primäre Sozialisation, also die musikalische Sozialisation im Kindesalter. Das Seminar behandelt neben Begriffsdefinitionen und Einblicken in die musikalische Sozialisationsforschung hinsichtlich ihrer Modelle und Theorien vor allem Forschungsergebnisse zu relevanten Variablen der Außen- und Innenwelt (Geschlecht, regionale und ethnische Herkunft), zu Einflüssen der Sozialisationsinstanzen Familie, Lehrinstitutionen (Kindergarten, Grundschule, Musikschule) und Medien (Tonträger, Radio, Fernsehen, Computer) sowie zur Ausbildung von Musikvorlieben. In einem parallelen Forschungsprojekt können Studierende eigene Forschungsfragen entwickeln, eigene Untersuchungen planen und diese selbstständig durchführen.
- Musikalische Sozialisation Jugendlicher* (Uni Hildesheim: Proseminar, WS 1992/93, SoSe 2014 u. 2018): Musikalische Sozialisation meint das Hineinwachsen in die musikalische Umwelt und Kultur bzw. den kompetenten Umgang mit musikbezogenen Erlebens- und Verhaltensweisen. Im Vordergrund dieser Lehrveranstaltung steht die sekundäre Sozialisation, also die musikalische Sozialisation in der Jugend. In die Jugendzeit fallen viele zu bewältigende Krisen wie die Pubertät, das Ende der Schulzeit, der Beginn der Berufsausbildung, die Abnabelung vom Elternhaus und die Identitätsfindung. Häufig wird versucht, Jugend als alters- und statusmäßig homogene Gruppierung ('Jugendkultur') darzustellen, wobei aktive

und auffällige Minderheiten, die häufig durch besonderen Musikumgang gekennzeichnet sind, pauschalisierend in den Vordergrund gestellt werden. Das Seminar behandelt neben Begriffsdefinitionen und Einblicken in die musikalische Sozialisationsforschung hinsichtlich ihrer Modelle und Theorien vor allem Forschungsergebnisse zu Einflüssen der Sozialisationsinstanzen Lehrinstitutionen (allgemeinbildende Schulen, Musikschulen- u. vereine), Cliquen und Medien (Radio, Fernsehen, Internet, Handy) sowie zur Ausbildung von Identität und Musikvorlieben unter Berücksichtigung von Bildung und Migration. Auch die Rolle von Jugendzonen und deviantes Verhalten sollen Berücksichtigung finden.

Evolution, Biologie und Pädagogik musikalischer Begabung (JLU Gießen, Proseminar SoSe 2015): Was ist eigentlich Begabung im Allgemeinen und was musikalische Begabung bzw. Musikalität im Besonderen? Wie kann man sie erkennen, messen und fördern? Wie entwickelt sich musikalische Begabung und wodurch wird sie beeinflusst? Warum sind wir musikalisch? Welche besonderen Eigenschaften haben musikalisch Hochbegabte? Braucht jeder Musiker ein absolutes Gehör? Diesen und anderen Fragen soll im Rahmen des Seminars in Form von Referaten, Diskussionen und eigenen empirischen Projekten nachgegangen und dabei der aktuelle Forschungsstand reflektiert werden.

Musikalische Entwicklung und Begabung (Uni Hildesheim, Proseminar, WS 1993/94; JLU Gießen, Proseminar, WS 2004/05 u. SoSe 2007): Selten hat ein wissenschaftliches Gebiet solche Veränderungen erfahren wie die musikalische Entwicklungspsychologie in den letzten Jahren. Neue Erkenntnisse in der Föten- und Säuglingsforschung sowie die größere Beachtung des Erwachsenenalters unter Entwicklungsgesichtspunkten erweiterten die Forschungsperspektive auf die gesamte Lebensspanne. Zum herkömmlichen Ansatz, musikalische Leistungen überwiegend mit musikalischer Begabung, also einer genetischen Anlage zu erklären, trat der Expertiseansatz, der die Rolle einer langjährigen intensiven Übung betont. Das Seminar behandelt neben Forschungsaufgaben und -methoden der musikalischen Entwicklungspsychologie sowie phylo-, -onto- und kulturgeenetischen Aspekten pränatale Entwicklung, vorsprachliche Mutter-Kind-Interaktion, Entwicklung der Wahrnehmung von Melodie, Klangfarbe, Harmonie und Rhythmus, Entwicklung von Singfähigkeit, Ausdrucksverständnis, Musikpräferenzen und Kreativität, musikalische Entwicklung im (höheren) Erwachsenenalter, Anlage-Umwelt-Kontroverse, Begabungs-, Expertise- und Sozialisations-theorien, standardisierte Musikalitätstests, absolutes Gehör und Wunderkindphänomen.

Das Kind als Musiker (JLU Gießen, Seminar SoSe 2013 u. 2021): Wie entwickeln sich musikalische Fähigkeiten bei Kindern? Welche Faktoren fördern und welche behindern diese Entwicklung? Was bedeutet Musik, Singen und Musizieren für Kinder? In welcher Weise können Kinder mit Musik interagieren bzw. ein Verständnis von sich selbst als Musiker entwickeln? Bestehen Unterschiede in Abhängigkeit von der eigenen Begabung bzw. der umgebenden Kultur? Diesen und anderen Fragen soll im Rahmen des Seminars in Form von Referaten, Diskussionen und ggf. sogar eigenen empirischen Projekten nachgegangen werden.

Musik in einer „veränderten Kindheit“. *Empirische Untersuchung in der Grundschule* (Uni Hildesheim, zusammen mit Herrn Dr. Hans-Joachim Erwe und Herrn Prof. Dr. Rudolf Weber, Hauptseminar WS 1996/97 u. SoSe 1997): Intentionen des Seminars: Einführung in die Problemstellung, Einführung in empirische Forschungsmethoden, Entwickeln eines Forschungsdesigns. Empirische Untersuchungen in der Grundschule zu Hypothesen einer „veränderten Kindheit“. Das Seminar hat den Charakter eines Forschungsprojekts. Es wendet sich gleichermaßen an Studierende im Lehramtsstudiengang und im Diplomstudiengang Kulturpädagogik.

Kinder der 90er Jahre und ihre kulturellen Bedürfnisse (Uni Hildesheim, zusammen mit Herrn Dr. Hans-Joachim Erwe und Herrn Prof. Dr. Rudolf Weber sowie anderen Kollegen und Gastreferenten, Ringvorlesung WS 1997/98): Ausgangspunkt dieser Ringvorlesung sind vorangegangene Veranstaltungen zum Thema „Musik in einer veränderten Kindheit“. Zahlreiche Kolleginnen und Kollegen der Universität widmen sich dem Aspekt „Kindheit“ in verschiedensten Zusammenhängen, was uns die Veranlassung zu einem interdisziplinären Forum gibt. Ergänzend wollen wir einige Gastreferenten zu speziellen Aspekten gewinnen.

Musik und Kind (JLU Gießen, Seminar WS 2007/08): „Musik“ und „Kindheit“ sind Gegenstände, die sowohl eine kulturhistorische als auch eine subjektiv-individuelle Perspektive erlauben. Beide sind für die gesamte Biografie eines Menschen von Bedeutung, unterliegen gleichwohl ständigem Wandel. Mit dem Begriff „Kinderkultur“ bezeichnet man sowohl Kultur,

die von Erwachsenen für Kinder geschaffen wurde ('Kultur für Kinder'), als auch Kultur, die Kinder für sich aus dem kulturellen Gesamtfundus auswählen oder sogar selbst gestalten, und dies zumeist ohne Beteiligung von Erwachsenen ('Kultur der Kinder'). Auch der Begriff „Kindermusik“ besitzt beide Bedeutungsfacetten, welche neben entwicklungspsychologischen Überlegungen im Mittelpunkt des Seminars stehen. Untersucht werden sollen Kinderlieder, -tänze, -hörspiele u. -musiktheater, pädagogisch motivierte Bilder- u. Kinderbücher sowie Kinderkonzerte, -tonträger, -filme u. -multimedia zu Komponisten, Instrumenten u. ausgewählten Musiktheaterstücken. Des Weiteren ist die Rolle der Musik im Kinderadio und -fernsehen allgemein und in nicht-musikspezifischer Kindersoftware betrachtenwert.

Kinderkultur und musikalische Sozialisation (JLU Gießen, Proseminar SoSe 2016): Mit dem Begriff „Kinderkultur“ bezeichnet man sowohl Kultur, die von Erwachsenen für Kinder geschaffen wurde ('Kultur für Kinder'), als auch Kultur, die Kinder für sich aus dem kulturellen Gesamtfundus auswählen oder sogar selbst gestalten, und dies zumeist ohne Beteiligung von Erwachsenen ('Kultur der Kinder'). Auch der Begriff „Kindermusik“ besitzt beide Bedeutungsfacetten, welche neben Überlegungen zur musikalischen Sozialisation im Mittelpunkt des Seminars stehen. Untersucht werden sollen Kinderlieder, -tänze, -hörspiele u. -musiktheater, pädagogisch motivierte Bilder- u. Kinderbücher sowie Kinderkonzerte, tonträger, -filme u. -multimedia zu Komponisten, Instrumenten u. ausgewählten Musiktheaterstücken. Des Weiteren ist die Rolle der Musik im Kinderradio und -fernsehen allgemein und in nicht-musikspezifischer Kindersoftware betrachtenwert.

Erstellen von Musikerbiographien für Kinder und Jugendliche (Uni Hildesheim, Projekt SoSe 2000): In diesem interdisziplinären Projekt sollen Studierende der Hauptfächer Musik, bildende Kunst und kreatives Schreiben zusammenarbeiten, um eine oder mehrere Musikerbiographien zu erstellen, die sich speziell an Kinder oder Jugendliche richten. Dies kann in Form eines Bilderbuchs, eines Comics, eines bebilderten Jugendromans, eines Fotoromans oder einer Multimedia-CD-Rom geschehen. Es ist beabsichtigt, solche Biographien zu Clara Schumann, Sergej Prokofieff, Madonna und/oder Michael Jackson zu verfassen.

Jugend und Musik (JLU Gießen, Seminar WS 2009/10 u. 2011/12 sowie SoSe 2022): ‚Musik‘ und ‚Jugend‘ sind Begriffe, die sowohl eine kulturhistorische als auch eine subjektiv-individuelle Perspektive erlauben. Beide sind für die gesamte Biografie eines Menschen von Bedeutung, unterliegen gleichwohl ständigem Wandel. Wurde ‚Jugend‘ zunächst gar nicht als spezielle Lebensphase anerkannt, dann in der westeuropäischen Kultur zwischen Kindheit und Erwachsensein verortet, so sah man jedoch ‚Jugendliche‘ schon früh wegen ihrer Rebellionsbereitschaft und ihres Veränderungsstrebens als gefährdet an und kann heutzutage zugleich eine fetischhafte Verehrung von ‚Jugendlichkeit‘ in den audiovisuellen Medien sowie bei älteren Menschen über Mode, Kosmetik und Lebensstil feststellen. In die Jugendzeit fallen viele zu bewältigende Krisen wie die Pubertät, das Ende der Schulzeit, der Beginn der Berufsausbildung, die Abnabelung vom Elternhaus und die Identitätsfindung. Häufig wird versucht, Jugend als alters- und statusmäßig homogene Gruppierung (‚Jugendkultur‘) darzustellen, wobei aktive und auffällige Minderheiten, die häufig durch besonderen Musikumgang gekennzeichnet sind, pauschalisierend in den Vordergrund gestellt werden. Im Mittelpunkt des Seminars stehen die Funktionen von Musik in jugendlichen Lebensbereichen, die Rolle der Musik in historischen und heutigen Jugendszenen sowie im Freizeitverhalten.

Musik und Alter (JLU Gießen, Seminar WS 2010/11 u. 2013/14): Mit dem stark anwachsenden Anteil der älteren Bevölkerung nimmt auch das Interesse an dem Thema ‚Musik und Alter‘ zu. Das Seminar behandelt zum einen musikalische Kompetenzen, Interessen und Lernfähigkeiten im Alter aus entwicklungspsychologischer, soziologischer und medizinischer Perspektive. Zum anderen werden neue Aufgabenfelder und Forschungsgebiete in der Musikwissenschaft, Musikpädagogik, Altenpflege und Musiktherapie beleuchtet.

Musikalische Entwicklung und Lernen über die Lebensspanne (JLU Gießen, Proseminar SoSe 2023): Wie entwickeln sich musikalische Wahrnehmung und Performanz von Musik? Ab welchem Alter kann das Singen eines Liedes gelingen? Wie erlernen Kinder ein Instrument und warum scheitern einige daran? Wie entwickeln sich musikalische Identität, Musikpräferenzen und alltäglicher Musikgebrauch im Jugendalter? Welche Merkmale haben autodidaktisches

bzw. nicht-formales Lernen? Welche typischen Entwicklungsverläufe kann man bei Profimusikerinnen und -musikern beobachten? Wieso lassen sich bei betagten Personen Entwicklungsverläufe durch Musik positiv beeinflussen? Kann man mit Alzheimer-Demenz noch Klavierspielen lernen? Diese und ähnliche Fragen wird das Seminar chronologisch gemäß der Lebensspanne eines Menschen beantworten.

Psychologische Grundlagen des Musiklernens und -lehrens (Uni Hildesheim, Proseminar SoSe 2003; JLU Gießen, Proseminar WS 2005/06): Das Seminar beschäftigt sich zunächst mit allgemeinen Lerntheorien, die bezogen auf den Musikunterricht an allgemeinbildenden Schulen und den Instrumentalunterricht konkretisiert werden. Neben Überlegungen zum Einfluß von Persönlichkeit und allgemeinen sowie musikalischen Dispositionen des Schülers werden psychologische Grundlagen der Motivation vorgestellt. Soziale Einflüsse sowie Probleme der Bewertung von Schülerleistungen finden ferner Berücksichtigung.

Psychologie des Musikers und Soziologie des Musizierens (JLU Gießen, zusammen mit Frau Anja Hakim, Seminar SoSe 2012): Das Seminar beschäftigt sich mit folgenden Themen: Bewegungskontrolle beim Musizieren und ihre Repräsentation im Gehirn, Beziehung zwischen dem Musiker und seinem Instrument, Musikerpersönlichkeit bzw. Charakterzüge von Symphonieorchestermittgliedern und Rockmusikern, musikalische Identität professioneller Jazzmusiker, Leistungsstreben und Motivation, Lampenfieber und seine Bewältigung, Selbstkonzept, -wirksamkeit, -aufmerksamkeit und -darstellung, Führungsqualitäten und Machtbasis von Dirigenten, Kommunikation in Streichquartetten und Rockbands, Gruppenstrukturen und kreative Gruppenprozesse in Rockbands, Improvisationsprozesse im Jazz, Integration von Frauen in professionellen Orchestern sowie musikalische Virtuosität.

