

Arnold Schönberg – Musikstil der Freiheit

Der Ruf nach einer neuen Kompositionsordnung – **Pierrot lunaire op. 21 (1912)**

- Ästhetische Problematik des Sprechgesanges
- Zur Notierung der Sprechstimme
- Verwendung kontrapunktischer Formen
Krebskanon

Arnold Schönberg – Musikstil der Freiheit

Pierrot lunaire op. 21 (1912)

Entstehung: Einzelnummern von 12. März bis 9. Juli 1912
zyklische Ordnung und Fertigstellung spätestens 25. Juli 1912

Uraufführung: 9. Oktober 1912, Berlin, Choralion-Saal (für geladene Gäste)
16. Oktober 1912, Berlin, Choralion-Saal (Öffentliche Uraufführung)

Besetzung: Sprechstimme
Klavier, Flöte/Piccoloflöte, Klarinette/Bassklarinette, Geige/Bratsche, Violoncello

1. Mondestrunken	8. Nacht (Passacaglia)	15. Heimweh
2. Colombine	9. Gebet an Pierrot	16. Gemeinheit
3. Der Dandy	10. Raub	17. Parodie
4. Eine blasse Wäscherin	11. Rote Messe	18. Der Mondfleck
5. Valse de Chopin	12. Galgenlied	19. Serenade
6. Madonna	13. Enthauptung	20. Heimfahrt
7. Der kranke Mond	14. Die Kreuze	21. O alter Duft

Arnold Schönberg – Musikstil der Freiheit

Pierrot lunaire op. 21 (1912)

»Pierrot Lunaire« – Die Rezitation als Sprechgesang

VORWORT

Die in der Sprechstimme durch Noten angegebene Melodie ist (bis auf einzelne besonders bezeichnete Ausnahmen) nicht zum Singen bestimmt. Der Ausführende hat die Aufgabe, sie unter guter Berücksichtigung der vorgezeichneten Tonhöhen in eine Sprechmelodie umzuwandeln. Das geschieht, indem er

- I. den Rhythmus haarscharf so einhält, als ob er sänge, d. h. mit nicht mehr Freiheit, als er sich bei einer Gesangsmelodie gestatten dürfte,
- II. sich des Unterschiedes zwischen Gesangston und Sprechton genau bewußt wird: der Gesangston hält die Tonhöhe unabänderlich fest, der Sprechton gibt sie zwar an, verläßt sie aber durch Fallen oder Steigen sofort wieder. Der Ausführende muß sich aber sehr davor hüten, in eine »singende« Sprechweise zu verfallen. Das ist absolut nicht gemeint. Es wird zwar keineswegs ein realistisch-natürliches Sprechen angestrebt. Im Gegenteil, der Unterschied zwischen gewöhnlichem und einem Sprechen, das in einer musikalischen Form mitwirkt, soll deutlich werden. Aber es darf auch nie an Gesang erinnern.

Im übrigen sei über die Ausführung folgendes gesagt:

Niemals haben die Ausführenden hier die Aufgabe, aus dem Sinn der Worte die Stimmung und den Charakter der einzelnen Stücke zu gestalten, sondern stets lediglich aus der Musik. Soweit dem Autor die tonmalerische Darstellung der im Text gegebenen Vorgänge und Gefühle wichtig war, findet sie sich ohnedies in der Musik. Wo der Ausführende sie vermißt, verzichte er darauf, etwas zu geben, was der Autor nicht gewollt hat. Er würde hier nicht geben, sondern nehmen.

ARNOLD SCHÖNBERG

Arnold Schönberg – Musikstil der Freiheit

Pierrot lunaire op. 21 (1912)

29

9. Gebet an Pierrot.

Mäßige *d* (ca 60)

Klarinette in A

Rezitation.

Mäßige *d* (ca 60) *pp*

Mäßige *d* (ca 60) *Pi-er-rot! mein La-chen hab ich ver-lernt! Das Bild des*

Klavier. *p* *pp* *(pizz.)* *pp*

Kl. (A)

(gesetzt) *pp*

Glan-zen zer-floß, zer-floß! Schwarz

poco rit. *pp*

poco rit. *pp* *(kläglich)* *pp*

espr. *poco rit.* *pp*

Die Rezitation hat die Tonhöhe andeutungsweise zu bringen.

