

100 Years Magister Ludi Musici

Master of Musical Games

Wilhelm Keller

1920 - 2008

Artist

Inquiring Mind

Educator

Humanist

Pacifist

Visionary

A daughter's attempt to outline his rich and intensely committed life

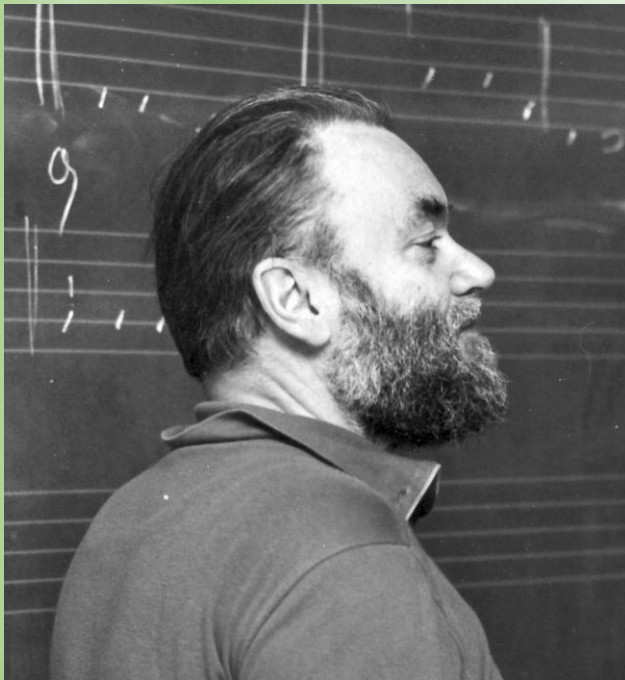
Zu 3

1. 2. 3.

Von Lie - be be - wegt_ und von Wis - sen ge -

lei - tet ist Gu - tes Le - - ben.

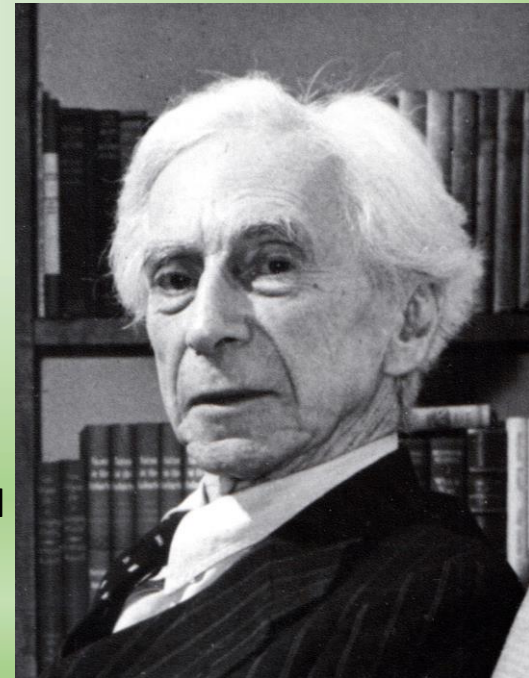
(Bertrand Russell)

*Good life is moved
by love and guided
by knowledge*

Wilhelm Keller

Bertrand Russell

What I want to talk about and let Wilhelm Keller tell ...

- ...childhood and youth
- ...war experience and university
- ...professional background
- ...pacifist engagement
- ...encounter with Carl Orff and Orff-Schulwerk
- ...work at the Orff-Institute
- ...socio-political engagement
- ...what remains?

Childhood and Youth (1920 – 1939)

Zu 4

1. 2. 3.

Auch die höch - sten Tür - me fan - gen beim Fun - da - ment an.

(Alter Volksspruch)

Even the tallest towers start with the foundation.

Born on Sonntag, August 8, 1920 in Wels...

...grew up
in Salzburg

Music lessons

Sports

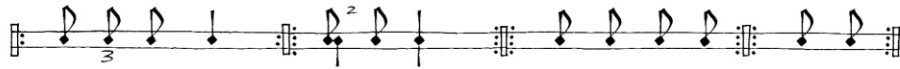

Song der Dampflokomotive

Tempo allmählich beschleunigen ....

