

INHALTSÜBERSICHT

EINLEITUNG	1
KAPITEL 1: <i>ARLADNE AUF NAXOS</i> UND <i>DIE FRAU OHNE SCHATTEN</i> , TEIL I DIE HOHEN PAARE	25
KAPITEL 2: <i>ARLADNE AUF NAXOS</i> UND <i>DIE FRAU OHNE SCHATTEN</i> , TEIL II INNERER ZWIESPALT ALS TONALE OPPOSITION	103
KAPITEL 3: <i>ELEKTRA</i> UND <i>DER ROSENKAVALIER</i> ZUR SKIZZIERSTRATEGIE BEI RICHARD STRAUSS	205
KAPITEL 4: <i>DIE ÄGYPTISCHE HELENA</i> UND <i>ARABELLA</i> VERWANDLUNG IN ZWEI ANLÄUFEN – DAS PRINZIP DER DOPPELTEN LÖSUNG	321
KAPITEL 5: <i>ARLADNE AUF NAXOS</i> UND <i>DIE FRAU OHNE SCHATTEN</i> , TEIL III DIE „NEBENHANDLUNGEN“	429
KAPITEL 6: <i>ARLADNE AUF NAXOS</i> UND <i>DIE FRAU OHNE SCHATTEN</i> , TEIL IV FINALKONZEPTE	483
SCHLUSS	563
VERZEICHNISSE	577
ANHANG	631

EINLEITUNG	1
A) Zum Thema der Verwandlung	1
B) Zur Fragestellung und zur Vorgehensweise	12
C) Zur Literatur und zu den Quellen	20

KAPITEL 1:

<i>ARLADNE AUF NAXOS</i> UND <i>DIE FRAU OHNE SCHATTEN</i> , TEIL I DIE HOHEN PAARE	25
1.1 ASPEKTE MOTIVISCHER VERWANDLUNG	25
1.1.1 Vorbemerkungen zum Begriff des Leitmotivs	25
1.1.2 Ariadne und Bacchus in <i>Ariadne auf Naxos</i>	28
1.1.3 Kaiser und Kaiserin in <i>Die Frau ohne Schatten</i>	34
1.2 TONALE OPPOSITIONSMODELLE, TEIL I	51
1.2.1 Ariadne und Bacchus – „Totenreich-Atmosphäre“ und „Orientalisch-Märchenhafte[s]“	53
1.2.2 Kaiser und Kaiserin – ein provisorisch verbundenes Kontrastpaar	59
1.2.2.1 In den ersten Szenen „auf das Allerwesentlichste“ beschränkt	59
1.2.2.2 Die vorläufige Verbindung des Kaiserpaars	68
1.3 TONALE OPPOSITIONSMODELLE, TEIL II	72
1.3.1 Die Parallelität der „seelischen Motive“ in <i>Ariadne auf Naxos</i>	72
1.3.2 Komponierte Konfliktverschärfung in <i>Die Frau ohne Schatten</i>	84
1.3.2.1 Indirekte Begegnung – die Falknerhaus-Szene des Kaisers im II. Akt	85
1.3.2.2 Direkte Begegnung – die Tempelszene der Kaiserin im III. Akt	94

KAPITEL 2:

<i>ARLADNE AUF NAXOS</i> UND <i>DIE FRAU OHNE SCHATTEN</i> , TEIL II INNERER ZWIESPALT ALS TONALE OPPOSITION	103
2.1 GEGENSÄTZLICHE WELTEN I: DER COMPOSIT ALS „ANTITHESE DES GANZEN SPIELS“	107
2.1.1 „no sharps, no flats, no nonsense“? – der funktionale Status des Vorspiels in <i>Ariadne auf Naxos</i>	107