Sozialpsychologie des Musizierens: Vom Üben und Proben zum Liveauftritt (JLU Gießen, Projektseminar WS 2016/17): Im thematischen Zentrum des Projektseminars steht das Musizieren als Einzelkünstler, in Kleingruppen wie kammermusikalischen Ensembles, Jazz- und Rockbands sowie in Großgruppen wie Orchestern, Bigbands und Chören. Dabei soll neben dem zumeist solitären Üben und dem gemeinsamen Proben und Arrangieren auch den visuellen Komponenten eines Livekonzerts und der Kommunikation mit dem Publikum ein Augenmerk geschenkt werden. Faktoren wie musikalische Erfahrung, Persönlichkeit, Gruppenkohäsion und -kommunikation finden ebenfalls Berücksichtigung. Im Projektseminar besteht die Möglichkeit, sowohl schon vorliegende empirische Studien mit ihren vielfältigen methodischen Ansätzen kennenzulernen, als auch eigene empirischer Forschungsprojekte zu verwirklichen.

Musikalische Hochbegabung und Wunderkinder (JLU Gießen, Proseminar SoSe 2019): Musikalisch überdurchschnittlich leistungsfähige Kinder, auch musikalische Hochbegabungen oder Wunderkinder genannt und mit Wolfgang Amadeus Mozart sowie Michael Jackson als paradigmatischen Beispielen, stehen im Mittelpunkt des Seminars. Seit Ende des 19. Jahrhunderts fanden durch Carl Stumpf und Andere erste wissenschaftliche Untersuchungen an Pepito Arriola, Erich Wolfgang Korngold oder Erwin Nyiregyhazi statt, um Mythen und anekdotenhaften Berichten Fakten entgegenzusetzen. Ende der 1980er Jahre begann Hans Günther Bastian mit gleichem Ziel mit der Untersuchung von Biografien musikalischer Hochbegabungen anhand von „Jugend musiziert“-Teilnehmern, was in einem aktuellen Kooperationsprojekt der Universitäten Gießen und Paderborn fortgesetzt wird. Neben der Beschäftigung mit konkreten Forschungsergebnissen sollen auch solche allgemeinen Phänomene wie Musikalische Begabung (Musikalität), Expertise-Erwerb und Absolutes Gehör definiert sowie ihre Messung und Förderung diskutiert werden. Als Abgrenzung findet auch eine Beschäftigung mit Inselbegabungen (Musical Savants) und Normalbegabungen statt.

Jugend und musikbezogene Medien (JLU Gießen, Proseminar SoSe 2020): Seit jeher sind und waren Jugendkulturen, Musik und Medien eng miteinander verbunden. Während im 20. Jahrhundert vor allem unidirektionale Massenmedien wie Rundfunk, Zeitschriften und Tonträger jugendkulturelle Praktiken und Vergemeinschaftungsprozesse ermöglichten, kommt im 21. Jahrhundert insbesondere dem Social Web eine bedeutsame Rolle zu. So konstituieren sich Jugendkulturen heutzutage nicht nur offline, sondern auch online mit neuen Möglichkeiten der Artikulation sowie der Partizipation. Das Seminar behandelt neben Begriffsdefinitionen, Modellen, Theorien und Ergebnissen musikbezogener Jugend- und Sozialisationsforschung vor allem Forschungsergebnisse zu Fanaktivitäten, Peergruppendruck, Markenbildung über Popmusik, Hörfunkaneignung als Entwicklungshilfe, Castingshow-Rezeption

und -Teilnahme, Kaufen, Tauschen und Teilen im Internet, Streaming als Alltagsunterstützer und -gestalter sowie Auswirkung von Videospiele auf die Musiksozialisation.

Transfereffekte. Wirkungen musikalischer Aktivitäten auf ausgewählte Bereiche der Persönlichkeitsentwicklung (JLU Gießen, Seminar WS 2022/23): Transfereffekte durch Musik werden immer wieder als Legitimation für musikalische Früherziehung, Schulmusikunterricht oder gar den Instrumentalunterricht verwendet. Ausgangspunkt und Grundlage bildet die These, dass durch den Umgang mit Musik über den Erwerb musikalischer Fertigkeiten hinaus auch Kompetenzen in anderen Bereichen der Persönlichkeitsentwicklung (z.B. exekutive Funktionen, Intelligenz, auditorische Wahrnehmung, Sprechen, Lesen, soziale Kompetenz, motorische Fertigkeiten, Inhibitionskontrolle, Resilienz) gefördert werden. Neben den antiken philosophischen (Ethoslehre) und humanbiologischen Grundlagen setzt sich das Seminar insbesondere kritisch mit den Methoden und Ergebnissen ausgewählter empirischer Studien auseinander und diskutiert diese vor dem Hintergrund aktueller gesellschaftlicher Herausforderungen.

Musikalische Kreativität

Veröffentlichungen

- Bullerjahn, Claudia / Graebisch, Barbara: Personality traits and motivation structure of young composers: an empirical pilot study, in: Marta Olivetti Belardinelli / Caterina Fiorilli (Hrsg.) *Musical behavior and Cognition. Comportamento e cognizione musicale* (= General Psychology – Psicologia Generale 1999, 3/4), Rom: Edizioni Scientifiche Magi 1999, pp. 299–311.*****
- Bullerjahn, Claudia: Ist Komponieren männlich? Ein Forschungsüberblick und eigene explorative Studien, in: Sabine Wesely (Hrsg.): *Gender Studies in den Sozial- und Kulturwissenschaften. Einführung und neuere Erkenntnisse aus Forschung und Praxis*, Bielefeld: Kleine 2000, S. 360–379.
- Bullerjahn, Claudia: Junge Komponierende in zeitgenössischer Kunst- und Pop-Musik. Ein Vergleich musikalischer Werdegänge, Motivationen und kreativer Prozesse, in: Günter Kleinen (Hrsg.): *Begabung und Kreativität in der populären Musik*. Münster: LIT 2003, S. 107–124.
- Bullerjahn, Claudia / Graebisch, Barbara / Liewald, Helga: Komponieren mit Kindern und Jugendlichen. Ein Überblick zu pädagogischen Konzepten und Fördermaßnahmen, in: *Üben & Musizieren*, Heft 6, 2003, S. 48–55.*****
- Bullerjahn, Claudia: Der Mythos um das kreative Genie: Einfall und schöpferischer Drang, in: Claudia Bullerjahn / Wolfgang Löffler (Hrsg.): *Musikermythen – Alltagstheorien, Legenden und Medieninszenierungen*. Hildesheim: Olms 2004, S. 125–161.
- Bullerjahn, Claudia: Kreativität, in: Helga de la Motte-Haber / Günther Rötter (Hrsg.): *Musikpsychologie* (= Systematische Musikwissenschaft, Bd. 3), Laaber: Laaber 2005, S. 600–619.
- Bullerjahn, Claudia: Kreativität, in: Helga de la Motte-Haber / Heinz von Loesch / Günther Rötter / Christian Utz (Hrsg.): *Lexikon der Systematischen Musikwissenschaft* (= Systematische Musikwissenschaft, Bd. 6), Laaber: Laaber 2010, S. 240–242.
- Bullerjahn, Claudia: Sublimierung, in: Helga de la Motte-Haber / Heinz von Loesch / Günther Rötter / Christian Utz (Hrsg.): *Lexikon der Systematischen Musikwissenschaft* (= Systematische Musikwissenschaft, Bd. 6), Laaber: Laaber 2010, S. 460–461.
- Bullerjahn, Claudia: Musikalische Kreativität – eine Universalie? Ein Forschungsüberblick zum alltäglich-spielerischen musikalischen Erfindungsreichtum von Kindern und musikpädagogischen Konsequenzen, in: Philipp Vandré / Benjamin Lang (Hrsg.): *Komponieren mit Schülern. Konzepte · Förderung · Ausbildung*, Regensburg: ConBrio 2011, S. 23–40.

Ausgewählte Vorträge und Kongressbeiträge

- Bullerjahn, Claudia / Graebisch, Barbara / Niemann, Carolin: *Warum komponieren sie eigentlich? Motivation und Persönlichkeit komponierender Jugendlicher*, Vortrag für die 14. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Musikpsychologie „Die musikalische Persönlichkeit/The Musical Personality“ in Dortmund vom 4.–6. September 1998.*
- Bullerjahn, Claudia / Zängle, Annette: *Musikalischer Werdegang und kreativer Prozeß bei jungen Songwritern und Komponisten im populären Bereich*. Vortrag für die 16. Jahrestagung der

Deutschen Gesellschaft für Musikpsychologie „Musikalische Begabung und Expertise/Musical Giftedness and Expertise“ in Freiburg vom 21.–23. September 2000.*****

Bullerjahn, Claudia: *Collaborative Musical Creativity: State of empirical research and the songwriting process of The Beatles*. Lecture at the international conference “Musical Creativities in the age of AI and posthuman criticism” at Justus-Liebig-University Giessen, 11 Juli 2025.

Lehrveranstaltungen

Musikalische Kreativität (JLU Gießen, Seminar WS 2015/16, 2019/20 u. 2025/26): Gerade in den letzten Jahren ist es zu einem Umdenken im Bereich musikalischer Kreativität gekommen. Einerseits wird der Begriff zunehmend weiter gefasst und schließt nun neben Improvisation und Komposition auch Mashups unter Verwendung von Sampling und Mixing sowie vieles andere mehr mit ein, andererseits erforscht man immer detaillierter die Bedingungen für die Entwicklung und Erlernbarkeit von musikalischer Kreativität bei Personen unterschiedlichen Alters, Expertise und Domäne. Dabei wird nicht nur der mythenumwobene solitäre kreative Künstler oder die Künstlerin in den Blick genommen, sondern auch Kreativität in (Laien-)Gruppen und die Verwendung von künstlicher Intelligenz. Neben die neurologische und kognitionspsychologische Protokollierung kreativer Prozesse tritt die Erfassung schöpferischer Motivation. Thematisiert werden sollen auch gesellschaftliche Marginalisierungen weiblicher Kreativität und mythisch verklärte Kreativitätsentwicklungen über die Lebensspanne. Referate, Diskussionen und eigene empirische Forschungsprojekte geben Einblicke und ermuntern zur Reflektion des aktuellen Forschungsstands.

Komponistinnen: psychologische, soziologische, sozialhistorische und werkanalytische Aspekte (JLU Gießen, Seminar SoSe 2007): Betrachtet man die Geschichte abendländischer Musikproduktion, so kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, dass diese eine Geschichte männlichen musikalisch-kreativen Schaffens ist. Doch auch im Bereich der Populären Musik dieser Tage ist die Situation nicht eine wesentlich andere: Auch hier dominieren männliche Songwriter. In gleicher Weise verhält es sich mit dem schöpferischen Nachwuchs in beiden Bereichen. Jedoch hat es musikalisch-schöpferische Frauen vermutlich seit Anbeginn der Musikgeschichte gegeben. Bekanntere Beispiele sind die mittelalterliche Kirchenfrau Hildegard von Bingen (1098–1179), die zu Lebzeiten eher als Konzertvirtuosin und Klavierpädagogin berühmte Clara Schumann (1819–1896) und die vielfach geehrte russische Komponistin Sofia Gubaidulina (*1931) als Repräsentantin unseres Jahrhunderts. Jedoch treten diese und andere Komponistinnen im Konzertleben, bei Plattenerscheinungen, in Nachschlagewerken zur Musikgeschichte, in Schulbüchern und in Notensammelbänden seltener in Erscheinung als ihre männlichen Kollegen. Es stellt sich nun die Frage nach den Ursachen dieser geschlechtstypischen Orientierung. Liegt sie in einer geschlechtsspezifischen Sozialisation begründet, in einer grundsätzlichen Diskriminierung des weiblichen musikalisch-produktiven Schaffens oder womöglich in unterschiedlichen genetischen Voraussetzungen, die mehr oder weniger geeignete Denk- und Verhaltensweisen bedingen? Der Beantwortung dieser und verwandter Fragen soll im Seminar nachgegangen werden. Daneben werden Biografie und Werk ausgewählter Komponisten aus historischer und heutiger Zeit betrachtet. Hierbei reicht das Spektrum vom E-Musik-Bereich (Schwerpunkt 19.–20. Jahrhundert) über Singer-Songwriter bis hin zu Performance-Künstlerinnen.

Motivation und Persönlichkeit von Instrumentalisten, Komponisten und Songwritern

Veröffentlichungen

Bullerjahn, Claudia / Graebisch, Barbara: Personality traits and motivation structure of young composers: an empirical pilot study, in: Marta Olivetti Belardinelli / Caterina Fiorilli (Hrsg.) *Musical behavior and Cognition. Comportamento e cognizione musicale* (= General Psychology – Psicologia Generale 1999, 3/4), Rom: Edizioni Scientifiche Magi 1999, pp. 299–311.*****

Switlick, Bettina / Bullerjahn, Claudia: Ursachen und Konsequenzen des Abbruchs von Instrumentalunterricht. Eine quantitative und qualitative Umfrage bei StudentInnen der Universität Hildesheim, in: Niels Knolle (Hrsg.): *Musikpädagogik vor neuen Forschungsaufgaben* (=

- Musikpädagogische Forschung; Bd. 20), Essen: Verlag Die Blaue Eule 1999, S. 167–195, urn:nbn:de:0111-opus-92136*****
- Bullerjahn, Claudia: Neugier, in: Helga de la Motte-Haber / Heinz von Loesch / Günther Rötter / Christian Utz (Hrsg.): *Lexikon der Systematischen Musikwissenschaft* (= Systematische Musikwissenschaft, Bd. 6), Laaber: Laaber 2010, S. 343–346.
- Bullerjahn, Claudia / Hantschel, Florian / Hirchenhein, Thomas: Anreize für die Teilnahme am mittelhessischen Regionalwettbewerb "Jugend musiziert". Eine Fragebogenstudie, in: Wolfgang Auhagen / Claudia Bullerjahn / Christoph Louven (Hrsg.): *Musikpsychologie. Jahrbuch der Deutschen Gesellschaft für Musikpsychologie*, Band 27: *Akustik und musikalische Hörwahrnehmung*, Göttingen, Bern, Toronto, Seattle: Hogrefe 2017, S. 153–186, doi: 10.23668/psycharchives.2810*****
- Bullerjahn, Claudia: Motivationale Aspekte des Musizierens in der Schule – Eine kulturvergleichende Untersuchung, in: Gabriele Schellberg / Thomas Krettenauer / Andreas Heye (Hrsg.): *Musik – Leben – Forschung. Festschrift zum 65. Geburtstag von Heiner Gembris* (= Schriften des Instituts für Begabungsforschung in der Musik [IBFM]; Bd. 13). Berlin: LIT 2019, S. 127–146.
- Nowak, Jennifer / Bullerjahn, Claudia: Validierung eines Fragebogens zur Freizeitmotivation. Eine explorative Untersuchung psychologischer Grundbedürfnisse von Amateurmusikern und -sportlern, in: *Jahrbuch Musikpsychologie*, Bd. 29, 2020, doi: 10.5964/jbdgm.2019v29.38*****
- Bullerjahn, Claudia / Dziewas, Johanne / Hilsdorf, Max / Kassl, Christina / Menze, Jonas / Gembris, Heiner: Why adolescents participate in a music contest and why they practice – The influence of incentives, flow, and volition on practice time, in: *Frontiers in Psychology* 11: 561814, published: 27 October 2020, doi: 10.3389/fpsyg.2020.561814*****
- Bullerjahn, Claudia / Hilsdorf, Max: Motivation zum Üben und zur Teilnahme am Wettbewerb „Jugend musiziert“ im Kontext der Selbstbestimmungstheorie, in: Heiner Gembris / Claudia Bullerjahn (Hrsg.): *Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“*, Berlin: LIT 2022, S. 173–210.*****
- Bullerjahn, Claudia / Kassl, Christina: Persönlichkeit und musikalisches Selbstkonzept bei Teilnehmenden des Bundeswettbewerbs „Jugend musiziert“, in: Heiner Gembris / Claudia Bullerjahn (Hrsg.): *Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“*, Berlin: LIT 2022, S. 211–258.*****

