

Svenska samfundet för musikforskning

Musikforskning idag 2020

Lunds Universitet 10 juni 2020

Program och abstrakt

Innhåll

Program	4
Keynote (10-11.15).....	5
Fredrik Ullén, Karolinska Institutet (Moderator: Stefan Östersjö)	5
Session 1 (11:30–12:30).....	6
1. Musikhistoriska perspektiv på 1700-talet (Moderator: Eva Sæther).....	6
1.1 Birgitta Englund Dimitrova, Stockholms Universitet	6
1.2 Emma Sohlgren, Uppsala Universitet	6
1.3 Maria Bania, Göteborgs Universitet.....	7
1.4 Monika Glimskär, Uppsala Universitet.....	7
1.5 Mårten Nehrfors Hultén, Örebro Universitet	8
2. Popular music, subculture and the listening body (English) (Moderator: Pia Bygdéus)	9
2.1 Linus Johansson, Linnaeus University	9
2.2 Nicole Vickers, Stockholm University.....	9
2.3 Yiren Zhao, Örebro University.....	10
2.4 Safa Canalp, Örebro University	10
2.5 Philip Dodds, Lund University.....	11
3. Konfession, tradition och pedagogik (Moderator: Adriana Di Lorenzo).....	12
3.1 Christina Ekström, Göteborgs Universitet	12
3.2 Helen Rossil, Uppsala Universitet.....	12
3.3 Sverker Jullander, Luleå Tekniska Universitet	13
3.4 Jonathan Lilliedahl, Örebro Universitet	13
3.5 Erik Bergwall, Uppsala Universitet.....	14
4. Teoretiska och interdisciplinära perspektiv (Moderator: Tobias Lund).....	15
4.1 Elin Kanhov, Stockholms Universitet	15
4.2 Tobias Lund, Lunds Universitet.....	15
4.3 Tobias Pontara, Göteborgs Universitet & Ulrik Volgsten, Örebro Universitet	16
4.4 Jennie Tiderman-Österberg, Örebro Universitet	16
Session 2 (13:30–14:30).....	18
5. Musikhistoriska perspektiv på 1800- och 1900-talen (Moderator: Eva Sæther).....	18
5.1 Staffan Albinsson, Göteborgs Universitet.....	18
5.2 Ingrid Skovdahl, Oslo Universitet.....	18
5.3 Jacob Derkert Rosenberg, Stockholms Universitet.....	19
5.4 Sven Kristersson, Lunds Universitet	20
6. Music psychology and music education (English) (Moderator: David Johnson)	20
6.1 Ana Clemente, University of the Balearic Islands & CSIC, Spain	20
6.2 Christina Larsson, Örebro University.....	21
6.3 Erkki Huovinen, KMH & Aaro Keipi, University of Jyväskylä	22
6.4 Katarina Lindblad, Örebro University.....	23

6.5 Markus Tullberg, Lund University.....	23
7. Musikproduktion och musik inom spelindustri (Moderator: Karin Strinnholm Lagergren).....	24
7.1 Berk Sirman, Stockholms Universitet	24
7.2 J-O Gullö, Hans Gardemar, Eleanor Gislason-Ferrari, Peter Schyborger & David Thyrén, KMH.....	24
7.3 Tony Westling, Stockholms Universitet.....	25
7.4 Andreas Helles Pedersen, Lunds Universitet	26

Program

09.45–10.00 Incheckning och välkomsthälsning

Ordförande Pia Bygdéus och viceordförande Eva Sæther (Zoomrum 1)

10.00-11.15 Keynote. Tobias Norlindföreläsare

Fredrik Ullén: "Music as a window to the creating brain". (Zoomrum 1)

11.15-11.30 Paus

Zoomfika (Zoomrum 1)

11.30-12.30 Session 1

1. *Musikhistoriska perspektiv på 1700-talet* (Zoomrum 1)
2. *Popular music, subculture and the listening body* (Zoomrum 2)
3. *Konfession, tradition och pedagogik* (Zoom 3)
4. *Teoretiska och interdisciplinära perspektiv* (Zoomrum 4)

12.30-13.30 Paus

Zoomlunch (Zoomrum 1)

13.30-14.30 Session 2

5. *Musikhistoriska perspektiv på 1800- och 1900-talen* (Zoomrum 1)
6. *Music psychology and music education* (Zoomrum 2)
7. *Musikproduktion och musik inom spelindustri* (Zoomrum 3)

14.30-15.00 Paus

Zoomfika (Zoomrum 1)

15.00-16.00 Årsmöte

(Zoomroom 1)

Zoomrum 1

<https://lu-se.zoom.us/j/67650738432?pwd=cFJpaXpmMVNsaFdxUdQaVdYWVhVhdz09>

Meeting ID: 676 5073 8432

Password: 213307

Zoomrum 2

<https://lu-se.zoom.us/j/66329225031?pwd=VDY2K1FINjhTQnFXdWwrM1RzSlphQT09>

Meeting ID: 663 2922 5031

Password: 268580

Zoomrum 3

<https://lu-se.zoom.us/j/63354038513?pwd=TjhOc0VsVXFIOGJ2NEtFSmVqNUdCUT09>

Meeting ID: 633 5403 8513

Password: 288655

Zoomrum 4

<https://lu-se.zoom.us/j/69690940965?pwd=NHprcHp1VWl5NGZ3eEl5Y2Y1WnJlZz09>

Meeting ID: 696 9094 0965

Password: 640937

Keynote (10-11.15)

Fredrik Ullén, Karolinska Institutet (Moderator: Stefan Östersjö).

Music as a window to the creating brain

Music as a window to the creating brain

Neuroscientific studies of music and other art forms can have a wide range of rationales, from an intrinsic interest in the basis of aesthetic phenomena as such, to the development of clinical interventions. Here, I will emphasize a third perspective, i.e. how music is widely used today as a model domain to address general problems in psychology and cognitive neuroscience. I will give examples from our own work on skill learning, flow and motivation, and creativity, where we combine methods from psychology, behavior genetics, and neuroimaging.

The first part of the presentation serves as material for a further discussion of the potential for music research to develop interdisciplinary and cross-disciplinary approaches. In the second part, I will discuss a series of possible directions for music research, in dialogue with Stefan Östersjö. In the third part of the session, we will open up for questions, proposals and other responses from all participants.

Biography

Fredrik Ullén has a unique double career as an internationally renowned concert pianist and a Professor of Cognitive Neuroscience at Karolinska Institutet in Sweden. As a pianist, he has performed as a soloist in festivals and concert venues in Europe, Canada, and the US, and has a highly successful long-term collaboration with the leading record label BIS Records. He is represented on more than 20 CDs, which have received outstanding critics and the highest accolades from the international press, including Diapason d'or, CHOC de Le Monde de la Musique, Stern des Monat (FonoForum), Recommendé (Repertoire), and Recomendado (CD Compact). Fredrik Ullén is a lifetime fellow of the Swedish Royal Academy of Music since 2007.

Fredrik Ullén plays many of the most complex and demanding works in the piano literature, including major works by composers such as Ligeti, Kurtág, Xenakis, Messiaen, Sorabji, Ferneyhough, Stockhausen, and George Flynn. He has a particular interest in creative programming with couplings of traditional romantic and classical literature with new music, and enjoys chamber music in various constellations.

In his research, Fredrik Ullén focuses on the neuropsychology of expertise and creativity, i.e. the various brain mechanisms that allow us to perform at a very high level within a specific field, using music as a model. Methodologically his team combines neuroimaging with experimental psychology and behavior genetic analyses. He enjoys combining popular scientific lectures – e.g. on the musical brain, flow and motivation, and creativity – with concert performances.

