



Education and Culture DG

Lifelong Learning Programme

NYCKELHARPA

JULE
BAUER



Playing the
NYCKELHARPA

Spielen

Tutor / Lehrbuch





Inhaltsverzeichnis

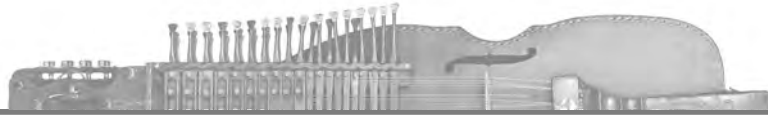
Danksagung	6
Vorwort	8
Einleitung	10
Die Geschichte der Nyckelharpa	12
Aufbau des Instruments	15
Instrumentenhaltung	16
- Spielhaltung ohne Gurt	17
- Spielhaltung mit Gurt	17
Die traditionelle Art der Haltung	17
Haltung nach Didier François	18
Haltung nach Jule Bauer	18
Haltung mit einem Kreuzgurt	19
Der Bogen	20
- Die Bogenhand	21
- Die Bogenhaltung	21
Stimmung	23
Kurze Notenkunde	24
- Notenwerte	25
- Diatonik	25
- Chromatik	25
Kurze Notationskunde	26
Über „Das Üben“	27
Praxisteil	
Erstes Streichen auf den leeren Saiten	28
- Vorübung Doppelsaiten	30
- Rhythmische Variationen auf leeren Saiten	31
Die Tastaturhand	32
Erste gegriffene Dur-Skalen auf einer Saite	33
Erste gegriffene Stücke im 4/4-tel Takt	35
Stücke im Quintumfang	37
- Einspielmelodie für jeden Tag	37
Erste gegriffene moll-Skalen auf einer Saite	39
- Ripresa d'arco	44
- Erste Stücke in verschiedenen Taktarten	46
- Bindungen (Legato)	47
2er Bindungen	47
Mehrton-Bindungen	49
Saitenwechsel	51

Contents

Acknowledgements	6
Preface	8
Introduction	10
The history of the nyckelharpa	12
Structure of the instrument	15
Holding the instrument	16
- Playing position without strap	17
- Playing position with strap	17
The traditional hold	17
The hold of Didier François	18
The hold of Jule Bauer	18
The hold with a cross strap	19
The bow	20
- The bow hand	21
- The bow hold	21
Tuning	23
Short introduction to note-reading	24
- Note values	25
- Diatonicism	25
- Chromaticism	25
Short introduction to notation	26
About "practicing."	27
Practical Part	
First bowing on the open strings	28
- Preliminary exercise double strings	30
- Rhythmic variations on open strings	31
The keyboard hand	32
First fingered major-scales on one string	33
First pieces in 4/4 time	35
Pieces in the range of a fifth	37
- A melody for every day	37
First fingered minor-scales on one string	39
- Ripresa d'arco	44
- The first pieces in different time signatures	46
- Slurs (legato)	47
2-note slurs	49
Multinote slurs	49
Changing strings	51



