

Preface

DOI: [10.36950/sjm.41.0](https://doi.org/10.36950/sjm.41.0)

Welcome to Volume 41 of the *Swiss Journal of Musicology*. For the first time since the launch of the online journal, we are delighted to present a special edition: This guest edition curated by Helena Simonett and Patricia Jäggi arises from the research project *Seeking Birdscapes* (2019-2023), conducted at the Lucerne University of Applied Sciences and Arts (HSLU) which focused on sound relations between humans and birds through both scientific and artistic approaches.

It seems no coincidence that the ‘music-making’ of non-human animals is now at the centre of a musicological publication. The growing concerns about our environment – triggered by the current climate crisis and the increasingly dwindling and changing natural habitats and their associated soundscapes – call for a closer look and listening, a radical rethinking of the role of the Anthropocene, and a search for new ways of dealing with our world. Approaches such as non-Western, indigenous cosmologies or (eco-)feminist theories can offer perspectives in this context.

Musicological research, particularly in human animal studies, sound ecologies, zoomusicology and ecomusicology, is becoming increasingly important, which has recently led to the establishment of a new study group of the International Council of Traditions of Music and Dance (ICTMD) dedicated to research on “Multispecies Sound and Movement Studies”. With its focus on sound relations between humans and birds, this volume fits in well with the current research debates.

In the first part of Volume 41, we find four double-blind peer-reviewed main articles. In their introduction “Of Birds, Music, and Silence”, Helena Simonett and Patricia Jäggi introduce the topic of “Birdscapes” and present the Lucerne research project. In his essay “The Anatomy of a Benign Failure: Péter Szőke’s Ornithomusicology as Represented in *Barátom, Bonca*, a 1975 Hungarian Children’s Film”, Gergely Loch deconstructs Péter Szőke’s anthropocentric assertion that both birdsong and human song are the result of identical neurological and physiological processes. Andrew Whitehouse’s essay “Inquisitory Birds: Thinking through the Ethics and Assumptions of Playback Responses in Birds” questions the ethics of methods using birdsong playback to lure rare bird species out of hiding for research purposes. “Tùn Resùn: Walking in the Sounding Forest” by Nathalie Kirschstein and Helena Simonett, documents and categorises the multisensory experiences of various test subjects while walking through the Swiss sound forest Tùn Resùn.

In the “Times and Perspectives” section, Emily Dolittle introduces her composition *Gannetry*, a multi-modal work inspired by the sounds of Scottish gannets and created in collaboration with the poet Dawn Wood: “Sharp, Loud, Fast, Fierce: Encounters with a Gannetry”.

The “Workshop-CH” section sheds light on another artistic approach to the topic of birdcalls: In their article “Captured Birdscapes: Artistic Research, Research Art, and Living Cultural Heritage”, Matthias Lewy and Helena Simonett present the exhibition *Birdscapes*, which is closely linked to the research project at the HSLU and was on display at the Lucerne Nature Museum in 2022. The article “*Actualiser ‘les études de musicologie’*” by Florim Dupuis, as well as a book review by Philippe Vendrix and a workshop report by Helena Langewitz round off this volume.

The editorial team of the SJM consistently aims to include a broad diversity of views and perspectives. Scholars from all backgrounds, regardless of nationality, gender or religion are invited to contribute to the publication. Equal opportunities are a high priority for the Swiss Journal of Musicology.

This diversity also applies in linguistic terms, as our stated aim is to reflect the linguistic diversity of Switzerland to some extent.

The editorial team also strives for diversity both in terms of thematic range and scientific approaches. No particular method, school or sub-discipline is favoured. Naturally, the contributions submitted determine the composition of each issue, with scientific quality and originality being among the decisive factors for selection.

Our special thanks go to guest editors Helena Simonett and Patricia Jäggi, whose focus on bird-scapes and sound relations between humans and birds enabled the exciting thematic field presented in the current issue.

We would also like to thank all the authors for their contributions and the people who have contributed to the realisation of this issue, above all our new Journal Manager Luc Vallat, Cristina Urchueguía, Central President of the Swiss Music Research Society, and our contacts at the Bern Open Publishing Platform Andrea Hacker and Jan Stutzmann. We would also like to thank the members of the Editorial Board, the reviewers and the Swiss Academy of Humanities and Social Sciences, whose generous support has made the publication of this volume possible.

We hope all our readers enjoy reading this report and find it stimulating!

