

Inhalt

Vorwort	IX
Siglenverzeichnis	XI
Zeittafel	XII

EINLEITUNG

Einleitung: Gustav Mahler (1860–1911) – Gustav Mahler (1960–) (Bernd Sponheuer)	2
Umbewertung 2 • »Renaissance« – Aufnahme in den Kanon 3 • Abschied vom 19. Jahrhundert 5 • Niemandland 10 • Literatur 12	

LEBEN

Mahler. Leben und Welt (Jens Malte Fischer)	14
Herkunft 14 • Prägung: das Wien der 1870er Jahre 16 • Aufbruch: Mahlers Weg von Bad Hall nach Leipzig 20 • Der Dirigent 24 • Entfaltung: Von Budapest bis Hamburg 28 • Judentum – Antisemitismus – Identität 32 • Die Berufung 36 • Mahler komponiert 39 • Opernreform 42 • Der Ehemann 51 • Ende in Wien – Krise – Neuanfang 34 • Der Patient Mahler 37 • Mahler in New York 38 • Krise – Gipfel – Abschied 53 • Mahler und die Literatur 56 • Literatur 59	

ÄSTHETISCHE UND KOMPOSITORISCHE ASPEKTE

Mahlers geistige Welt (Adolf Nowak)	62
Verhältnis zum klassischen Kunstbegriff 63 • Musik als Inbegriff des Lebens 66 • Weltschmerz und Todesgedanke 68 • Natur, Religion, Humor 69 • Musikalisches Verstehen: die Metapher der Reise 72 • Literatur 74	

Mahlers kompositorische Herkunft: Das lange 19. Jahrhundert und die Kontinuität der Romantik (Walter Werbeck)	76
Lied und Symphonie 78 • Mahler und Schubert 79 • Romantische Musikästhetik I: Humor 79 • Mahler und <i>Des Knaben Wunderhorn</i> 80 • Romantische Musikästhetik II: Kunstreligion 81 • Romantische Musikästhetik und Tonsymbole 82 • Beethovens Symphonien und ihre Folgen 83 • Symphonische Gehalte und formale Konsequenzen 84 • Materialität und Sprachvermögen der Symphonie 86 • »Prag- matische Symphonik vor Mahler 88 • Literatur 89	

Charakter und ›Ton‹ bei Mahler (Mathias Hansen)	91
›Ton‹ – das grundlegende Merkmal 91 • Adornos physiognomischer ›Ton‹ 92 • Veränderte ›Ton‹-Wahrnehmungen seit den 1970er Jahren 93 • Mahlers ›Töne‹ als Grundton 93 • Fazit 99 • Literatur 99	
Die Musik der Wiener Moderne (Horst Weber)	100
Identität und Geschichtskonstruktion 100 • Verdrängung und Wiederkehr 102 • Lethargie und Aufbruch 103 • Überbietung und Zurücknahme 105 • Gattungsgefüge und Gattungskonversionen 105 • Generationsgefälle und Zerfall der bürgerlichen Öffentlichkeit 107 • Kunstreligion und Organismus als ästhetische Konzepte 108 • Satztechnik und Form 109 • Vom kommunikativen zum kulturellen Gedächtnis 111 • Literatur 112	
Mahlers Orchesterklang (Peter Jost)	114
Vorbemerkung 114 • Leitlinien und Maximen Mahlers 116 • Instrumentarium 117 • Lagen und Spieltechniken 119 • Linienfärbungen und Schnitt-Technik 120 • Raumklang 121 • Symbolik 124 • Rezeption 125 • Literatur 126	
Mahlers Schaffensprozess (Peter Andraschke)	127
Stadien des Schaffensprozesses 127 • Vorliegende Dokumentationen des Schaffensprozesses 128 • Kompositorischer Einfall, Inspiration 129 • Skizzen 129 • Verlaufsskizzierung, Particell 130 • Partiturentwurf 132 • Von der Reinschrift zum Druck 133 • Revisionen 134 • Der Klavierauszug 136 • Der Kompositionsprozess in größerem Zusammenhang 136 • Literatur 138	
Über das Opernhafte von Mahlers Musik (Tobias Janz)	140
Oper als Thema des Mahler-Diskurses 140 • Opernprojekte 143 • Mahlers Repertoire 144 • Reminiszenzen, Allusionen, Zitate 146 • »Tragische Ironie« 148 • Tragische Ironie bei Mahler 149 • Schluss 150 • Literatur 151	