NORDDDEUTSCH: Schreckliche Hitzssss! Helf mir doch! Geht schon besser, dank schön!
ÖSTERREICHISCH: Jössas de Hitzssss! Höff's ma! Geht scho bessä, dank schö!

Huuuu! Es geht dahinnn. Huuuu! Halt' mich aufff, halt mich aufff! Dank schön!
// // // // // Halts mi aufff, halts mi aufff! Dank schö!

... verlangsamen ... bremsen ...

Geht schon besser, helf mir doch! Schreckliche Hitzssss!
Geht schobessä, höff's ma! Jössas de Hitzssss!

AUSRUFER:

Boppard am Rhein!
Steigt aus oder ein!
Türen schließen!
(~~z z z z z z~~) drum
(Schlagzeug) - (Pfeif) Zug fährt ab.

Song of the steam locomotive

Two siblings— sister Erika, brother Harald - and Bobby, the dog

A happy childhood in
„Little Garden of Paradise“!

End of a carefree childhood- breakup of the family

Zu 4

1. keh - re um vor der nacht, kehr' nicht um vor dem
2. keh - re um vor dem krieg, kehr' nicht um vor dem
3. keh - re um vor dem tod, kehr' nicht um vor dem

3. licht; fol - ge ihm, so lang es schim-mert, und fürch-te dich nicht.
2. frie - den; such' ihn so lang er flak - kert, und fürch-te dich nicht.
3. leben, hilf ihm auf, so lang es fie - bert, und fürch-te dich nicht. (W. K.)

- From 1934 – National Socialists' influence in Austria increases
- In 1935, the „Nürnberg Race Laws“ are enacted
- Willi's father is a „full Jew“, all three of his children are „half-Jews“
- His father loses his job and is arrested
- His parents divorce for appearances
- The father lives alone in Vienna – the mother and children are in Salzburg

War Experiences

- 1938: the annexation of Austria into Nazi Germany
- 1939: the outbreak of World War II. 19 year old Wilhelm Keller is drafted and reports to the medical corps
- 1940: He is wounded and loses his leg; he is 20 years old.

Interim Summary

- Encouragement of his interests
- Childhood as a „Little Garden of Paradise“
- Exclusion in youth as a half-Jew
- An opponent of war from the beginning – „dishonorable war“
- The way out: sign up for the medical corps
- Instead of killing – finding ways to help

weihnachtliche
FINGSTBITTE

KANON
ZU 4
G
(8)

1 2
AX, PEACE, MIR, SCHON.

3 4
Heiliger Geist des Friedens, komm!

Holy Spirit of Peace, come!

Studies and professional career

- Studies in Salzburg in 1941 and in Leipzig from 1943
(first encounters with and participation in works of Carl Orff)
- 1945 – 1949 Music Theory teacher at the Mozarteum
- 1947 – First encounter with Carl Orff personally (...and in 1949 participation in the premiere of „Antigone“ at the Salzburg Festival)
- 1950 – Move to Germany
- 1962 – Return to Salzburg and the Orff-Institute
- 1980 - Retirement

Excursus: family pictures

- 1946: Marriage to Bärbel
- 1947: Birth of their daughter Johanna
- 1949: Bärbel dies

- 1951: Marriage to Brigitte
- 1952: Birth of their daughter Manuela
- 1956: Birth of their son Florian
- 1960: Birth of their daughter Judith

Pacifist Engagement

Zu 4

1. zwi - sen ro - sen und ra - ke - ten la - chen, wei - nen wir und
2. zwi - sen ro - sen und ra - ke - ten strei - cheln, schimp - fen wir und
3. mit ra - ke - ten und mit ro - sen mächt - ge men - schen - recht ver -

be - ten; und ver - brin - gen tag und näch - te su -
tre - ten; und er - tra - gen not und pla - gen, wenn
lo - sen; und wir war - ten ban - gen hof - fen auf

1. chend nach ein we - nig li - - - cht
2. ein we - nig freu - de wi - - - nkt
3. ein we - nig glück und tro - - - st.