Bern, Basel, Venice, December 2024

Lea Hagmann, Margret Scharrer, Laura Moeckli and Vincenzina C. Ottomano

Prefazione

Vi diamo il benvenuto al volume 41 dell'*Annuario svizzero di musicologia*. Siamo liete di presentare per la prima volta un numero speciale curato da Helena Simonett e Patricia Jäggi. L'idea di questo volume nasce dal progetto di ricerca *Seeking Birdscapes* (2019-2023) della Hochschule Luzern – Musik (HSLU), incentrato sull'indagine del canto degli uccelli attraverso approcci scientifici e artistici.

Non è un caso se il "fare musica" degli animali non umani sia ora al centro di una pubblicazione musicologica. La crescente preoccupazione per l'ambiente in cui viviamo – a causa dell'attuale crisi climatica, della diminuzione e del cambiamento dell'habitat naturale e dei paesaggi sonori ad esso associati – richiede uno sguardo e un ascolto più attenti, un ripensamento radicale del ruolo dell'Antropocene e la ricerca di nuovi modi di rapportarsi al nostro mondo. In questo senso, tanto le cosmologie non occidentali e indigene quanto le teorie (eco)femministe possono offrirci un approccio e un metodo di indagine differente.

La ricerca musicologica, riferita in particolare agli Human Animal Studies, agli studi sulle ecologie sonore, la zoomusicologia, l'acustemologia e l'ecomusicologia, stanno diventando sempre più importanti, il che ha recentemente portato alla creazione di un nuovo gruppo di studio dell'International Council of Traditions of Music and Dance (ICTMD) dedicato alla ricerca "Multispecies Sound and Movement Studies". Con il suo focus sul canto degli uccelli, questo volume si inserisce bene nei dibattiti più attuali della comunità scientifica.

Nella prima parte del volume 41 pubblichiamo quattro articoli principali sottoposti a un processo di "double-blind peer review" a garanzia della qualità scientifica. Nell'introduzione "Of Birds, Music, and Silence" Helena Simonett e Patricia Jäggi presentano il tema dei "Birdscapes" legato al progetto di ricerca di Lucerna. Nel suo saggio "The Anatomy of a Benign Failure: Péter Szőke's Ornithomusicology as Represented in *Barátom, Bonca, a 1975 Hungarian Children's Film*", Gergely Loch decostruisce l'affermazione antropocentrica di Péter Szőke, secondo cui il canto degli uccelli e quello umano sono il risultato di processi neurologici e fisiologici identici. Il saggio di Andrew Whitehouse "Inquisitory Birds: Thinking through the Ethics and Assumptions of Playback Responses in Birds" solleva la questione etica riguardo al metodo di riproduzione del canto degli uccelli quando si tratta di attirare specie rare di uccelli fuori dal nascondiglio per scopi di ricerca. Una passeggiata nella foresta sonora svizzera Tùn Resùn è al centro dell'articolo "Tùn Resùn: Walking in the Sounding Forest" di Nathalie Kirschstein e Helena Simonett, che documenta e classifica le esperienze multisensoriali di diversi soggetti.

Nella sezione "Testimonianze" Emily Dolittle ci presenta il suo lavoro *Gannetry*, un'opera multimodale ispirata ai suoni delle sule scozzesi creata in collaborazione con la poetessa Dawn Wood.

L'"Officina-CH" fa luce su un altro approccio artistico al tema del richiamo degli uccelli: nell'articolo "Captured Birdscapes: Artistic Research, Research Art, and Living Cultural Heritage", Matthias Lewy e Helena Simonett presentano la mostra *Birdscapes*, strettamente legata al progetto di ricerca dell'HSLU ed esposta al Museo della Natura di Lucerna nel 2022. Completano il volume l'articolo "Actualiser' les études de musicologie" di Florim Dupuis, la recensione di Philippe Vendrix e il resoconto di Helena Langewitz.

Le curatrici puntano costantemente a garantire la pluralità degli approcci, rispettando la diversità dei punti di vista e delle prospettive di ricerca. Studiosi di ogni provenienza, indipendentemente dalla nazionalità, dal sesso o dalla religione, sono invitati a contribuire alla nostra rivista. Le pari opportunità sono una priorità assoluta dell'*Annuario Svizzero di Musicologia*. Questa pluralità si applica anche in termini linguistici, poiché ci siamo poste l'obiettivo di riflettere per quanto possibile la diversità linguistica della Svizzera. Nessun metodo, scuola o sotto-disciplina viene privilegiato particolarmente. Ovviamente i contributi presentati determinano la costellazione di ogni numero, ma la qualità scientifica e l'originalità sono tra i fattori decisivi della selezione.