Session 1 (11:30–12:30)

1. Musikhistoriska perspektiv på 1700-talet (Moderator: Eva Sæther)

1.1 Birgitta Englund Dimitrova, Stockholms Universitet

Johan Helmich Roman i översättningsvetenskaplig belysning

Johan Helmich Roman (1694-1758), ”Den svenska musikens fader” (Sahlstedt 1767), är främst känd som kompositör och hovkapellmästare. I hans verksamhet ingick dock också ett brett arbete för att främja användningen av svenska språket i musikaliska sammanhang och som en del av det ett antal egna översättningar från olika språk. Romans översättningsverksamhet har hittills inte utforskats systematiskt, även om den är av stort intresse, både för svensk musikvetenskap/musikhistoria, och potentiellt också för generell/internationell musikhistoria. I mitt bidrag ger jag först en kort översikt över Romans översättningar så som de är kända idag, och föreslår några frågeställningar för fortsatt forskning, av relevans ur ett tvärvetenskapligt perspektiv (översättningsvetenskap och musikvetenskap). Jag behandlar sedan en specifik text som tillskrivs Roman, den första svenska översättningen av librettot till Händels *Acis och Galatea*, tryckt till konsertuppföranden i Stockholm (Händel 1734). Jag diskuterar några översättningslösningar i texten och tänkbara hypoteser om deras bakomliggande orsaker: olika versioner av källtexten (jfr Dean 1959, Trowell 1987) kontra förutsättningarna för översättningen i den svenska målkontexten. Avslutningsvis visar jag att vissa översättningslösningar från Romanversionen återfinns ordagrant i den balettversion av *Acis och Galatea* som framfördes 1773 vid Kungliga Operan, i en textuellt och musikaliskt bearbetad form som då signerades Lars Lalin och Hinrich Philip Johnsen. Lösningarna indikerar att Romanversionen använts vid arbetet med den senare versionen, något som går emot vissa slutsatser i Swanson och van Boer (1993).

1.2 Emma Sohlgren, Uppsala Universitet

‘Gluck’s Orfeo’ 1770–74: a case study of dissemination, reworkings, and the work concept in 18th- century opera

This paper presents some of the findings and conclusions from my master thesis, in which I look at revivals of Gluck’s *Orfeo ed Euridice* in London (1770-71), Florence (1771), and Naples (1774). After the premiere of *Orfeo ed Euridice* in Vienna in 1762, Gluck himself reworked the opera for new productions in Parma (1769) and Paris (1774). The versions studied in my thesis, however, were adapted and included music by other composers, such as Johann Christian Bach and Pietro Alessandro Guglielmi. There were a number of added scenes, new characters, and inserted arias, sometimes in a very contrasting style to what Gluck and Calzabigi tried to achieve in their reform of opera seria. For this reason, the reworkings have often been called ‘pasticcio’ versions in modern literature.

The questions asked in this thesis cover the historical context and the musical style of the reworkings, as well as broader issues around the ontology of opera. How are these versions

connected with each other and how may they have travelled? What different approaches to stylistic assimilation or contrast in the music do these versions represent? What is the consequence of reworkings such as these for what we consider an operatic “work” in the 18th century?

1.3 Maria Bania, Göteborgs Universitet

Affektlära och affekt i diskussioner om barockens musik

Termen affektlära (ty. Affektenlehre, eng. doctrine of the affections eller theory of the affections) har sedan tidigt 1900-tal använts i litteratur inom musikestetik och musikhistoria. ‘Affektlära’ kan referera till 1600- och 1700-talens estetiska åskådning att musikens roll var att uppväcka universella affekter hos åhörarna. Ofta inkluderar begreppet även anvisningar om hur tonsättaren kunde uttrycka eller representera olika affekter i musik. Ibland förmedlar litteraturen intrycket att 1700-talets teoretiker diskuterade vad de benämnde en affektlära med betydelsen en mer eller mindre allmän, detaljerad, statisk, närmast mekanistisk lära om hur musikaliska parametrar som intervall, melodiska figurer, rytmer och tonarter skulle användas för att objektivt kunna representera specifika affekter. Detta har under senare tid ifrågasatts. Bör vi då undvika att använda termen affektlära när vi talar om barockens musik? Och hur är det med att använda förledet ‘affekt’ i diskussioner om 1600- och 1700-talsmusik som motsvarighet till 1700-talstyskans Affect? Denna presentation behandlar användningen av termerna affektlära och affekt på svenska, men med hjälp av engelska och tyska texter. Den tar upp vad som karakteriserade barockens syn på känslor och musikens roll samt hur några av periodens musiker och teoretiker uttryckte sig kring hur känslor kan gestaltas i musik. Den diskuterar nutida engelska översättningar av 1700-talets tyska Affect och riktar kritik mot tolkningar av detta ord som ett mer rationaliserat och abstrakt koncept än vad källorna stöder. Slutsatser är att ‘affektlära’ inte tycks ha använts under barocken i betydelsen hur olika affekter kan uttryckas i musik, och att det inte finns någon anledning att idag använda ordet i den betydelsen. 1900-talets musikforskning har alltför ofta gett en bild av att barockens musiker förhöll sig till känslor mer schematiskt, regelstyrt, distanserat och fysiskt oengagerat än vad som stöds av periodens källor. Däremot finns det argument för att använda det svenska ordet ‘affekt’ i musikhistorisk forskning.

1.4 Monika Glimskär, Uppsala Universitet

The Leufsta music collection and the musical life of Charles De Geer (1720–1778)

The Leufsta music collection is a fine 18th century music print and manuscript collection of the De Geer family, tied to the past Swedish iron industry estate Leufstabruk in Uppland. The collection that came under possession of the Uppsala University Library in 1988 includes Amsterdam prints with Italian violin concertos, works by Swedish court musicians, arrangements of minuets, exercises and psalmodies. The key collector, baron Charles De Geer, was a successful iron industrialist, a natural scientist and an amateur musician. The sheets and scores were most likely gathered during the stretch of his long life time. Some of

these scores show traces of usage, such as personal pencil notations, figured bass corrections and wear of page browsing. Both the musical content, the annotations and the condition of the collection give us clues of who Charles De Geer was, both as a music lover and collector, and how the scores were in use. The great variety of musical content and the fashion of the items reflects that Charles De Geer's music collecting had different purposes connected to his musical life. The collection contains music for the private home environment, for social dancing and for worship. The annotations and traces of usage in many of the printed scores suggest that they possibly served more as tools for music making, than for being exhibited. Compared to his youth years in the Netherlands, the scores linked to Charles De Geer's later period in Sweden show a change of taste in repertoire, going from instrumental to vocal music. After the move to Sweden he also seems to not really bother to develop his collection with contemporary works as during his youth years. Charles De Geer appears to go from being an active collector to a trustee of the printed part of the collection, now included within the entailed estate.

1.5 Mårten Nehrfor Hultén, Örebro Universitet

Sengustaviansk musikpolitik: kontinuitet och förändring

Att den gustavianska perioden kännetecknas av en i högsta grad aktiv kulturpolitik är allmänt vedertaget. Med detta brukar åsyftas Gustav III:s mångfacetterade kulturverksamhet, med skapandet av den gustavianska operan som en höjdpunkt. Detta är något som studerats grundligt genom åren. Betydligt mindre genomlyst är tiden efter Gustav III:s död. I detta paper ligger fokus på den musikpolitik som fördes under Gustav IV Adolfs regenttid (1792–1809). Den högst medvetna och kontrollerade musikpolitik som Gustav III använt sig av upphörde inte med hans död; strukturerna och institutionerna fanns kvar. Exempelvis så expanderade Kungliga Operans verksamhet markant under seklets sista år. Med tanke på att det dessutom handlade om politiskt väldigt turbulenta år är det knappast förvånande att motiven för en aktiv kulturpolitik var fortsatt stort, inte minst med tanke på att den politiska innebörden av offentlig kultur var betydligt större än vi är vana vid idag. Genom att studera periodens offentliga musik, med fokus på musikdramatiken, visas i detta paper hur musikpolitiken under den sengustavianska perioden fortsatte att vara både aktiv och medveten. Den förändring i repertoar man kan iaktta på Kungliga Operan, med fokus på lättare operor och sångspel, ska inte nödvändigtvis ses som ett steg från politisk propaganda till ren underhållning. Som institution fortsätter Operan dessutom att i sig utgöra en symbol för kung och envælde. Även om den offentliga musiken under Gustav IV Adolf inte innebar en ren fortsättning på Gustav III:s bedrivna politik så var den fortfarande ett maktmedel i allra högsta grad.

