

INHALTSVERZEICHNIS

LISTENING LAB • VORWORT • ERKLÄRUNG DER SYMBOLE	8
---	---

1	DEM ANDENKEN EINES ENGELS	10
<i>Interaktion</i>	1.1 Schreibwerkstatt: <i>Dem Andenken an mich</i>	10
<i>Interaktion</i>	1.2 Momentaufnahme	12
<i>Imagination</i>	1.3 Manon Gropius (5.10.1916–22.4.1935)	14
<i>Recherche</i>	1.4 Was ist eigentlich Kinderlähmung?	15
2	DAS EINSTIMMEN	16
<i>Interaktion</i>	2.1 Quintensuche	17
<i>Recherche</i>	2.2 Leere Saiten	18
<i>Recherche</i>	2.3 Tonarten	18
<i>Interaktion</i>	2.4 Einstimmungsvorgang	18
<i>Hören</i>	2.4 <i>Anfang und Ende sind eins</i>	19
3	MUSIKALISCHE PORTRAITS	20
<i>Erfinden</i>	3.1 Musikalische Porträts mit meiner persönlichen Zwölftonreihe	21
<i>Hören</i>	3.2 Tonale Zwölftonklänge – typisch für Berg	24
<i>Erfinden</i>	3.3 Musikalische Porträts mit meiner persönlichen Tonleiter	24
<i>Interaktion</i>	3.4 Textportrait und Musikportrait	25
4	FREMDKÖRPER	27
<i>Interaktion</i>	4.1 Lied.Wort.Schatz	29
<i>Recherche</i>	4.2 Der Choral als musikalische „Trauertechnik“	31
<i>Interaktion</i>	4.3 Choralsingen	34
<i>Hören</i>	4.4 <i>Im Augenblick höchster Bangigkeit</i>	36
<i>Interaktion</i>	4.5 Variation	37
<i>Interaktion</i>	4.6 Volksliedsingen	39
<i>Hören</i>	4.7 <i>Als anmutiger Reigen</i>	42
5	ALBAN BERG IN WIEN UM 1900	44
<i>Interaktion</i>	5.1 Reise in die Vergangenheit	46
<i>Erfinden</i>	5.2 Porträt einer Stadt	47
<i>Recherche</i>	5.3 Skandal im Wiener Musikverein	48
6	EIN KONZERT FÜR VIOLINE UND ORCHESTER	52
<i>Interaktion</i>	6.1 Solo-Tutti 1 (instrumental)	52
<i>Hören</i>	6.2 Rollenverteilung	54
<i>Interaktion</i>	6.3 Solo-Tutti 2 (instrumental)	55
<i>Interaktion</i>	6.4 <i>Manon</i> (vokal)	57
<i>Recherche</i>	6.5 Der Auftraggeber des <i>Violinkonzerts</i>	59
<i>Interaktion</i>	6.6 Was geht dem Interpreten durch den Kopf?	61
7	PROJEKTVORSCHLÄGE	62
	7.1 Porträtklangmalerei	62
	7.2 Ein Volkslied – vertraut/verfremdet	62
	7.3 Zeit.Reisen – Reise.Zeiten	63
	7.4 Manon	63
8	ANHANG	64
	Literaturempfehlungen	64
	Endnoten	65
	Lebensläufe	66
	Abbildungsverzeichnis	67

