

EINFÜHRUNG IN DAS MUSIKWISSENSCHAFTLICHE ARBEITEN (JAZZ RESEARCH)

Hochschule für Musik Nürnberg
WiSe 2025/26
Daniel Suer

Previously on...

- Musikwissenschaften in der Forschung und Lehre der HfM
- Musikwissenschaftliche Untersuchungsbereiche und Fragestellungen
 - *Andersartigkeit und Differenz*
 - *Präsentation und Praxis*
 - *Urbanität und Rustikalität (Ruralität)*
 - *Funktionalität*
 - *Medialität*
 - *Lokalität und Globalität*
 - *Diskursivität und Textualität*
 - *Korporalität (Körperlichkeit)*

Welche Jazzmusikerinnen des 20. Jahrhunderts kennt ihr?

Besucht menti.com und gebt folgenden Code ein:

6908 3866

Welche Jazzmusikerinnen des 20. Jahrhunderts kennt ihr?

A word cloud visualization where the size of each text element represents its frequency or importance. The most prominent names are in large, bold, dark red font, while others are in smaller, lighter blue or red font.

The central and largest names are **max roach**, **charlie parker**, **miles davis**, **john coltrane**, and **tony williams**.

Surrounding these central figures are numerous other jazz legends and influencers, including **louis armstrong**, **ray brown**, **ella fitzgerald**, **ron carter**, **bill evans**, **clifford brown**, **pat metheny**, **luis armstrong**, **joe pass**, **scott lafaro**, **dave holland**, **red garland**, **glenn miller**, **parker**, **benny goodman**, **king oliver**, **billy hollyday**, **jack dejohnette**, **lester young**, **jaco pastorius**, **oscar peterson**, **dizzy gillespie**, **barry harris**, **django reinhardt**, **barbra streisand**, **elvin jones**, **michael brecker**, **george mraz**, **charles mingus**, **john scofield**, **ahmad Jamal**, **keith jarrett**, **philly joe jones**, **charlie**, **wynton kelly**, **johnny smith**, **mcoy tyner**, **jim hall**, **paul chambers**, and **clifford brown**.

Musikbezogene Genderforschung

- Sex / Gender → Biologisches Geschlecht / Soziales Geschlecht
- Gender Studies: Wissenschaftliches Feld, das sämtliche Facetten des sozialen Geschlechts untersucht (z.B. Repräsentation, Konstruktion, Praxis und Performativität, Teilhabe, Macht, Verteilung von Ressourcen, Geschichte und sehr viel mehr!) → all das auch in Bezug auf Musik

Anliegen

- Frauen im Musikleben und der Musikgeschichte entdecken und bekannt machen

Eva Rieger

Frau Musik & Männer- herrschaft

Zum Ausschluss der Frau
aus der deutschen
Musikpädagogik,
Musikwissenschaft und
Musikausübung

 Furore-Edition 8280

„Dass ich bisher keine einzige Komponistin
gekannt hatte, dass in Musikgeschichten wie im
Musikleben Frauen nur am Rande vorkamen, war
mir bisher nicht einmal aufgefallen.“

Rebecca Grotjahn (2010): „Domino-Effekte. Überlegungen zu einer
Geschlechtergeschichte der Musik“, in: A. Kreutziger-Herr et al. (Hg.): *Gender
Studies in der Musikwissenschaft – Quo Vadis? Festschrift für Eva Rieger
zum 70. Geburtstag*, Hildesheim: Olms, S. 71.

1981

Anliegen

- Frauen im Musikleben und der Musikgeschichte entdecken und bekannt machen
 - Archiv „Frau und Musik“, <https://www.archiv-frau-musik.de/> (seit 1979)
 - Weissweiler, Eva: *Komponistinnen vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Eine Kultur- und Wirkungsgeschichte in Biographien und Werkbeispielen*, München: Deutsche Taschenbuch Verlag, 1999.
 - MUGI – *Musikvermittlung und Genderforschung im Internet: Musikerinnen-Lexikon und multimediale Präsentationen*
 - *musica inaudita*, Universität der Künste Berlin

Anliegen

- Frauen im Musikleben und der Musikgeschichte entdecken und bekannt machen
- Alternative Handlungsfelder entdecken