Un ringraziamento particolare va alle “guest editors” Helena Simonett e Patricia Jäggi, la cui attenzione ai paesaggi sonori e ai paesaggi ornitologici degli uccelli apre un campo tematico particolarmente interessante e innovativo.

Desideriamo inoltre ringraziare tutti gli autori per i loro contributi e le persone che hanno contribuito alla realizzazione di questo numero, in particolare il nostro nuovo redattore Luc Vallat, Cristina Urchueguía, presidentessa centrale della Società Svizzera di Musicologia, e i nostri referenti presso la Bern Open Publishing Platform, Andrea Hacker e Jan Stutzmann. Desideriamo inoltre ringraziare i membri del Comitato scientifico, i revisori e l’Accademia Svizzera di Scienze Umane e Sociali, il cui generoso sostegno ha reso possibile la pubblicazione di questo volume.

Vi auguriamo buona lettura, con la speranza che navigando tra queste pagine possiate trovare ispirazione e nuovi spunti di riflessione!

Berna, Basilea, Venezia, dicembre 2024

Lea Hagmann, Margret Scharrer, Laura Moeckli e Vincenzina C. Ottomano

Préface

Bienvenue dans le volume 41 des *Annales suisses de musicologie*. C'est avec grand plaisir que nous vous présentons pour la première fois depuis la nouvelle édition en ligne un numéro spécial. Ce volume édité par Helena Simonett et Patricia Jäggi est issu du projet de recherche *Seeking Birdscapes* (2019-2023) de la Haute école de musique de Lucerne (HSLU), qui s'est consacré aux relations sonores entre les humains et les animaux à travers des approches scientifiques et artistiques.

Le fait que le 'jeu musical' des animaux non humains soit au centre d'une publication musicologique actuelle ne semble pas être un hasard. Une préoccupation croissante pour notre environnement – provoquée par la crise climatique actuelle et par la diminution et la modification croissantes de l'habitat naturel et des paysages sonores qui y sont liés – exige un regard et une écoute attentifs, un changement radical de mentalité concernant le rôle de l'anthropocène ainsi qu'une recherche de nouvelles possibilités sur la manière de gérer notre monde. Dans ce contexte, des approches comme les cosmologies indigènes non occidentales ou les théories (éco)féministes peuvent nous offrir de nouvelles pistes.

La recherche en musicologie dans les domaines des études sur les animaux et les humains, des écologies sonores, de la zoomusicologie et de l'écomusicologie, prend de plus en plus d'importance, ce qui a conduit récemment à la création d'un nouveau groupe d'étude du Conseil international des traditions de musique et de danse (ICTMD), qui se consacre à l'axe de recherche des « sonorités multi-espèces et l'étude du mouvement ». Notre présent ouvrage, qui met l'accent sur les relations sonores entre humains et animaux, s'inscrit donc parfaitement dans les débats de la recherche actuelle.

Dans la première partie du volume 41, nous trouvons quatre articles principaux évalués par des pairs. Dans leur introduction « Of Birds, Music, and Silence », Helena Simonett et Patricia Jäggi introduisent le thème des « Birdscapes » et présentent le projet de recherche de Lucerne. Dans son article « The Anatomy of a Benign Failure : Péter Szőke's Ornithomusicology as Represented in *Barátom, Bonca, a 1975 Hungarian Children's Film* », Gergely Loch déconstruit l'affirmation anthropocentrique de Péter Szőke selon laquelle le chant des oiseaux et le chant humain seraient tous deux issus de processus neurologiques et physiologiques identiques. L'essai d'Andrew Whitehouse « Inquisitory Birds : Thinking through the Ethics and Assumptions of Playback Responses in Birds » pose des questions éthiques concernant la méthode de playback des chants d'oiseaux lorsqu'il s'agit de faire sortir de leur cachette des espèces d'oiseaux rares à des fins de recherche. L'article « Tùn Resùn : Walking in the Sounding Forest » de Nathalie Kirschstein et Helena Simonett documente et classe les expériences multisensorielles de différentes personnes lors d'une promenade dans la forêt sonore suisse de Tùn Resùn.

Dans la rubrique « Témoignages », Emily Dolittle nous fait découvrir sa composition *Gannetry*, une œuvre multimodale inspirée par les bruits des fous de Bassan écossais et créée en collaboration avec le poète Dawn Wood : « Sharp, Loud, Fast, Fierce : Encounters with a Gannetry ».