U. K. 5324. 5326.

30

frei *Tempo*

Kl. (A)

pp *Tempo* *(gesungen)*

rot! mein La-chen hab ich ver-lernt!

pp *Tempo* *cresc.*

Kl. (A)

accel. *poco rit.*

accel. *(gesprochen)* *poco rit.*

gib mir wie-der, Roß-arzt der See-lo, Schnee-

accel. *espr.* *poco rit.*

Kl. (A)

molto rit. *pp*

molto rit. *pp* *molto rit.* *pp* *molto rit.* *pp*

mann der Lyrik, Durchlaucht vom Mon-de, Pi-er-rot- mein La-chen!

stacc. *pp* *pp* *pp*

folgt ohne jede Pause
(bloß $\curvearrowright$ anhalten):
Raub.
Flöte, Klarinette in A, Geige
(mit Dämpfer), Violoncell
(mit Dämpfer)

U. K. 5334. 5336.

Arnold Schönberg – Musikstil der Freiheit

Pierrot lunaire op. 21 (1912)

18. Der Mondfleck

Einen weißen Fleck des hellen Mondes
Auf dem Rücken seines schwarzen Rockes,
So spaziert Pierrot im lauen Abend,
Aufzusuchen Glück und Abenteuer.

Plötzlich stört ihn was an seinem Anzug,
Er besieht sich rings und findet richtig –
Einen weißen Fleck des hellen Mondes
Auf dem Rücken seines schwarzen Rockes.

Warte! denkt er: das ist so ein Gipsfleck!
Wischt und wischt, doch bringt ihn nicht herunter!
Und so geht er giftgeschwollen weiter,
Reibt und reibt bis an den frühen Morgen
Einen weißen Fleck des hellen Mondes.

Pic.
Kl. (B)
G.
Vel.
sicht sich rings und fin-det rich-tig- ei-nen wei - ßen Fleck

Pic.
Kl. (B)
G.
Vel.
des hel-len Mon - des auf dem Rück-ken sei-nes schwarzen Rockes. War-te!

Arnold Schönberg – Musikstil der Freiheit

Pierrot lunaire op. 21 (1912)

18. Der Mondfleck.

Sehr rasche (ca 144)

Piccolo.
Klarinette in B.
Geige.
Violoneell.
Rezitation.
Klavier.

Einen wei - ßen Fleck des hel - len Mon - des auf dem Rücken
seiner schwar - zen Rok - kes, so spaziert Pier -

mf quasi kadenzierend *pp*
pp *pp*

Pic.
Kl. (B)
G.
Vi.
Klavier.

rot im lauen A - bend, auf, zu, suchen Glück und A - hen - teu - er.
Plötzlich stört ihn was an sei - nem An - zug, er be -

crec. pp *pp* *f* *pp* *pp*

Arnold Schönberg – Musikstil der Freiheit

Pierrot lunaire op. 21 (1912)

The image shows a page of a musical score for Arnold Schönberg's 'Pierrot lunaire op. 21 (1912)'. The page is numbered 121 and is titled 'Der Mondfleck'. The score is arranged in two systems. The first system includes staves for Piccolo (Pic.), Klarinete (Kl.), Oboe (O.), Violoncello (Vel.), and voice. The second system includes staves for Piccolo (Pic.), Klarinete (Kl.), Oboe (O.), Violoncello (Vel.), and voice. The lyrics are: 'sieht sich rings und findet richtig- ei-nen wei-ßen Fleck des hel-len Mon-des auf dem Rück-ken sei-nes schwarzen Bookes. War-tel'. The score features complex rhythmic patterns and dynamic markings such as 'cresc.', 'dim.', 'ppp', 'pp', and 'ppp'. A red vertical line is drawn through the score, indicating a specific measure.

Arnold Schönberg – Musikstil der Freiheit

Pierrot lunaire op. 21 (1912)

denkt er: das ist so ein Gips - fleck! Wischt und wischt, doch

(15) (züglerlich) (erregt)

bringt ihn nicht her - un - ter! Und so geht er

gift - geschwollen wei - ler, reibt und reibt bis an den frühen Morgen ei - nen

(komisch bedeutsam)

hervor

(19)

wei - - - Ben Fleck des hel - len Mon - des.

ohne größere Pause, bloß cresc. aushalten, folgt:
Serenade.
 Klavier, Violoncell
 Übergang zu Heimgahrt kommen dazu Flöte, Klarinette in A, Geige.
 Without much of a pause, merely holding the cresc. go on to "Serenade"
 In the transition to "Heimgahrt" (mm. 46-53), flute, clarinet in A, and violin are added.

Arnold Schönberg – Musikstil der Freiheit

Pierrot lunaire op. 21 (1912)

I. Teil.

1. Mondestrunken.

Bewegt (♩ ca 66 - 76)

Flöte. *pizz.*
Geige. *pp* mit Dämpfer
Violoncell.