Anliegen

- Frauen im Musikleben und der Musikgeschichte entdecken und bekannt machen
- Alternative Handlungsfelder entdecken

Interpretinnen:

Sophie-Drinker-Institut: Instrumentalistinnen-Lexikon, <https://www.sophie-drinker-institut.de/startseite>

Anliegen

- Frauen im Musikleben und der Musikgeschichte entdecken und bekannt machen
- Alternative Handlungsfelder entdecken

Musikkulturell handelnde Personen:

„Das Konzept kulturellen Handelns [...] ist ein wissenschaftskritisches und kulturkritisches Konzept, das auf Enthierarchisierung und Dezentrierung zielt und in Geschichte und Gegenwart Menschen [...] sichtbar macht“, die „im Schatten der ›Genies‹ stehen“ und „99,99% der an Kultur beteiligten Menschen“ ausmachen.

Susanne Rode-Breymann: Überlegungen zum Konzept „kulturellen Handelns“, in: „*La cosa è scabrosa*“. Das Ereignis *"Figaro"* und die Wiener Opernpraxis der Mozartzeit, hg. v. Carola Bebermeier und Melanie Unseld (= Musik - Kultur - Gender, 16), Köln: Böhlau 2018, S. 21–30.

Anliegen

- Frauen im Musikleben und der Musikgeschichte entdecken und bekannt machen
- Alternative Handlungsfelder entdecken

Impulse für Musikwissenschaft: New Musicology

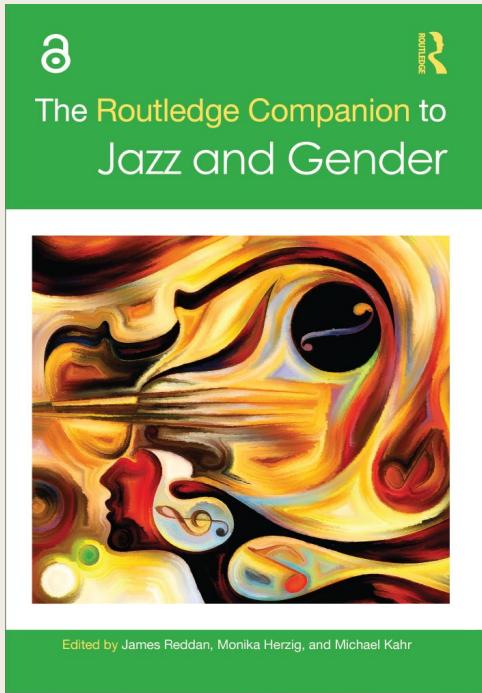
... fasst Musik als Teil von politischen, kulturellen und sozialen Zusammenhängen auf
... untersucht z.B.

 Musikproduktion, -reproduktion und -rezeption
 die Verfestigung und Infragestellung kultureller und politischer Identitäten durch Musik
 Repräsentation und Aneignung von kultureller Andersheit in und durch Musik
 Entstehen von Bedeutung in Musik
... berücksichtigt Fragen der Geschlechterdifferenz

Die Kanon-Frage. Marcia J. Citron: Gender und der Kanon in der Musik (1993), in: Musik und Gender. Ein Reader, hg. v. Florian Heesch und Katrin Losleben (= Musik - Kultur - Gender, Bd. 10), Wien: Böhlau Verlag, 2012.

Anliegen

- Frauen im Musikleben und der Musikgeschichte entdecken und bekannt machen
- Alternative Handlungsfelder entdecken
- Welche Bedeutung hat Gender im Zusammenhang mit Musik?
- Wichtige Entwicklungen: a) Keine Reduktion von Gender auf Frauen, b) Intersektionalität (Verschränkung unterschiedlicher Formen von Diskriminierung)