Ausgewählte Vorträge und Kongressbeiträge

- Hodeige, Holger / Kramer, Jens / Bullerjahn, Claudia: *Der Einfluß der Persönlichkeitsstruktur auf Rezeption und Akzeptanz von komplexer Avantgarde-Musik. Eine experimentelle Studie an Studentinnen und Studenten der Universität Hildesheim*. Vortrag für die 16. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Musikpsychologie „Musikalische Begabung und Expertise / Musical Giftedness and Expertise“ in Freiburg vom 21.–23. September 2000.*****
- Bullerjahn, Claudia: *Extrinsische und intrinsische Motivation zur Teilnahme an und zum Üben für „Jugend musiziert“*. Vortrag im Rahmen des LIVE-Talks „Musik & Konkurrenz | Music & Competition“ an der Universität der Künste Berlin am 31. Januar 2022.
- Bullerjahn, Claudia: *On the reciprocal relationship between flow and performance anxiety against the backdrop of challenge and perseverance in participants of „Jugend musiziert“*. Vortrag auf der internationalen und interdisziplinären Tagung „Competition & Music“ an der Universität der Künste Berlin vom 8.–10. Juni 2023.
- Bullerjahn, Claudia / Dziewas, Johanne: *Fighting for the Flow? The Ambivalence of Youth Competitions*. Talk at the international conference „Competition(s) in Music - Interdisciplinary Research Perspectives“ at Berlin University of the Arts, 3 September 2025.*****

Lehrveranstaltungen

- Musikbezogene Motivationsforschung* (JLU Gießen, Seminar SoSe 2021): Erwerb und Erhalt von musikbezogener Kompetenz gelingt nur durch zielgerichtete Übung. Diese bisweilen anstrengenden Tätigkeiten erfordern ein hohes Maß an Antrieb, Willenskraft und Durchhaltevermögen. Gewöhnlich umschreibt man diese maßgeblichen Prozesse der Zielverfolgung,

welche nicht nur den Anstoß für den Beginn einer Handlung oder Tätigkeit umfassen, sondern auch deren willentliche Aufrechterhaltung und erfolgreiche, bisweilen sogar lustvolle Beendigung, mit dem übergreifenden Konzept der ‚Motivation‘. Im Seminar werden übergreifende Theorien vorgestellt und auf musikbezogene Kontexte angewandt. Insbesondere sollen anhand von Ergebnissen empirischer Studien Bedingungen eruiert werden, die dazu führen, dass eine musikbezogene Tätigkeit fortgeführt oder abgebrochen wird. Dabei finden sowohl Freizeitaktivitäten musikalischer Amateure, als auch Profimusiker und die Musiklehrausbildung Berücksichtigung.

Stimme und Singen

Veröffentlichungen

- Bullerjahn, Claudia / Lehmann, Andreas: „Videotraining für Sänger“ – zur audiovisuellen Rezeption von Jazz- und Klassikgesang im Fernsehen, in: *Musikpsychologie. Jahrbuch der Deutschen Gesellschaft für Musikpsychologie*, Band 6, Wilhelmshaven: Noetzel 1989, S. 61–86.*****
- Bullerjahn, Claudia / Heipcke, Stefanie: Karaoke, eine Tautologie des Populären. Befragungen zu Motivation und Fremdwahrnehmung von Karokesängern, in: Herbert Willems (Hrsg.): *Theatralisierungen der Gesellschaft. Band 1: Soziologische Theorie und Zeitdiagnose*, Wiesbaden: VS Verlag 2009, S. 395–416, doi: 10.1007/978-3-531-91442-8_17*****
- Heller, Katharina / Bullerjahn, Claudia / von Georgi, Richard: The Relationship Between Personality Traits, Flow-Experience, and Different Aspects of Practice Behavior of Amateur Vocal Students, in: *Frontiers in Psychology* 6: 1901, published: 21 December 2015, doi: 10.3389/fpsyg.2015.01901*****

Ausgewählte Vorträge und Kongressbeiträge

- Bullerjahn Claudia / Heller, Katharina: *Quality and Involvement Count: A follow-up study on vocal students and their practice behaviour*. Vortrag auf der internationalen Konferenz „Art in Motion 2016. Training for Excellence (T4X)“ an der Hochschule für Musik und Theater München vom 24.–25. Juni 2016.*****

Lehrveranstaltungen

- Psychologische, soziologische und pädagogische Aspekte des Singens* (Uni Hildesheim, Proseminar SoSe 1998): Das Seminar beginnt mit der Erläuterung einiger Grundvoraussetzungen, wie die Funktionsweise der menschlichen Stimme beim Singen und Sprechen sowie verschiedene Stimmgattungen, Stimmtypen und Arten von Sängerstimmen. Danach stehen Besonderheiten der Kinder- und Jugendstimme im Mittelpunkt der Betrachtung, wobei sowohl entwicklungspsychologische als auch pädagogische Aspekte (z. B. der Umgang mit Brummern oder die Suche nach geeignetem Liedmaterial) Berücksichtigung finden sollen. Menschliche Motivationen zum Singen, emotionale Wirkungen von Gesangsdarbietungen, Medieneinflüsse auf das Singverhalten von Laien sowie Typologien von Chorsängern und Chören sind Beispiele für weitere Themenbereiche.
- Stimme und Singen* (Uni Hildesheim, Proseminar WS 2002/03 u. SoSe 2014): Die Stimme eines Menschen ist so individuell wie sein Fingerabdruck und ein Musikinstrument, das jeder von Geburt an in sich trägt. Zugleich eignen sich Stimme und Singen in besonderer Weise, wenn es um die Vermittlung von Gefühlen geht. Allerdings entzieht sich die Stimmproduktion der direkten Beobachtung und zugleich erlaubt die Verquickung von Stimme und Stimmung einen direkten Einblick in das Gefühlsleben des Sängers und macht ihn angreifbar. Das Seminar widmet sich zunächst einigen Grundvoraussetzungen, wie die Funktionsweise der menschlichen Stimme beim Singen und Sprechen, Entwicklungspsychologie des Singens sowie verschiedene Stimmgattungen, Stimmtypen und Arten von Sängerstimmen. Es folgen Überblicke zu ausgewählten Gesangsstilen bzw. Stimmgebrauch in traditionellen Kunstmusikgattungen, populären Musikgenres und in der zeitgenössischen Avantgardemusik. Ferner geht es um das Singen zum Zwecke der Gemeinschaftsbildung, Gesunderhaltung und Identitätsstiftung (z.B. Singen im Chor), sowie zur sozialen Distinktion und Selbstdarstellung (z.B. Karaoke, Fußballfangesänge).

Psychologie und Soziologie von Stimme und Singen (JLU Gießen, Seminar WS 2004/05): Die Erläuterung einiger Grundvoraussetzungen, wie die Funktionsweise der menschlichen Stimme beim Singen und Sprechen sowie verschiedene Stimmgattungen, Stimmtypen und Arten von Sängerstimmen, steht am Beginn des Seminars. Historische, und entwicklungspsychologische Aspekte finden ferner Berücksichtigung. Menschliche Motivationen zum Singen, emotionale Wirkungen von Gesangsdarbietungen, Medieneinflüsse auf das Singverhalten von Laien sowie Typologien von Chorsängern und Chören sind Beispiele für weitere Themenbereiche.

Singen im sozialen Kontext (JLU Gießen, Seminar SoSe 2009 u. 2018): Keine andere Art der Musikausübung wird derart vielfältig funktionalisiert wie das Singen, seien es nun pädagogische, religiöse, politische, rituelle oder therapeutische Funktionen. Hinzu tritt, dass unterschiedliche Gesangsstile wie Operngesang oder Stimmgebrauch in populären Musikgenres oder verschiedenen sozialen Kontexten häufig ideologisch besetzt sind. Neben anthropologischen und musikpsychologischen Aspekten soll vor allem dem historischen Wandel von Stimmidealen (z.B. Kastratengesang, Belting), dem Singen zum Zwecke der musikalischen und ästhetischen Bildung, dem Singen zur Gemeinschaftsbildung und Identitätsstiftung (z.B. kirchlicher Gemeindegesang, Lied und Singen in politischen Diktaturen, ritualisiertes Singen von National- oder Firmenhymnen, Gesangsvereine) sowie dem Singen zur sozialen Distinktion und Selbstdarstellung (z.B. Protestsongs und Revolutionslieder, Fußballfangesänge, Karaoke, Sängerwettstreite) nachgegangen werden.

Grundlagen der Musiksoziologie (Politik, Gender, soziale Interaktion, Kulturvergleich)

Veröffentlichungen

Mackensen, Karsten / Bullerjahn, Claudia: *Musiksoziologie. Einführung*, Baden-Baden: Tectum 2025.****

Lehrveranstaltungen

Einführung in die Musiksoziologie (JLU Gießen, Vorlesung WS 2008/09, 2010/11, 2014/15, 2018/19, 2022/23 u. 2024/25): Die Vorlesung gibt einen Überblick zu folgenden Themenbereichen: Standortbestimmung d. Fachs ‚Musiksoziologie‘ als wissenschaftliche Disziplin, Methoden, Klassische Konzeptionen u. Forschungspersönlichkeiten, Musikkultur u. Medientechnologie, Musiker in der Gesellschaft, Musik in Ritualen, Liturgien u. Religionen, Musik, Macht u. Zensur, Musik u. Gender, Musikwirtschaft u. öffentliches Musikleben, Kommunikation, Interaktion u. Rollen beim Musizieren, musikalische Sozialisation, Musikgeschmack u. Musikpräferenzen, Populäre Musik u. Jugendkulturen, Empirische Publikumsforschung, Musik im Rahmen v. Kulturkontakt u. Kulturaneignung.

Sinfonie des Lebens – Wissenschaftliche Begleitung des Funkkollegs Musik auf HR2-Kultur (JLU Gießen, zusammen mit Herrn PD Dr. Richard von Georgi, Projektseminar WS 2011/12): Das Projektseminar beinhaltet die wissenschaftliche Begleitung und Vertiefung des Funkkollegs Musik „Sinfonie des Lebens“, das ab Oktober 2011 auf Hr2-Kultur in wöchentlichen Radiosendungen läuft, die zeitgleich als Podcasts in das Internet gestellt werden. Inhalt der 26 Sendungen sind zentrale und aktuelle Themen der systematischen Musikwissenschaft, wie biologische Grundlagen von Musik, musikinduzierte Emotionen (z.B. „Gänsehaut“-Effekt), musikalische Informationsverarbeitung, Rezeption und Funktion von Musik im Alltag, Transfereffekte und therapeutische Wirkungen von Musik, Entstehung und Aufrechterhaltung von Musikpräferenzen im Rahmen der musikalischen Sozialisation sowie Aspekte von Musikwirtschaft, Kultur und Gesellschaft. Innerhalb des Projektseminars müssen wöchentlich Blogs mit knappen wissenschaftlichen Informationen, Bildern, Filmausschnitten, weiterführenden Literaturangaben sowie Links erstellt werden, damit diese zeitnah zu den jeweiligen Sendungen im Internet verlinkt werden können. Weitere Aufgaben sind die Moderation von Beiträgen im sozialen Netzwerk Facebook sowie die Zusammenstellung von Klausurfragen für eine online- und eine Präsenzklausur zu den einzelnen Funkkolleg-Sendungen. Es ist des Weiteren angedacht, kleine wissenschaftliche Online-Befragungen, die

in Verbindung zu den einzelnen Themen der Sendungen stehen, zu konstruieren, auszuwerten und die Ergebnisse ggf. zu publizieren. Basis all dieser Aufgaben bilden sorgfältige Recherchen zu den Themen mit Schwerpunkt auf aktuellen Entwicklungen hinsichtlich theoretischer Konzepte, Forschungstools und empirischer Studien, die kritisch zu hinterfragen sind. Im Zusammenhang mit dem Projektseminar findet auch eine Exkursion zum Hessischen Rundfunk statt, und Volker Bernius von der Redaktion Funkkolleg Musik wird für einen Gastvortrag nach Gießen kommen.

Musik im „Dritten Reich“ / Musik im NS-Staat (JLU Gießen, Proseminar WS 2006/07 u. Hauptseminar WS 2023/24): Wie bei kaum einem anderen Thema mischen sich bei der Bewertung der Rolle von Musik im NS-Staat persönliche Perspektiven, Legenden und objektive Tatsachen. Dies ist auch in dem zwiespältigen Umgang der Nationalsozialisten mit Musik begründet: Einerseits wurde Musik gezielt zur Legitimierung und Beschwichtigung propagandistisch eingesetzt; andererseits wurde alles vorgeblich »Undeutsche« ausgegrenzt, geächtet oder sogar radikal getilgt. Konstruiert wurde ein direkter Zusammenhang zwischen Formen von Kunst und Gesellschaft, wobei man schematisch zwischen positiv aufbauender nationaler, »natürlicher« Kunst auf der einen Seite und »zersetzender«, »kulturbolschewistischer« oder »entarteter« Kunst auf der anderen Seite unterschied. Das Seminar behandelt neben grundlegenden Überlegungen zu Machtausübung, Zensur und Antisemitismus u.a. folgende Themen: Adolf Hitlers Bayreuth und Wagner-Kult im »Dritten Reich«; Gleichschaltung von Musikverlagen, Konzert- und Opernleben sowie ihrer Akteure; Richard Strauss' Rolle im »Dritten Reich« und als Präsident der Reichsmusikkammer; Musik für Fest- und Feierkultur sowie Lieder für Wehrmacht und Jugend; Mitläufer und unpolitische Musiker; Musikwissenschaft und Musikforschung im Dienste von Propaganda, Rasseforschung und Plünderung; ambivalente Stellung des Jazz u. speziell des Swing; musikalisches Unterhaltungstheater, Tonfilmoperetten und Revuefilme; »Innere Emigration«, »verdeckte Schreibweise« und musikalischer Widerstand; Schwierigkeiten und Chancen von Musikern im Exil; Musik zwischen Folter und Bedürfnis in Konzentrationslagern.