(W. K.)

between roses and rockets we laugh, we cry and pray; and spend day and night looking for a little light

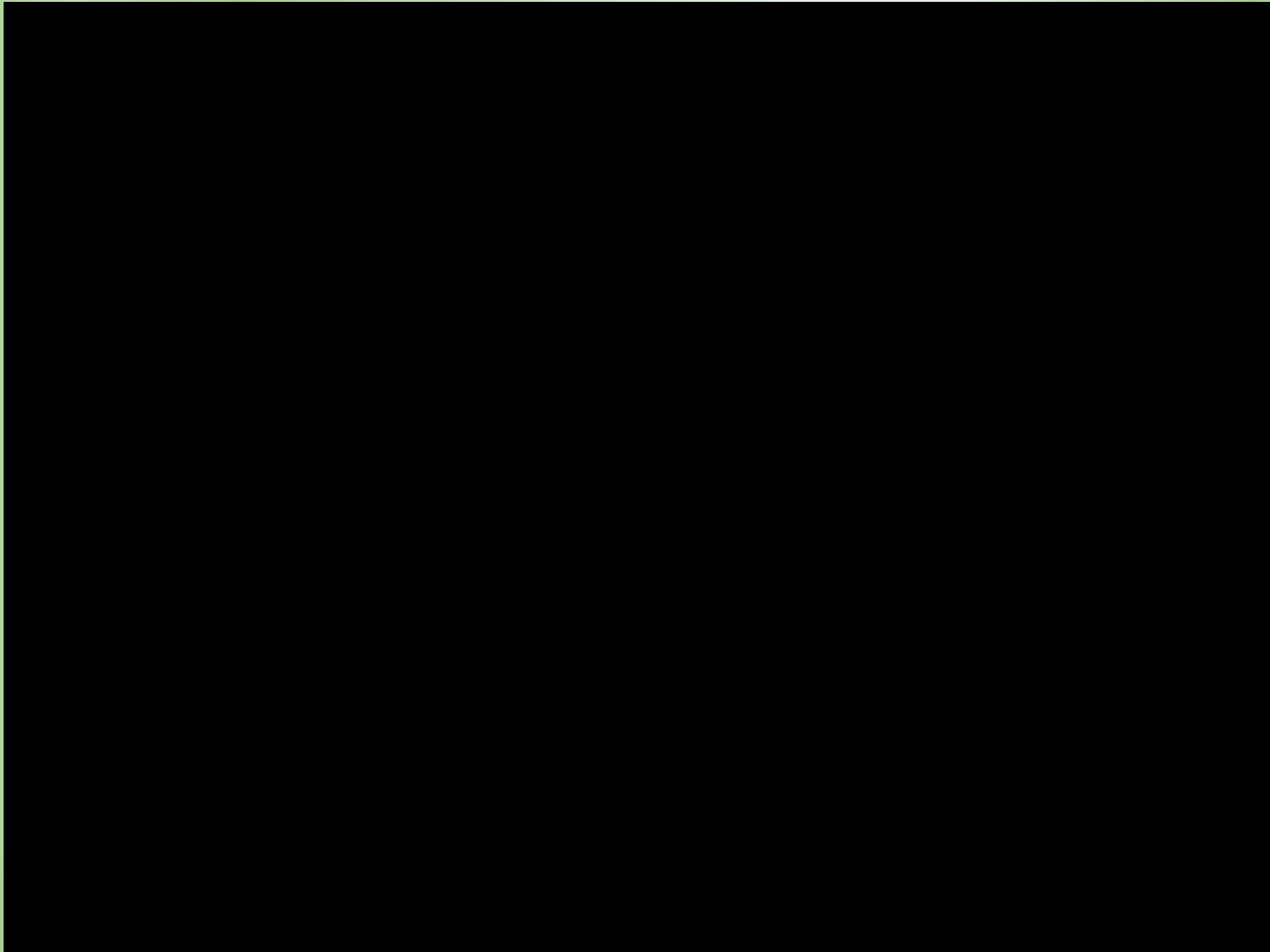

Encounter with Carl Orff and the Orff-Schulwerk (OSW)