Erste Stücke auf 2 Saiten	53	First pieces on 2 strings	53
- Kanon	54	- Canon	54
- D.C. Al Fine	59	- D.C. Al Fine	59
- Volta	60	- Volta	60
- Polska	61	- Polska	61
- Achtel-Polska Bogenpattern	61	- Quaver-Polska bowing pattern	61
- Triolen	62	- Triplets	62
- Portato	63	- Portato	63
Dynamik	66	Dynamics	66
- Staccato	68	- Staccato	68
Saitenwechsel über 3 Saiten	74	String crossing over 3 strings	74
Erste Stücke über 3 Saiten	76	First pieces on 3 strings	76
Tonalität	78	Tonality	78
Das Dur / moll tonale System	78	The major / minor tonal system	78
- C-Dur Tonleiter	80	- C Major scale	80
- a-moll Tonleiter (melodisch)	83	- a minor scale (melodic)	83
- G-Dur Tonleiter	84	- G Major scale	84
- e-moll Tonleiter	85	- e minor scale	85
- F-Dur Tonleiter	86	- F Major scale	86
- d-moll Tonleiter	87	- d minor scale	87
- D-Dur Tonleiter	88	- D Major scale	88
- b-moll Tonleiter	89	- b minor scale	89
- Bb-Dur Tonleiter	90	- Bb Major scale	90
- g-moll Tonleiter	91	- g minor scale	91
Abschlussstück	92	Final piece	92
Anhang		Appendix	
Körperbewusstsein	93	Body consciousness	93
Übungen zum Lockern der Schultern und		Exercises to loosen the shoulders and	
Rückenmuskulatur	93	back muscles	93
Vorbeugung und Vermeidung von		Prevention and avoidance of	
Finger- und Handgelenksproblemen	94	Finger and wrist problems	94
Übungen zum Aufwärmen und		Exercises to warm up and	
Lockern der Finger	94	loosen the fingers	94
Übungen zur Vermeidung von Tendinitis		Exercises to avoid tendinitis	
und Karpaltunnelsyndrom	95	and carpal tunnel syndrome	95
Die Bogenhand (Bogentechnik)	96	The bow hand (bow technique)	96
- Bogenübungen	97	- Bow exercises	97
Übersicht, Erklärung Musiktheorie	100	Overview, explanation of music theory	100
Verzeichnis der Lieder und Melodien	111	Index of songs and melodies	111
Quellenangaben	112	Sources	112
 Tastaturbelegung (Ausklappseite)		 Table of Tunings (foldout page)	



Danksagung

Mein Dank geht an alle, die mir direkt, oder indirekt geholfen haben, an mich geglaubt haben und mich motiviert haben, dieses Buch zu schreiben.

Besonders an:

Meine Eltern, Jutta und Wolfi Bauer, die mich immer ermutigt haben und mir ermöglicht haben meine Träume umzusetzen.

Meine wunderbaren Kollegen und Lehrer Annette Osann, Marco Ambrosini, Ditte Andersson und Didier François für ihre Inspiration und die wundervolle Zusammenarbeit.

Meinen Kollegen Kilian dafür, dass ich dieses wundervolle Instrument kennenlernen durfte.

Per-Ulf Allmo, der durch seinen unermüdlichen Einsatz bei der Forschung zur Geschichte der Nyckelharpa uns immer wieder mit neuen Erkenntnissen beschenkt und mir eine große Hilfe bei der Zusammenstellung eines historischen Kurz-Überblicks und der Bilder war.

Karsten Evers für sein unschätzbare Engagement für dieses Instrument und seine immer ermutigenden Worte.

Holger Funke für die Leihgabe seiner wertvollen historischen Nyckelharpas für viele Fotos in diesem Buch, sowie seinen Einsatz zur Verbreitung dieses Instruments, indem er uns immer Leihinstrumente für Kurse zur Verfügung stellt.

Esbjörn Hogmark für die wundervollen Fotos.

Emilia Amper für die tolle fachliche Beratung.

Thomas Leiser für die Anregungen und Korrekturen bei der Erstellung der Lieder-Kurzinformationen.

Christian Kaufmann und David Kuckhermann für die tollen Körperübungen und das Bewusstsein, wie wichtig es ist, als Musiker ausgleichende und aufbauende Bewegungen zu finden und zu trainieren.

Sue Ferrers für die Übersetzung ins Englische, sowie die Leihgabe von Unmengen an Streicher-Literatur.

Marco Ambrosini, Annette Osann, Angela Ambrosini, Anke Spindler, Ditte Andersson, Emilia Amper, Sunniva Abelli und Caroline Eriksson für das musikalische Lektorat.

Birger Markuse für die Unterstützung beim „letzten Schliff“.

Vielen Dank an die drei europäischen Institute (Scuola di Musica Popolare di Forlimpopoli, Akademie Burg Fürsteneck, Eric Sahlström Institutet) dafür, dass sie es uns ermöglichen unsere Unterrichts-Aktivitäten umzusetzen.

Acknowledgements

My thanks go to all that have directly or indirectly helped me, that have believed in me and have motivated me to write this book.

Especially to:

My parents, Wolfi and Jutta Bauer, who have always encouraged me and have given me the chance to make my dreams a reality.

My wonderful colleagues and teachers Annette Osann, Marco Ambrosini, Ditte Andersson and Didier François for their inspiration and the wonderful collaboration.

My colleague Kilian, for introducing me to this wonderful instrument.