Musik und Gender (JLU Gießen, Seminar SoSe 2014): Gender als soziale Seite des Persönlichkeitsmerkmals Geschlecht findet frühestens seit den 1970er Jahren in der Musikwissenschaft vermehrt Beachtung. Hinterfragt wird beispielsweise, welche Auswirkungen Geschlechteridentitäten auf Geschichte und Struktur des Musiklebens haben und ob die Musikkultur durch biologische Grundlagen, internalisierte Stereotype, eine je nach Geschlecht unterschiedliche Musikausbildung sowie eine genderspezifische Produktion, Interpretation und Rezeption von Musikerzeugnissen geprägt ist. Obwohl Geschichte (und Geschichtsschreibung) abendländischer Musikproduktion von Männern dominiert wird, hat es musikalisch-schöpferische Frauen vermutlich seit Anbeginn der Musikgeschichte gegeben. Jedoch soll es im Seminar nicht vorrangig um die Rehabilitation von Komponistinnen gehen, sondern beispielsweise auch um das Bild von Männlichkeit in der populären Musik, weibliche Singer-Songwriter, Geschlechtsstereotype bezogen auf Musikinstrumente, die Vertonung von Weiblichkeit in Spielfilmen, weibliche Fans von Boygroups, Re- und Dekonstruktion von Geschlechterverhältnissen im Videoclip und androgyne/queere künstlerische Konzepte, wie sie bei Kastratensängern, Opernsängerinnen in Hosenrollen sowie dem Ausdruck homosexueller Begierden in Liedern deutlich werden.

Musik und Ökonomie (auch Musikförderung, Wettbewerbe, Musikausbildung und -beruf) sowie speziell Musik in der Werbung (Audio-Branding)

Veröffentlichungen

Bullerjahn, Claudia: Kulturelle Duftmarken eines Egoisten, in: *Musikpsychologie. Jahrbuch der Deutschen Gesellschaft für Musikpsychologie*, Band 9, Wilhelmshaven: Noetzel 1992, S. 137–141.

Bullerjahn, Claudia / Bode, Anette / Mennecke, Michaela: The Sound of Fashion. Rockmusik, Zeitgeist und Jugendlichkeit in Fernsehwerbeclips, in: Jörg Frieß / Stephen Lowry / Hans Jürgen Wulff (Hrsg.): *6. Film- und Fernsehwissenschaftliches Kolloquium/Berlin '93*, Berlin: Gesellschaft für Theorie und Geschichte audiovisueller Kommunikation 1994, S. 81–88. *

- Bullerjahn, Claudia: *Égoïste*. Analyse eines Werbeclips, in: Claudia Bullerjahn / Heiner Gembris / Andreas C. Lehmann (Hrsg.) *Musik: gehört, gesehen und erlebt. Festschrift Klaus-Ernst Behne zum 65. Geburtstag*. Hannover: Institut für Musikpädagogische Forschung 2005 (= IfMpF-Monografie Nr. 12), S. 373–400.
- Bullerjahn, Claudia: Musik in der Werbung, in: Siegmund Helms / Reinhard Schneider / Rudolf Weber (Hrsg.): *Lexikon der Musikpädagogik*. Kassel: Bosse 2005, S. 262–264.
- Bullerjahn, Claudia: Effectiveness of music in TV commercials: A comparison of theoretical approaches, in: Steven Brown / Ulrik Volgsten (Hrsg.) *Music and Manipulation: On Social Uses and Social Control of Music*, New York und Oxford: Berghahn Books 2006, S. 207–235.
- Bullerjahn, Claudia / Löffler, Wolfgang (Hrsg.): *Musik und Ökonomie. Finanzieren und Vermarkten von und mit Hilfe von Musik – Musikästhetisches und musikpädagogisches Haushalten* (= Musik – Kultur – Wissenschaft. Bd. 3). Hildesheim: Olms 2009.***
- Bullerjahn, Claudia: Die Wirksamkeit von Musik in der Fernsehwerbung. Ein Vergleich theoretischer Annäherungen und Ergebnisse empirischer Studien, in: Claudia Bullerjahn / Wolfgang Löffler (Hrsg.): *Musik und Ökonomie. Finanzieren und Vermarkten von und mit Hilfe von Musik – Musikästhetisches und musikpädagogisches Haushalten*. Hildesheim: Olms 2009, S. 255–298.
- Gembris, Heiner / Bullerjahn, Claudia (Hrsg.): *Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“*. Berlin: LIT 2022.*****
- Gembris, Heiner / Bullerjahn, Claudia: Entstehungsgeschichte der Paderborner Studie zum Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ 2017, in: Heiner Gembris / Claudia Bullerjahn (Hrsg.): *Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“*, Berlin: LIT 2022, S. 79–92.*****
- Gembris, Heiner / Bullerjahn, Claudia: Ziele, Fragestellungen, Methoden und Durchführung der Paderborner Studie zum Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“, in: Heiner Gembris / Claudia Bullerjahn (Hrsg.): *Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“*, Berlin: LIT 2022, S. 93–105.*****

Ausgewählte Vorträge und Kongressbeiträge

- Bullerjahn, Claudia: *One Score to rule them all – Medienkonvergenz und Crossmedialität am Beispiel von Der Herr der Ringe*. Vortrag im Rahmen des Symposiums der Fachgruppe Musiksoziologie und Sozialgeschichte der Musik „Musikalische Ökonomien“ innerhalb der 15. Internationalen Konferenz der Gesellschaft für Musikforschung „Music/Musics. Structures and Processes“ in Göttingen am 6. September 2012.
- Bullerjahn, Claudia / Heller, Katharina / Dürr, Rebecka: *„Dabei sein ist alles.“ Rezeption und Teilnahme an Castingshows im Zusammenhang mit der Motivation Gesangsunterricht zu nehmen*. Vortrag auf der interdisziplinären Tagung zur Kultur, Nutzung, Wirkung und Ökonomie von Musikcastingshows an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg vom 3.–5. Dezember 2015.*****
- Bullerjahn, Claudia: *One Score to rule them all – Medienkonvergenz und Filmmusikökonomie am Beispiel von „Der Herr der Ringe“*. Vortrag im Rahmen der Ringvorlesung „Klingende Münze – Der Wert der Musik“ an der Hochschule für Musik und Tanz Köln am 25. Januar 2017.
- Dziewas, Johanne / Singer, Helen / Bullerjahn, Claudia: *Kann Musikunterlegung in Werbespots Image und Bewertung auch bereits bekannter Produkte beeinflussen?*. Poster für die 34. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Musikpsychologie „Musik im audiovisuellen Kontext“ in Gießen vom 7.–9. September 2018.*****
- Bullerjahn, Claudia / Gembris, Heiner: *Teilnehmende am Wettbewerb "Jugend musiziert": Woher sie kommen, was sie motiviert und was aus ihnen wird*. Vortrag innerhalb der Ringvorlesung "Breitenbildung – Exzellenz" an der Musikhochschule Lübeck am 29. Januar 2025.*****

Lehrveranstaltungen

- Musik und Ökonomie* (Uni Hildesheim, zusammen mit Herrn Prof. Dr. Wolfgang Löffler sowie anderen Kollegen und Gastreferenten, Ringvorlesung WS 2001/02; JLU Gießen, Seminar WS 2008/09, 2010/2011 u. SoSe 2023): Ein großer Anteil professioneller Musikerinnen und

Musiker lebt in prekären Verhältnissen, was den kreativen Output erschwert. Zusätzlich sind Künstlerinnen und Künstler im digitalen Zeitalter permanent den Auswirkungen von Produktpiraterie und Raubkopien ausgesetzt. Dennoch werden in Deutschland mit Verkäufen von CDs, Vinyl-LPs und Downloads sowie Streaming-Erlösen über 2 Milliarden Euro umgesetzt, was durchaus von ökonomischer Relevanz für die deutsche Wirtschaftsleistung ist. Allerdings ist dies nur ein Teil der Musikwirtschaft, da einige Bereiche ständige Zuschüsse aus staatlichen Subventionen oder privatwirtschaftlichen Zuwendungen benötigen. Im Seminar werden wir uns mit dem Wert von Livemusik, dem Musikverlagswesen im Wandel der Zeit, der Geschichte der Tonträgerindustrie, heutiger Künstlerentwicklung und Markenmanagement sowie der Zusammenarbeit mit anderen Wirtschaftszweigen wie Stadtentwicklung, Werbung und Reality-TV auseinandersetzen.

Musikförderung in Deutschland (Uni Hildesheim, zusammen mit Herrn Prof. Dr. Wolfgang Schneider, Hauptseminar WS 2000/01): In Hildesheim fördert die Stadt die Musikschule, der Kreis unterstützt die Gesangvereine, Niedersachsen gründet eine Landesmusikakademie, das Bundesjugendministerium ist am Wettbewerb „Jugend musiziert“ beteiligt; es gibt Jazzbeauftragte, Rockbüros, Musikmobile, Bundesorchester, Zitherkurse. Auch die 89 im Deutschen Musikrat zusammengeschlossenen Organisationen von der Bundesvereinigung Deutscher Blas- und Volksmusikverbände e. V. bis zum Arbeitskreis Musik in der Jugend erhalten öffentliche Unterstützung. Das Land der Dichter und Denker leistet sich eine umfangreiche Musikförderung. Darüber wäre nachzudenken. Was wird warum und wie gefördert? Auf welchen kulturpolitischen Konzeptionen basiert die Musikförderung in Deutschland auf kommunaler, regionaler und nationaler Ebene? Ausgewählte Beispiele werden analysiert, ausgewiesene Experten, wie etwa Prof. Dr. Hermann Rauhe, Präsident der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg oder Reinhard Fröse, Direktor der Bundesakademie für musikalische Jugendbildung in Trossingen, werden gehört.

Musik im Wettbewerb (JLU Gießen, Projektseminar WS 2013/14 u. SoSe 2017): Musik und Musiker stehen stets im Wettstreit um Aufmerksamkeit und Wertschätzung des Publikums. Außerdem bildet sich gewöhnlich nach gewisser Zeit ein Kanon an wertgeschätzten Werken, Komponisten und Interpreten heraus, wobei die Einschätzungen von Nichtmusikern, Fans, Musikwissenschaftlern und Musikvertreibern differieren können. Schon seit der Antike treten Komponisten, Instrumentalisten, Sänger und Musikensembles in Wettbewerben gegeneinander an, um ihre Leistungen in Relation zu anderen messen. Dabei dienen Wettbewerbe wie *Jugend musiziert* gezielt der Förderung des Musikernachwuchses. Heutzutage ist die Flut an vor allem klassischen Musikwettbewerben schier unüberschaubar, wozu das Fernsehen neben schon länger etablierten populären Formaten wie dem *Eurovision Song Contest* diverse musikbezogene Castingshows wie *Deutschland sucht den Superstar* und *The Voice of Germany* beisteuert. Im Seminar sollen gesellschaftliche und individuelle Aspekte der Teilnahme an solchen Wettbewerben sowie der Messung und Wertung musikalischer Leistungen erörtert und an Beispielen konkretisiert werden.

Der Bundeswettbewerb Jugend musiziert 2017 in Paderborn: Forschungen zu Wettbewerb, Teilnehmern, Organisatoren und Lehrern (JLU Gießen, Projektseminar SoSe 2017): Beim Jugend musiziert-Wettbewerb handelt es sich um eine etablierte Fördermaßnahme musikalischen Nachwuchses mit kulturpolitischer und musikpädagogischer Bedeutung. Seit seiner Gründung 1963 durchlief er diverse Wandlungen wie die Zulassung neuer Instrumente, Ensembles und Stile sowie veränderte Bewertungsmodalitäten. Sinn und Zweck dieses Wettbewerbs ist es jedoch weiterhin, Kinder und Jugendliche im Sinne einer Breitenförderung zum Musizieren anzuregen, ihnen durch andere Mitstreiter einen Vergleichsmaßstab zu bieten, ihre Leistungen zu fördern und hochbegabte Teilnehmer im Sinne einer Spitzenförderung an den Beruf des Musikers heranzuführen. 2017 findet der Bundeswettbewerb in Paderborn statt. In Zusammenarbeit mit dem Institut für Begabungsforschung in der Musik (Universität Paderborn) und seinem Leiter Heiner Gembris sollen bereits existierende Studien kritisch erörtert und neue Forschungen geplant und durchgeführt werden. Hierfür beabsichtigen wir auch wechselseitige Exkursionen bzw. Blockveranstaltungen.

Absolventenforschung (JLU Gießen, Seminar SoSe 2011 u. 2013): Absolventenforschungen und Alumni-Vereinsgründungen haben derzeit Hochkonjunktur. Am Institut für Musikwissenschaft und Musikpädagogik der JLU Gießen wurde eine erste derartige Studie schon im Sommersemester 2011 durchgeführt, ein Alumni-Verein existiert jedoch immer noch nicht.

Im Rahmen des Projektseminars sollen eine oder mehrere derartige Studien unter verschiedenen Fragestellungen geplant, durchgeführt und ausgewertet werden. Hierbei wird der schon vorhandene Fragebogen als Grundlage dienen, jedoch aufgrund der vorliegenden Ergebnisse und Erfahrungen einer Revision unterzogen werden müssen. Zusätzlich ist die bereits vorhandene Adressenliste Ehemaliger zu aktualisieren und um die Kontaktdaten derjenigen Personen zu erweitern, die seitdem ihr Studium abgeschlossen haben. In diesem Zusammenhang könnte ein Alumni-Verein gegründet werden und ein Webauftritt für ehemalige Gießener Musikstudierende entstehen, wobei auch hier auf einige Vorarbeiten zurückgegriffen werden kann. Außerdem sind Gastvorträge von Ehemaligen geplant sowie Exkursionen zu Arbeitsplätzen von Gießener Alumnis, die von Teilnehmern des Seminars selbst auszuwählen und durchzuführen bzw. zu organisieren sind.

Handlungskompetenzen und Zufriedenheit in Musikstudium und -beruf (JLU Gießen, Projektseminar SoSe 2017): Im Rahmen des Projektseminars ist eine umfassende Befragung von sowohl derzeitigen, als auch ehemaligen Studierenden des Gießener Musikinstituts geplant. Bei den aktuellen Studierenden sollen Lehramtsstudierende mit Hauptfach Musik sowie Bachelor- und Masterstudierende der Hauptfächer Musikwissenschaft und Musikpädagogik im Mittelpunkt stehen. Eine bereits vorhandene Adressenliste ehemaliger Studierender ist zu aktualisieren und um die Kontaktdaten derjenigen Personen zu erweitern, die seit der letzten Befragung 2013 ihr Studium abgeschlossen haben. Methodisch ist eine Anlehnung an von Georgi & Lothwesen (2010) sowie Hantschel et al. (2012) geplant, bei denen neben standardisierten Tests auch ein exploratives Inventar zum Einsatz kam, das weiterentwickelt werden soll. Somit ist das Projektseminar geeignet, sowohl Einblicke in die Entwicklung von Forschungsmethoden zu bekommen, als auch vertiefte Erfahrungen hinsichtlich der statistischen Auswertung von quantitativen Daten sowie der Präsentation und Diskussion der Ergebnisse im Rahmen eines Posters oder eines Vortrages auf einer wissenschaftlichen Tagung zu gewinnen.