- First „work“ encounter in 1943
- First personal meeting in 1947
- First OSW-Presentation in 1950
- *Courses, courses, courses...*
- First OSW publications
- First publications of his own works
- *Courses, courses, courses...*
- Participation in the Orff-Institute from 1962
- Continuing work on his own compositions and books

Work at the Orff-Institute

Under the umbrella of the Orff-Institute – creative work and initiating ideas

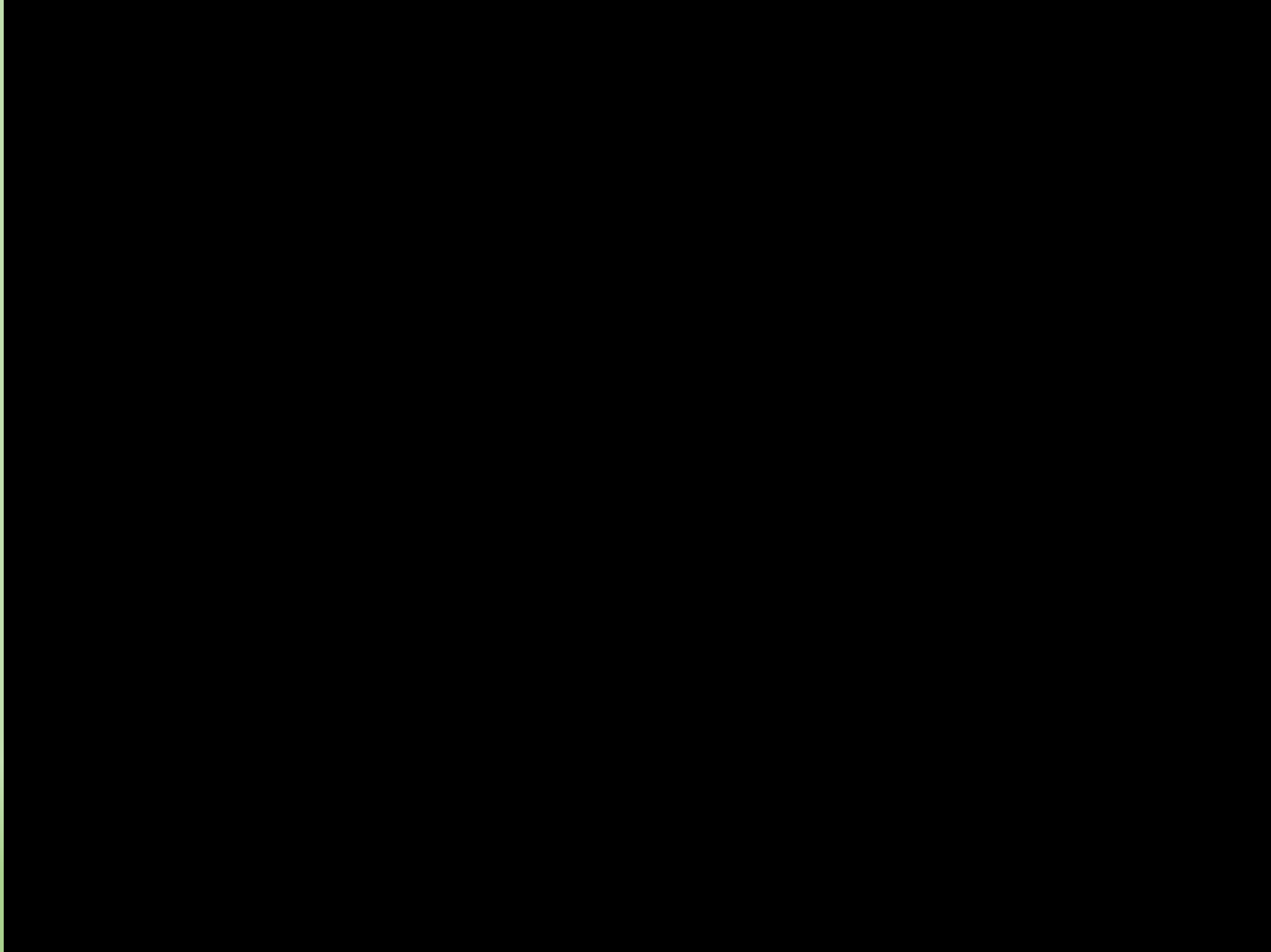

- Composing, having others compose, and teaching
- Developing materials and adapting them to practical requirements
- The series „Ludi musici“ is published
- In 1973 Keller takes over the management of his own research institute for Music in Social Work and Special Education
