Inhalt

Vorwort von Isabelle Frohne 17
Einleitung 19

Teil I: Musikimprovisation. Ein Ganzes in fünf Teilgebieten

1. Der Rhythmus
1.1 Einführung 32
1.2 Wechsel und Wiederholung 43
1.3 Der Weg zur Entdeckung eigener Rhythmen 48
1.4 Der Gleichschlag 49
1.5 Der Kontakt zu Trommel und Fell 50
1.6 Die Betonung 51
1.7 Auslassen 53
1.8 Gamela — Taki 54
1.9 Verdoppeln — Halbieren 55
1.10 Der Doppelschlag und der Federschlag 57
1.11 Vokale: Klang und Tonhöhe auf dem Fell 58
1.12 Die Melodie im Rhythmus 60
1.13 Gegenrhythmen 61
1.14 Perkussion 63
1.15 Das Spiel mit Ostinatos 63

2. Der Klang
2.1 Einführung 68
2.2 Klang und Zahlensymbolik 71
2.3 Klang im Vergleich 75
2.4 Die Stimme 79
2.5 Der Unterschied von Klang und Harmonie, Resonanz und Konsonanz 81
2.6 Die Vokale sind Klangträger, der Atem ihr Element 83
2.7 Aura 86

2.8 Die Funktion offener und geschlossener Körperzonen ... 88
2.9 Stimmung ... 91
2.10 Der Klang als bedeutendes Medium der Musiktherapie 93

3. *Die Melodie*
3.1 Einführung ... 98
3.2 Die Bewegung der Melodie im Lied ... 100
3.3 Strukturen der Melodie ... 105
3.4 Die eigene Melodie finden ... 111
3.5 Kultur und Melodie-Gestalt ... 116
3.6 Das Intervall ... 118
3.7 Figur und Hintergrund in der improvisierten Melodie .. 121

4. *Die Dynamik*
4.1 Einführung ... 126
4.2 Die Pause ... 127
4.3 Tempo und Lautstärke im Quadranten-Schema ... 128
4.4 Der Versuch einer Entschlüsselung ... 129

5. *Die Form*
5.1 Einführung ... 134
5.2 Ein Vergleich zwischen Kunst und Therapie am Beispiel der Form ... 134
5.3 Spontaneität und Form ... 137
5.4 Lernen und Fehlermachen ... 138
5.5 Figur und Hintergrund als Formelemente ... 140
5.6 Formen des methodischen Handwerks ... 142
5.7 Form-Muster der Improvisation ... 144
5.8 Improvisation, eine Lebensform? ... 146

Teil II: Musiktherapie. Ein Begriffsmuster und Praxisbeispiele

6. *Das Begriffsmuster*
6.1 Einführung ... 152
6.2 Körperarbeit, Bewegungsbeobachtung ... 156
6.3 Musiktherapeutische Improvisation ... 157
6.4 Gesprächs-Gestaltung ... 160
6.5 Die Verbindung von Gespräch und Improvisation ... 166
6.6 Kontaktstörungen in der Improvisation ... 166

6.7 Hören und Sehen 172
6.8 Zusammenfassung des Begriffsmusters 176

7. *Praxisbeispiele*
7.1 Einführung 180
7.2 Die Pole Depression und Manie, „Verstopfung" und „Durchfall" 181
7.3 Suizidplan — ein Grenzexperiment 184
7.4 „Spielverderber" — ein Nähe-Distanz-Spiel (Paarsitzung) 186
7.5 Eine offene Improvisation als symbolische Beziehungsgestalt 189
7.6 Realität und Irrealität in der Sucht 192
7.7 Sucht, Rhythmus, Realität (Gruppensitzung) 194
7.8 Rauschmittelerfahrung und die Schwierigkeit, Bedürfnisse zu erkennen (Gruppensitzung) 197
7.9 Sogenannte normalneurotische Identitätskrise: „Vorsicht" und „Verstopfung" 200
7.10 Verlustangst und „Durchfall" 203
7.11 Der Klang als Symbol-Gestalt eines Gefühls 205
7.12 Das Bewußtheitskontinuum bei Kindern: Im Fluß der Ereignisse bleiben (Kindergruppe in Sonderschule) 208
7.13 Mißlungenes Experiment „Manipulation" 210
7.14 Zwischen „Durchfall" und „Verstopfung" 213
7.15 Autoritäten, Angst und Anpassung 215
7.16 Traumarbeit 218
7.17 Versteckte Aggression in der Gestaltverwandlung 220
7.18 Verlauf einer Depression 223

Teil III: Spielkartei. Eine systematische Zusammenstellung von Spielen für Musikimprovisation und Musiktherapie

Einführung 232

A: Atmung 237
A 1 Atem, Puls, Bewegung
A 2 Atem-Bereitschaft
A 3 Atem-Raum
A 4 Atem-Ton
A 5 Dosierte Atmung (Musikeratmung)

A 6 Bauch-Brust-Atmung
A 7 Funktionale Atmung
A 8 Atem und Körperpräsenz
A 9 Gähnen
A 10 Fingerspitzen-Atem
A 11 Atmungs-Einfall
A 12 Vokal-Atmung