3
LIL HARDIN ARMSTRONG AND HELEN JOYNER
The Forgotten Patrons of Jazz
Jeremy Brown

22
PICTURING WOMEN IN JAZZ
An Analysis of Three Jazz History Textbooks
Ramsey Castaneda and Amanda Quinlan

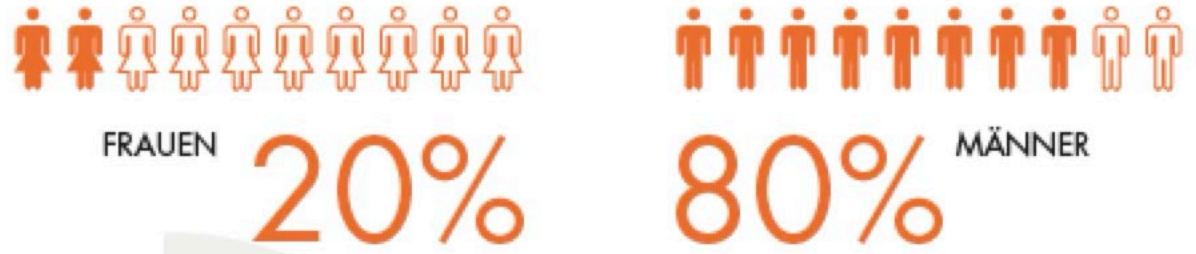
13
GENDER, SEXUALITY, AND JAZZ SAXOPHONE PERFORMANCE
Yoko Suzuki

14
A CLASH OF IDENTITIES
How Aspects of Gender and Identity in Jazz Influence Both the Music and Its Perception
Wolfram Knauer

Anliegen

- Frauen im Musikleben und der Musikgeschichte entdecken und bekannt machen
- Alternative Handlungsfelder entdecken
- Welche Bedeutung hat Gender im Zusammenhang mit Musik?
- Gleichstellung im (aktuellen) Musikleben → <https://miz.org/de>, <https://deutsche-jazzunion.de/gleichstellung/>

GESCHLECHTERVERTEILUNG *

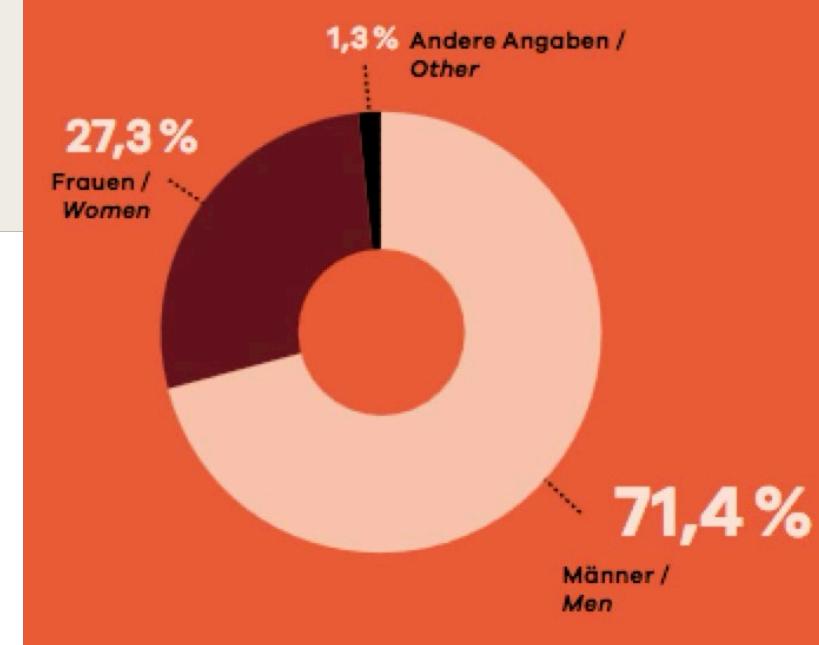
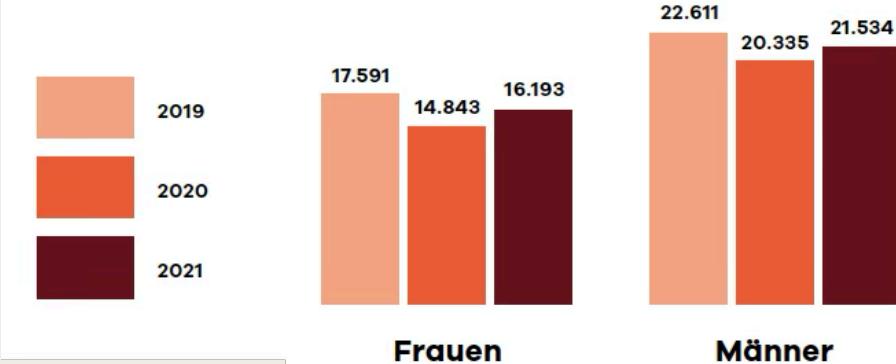
* In den jüngeren Generationen steigt der Anteil der Frauen.