Per-Ulf Allmo who, through his tireless efforts in research on the history of the nyckelharpa, has blessed us with new insights, and was a great help to me in putting together the historical overview and the pictures for this book.

Karsten Evers for his invaluable commitment to this instrument, and his always encouraging words.

Holger Funke for the loan of his valuable historic Nyckelharpas for the photos in this book, as well as his dedication to spreading this instrument by providing loan instruments for courses.

Esbjörn Hogmark for the wonderful photos.

Emilia Amper for the great discussion.

Thomas Leiser for his suggestions and corrections with the gathering of the short information about the songs.

Christian Kaufmann and David Kuckhermann for the great physical exercises and the awareness how important it is as a musician to find and train balancing and restorative movements.

Sue Ferrers for the translation into English, as well as the loan of tons of string literature.

Marco Ambrosini, Annette Osann, Angela Ambrosini, Anke Spindler, Ditte Andersson, Emilia Amper, Sunniva Abelli and Caroline Eriksson for the musical editing.

Birger Markuse for support for the "finishing touches".

Many thanks to the three European institutions (Scuola di Musica Popolare di Forlimpopoli, Academy Burg Fürsteneck, Eric Sahlström Institute), that have allowed us to implement our teaching activities.



Hier ein besonderer Dank an Marco Bartolini, Karsten Evers und Håkan Larsson.

Gefördert von der Europäischen Kommission, kooperieren diese Institute auch im EU-Projekt CADENCE (Cultural Adult Education and Nyckelharpa Cooperation in Europe) als „Grundtvig Lernpartnerschaft“. Das Projekt zielte darauf ab, nach Themen, didaktischen Methoden und Managementmöglichkeiten in der kulturellen Bildung für Erwachsene, speziell bezogen auf Nyckelharpa-Unterricht, zu suchen (www.cadence.nyckelharpa.eu). Dieses Buch entstand als eines der Ergebnisse des CADENCE-Projektes. Weitere Veröffentlichungen gibt es im Verlag der Spielleute und Förlaget TONGÅNG.

Danke auch allen Instrumentenbauern, vor allem Annette Osann, Esbjörn Hogmark, Alexander Pilz und Olle Plahn, die mich seit vielen Jahren in meinen pädagogischen Aktivitäten mit Instrumenten, Erfahrungen und wertvollen Ratschlägen unterstützen.

Vor allem geht mein Dank an alle Studenten, die mir immer neue Möglichkeiten zeigen dieses wundervolle Instrument weiter kennen lernen zu dürfen!!!

Also a special word of thanks to Marco Bartolini, Karsten Evers and Hakan Larsson.

Funded by the European Commission, these institutions also worked together on the EU project CADENCE (Cultural Adult Education and Nyckelharpa Cooperation in Europe) as "Grundtvig Learning Partnership". The aims of this project were, by subject, to find teaching methods and management opportunities in Arts Education for adults, especially in relation to teaching nyckelharpa. (www.cadence.nyckelharpa.eu). This book was born as one of the results of the CADENCE Project. Further publications are published by Verlag der Spielleute and Förlaget TONGÅNG.

Thanks also to all instrument makers, especially Annette Osann, Esbjörn Hogmark, Alexander Pilz and Olle Plahn that have supported me for many years in my teaching activities with instruments, experiences and valuable advice.

Above all, my thanks go to all the students that have constantly shown me new ways to get a deeper insight into this wonderful instrument!!!





Vorwort von Per-Ulf Allmo

Mir hat die Nyckelharpa aus vielerlei Gründen schon immer gefallen. Hier in Schweden ist dies einfach gewesen. Seit den 60er Jahren habe ich ihre Wiederentdeckung von einem unbekanntem Volksmusikinstrument bis hin zu ihrem heutigen internationalen Ruf in so vielen verschiedenen Musikbereichen verfolgt.

Das waren Zeiten: der große Aufstieg der Volksmusik in Schweden in den 70er Jahren - ich war dabei und, wie alle, begeistert über die neuen Instrumentenbauer und Musiker aller Altersstufen in den 80er Jahren; all die grossen Festivals und die Kurse und in den letzten Jahren sogar die Möglichkeit, mit der Nyckelharpa an der Königlich-Musikalischen Akademie in Stockholm (KMH) ein Studium aufzunehmen.