Rezitation. **Bewegt** (♩ ca 66 - 76) *p*
Den Weinden man mit Au-gen trinkt, gießt

Klavier. *pp*

Fl. *p*
G. *fpp*
⑥
nachts der Mond in Wo - - - gen nie - der, und ei - ne
⑤
Fl. *pp*
G. *f*
arco Flage (p)
⑩ (gesungen) (gesprochen)
Spring - flut ü - ber - schwemmt den stil - len Ho - ri - zont.
⑩
Fl. *pp*
G. *pp*

poco rit. - - - **Tempo**

Fl. *pp*
G. *pp* auf der D-Saite - - - *pp* G-Saite - - -
p dolce espress

poco rit. - - - **Tempo**
⑮

Fl. *pp*
G. *f*
(kein Pedal!)
D-Saite - - - G - D - - - G - - -
hervor
p
Ge - lü - ste, schau - er - lich und
pp
Fl. *f*
G. *f*

Fl. *f*
G. *f*
D - - - G - - - A - - -
⑮
⑲
⑲
pp
süß - , durch - schwimmen oh - ne Zahl die Flu - - - ten!
⑲
f *legato*

Arnold Schönberg – Musikstil der Freiheit

Pierrot lunaire op. 21 (1912)

Fl. *am Steg*

G. *pp*

Den Wein, den man mit Augen trinkt, gießt nachts der Mond in Wogen

pp *stacc.* *stacc.* *pp*

25

Fl. *rit.*

G. *immer pizz.*

nie - - - dor. Der

rit.

rit.

Fl. *Tempo*

G. *f molto espress.*

Die - - - ter, den die An - - - dacht treibt, be - - - rauscht sich an dem heil - gen

Tempo

Tempo

f espress.

30

30

Fl. *arco*

G. *f*

Tran - ke, gen Him - mel wen - det er ver - zückt das Haupt

molto rit.

molto rit.

molto rit.

pp

Fl. *Tempo*

G. *pp subito*

und tau - melnd saugt und schlürft er den Wein, den man mit Au - - - gen

pp subito

pp

Tempo

Tempo

pp subito

pp

pp

molto legato

35

35

Fl. *poco rit.*

G. *pizz.*

trinkt.

molto rit.

pp

spiccato

poco rit.

molto rit.

