

Reinhard Gerlach

**Musik und
Jugendstil
der Wiener
Schule
1900-1908**

GAABER-VERLAG

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	1
Einleitung: Lyrik und Logik oder Pan und die Symmetrie	3
Erster Teil: Grundbegriffe der Ästhetik. Drei Studien	
1. Zur Genealogie des Jugendstils	9
Der dialektische Idealismus – Das logische Musikdenken Beethovens	9
Der magische Idealismus – Die mystische Anschauung der Romantik	10
Wagners »Gesamtkunstwerk«	12
Anmerkungen	18
2. Zur Morphologie des Jugendstils	21
Das Kindhafte	23
Die Gebärde	28
Töne – Farben – Strukturen	33
Die Musik aus »sphärischer« Perspektive	38
Anmerkungen	42
3. Zur Hermeneutik des Jugendstils	45
Das Ich und die Antinomien des Daseins – Ein Versuch über ein Thema Hofmannsthals	45
Anmerkungen	52
Zweiter Teil: Schönberg – Webern – Berg. Drei Monographien	
Vom Selbstaussdruck und von der Entlarvung zur Selbstentlarvung. Eine innere Biographie des frühen Schönberg	
Schönbergs Jugendwerk I – Ansätze zu einem Ich	
Das Streichquartett in D-Dur (1897) – Wiener Jugend und Jugendliebe zum böhmischen Musikantentum	59
Schönbergs Jugendwerk II – Höchste Steigerung des Ich	
Die »Gurre-Lieder« (1900/01; vollendet 1911) – Entstehung und Metamorphose	67
Die Poesie der »Gurre-Lieder« – Der Dichter der Arabeske Jens Peter Jacobsen	68
Die Übersetzung der »Gurre-Lieder« aus dem Dänischen – Das Verhältnis zum Text (I)	70
Die Musik der »Gurre-Lieder«	72
Das Orchester-Vorspiel als Kosmogonie	72
Das Lied »Nun sag ich Dir zum ersten Mal...«	
Stilkunst	74
Die ideale Arabeske – Eine Anschauung	76
Harmonie und Formbildung (I)	77

Rhythmus und rubato	80
Harmonie und Formbildung (II)	82
Die regellose Arabeske – Geschichte eines Lebens	86
Schönbergs Jugendwerk III – Der schöpferische Eros	
Musik und Bild	88
Traumbild und tonale Ambiguität	91
Schloß »Gurre« – Der Mythos, seine Aufklärung und die historische Entwicklung	95
Schönberg und die Wirklichkeit I (um 1908)	
Wien und die Wiener Schule	99
Schönberg und Webern – Die Erziehung zum Regelrechten	105
Schönberg und Berg – Von der Liedkunst zur Instrumentalmusik	106
Das entgottete Leben und die Heiligung der Kunst – Georges Buch »Maximin« und Schönbergs Streichquartettsatz »Entrückung« – Das Verhältnis zum Text (II)	107
Schönberg und die Wirklichkeit II (1908–1913)	
Der gescheiterte Jugendstil – »Farbe« und »Klang« im Drama von der »glücklichen Hand«	124
Zusammenfassung:	
Schönbergs »Ton«. Der reine Gedanke und die Bilder – Das Verhältnis zum Text (III)	139
Anmerkungen	146
Von der Anschauung des Lichts zur Dunkelheit der Seinserfahrung. Der Jugendstil im nachgelassenen Werk des jungen Webern	
Webern und der Zeitgeist	
Künstlerkreise	157
Das »Musikhafte«	158
Das Streichquartett 1905 (Motto von Jacob Böhme)	
Die Lichtmetapher	161
Die Metaphysik der Musik	162
Die Form-Analyse des Streichquartetts	164
Dehmel und der Zeitgeist	
Georges Dehmel-Kritik	172
Hofmannsthals Laudatio auf Dehmel	173
Schönbergs Hommage à Dehmel	175
Die fünf Dehmel-Lieder 1906–1908	
Webern und Dehmel	176
Gedichte Dehmels im Jugendstil – Sprache I–V	
»Ideale Landschaft«	179
»Nächtliche Scheu«	180
»Am Ufer«	182
»Himmelfahrt«	184
»Helle Nacht« – Die Übermacht der Sprache	186
Weberns fünf Dehmel-Lieder im Jugendstil – Musik und Sprache I–V	
Die Lichtmetapher	188
Perspektivische Ton»sprache«	191
Die Ambiguität der Form (I)	194
Die Ambiguität der Form (II)	199

Das Lied »Helle Nacht«	204
Die Struktur als Ornament	204
Die Vollendung der Form	209
Der Zyklus der fünf Dehmel-Lieder als Prozeß ins Dunkel	212
Zusammenfassung: Jugendstil als Schicksal	217
Anmerkungen	219
Der Traum ein Leben – Das Leben ein Traum.	
Die innere Biographie des frühen Berg in Stadien seines musikalischen Bewußtseins	
Vier Lieder 1908–1910 nach Gedichten von Hebbel und Mombert	
»Traumleben« – Hebbels polares Weltverständnis	225
Das Lied opus 2, Nr. 1	
Der hohe Stil	226
Technizismus und Anthropomorphose	227
Was ist das: Ich?	231
Der Dichter Mombert – Ein »Fall Mombert«	232
Der »Glühende« – Zum Selbstverständnis Momberts	
Die Projektion einer Stimmung in den Raum	233
Die <i>décadence</i> des Stils	234
Die Prozession	236
Heimat im Raum der Polaritäten	238
Das Lied opus 2, Nr. 2	
Die Ambiguität der Form (I)	241
Das Lied opus 2, Nr. 3	
Die Ambiguität der Form (II)	245
Das Lied opus 2, Nr. 4	
Zur inneren Biographie	249
Zur äußeren Biographie	252
Die Konfiguration von »Empfindungskomplexen«	254
Drame lyrique	256
Bewußtseinsveränderungen	263
Der zerborstene Liederzyklus Bergs	265
Zusammenfassung: Polarität und Pantonalität bei Berg	269
Anmerkungen	272
Bildteil	275
Bibliographie	
Noten	308
Bücher und Aufsätze	309
Discographie	316
Personenregister	317
Titelregister	326
Sachregister	329