Jazz wird in Deutschland von Männern dominiert.

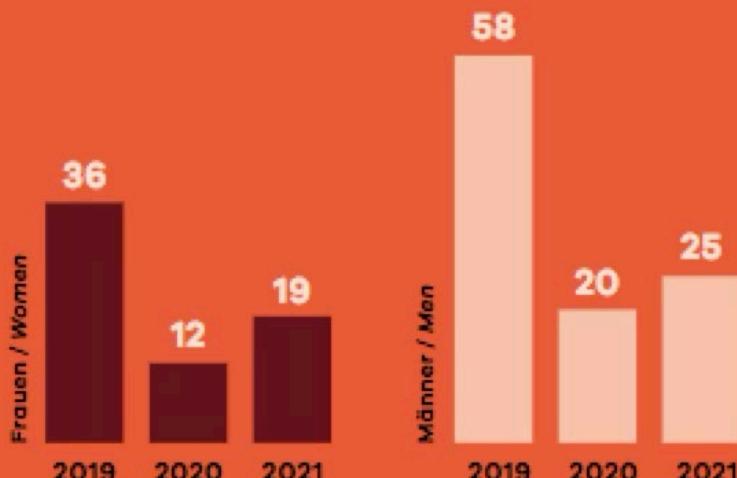
- 80% der Befragten sind männlich.
- Das Geschlecht hat keine Auswirkungen auf die individuelle Gehöhe für Live-Auftritte oder auf die Jahreseinkommen.
- 86% der Befragten, die Gesang als Hauptinstrument angeben, sind Frauen, wohingegen in den anderen, viel gespielten Instrumentengruppen der Männeranteil stark überwiegt.

**ZU VERSTEUERNDES JAHRESEINKOMMEN
NACH GESCHLECHT, NUR HAUPTBERUFLICHE**

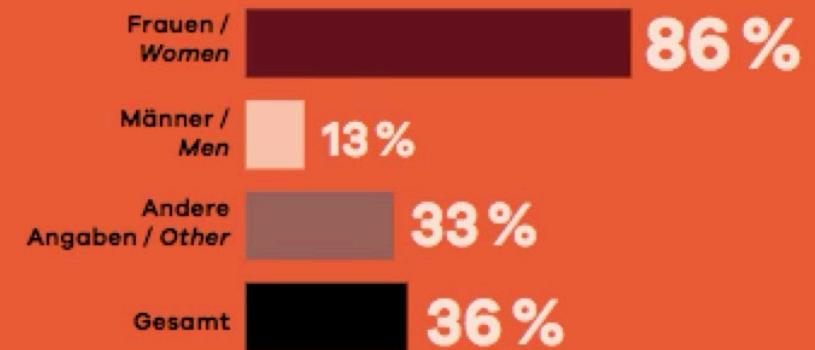
Abbildung 2C.11.e (in Euro)