CONTENTS

	LISTENING LAB • PREFACE • EXPLANATION OF SYMBOLS	8
1	IN MEMORY OF AN ANGEL	10
	<i>Interaction</i> 1.1 Writing workshop: <i>In memory of me</i>	10
	<i>Interaction</i> 1.2 Capturing a moment	12
	<i>Imagination</i> 1.3 Manon Gropius (5 October 1916–April 1935)	14
	<i>Research</i> 1.4 What is <i>polio</i> ?	14
2	TUNING UP	16
	<i>Interaction</i> 2.1 Searching for fifths	17
	<i>Research</i> 2.2 Open strings	18
	<i>Research</i> 2.3 Keys	18
	<i>Interaction</i> 2.4 Tuning up	18
	<i>Listening</i> 2.4 <i>Beginning and end are one</i>	19
3	MUSICAL PORTRAITS	20
	<i>Inventing</i> 3.1 Musical portraits with my personal twelve-tone row	21
	<i>Listening</i> 3.2 Tonal twelve-tone notes – typical of Berg	24
	<i>Inventing</i> 3.3 Musical portraits with my personal scale	24
	<i>Interaction</i> 3.4 Text portrait and music portrait	25
4	FOREIGN OBJECTS	27
	<i>Interaction</i> 4.1 A treasury of songs and words	29
	<i>Research</i> 4.2 The chorale – musical ‘mourning technique’	31
	<i>Interaction</i> 4.3 Chorale singing	34
	<i>Listening</i> 4.4 <i>At the moment of greatest foreboding</i>	36
	<i>Interaction</i> 4.5 Variation	37
	<i>Interaction</i> 4.6 Folksong singing	39
	<i>Listening</i> 4.7 <i>As a graceful round dance</i>	42
5	ALBAN BERG IN VIENNA AROUND 1900	44
	<i>Interaction</i> 5.1 Travelling back in time	46
	<i>Inventing</i> 5.2 Portrait of a city	47
	<i>Research</i> 5.3 Scandal in Vienna’s Musikverein	48
6	A CONCERTO FOR VIOLIN AND ORCHESTRA	52
	<i>Interaction</i> 6.1 Solo-Tutti 1 (instrumental)	52
	<i>Listening</i> 6.2 Distribution of roles	54
	<i>Interaction</i> 6.3 Solo-Tutti 2 (instrumental)	55
	<i>Interaction</i> 6.4 <i>Manon</i> (vocal)	57
	<i>Research</i> 6.5 The man who commissioned the <i>Violin Concerto</i>	59
	<i>Interaction</i> 6.6 What goes through the performer’s head?	61
7	PROJECT SUGGESTIONS	62
	7.1 Portrait sound painting	62
	7.2 A folksong – familiar/alienated	62
	7.3 Time.Travel – Travel.Time	63
	7.4 Manon	63
8	APPENDIX	64
	Further Reading	64
	Notes	65
	Biographical Notes	66
	Picture Acknowledgements	67

LISTENING LAB

Musikvermittlung baut Brücken zwischen dem Werk und den Hörern

Musikvermittlung baut ein sinnliches Fundament für neue Partnerschaften zwischen Kultur- und Bildungseinrichtungen. Kaum ein Ensemble, Konzertveranstalter oder Opernhaus verzichtet mittlerweile auf diese künstlerisch-pädagogische Kommunikation mit seinem jungen und erwachsenen Publikum. Musikvermittler an Konzerthäusern oder Orchestern und Lehrende an Schulen suchen gemeinsam nach Wegen, um vielfältige Erfahrungen mit Musik möglich zu machen. Einführende Workshops und kreative Projekte führen zu aktiven und reflektierten Hörerlebnissen im Konzert, die Musik auf mehrdimensionale Weise für das Publikum erlebbar macht.

Der vorliegende Band zum *Violinkonzert* von Alban Berg möchte auf diesen Wegen ein hilfreicher und praktischer Begleiter sein. Er bildet den Auftakt zu einer neuen Reihe der Universal Edition, die Orchesterwerke des 20. und 21. Jahrhunderts für die praktische Arbeit der Musikvermittlung aufbereitet.

Welche Kontexte führen zur Musik

Wir beleuchten das weite Feld unterschiedlicher Kontexte, die in ihrer Gesamtheit an der beispiellosen Erfolgsgeschichte dieses Werkes ihren Anteil haben: Der Tod eines jungen Menschen, ein Komponist, der unwissentlich sein eigenes Requiem schreibt, eine Zwölftonreihe, die von kadenzierenden Dur- und Molldreiklängen durchsetzt ist, ein Kärntner Volkslied und ein Choral von Johann Sebastian Bach, die als geschickt eingewobener „Fremdkörper“ die Komposition um zusätzliche Ebenen bereichern – ein Werk, das gleichermaßen nach vorne und zurück blickt.

Anregungen – Tipps – Workshopmodule

Der Band bietet unterschiedliche Anregungen und praktische Konzepte zu Einstiegen in konkrete Workshopsituationen für junges oder erwachsenes Publikum. Bei den einzelnen Zugängen haben wir auf Altersangaben verzichtet. Wir sind der Auffassung, dass die Workshops für jedes Alter durchführbar sind, und es jeweils in der Arbeitsweise des Musikvermittlers liegt, die geeignete Sprache und den geeigneten Arbeitsmodus für die spezifische Gruppe zu finden.