2. Popular music, subculture and the listening body (English) (Moderator: Pia Bygdéus)

2.1 Linus Johansson, Linnaeus University

New Hits and Old News: cultural critiques in music videos on MTV 1984–1991

This project challenges views of a ‘shallow, materialistic mainstream culture’ ruling popular music in the 1980s. By use of case studies, it sheds light upon how musicians mainly seen as entertainers also made political statements in music videos on MTV. Thus, social concerns such as struggle, trauma, fear, and injustice were subjected to scrutiny at the very heart of the cultural industries. This case study focuses on uses of pictures, sounds, and moving images from news, chronicles, and documentaries in the media at large. Although this is not the most common traits in 1980s music video, there are many famous examples. Class consciousness in Bruce Springsteen’s “Born in the USA” (1984), anti-racism in AUSA’s “Sun City” (1985), critiques against armed conflict in Midnight Oil’s “Put Down That Weapon” (1986), and sympathy for the starving in Michael Jackson’s “Heal The World” (1991), are but a few. The presentation will show how such concerns were addressed in five selected music videos, all using media content. Paul Hardcastle’s “19” (1985) displayed documentary footage from the Vietnam war, Eurythmics & Aretha Franklin used imagery from several generations of feminist movements in “Sisters are Doin’ it for Themselves” (1985), Public Enemy’s “Rebel Without a Pause” (1988) opened with a sample from Jesse Jackson speech at the Wattstax festival in 1972, Patti Smith’s “People have the Power” (1988) portrayed various people from lower social classes, and Phil Collins showed imagery of homeless people in “Another Day in Paradise” (1989). These examples only hint at the many possible ways of using media content. Ideological themes varied significantly, and engagement in contemporary issues mixed with awareness of historical matters and events. But the project also shows a side of MTV that has largely been neglected, as it gave room for deeper, ideological contemplation, among artists and listeners alike.

2.2 Nicole Vickers, Stockholm University

“Filling in the Beat”: how the listening body manifests an unsounded pulse in music

This paper is a presentation of my ongoing work as a doctoral candidate at Stockholm University. The thesis seeks to understand the processes by which a person can interpret music to find its pulse, particularly when the pulse is not sounded, and how this interpretation of the pulse manifests physically in their actions – through dance, toe or finger tapping, head nodding, etc. Using research in perception, entrainment, rhythm, and neuroscience as a starting point, and with music videos as my primary material, I analyze music with an unsounded beat, as well as the rhythmic movements of people in the videos. My hypotheses are:

- Music without a sounded beat provides listeners with auditory cues that enable them to internalize the beat (using pre-existing internal reference structures).
- Perceptual processes enable people to internalize a sense of beat from the music. These processes enable entrainment between the listener and the sounded music.

- The movements of listeners – in the form of dancing or tapping the foot or clapping or the like – provide an unsounded rhythm or beat in music without a sounded beat. Movement is evidence of entrainment to music.

The questions guiding my analysis are:

- How does the beat express itself in music in which it is not sounded?
- How do people perceive a beat in music?
- How do perceptual processes enable people to entrain themselves to music?
- What external indicators occur when people are entrained to music?
- Do these external indicators provide the unsounded beat to music or provide an unsounded rhythm?

As my research is in an early phase, this presentation will not include any conclusions, though I hope to have some examples from one case study, and perhaps some preliminary results.

2.3 Yiren Zhao, Örebro University

The Meaning of Music Subculture: A Comparative Study of Beijing and Stockholm

This presentation is about my doctoral project – a comparative study of music subcultures in Beijing and Stockholm. This year is my second year, so I wish to present the introduction, methodologies, overall framework and some ideas about my project in this conference. The purpose of this project is to figure out how “music subculture” is defined and practiced by participants in two different cities (countries), and explore the subcultural contrasts and similarities in terms of distinct social contexts. For this question, this study plans to firstly use media discourse analysis to quantitatively conclude the definition of “music subculture” from the perspective of mass media in Sweden and China. Then drawing upon this analysis, the mainstream discourse of the conceptions, genres, and activities related to music subculture will be generalized, which can therefore represent the definition from the public and mainstream of both two countries to some extent. Meanwhile, I will also use phenomenological interviewing and participant observation to engage in the local subcultural communities and activities and obtain the first-hand materials from the participants. Consequently by doing these fieldwork, this study hopes to investigate how music subcultures are made, for whom and mean what in two distinct cities, enriching subcultural theory and popular music study to include multiple set of meaning about music subculture.

2.4 Safa Canalp, Örebro University

Genre transfer: approaching transregional circulation of popular music from below

This paper is intended to call attention to potential benefits of theoretical and methodological approaches propounded, revised and matured within a predominantly mid-European research program, that has come to be known as *cultural transfer* (aka, *transfert culturel* or *Kulturtransfer*), for comprehending border crossings of Western-originated popular music

genres. The paper observes that research on unidirectional movements of popular music genres still lacks a consistent approach that ought to take *agency* into systematic consideration when understanding *why* and *how* agents from one particular region embrace and import a particular popular music genre whose genesis is not spatially associated with that region (e.g. indie music in Turkey). Within the argumentation, the paper first problematizes an overlooked epistemological gap between *a priori* and *a posteriori* conceptions of circulation of popular music genres in popular music studies (hereafter PMS) and ethnomusicology, and it tries to show how treatments of issues related to agency tend to lose their weight due to that gap. Then, the paper proposes that being informed by the discussions of the defenders and critiques of the cultural transfer program may turn convenient for developing thinking tools to overcome prevalent issues that surround that gap: Firstly, cultural transfer approaches may provide PMS scholars and ethnomusicologists reflexively-loaded insights for maintaining balanced views on conventional dualities/preponderances that prevail within research that lie in these fields' intersection –such as conceptualization vs. contextualization, global structures vs. local conjunctures, center vs. periphery, problem of deduction vs. positivism, similarities vs. differences, etic vs. emic accounts, explanation vs. description, and theorizing vs. empiricism. Secondly, cultural transfer approaches may help PMS scholars and ethnomusicologists focusing on relatively peripheral regional contexts to seek epistemologically secure position-takings within their research practices to engage in the scholarly endeavor of theorizing from below as well as to critically question the disciplinary customs of theory generation within PMS and ethnomusicology.

2.5 Philip Dodds, Lund University

The politics of protest songs: #DefendingCroydon with Nadia Rose's 'Skwod'

Why are some songs used in social protest? In particular, why do songs that lack explicitly political lyrics become associated with specific political organisations and causes? With this paper, I address these questions in relation to the song 'Skwod' by the British rapper and songwriter Nadia Rose, who is a representative of the 'grime' genre of urban British music. I focus on how 'Skwod' was used by the intersectional feminist activist group Sisters Uncut in the May 2017 #DefendCroydon demonstrations. Sisters Uncut joined other antifascist groups to protest against the far-right anti-immigration organisation the South East Alliance, who were campaigning outside a British Home Office building in Croydon, South London. I analyse social media videos that show protestors engaging with the song in diverse ways and consider how Nadia Rose's music was an effective means of strengthening political solidarity among (some of) the antifascist protestors while also 'drowning out' the far-right opposition across the street. The broader purpose of the paper is to explore the politics of grime music – which have been widely but imprecisely discussed elsewhere – and to analyse the ways in which contemporary protest songs function in relation to particular place-based political projects. With reference to Carpio et al.'s (2011) concept of the 'right to the suburb' and Ahmed's (2004; 2019) discussions of 'collective feelings' and 'use', I argue that, contrary to some common-sense interpretations, Nadia Rose's music is perfectly suited to contemporary political projects relating to the defence and valorisation of politically contested (sub)urban

space. Thus, even when grime songs seem lyrically to focus on ‘mundane’ and apparently apolitical topics such as drug-taking, selfies and petty criminality, it is entirely appropriate that some political organisations use them as effective 21st-century protest songs.