WERKE

Vollendete Werke vor der <i>Ersten Symphonie</i> : <i>Klavierquartett</i> , <i>Das klagende Lied</i> , Frühe Lieder (Eckhard Roch)	154
<i>Klavierquartett</i> 154 • <i>Das klagende Lied</i> 157 • Drei Frühe Lieder 165 • Fünf Frühe Lieder 166 • Literatur 167	
Die Lieder (Mathias Hansen)	168
Das Lied im Gesamtwerk 168 • Die Welt des <i>Wunderhorns</i> 169 • Achsenzeiten 173 • <i>Lieder eines fahrenden Gesellen</i> 174 • <i>Neun Lieder und Gesänge aus »Des Knaben Wunderhorn« für eine Singstimme und Klavier</i> 178 • <i>Gesänge für eine Singstimme mit Orchesterbegleitung aus »Des Knaben Wunderhorn«</i> 186 • <i>Fünf Lieder nach Texten von Friedrich Rückert</i> 203 • <i>Kindertotenlieder</i> (Friedrich Rückert) 209 • Aufführungsgeschichte 214 • Literatur 215	
<i>Erste bis Vierte Symphonie</i> : »Eine durchaus in sich geschlossene Tetralogie« (Wolfram Steinbeck)	217
Einleitung 217 • <i>Erste Symphonie</i> : Aufbruch 220 • <i>Zweite Symphonie</i> : Erlösung 230 • <i>Dritte Symphonie</i> : Resultat 240 • <i>Vierte Symphonie</i> : Abschluss 251 • Literatur 267	

<i>Fünfte Symphonie</i> (Barbara Meier)	269
Entstehung und frühe Rezeption 269 • Erster Satz: Trauermarsch. In gemessenem Schritt. Streng. Wie ein Kondukt 270 • Zweiter Satz: Stürmisch bewegt. Mit größter Vehemenz 273 • Dritter Satz: Scherzo 276 • Vierter Satz: Adagietto 280 • Fünfter Satz: Rondo-Finale 281 • Literatur 285	
<i>Sechste Symphonie</i> (Siegfried Oechsle)	286
Zentrum und Peripherie 286 • Entstehung und Quellen 287 • Aussagen Mahlers 288 • Rezeption 289 • Erster Satz: Allegro energico 293 • Zweiter Satz: Scherzo 297 • Dritter Satz: Andante moderato 301 • Vierter Satz: Finale 304 • Literatur 309	
<i>Siebte Symphonie</i> (Martin Geck)	312
Entstehung und Rezeption 312 • Erster Satz: Langsam. Adagio – Allegro risoluto, ma non troppo 313 • Zweiter Satz: <i>Nachtmusik</i> I. Allegro moderato 316 • Dritter Satz: Scherzo. Schattenhaft 318 • Vierter Satz: <i>Nachtmusik</i> II, Andante amoroso 319 • Fünfter Satz: Rondo-Finale. Allegro ordinario 320 • Die »Final-Problematik« der <i>Siebten</i> im Spiegel der Rezeption 322 • Mahlers <i>Siebte</i> im musikästhetischen Diskurs 324 • Literatur 328	
<i>Achte Symphonie</i> (Peter Revers)	329
Eine Symphonie für die Massen? 329 • Aspekte der Werkentstehung 331 • Eine Symphonie? 332 • »Totale religiöse und poetische Zweckentfremdung«? – Zu Mahlers Wahl und Vertonung der Texte 335 • Strategien symphonischen Komponierens in Mahlers <i>Achter</i> 337 • Literatur 341	
<i>Das Lied von der Erde</i> (Peter Revers)	343
Die Textgrundlage: Hans Bethges <i>Chinesische Flöte</i> 344 • Musikalische Quellen? 346 • Aspekte der Rezeptionsgeschichte 351 • Zur Frage der Klavierfassung 352 • Die Liedsätze im Einzelnen 353 • Literatur 361	
<i>Neunte Symphonie</i> (Claudia Maurer Zenck)	362
Erster Satz: Andante comodo 362 • Zweiter Satz: Im Tempo eines gemächlichen Ländlers 367 • Dritter Satz: Rondo-Burleske 371 • Vierter Satz: Finale: Adagio 375 • Literatur 379	
<i>Zehnte Symphonie</i> (Jörg Rothkamm)	380
Entstehung und Quellenlage 380 • Erster Satz: Adagio 381 • Zweiter Satz: Scherzo 383 • Dritter Satz: Purgatorio 384 • Vierter Satz: [Scherzo] 385 • Fünfter Satz: Finale 385 • Aufführungsfassungen 386 • Literatur und Quellen 388	
Mahler als Bearbeiter (Eike Feß)	390
Einrichtungen für die Opernbühne 390 • Mahlers Retuschen symphonischer Werke 394 • Bearbeitung als Verbesserung – Schubert, Schumann und Bruckner 399 • Literatur 404 • Partituren 405	