**Ø-KONZERTANZAHL /
Ø-NUMBER OF CONCERTS**

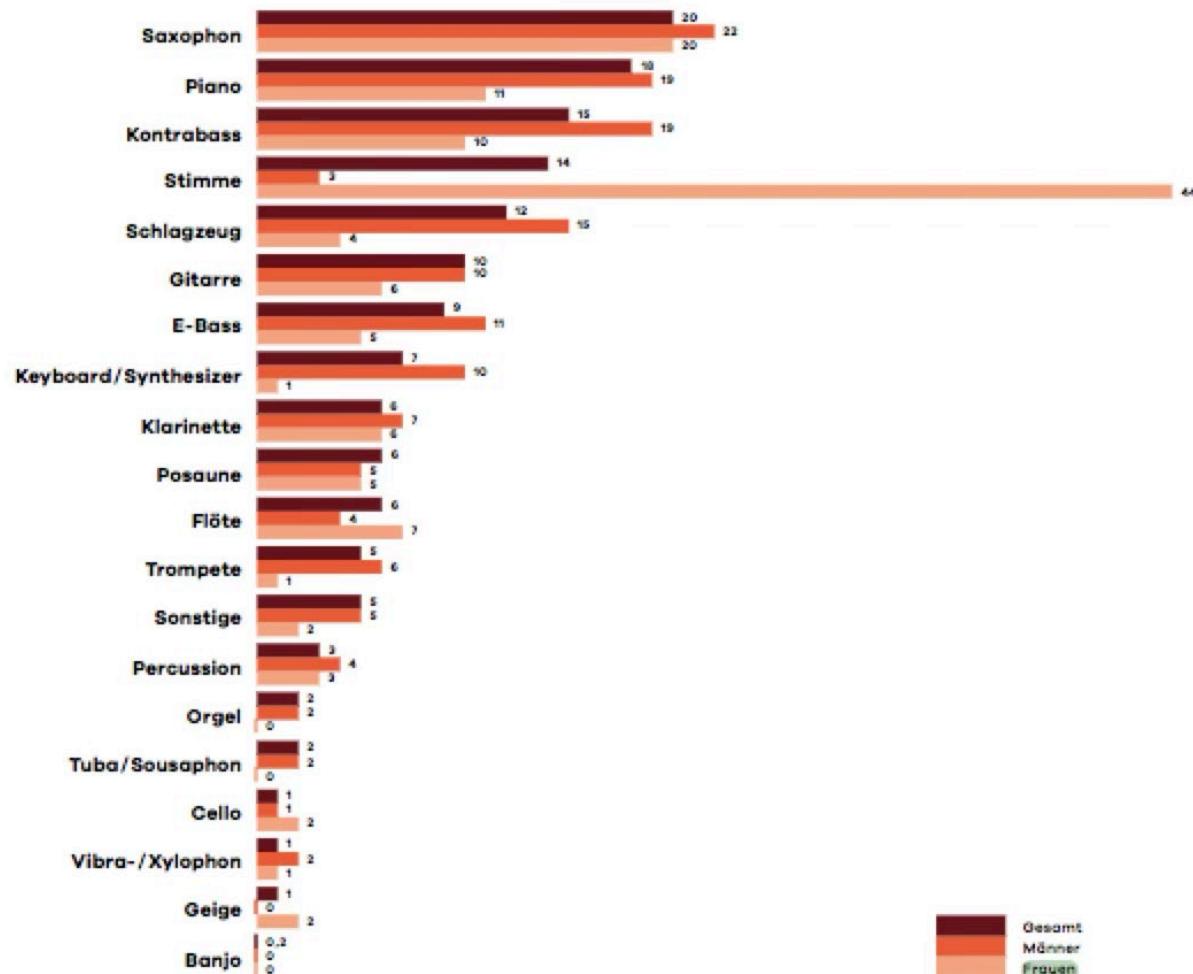

**DISKRIMINIERUNGSERFAHRUNGEN
AUFGRUND DES GESCHLECHTS /
EXPERIENCES OF DISCRIMINATION
BASED ON GENDER**

HAUPTINSTRUMENTE NACH GESCHLECHT, NUR HAUPTBERUFLICHE

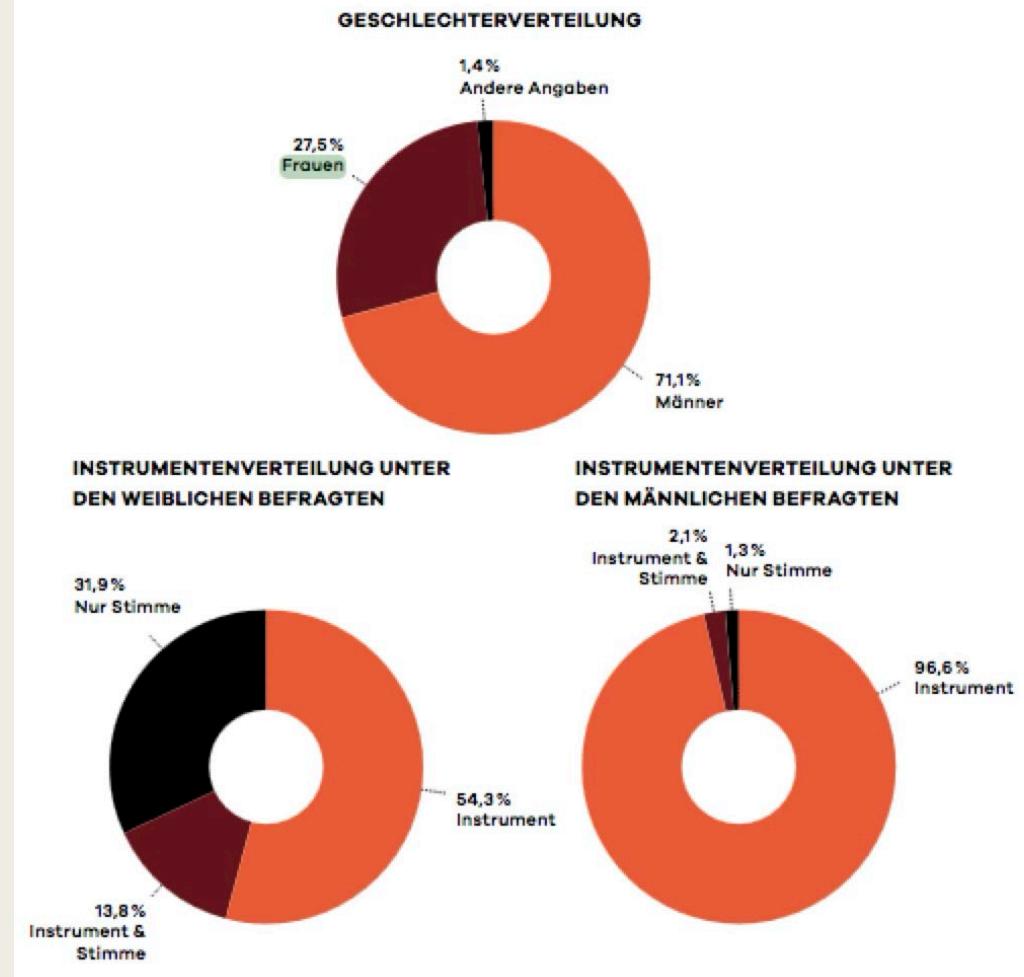
Abbildung 2B.6.a (in Prozent, Mehrfachantworten möglich)

VERTEILUNG NACH GESCHLECHT

STIMME, INSTRUMENT BZW. STIMME & INSTRUMENT, NUR HAUPTBERUFLICHE

Abbildung 2B.6.b (in Prozent)

Was könnte die musikspezifische
Genderforschung für eure (zukünftige)
künstlerische Praxis zu bieten haben?

Wie könnte eine Anwendung aussehen?

Fachspezifische Ressourcen

- MUGI – *Musikvermittlung und Genderforschung im Internet: Musikerinnen-Lexikon und multimediale Präsentationen*, hg. von Beatrix Borchard, Nina Noeske und Silke Wenzel (Hochschule für Musik und Theater Hamburg/Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar), 2003ff., <https://mugi.hfmt-hamburg.de/content/index.xml>
- *Lexikon Musik und Gender*, hrsg. v. Annette Kreutziger-Herr und Melanie Unseld, Kassel / Stuttgart: Bärenreiter, Metzler, 2010.
- Sophie-Drinker-Institut: Instrumentalistinnen-Lexikon (17.-19. Jh.),
<https://www.sophie-drinker-institut.de/startseite>
- Archiv „Frau und Musik“, <https://www.archiv-frau-musik.de/>
- Musikinformationszentrum: <https://miz.org/de> → Ressourcen → Thema: „Frau und Musik“ + Epoche/Genre: „Jazz“
- Linkssammlungen:
 - *musica inaudita*: <https://www.udk-berlin.de/universitaet/fakultaet-musik/musica-inaudita/recherche/>