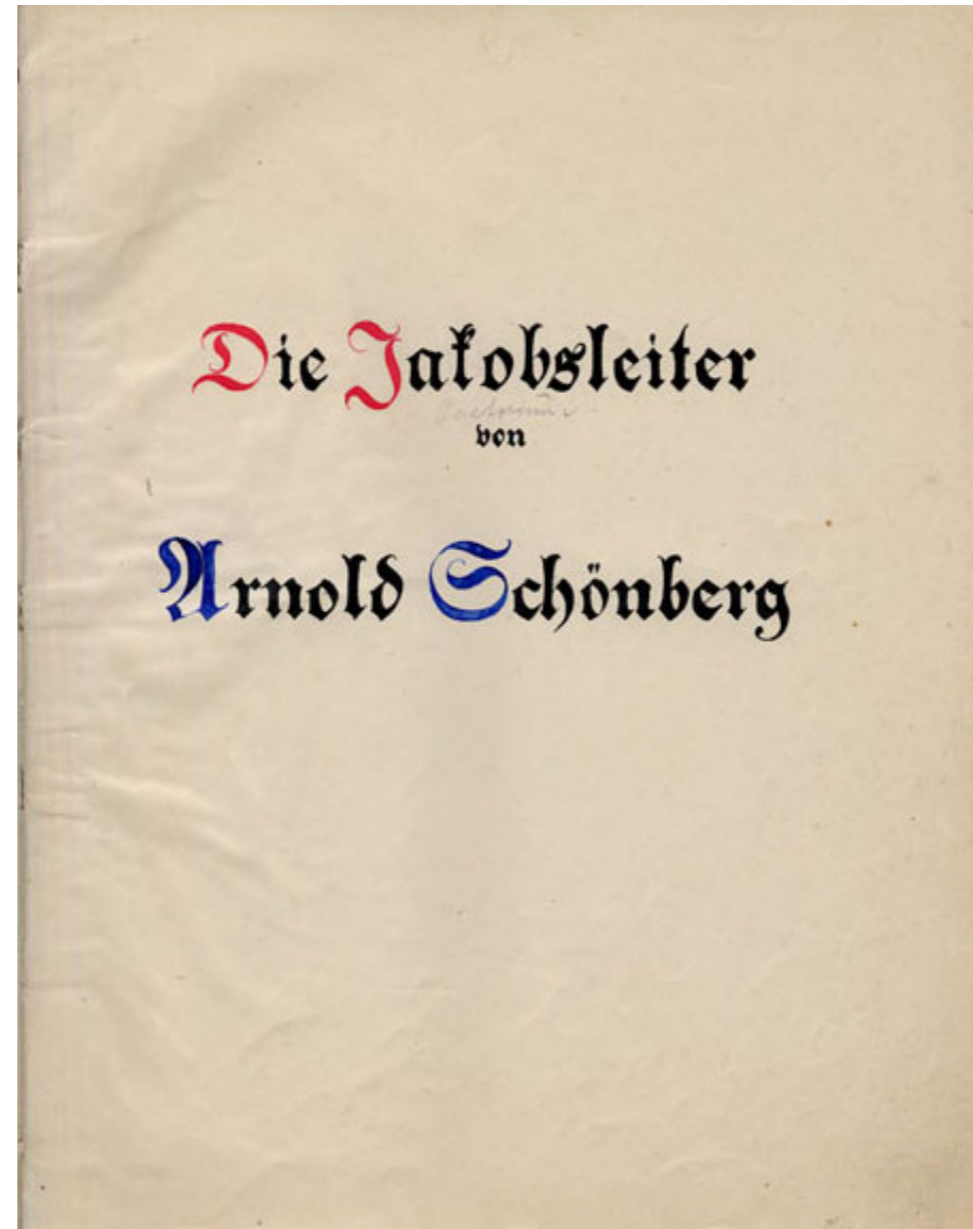
39

39

folgt: Colombine.
ausgiebige Pause (quasi im Takt)
(Klav., Geige, später dazu Fl., Klar)

Segue to "Colombine"
after a significant pause
(almost in tempo)