Mir persönlich war die Begegnung mit den großen Musikern wichtig, die noch lebten, als der Aufstieg begann, aber auch die Begegnung mit jenen, die nicht mehr unter uns waren, die ich aber in den Archiven, den Bildern und frühen Aufnahmen kennen lernte.

Es ist noch nicht lange her, dass die Nyckelharpa begann sich außerhalb Schwedens zu verbreiten. Heute gibt es sie vor allem in Europa aber mittlerweile tatsächlich auch weltweit. Ihr einzigartiger Klang macht neugierig und viele wollen mit dem Spielen anfangen. Aber wie kann man das machen? In Schweden ist es nicht schwer, man lernt von anderen und es gibt eine gute Auswahl an Kursen. In anderen Ländern gibt es diese Möglichkeiten nicht.

Dieses Buch wird Sie nicht enttäuschen. Die Autorin hat seit langem eine tiefe und enge Beziehung zur Nyckelharpa. Durch Spielen und Singen mit der Nyckelharpa und durch Auftritte hat sie erkannt, dass das Instrument ein Teil ihrer Persönlichkeit ist, vielleicht sogar ihre Seele ausdrücken kann. Diese große Erfahrung ist die beste Grundlage, wenn man den Wunsch hat, die besondere Freude des Nyckelharpaspielens an andere weiterzugeben.

Preface by Per-Ulf Allmo

I have always liked the nyckelharpa, in all sorts of ways. This has been easy where I live, in Sweden. During all these years since the 1960s I have closely followed its rise from being an unknown folk musical instrument up to today's international reputation in so many different musical genres.

That great surge of folk music in Sweden during the 1970s - I was a part of that, as were so many others, all of us enthusiasts. We still remember all those makers and musicians of all ages that came forward during the 1980s. All those great festivals and meetings, big and small. All that was something wonderful to be a part of.

The start of classes informally organised in private right up to the advanced top notch courses for nyckelharpa students at the Royal College of Music (KMH), what an extraordinary trip that has been!

On a personal level meeting those great musicians, those still very much alive when the boom came, but also those I got to know well long after they were gone, through the archives: The documents, the photos, the early recordings.

It is not long ago that the nyckelharpa began to spread outside Sweden. Today you can find the instrument in most European countries and really worldwide. Its unique sound tends to make people curious, and many want to start playing. But how does one go about it? In Sweden, it is not hard to find others to learn from and classes are found almost everywhere, especially in the summer time. But in other countries it is not that easy, which can be very frustrating.

This book, however, will not let you down. The author has a deep and close relationship with the nyckelharpa. By playing, performing and singing, she realised eventually that the instrument expresses a part of her personality, perhaps even her soul. This great experience is the best basis for wanting to spread that special joy of playing the nyckelharpa to others.



Dieser Hintergrund der Autorin und ein gut durchdachtes pädagogisches Konzept garantieren die beste Führung, die man sich wünschen kann, wenn man wirklich Nyckelharpa spielen will.

Das Buch beginnt, indem es den Hintergrund aufzeigt: Was ist das für ein Instrument? Die Nyckelharpa wird eine viel engere Freundin sein, wenn Sie mehr über ihre Geschichte und ihre Bauweise wissen. Die Handhabung und Haltung des Instrumentes, das Stimmen, die Streichtechniken sind einige Fähigkeiten, die anschaulich gemacht werden. Es gibt sogar eine kurze Einführung in das Notenlesen.

Dank der tiefen Kenntnisse der Autorin kommen Sie schnell zum zentralen Anliegen des Buches: Wie spielt man eigentlich Nyckelharpa? Das heißt, Sie werden allmählich ALLES lernen vom ersten Bogenstrich bis zur Kunst in verschiedenen Tonarten zu spielen. Ein Anhang beschäftigt sich sogar mit wichtigen physiologischen Aspekten, die Sie, oder vielmehr Ihr Körper, beachten sollten.

Wenn Sie durch fleißiges Üben das Ende des Buches erreicht haben und es bei Seite legen können, sind Sie bereit, die Reise zu Ihrer eigenen Musik zu beginnen, alleine oder im Zusammenspiel mit anderen Musikern. Das kann Ihnen dann eine Welt öffnen.