Literatur Jazz und Gender

- Placksin, Sally: *American women in jazz: 1900 to the present; their words, lives, and music*, Seaview Books, New York, 1982. (Placksin, Sally: *Frauen im Jazz: von der Jahrhundertwende bis zur Gegenwart; ihre Worte, ihr Leben, ihre Musik*, Hannibal-Verlag, Wien, 1989.)
- Schlicht, Ursula: “It’s gotta be music first”: *Zur Bedeutung, Rezeption und Arbeitssituation von Jazzmusikerinnen*, Coda (Verlag), Karben, 2000
- Micheloni, Guido: *Jazz is woman: 39 interviews with female jazz singers and players*, EDUCatt, Milano, 2010
- Knauer, Wolfram und Jazzinstitut Darmstadt (Hrsg.): *Gender and Identity in Jazz* (Darmstädter Beiträge zur Jazzforschung, Bd. 14), Hofheim: Wolke, 2016
- Reddan, James, Monika Herzig und Michael Kahr (Hrsg.): *The Routledge Companion of Jazz and Gender* (Routledge music companions), New York, NY: Routledge, Taylor & Francis Group, 2023
 - Buscatto, Marie: *Women’s Access to professional Jazz. From Limiting Processes to Levers for Transgression*, S. 230–242
 - Steiner, Kiernan und Alexandra Manfredo: *In her own Words. Documenting the Current Realities of Women-in-Jazz*, S. 372–385

Aktuelle Studien Gendergerechtigkeit im Jazz

- Thomas Renz, unter Mitarb. v. Maximilian Körner: *Jazzstudie 2016. Lebens- und Arbeitsbedingungen von Jazzmusiker/-innen in Deutschland*, i. Auftrag des Jazzinstituts Darmstadt, der IG Jazz Berlin und der Dt. Jazzunion, Hildesheim 2016
- Deutsche Jazzunion e.V. (Hrsg.): *Gender. Macht. Musik. Geschlechtergerechtigkeit im Jazz* (2020), https://deutsche-jazzunion.de/wp-content/uploads/2024/02/GENDER.MACHT_.MUSIK_.2020_digitalversion.pdf
- Urs Johnen, Jakob Fraisse, Susanne Marquardt, Rüdiger Nübling: *Jazzstudie 2022. Lebens- und Arbeitsbedingungen von Jazzmusiker*innen in Deutschland*, i. Auftrag der Dt. Jazzunion, Dez. 2022. <https://deutsche-jazzunion.de/jazzstudie-2022/>
- Martin Pfleiderer, Lea Schäfer-Fuß, Annika Kempf, Sascha Harnisch, Anna Grünhardt, Clarissa Mühlhausen, Eszter Barta: *Gendergerechtigkeit im Jazz | Online-Umfrage unter Jazzmusiker*innen und Jazzstudent*innen in Deutschland*, hg. v. d. Deutschen Jazzunion (Edition Impulse Nr. 1), 2024, DOI: 10.22032/dbt.61618
- Linda Ann Davis, Urs Johnen: (Geschlechter-)Gerechtigkeit im Jazz. Soundtrack der Szene oder Zukunftsmusik?, in: APuZ 5–6 (2023), S. 32–38, file:///Users/susanne/Downloads/APuZ_2023-05-06_Online-PDF.pdf
- Deutsche Jazzunion: Gemeinsame Erklärung zur Gleichstellung von Frauen im Jazz (1.10.2018), <https://deutsche-jazzunion.de/gleichstellung/>

Festival:

- Jazzfestival Women in Jazz (Halle/S.), seit 2006,
<https://www.womeninjazz.de/festival.php>

Vertiefung:

- Martin Pfleiderer, Lea Schäfer-Fuß, Annika Kempf, Sascha Harnisch, Anna Grünhardt, Clarissa Mühlhausen, Eszter Barta: *Gendergerechtigkeit im Jazz | Online-Umfrage unter Jazzmusiker*innen und Jazzstudent*innen in Deutschland*, hg. v. d. Deutschen Jazzunion (Edition Impulse Nr. 1), 2024, DOI: 10.22032/dbt.61618
- Linda Ann Davis, Urs Johnen: (Geschlechter-)Gerechtigkeit im Jazz. Soundtrack der Szene oder Zukunftsmusik?, in: APuZ 5–6 (2023), S. 32–38, file:///Users/susanne/Downloads/APuZ_2023-05-06_Online-PDF.pdf

Gendergerechte Sprache

Fragen, Anmerkungen, Wünsche?

Vielen Dank und bis nächste Woche!