LISTENING LAB

Communicating music – bringing listeners and music together

Communicating music and music education builds the foundations for new partnerships between cultural and educational institutions. Today, most ensembles, concert promoters and opera houses rely on this form of artistic-pedagogic communication to reach both young and adult audiences. Music educators working with concert halls and orchestras are teaming up with school teachers to find new ways of creating diverse experiences. Pre-concert workshops and creative projects are helping audience members enjoy an engaged and thoughtful concert experience on multiple levels.

The present volume considers the *Violin Concerto* by Alban Berg and aims to help facilitate these journeys. It is the first in a new series from Universal Edition that presents orchestral works of the 20th and 21st centuries for practical use in music education.

Contextualising the music

We illuminate the broad range of differing contextual issues that combined to play a part in the unique success of this work. The death of a young person, a composer who unwittingly writes his own requiem and a twelve-tone series with cadential major and minor triads woven through it. ‘Foreign objects’ – a Carinthian folksong and a chorale by Johann Sebastian Bach, are skillfully integrated adding new layers to a piece that looks forward and backward in equal measure.

Suggestions – tips – workshop modules

This book offers a variety of ideas and practical concepts for use in real workshop situations with young or adult audiences. We have not included age guidelines as we believe that each workshop is suitable for all ages and that it is the workshop leader’s responsibility to adapt the language and approach to each specific group.

Im letzten Kapitel finden Sie eine Auflistung möglicher Kombinationen von Modulen zu Projektvorschlägen, die aus unterschiedlichen Kontexten zusammengeführt werden und neue Blickwinkel öffnen möchten. Manche Module innerhalb eines Kontextes sind bereits im Sinn eines Projekts dramaturgisch aufbauend angeordnet. Diese Module innerhalb eines Kontextes finden Sie an Ort und Stelle zu Abschlusspräsentationen zusammengefasst.

Hör- und Literaturempfehlungen wollen die Türen für die weitere Beschäftigung mit Bergs *Violinkonzert* öffnen.

Die Studienpartitur zu Alban Berg's *Violinkonzert* ist unter der Verlagsnummer UE 34 119 erhältlich.

Constanze Wimmer & Helmut Schmidinger
Wien, im Oktober 2013

In the last chapter you will find a list of possible module combinations along with project suggestions that bring together different contexts and open up new angles. Some modules of a particular context are already arranged and presented with a project in mind. These modules appear in their respective contexts and combine to form final presentations.

We also include recommendations for further reading and listening so that participants can continue their involvement in Berg's *Violin Concerto*.

The study score for Alban Berg's *Violin Concerto* is available under the publisher number UE 34 119.

Constanze Wimmer & Helmut Schmidinger
Vienna, October 2013

ERKLÄRUNG DER SYMBOLE EXPLANATION OF SYMBOLS

INFO

weiterführende Information • more information

ETC.

weiterführende Empfehlung • recommended further reading

WWW

Verweis zur Website • refer to the website

<< >>

Verweis zu einer anderen Stelle des Bandes • refer to another section of this book

FINALE

Abschlusspräsentation • Final presentation

TIPP

Tipp • Tip

1. DEM ANDENKEN EINES ENGELS

1. IN MEMORY OF AN ANGEL

Das Furchtbare ist geschehen. Heute ist mir mein schönstes holdseligstes Kind entrissen worden, nachdem Franz Werfel und ich ein volles Jahr um ihre Gesundheit gekämpft haben. Unfassbar sind die Wege Gottes. Aber, wer das ganze fremde Aufblühen und Vergeistigen Manons im letzten Jahr miterleben durfte, der konnte schon manchmal vor so viel Werden und Sein Angst bekommen. Niemand wird sie vergessen, der sie kannte.¹ (Alma Mahler)

[...] sie wuchs in der Krankheit weit über uns alle hinaus. Und wenn Alban Berg ihr als Engel sein letztes Werk widmete, so war sie es wirklich geworden.² (Alma Mahler)

The unspeakable has happened. Today my most beautiful, sweetest child was taken from us after Franz Werfel and I fought a whole year for her recovery. Unfathomable are God's ways. But anyone who witnessed Manon's strange flowering and spiritualisation in the last year might well have had a sense of fear in the presence of so much becoming and being. No one who knew her will forget her.¹ (Alma Mahler)

[...] Through her illness she grew far beyond all of us. And when Alban Berg dedicated his last work to her as an angel, she really became one.² (Alma Mahler)

1.1 INTERAKTION

Schreibwerkstatt: *Dem Andenken an mich*

TIPP

Die Teilnehmer hören den *Adagio*-Teil aus dem 2. Satz des *Violinkonzerts (Es ist genug!)*, Takt 136 bis 157, anschließend Fade-out.