Beruf: Musiker (JLU Gießen, Seminar WS 2006/07): Der Musikerberuf hat eine lange und an sozialen Ausgrenzungen reiche Geschichte. Der Begriff ‚Musiker‘ umfasst sowohl den kompetenten Fachmann, der nach einer Spezialausbildung (zumeist ein Studium) seinen Lebensunterhalt ausschließlich mit dem Musizieren bestreitet, als auch den autodidaktisch ausgebildeten, jedoch professionell agierenden Amateurmusiker, dessen Musikersdasein bestenfalls einen Nebenerwerb darstellt; gemeint ist ebenso der ausführende Dienstleister wie der Musik neu erfindende Künstler und der Musizieren anleitende und Musik vermittelnde Lehrer. Das Seminar vermittelt zunächst Grundlagen zur Sozialgeschichte des Musikers, zur Ausbildungssituation und Berufslaufbahn professioneller Musiker, zu Wettbewerben, zu Lampenfieber und Auftrittsangst, zu medizinischen Problemen bei Musikern und zur Musikerpersönlichkeit. Danach sollen ausgewählte Musikerberufe im Mittelpunkt der Betrachtung stehen, insbesondere Dirigent, Orchestermusiker, Komponist, Jazzmusiker, Rockmusiker, Unterhaltungsmusiker und Musiklehrer, wobei Besonderheiten der Ausübung dieser Berufe durch Frauen immer Berücksichtigung finden sollen.

Musikbezogene Berufsfelder (JLU Gießen, Seminar SoSe 2010 u. 2012): Beschäftigungen in musikbezogenen Berufsfeldern haben traditionsgemäß zumeist keinen hohen sozioökonomischen Status, was überwiegend historische Gründe hat. Jedoch umfassen sie ein außerordentlich weites Spektrum in den Bereichen Kultur, Wirtschaft, Bildung und soziale Arbeit. Neben den kompetenten Fachmann, der nach einer Spezialausbildung (zumeist ein Studium) seinen Lebensunterhalt ausschließlich mit dem Musizieren bestreitet, tritt der autodidaktisch ausgebildete, jedoch professionell agierende Amateurmusiker, dessen Musikersdasein bestenfalls einen Nebenerwerb darstellt; neben dem ausführenden Dienstleister gibt es den Musik neu erfindenden Künstler und den das Musizieren anleitenden und Musik vermittelnden Lehrer. Das Seminar befasst sich mit Grundlagen zur Sozialgeschichte des Musikers, zur Ausbildungssituation und Berufslaufbahn professioneller Musiker sowie mit medizinischen Problemen bei Musikern. Daneben sollen ausgewählte Musikerberufe im Mittelpunkt der Betrachtung stehen, wie z.B. Dirigent, Orchestermusiker, Jazzmusiker, Rockmusiker, Musiklehrer (schulisch und außerschulisch), Musikwissenschaftler, Musiklektor, Musikfachjournalist, Musikredakteur, Konzertmanager und Musikdramaturg. Zusätzlich

sind empirische Forschungsprojekte, Gastvorträge und Exkursionen zu ausgewählten musikbezogenen Institutionen geplant, die von Teilnehmern des Seminars selbst auszuwählen und durchzuführen bzw. zu organisieren sind.

Audio-Branding (JLU Gießen, Projektseminar WS 2017/18): Häufig wird der „Marken-Fit“, also das Zusammenpassen von Sounds mit einer Marke bzw. einem Produkt, in den Mittelpunkt der Erfolgsfaktoren von Audio-Branding gerückt. Jedoch welche musikalischen Charakteristika sind relevant dafür, dass ein Musikstück, ein Song, ein Jingle, ein Audiologo oder ein Klang zu einem Produkt oder einer Marke passt? Gilt dies für jedes Individuum? Welche Bedeutung haben individuelle Variablen wie die biografische Relevanz für den Hörer (indexicality)? Wie kann man überhaupt messen, ob ein Werbeerfolg auf die benutzten Klänge zurückzuführen ist? In Zusammenarbeit mit Richard von Georgi, Studiengangsleiter für Medienpsychologie an der SRH Hochschule der populären Künste (hdpk) in Berlin, sollen bereits existierende Studien kritisch erörtert und neue empirische Forschungen geplant und durchgeführt werden. Hierfür beabsichtigen wir auch wechselseitige Exkursionen bzw. Blockveranstaltungen.

Populäre Musik und populäre Kultur, Imagekonstruktion und Fandom sowie Musik in Religion, Ritus und Ritual

Veröffentlichungen

- Bullerjahn, Claudia / Erwe, Hans-Joachim (Hrsg.): *Das Populäre in der Musik des 20. Jahrhunderts – Wesenszüge und Erscheinungsformen* (= Musik – Kultur – Wissenschaft. Bd. 1), Hildesheim: Olms 2001.***
- Bullerjahn, Claudia / Krischke-Ramaswamy, Mohini / Mädler, Christian: Vom Wunderkind zum wunderlichen Künstler: Imagekonstruktion im Spannungsfeld von ästhetischem Objekt, Fan und Star am Beispiel Michael Jackson, in: Jörg Türschmann / Annette Paatz (Hrsg.): *Medienbilder. Dokumentation des 13. Film- und Fernsehwissenschaftlichen Kolloquiums an der Georg-August-Universität Göttingen Oktober 2000*, Hamburg: Verlag Dr. Kovac 2001, S. 175–196.****
- Bullerjahn, Claudia / Löffler, Wolfgang (Hrsg.): *Musikermymen – Alltagstheorien, Legenden und Medieninszenierungen* (= Musik – Kultur – Wissenschaft. Bd. 2). Hildesheim: Olms 2004.***
- Bullerjahn, Claudia: Kenner / Liebhaber / Dilettant / Amateur, in: Helga de la Motte-Haber / Heinz von Loesch / Günther Rötter / Christian Utz (Hrsg.): *Lexikon der Systematischen Musikwissenschaft* (= Systematische Musikwissenschaft, Bd. 6), Laaber: Laaber 2010, S. 210–212.
- Auhagen, Wolfgang / Bullerjahn, Claudia / Höge, Holger (Hrsg.): *Musikpsychologie. Jahrbuch der Deutschen Gesellschaft für Musikpsychologie*, Band 22: *Populäre Musik*, Göttingen, Bern, Toronto, Seattle: Hogrefe 2012.***
- Bullerjahn, Claudia: „Stronger than me?“ Zum performativen Spiel mit Klischees bei Amy Winehouse, in: Christa Brüstle (Hrsg.): *Pop-Frauen der Gegenwart. Körper – Stimme – Image. Vermarktungsstrategien zwischen Selbstinszenierung und Fremdbestimmung*. Bielefeld: transcript 2015, S. 135–160, doi: 10.14361/9783839427743-008
- Bullerjahn, Claudia / Stefanovska, Slagjana / von Georgi, Richard: Bandklima, Musikerpersönlichkeit und soziale Interaktion. Kulturvergleichende Befragung von deutschen und mazedonischen Bands, in: *Samples. Online-Publikationen der Gesellschaft für Populärmusikforschung* 13, 2015. URL: <http://vg05.met.vgwort.de/na/0e6a804a69444bf29c468c5b37f0e194?l=http://www.gfpm-samples.de/Samples13/bullerjahnetal.pdf>. *****
- Dziewas, Johanne / Bullerjahn, Claudia: Die Entwicklung der Spirituals und Gospels und ihre Bedeutung für die afroamerikanischen Kirchen, in: Zeitschrift für Theologie und Gemeinde (ZThG), 23. Jg., Mai 2018, S. 140–159, URL: <https://www.gftp.de/downloads-und-dokumente/send/48-zthg-23-2018/669-jdziewas-cbullerjahn>*****
- Bullerjahn, Claudia / Dziewas, Johanne: Mehr Respekt vor populärer Musik – Abgrenzungsproblematik und analytische Zugänge, in: Friederike Wißmann / Barbara Alge / Wolfgang Auhagen (Hrsg.): *Musik: Begriff – Konzept – Kulturelle Praxis* (= Kompendien Musik, Bd. 1), Laaber: Laaber 2026, S. 362–375 *****

Lehrveranstaltungen

- Verkistet – Popularisiert* (Uni Hildesheim, zusammen mit Herrn Prof. Dr. Hans-Otto Hügel, Hauptseminar WS 1994/95): Kunst und populäre Kultur wurden in Deutschland jahrhundertlang als Gegensatz empfunden. In den letzten Jahren ist gegen diese Dichotomisierung zunehmend Einspruch erhoben worden. So fruchtbar es ist, die beiden Bereiche zusammen zu sehen, so fragwürdig ist es, ob man einfach „die Werbung zur Kunst erklären“ (M. Schirner) kann. Im Seminar wollen wir ästhetische Zwischenphänomene betrachten (Video-Clips/TV-Werbung/Rockmusik-Lyrik/Minimal Music/Happy Classic/Beat-Literatur).
- Das Populäre in der Musik des 20. Jahrhunderts – Wesen und Erscheinungsformen* (Uni Hildesheim, zusammen mit Herrn Dr. Hans-Joachim Erwe sowie anderen Kollegen und Gastreferenten, Ringvorlesung WS 1998/99): Das Thema legt zum einen nahe, in grundlegenden Überlegungen der Frage nachzugehen, was Popularität in der Musik unseres Jahrhunderts begründet und auszeichnet. Zum anderen erlaubt die offengehaltene Formulierung, vielfältige Facetten des „Populären“ zu erforschen. Dem Bereich der Rock- und Popmusik sollte ein gebührender Stellenwert beigemessen werden; es ist aber keineswegs erwünscht, den Sichtkreis auf diese musikalischen Sparten einzuengen. Vielmehr sollten Aspekte des Populären aus unterschiedlicher Perspektive beleuchtet werden.
- Große Formen in der Populären Musik* (JLU Gießen, Projektseminar WS 2019/20): Typisch für populäre Musik sind kleinere Formen von etwa drei Minuten Länge, was sich aus den ursprünglichen technischen Begrenzungen einer Single sowie durch das Radio gesetzte Standards ergab. Jedoch gibt es bisweilen auch überlange Songs (z.B. *Bohemian Rhapsody* von Queen oder viele Songs von bspw. Pink Floyd oder Frank Zappa). Mit den Beatles begannen populäre Musiker, ihre Songs zu Konzeptalben oder Rockoperen zu gruppieren (z.B. *The Lamb lies down on Broadway* von Genesis). Später wurden Rockkonzerte zu multimedialen Gesamtkunstwerken (z.B. bei Madonna oder den Scorpions) und Videoclips zu Kurzspielfilmen ausgeweitet (z.B. bei Michael Jackson). Jüngere Formen sind aus verschiedenen Songs zumeist eines Interpreten kompilierte Jukebox-Musical (z.B. *Mamma Mia!*). Diesen und weiteren formalen Besonderheiten und den Gründen für diesen Wunsch nach komplexeren ästhetischen Konzeptionen, welche oft die Grenzen zwischen etablierten Darstellungspraxen verschieben, soll in kleinen eigenen Forschungsprojekten nachgegangen werden. Dabei darf sowohl der analytische, als auch der empirische Zugang (qualitative oder quantitative Methoden) gewählt werden. Ferner ist es möglich, künstlerisch-performative Elemente zu integrieren, wie ein Konzert mit der Aufführung der analysierten Musikstücke oder die Neukomposition bzw. Kompilation von großen Formen.
- Soulmusik und Black Culture* (JLU Gießen, Seminar SoSe 2022): Während die musikalischen Wurzeln der Soulmusik im Spiritual, Gospel und Blues liegen und damit die starke afroamerikanische Prägung deutlich wird, sind die musikindustriellen Kontexte keineswegs überwiegend durch schwarze Akteure bedingt. Dies wird vor allem bei der Betrachtung der für die Soulmusik dominanten Musiklabels Atlantic Records, Motown, Stax und Philadelphia International Records ersichtlich, was zugleich mit einer unterschiedlichen Ausdeutung der musikästhetischen Stilistik und der Ansprache unterschiedlicher Käuferschichten einhergeht. Das Seminar legt seinen Schwerpunkt neben der Analyse von repräsentativen Songs einzelner Künstler und Gruppen auch auf das Aufzeigen von Verbindungen zur amerikanischen Bürgerrechtsbewegung, die ihren Ausgangspunkt in der Ungleichbehandlung von Menschen unterschiedlicher Hautfarbe hat und deren Vorfahren unfreiwillig über den transatlantischen Sklavenhandel in die USA verschleppt wurden. Ein besonderes Augenmerk gilt der expressiven Stimmbehandlung im Soul sowie den typischen performativen Gesten und Tanzbewegungen bei Bühnenauftritten. Darüber hinaus wird ein Seitenblick auf den britischen Blue-Eyed Retro-Soul gewagt, der Fragen nach Authentizität und ggf. unberechtigter Kulturaneignung aufwirft.
- Michael Jackson und Frank Zappa. Zur Imageproduktion von Popstars* (Uni Hildesheim, zusammen mit Herrn Prof. Dr. Hans-Otto Hügel, Hauptseminar WS 1999/2000): Gegensätzlicher können Pop-Stars kaum sein: Mainstream vs. Underground; Tanzmaus vs. Ladestock; glatt vs. widerborstig; sauber vs. dreckig; banal vs. verrätselt. Ähnlicher können Pop-Stars kaum sein: provozierend; bedeutungs-, effekt-, stilvoll. Welche Rolle spielen bei den so verschiedenen und doch so ähnlichen Images die Musik, der Aufführungsstil, die Selbstinszenierung, die Marktmechanismen?