B: Bewegung 243
B 1 Bewegung, Atmung, Ton
B 2 Bewegung, Stimme
B 3 Aufwärmen (warm up)
B 4 Bewegungsimitation über Schrittrhythmen
B 5 Bewegungsimitation über Sehen und Hören
B 6 Stampfen
B 7 Langsame Bewegung (slow motion)
B 8 Rollenwechsel
B 9 Bewegungs-Verwandtschaft
B 10 Führen und Führenlassen
B 11 Perkussionstanz
B 12 Paukenablösung

C: Energie 249
C 1 Energie-Kreis
C 2 Körper-Energien
C 3 Boden-Energie
C 4 Lösung blockierter Energien
C 5 Shakras
C 6 Ta-Ki: Schlag und Gegenschlag

D: Bilder 252
D 1 Blumenpflücken
D 2 Blumen-Mikrophon
D 3 Dampflok
D 4 Uhrenspiel
D 5 Meine Sonne
D 6 Bilder einer Ausstellung
D 7 Die vier Elemente
D 8 Reise
D 9 Unerledigte Geschichte
D 10 Symbol-Verwandtschaften

D 11 Beziehungs-Bilder
D 12 Werden

E: Experimente 258
E 1 Selbstdarstellung
E 2 Babylon
E 3 Gerücht
E 4 Schatten-Spiel
E 5 Poesie und Improvisation

F: Formen 260
F 1: Prozeß und Gegensatz
F 2 Imitation und Gegensatz
F 3 Motiv-Verformung
F 4 Figur — Hintergrund
F 5 Solo-Tutti-Formen
F 6 Zurückhalten — Loslassen
F 7 Eindeutige Wechsel
F 8 Katapultierte Stimme
F 9 Eigener Puls
F 10 Schlüsse
F 11 Phasen-Spiel
F 12 Ostinato

G: Gruppenspiele 266
G 1 „Eulen im Wald"
G 2 Pyramide
G 3 Gruppe verstärkt mich
G 4 Gruppe-Duo-Ablöseritual
G 5 Duo in der Gruppe
G 6 Solos mit Gruppenkommentar
G 7 Instrumentalgruppen Rhythmus, Klang, Melodie
G 8 Klangteppich für Solisten
G 9 Rhythmusteppich für Solisten
G 10 Intro-Spiel
G 11 Spiel-Erraten
G 12 Musik und Bewegung in Gruppen

H: Harmonie 272
H 1 Harmonische Töne treffen
H 2 (Harmonie) Stören

I: Intensität 273
I 1 Konzentration
I 2 Punkt — Verdichtung
I 3 Magische Wiederholung
I 4 Pause spielen
I 5 Begegnung
I 6 Rock 'n' Roll-Feeling
I 7 Jazz-Feeling

K: Klang 277
K 1 Klänge unterscheiden
K 2 Klänge mischen

L:

M: Melodie 278
M 1 Melodie und Atem
M 2 Töne, Melodieteile, Melodien
M 3 Serielle Melodien
M 4 Melodie-Gegensätze
M 5 Modales Spiel mit Melodien
M 6 Melodie-Bilder
M 7 Melodie-Geschichten
M 8 Eigene Melodie finden

N, O:

P: Psycho-Spiele 282
P 1 Spielen-Reden-Dialog
P 2 Wie geht es dir?
P 3 Meinen Namen mit meiner Stimme gestalten
P 4 Das Beziehungsspiel
P 5 Musikalisches Soziogramm
P 6 Maske
P 7 Ausgeschlossen
P 8 Mittelpunkt der Welt
P 9 Autismus-Spiel
P 10 Bellender Hund
P 11 HU-Spiel

Q: Quasi-Spiele 287
Q 1: Verwandtschaft
Q 2 Mutter-Spiel

R: Rhythmus-Technik 288
R 1 Trommelschlag
R 2 Gleichschlag
R 3 Betonung
R 4 Verdoppeln, Halbieren
R 5 Auslassen
R 6 Doppelschlag (Federschlag)
R 7 Unabhängigkeit der Hände

S: Stimme 292
S 1 Ein-Stimmung
S 2 Stimm-Kreis
S 3 Vokale und Konsonanten
S 4 Vokal-Klänge
S 5 Bewegung, Inspiration, Stimme
S 6 Stimm-Qualitäten
S 7 Stimm-Duelle
S 8 Stimmspiele in der Gruppe
S 9 Stimmübungen einzeln
S 10 Stimm-Stücke
S 11 Lied-Improvisation
S 12 Tongespräche
S 13 Rap (Sprechgesang)

T: Trommeln 298
T 1 Beat und Off-beat
T 2 „Ohrfeigen"-Spiel
T 3 Zu-fällige Rhythmen
T 4 Tanz-Rhythmen
T 5 Rhythmisch standhalten
T 6 Rythmus-Gasthaus
T 7 Sprach-Rhythmen
T 8 Trommel-Gespräch
T 9 Ausflippen
T 10 Fangen
T 11 Trommelbilder

U—Z:

Anmerkungen 305

Literatur 315