3. Konfession, tradition och pedagogik (Moderator: Adriana Di Lorenzo)

3.1 Christina Ekström, Göteborgs Universitet

Nytt ljus på kvinnors repertoar och musikbruk i konfessionell kontext

Konferensbidraget uppmärksammar kvinnors repertoar och musikbruk i konfessionell kontext under 1700-talet. Detta sker med exemplet Brødremenigheden i Christiansfeld; en församling som ingår i det världsomspännande luthersk-evangeliska samfundet Evangeliska Brödräfsamlingen. (Samfundets namn är flera och varierar beroende på språkområde. De benämningar som är relevanta föreliggande ansökan är utöver svenska namnet Evangeliska Brödräfsamlingen, danskans Brødremenigheden, tyskans Evangelische Brüdergemeine samt engelskans Moravian Church. När texten avser samfundet per se benämns det som Evangeliska Brödräfsamlingen.) Orten Christiansfeld, grundad på 1770-talet, finns sedan 2015 med på UNESCO’s världsarvslista för sitt materiella och immateriella kulturarv. Sett till såväl arkitektur som verksamhet är orten en gestaltning av samfundets teologi och estetik. Baserat på material som styrdokument, diarier och musikalier från Brødremenighedens arkiv diskuterar konferensbidraget utifrån agens-begreppet möjligheter och begränsningar för kvinnors musikbruk. Resultat från undersökningen stärker bilden av att kvinnors musicerande var prioriterat jämfört med männens samt att kvinnor i församlingen hade ett reglerat och omfattande musikliv. Därigenom kompletterar studien tidigare forskning om samfundet som – i likhet med västerländsk musikhistorieskrivning och forskning – främst har synliggjort mäns göranden och musikaliska verk. Med Brødremenigheden i Christiansfeld som exempel bidrar resultatet på ett mera generellt plan till ökad kunskap om kvinnors platstagande och handlingsmöjlighet genom musik i konfessionell kontext.

3.2 Helen Rossil, Uppsala Universitet

Vokal tæthed som stiltræk i folkelige religiøse sangtraditioner

Stil er betegnelsen for en række vedtagne konventioner for det musikalske udtryk som berør alle musikkens parametre. Stil er dermed ikke kun et historisk, geografisk eller ideologisk kendetegn, men et samlet musikalsk udtryk for kulturelle vaner og værdier for både lyttere og udøvere. Idet musikalsk stil således medierer (og bestandigt også forhandler) kulturelt betingede normer, har den også en social funktion som noget man kan tilslutte sig eller tage afstand fra. Enkelte elementer i en stil kan også være normerende for musikkens sociale funktion, fx betinget af hvilke instrumenter eller hvilken stemmetype der indgår. Ved de seneste to års samfundskonferencer har jeg dels givet en generel præsentation af mit doktorandprojekt om folkelig salmesang i Danmark, dels diskuteret terminologiske detaljer i det samme. Dette år vil jeg gå mere i dybden med dele af den musikalske analyse af de

båndindspilninger der udgør mit empiriske materiale. Indspilningerne (fra begyndelsen af 1960'erne) dokumenterer to hovedgrene af den folkelige salmesang i Danmark: kingotone og brorsonsang. Begge har rødder i 1800-tallets vækkelse, men hvor brorsonsangen er knyttet til en ren pietistisk trosopfattelse, har kingotonen trådt til både ortodoksi og pietisme. Dette sætter klare spor i de to traditioners vokale udtryk. Bag disse stilistiske forskelle anes dog også fælles bestræbelser på at realisere det sociale-religiøse fællesskab samt oplevelsen af at møde det guddommelige i sang. Dette høres særligt gennem en vokal intensitet eller tæthed, som for kingosangernes vedkommende skabes gennem teksturen, og for brorsonsangernes gennem frasering og timbre.

3.3 Sverker Jullander, Luleå Tekniska Universitet

Fantasy, symphony and chorale: Reger, Karg-Elert and the use of Lutheran chorales in German symphonic organ music around 1900

In the latter half of the 18th century, the changing political, social, philosophical, theological and aesthetic climate in Lutheran Germany had among its effects a general decline of church music, especially organ music. Liturgy and liturgical music were being considered less important and, with few exceptions, the best musicians no longer took positions as church organists. By the early 19th century, church organists were generally poorly educated, and most printed organ music consisted of technically undemanding small-scale compositions. But also travelling organ virtuosos existed and large organs were increasingly built in secular rooms. While the once distinguished genre of chorale prelude deteriorated into simple *Gebrauchsmusik*, new genres of large-scale non-liturgical but still chorale-based organ music emerged in the course of the century, such as the chorale sonata and the chorale fantasy. The latter can be seen as a transformation of the Baroque genre of chorale variations, typically with several verses of the chorale treated in expressive text-interpreting settings. This genre culminated around 1900 with Max Reger's seven chorale fantasias. A few years later, Sigfrid Karg-Elert composed a set of three 'symphonic chorales', inspired by, but in important respects different from the Reger pieces. The proposed paper is an analytical and comparative discussion of the following questions:

- What are the defining characteristics of Reger's chorale fantasias with regard to large-scale form, treatment of the chorale melody, and text-music relationship?
- How do Reger's chorale fantasias relate to previous works in this genre?
- In what respects can Karg-Elert's works in this genre be seen as innovative in relation to Reger's?

In conclusion, the genre titles chosen by the two composers will be problematized, suggesting that while Reger's 'chorale fantasias' could more aptly be described as 'symphonic chorales', Karg-Elert's 'symphonic chorales' are true 'chorale fantasias', or in one case even a 'chorale symphony'.

3.4 Jonathan Lilliedahl, Örebro Universitet

Musikklassernas framväxt i Sverige – en kultur- och utbildningspolitisk analys

I detta paper presenteras fynd från en pågående studie av musikklassernas socialt relaterade framväxt och politiska etablering i Sverige. Efter inrättandet av sångklasser vid Adolf Fredriks folkskola 1939 kom det att dröja till 1980-talet innan så kallade musikklasser i grundskolan som koncept fick en i utbildningspolitiskt hänseende etablerad ställning. Framväxten präglades dock av politiska konflikter och administrativa problem, vilka är av betydelse att klargöra för att begripa musikklasser som en relativt utbredd företeelse i dagens utbildningslandskap. I fokus för presentationen står sålunda musikklassernas konfliktfyllda ”genombrott”. Det empiriska materialet utgörs av olika slags spår av debatt och politiska beslut, såsom sammanträdesprotokoll, skrivelser såväl som informell korrespondens samt offentlig debatt i svenska dagstidningar. Analysen har präglats av ett kritiskt diskursanalytiskt angreppssätt där dokumenten som text betraktats som sprungna ur en diskursiv praktik, vilken i sin tur varit inlemmad i en given samhällelig, historisk och kulturell kontext. Studien visar på ideologiska skiljelinjer och politiska konflikter på olika nivåer i samhället: mellan och inom enskilda partier, mellan lokal skolstyrelse och statsråd, mellan politik och förvaltning, mellan kulturpersonligheter och politiska företrädare, i relationen mellan kultur- och utbildningspolitiska intressen etc. Av materialet framkommer också att formella beslutsgångar och offentlig debatt ackompanjerats av ”dolda relationer” mellan musikklassernas förespråkare och politiska maktavare. Ideologiska positioneringar har emellertid inte varit avgörande i sig, utan musikklassernas framväxt och etablering behöver också förstås utifrån de ekonomiska och juridiska förutsättningar som varit gällande och av politiska förskjutningar förändrats under perioden. Vid presentationen kommer jag att föreslå hur musikklassernas framväxt kan begripas, med önskemål om att från konferensdeltagare få inspel till en diskussion om alternativa sätt att betrakta musikklasserna som företeelse och de politiska skeenden som omgärdat dem under den aktuella perioden.

3.5 Erik Bergwall, Uppsala Universitet

Winning "great glorie" in the 1590s: intertextual and pedagogical features of John Baldwin's commonplace book

This paper presents parts of my master dissertation, in which I examined the so-called commonplace book of John Baldwin (d. 1615), and considered its possible purposes. The book is a collection of both secular and religious music spanning more than a century, copied by Baldwin in various formats and layouts. By highlighting and analysing keywords from the two poems framing the musical content of the book, I argue that Baldwin was in the midst of a tradition of memorisation, collecting, and commonplacing, and that this affected the way the book was compiled. The book, although not a commonplace book in the traditional sense, still functioned as a kind of 'physical memory' in which Baldwin collected music for studying and singing. My presentation will focus on the middle section of the book, which as a whole consists of at least three sections with different repertory and page layout. The middle section contains the so-called 'proportion exercises': pieces written mostly in two parts, featuring many different rhythmical proportions. Many of these pieces are composed by Baldwin himself or his colleagues at St. George's or the Chapel Royal. I will show examples of intertextual relations between the compositions by Baldwin and those by his colleagues, and I

will also put these pieces in a pedagogical context, highlighting relevant paragraphs in contemporary music treatises. For Baldwin and the people around him, knowledge of the advanced proportions could have been an indicator of professional mastery, or a way to distinguish themselves and celebrate the more obscure elements of their art.