- Michael Jackson – Vom Wunderkind zum wunderlichen Künstler* (JLU Gießen, Seminar SoSe 2007): Im Mittelpunkt des Seminars steht das konfliktorientierte Image des Megastars Michael Jackson, das vor dem Hintergrund seiner Wunderkind-Karriere zu sehen ist, nämlich seiner Mitwirkung bei dem ‚Familienunternehmen‘ The Jackson Five. Analysiert werden sollen ferner die verschiedenen Facetten vom Image des erwachsenen Michael Jackson, wobei insbesondere auf seine Songkompositionen und -texte, seine Musikvideos und andere bildliche Darstellungen Bezug genommen werden soll. Ein weiteres Augenmerk ist auf die Rezeption durch seine Fans gerichtet, wobei auch auf allgemeine Fan- und Startheorien eingegangen werden wird.
- Madonna: Popikone und Objekt wissenschaftlicher Betrachtung* (JLU Gießen Seminar SoSe 2005): Selten hat eine Popsängerin heftiger verschiedenste Gemüter erregt und Skandale provoziert als Madonna. Noch seltener allerdings ist es einer Popsängerin darüber hinaus gelungen, sich auf dem ansonsten kurzlebigen Markt populärer Musikinterpreten über Jahrzehnte hinweg zu behaupten und dabei immer wieder herausragende Erfolge zu erzielen. Und diese Erfolge lassen sich nicht nur an Verkaufszahlen, sondern auch an zahlreichen künstlerischen Auszeichnungen aufzeigen. Zugleich gibt es vermutlich kaum eine Popikone, die häufiger das Objekt wissenschaftlicher Betrachtung wurde. Wie ist dies zu erklären? Im Rahmen dieses Seminars soll der Versuch unternommen werden, anhand von biografischen Darstellungen, wissenschaftlicher Sekundärliteratur und journalistischen Veröffentlichungen, Fanrezeption sowie Song- und Videoclipanalysen eine Antwort auf diese Frage zu finden.
- Queen und Freddie Mercury* (JLU Gießen, Seminar SoSe 2020): Die Rockband Queen wurde 1971 gegründet und umfasste ursprünglich den Sänger und Pianisten Farrokh Bulsara (besser bekannt als Freddie Mercury), den Bassisten John Deacon, den Gitarristen Brian May und den Schlagzeuger Roger Taylor. Kennzeichnend für ihre Alben und Songs ist ihre musikalische Heterogenität und Stilvielfalt bei häufig hohem künstlerischem Anspruch, was sich auch in Konzeptalben, überlangen Songs und Crossoverprojekten (vor allem von Freddie Mercury) widerspiegelt. Das Seminar untersucht einerseits, inwiefern Queen Innovationen in der Aufnahme- und Videotechnologie als kreative Kraft verwendet, andererseits die verschiedenen Facetten des Image des Künstlers Freddie Mercury, was Maskulinitätskonzepte, Gesangsstil und akustische Stimmanalyse, gesellschaftliche Engagement sowie seinen Umgang mit der eigenen Sterblichkeit umfasst. Ein weiteres Augenmerk ist auf die Rezeption durch seine Fans gerichtet, wobei auch auf allgemeine Fan- und Startheorien eingegangen werden wird.
- Pink Floyd* (JLU Gießen, zusammen mit Herrn Florian Hantschel, Seminar WS 2020/21): Kaum eine Rockformation war derart einflussreich wie die 1965 gegründete und bis 2015 bestehende britische Rockband Pink Floyd. Unter wechselnden Mitgliederzusammensetzungen war sie zugleich mit etwa 300 Millionen verkauften Tonträgern eine der erfolgreichsten Bands überhaupt und dies mit Musikstücken von bis zu 23 Minuten Länge. Zum neuartigen Technikeinsatz von Effektgeräten, Tapeloops und Synthesizern kamen multimediale Bühnenshows in Quadrophonie. Anhand der Analyse von ausgewählten Musikstücken und Konzeptalben soll der progressiven Ästhetik von Pink Floyd nachgegangen werden. Zudem bilden Konzeptalbum, Musikfilm und Bühnenshow *The Wall* einen besonderen Schwerpunkt.
- The Police und Sting* (JLU Gießen, Seminar SoSe 2021): Die in den späten 1970er- und frühen 1980er Jahren sehr erfolg- und einflussreiche englische New-Wave-Band The Police gründete sich 1977 und löste sich nach längerer Schaffenspause zwischen 1986–2006 schließlich 2008 auf. Von ihren drei Stammmitgliedern, dem Schlagzeuger Stewart Copeland, dem Gitarristen Andy Summers und dem Sänger, Bassisten und Hauptsongwriter Gordon Sumner (‚Sting‘), ist letzterer auch als Solokünstler am bekanntesten und immer noch aktiv. Das Trio um Sting experimentierte zunächst mit Punk-, Ska- und Reggae-Elementen, später auch deutlich mit Jazz-Anleihen. Die Jazz-Einflüsse nahmen beginnend mit Stings 1. Soloalbum sogar noch zu und wurden ergänzt durch Auseinandersetzungen mit klassischen Vorträgen, Weltmusik, symphonischen Arrangements alter Police-Hits, Neuinterpretationen von Lautenliedern des englischen Renaissance-Komponisten John Dowland und einer Musicalkomposition. Anhand ausgewählter Songs soll der stilistischen Melange analytisch nachgegangen werden. Zudem bilden der Gesangstil Stings, sein agnostisches, gleichwohl religiöses Weltbild, Musikvideos und Konzertfilme weitere thematische Schwerpunkte.

ABBA – Ästhetik, Soziologie und Rezeption globalisierter schwedischer Popmusik (JLU Gießen, Seminar WS 2021/22): Die schwedische Band ABBA verkörpert wie keine andere das Konzept ‚Pop‘ und gehört mit rund 400 Millionen verkauften Tonträgern zu den erfolgreichsten Bands überhaupt. Ausgehend von ihrem Sieg 1974 beim Eurovision Song Contest sind ihre Songs trotz Bandauflösung schon 1982 immer noch weltweit bekannt und erfolgreich mit besonders engagierten Fangemeinden in Deutschland und Australien. Dazu haben sicherlich auch das Jukebox-Musical *Mamma Mia!* und dessen Verfilmung, zahlreiche Coverversionen von Songs seit den 1990er Jahren, eine Vielzahl an ABBA-Tribute-Bands sowie Ausstellungen von ABBA-Memorabilien in Stockholm und anderswo beigetragen. Anhand der Analyse von ausgewählten Songs, Musikvideos und Musicals soll der popgeprägten Klangästhetik von ABBA nachgegangen werden. Zudem bilden der Eurovision Song Contest und die Fanrezeption sowie der damit zusammenhängende Musiktourismus weitere Schwerpunkte. Sofern es die Situation zulässt, soll auch eine Exkursion nach Stockholm stattfinden.

The Beatles und die British Invasion (JLU Gießen, Seminar SoSe 2023): Die englische Band The Beatles wird als die einflussreichste und erfolgreichste Musikgruppe aller Zeiten angesehen. Sie war wesentlich für den Beginn einer hohen Hitparadenpräsenz bzw. eines intensiven Airplays von britischen Musikproduktionen in den USA (‚British Invasion‘), die Entwicklung der ersten von Jugendlichen initiierten Jugendmusikkultur und die Würdigung von populärer Musik als eine Kunstform. Letzteres unterstreicht bspw. ein Beatles-spezifischer Masterstudiengang und seit 2022 sogar eine eigene Zeitschrift. Im Seminar sollen ausgewählte Beatles-Songs in der Vielzahl ihrer Facetten analytisch erkundet werden, wobei insbesondere der aus einer gruppeninternen Konkurrenz gespeiste kreative Prozess unter die Lupe genommen werden wird. Wichtig ist dabei auch die zunehmende Bedeutung des Tonstudios und des Produzenten George Martin. Ferner sind Einflüsse indischer Musik, Popularitätsfaktoren, Fandom, die Pflege des Beatles-Vermächtnisses sowie Beatles-Filme mögliche weitere Themen.

David Bowie und die Pluralität eines postmodernen Künstlers (JLU Gießen, Seminar SoSe 2024): David Robert Jones, besser bekannt als David Bowie, prägten zahlreiche künstlerische Interessen, die trotz des Schwerpunktes auf Musik ab Ende der 1960er Jahre in der Mehrheit seiner Werke deutlich werden. Mit seinen ständigen Metamorphosen, den für die Postmoderne typischen Anspielungen, Zitaten und Collagen sowie den oft androgynen Personas stellte er bewusst die in der Rockmusik herrschende Authentizitätsideologie in Frage. Lange Zeit war er prägend für neue Musikstile sowie fortschrittlich in seinen Vermarktungsmethoden bis zu seinem Tod 2016, dessen Nähe er künstlerisch reflektierte. Das Seminar hat einen musikanalytischen Schwerpunkt, thematisiert jedoch auch Bowies einflussreichen Umgang mit Gender auf Plattencovern, in Bühnenauftritten und Musikvideos, seine multimedial inszenierten Personas, seine transzendentalen Sinnstiftungen, seine Mitwirkung in Filmen sowie seine Faszination für Außerirdisches, Okkultes und Faschismus.

Musikermymen – Alltagstheorien, Legenden und Medieninszenierungen (Uni Hildesheim, zusammen mit Herrn Prof. Dr. Wolfgang Löffler sowie anderen Kollegen und Gastreferenten, Ringvorlesung WS 1999/2000): Musikermymen – Alltagstheorien, Legenden und Medieninszenierungen (zusammen mit Herrn Prof. Dr. Wolfgang Löffler sowie anderen Kollegen und Gastreferenten, Ringvorlesung WS 1999/2000)

Musik- und Musikermymen (JLU Gießen, Seminar SoSe 2020): Ist Musik eine Sprache, die jeder versteht? Ist die Ballade eine dem Volk entsprungene Musikgattung? Wurde der Bau Thebens durch den Klang einer Harfe vorangetrieben? Haben Planetenschwingungen heilende Kräfte? Wachsen Pflanzen besser bei Geigenklängen? Geben mit Musik beschallte Kühe mehr Milch? Hilft die richtige Musik gegen Tarantelbisse? Macht Musik von Mozart Kinder intelligent und Heavy Metal Menschen prinzipiell asozial? Sind Suggestionen durch Rückwärtsbotschaften und unterschwellige Klänge möglich? Entstehen die bedeutendsten Kompositionen am Lebensende? Kann man Kompositionen aus dem Jenseits empfangen? Der Glaube an Magie und ungeklärte Phänomene im Zusammenhang mit Musik spiegelt sich in vielen antiken Mythen und auch heute noch in urbanen Legenden wider. Esoterische bzw. skrupellose Geschäftsleute verwenden sie häufig dazu, um unter dem Deckmantel einer vermeintlichen Wissenschaftlichkeit wirkungslose Musik, Geräte oder Dienstleistungen zu verkaufen. Eine informative Aufklärungsarbeit gehört daher zu den gesellschaftsrelevanten

Aufgaben der Musikpsychologie. Das Seminar versucht deshalb, angemessene und wissenschaftlich überprüfbare Antworten auf Fragen dieser Art zu liefern und mit empirisch-nachprüfbareren Vorgehensweisen auf esoterisch-musikalischen Wunderglauben und alternative Fakten zu reagieren.

Musik und Religion (Uni Hildesheim, Proseminar SoSe 2000; JLU Gießen, Seminar WS 2005/06 u. SoSe 2016): Genauso wie es bisher keine menschliche Kultur ohne Musik gab und gibt, so spielt in irgendeiner Weise Spiritualität, Transzendenz bzw. Religion eine gesellschaftliche und persönliche Rolle. Im Seminar wollen wir uns zunächst gemeinsam auf Spurensuche zur Bedeutung von Musik in den fünf Weltreligionen und einer ausgewählten Naturreligion begeben. Einem Überblick zur Verwendung von Musik in liturgisch-christlichen Zusammenhängen (gregorianischer Gesang, evangelisches Kirchenlied, Spiritual und Gospel, Sacropop) folgen Auseinandersetzungen zur Verwendung von Musik bei Beerdigungen zur Bewältigung von Trauer und im Zusammenhang mit Satanismus und Todesfaszination. Darüber hinaus werden Sinnfragen und Moralität in Songs von beispielsweise Bob Dylan, Xavier Naidoo, Sting oder den Toten Hosen hinterfragt sowie religiöse Dimensionen in der Starverehrung von Fans (beispielsweise bei Elvis Presley), in Konzerten und Musikvideos beispielsweise von Madonna und Michael Jackson sowie in Techno-Partys mit DJs als Hohepriestern.

Religion, Spiritualität und Populäre Musik (JLU Gießen, Seminar SoSe 2009): Es existiert eine enge Verbindung zwischen Religiosität und den musikalischen Wurzeln der Populären Musik: Neben die geistlichen Formen »Spiritual« und »Gospel« als Lieder der Hoffnung tritt die weltliche Form »Blues« als Lied der Verzweiflung. Große Einflüsse des Gospels lassen sich insbesondere auf den Soul und Rhythm & Blues aufzeigen. Gospel ist im Übrigen selbst eine Billboard Chart Category und damit möglicher Anwärter auf Grammy Awards. Das Seminar widmet sich diesen Musikformen im historischen Kontext und zeigt darüber hinaus Zusammenhänge zwischen ausgewählten Songs und/oder Musikvideos und dem religiösen Bekenntnis bzw. der Neigung zu Sinn- und Glaubensfragen von Songwritern bzw. Interpreten (z.B. Michael Jackson, Madonna, George Michael, Xavier Naidoo, Prince, Sting, Bruce Springsteen, Die Toten Hosen, U2) auf. Darüber hinaus werden Fanverhalten, Rockkonzerte und Technoszene auf Gottesdienstähnliche Strukturen untersucht.

Musik für Mitteleuropa (JLU Gießen, Seminar SoSe 2013 u. WS 2018/19): J.R.R. Tolkiens Romane (u.a. *The Hobbit*, *The Lord of the Rings*) gelten als die Schlüsselwerke der sog. High Fantasy, einer Unterkategorie des Fantasy-Genres. Typisch hierfür ist eine eigenständige Welt, deren kulturelle und gesellschaftliche Gestaltung oft einem idealisierten europäischen Mittelalter mit verschiedenen Völkern gleicht, welche detailliert mit eigener Geschichte, Mythen und Religion sowie teilweise auch eigener Sprache und Musik (zumeist Liedern) ausgestattet werden. Wohl von kaum einer anderen Fantasy-Welt gibt es so viele mediale Manifestationen wie von Mitteleuropa. Im Seminar sollen nach einem Seitenblick auf mittelalterliche Musikgattungen, Instrumente und Musiker sowie den Bezügen zwischen Tolkiens und Wagners mythischen Welten vor allem Ausschnitte folgender Werke und kultureller Phänomene analysiert werden: Donald Swanns Liederzyklus *The Road Goes Ever On*, Johann de Meijns Symphony No. 1 „The Lord of the Rings“, Heavy Metal-Songs und -Alben von bspw. Black Sabbath, Battlelore, Blind Guardian, Burzum u. Summoning, Gesamtaufnahme der Songs aus *The Lord of the Rings* durch das Tolkien Ensemble, Herr der Ringe-Hörspiele (BBC, SWR/WDR), Herr der Ringe-Musical mit Musik von Rahman/Värtin/Nightingale, Leonard Rosenmans Musik zum Zeichentrickfilm *The Lord of the Rings*, Howard Shores Musik zu seinen beiden Tolkien-Filmtrilogien, Mitteleuropa-Computerspiele und ihre Musik sowie musikbezogene Fans des ‚Mitteleuropa-Franchise‘.