2.1.2 Das Componisten-Motiv als Knotenpunkt der Vorspiel-Konstruktion	111
2.1.3 Der Skizzenhintergrund des Componisten-Motivs	118
2.2 GEGENSÄTZLICHE WELTEN II: GEISTER- UND MENSCHENWELT IN <i>DIE FRAU OHNE SCHATTEN</i>	128
2.2.1 Kaiserin und Amme – die as/D-Konstellation in Halbakt Ia	130
2.2.2 Zu einigen Entwürfen im Typoskript Hs-25476	140
2.2.3 Die as/D-Auswirkungen auf Halbakt Ib	147
2.2.3.1 Keikobad und die Wächter	147
2.2.3.2 Die Färberhaus-Szene in der Aktarchitektur	148
2.2.3.3 Baraks As/D-Knotenpunkt als Antwort auf die Amme	154
2.3 WIDERSTREITENDE GEFÜHLE I: DIE ROLLE DER ZERBINETTA IN <i>ARIADNE AUF NAXOS</i>	158
2.3.1 Zwischen Treue und Ausschweifung – die Des/E-Konstellation	160
2.3.2 Die Des/E-Auswirkungen auf das Vorspiel und auf das Seria-Finale der Oper	168
2.3.2.1 Der temporäre Sinneswandel des Componisten	168
2.3.2.2 Die Kernzone der Seria-Verwandlung in der Oper	173
2.3.3 Die Folgen der <i>Ariadne</i> -Neufassung für Zerbinetta – ein Fazit	177
2.4 WIDERSTREITENDE GEFÜHLE II: DAS DILEMMA DER KAISERIN IN DER TRAUMSZENE:	179
2.4.1 Das Szenenzentrum – der Eintritt des Kaisers in Keikobads Geisterreich	182
2.4.2 Die Rahmenteile der Traumszene – der Gefühlskonflikt der Kaiserin als poetischer Kontrapunkt	189
2.4.3 Verwandlung als tonale Komplementärentwicklung – die Kaiserin-Musik im Werkverlauf	199

KAPITEL 3:

ELEKTRA UND *DER ROSENKAVALIER*

ZUR SKIZZIERSTRATEGIE BEI RICHARD STRAUSS	205
3.1 EINGANGSÜBERLEGUNGEN	205
3.1.1 „der symphonischen Einheit wegen der Reihe nach komponieren“	205
3.1.2 Gegenläufiges Füllen von Skizzenbüchern	211

3.2 MUSIKALISCHE VERWANDLUNG IN <i>ELEKTRA</i>	222
3.2.1 Wer ist Elektra? – Aspekte einer musikalischen Identität	222
3.2.2 Elektras Tod oder: vom Scheitern und Gelingen einer Verwandlung	235
3.3 QUELLENTEIL I: <i>ELEKTRA</i>	246
3.3.1 Das Finale vom Ende her konzipiert?	248
3.3.2 Experimentieren mit Elektras Ich-Akkorden	253
3.3.3 Die Lösung eines alten Problems	257
3.4 MUSIKALISCHE VERWANDLUNG IN <i>DER ROSENKAVALIER</i>	264
3.4.1 Verschiedene Verwandlungsaspekte	264
3.4.2 Die Abschiedsszene Marschallin/Octavian im I. Akt	270
3.5 QUELLENTEIL II: <i>DER ROSENKAVALIER</i>	283
3.5.1 Zur Genese des Finalaktes	284
3.5.1.1 Das Schlussterzett vorab komponiert?	285
3.5.1.2 Das Typoskript TrV_227_q13407 im Entwurfskontext	293
3.5.2 Die Quellenlage beim I. Akt	297
3.5.2.1 Zur Entstehung des Zeit-Monologs	301
3.5.2.2 Die Umstellung	307
3.6 NUR „SAUCE ÜBER DEN BRATEN“? – EIN FAZIT	314

KAPITEL 4:

DIE ÄGYPTISCHE HELENA UND ARABELLA

VERWANDLUNG IN ZWEI ANLÄUFEN – DAS PRINZIP

DER DOPPELTEN LÖSUNG	321
4.1 MUSIKALISCHE VERWANDLUNG IN <i>DIE ÄGYPTISCHE HELENA</i>	324
4.1.1 Die Verwandlung Helenas als Projektion des Menelas	324
4.1.2 „beide zu einer nun dich vereinst“ – Verwandlung motivisch	330
4.1.3 Die Scheinlösung im Finale I	346
4.1.3.1 Menelas als gebrochener Held	346
4.1.3.2 Das E-Dur-Finale als schmerzlindernder Selbstbetrug	353
4.1.4 Die komplexe Lösung im Finale II	356
4.1.4.1 Die Spiegelstruktur	357
4.1.4.2 Die chiasmatische Struktur	362
4.1.4.3 Die Überwindung des Lamento	365