Die Notwendigkeit für ein solches Buch kann nicht genug betont werden - hier ist es nun!

Per-Ulf

The author's background is, together with a well thought out educational approach, a guarantee for this being the best guidance one can get today if one wants to know and play the nyckelharpa.

The book starts by giving you a background: What kind of instrument is this? The nyckelharpa will become an even closer friend if you know more about its history and how it is made. How to hold the instrument, tunings, bow techniques are some of the skills reviewed. There is even a brief introduction on how to read music.

The book's central theme and purpose however is this: How do I play the instrument? Thanks to the author's great expertise, you will gradually learn "everything", from touching the strings with the bow for the first time up to the art of playing in different keys. A special appendix deals with important physiological aspects that you, or rather your body, should give some consideration.

When, after assiduous practice you have reached the end and can close the book, that is indeed when you are ready to begin your own journey and play, alone or with other musicians, to find your own music. There is a world waiting for you.

The need for a book like this can not be emphasized enough - and here it is!

Per-Ulf



Per-Ulf Allmo



Einleitung

Dieses Buch ist als Einführung in das Spielen der Nyckelharpa gedacht. Es beschreibt die Grundlagen, das Instrument kennen und spielen zu lernen.

Es richtet sich an alle, die sich selbstständig mit dem Instrument auseinandersetzen wollen. Es ersetzt aber auf keinen Fall den Kontakt mit einer Lehrperson oder anderen Nyckelharpaspielern.

Alle Stücke sind für die moderne chromatische Nyckelharpa mit drei Tastenreihen konzipiert, da dies der momentan am weitesten verbreitete Instrumententypus ist.

Zum Lernen nach Gehör stehen alle Stücke im MIDI-Format als Download bereit: www.nyckelharpa-spielen.de

Dateien im MIDI-Format können beim Abspielen in ihrer Geschwindigkeit angepasst werden.

Zum Entwickeln eines eigenen Stils ist es sehr hilfreich, sich selbst beim Spielen aufzunehmen, um sich seines eigenen Klangs bewußt zu werden.

Als Tonbezeichnungen werden die internationalen Standardbezeichnungen mit Großbuchstaben verwendet.

Aus historischen Gründen wird in Deutschland nicht die alphabetische Reihenfolge A B C ... verwendet, sondern B als h bezeichnet. In diesem Heft wird das im Deutschen gebräuchliche h, wie international üblich, als B bezeichnet, daraus folgt für den Halbton darunter die Bezeichnung B^b.

Als Anrede in den Übungen habe ich mich für das international gebräuchliche „du“ entschieden.

Um Spaß am Spielen zu haben, ist es unabdingbar, ein gut eingerichtetes Instrument zu haben. Deshalb ist es ratsam, regelmäßig Kontakt zum Hersteller des Instrumentes oder einem anderen Nyckelharpabauer zu haben, damit das Instrument gewartet wird und bei Problemen schnell eine Lösung gefunden werden kann.

Außerdem sollte sich jeder Nyckelharpaspielder selbst mit der Funktionsweise seines Instruments auseinandersetzen, um kleinere Reparaturen und Wartungsarbeiten selbst vornehmen zu können. Tipps kann man sich gut in dem Heft „Nyckelharpa Handbuch - Feinabstimmung & Wartung“ von Annette Osann holen.

Am Anfang dieses Heftes steht eine Reihe von musikalischen und streicherspezifischen Grundinformationen. Versierte Musiker können diesen Teil natürlich jederzeit überspringen.

Hinten im Buch (Seite 100 bis 110) gibt es zusätzlich noch eine Übersicht über verschiedene Musikbezeichnungen, musikalische Grundbegriffe und Stricharten.

Introduction

This book is intended to be an introduction to nyckelharpa playing. It covers the basics, to make it easier to know the instrument and how to play it.

It is aimed at all those wanting to get closer to the instrument. It should never, however, replace the contact to a teacher or other Nyckelharpa players.

All pieces are designed for modern chromatic nyckelharpas with three rows of keys, as this is currently the most common type of instrument.

All pieces are available in midi format to download so that they can be learnt by ear: www.nyckelharpa-spielen.de
When playing MIDI files you can modify the speed.