Arnold Schönberg – Metaphysische Konzeptionen

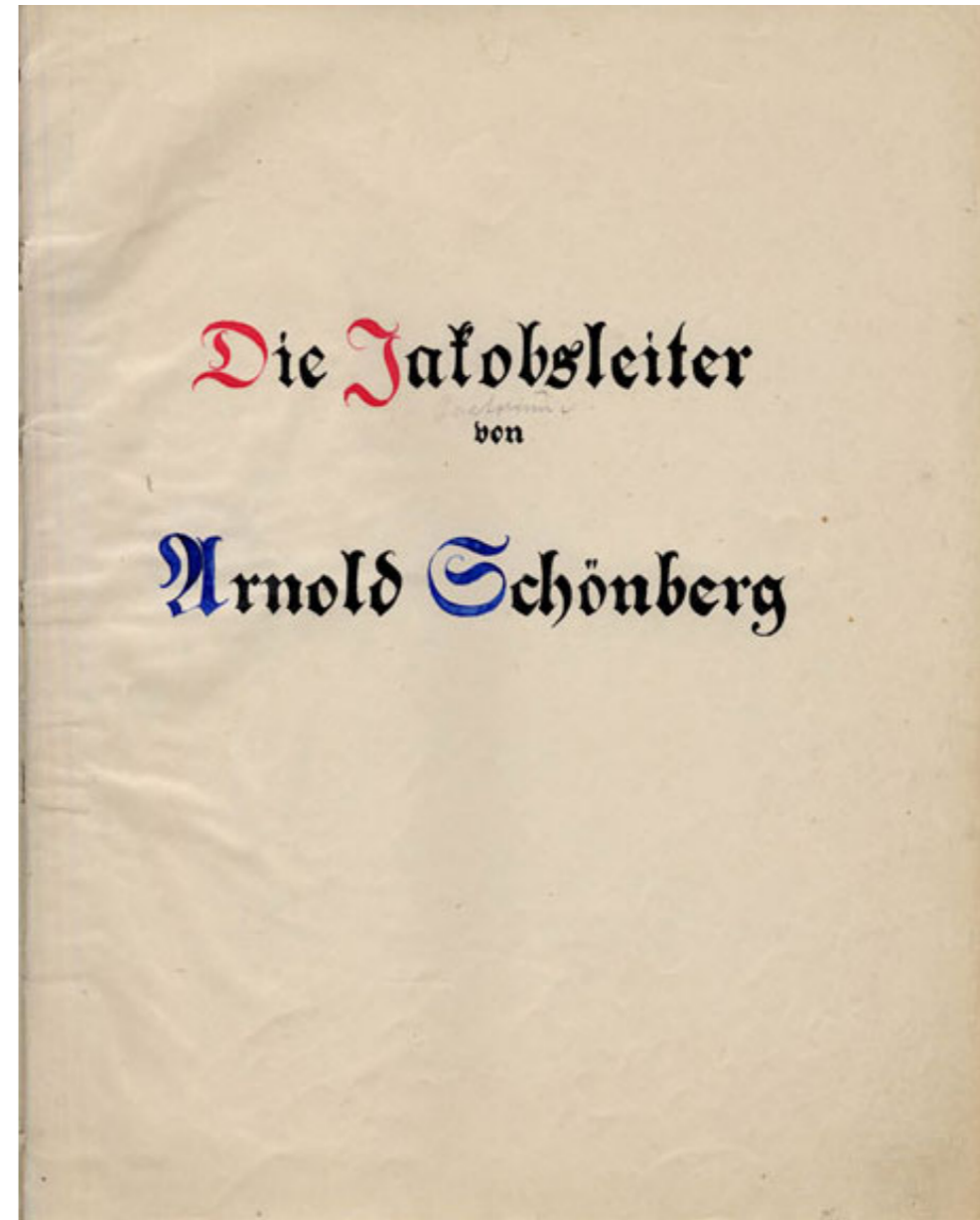

Arnold Schönberg – Metaphysische Konzeptionen

Die Jakobsleiter (1916-1917) (Beginn)

I. Teil

Chor	(1-174)	
1. Chorabschnitt	(1-87)	87 Takte
2. Chorabschnitt	(87-174)	87 Takte
Soli	(175-601)	
Berufener	(175-255)	80 Takte
Aufrührischer	(255-287)	33 Takte
Ringender	(288-360)	72 Takte
Auserwählte	(360-445)	85 Takte
Mönch	(446-514)	68 Takte
Sterbende Seele	(514-600)	86 Takte
Orchesterzwischenenspiel		
Orchester	(602-684)	82 Takte
Seele	(685-700)	15 Takte

Arnold Schönberg – Metaphysische Konzeptionen

Die Jakobsleiter (1916-1917) (Beginn)

I. Teil

Chor	(1-174)	
1. Chorabschnitt	(1-87)	87 Takte
2. Chorabschnitt	(87-174)	87 Takte
Soli	(175-601)	
Berufener	(175-255)	80 Takte
Aufrührischer	(255-287)	33 Takte
Ringender	(288-360)	72 Takte
Auserwählte	(360-445)	85 Takte
Mönch	(446-514)	68 Takte
Sterbende Seele	(514-600)	86 Takte
Orchesterzwischenpiel		
Orchester	(602-684)	82 Takte
Seele	(685-700)	15 Takte

GABRIEL

Ob rechts, ob links, vorwärts oder rückwärts,
bergauf oder bergab -- man hat
weiterzugehen, ohne zu fragen,
was vor oder hinter einem liegt.

Es soll verborgen sein: ihr durftet,
musstet es vergessen, um die Aufgabe zu erfüllen.

CHOR (IN VIELEN GRUPPEN)

Der unerträgliche Druck ....!

Die schwere Last ....!

Welche schrecklichen Schmerzen ....!

Brennende Sehnsucht ....!

Heisse Begierden ....!

Schein der Erfüllung ....!

Trostlose Einsamkeit ....!

Zwang der Formeln ....!

Vernichtung des Willens ....!

Lügen um Glück ....!

Mord, Raub, Blut, Wunden ....!

Besitz, Schönheit, Genuss ....!

Freude am Eitlen, Selbstgefühl ....!

Heimliche Stunde, süßes Behagen ....!

Heitere Tatkraft und glückliches Wirken ....!

Ein Werk steht da, ein Kind kam zur Welt, ein Weib küsst,
ein Mann jauchzt .... und wird wieder stumpf ....

und sinkt zurück;

und ächzt weiter;

und stirbt,

wird begraben,

vergessen ....