Virtuososen und Diven (JLU Gießen, Seminar SoSe 2010): Bei den Begriffen Virtuose und Diva handelt es sich um Konstrukte der populären Kultur. Spezifische sozial-historische Bedingungen führten zu ihrer Entstehung und begünstigten zugleich eine hiermit einhergehende Mythenbildung (z.B. ‚Teufelsvirtuososen‘ und ‚göttliche‘, übermenschliche Sängerinnen). Das Instrumentalkonzert, die Oper und der Salon können als ursprüngliche Orte von Virtuosität angesehen werden. Virtuosität ist nicht nur den Werken innewohnend, sondern wird vor allem während der rituellen Performance durch Künstler und Publikum gleichermaßen konstruiert, wobei eine psychomotorische Optimierung durch zirkensische Effekte ergänzt

wird. Untersucht werden sollen sowohl historische als auch heutige Beispiele im klassischen und populären Bereich (z.B. Farinelli, Paganini, Liszt, Callas, van Halen, Vai, Davis, Mercury, Bowie).

Virtuosität und Virtuosen (JLU Gießen, Seminar SoSe 2015): Bei Virtuosen handelt es sich um Akteure der populären Kultur. Spezifische sozial-historische Bedingungen führten zur Entstehung von Virtuosität und begünstigten zugleich eine hiermit einhergehende Mythenbildung (z.B. 'Teufelsvirtuosen'). Das Instrumentalkonzert, die Oper und der Salon können als ursprüngliche Orte von Virtuosität angesehen werden. Virtuosität ist nicht nur den Werken innewohnend, sondern wird vor allem während der rituellen Performance durch Künstler und Publikum gleichermaßen konstruiert, wobei eine psychomotorische Optimierung durch zirkensische Effekte ergänzt wird. Untersucht werden sollen sowohl historische als auch heutige Beispiele im klassischen und populären Bereich (z.B. Farinelli, Paganini, Liszt, Garrett, Hahn, van Halen, Vai). Hinzu treten Überlegungen, inwiefern der Laie heutzutage durch Computerspiele wie *Guitar Hero* und Internetplattformen wie *YouTube* die Gelegenheit erhält, selbst als Virtuose zu glänzen, und ob auch kranke und behinderte Musiker auf der Bühne eine Chance haben.

Das Konzert als Kulturform (Uni Hildesheim, Hauptseminar, SoSe 1993; JLU Gießen, Seminar, SoSe 2005): Das Konzert – nicht als musikalische Gattung, sondern als Institution zur Auf-führung von Musik verstanden – steht im Mittelpunkt der Betrachtung. Neben kultur-geschichtlichen und ästhetischen werden auch soziale, ökonomische und organisatorische Aspekte behandelt. Diverse Konzerttypen sowie die Wechselwirkung zwischen den für be-stimmte Musik spezifischen Bauwerken, den Ausführenden und dem Publikum finden Be-rücksichtigung.

Konzertforschung (JLU Gießen, Seminar SoSe 2019): Das Konzertwesen und nicht die musikalische Gattung steht im Mittelpunkt der Betrachtung. Neben kulturgeschichtlichen und ästheti-schen werden auch soziale, ökonomische, organisatorische und musikpädagogische As-pekten behandelt. Diverse Konzerttypen sowie die Wechselwirkung zwischen den für be-stimmte Musikstile und Musikgattungen spezifischen Bauwerken, den Ausführenden und dem Publikum finden Berücksichtigung. Darüber hinaus sollen aktuelle Studien aus dem Bereich der experimentellen Konzertforschung und des Event-Erlebens vorgestellt und in diesem Zusammenhang auch Gastreferenten eingeladen und mindestens eine Exkursion veranstaltet werden.

Musical: Gattungstheorie, Geschichte und Werke (JLU Gießen, Proseminar WS 2007/08): Beim Mu-sical handelt es sich um ein musikalisches Genre, das nach Anfängen im 19. Jahrhundert erst im 20. Jahrhundert seine spezifische Ausprägung gefunden hat und gegenwärtig die führende Form des Musiktheaters ist. Gemeinsam mit der Vorgängergattung Operette ist die hohe Bedeutung des gesungenen bzw. inszenierten Tanzes. Neben einem chronologi-schen Überblick zur Gattungsgeschichte und exemplarischen Werkbetrachtungen sollen im Seminar auch musikalisch-ästhetische, soziokulturelle und produktionstechnisch-ökonomi-sche Kontexte Berücksichtigung finden. Porträts besonders erfolgreicher Musikkomponi-sten (z. B. George Gershwin, Stephen Sondheim, Andrew Lloyd Webber) sowie das Film-musical als Darstellungsform neben dem Bühnenmusical bilden weitere Schwerpunkte.

Zeitgenössische Kunstmusik des 20. Jahrhunderts und (Musik)Kultur der Gegenwart

Veröffentlichungen

Bullerjahn, Claudia: Assoziationen für Kenner? Zu Ligetis außermusikalischen Anspielungen, erläu-tert am Beispiel des Orchesterstücks „Lontano“ (1967), in: *Zeitschrift für Musikpädagogik*, Heft 51, September 1989, S. 9–23.

Bullerjahn, Claudia: Zur Rezeption von Franz Schuberts „Winterreise“ im 20. Jahrhundert, demon-striert an Werken von Hans Zender, Reiner Bredemeyer und Friedhelm Döhl, in: Hans-Joachim Erwe / Werner Keil (Hrsg.) *Beiträge zur Musikwissenschaft und Musikpädagogik. Festschrift für Rudolf Weber zum sechzigsten Geburtstag*, Hildesheim: Olms 1997, S. 180–212.

Hoppe, Andreas / Bullerjahn, Claudia: Das Neue ist immer irgendwie ‚unökonomisch‘. Zum Öko-nomischen in der elektronischen Musik, in: Claudia Bullerjahn / Wolfgang Löffler (Hrsg.):

Musik und Ökonomie. Finanzieren und Vermarkten von und mit Hilfe von Musik – Musikästhetisches und musikpädagogisches Haushalten. Hildesheim: Olms 2009, S. 371–397.*****

Lehrveranstaltungen

Musik und Bildende Kunst (Uni Hildesheim, Proseminar, SoSe 1991; JLU Gießen, Proseminar SoSe 2006): Im Laufe der Geschichte wandelte sich die Beziehung zwischen Musik und Bildender Kunst von relativer Selbständigkeit zu gegenseitiger Zuneigung bzw. Konkurrenz. Besonders das 20. Jahrhundert verdeutlicht die wechselseitige Durchdringung von Raum- und Zeitvorstellungen. Zentraler Gegenstand des Seminars ist die wechselseitige Beeinflussung von Musik und den Bildenden Künsten. Thematische Schwerpunkte bilden u. a. Synästhesien und intermodale Wahrnehmung, musikalische Bildlichkeit in musikalisch-rhetorischen Figuren und Notenschrift, Künstlerdoppelbegabungen wie A. Schönberg und P. Klee, Darstellungen von Musizierenden in der Bildenden Kunst, Musik nach Bildern (z. B. von F. Liszt, M. Mussorgski und G. Klebe), Bilder nach Musik (z. B. M. v. Schwind, M. K. Čiurlionis und W. Kandinsky), Maler als Opernhelden (z. B. M. Grünewald in Mathis der Maler von P. Hindemith), Bühnenbilder (z. B. von P. Picasso und M. Slevogt) sowie die Durchdringung von Raum- und Zeitvorstellungen in Klangkunst (z. B. von J. Tinguely, St. v. Huene und Chr. Kubisch).

Picasso und die Musik (Uni Hildesheim, zusammen mit Frau Dr. Ziesche, Projekt SoSe 1994): Folgende Themen stehen im Mittelpunkt: Biographische Aspekte, Kubismus und andere Werkphasen, Analysen zu einzelnen Werken, u. a. Darstellungen Musizierender (Frau mit Mandoline, Gitarrenspieler (insbesondere mit weiblichem Akt), Musizierende Faune und andere Blasinstrumentenspieler), Instrumentenstillleben/Collagen, Assemblagen/Skulpturen, Mitarbeit an den Balletten „Parade“ und „Mercure“ (Musik: Erik Satie, Ballettchoreographie: Sergej Diaghilew) sowie Umschlagsgestaltungen von Musiknotenmaterial. Daneben soll es um Musik nach Bildern von Picasso gehen (Vertonungen zu Guernica (u. a. Dessau, Nono, Steffens) sowie Musik zum kreativen Prozeß bei Picasso (Poulenc). An eigenen praktischen Arbeiten sollen Collagen und Assemblagen, sowie Improvisation und Musikproduktion nach Bildern von Picasso entstehen. Eine Exkursion zu einer größeren Picasso-Sammlung rundet das Projekt ab.

Aspekte Neuer Musik seit 1965 (Uni Hildesheim, Proseminar, SoSe 1993): Im Mittelpunkt steht die Betrachtung folgender Werke: G. Ligeti: Lontano (1967), M. Kagel: Variationen ohne Fuge für großes Orchester über die Variation und Fuge über ein Thema von Händel für Klavier op. 24 von Johannes Brahms 1861/62 (1971/72), K. Stockhausen: Tierkreis (1975), L. Lombardi: Ophelia-Fragmente (1982) und F. Döhl: Winterreise, Streichquintett (1985). Zusätzlich zum Seminar wird ein einstündiges Hörkolloquium angeboten. Es soll Gelegenheit geben, die oft längeren Musikstücke im Ganzen sowie gegebenenfalls mehrmals zu hören, sowie das vergleichende Hören anderer Musikstücke eines Komponisten sowie zeitgleich entstandener Werke anderer Komponisten ermöglichen.

Die Winterreise – Literarisch, musikalisch und filmisch (Uni Hildesheim: zusammen mit Herrn Prof. Dr. Hans-Otto Hügel, Hauptseminar SoSe 1997): „Am Brunnen vor dem Tore...“ – Männerchöre pflegen dieses und das folgende mit Inbrunst zu singen. Belcanto-Sänger zeigen mit dem Liederzyklus der Winterreise im Konzertsaal ihre Kunst. Schubert schrieb die Mül-lerlieder für den Salon der Freunde. Daher eignet sich die Winterreise besonders gut, um die vielschichtige Tradition und Rezeption von Volkstümlichem und Kunstvollem modellhaft zu untersuchen. Neben der literarischen Vorlage und der Vertonung von Schubert existieren zahlreiche musikalische, filmische und literarische Interpretationen und Adaptionen im 20. Jahrhundert.

Mauricio Kagel (JLU Gießen, Seminar WS 2005/06): Mauricio Kagel ist unter den großen Komponisten der Gegenwart der vielseitigste. Zugleich ist er auch Dirigent, Regisseur und Librettist. Sein Werk umfasst zahlreiche musikalische Gattungen, aber auch Filme und Hörspiele. Im Seminar betrachtet werden Kagels künstlerische Entwicklung vor dem Hintergrund der allgemeinen musik- und kulturgeschichtlichen Entwicklung der vergangenen fünfzig Jahre, Kagels musikästhetische Vorstellungen sowie ausgewählte Kompositionen, Hörspiele und Filme.

Leonard Bernstein – Dirigent, Komponist, Musikpädagoge und Musiktheoretiker (JLU Gießen, Seminar WS 2007/08 u. SoSe 2022): Leonard Bernstein gehörte zu den charismatischsten Musikern des 20. Jahrhunderts. Sein weltweites Wirken als Dirigent, Komponist, Musikpädagoge und Musiktheoretiker ließen ihn als musikalisches Universalgenie auf globaler Ebene erscheinen. Sein Streben galt häufig dem Durchbrechen, Überschreiten oder Nivellieren von Grenzen, seien es die zwischen klassischer und populärer Musik, zwischen Amerika und Europa, zwischen Christen- und Judentum oder die zwischen dem Profiinterpreten und dem Laienpublikum. Neben seinem bekannten Musical *West Side Story* schuf er weitere Bühnenmusiken, eine Filmmusik, sinfonische Werke, Kammermusiken und geistliche Werke wie seine Messe. Anliegen des Seminars ist die Vermittlung eines breiten Überblicks zu Leben und Werk, wobei auch Bernsteins musiktheoretische und musikpädagogische Ambitionen in das Blickfeld geraten sollen.

György Ligeti – Der »Pop-Avantgardist« mit der wissenschaftlichen Neugier (JLU Gießen, Seminar WS 2024/25): Manche betrachten György Ligeti (1923–2006) als den größten Komponisten des 20. und 21. Jahrhunderts, dezidiert der großen Kunst verschrieben. Er war der Kosmopolit unter seinen Zeitgenossen der Avantgarde, paradoxerweise jedoch sehr klar definiert in seinen jüdisch-ungarischen Wurzeln und seinem Personalstil, der gleichwohl durch traditionelle Techniken und Gattungsmodelle geprägt wurde. Zeitweise als Serialist, Dadaist, Post-Modernist oder Minimalist titulierte, war er jedoch keines davon. Seine Musik wurde zudem sehr stark von Literatur, Wissenschaft und visuellen Künsten beeinflusst und ist zugleich unglaublich komplex und erstaunlich simpel. Dies macht ihn populärer als manch anderen Avantgarde-Komponisten, was ohne Zweifel auch mit der Verwendung seiner Werke als Filmmusik von beispielsweise Stanley Kubrick zusammenhängt (*2001, The Shining, Eyes Wide Shut*). Im Seminar werden wir versuchen, die gesamte Spannweite seines Schaffens zu erfassen und zugleich seinen besonderen Wahrnehmungsfähigkeiten als Synästhetiker und seiner (wissenschaftlichen) Neugier Rechnung zu tragen.

Dmitri Schostakowitsch: Zur ästhetischen und politischen Ambivalenz eines Komponisten (JLU Gießen, Seminar WS 2025/26): Dmitri Schostakowitschs Leben und Werk war geprägt von stalinistischer Doktrin, staatlicher Repression und (Kaltem) Krieg. Hierauf reagierte er in einem ständigen ästhetischen und kulturpolitischen Balanceakt. Im Gegensatz zu vielen anderen Schostakowitsch-Seminaren wird seine Filmmusik keine Randnotiz bleiben. Darüber hinaus wirft das Seminar Spotlichter auf zwei seiner Opern (*Die Nase; Lady Macbeth von Mzensk*), zwei seiner Symphonien (z.B. 5. u. 9. Symphonie), zwei seiner Kammermusikstücke (z.B. Klavierquintett u. 7. Streichquartett) sowie den Liederzyklus *Aus jiddischer Volkspoesie* und seine 24 Präludien und Fugen für Klavier. Immer wieder wird es um Skandale, aber auch gewonnene Staatspreise, Ironie, Satire und Parodie und seine jüdische Identität gehen. Ein Blick auf ausgewählte Biopics von Tony Palmer und Larry Weinstein rundet das Seminar ab.