To develop a personal style, it is very helpful to record yourself playing to become aware of your own sound.

Note names follow the international standard, which are written in capital letters.

For historical reasons, in Germany the alphabetical order of A B C did not develop as we know it. It is used, but B is referred to as h. In this book the commonly used h in German is replaced with the international practice, referred to as B, and for the semitone below referred to B^b.

To have fun playing, it is essential to have a well set-up instrument. Therefore, it is advisable to have regular contact with the instrument builder or other nyckelharpa builders so that the instrument is maintained and in case of problems, that solutions can be found quickly.

In addition, every nyckelharpa player should be aware of how his instrument works so that minor repairs can be made and the instrument maintained. Tips are available in the book "Nyckelharpa Manual - Fine Tuning & Maintenance" by Annette Osann.

At the beginning of this book there is a series of musical and string specific terms. Experienced musicians can skip this part at any time, of course.

At the back of this book (page 100 to 110) there is an additional overview about various music symbols, basic musical concepts and bowings.



Wenn ein Violinschlüssel als Symbol am Rand steht, dann gibt es an dieser Stelle musiktheoretische Grundinformationen.



When a treble clef symbol is written on the side, basic music theory information is given.

Bei Übungen/ Informationen, die sich speziell mit der Tastaturhand auseinandersetzen, steht als Symbol eine Taste am Rand.



Exercises / information that deal specifically with the keyboard hand are indicated by a symbol of a key.

Bei Übungen/ Informationen zum Bogen oder der Bogenhand ist das Symbol ein Bogen.



Exercises / information that deal specifically with the bow hand are indicated by the symbol of a bow.

Es gibt viele Arten, sich einem Instrument zu nähern.

Völlig intuitiv, schulisch mit einem Lehrplan, so dass man schrittweise mit anschaulichen Übungen vorangeht, alleine zuhause, gemeinsam mit anderen, mit einer Lehrperson, oder ein Vorbild imitierend...

Jeder von uns ist ein Individuum, und hat seine eigene Vorgehensweise. Egal wie viele Vorkenntnisse du schon hast, wie deine Vorstellungen von Musikalität sind, oder ob du die Musikwelt ganz neu für dich entdeckst, ich wünsche mir, dass du generell offen für viele verschiedene Arten des Lernens bist, und ganz viel ausprobierst.

Du hast in diesem Buch Erklärungen, Übungen und Anleitungen. Sie helfen dir analytisch die Nyckelharpa und ihre Spielweise zu verstehen und progressiv voran zu gehen, deine Bewegungsmuster und Wahrnehmungsfähigkeit zu schulen.

Aber auf der anderen Seite gibt es das Spiel ohne Konzept, einfach intuitiv das Instrument in die Hand nehmen und spielen. Das einzige, was du dafür brauchst, ist deine innere Einstellung und das Vertrauen dazu, dass du es richtig machst! Improvisiere mit deinem Instrument, nähere dich ihm spielerisch, wie ein Kind.

Kombiniere beide Wege, den der Intuition und den der technischen Finesse und du wirst wunderbare musikalische Erfahrungen machen.

Ich freue mich, dich ein kleines Stück auf dem Weg des Nyckelharpaspielens begleiten zu dürfen und wünsche viel Spaß und Erfolg beim Musizieren!

There are many ways to approach an instrument.

Completely intuitive, with a curriculum so that progress is gradual with illustrative exercises, home alone, together with others, a teacher, or occasionally with a role model...

Each of us is an individual and has his or her own approach. No matter how much knowledge you already have, how your ideas of musicality are, or whether you discover a brand new world of music for yourself, I hope that you're generally open to many different ways of learning and trying out.

In this book you have explanations, exercises and instructions. They will help you to analytically understand the nyckelharpa and its playability and progressively continue to train your patterns of movement and perception.

But on the other hand, there is the playing without any concept, intuitively and simply put the instrument in your hands and play. The only thing you need for that is your attitude and confidence that you can do it correctly! Improvise with your instrument, approach it playfully, like a child would.

Combine both ways, intuitively and the way of technical finesse and you will make wonderful musical experiences.

I am pleased to be allowed to accompany you a little on the path of nyckelharpa playing and wish you every success in making music!

Viel Freude!
Enjoy!