La section « Atelier CH » met en lumière une autre approche artistique du thème des chants d'oiseaux : Dans leur article « Captured Birdscapes : Artistic Research, Research Art, and Living Cultural Heritage », Matthias Lewy et Helena Simonett présentent l'exposition *Birdscapes*, étroitement liée au projet de recherche à la HSLU et qui a été présentée en 2022 au Musée Naturel de Lucerne. L'article « 'Actualiser' les études de musicologie » de Florim Dupuis, ainsi qu'un compte rendu rédigé par Philippe Vendrix et un rapport d'atelier d'Helena Langewitz complètent le présent volume.

L'équipe éditoriale des *Annales suisses de musicologie* s'efforce toujours d'inclure une grande diversité de points de vue et de perspectives. Les scientifiques de toutes les disciplines, sans distinction de nationalité, de sexe ou de religion, sont invités à participer à la publication. L'égalité des chances est une priorité pour les *Annales suisses de musicologie*. Cette richesse s'applique également du point de

vue linguistique, avec l'objectif déclaré de refléter dans une certaine mesure la diversité linguistique suisse.

L'équipe de rédaction vise également la diversité dans l'éventail thématique comme dans les approches scientifiques. Aucune méthode, école ou sous-discipline particulière n'est privilégiée. Bien entendu, les contributions soumises déterminent la composition de chaque numéro, la qualité scientifique et l'originalité faisant partie des facteurs décisifs pour la sélection.

Nous remercions tout particulièrement Helena Simonett et Patricia Jäggi, rédactrices invitées, qui, en mettant l'accent sur les birdscapes et les relations sonores entre les humains et les animaux, ont ouvert un champ thématique particulièrement passionnant à cette édition.

Nous remercions également tous les auteurs pour leurs contributions ainsi que les personnes qui ont œuvré à la réalisation de ce numéro, en particulier notre nouveau Journal Manager Luc Vallat, Cristina Urchueguía, présidente centrale de la Société suisse de musicologie, et nos interlocuteurs* chez Berner Open Publishing Platform Andrea Hacker et Jan Stutzmann. Nous remercions également les membres du comité de rédaction, les évaluateurs et l'Académie suisse des sciences humaines et sociales, dont le généreux soutien a permis la publication de ce volume.

Nous souhaitons à tous nos lecteurs beaucoup de plaisir et de réflexions stimulantes !

Berne, Bâle, Venise, décembre 2024

Lea Hagmann, Margret Scharrer, Laura Moeckli et Vincenzina C. Ottomano

Vorwort

Herzlich willkommen zum Band 41 des *Schweizer Jahrbuch für Musikwissenschaft*. Es ist uns eine grosse Freude, dass wir Ihnen mit dieser Online-Ausgabe zum ersten Mal eine Sonderausgabe präsentieren dürfen. Die vorliegende Gast-Edition von Helena Simonett und Patricia Jäggi entstammt aus dem Forschungsprojekt *Seeking Birdscapes* (2019-2023) der Hochschule Luzern – Musik (HSLU), das sich über wissenschaftliche und künstlerische Ansätze dem Vogelgesang widmete.

Dass das 'Musizieren' von nicht-menschlichen Tieren nun im Zentrum einer musikwissenschaftlichen Publikation steht, scheint kein Zufall. Die zunehmende Besorgnis um unsere Umwelt – hervorgerufen durch die aktuelle Klimakrise und den zunehmend schwindenden und sich verändernden natürlichen Lebensraum und der damit verbundenen Klanglandschaften – fordert ein genaues Hinschauen und Hinhören, ein radikales Umdenken über die Rolle des Anthropozäns und die Suche nach neuen Möglichkeiten, wie wir mit unserer Welt umgehen sollen. Hierbei können uns sowohl nicht-westliche, indigene Kosmologien wie auch (öko-)feministische Theorien einen Ansatz bieten.

Die musikwissenschaftliche Forschung insbesondere in den Human Animal Studies, den Sound Ecologies, in der Zoomusicology, der Acoustemology und der Ecomusicology gewinnt zunehmend an Bedeutung, was erst kürzlich zur Etablierung einer neuen Study Group des International Council of Traditions of Music and Dance (ICTMD) geführt hat, die sich dem Forschungsschwerpunkt «Multispecies Sound and Movement Studies» widmet. Unser vorliegender Band fügt sich mit seinem Schwerpunkt auf Vogelgesang dementsprechend gut in die aktuellen Forschungsdebatten ein.