4. Teoretiska och interdisciplinära perspektiv (Moderator: Tobias Lund)

4.1 Elin Kanhov, Stockholms Universitet

Naturbegrepp i nutida konstmusik: från organicism till rhizom i Helena Tulses "Extinction des choses vues"

Genom historien har naturen haft en skiftande roll inom klassisk musik, och tonsättare idag visar återigen ett intresse för att undersöka naturbegrepp genom musiken. Det handlar delvis om miljö- och klimatfrågor, men även om att ifrågasätta naturen på ett ontologiskt plan. Det senare är den estniska tonsättaren Helena Tulve (1972) ett exempel på, vars musik ofta beskrivs i termer av ekologiska och biologiska processer, tid och rumslighet och universell livsenergi. Tulve har bland annat en bakgrund inom spektralmusik genom studier vid IRCAM. Spektralmusiken, som utvecklades under 1970-talet av tonsättare som Tristan Murail och Gérard Grisey, har i sin tur ofta beskrivits som sökande efter en musikalisk natur – både ljudens natur och naturens ljud. Deltonsserien är ett exempel på ett sådant närmande av naturen, där spektralanalys har möjliggjort för tonsättare att undersöka akustiska fenomen. Jag analyserar Tulses orkesterverk *Extinction des choses vues* (2007) utifrån detta ramverk och undrar: vilken typ av natur är det Tulve framställer? Genom Gilles Deleuzes begrepp rhizom och dess koppling till samtida naturvetenskapliga teorier om själv-organisering, komplexitet och kaosteori förankras Tulses verk i en samtid där naturen inte längre styrs av ordning och relationen mellan del och helhet, som den absoluta musikens ideal om organicism i musik. Istället blir naturen genom musiken här en kreativ kraftmassa som ständigt hittar nya riktningar. Här sammanblandas flöden av olika klangfärger, texturer och melodier, och ljudmassor växer och utvecklas i olika riktningar i likhet med Deleuzes rhizom.

4.2 Tobias Lund, Lunds Universitet

Hugo Alfvén som nietzscheansk tragöd

En hermeneutisk analys av Hugo Alfvéns fjärde symfoni, *Från havsbandet* (1899–1919), har mycket att ta fatt i. Programmet, sångsolisterna som sjunger vokaliser bakom scenen och det post-wagnerska musikspråket rymmer en mängd öppningar för tolkningar av musiken som något slags saga om två människors extatiska kärleksmöte. I min presentation ska jag försöka dyka ner under detta narrativa lager i symfonin. Jag kommer att göra det dels genom en omvärdering av de koloristiska effekter som kritiken ibland har betraktat som ytligheter, dels genom att pröva möjligheten att låta Nietzsches *Tragedins födelse* påverka lyssnandet och tolkningen av symfonin. Ur ett intentionalistiskt perspektiv skänker Alfvéns dagbok från 1899 och föreläsningssmanus från tiden som director musices vid Uppsala universitet legitimitet åt

försöket, men lika viktigt är att ett tragiskt perspektiv i den unge Nietzsches anda bör kunna berika och fördjupa receptionen av symfonin.

4.3 Tobias Pontara, Göteborgs Universitet & Ulrik Volgsten, Örebro Universitet

Audiovisuellt världsskapande: en forskningsmiljö om ljud, musik och bild i extremistiska diskurser (AWSOME)

I detta paper presenterar vi den nyuppstartade forskningsmiljön AWSOME (en förkortning av projektets engelska titel). Syftet med AWSOME är att bygga upp en mångfacetterad och djupgående kunskap om hur ljud, musik och bild samverkar i det audiovisuella världsskapande som utmärker extremistiska diskurser av politisk, religiös och supremasistisk karaktär. För att realisera detta syfte ställer projektet upp tre specifika målsättningar. Vi kommer att: (1) identifiera och förklara ljudets, musikens och den visuella bildens funktion i det audiovisuella världsskapandet såsom det kommer till uttryck i extremistiska diskurser; (2) klargöra vilka konstnärliga, musikaliska, visuella och medierelaterade traditioner (populärmusik, konstmusik, auditiva och visuella praktiker i film, TV-spel, musikvideo och reklam, etc.) som används i olika typer av illegitimt audiovisuellt världsskapande; och (3) utreda hur extremistiska diskursers användning av audiovisuella element och estetiska uttrycksmedel relaterar till en ökad spridning av desinformation och kunskapsresistens i samhället. AWSOME utgörs av ett tvärvetenskapligt team bestående av fyra forskare från ämnena musikvetenskap, audiovisuella studier, filmvetenskap och musiksociologi samt två specialrekryterade doktorander. Därtill kommer en rad samarbeten att byggas upp tillsammans med nationella och internationella forskare och forskningsnätverk. Denna kombination av forskningskompetenser möjliggör en genomgripande och samtidigt metodologiskt mångsidig undersökning av hur olika former av audiovisuellt världsskapande genomsyrar och understödjer de mer eller mindre auktoritära anspråk som utmärker extremistiska organisationer, grupper och intressen. Forskningsmiljön kommer att bidra med fördjupad och viktig kunskap om hur audiovisuella strategier används för att vinna politiskt och ideologiskt inflytande i samtiden. Genom sitt fokus på det audiovisuella världsskapandet och genom ett metodologiskt förfaringsätt där introducerandet av nya begrepp kombineras med etablerade analysperspektiv kommer miljön även att bidra med viktig teori- och metodutveckling inom den humanistiska kulturforskningen.

4.4 Jennie Tideman-Österberg, Örebro Universitet

Kulning: empowerment and heritage in-motion vocal music performance as embodied meaning construction

Kulning has gone through some big changes during the 1900's – from being a tool for women who worked on fäbodrar to call the cattle home, to contemporary use as an artistic expression. But what is it about kulning that makes it so popular? In a previous project, *Fäbodlandskap och vallmusik*, several interviews with people who performs kulning took place. The performers stated that kulning is a powerful channel through which personal and collective

identities and memories can be both framed and expressed. They also spoke about strong bodily sensations that carried them through the performance, that made them feel empowered as women. Since this was a project within the frames of popular science, it needs to be studied further and this material is the starting point for this PhD Study. The main research question is: *What components and layers does a sonic experience of kulning consist of and how is meaning being constructed throughout this experience?* The focus here is performances of kulning as embodied meaning construction and the study moves within the affect turn in ethnomusicology and feminist studies, deriving from frameworks within affect theory and a Deleuzian take on the body's capacity to be affected, but with an addition how we also can see affect in music experiences as fuel for subjective interpretations and meaning construction in several cultural layers. The methods used in this study is ethnographic fieldwork with observations, participant observations and in-depth interviews, constructed and analysed through the lens of affect studies. Except a demonstration of the research plan, the presentation will include a discussion on how we can perform studies on affect and the affected body.

4.5 Eyolf Østrem, Uppsala Universitet

Beethovens Misslyckade

I dagarna efter urframförandet av den nionde symfonien i maj 1824 tillkännagav Beethoven inför en grupp av nära vänner att han ansåg sistasatsen att vara ett misstag. Han ämnade i stället ersätta den med en ny instrumentalsats, nu utan sångare och text.