Stell dir vor, dir bliebe gerade noch so viel Zeit, um dein eigenes Selbstporträt zu verfassen. Wie sähe dein geschriebenes Ich aus? Die Teilnehmer wählen fünf Begriffe, die für sie persönlich von Bedeutung sind. Diese Wörter (Nomen, Adjektive, Verben, etc.) können etwas ausdrücken, das die Teilnehmer mögen oder worüber sie sich ärgern. Sie werden mit genügend Abstand (ca. 5 cm) auf ein Blatt Papier geschrieben und nun zum Ausgangspunkt für eigene Gedanken und Gefühle. Diese werden als Stichworte oder Zeichnungen zu jedem betreffenden Begriff geschrieben. Aus der Ich-Perspektive wachsen aus jedem der Stichworte ein bis drei Sätze, die möglichst persönlich sein sollen. Die Sätze müssen keine „logische“ Geschichte ergeben, sondern die Fülle und Vielfalt im Leben jedes Teilnehmers wiedergeben.

1.1 INTERAKTION

Writing workshop: *In memory of me*

TIP

The participants listen to the *adagio* section of the second movement from the *Violin Concerto (Es ist genug! (It is enough!))*, bars 136 to 157, followed by a fade-out.

Imagine you have just enough time remaining to write your own self-portrait. What would it look like? The participants choose five words that are meaningful to them personally. These words (nouns, adjectives, verbs etc.) can express something that the participants like or that annoys them. The words are written on a piece of paper with a gap of about five centimetres between them. Each now becomes the starting point for personal thoughts and feelings that are written down as keywords or drawn next to the relevant starting word. Using an 'I' perspective, the participants write up to three sentences that should be as personal as possible. The sentences do not have to be 'logical', they just represent the richness and diversity of each participant's life.

Stell dir vor, du würdest deinen eigenen Nachruf verfassen – was soll er enthalten? Aus dem bereits erarbeiteten Material entsteht ein kurzer Nachruf, der das Leben der Teilnehmer aus der Rückschau betrachtet. Als Vorbild kann dafür auch ein Nachruf auf einen (früh verstorbenen) Schauspieler oder eine Popsängerin dienen:

Imagine you are writing your own obituary – what would you include? Using the words and sentences, the participants create a short obituary looking at their lives in retrospect. An obituary of an actor or pop singer can be used as a model.

WWW

Zu den folgenden Nachrufen finden Sie die entsprechenden Links auf www.universaledition.com/listeninglab1:
Nachruf auf einen Popstar: Michael Jackson
Nachruf auf einen Filmstar: Andy Whitfield

WWW

You will find a link to the obituary in the *New York Times* of Louis Krasner (1903–1995), the violinist who premiered the *Violin Concerto* at www.universaledition.com/listeninglab1.

INFO

Theodor W. Adorno (1903–1969) berichtet über eine Eigenheit seines Lehrers Alban Berg: *Als ich sein Schüler war, vergnügte er [Alban Berg] sich bei gemeinsamen Spaziergängen [...] zuweilen damit, die Nachrufe sich auszudenken, die einmal die Zeitungen Wiens für ihn bereit halten würden. [...] Wie vordem unser Schubert, unser Bruckner, unser armer unvergeßlicher Hugo Wolf, so ist nun auch dieser in der über alles geliebten undankbaren Heimatstadt, die ihn doch tief im Herzen trägt, Hungers gestorben. Wieder ein Glied in der unendlichen Kette der Ewigen [...]*³
(Theodor W. Adorno)

INFO

Theodor W. Adorno (1903–1969) describes a mannerism of his teacher Alban Berg: *When I was his student, he [Alban Berg] sometimes thought it funny during our walks [...] to come up with the obituaries the Viennese newspapers would write about him. [...] As before him our Schubert, our Bruckner, our poor, unforgettable Hugo Wolf, he too, who loved his hometown and was loved in return, has died of hunger. Another link in the endless, eternal chain [...]*³
(Theodor W. Adorno)