

INHALTSVERZEICHNIS

KAPITEL VI: DAS 19. JAHRHUNDERT

A. Musikalische Lyrik im 19. Jahrhundert	9
1. Ein Säkulum des Liedes	9
Einleitung. Mit einem Exkurs zur Mélodie	9
Grundlegung: Singen · Lyrik · Lied · Gesang	20
Der individuelle Ton	25
Lied – gedichtet und komponiert	25
Lied-Panorama	27
Sololied – Klavierlied – Kunstlied	28
Das Lied im Gefüge der musikalischen Gattungen	29
Theorien des Liedes im 19. Jahrhundert	30
Mehrstimmige Sologesänge	35
Lieder mit obligatem Instrument	38
Die Ballade	39
Sprechen und Singen	45
Deklamation	46
Mignons Lied <i>Kennst du das Land</i> im Vergleich von Reichardt bis Wolf	49
Entwicklungen	55
Strophenlied und freie Formen	55
Der Klavierpart	60
Vorgriff auf den Orchestergesang	62
Zyklus	63
Volkslied	68
Liedeinlagen	71
Das Bühnenlied	72
Ausblicke	73
Lieder ohne Worte	73
Das lyrische Klavierstück	75
Der kollektive Ton	77
Singen in der bürgerlichen Gesellschaft	77
Das Chorlied	78
Chorlied und Sololied	81
Männerchöre	84
2. Fragmente einer Sozial- und Aufführungsgeschichte des Liedes im 19. Jahrhundert	86
Bearbeitungen – Transkriptionen – Paraphrasen	86
Schuberts Sololied <i>Der Lindenbaum</i> als Silchers Männerchor	86
Deutsches Männerchorlied und deutsch-nationale Ideologie	88

Transkriptionen, Paraphrasen und kein Ende – Mit einem Blick auf Franz Liszts <i>Winterreise</i>	93
»Mit Rücksicht auf kleine Hände«	95
Die »öffentlich relevant gewordene Privatsphäre der Gesellschaft«	97
Öffentlichkeit	97
Schwierigkeiten beim Sololied	99
Klavier	99
Häusliches Musizieren und der Salon	100
Bürgerliche Musikstadt Basel	103
»Liederflut«	104
Lieder im Konzertsaal	106
Wiener Tradition	107
Kontroversen um Programme	108
Amalie Joachims historische Konzerte	109
Wirtschaftsfaktor Chorgesang	112
Praxis	113
Bilder lesen. Sang Herr Vogl im Sitzen?	113
Schubert verzieren?	115
Liedersänger	116
Literatur	119
B. Musikalische Lyrik zwischen Ich-Ausdruck und Rollenspiel: Die romantische Epoche	125
Zeitrahmen	125
Musikalische Lyrik	126
Ein imaginäres Museum	129
Lied und Lyrik	132
Liedsituation	134
Rätsel um Wilhelm Müller	136
KAPITEL VII: DIE MODERNE (1880–1920)	
A. Musikalische Lyrik in der Moderne	139
Einleitung	139
Historiographische Vorbemerkungen	140
Vom Klavierlied zum Orchestergesang und Ensemblelied: Ein gattungsgenetischer Entwurf	142
Das Klavierlied	148
Gabriel Fauré	148
Claude Debussy	152
Hugo Wolf	155
Richard Strauss	159
Hans Pfitzner	162
Leoš Janáček	166

Der Orchestergesang	168
Gustav Mahler	168
Alban Berg	172
Paul Hindemith	176
Franz Schreker	178
Das Ensemblelied	181
Arnold Schönberg	181
Maurice Ravel	186
Igor Strawinsky	189
Anton Webern	191
Chorische, instrumentale und theatrale Lyrik	196
Chorische Lyrik	196
Instrumentale Lyrik	200
Theatrale Lyrik	203
Literatur	207

B. Lyrik der Jahrhundertwende:

Strömungen und Leitfiguren	211
Großväter und Enkel	211
Moderne Dichter-Charaktere	213
Richard Dehmel	215
Stephan George	217
Hugo von Hofmannsthal	220
Rainer Maria Rilke	221

KAPITEL VIII: DAS 20. JAHRHUNDERT (1920–2000)

A. Musikalische Lyrik im 20. Jahrhundert	225
1920–1945	231
»Kalte persona«, Anti-Lied und Nachromantik	231
Ausdruck ohne Psychologie: Neue Musik und Folklorismus	238
Lied als Gebrauchsmusik	246
Verlorene Nähe: Figurationen des Klassizismus	254
1945–1975	261
Kanon und Reihe	261
Lyrik und serielles Denken	268
Sprache als Sinn, Nicht-Sinn und Unsinn	275
Einbruch der Außenwelt	279
1975–2000	284
Subjekt und Fragment	284
Renaissance des Lieds?	290
Ich ist ein anderer	297
Lyrik und Pop	304
Literatur	310

B. Musik und Poesie im 20. Jahrhundert	319
Das Lautmaterial der Lyrik	319
John Cage und James Joyce	321
Pierre Boulez und René Char	325
Luigi Nono und Friedrich Hölderlin	327

KAPITEL IX: AUSSEREUROPÄISCHE PERSPEKTIVEN

Musik und Lyrik in der Musikgeschichte der USA	331
Einleitende Bemerkungen	331
Definitionen und Rahmenbedingungen des Lieds	331
Historische und Gattungs-Voraussetzungen	336
Entwicklungslinien der musikalischen Lyrik in den USA	341
Charles Ives	343
Ives und die Folgen – Aaron Copland	347
Tendenzen des Klavierliedes nach 1945	349
Erweiterungen: Vokale Ensemblemusik und Radikalisierung	355
Exponenten des modernen Liedes – George Crumb und Elliott Carter	357
Literatur	362
»Poesie und Musik«: Das japanische Klavierlied um 1920	364
Lyrik und Musik in der traditionellen Kultur Japans	364
Beginn der Rezeption westlicher Musik	368
Die »Kinderlied-Bewegung«	372
Hakushu Kitahara und Kosaku Yamada	377
»karatachi no hana«	380
Lied und musikalische Lyrik in Afrika	385
Etymologische Vorüberlegungen – Musik und Sprache	385
Kriterien der Analyse	389
Intertextualität und Ambiguität: Lied und »Lyrik« als Modus sozialer Kommunikation	393
Fallstudie 1: Odansuom-Gesänge – Akan »Recreational Music« in Sefwi-Surano (Ghana)	396
Fallstudie 2: Die »La Kpa«-Lieder der »Ga« in La (Accra), Ghana	400
Literatur	402
Personen-, Werk- und Sachregister	409
Die Autoren	446
Nachwort des Verlages	447