Jag är benägen att hålla med Beethoven: musikaliskt sätt förtjänar hans nionde den plats den har i världshistorien, men som symfoni, som sammanhållet verk, får den i enlighet med Beethoven själv betraktas som misslyckad. Det första frågekomplex jag ställer upp i detta anförande är: *Vad* var det Beethoven tyckte var ett misstag? Varför gjorde han ändå som han gjorde? Och: Vad skulle han i så fall ha gjort annorlunda? Det andra frågekomplexet kretsar kring frågan: *Vilka* toner är det som avvisas så entydigt, utan diskussion ("O freunde! Nicht *diese* Töne!"), först ordlöst i de låga stråkarna varje gång ett tema från de tre första satserna presenteras, därefter explicit av det som förmodligen är den första sångaren i en symfoni någonsin? *Vilka toner* rör det sig om, helt konkret; vad är det för *fel* på dem; och *varför* måste de avvisas – allt detta dessutom inom ramarna av den symfoni där de själva har skapats? Det tredje frågekomplexet rör distinktionen mellan Kants och Schillers estetik. Varför vill barytonsolisten (och därmed alltså också Beethoven, vars text solisten ju sjunger) åberopa "angenämare" toner som ersättning för de vi hittills har hört, när "angenäm" är just den term Kant använder för att ifrågasätta musikens plats bland de riktiga konsterna, som varande ren sinnlig, angenäm njutning? Är Beethovens användning av Schillers *An die Freude* en tillslutning till Schillers på vissa punkter kontrasterande estetik, eller ett medvetet försök från Beethovens sida att säga av den gren han själv satt på?

Session 2 (13:30–14:30)

5. Musikhistoriska perspektiv på 1800- och 1900-talen (Moderator: Eva Sæther)

5.1 Staffan Albinsson, Göteborgs Universitet

Avoiding silent opera: the "grand" performance right at work in nineteenth-century Paris and twentieth-century Stockholm

My suggested presentation will be of two papers covering the 'grand right' for composer royalties in opera. The first covers the Paris opera between 1810-1866, while the second paper covers the Stockholm opera 1886-1985. The choice of Paris for the nineteenth century and Stockholm for the following century depends on the lack of primary data for either opera for the other period. The study describes how nineteenth century composers were compensated for their work in the Paris opera through the 'grand right'. The tariff-based compensation method had been put in place by a royal *réglement* in 1713. It created a classic winner-take-all phenomenon in which composers such as Auber, Meyerbeer, Halévy, and Rossini thrived in the nineteenth century. The study is based on primary data for 1810-1866 from the Archives National de France. The "Kungliga Teaterns Arkiv" in Stockholm has data on the relationships between opera management and publishers starting in 1886 and covering all years until 1985. Almost all performances during that period can be traced to archived documents regulating financial agreements. For a large part of the period there are data on the royalty payments, as well. Contracts with composers for commissions of new operas are also archived. The 'grand right' compensation system in Stockholm is based on box office percentages. The main finding here is the steep, stepwise increase of the percentage demanded by publishers and accepted by the opera management after the second world war. Interviews have been conducted with composers, the opera management and publisher representatives in order to analyse their attitudes to the present state of the 'grand right' implementation.

5.2 Ingrid Skovdahl, Oslo Universitet

Signe Lund (1868–1950): genus, ideologi och musikhistorieskrivning

Den norska tonsättaren Signe Lund är en kontroversiell personlighet som rör upp starka känslor och åsikter. Hennes inflytande i norskt musikliv har i efterkrigstidens historieskrivning blivit kraftigt nedtonad, och en infekterad debatt pågår fortfarande om huruvida hennes musik överhuvudtaget kan framföras eller spelas in. Under större delen av sitt liv var Lund en övertygad socialist och feminist som ivrigt engagerade sig i samhällsfrågor. Hon var en stark drivkraft som bidrog till viktiga förändringar för norska komponisters villkor, och stod bland annat bakom *Norsk Komponistforenings* grundande år 1917. I början av 1930-talet genomgick Lund emellertid en ideologisk vändning, och började engagera sig inom nazismen. Efter andra världskriget dömdes hon för lands svek, och förlorade därmed sitt norska medborgarskap, kastades ut ur sitt hem, uteslöts från *Komponistforeningen*, och fick sin musik förbjuden. Jämfört med manliga tonsättare med

nazistkopplingar, finns det slående skillnader både vad gäller uppgörelsen vid krigsslutet och deras anseenden idag. Varför är Lund fortfarande tabu, när musik av David Monrad Johansen och Geirr Tveitt, som också engagerade sig på den nazistiska sidan, anses helt oproblematiskt att framföra? Detta paper är en presentation av mitt pågående masterprojekt. Det är en källkritisk studie av den musikhistoriska aspekten av den norska ockupationstiden (1940–45), med Signe Lund som fallstudie. Vilka är orsakerna till att Lund förträngts? Hur mycket handlar det om hennes roll i det nazistiska propagandaprogrammet under ockupationen, och hur mycket handlar det om könsroller och olik behandling av män och kvinnor under och efter ockupationen? Uppsatsen är del av ett större tvärvetenskapligt projekt, och berör bland annat frågor om musik i förhållande till propaganda, genus, ideologi, och värdeomdömen. Syftet med studien är att bidra till det påbörjade arbetet med att nyansera den norska ockupationshistorien, som fortfarande är överförenklad och starkt polariserad.

5.3 Jacob Derkert Rosenberg, Stockholms Universitet

Debussys Nocturnes, cyklisk och transformativ form: Ett kritiskt möte mellan receptionshistoria och musikanalys

Presentationen avser en studie i receptionshistoria, jämte ett programmatiskt ställningstagande avseende musikanalys.

Receptionen av Debussys Nocturnes i samband med uruppförandena 1900 och 1901 var den första bredare manifestationen av en föreställning om musikalisk impressionism. Den analogi med måleriet som var återkommande i denna reception var främst upphängd på harmonik och tonalitet. Jean Marnolds analys i *Le Courier Musical* 1902 - 1903 har två uppenbara ambitioner: Att legitimera Nocturnes harmonik och tonalitet som ett naturligt steg i en historisk utveckling, som ett element som rör musiken som autonom konst snarare än som en efterföljare till målarkonsten. Vidare, att föra in frågan om musikalisk form i ett sammanhang där den dominerande diskursen effektivt hade osynliggjort den. Svaret på frågan blir kontroversiellt: Nocturnes påstås utgöra en radikal variant av den moderna cykliska symfonin. De två inledande delarna i Marnolds artikelserie utgör ett försök till analytiskt belägg för detta påstående. En intrikat fråga är hur man bör ta ställning till en analys som den Marnold presenterar. I studien argumenteras för att svaret måste grundas historiskt, snarare än i en ”ren” musikanalys (i analogi med ett repeterat experiment). Det förs in kontextuella element: Dels receptionen av tidigare verk av Debussy som innehåller instanser av en motsvarande cyklisk tolkning, och för vilka denna tolkning till skillnad från för Nocturnes levte vidare, dels den historiskt givna förståelsen av den cykliska symfonin. Den cykliska symfonin är visserligen en ideologisk föreställning, men även en strukturerad praktik som matchas av en teoretisering framför allt manifesterad i Vincent d’Indy’s *Cours de Composition Musicale*. I studien ställs d’Indys begrepp och analyser i *Cours* mot Marnolds begrepp och analyser. Ambitionen är inte att avgöra om Debussys Nocturnes är ett cykliskt verk eller ej, utan snarare om det är en tolkning som verkar ha varit rimlig i sin kontext 1902, eller apart och idiosynkratisk.