- A project dear to his heart: Integrative week on Elemental Music Theater with "König Hupf" (1988) („King Hop“)

Integrative week on Elemental Music Theatre

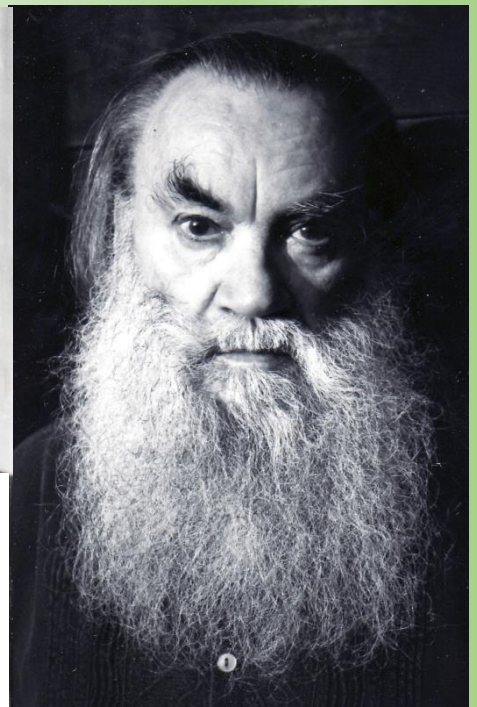
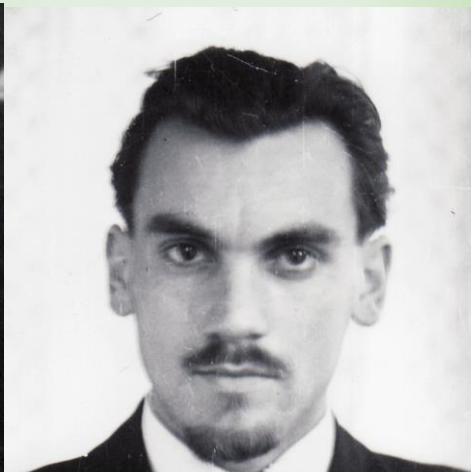
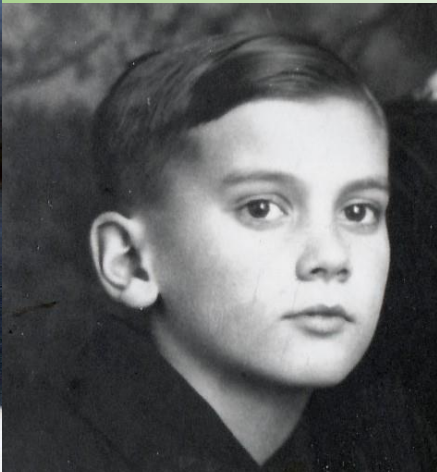

Social Commitment

- Encounter with Montessori-pedagogy
- 1969: Implementation of an alternative grading and assessment system at the Orff-Institute
- 1973: Initiation of a 3-country campaign (Austria, Germany, Switzerland) „Anxiety-free Schools“
- Honors and awards

The End of the Song

EPITAPH (op. post.)

ICH bin gewesen.
CORPUS ward staub und asche,
ANIMUS GESANG

ICH bin nicht mehr da –
doch was ich sagte und sang,
hallt wider in EUCH!