Arnold Schönberg – Metaphysische Konzeptionen

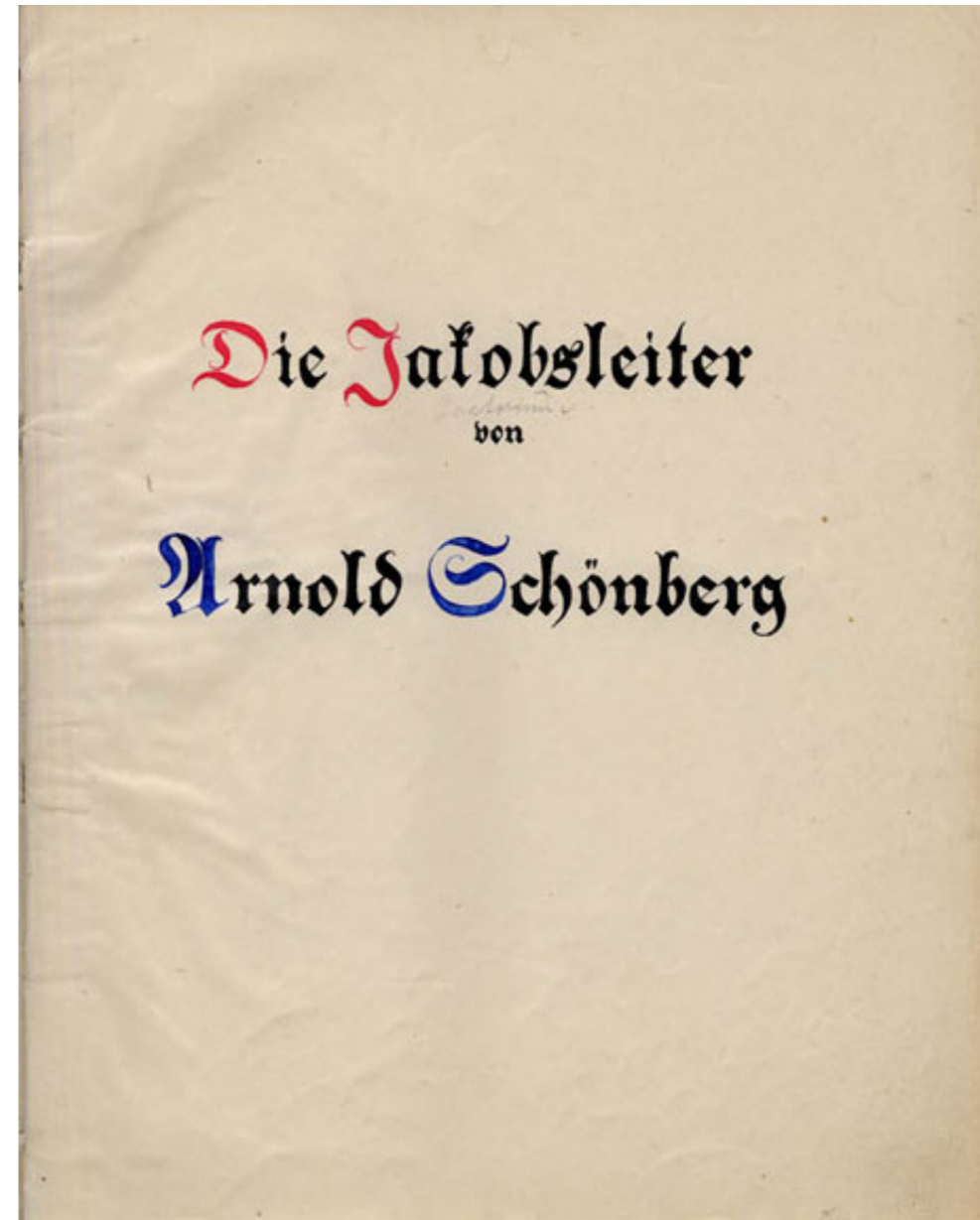
Die Jakobsleiter (1916-1917) (Fernmusik)

I. Teil

Chor	(1-174)	
1. Chorabschnitt	(1-87)	87 Takte
2. Chorabschnitt	(87-174)	87 Takte
Soli	(175-601)	
Berufener	(175-255)	80 Takte
Aufrührischer	(255-287)	33 Takte
Ringender	(288-360)	72 Takte
Auserwählte	(360-445)	85 Takte
Mönch	(446-514)	68 Takte
Sterbende Seele	(514-600)	86 Takte