INTERPRETATION UND REZEPTION

Mahler und die zeitgenössische Kritik (Juliane Wandel)	408
Mahler und die Kritik 408 • Die Kritik und Mahler 409 • Grundzüge der Kritik 410 • Erste bis Vierte <i>Symphonie</i> 411 • Fünfte bis Siebte <i>Symphonie</i> 412 • Achte <i>Symphonie</i> 413 • <i>Das Lied von der Erde</i> und die <i>Neunte Symphonie</i> 415 • »Der Parallelismus zwischen Leben und Musik« 416 • Literatur 417	

Grundzüge der Mahler-Rezeption seit den 1920er Jahren (Bernd Sponheuer)	419
Einführende Bemerkungen zur Mahler-Rezeption allgemein 419 • 1918–1933 422 • 1933–1945 426 • 1945–1960 429 • 1960 ff. 431 • Literatur 434	
Kompositorische Mahler-Rezeption (Wolfgang Rathert)	437
Vorbemerkung 437 • Probleme der Annäherung 437 • Gebrochenheit und Subjektivität 439 • Freiheit und Außenseitertum 440 • Funktionalisierung und Politisierung 441 • Musik über Musik 442 • Kultfigur, Innovator und Außenseiter 442 • Zwischen Eklektizismus und Epigonalität 444 • Im Umkreis der Wiener Schule 446 • Andere nationale Traditionen: Sowjetunion und Schweden 448 • Von der <i>Sinfonia</i> zum <i>Prometeo</i> 449 • Ausblicke 451 • Literatur 452	
Mahler-Interpretation(en): Zur Aufführungsgeschichte und Diskologie (Hartmut Hein)	453
Auf der Suche nach Kriterien: Aufführungsästhetische Grundlagen 453 • Mahler interpretiert Mahler 456 • Advokaten und Erben: Aufführungen und Einspielungen bis 1950 458 • Nach 1950: Pluralität im ›klingenden Diskurs‹ 465 • Literatur 469 • Diskographien im Internet 471	
Mahler im Film (Albrecht Riethmüller)	472
Medium Film und Popular Culture 473 • Auswirkungen auf die Komponisten von Film-Musik 474 • Drehscheibe Weill 476 • Beispiele des filmmusikalischen Als Ob 476 • Filmspiele mit dem Original 477 • Filmbiographie 479 • Vom musikalischen Sonntag zum filmischen Alltag 481 • Mahler unter Anderen 483 • Literatur 484	

ANHANG

Werkverzeichnis	486
Verzeichnis der Autorinnen und Autoren	490
Namenregister	492
Werkregister	502