I am no longer here –
but what I said and sang
echoes in you!

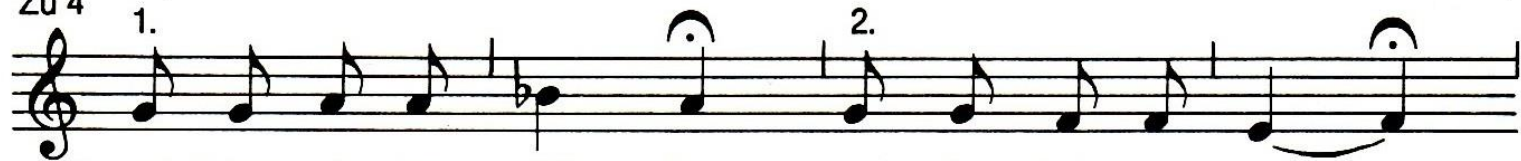

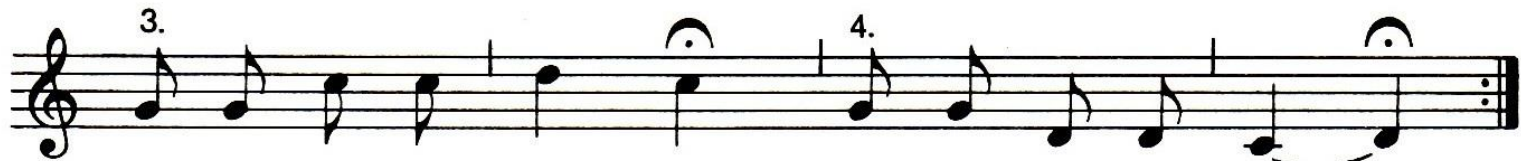
Zwischen allen Stühlen liegt der freie Raum

Between all the chairs lays the free space

Zu 4

1. zwi - schen al - len stüh - len liegt der frei - e raum — ,
2. zwi - schen al - len stüh - len wird der traum zur we - lt,
3. zwi - schen al - len stüh - len ist kein platz für ka - mpf,
4. zwi - schen al - len stüh - len här - tet sich die hau - t,
5. zwi - schen al - len stüh - len bleibt das rück - grat fe - st,
6. zwi - schen al - len stüh - len lich - tet sich die na - cht,
7. zwi - schen al - len stüh - len fängt das den - ken a - n,
8. zwi - schen al - len stüh - len gibt es brot ge - nu - g,

1. zwi - schen al - len stüh - len wird die welt zum tra - m
2. zwi - schen al - len stüh - len wird ihr feld be - ste - llt
3. zwi - schen al - len stüh - len löst sich haß in da - mpf
4. zwi - schen al - len stüh - len wächst des frie - dens krau - t
5. zwi - schen al - len stüh - len sitzt der frei - en re - st
6. zwi - schen al - len stüh - len wird die macht ver - la - cht
7. zwi - schen al - len stüh - len rei - fen frau und ma - nn
8. zwi - schen al - len stüh - len wird das schwert zum pflu - g.

(W. K.)

What remains?

- Teaching material of timeless quality
  - Two new publications on life and album („Best Of Keller“)
- Writings + Compositions
  - A complete catalogue of works can be found on the homepage of the FIDULA Publisher: www.fidula.de
- A Role Model
  - Let us continue to engage and fight for an open society in which Inclusion simply *takes place*

...with his family

Literature

- Widmer, Manuela (2020): *Exempla Ludi Musici*. Spielwerke für Kinder. Koblenz: Fidula (+ CD)
- Dies. (2020): *Magister Ludi Musici*. Wilhelm Keller (1920 – 2008) – Künstler, Forschergeist, Pädagoge, Humanist, Pazifist, Visionär. Koblenz: Fidula (+ CD)
- Dies: (2015): DVD *Spring ins Spiel – Elementares Musiktheater mit dem Märchen „Die Mäusebraut“* (in Zusammenarbeit mit Hannes Valtiner). Koblenz: Fidula.