Daniel-Frédéric Lebon
Béla Bartóks Handlungsballette in ihrer musikalischen Gattungstradition
2012 / 396 Seiten / 29,80 € / ISBN 978-3-89574-810-3
Verlag Dr. Köster, Berlin / www.verlag-koester.de

Inhaltsverzeichnis

Einleitung 9

A. Einführung 22
1. Zur Geschichte und Entwicklung des Handlungsballetts 23
2. Bartóks Ballette – Entstehung und Einflüsse 74
   2.1. Werkeinführung: *Der holzgeschnitzte Prinz* 102
   2.2. Werkeinführung: *Der wunderbare Mandarin* 107

B. Bartóks Ballette – eine musikalisch-dramatische Analyse 111
1. Instrumente: ihre Bedeutung und Funktionen 112
   1.1. Personenzeichnung 113
   1.2. Bedeutungstradition 120
   1.3. Handlungsmomente 127

2. Themen, Motive und Figuren 141

3. Handlungsvermittelnde Intervallstrukturen 159
   3.1. Charakteristische Intervalle und konstruktive Intervallbeziehungen 160
      3.1.1. *Der holzgeschnitzte Prinz* 160
      3.1.2. *Der wunderbare Mandarin* 172
   3.2. Intervalldramaturgie 178
      3.2.1. Isolierte Personalintervalle 179
      3.2.2. Kopplung von charakteristischen Intervallen 183
         3.2.2.1. Vereinigungen 185
         3.2.2.2. Verfolgungsspiele 188

4. Handlungsanalogie in harmonisch-melodischen Strukturen 196
   4.1. *Der holzgeschnitzte Prinz* 198
   4.2. *Der wunderbare Mandarin* 216

5. Rhythmisch-metrische Strukturen 238
   5.1. Charakteristische Rhythmen der Figuren 238
   5.2. Rhythmisch-metrisches Verhältnis als formbildendes Element? 243

6. Der Komponist als Choreograph:
gestische, bewegungsprovozierende Musik 255
6.1. Gewichtung einzelner bzw. mehrerer musikalischer Parameter 257
6.2. Fallbeispiel: das Stolpern – Pause vs. Parenthese 262
6.3. Minimalstrukturen und retardierende Momente 265

7. Musikalische Charaktere 269
7.1. Zur Funktion des Walzers 271
7.2. Der Verbunkos – ungarischer Werbetanz 273
7.2.1. Das Lockspiel – eine Allusion auf den Verbunkos 275
7.2.2. Der Werbetanz des Mandarins 276
7.3. Das Lamento als Trauer- und Schmerzsymbol 278

8. Sprechende Musik – ‚Musique parlante' 283
8.1. ‚Musique parlante' in *Der holzgeschnitzte Prinz* 284
8.2. ‚Musique parlante' in *Der wunderbare Mandarin* 287
8.2.1. Einmalige Sprachanalogien 287
8.2.2. Wiederholte Sprachanalogien: Sprechen ‚per alios' 292
8.2.3. Wiederholte Sprachanalogien: Sprechen ‚per se' 293

9. Musikalische Zitate als , airs parlants' 315
9.1. Situationskongruente Zitate 316
9.2. Selbstzitate 326
9.3. ‚Shopwork quotations' 330
9.4. Karikaturistische Zitate 331

10. Tonmalerei 337
10.1. *Der holzgeschnitzte Prinz* 337
10.2. *Le mandarin merveilleux* und die Apachen von Paris 338

Fazit 349

Literaturverzeichnis 364