Orchesterzwischenpiel

Orchester	(602-684)	82 Takte
Seele	(685-700)	15 Takte

Arnold Schönberg – Metaphysische Konzeptionen

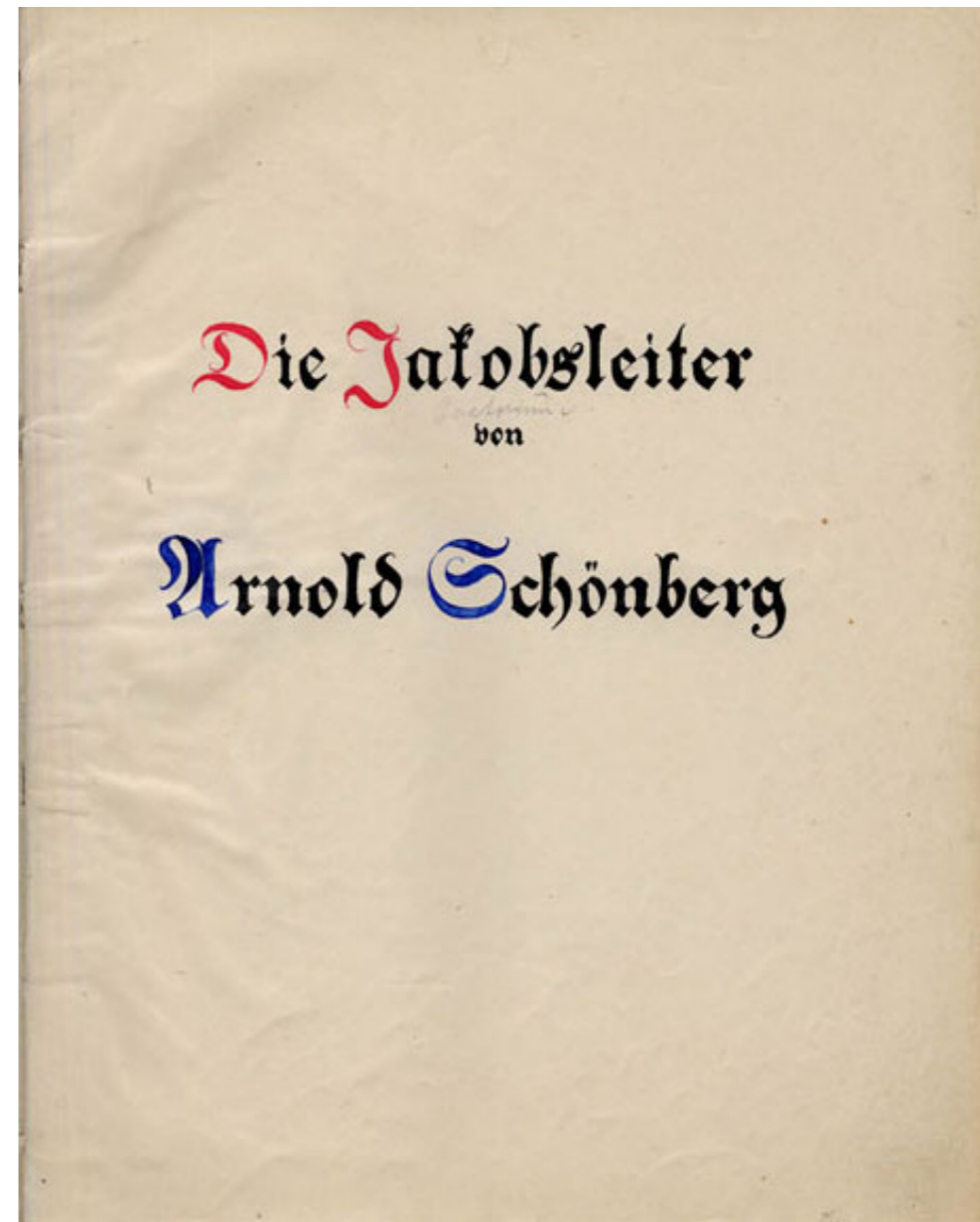
Die Jakobsleiter (1916-1917) (Fernmusik)

I. Teil

Chor	(1-174)	
1. Chorabschnitt	(1-87)	87 Takte
2. Chorabschnitt	(87-174)	87 Takte
Soli	(175-601)	
Berufener	(175-255)	80 Takte
Aufrührischer	(255-287)	33 Takte
Ringender	(288-360)	72 Takte
Auserwählte	(360-445)	85 Takte
Mönch	(446-514)	68 Takte
Sterbende Seele	(514-600)	86 Takte

Orchesterzwischenpiel

Orchester	(602-684)	82 Takte
Seele	(685-700)	15 Takte

Arnold Schönberg – Serie und Historie

Von der Dodekaphonie und alten Formen

Aufgreifen traditioneller Formen

- Klavierstücke op. 23 (1920-1923)
Zwölftonreihe in Nr. 5 »Walzer

Etablierung traditioneller (alter) Formen

- Serenade op. 24 (1920-1923)
- Suite für Klavier op. 25 (1921)
- Bläserquintett op. 26 (1923-1924)
- Suite op. 29 (1925-1926)

Anknüpfung an das Wort

- Werke für Chor op. 27 & 28 (1925)

Emanzipation der neuen Kompositionstechnik

- Streichquartett Nr. 3, op. 30 (1927)
- Variationen für Orchester op. 31 (1926-1928)
erste dodekaphone Orchesterkomposition

Arnold Schönberg – Serie und Historie

Von der Dodekaphonie und alten Formen

Klavierstücke op. 23 (1920-1923)

Nr. 1: Sehr langsam (1920)

Nr. 2: Sehr rasch (1920)

Nr. 3: Langsam (1923)

Nr. 4: Schwungvoll (1920/1923)

Nr. 5: Walzer (1923)

Arnold Schönberg – Serie und Historie

Von der Dodekaphonie und alten Formen

Klavierstücke op. 23 (1920-1923)

Nr. 1: Sehr langsam (1920)

Nr. 2: Sehr rasch (1920)