Im ersten Teil von Band 41 finden wir vier double-blind peer reviewte Hauptartikel. In ihrer Einleitung «Of Birds, Music, and Silence» führen Helena Simonett und Patricia Jäggi ins Thema «Birdscapes» ein und stellen das Luzerner Forschungsprojekt vor. In seinem Aufsatz «The Anatomy of a Benign Failure: Péter Szőke's Ornithomusicology as Represented in Barátom, Bonca, a 1975 Hungarian Children's Film» dekonstruiert Gergely Loch Péter Szőkes anthropozentrische Behauptung, dass sowohl der Vogelgesang als auch der menschliche Gesang auf Grund identischer neurologischer und physiologischer Vorgänge entstünde. Andrew Whitehouses Aufsatz «Inquisitory Birds: Thinking through the Ethics and Assumptions of Playback Responses in Birds» stellt die Frage nach der Ethik der Methode des Playback von Vogelstimmen, wenn es darum geht, seltene Vogelarten für Forschungszwecke aus ihrem Versteck zu locken. Ein Spaziergang durch den Schweizer Klangwald Tùn Resùn bildet die Grundlage des Artikels «Tùn Resùn: Walking in the Sounding Forest» von Nathalie Kirschstein und Helena Simonett, in dem die multisensorischen Erlebnisse verschiedener Gewährspersonen dokumentiert und eingeordnet werden.

In der Rubrik «Zeitzeugen» führt uns Emily Dolittle in ihre Kompositionen *Gannetry* ein, ein multimodales Werk, das durch die Geräusche von schottischen Basstölpeln inspiriert und in Zusammenarbeit mit dem Dichter Dawn Wood entstanden ist: «Sharp, Loud, Fast, Fierce: Encounters with a Gannetry».

Die «Werkstatt CH» beleuchtet einen weiteren künstlerischen Ansatz zum Thema Vogelstimmen: In ihrem Beitrag «Captured Birdscapes: Artistic Research, Research Art, and Living Cultural Heritage» stellen Matthias Lewy und Helena Simonett die Ausstellung *Birdscapes* vor, die eng mit dem Forschungsprojekt an der HSLU verbunden und 2022 in Naturmuseum Luzern zu sehen war. Der Beitrag «Actualiser les études de musicologie» von Florim Dupuis, sowie eine Buchrezension von Philippe Vendrix und ein Workshopbericht von Helena Langewitz runden den vorliegenden Band ab.

Das Redaktionsteam des Jahrbuchs ist stets bestrebt, eine breite Vielfalt an Ansichten und Perspektiven einzubeziehen. Wissenschaftler*innen aller Fachrichtungen, unabhängig von Nationalität, Geschlecht oder Religion, sind eingeladen, an der Publikation mitzuwirken. Die Chancengleichheit hat für das *Schweizer Jahrbuch für Musikwissenschaft* eine hohe Priorität. Diese Reichhaltigkeit gilt auch in sprachlicher Hinsicht, denn unser ausgesprochenes Ziel ist es, die sprachliche Vielfalt der Schweiz einigermassen widerzuspiegeln.

Das Redaktionsteam strebt ebenfalls Vielfalt in der thematischen Bandbreite wie in der wissenschaftlichen Herangehensweise an. Keine bestimmte Methode, Schule oder Teildisziplin wird bevorzugt. Natürlich bestimmen die eingereichten Beiträge die Zusammensetzung jeder Ausgabe, wobei wissenschaftliche Qualität und Originalität zu den entscheidenden Faktoren für die Auswahl gehören.

Unser besonderer Dank geht an die Gasteditorinnen Helena Simonett und Patricia Jäggi, die durch den inhaltlichen Schwerpunkt auf Vogelklanglandschaften und Birdscapes der aktuellen Ausgabe ein besonders spannendes Themenfeld erschliessen.

Ebenfalls danken wir allen Autorinnen und Autoren für ihre Beiträge sowie den Personen, die an der Realisierung dieser Ausgabe mitgewirkt haben, allen voran unserem neuen Journal Manager Luc Vallat, Cristina Urchueguía, Zentralpräsidentin der Schweizerischen Musikforschenden Gesellschaft, und unseren Ansprechpartner*innen bei der Berner Open Publishing Platform Andrea Hacker und Jan Stutzmann. Unser Dank gilt auch den Mitgliedern des Editorial Boards, den Gutachterinnen und Gutachtern sowie der Schweizerischen Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften, deren grosszügige Unterstützung die Publikation dieses Bandes ermöglicht hat.

Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern viel Freude und anregende Gedanken bei der Lektüre!

Bern, Basel, Venedig, Dezember 2024

Lea Hagmann, Margret Scharrer, Laura Moeckli und Vincenzina C. Ottomano