Sound – Der Musikparameter des 20. und 21. Jahrhunderts (JLU Gießen, Seminar SoSe 2012 u. WS 2024/25): Sound bzw. Klang(farbe) ist ein zentrales Merkmal der Musik des 20. und 21. Jahrhunderts. Besonders deutlich wird dies bei ästhetischen Grenzüberschreitungen zwischen Musik und Bildender Kunst, der Klangkunst bzw. Sound Art, und in angewandten Bereichen wie dem Sound Design bzw. der Produktion funktionaler und funktioneller Klänge. Zudem etablieren sich seit einigen Jahren die sog. Sound Studies als neuer wissenschaftlicher Forschungszweig. Das Seminar vermittelt Informationen zu kulturgeschichtlichen und musikpsychologischen Grundlagen, theoretischen Konzeptionen der Sound Studies, ungewöhnlichen Klangerzeugern und elektroakustischer Musik, exemplarischen Künstlern und Werken der Klangkunst und Sound Art, akustischer Ökologie und urbanen Soundscapes sowie Beispielen von Sound Design im Film, akustischen Produktdesign und speziell Sound Design in der auditiven Stadtplanung.

Sound des Jahrhunderts (JLU Gießen, Seminar SoSe 2015): Sound bzw. Klang(farbe) ist ein zentrales Merkmal von Kunstmusik und populärer Musik des 20. und 21. Jahrhunderts. Besonders deutlich wird dies in angewandten Bereichen wie Tonaufnahme und -wiedergabe, Sound Design bzw. Produktion funktionaler und funktioneller Klänge sowie bei ästhetischen Grenzüberschreitungen zwischen Musik und Bildender Kunst, der Klangkunst bzw. Sound Art. Zudem versuchen sich seit einigen Jahren die sog. Sound Studies als neuer wis-

senschaftlicher Forschungszweig zu etablieren. Ausgehend von der Lektüre des vom Bundesministerium für politische Bildung herausgegebenen Bandes „Sound des Jahrhunderts“ sollen die dort vorhandenen musikkaffinen Aufsätze reflektiert, durch weitere Literatur vertieft und durch Klangbeispiele veranschaulicht werden.

Musikdidaktik (Konzeptionen, Lehrwerke, Unterrichtsplanungen, Konzertpädagogik, Kompositionspädagogik, Früherziehung, Instrumentalunterricht für Erwachsene)

Veröffentlichungen

- Bullerjahn, Claudia / Morr, Sandra / Paland, Michael: Musik in der Werbung: Kultur- oder Manipulationsfaktor?, in: *Musik und Unterricht*, 5. Jg., Heft 29, November 1994, S. 9–15.*
- Bullerjahn, Claudia / Bretfeld, Nora / Ebrecht, Elisabeth: Operette handelnd erfahren: „Die schöne Helena“ in einer 10. Hauptschulklasse, in: *Musik und Unterricht*, 6. Jg., Heft 33, Juli 1995, S. 32–39.*****
- Bullerjahn, Claudia / Hartmann, Jörg / Hofmann, Christian / Klar, Stephanie / Schneider, Michael: Von der Neuen Deutschen Welle zum Techno. Eine Unterrichtssequenz in der 6. Klasse, in: *Musik und Unterricht*, 7. Jg., Heft 40, September 1996, S. 39–44.*****
- Blum, Martina / Bullerjahn, Claudia: Die Anleitung von Mädchenrockbands als Beispiel eines feministischen Ansatzes in der Musikpädagogik, in: Sabine Wesely (Hrsg.): *Gender Studies in den Sozial- und Kulturwissenschaften. Einführung und neuere Erkenntnisse aus Forschung und Praxis*, Bielefeld: Kleine 2000, S. 380–404.*****
- Bullerjahn, Claudia / Graebisch, Barbara / Liewald, Helga: Komponieren mit Kindern und Jugendlichen. Ein Überblick zu pädagogischen Konzepten und Fördermaßnahmen, in: *Üben & Musizieren*, Heft 6, 2003, S. 48–55.*****
- Bullerjahn, Claudia / Nowak, Jennifer: Jenseits von Kochrezepten. Eine Ermutigung zu Filmmusik als Unterrichtsgegenstand, in: Thomas Krettenauer / Lars Oberhaus (Hrsg.): *Zwischen Kinound Game-Audio. Didaktik der Filmmusik. Grundlagen – Vermittlungsaspekte – Praxisbeispiele*. Münster und New York: Waxmann***** [in Vorbereitung]

Ausgewählte Vorträge und Kongressbeiträge

- Bullerjahn, Claudia: *Möglichkeiten der Behandlung von Carmenverfilmungen als Unterrichtsangebot der gymnasialen Oberstufe*, Gastvortrag an der Universität Bremen im Rahmen des Projektseminars „Frau und Musik“ am 19. Januar 1994.
- Bausum, Carolin / Bullerjahn, Claudia: *Konzepte, Zielsetzungen und Gebrauchswert der Jugendkulturarbeit in Rockmobilen*. Vortrag für die Jahrestagung des Arbeitskreises Musikpädagogische Forschung „MULTIMEDIA als Gegenstand musikpädagogischer Forschung“ im Rahmen des Kongresses „Musik – Neue Medien – Bildung“ in Regensburg vom 5.–7. Oktober 2001.*****
- Bullerjahn, Claudia: *Nicht nur Spitzen- sondern auch Breitenförderung. Ein Vergleich von kompositionspädagogischen Konzepten und Wettbewerben für Kinder und Jugendliche*. Vortrag auf dem Kongreß „Kinder & Musik im 21. Jahrhundert“ in Hannover vom 15.–16. Februar 2001.
- Bullerjahn, Claudia: „Was sagen Kinder über Konzerte für Kinder?“ *Über Möglichkeiten, die Nachhaltigkeit von konzertpädagogischen Veranstaltungen empirisch zu überprüfen*. Workshop auf dem internationalen Kongreß zur Musikvermittlung für Kinder „Neue Wege für junge Ohren“ in Weikersheim vom 4.–6. Mai 2001.
- Naumann, Erna / Bullerjahn, Claudia / von Georgi, Richard: *Ensembletätigkeiten erwachsener Amateurmusiker. Eine Befragung von Ensembleleitern zu ihrer pädagogischen Praxis*. Vortrag auf der Fachgruppentagung Systematische Musikwissenschaft an der Universität Kassel vom 7.–8. März 2014.*****
- Bullerjahn, Claudia: *Jenseits von Kochrezepten – Filmmusik und Hochschuldidaktik*. Vortrag auf dem Kongress Neue Wege der Filmbildung 2015 an der Pädagogischen Hochschule Freiburg vom 8.–10. Oktober 2015.

Lehrveranstaltungen

- Didaktik der Musik im Fernsehen* (Uni Hildesheim, Proseminar, SoSe 1993): Nahezu keine Sendeform des Fernsehens verzichtet auf den zumeist funktionellen Einsatz von Musik. Reine Musiksendungen haben dagegen nur einen geringen Anteil am Gesamtprogramm. Funktionen und Wirkungen von Musik im Fernsehen besonders in Hinblick auf Kinder und Jugendliche sollen an ausgewählten Beispielen erläutert sowie didaktische Modelle entwickelt werden.
- Didaktik der Rock- und Popmusik* (Uni Hildesheim, zusammen mit Herrn Dr. Hans-Joachim Erwe, Proseminar SoSe 1995): Das Seminar behandelt anhand von Quellentexten und ausgewählten Musikstücken Aspekte aus Geschichte und Gegenwart der Rock- und Popmusikdidaktik. Es sollen darüber hinaus Möglichkeiten erprobt werden, didaktisch mit Rock- und Popmusik umzugehen und dieses methodisch umzusetzen. Ein besonderer Schwerpunkt wird dabei auf elementare Herangehensweisen gelegt, sowohl im schulischen als auch im außerschulischen Bereich (Rockmobil, Jugendmusikschule).
- Musikalische Früherziehung* (Uni Hildesheim, Proseminar, WS 1995/96): Das Seminar beginnt mit Betrachtungen zur Entstehungsgeschichte der musikalischen Früherziehung. Danach stehen Aspekte der geistigen, motorischen und musikalischen Entwicklung bis zum 6. Lebensjahr im Mittelpunkt. Eine genauere Analyse des Lehrplans von 1994 sowie eine vergleichende Betrachtung verschiedener Lehrwerke folgen. Abschließend werden empirische Ergebnisse eines Forschungsprojektes vorgestellt sowie ein Vergleich der musikalischen Früherziehung mit anderen musikpädagogischen Konzeptionen für Kinder im Vorschulalter (Orff-Schulwerk, Kodály-Methode, Suzuki-Methode, Yamaha-Musikschulen) vorgenommen.
- Fächerübergreifender Unterricht am Beispiel von Musik und Bildender Kunst* (Uni Hildesheim, Proseminar, SoSe 1997): Sowohl in der Früherziehung, der Musiktherapie als auch im Primarunterricht spielt das Malen nach Musik eine wichtige Rolle. In den Sekundarstufen des schulischen Musikunterrichts als auch in Musikkursen der Volkshochschulen kann ein interdisziplinärer Ansatz auf formanalytischer, stilkundlicher und semantischer Ebene visuelle Hilfen für ein vertiefendes Hören bereitstellen. Im Seminar erproben wir Möglichkeiten, Musik und Bildende Kunst miteinander in Beziehung zu setzen. Ferner werden Werke beider Künste auf wechselseitige Beeinflussungen hin analysiert.
- Schulbücher für den Musikunterricht* (Uni Hildesheim, Proseminar, WS 1993/94): Nach einem historischen Abriss über die Entwicklung hin zum heutigen Schulmusikbuch, dessen Kennzeichen umfassende Curricula, Stufenbezogenheit und Medienverbund sind, soll ein grober Überblick über heute verwendete Schulbücher im Fach Musik gegeben werden. Exemplarisch werden dabei die Konzeptionen zu ausgewählten Themenkomplexen vergleichend gegenübergestellt.
- Didaktik des Musiktheaters: I. Oper* (Uni Hildesheim: Hauptseminar, SoSe 1994): Das Seminar behandelt Möglichkeiten der Beschäftigung mit dem Thema „Musiktheater“ sowohl im Musikunterricht der allgemeinbildenden Schulen als auch im außerschulischen Bereich, wie z.B. in der theaterpädagogischen Arbeit einer Jugendmusikschule oder der Jugendarbeit der Musikdramaturgie eines Theaters. Thematische Schwerpunkte: Gattungsentwicklung, Werkbetrachtungen, Besetzungsfragen, Proben- und Aufführungsbesuche, Entstehung einer Inszenierung, berufliche u. organisatorische Struktur eines Opernhauses, Theatergebäude (architektonische u. historische Aspekte), Schul- und Jugendopern, Schüleraufführungen, fächerübergreifende Projektarbeit.
- Didaktik des Musiktheaters: II. Operette, Musical, Ballett, Tanztheater* (Uni Hildesheim, Hauptseminar, WS 1994/95): Verbindungsglied zwischen den Gattungen Operette, Musical, Ballett und Tanztheater ist die hohe Bedeutung des gesungenen bzw. inszenierten Tanzes. Wie schon im Sommersemester behandelt das Seminar Möglichkeiten der Beschäftigung mit dem Thema „Musiktheater“ sowohl im Musikunterricht der allgemeinbildenden Schulen als auch im außerschulischen Bereich, wie z. B. in der theaterpädagogischen Arbeit einer Jugendmusikschule oder der Jugendarbeit der Musikdramaturgie eines Theaters. Neben Überblicken zur Gattungsgeschichte und exemplarischen Werkbetrachtungen sollen Möglichkeiten der Einstudierung eines Musicals mit Kindern und Jugendlichen diskutiert werden.

Elementare Musikerziehung (Uni Hildesheim, Proseminar SoSe 2001): Elementare Musikerziehung soll in diesem Seminar als ein Konzept verstanden werden, das sich der Erschließung „elementarer“ Erfahrungen oder Inhalte widmet, was auf jeder Altersstufe geschehen kann. Gegenstand des Seminars sind Unterrichtskonzepte und Lehrwerke für musikalische Frühst- und Früherziehung, musikalische Grundausbildung, schulische Primarstufe, Volkshochschule, Seniorenheime und therapeutische Einrichtungen. Daneben werden allgemeine Grundlagen musikalischer Entwicklung vermittelt.

Didaktik der Oper (Uni Hildesheim, Hauptseminar SoSe 2003): Behandelt werden didaktische Aspekte der Beschäftigung mit dem Thema „Oper“ sowohl im Musikunterricht der allgemeinbildenden Schulen als auch im außerschulischen Bereich, wie z. B. in der theaterpädagogischen Arbeit einer Jugendmusikschule oder der opernpädagogischen Arbeit eines Theaters. Thematische Schwerpunkte bilden Überlegungen zur Werkauswahl für Unterrichtseinheiten, zu fächerübergreifender Projektarbeit, Schüleraufführungen, szenischer Interpretation von Opern und Schul- und Jugendopern. Proben- und Aufführungsbesuche sowie Gespräche mit Opernpädagogen der Theater in Hildesheim und Hannover bieten direkte Kontakte mit der Praxis.

Methoden des Musikunterrichts (Uni Hildesheim, Proseminar SoSe 2003): Methoden werden im Rahmen dieses Seminars umfassend als Lehrhandlungen verstanden, die auf ein Ziel ausgerichtet sind, sich auf einen festgelegten Inhalt beziehen und als Lernhilfen in einer bestimmten Situation fungieren. Methoden können sowohl als Elemente der Unterrichtsgestaltung in Erscheinung treten (z. B. Höraufgabe), als bestimmendes Verfahren eines Unterrichtsabschnitts (z. B. Partnerarbeit) oder als Grundprinzip der Unterrichtsgestaltung (z. B. Suzuki-Methode). Behandelt werden allgemeinpädagogische Methoden, die für den Umgang mit Musik konkretisiert wurden (z. B. Klangexperimente als Ausformung des entdeckenden Lernens), und spezifische Musikmethoden (z. B. Solmisation).

Darüber hinaus Angebot eines Examenskolloquiums sowie gemeinsam mit Herrn Prof. Dr. Karsten Mackensen und Herrn Prof. Dr. Peter Nitsche Angebot eines Forschungskolloquiums für Musikwissenschaft

---

Erläuterungen

- * Die weiteren genannten Autoren waren nur an der Datenerhebung bzw. Auswahl der zu analysierenden Gegenstände und ggf. dem Vortragen der Vortragsfassung beteiligt, nicht jedoch an der Datenauswertung, der wissenschaftlichen Analyse und der Ausarbeitung der Schriftfassung.
- ** Der zweitgenannte Autor war nur an der Datenerhebung (und an der Übersetzung) beteiligt, nicht jedoch an der Datenauswertung und Ausarbeitung der Schriftfassung.
- *** Die genannten Herausgeber waren zu gleichen Teilen an der Konzeption des Bandes sowie der Redaktion, sprachlichen und formalen Überarbeitung der Texte beteiligt.
- **** Die etwa gleich großen Textteile der einzelnen Autoren sind im Gesamttext namentlich gekennzeichnet.
- ***** Die genannten Autoren waren zu etwa gleich großem Anteil am Forschungsergebnis und an der schriftlichen Formulierung des Textes beteiligt.
- ***** Für die Ergebnisaufbereitung und die Formulierung des Textes war in der Hauptsache der Erstautor verantwortlich.