Nr. 3: Langsam (1923)

Nr. 4: Schwungvoll (1920/1923)

Nr. 5: Walzer (1923)

A	dis/h-b/d-e/g	T. 1, oberes System
B	cis/a-fis/ais-g/h	T. 2, oberes System (die Sexte c/as im unteren System kann die Reihe ergänzen)
C	d/b-des/a-c/f	T. 1, unteres System
D	as/c-ges/b-a/f	T. 1, unteres System

Arnold Schönberg – Serie und Historie

Von der Dodekaphonie und alten Formen

Klavierstücke op. 23 (1920-1923)

Nr. 1: Sehr langsam (1920)

Nr. 2: Sehr rasch (1920)

Nr. 3: Langsam (1923)

Nr. 4: Schwungvoll (1920/1923)

Nr. 5: Walzer (1923)

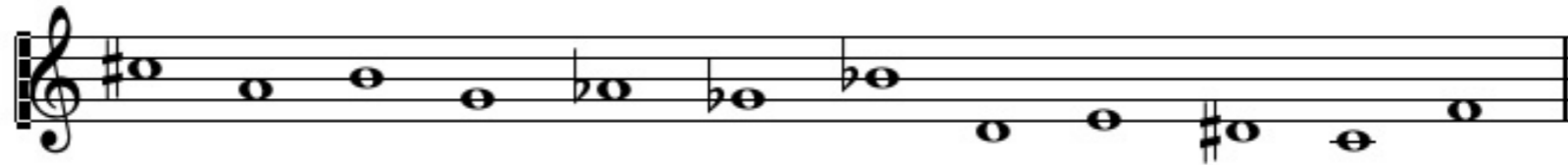
A₁
Überleitung A₁ → B
B
Überleitung B → A₂
A₂
Coda

T. 1ff.
T. 29ff.
T. 44ff.
T. 61ff. + T. 68ff. (+ T. 74ff.?)
T. 74ff. (T. 78ff.?)
T. 100ff.

Arnold Schönberg – Serie und Historie

Von der Dodekaphonie und alten Formen

Klavierstücke op. 23 (1920-1923) – Zwölftonreihe

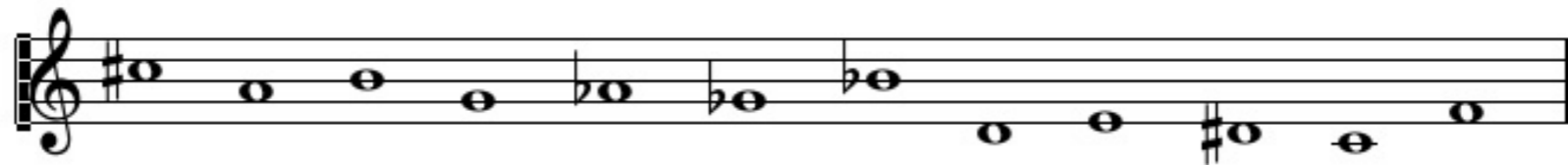

Arnold Schönberg – Serie und Historie

Von der Dodekaphonie und alten Formen

Klavierstücke op. 23 (1920-1923) – Nr. 5 »Walzer«

5
Walzer

(Beispiel 14)
1. Teil 1. Abschnitt

Handwritten musical score for the first part of the waltz. It consists of three systems of staves. The first system is marked '1. Teil 1. Abschnitt' and includes measures 1-10. The second system includes measures 11-18. The third system includes measures 19-26. The score is annotated with red circles containing letters (a1, a2, a3, a4, a5, a6, a7, a8, a9, a10, a11, a12) and numbers, and green arrows indicating connections between notes across systems. Time signatures include 6/16, 5/16, 10/16, 3/16, 3/8, 4/8, 6/8, and 4/2. Dynamic markings include pp, p, mf, and sf.

Handwritten musical score for the second part of the waltz. It consists of three systems of staves. The first system is marked '2. Abschnitt' and includes measures 27-34. The second system includes measures 35-42. The third system includes measures 43-50. The score is annotated with red circles containing letters (a1, a2, a3, a4, a5, a6, a7, a8, a9, a10, a11, a12) and numbers, and green arrows indicating connections between notes across systems. Time signatures include 6/8, 3/2, 8/16, 3/8, 4/16, 4/8, 8/16, 4/16, 8/16, and 15/16. Dynamic markings include sfpp, pp, p, mf, and sf. Performance instructions include 'stacc.', 'dolce', and 'rit.'. The score concludes with '(pes. ...)'.

*Der gestrichelte Zählstrich von Schönberg
© 1923, renewed 1951, by Wilhelm Hansen, Copenhagen. Z. 12 133