4.2 MUSIKALISCHE VERWANDLUNG IN <i>ARABELLA</i>	372
4.2.1 <i>Arabella</i> eine Operette?	372
4.2.2 Arabellas Sehnsucht	378
4.2.3 „Das ist ja der reine Marlithheld!“ – die Rolle des Mandryka	392
4.2.4 Die Scheinlösung des Verlobungsduetts	400
4.2.5 Die komplexe Lösung der Versöhnungsszene	412
4.2.6 Die „Lyrische Komödie“ <i>Arabella</i>	423

KAPITEL 5:

ARLADNE AUF NAXOS UND *DIE FRAU OHNE SCHATTEN*, TEIL III

DIE „NEBENHANDLUNGEN“	429
5.1 DISTANZ UND NÄHE	433
5.1.1 Limitierte Vermittler – die Buffoni in <i>Ariadne auf Naxos</i>	433
5.1.2 Konflikt und Verwandlung des Färberpaars in <i>Die Frau ohne Schatten</i>	438
5.1.2.1 Der Konflikt des Schattenverkaufs oder: E-Dur contra b-Moll	438
5.1.2.2 Die gegenseitige Verwandlung des Färberpaars	444
5.2 FINALVORGRIFFE	449
5.2.1 Das Commedia-Spiel „Die ungetreue Zerbinetta und ihre vier Liebhaber“	449
5.2.2 Die Verklärung der Färberin als Präformierung des Werkfinales	459
5.2.2.1 Die verklärte Färberin als Frauenbild	459
5.2.2.2 Das präformierte Werkfinale	468
5.2.3 Die Färberin im Spiegelverhältnis zur Kaiserin	473

KAPITEL 6:

ARLADNE AUF NAXOS UND *DIE FRAU OHNE SCHATTEN*, TEIL IV

FINALKONZEPTE	483
6.1 MUSIKALISCHE VERWANDLUNG IN <i>ARLADNE AUF NAXOS</i>	489
6.1.1 Die Seria-Verwandlung als wechselseitige Verschränkung	490
6.1.2 <i>Ariadne</i> , <i>Götterdämmerung</i> und <i>Daphne</i>	501
6.1.3 „Fluch allen Umarbeitungen!“ – <i>Ariadne</i> I und <i>Ariadne</i> II	506

6.2 MUSIKALISCHE VERWANDLUNG IN <i>DIE FRAU OHNE SCHATTEN</i> , TEIL I	513
6.2.1 Parallel und doch komplementär – die As/as–D/d-Konstellation von Kaiserin und Amme im III. Akt	517
6.2.2 Die Kaiser-Verwandlung vorweggenommen – die A/a–es/Es-Konstellation	526
6.2.3 Keikobad als Regisseur – die Tritonusverhältnisse verzahnt	531
6.3 MUSIKALISCHE VERWANDLUNG IN <i>DIE FRAU OHNE SCHATTEN</i> , TEIL II	539
6.3.1 Das Werkfinale	540
6.3.1.1 Die Funktion der Ungeborenen	540
6.3.1.2 Die letzte Verwandlungsmusik	545
6.3.1.3 Das Fächermodell des erweiterten Finales	548
6.3.2 <i>Die Frau ohne Schatten</i> und Gustav Mahlers Achte Symphonie	553
6.3.2.1 Gemeinsamkeiten „in setting and conception“	553
6.3.2.2 Unterschiede – Irdisches und Metaphysisches musikalisch	558
SCHLUSS	563
VERZEICHNISSE	577
A) Notenausgaben	577
B) Primärliteratur, Textbuch- und Briefausgaben	582
C) Sekundärliteratur, Nachschlagewerke, sonstige Nachweise	587
D) Konsultierte Quellen	622
ANHANG	631
A) Skizzenbuchinventarien	631
B) Faksimile von D-Ff: Operntext Hs-25476 (= RSQV q13330): <i>Die Frau ohne Schatten</i> , I. Akt, erste Hälfte	635
C) Faksimile eines Skizzenblattes aus Privatbesitz (= RSQV q00606): <i>Ariadne auf Naxos</i> (II), Vorspiel	659