5.4 Sven Kristersson, Lunds Universitet

“Galendansaren”: att tonsätta och gestalta Birger Sjöbergs postuma litterära fragment
Diktaren, kompositören och sångaren Birger Sjöberg (1885-1929) blev under det tidiga 1920-talet känd för tre helt olika verk: sångerna i *Fridas bok*, romanen *Kvartetten som sprängdes* och diktsamlingen *Kriser och kransar*. Sedan han avlidit hopsamlades litterärt material från hela Sjöbergs liv: skisser, fragment och dikter som kunde varit sångtexter. Materialet kom att bilda grunden för Birger Sjöbergarkivet vid Göteborgs Universitet, men är ännu i stort sett okänt för allmänheten. I ett konstnärligt forskningsprojekt provade jag att levandegöra Sjöbergs litterära kvarlåtenskap genom att a) tonsätta dikter och fragment och b) sceniskt hålla samman dessa nya sånger med andra texter ur materialet. Jag provade även att c) skapa dialoger mellan "Poeten Birger Sjöberg" och "Forskaren Sven Kristersson". Jag kallade projektet *Galendansaren* – Sjöbergs beteckning på sig själv när han i slutet av livet kände sig som en sprattelgubbe som förväntades dansa på publikens kommando. Resultatet blev en experimentell föreställning som hade premiär på Helsingborgs Konserthus 20 februari 2016. Den regisserades av prof. em. Martha Vestin. Scenografen Yvonne Eriksson skapade scenbild och kostym. 2019 erhöll jag Birger Sjöberg-sällskapets medalj för detta arbete. Jag publicerar nu en bok som innehåller 1) en sångcykel med 24 sånger, 2) DVD-dokumentation och 3) en skriftlig fallstudie där jag belyser och diskuterar den komplexa interaktionen mellan de olika segmenten i processen: urval, komposition, sång, scenisk gestaltning och samverkan med regissör och scenograf. Särskilt diskuteras sång till eget, mera krävande pianoackompanjemang, om vilket föga är skrivet. Min lecture recital bygger på denna framställning. Länk till en tidig förstudie och några studioinspelningar av delar ur föreställningen:

<https://www.mhm.lu.se/forskning/forskningsprojekt/pagaende-forskningsprojekt/galendansaren-att-tonsaatta-och-gestalta-birger-sjobergs-efterlamnade-sangtexter-och-litterara-fragment>

6. Music psychology and music education (English) (Moderator: David Johnson)

6.1 Ana Clemente, University of the Balearic Islands & CSIC, Spain
(with Marcus T. Pearce, Queen Mary University of London & Aarhus University, Martin Skov Copenhagen University Hospital and CBS, Denmark & Marcos Nadal, University of the Balearic Islands & CSIC, Spain)

Modality-specific or amodal cues informing sensory valuation?

Sensory valuation is a basic aspect of cognition. The reward system assigns hedonic value to a stimulus when receiving its sensory information and according to personal and contextual factors. Both in the visual and auditory modalities, people vary greatly in the extent to which information on balance, contour, symmetry, and complexity is used to value objects. This suggests that the information projected to the reward system is an abstract, amodal representation of that feature, and that individual sensitivity to specific properties may be

explained by variation in how such amodal attributes are represented. Our main aim and first research question was whether the hedonic value is computed directly from the sensory information, or mediated by abstractions into supramodal attributes. To investigate this, we examined visual and auditory aesthetic sensitivities to balance, contour, symmetry, and complexity. Forty-eight nonmusicians rated their liking for 96 motifs and 66 images. Their individual responsiveness to the stimulus properties constituted our measure of aesthetic sensitivity. No significant correlation across sensory modalities was found except for contour, indicating that modality-specific sensory information accessing the reward system drives the assignment of hedonic value and, thus, define aesthetic sensitivities. Our second aim was to examine the relationships between individual traits and aesthetic sensitivities, for which participants responded to demographic, personality, and art-related questionnaires. The individual traits art experience, openness to experience, and desire for aesthetics explained aesthetic sensitivities inconsistently across sensory modalities and attributes, also suggesting modality-specific and context-dependent influences. The results concur with current knowledge on the neurobiology of sensory valuation and are discussed with regard to expectation, prediction, and learning mechanisms. This approach aligns with a renewed framing of aesthetics in psychology and neuroscience.

6.2 Christina Larsson, Örebro University

Learning through improvisation: a didactical study of general music education in compulsory schooling

The purpose of this thesis is to generate knowledge about the conditions and the role of improvisation in general music education and to propose a methodology, expanding on Dewey's pragmatist philosophy, in order to investigate, analyse and theoretically understand meaning-making processes in improvisation.

Research questions:

- 1) How does previous research describe conceptualisations and implementations of improvisation in general music education?
- 2) How do teachers approach improvisation in music education?
- 3) How can we, based on Dewey's concept of aesthetic experience, understand qualities and values that improvisation could contribute to develop?
- 4) How can we from a transactional perspective on meaning-making, understand the meaning-making process in improvisation and its content?

Educational Design Research constitutes the overall methodology and Participatory Action Research has inspired the classroom studies. Improvisation in general music education is explored through a systematic literature review, and interviews with teachers as well as a practice-based study. The theoretical perspective is based on Dewey's concepts of aesthetic experience and transaction, and Biesta's theory of subjectification.

Results:

- 1) improvisation is conceptualised in a continuum between structure and freedom, and implemented as a tool to develop musical competencies, as a communicative, expressive

practice and/or an explorative, reflective practice

2) teachers' didactical approaches to improvisation can be oriented towards the process, the subject or Bildung

3) pupils can develop expressiveness, agency and responsivity (EAR) through aesthetic experiences of improvisation

4) improvising pupils who have an aesthetic experience can develop aspects of embodied, cognitive and ethical knowledge

The transactional perspective of improvisation provides insights in how to understand improvisation. Five concepts enables an understanding of free group improvisation as: ethically co-creative action, co-learning action, explorative action, a space for imagination and emotional engagement and a room for subjectification. This implies a negotiated role for the teacher as co-player.

6.3 Erkki Huovinen, KMH & Aaro Keipi, University of Jyväskylä

Improvisatory strategies and emotional expressivity

Musical improvisation is often understood in relation to given "points of departure" or "models" that exist prior to the improvisatory event. Apart from musical models (melodies, chord progressions, etc.), musicians and music educators have been interested in extramusical points of departure such as narratives or pictures. Notably, points of departure cannot determine the musician's whole improvisatory activity, which is also affected by embodied knowledge and (often tacit) strategies chosen in the improvisatory situation. In this research, we provided emotion terms as extramusical points of departure for music students' free piano improvisations. Our first research question concerned what sorts of strategies students would use to approach such emotional points of departure. Second, we wanted to know if perceived aesthetic value in the resulting improvisations would be most significantly affected by the improvisers' individual characteristics, the emotion terms used, the improvisers' task-specific strategies, or their success in emotional communication. The participants were 16 music students with previous improvisatory experience. They were divided into groups of four, each of which took part in three guided improvisation sessions. After two practice sessions, the empirical material was gathered in the third session in which students played solo piano improvisations based on basic emotion terms ("joy", "sadness", "love", "anger", "fear"). After improvisations on a given term, the participants were interviewed about how they had approached the task. The students' spoken accounts of their strategies in the improvisations were analyzed and coded in several "intramusical" and "extramusical" codes. In addition, we let four experienced music researchers rate the 80 recorded improvisations for perceived emotions and selected aesthetic qualities. Data analyses showed, first, that especially the use of extramusical strategies varied significantly between the emotion terms. Second, it turned out that experts' aesthetic judgments were most affected by improvisers' personality traits and the emotion terms used, but not by the improvisers' musical background or the clarity with which intended emotions were communicated. The use of extramusical strategies positively affected the perceived "personal quality" of the improvisations. The results are discussed in relation to previous research in music and emotion and research in improvisation pedagogy.

6.4 Katarina Lindblad, Örebro University

Music and identity: analysis of a music listening group with older men

Problem area: Involuntary loneliness and untreated depression are major wellbeing challenges for older men. Concurrently, music listening is a potentially significant, yet hitherto understudied resource in facilitating wellbeing amongst this group. This presentation focuses on how the choices of music and discussions around music in a music listening group for older men forms and is formed by their sense of identity as 'older', 'men' and human beings. **Theory and method:** The study is multi-disciplinary, drawing from research on ageing, men and masculinities, and the fields of music psychology, music therapy and music and health. Eight men, 64- 86 years old, with life challenges around loneliness and depression, met for 16 sessions to listen to music of their own choice and discuss whatever they found relevant in the context. The group was led by a music therapist, also this paper's presenter. Transcripts from the group sessions, a focus group and individual follow-up interviews were analysed qualitatively.

Result: The participants' choices of music ranged from Otis Redding to Wagner, and seemed to serve various purposes; from aesthetic enjoyment and sharing musical memories, to a more educative approach, showing the others rare pieces that they might not have known previously. The discussions were mostly tied to facts around the music and musicians, but 'via' the music, themes such as masculinity, outsider-ship, ageing and death, were also occasionally discussed.

Conclusion: When topics such as masculinity, ageing and death were discussed, the discussion was in line with traditional gendered patterns of communication. Yet, the musical choices seemed to express emotional experiences in connection to these topics, that were not verbalized, but expressed in sub-text 'through' the music. Thus, this study uncovers a discrepancy between what older men reveal verbally about themselves as 'older' and 'men' in a music listening group, and what they express through their musical choices.

6.5 Markus Tullberg, Lund University

Wind and Wood: investigating the relationship between musician and musical instrument

This presentation outlines the central aspects of a PhD project, consisting of two studies: (i) an interview study with professional flute players working within different genres and traditions, and a (ii) practice-based co-operative inquiry where a group of six flute players meet during ten two-hour long (video recorded) sessions, in order to play music, learn from each other and to reflect on the practice in which they are engaged. Central to the present project is the concept of affordances, originally coined in the field of ecological psychology (Gibson, 1979/1986), and later adapted into other academic disciplines (including various fields of music research), in order to examine and discuss perception and action as intertwined phenomenon embedded in a reciprocal relationship between subject and the surrounding environment. The principles that Gibson outlined have been advanced through new theoretical

insights in the emerging field of 4E cognition. The present study aligns itself to this paradigm, in that it seeks to explore the connection between the musician and the musical instrument as embodied, embedded, extended and enacted. Underpinning the method of co-operative inquiry, used in the second study, is an extended epistemology acknowledging four kinds of knowing: experiential, presentational, propositional, and practical. Being one form of participative action research, it is tailored to investigate the complexity of a practice, such as music making. The results from both studies are discussed through this theoretical framework. The musical instrument can be understood as a cognitive extension of the musician. Looking under the surface of this relationship reveals how the character of this coupling is shaped by the interests and backgrounds of the musicians as well as the traditions and performance contexts in which they are situated.

7. Musikproduktion och musik inom spelindustri (Moderator: Karin Strinnholm Lagergren)

7.1 Berk Sirman, Stockholms Universitet

Musikanalysmoment i musikproduktionsutbildningarna

I min presentation vill jag ta upp frågan om hur musikproduktionsutbildningar i Sverige angriper musikanalys i undervisningen. Material som jag representerar kommer att samlas genom epostintervjuer med lärare inom musikproduktionsutbildningar under våren. Med musikanalysmoment menar jag moment där studenter pratar/skriver om klingande material som de har lyssnat till eller tagit som referens i en produktion. Jag menar också när studenter skriver om klingande material som de själv har skapat. Syftet med analysmoment kan både vara att studera klingande material som en del av forskning inför studenternas egna produktioner (forskning för design), eller att studera klingande material som har skapats för att svara på en forskningsfråga (forskning genom design). Detta vill jag koppla till utmaningen att analysera inspelad musik där många dominerande musikaliska egenskaper ligger utanför notbilden. Musikgenrer som har uppkommit sedan mitten av 1900-talet har huvudsakligen skapats, och distribuerats som inspelad musik, dvs. fonografiska verk.

7.2 J-O Gullö, Hans Gardemar, Eleanor Gislason-Ferrari, Peter Schyborger & David Thyrén, KMH

Pop(ulär)musik nu och för hundra år sedan – Max Martin och Irving Berlin

Denna studie fokuserar på kärnegenskaper hos två mycket framgångsrika upphovspersoner inom populärmusik: Irving Berlin (1888-1989) och Martin Sandberg (1971-), också känd som Max Martin. Även om det naturligtvis finns stora skillnader i det omgivande samhället och den kultur där Berlin var och Sandberg är aktiv, finns ändå uppenbara likheter mellan de båda. I denna delstudie, som ingår i projektet Searching for Sophia in Music Production, presenterar vi en kunskapskritisk analys av två intervjuer; en med Irving Berlin och en med Martin Sandberg. Intervjun med Berlin genomfördes av Frank Ward O'Malley (1875-1932)

och var ursprungligen publicerad i "The American Magazine", Volym 90, oktober 1920, där Berlin presenterade "Nine Rules for Writing Popular Songs". Intervjun med Martin Sandberg genomförde vi själva i november 2019 där vi, bland annat, bad honom bedöma en musikproduktions- och låtskrivarmodell som vi själva tagit fram baserad på strategier som användes av Dag Volle (1963– 1998), även känd som Denniz PoP. Vi har i tidigare delstudier utvecklat denna modell och Volle är mycket intressant som studieobjekt eftersom han, trots att han saknade formell musikutbildning, var en mycket framgångsrik svensk musikproducent och även lade grunden till att utveckla nya innovativa musikproduktionsmetoder som flera av hans medarbetare, där ibland Martin Sandberg, har fortsatt att använda och utveckla vidare. I analysen jämförs Berlins reflektioner kring sin egen modell "Nine Rules for Writing Popular Songs" och Sandbergs reflektioner över vår egen Denniz PoP-modell.

Undersökningsresultaten visar på stora likheter, men också vissa tydliga skillnader, mellan vilka aspekter som Berlin och Sandberg betonar som viktiga för hur upphovspersoner kan eller bör agera för att kunna skapa musik som lever upp till egna konstnärliga mål och även når stor popularitet. Erfarenheter från denna studie bör därför kunna bidra med värdefull kunskap till artister, musiker, musikproducenter och andra verksamma, som till exempel studenter, inom pop(ulär)musikproduktion.

7.3 Tony Westling, Stockholms Universitet

Ljudläggning i svensk spelindustri och musikvetenskap: undersökning med problemlösande verktyg till en selektiv fallstudie

En observation tänktes fram i svensk spelindustri med digital utveckling och forskning. Processen undersöker en metod i spelutveckling i form av test och fel. Helhetsbilden konkretiserar nya verktyg i framkant för att komponera spelmusik. Ett utbyte av intelligens genom ett företag och en institution kan två oberoende parter uppnå samma mål med ett slutresultat. Tematisering underbygger kreativitet, autenticitet och estetik för att rama in ett visuellt medium. Fokus tydliggör ljud design, musikalisk struktur och implementera ljudkvalité. Kompositören som auteur tolkar paralleller till filmmusik. Nyare artiklar byggs in vid forskarfronten för att avsmalna ämnet och väcka intresse. Tre frågeställningar besvarar analytiskt. Vad skapar framgångsrikt musik och ljud i spel? Varför har spelmusik ett autentiskt värde i digitala spel? Hur analyseras svensk musik jämfört med utländsk musik? Den valda metoden för undersökningen blir en fallstudie till att djupt analysera tre ämnen. Tre oberoende parter blir ett ljudverk, en musikinstitution och en intervju. Artiklar ramas in i till ett sammanfattande resultat. Kritisk teori är ett användbart förhållningssätt till att kritiskt reflektera över musik. Masteruppsatsen skrivs på svenska och engelska för att två språk kommunicerar till fler läsare. Spelmusik forskar få om i musikvetenskap, därför betonas en större målgrupp på sikt. Problemformuleringen angriper en forskningsfråga där spelutvecklare och musikvetare möjliggör kollaborativ kompetens för att skriva spelmusik. Nuvarande praxis bygger på att ljud skrivs sist samtidigt som teknik och bild görs först. Ljudläggning konkretiseras för att lyfta fram musikens genomslagskraft i spel. Syftet blir ett konkret samarbete mellan forskaren och ett företag för att utbyta hantverk, musikprogram och nischkompetens till att skapa ett bättre digitalt medium. Ett underbyggande syfte är att förstå

varför utbildning traditionellt verkat mindre intressant i spelindustrin. Tvärtom kan företag lära sig mer av att knyta kontakter med en organiserad institution.

7.4 Andreas Helles Pedersen, Lunds Universitet

Do digital music archives inform the history of recorded music?

In this paper I want to examine some consequences that archival strategies of mass digitized environments might have on people's relations to the history of recorded music. Archival strategies can make user-listeners connect tracks in surprising ways due to recommendation systems; they can make user-listeners get lost in the abundance of music; they can give user-listeners the impression that there is only ever one song that will work for each consecutive instant in time; and they can make user-listeners listen alongside digital information merging them with data. These issues have an impact on the ways our discourses of music, and of the history of recorded music, are forming and producing knowledge.