

Bauhaus Rückblick In eigener Sache
Lebt Die eigene Sache, mit der is nich hier befahren sich,
ist ein Aspekt meines Stils, der von Zeit zu Zeit
beobachtet wurde, kompositorischen Karriere ver-
wirkt und mich verdorrt. Es sind die auffallenden
Wandlungen meines Stils, besonders in den ersten fünf-
zehn Jahren meiner Laufbahn. Nach dem üblichen
Vorstoßen des Anfangen, der mehr oder weniger dem Mod-
ell seines Lehrers folgt - also im meinem Fall ~~ander~~
spätromantisch-impressionistischen Bildern von Franz
Schreker - wandte ich mich der damals besonders
fortschrittlich erscheinenden Atonalität zu, wie sie
etwa in Bartók's ~~Quartetten~~ ^{die} ~~untleren~~ geltend macht,
~~untleren~~

und schrieb manches lange und ziemlich wildes Stück.
~~Alles~~ Bald genug aber begann ich
mit dem Neoklassizismus zu koke treten, und versuchte
mich, wie mancher ^{andere} Zeitgenosse, in der Form des
Barock-Konzerto.) ~~Kontakt~~

Während is bisher den Tendenzen der Zeit
mit gegangen war,

kann danach meine private und originelle reaktionäre
Wandlung zurecht, und rettete zum frühromantischen,
von Schubert dominierten Stil des Reisebuch. In Jomy
Welt auf ist dieser noch von ^{den gewissen} Jazz-Elementen durchsetzt, die
aus der Nachkriegszeit verbrechen waren und denen man
etwas abstrakter Bedeutung beigemessen hat. Sie
treten, in anderer Beleuchtung, vorwiegend auf im
Eben des breit, welches das Ende dieser Periode markiert.

Die Jazz-Elemente sind auch bemerkbar in der Kleinen (2) Infomie, die man jetzt hören wird. Sie wurde 1928 komponiert, steht also zwischen den beiden Opern, die ich nannte. Ihrer Form nach gehört sie zu den neoklassizistischen Produkten der Zeit. Der erste Satz hat die typische Sonatatform, sogar mit der althergebrachten Wiederholung der Exposition, der zweite ist die übliche dreiteilige Form, der letzte ein Rondo. Eine originelle Idee war, den Kreischerkörper auszuöhnen und die Kavität mit Mandolinen und Banjos zu füllen. Der Jazz dominiert das Finale, das sich wie ein südamerikanischer Paso doble oder etwas Vergleichbares anlässt. Im Übrigen bekränzt er sich auf Anspielungen. Es lag mir nicht daran, eine Jazz-Infomie zu schreiben, sondern ein "Gebräuchsbuch", ~~ein~~ ~~der~~ ~~damals~~ ein Genre, das den Komponisten von ~~ihrem~~ damals besonders lebhafte soziale gewesen nahe gelegt wurde. Also wurde dem gemeinen Mann aufs Maul geschaut, um seine musikalische Umgangssprache nachzubilden. Da gibt es das rapide Trompetenzettmäppchen, das ~~mir~~ eine Militärkapelle im Südfrankreich angeblasen habe, sentimentalische Kitschmelodik, pseudo-dramatische Ballung, alles ohne die geringste parodistische Absicht, sondern gespeist von der naiven Vorstellung, daß sich der Klammer des abgelebten Materials durch ein direktes Erleben in morgendlicher Frische misse wiederherstellen lassen. Immerhin gibt es ja ein paar Feinheiten, wie das abgescheren von den pikanten Orchesterationen Schwanken zwischen As und A moll im ersten Satz, die $\frac{7}{8}$ und $\frac{5}{8}$ Perioden im zweiten, den schachbrettartigen Tempowechsel im dritten.

Das formre Nennerleben hat funbar einige mindre Kurik (3)
stürke gerichtet, es ~~hat~~ erledete jedoch ab bald in einen
Sackgasse. Das alte Vokabular ~~ist~~ gewiß voll von ursprünglichen
Kraft gewesen, als es nun war, und dieser Kraft werden wir gewahrt,
wenn wir den Schöpfungen jener Zeit gegenübertreten. Aber
seit es in die Umgangssprache abgesunken ist, haben sich viele
seiner Elemente in Cloches verwandelt, ~~sie~~. Sie sind glatte
abgegrifene Minnen geworden, deren ursprünglicher hohen Wert
ihnen nicht mehr abgetreten werden kann, der Versuch,
die alte Prägung wiederherzustellen, bleibt notwendigerweise
illuzorisch und unbedeutet, sie kaum wesentlich von
dem, was die Handwerker tun, die die Gemeinplätze der
Umgangssprache bevölken und ^{sie} zu profitablen Markt-
plätzen machen, nämlich von der Manipulation von
Cloches. Der einzige ~~eff~~ Ausweg, der ich in dieser Sackgasse
anbot, war die Zwölftonteknik, und dieser wandte ich
nicht ^{zu}, nicht ohne Zögern und peinvolle Gewissenserforschung,
kurz nachdem ich mich am Ende der Zwanzigerjahre
wieder in meiner Heimatstadt Wien niedergelassen hatte.
Man kann sagen, das sei ein wenig spät für einen streb-
samen Ventöner. Ein solcher hätte Arm in Arm mit Berg
und Weibern in der Stadtkompanie Schönberg marschieren sollen,
die längst vorher aufgebrochen war. Nun, mir ist es zu-
nächst einmal ~~gegeben~~ gegeben, daß ich mit niemandem so
richtig Arm in Arm, oder Schulter an Schulter marschieren
kann. Vielleicht erreiche ich ^{deshalt} die jeweiligen Umgangssätze
der Avantgarde, wenn die Nachknt auf dem Plan er-
scheint. Aber ich fühle mich darüber nicht allen be-
kloppen, da es mir scheint, daß meine Operationen
dadurch ~~eine~~ gewisse Originalität aufweisen. Leider sind
sie trotzdem nicht besonders auffällig, weil sie zertifiz
einzustützen tragen. Aber das gehört auf ein anderes Blatt.

Mein erster Versuch in der Zwölftontechnik war zugleich ein (4) recht ambitioniertes Unternehmen: das Bühnenwerk Karl V.. Es wurde 1933 abgeschlossen. Die Erfahrung, die ich durch diese große und weitverzweigte Arbeit ergrab, wie mich ~~immer stärker~~
~~setzte~~ auf eine Verfeinerung und Verdichtung des kompositiven Verfahrens hin. Ich fühlte mich mehr und mehr zu ~~→~~ Webern's völlig durchgearbeiteter, asketischer und ~~füllt~~ eleganter Handhabung der Tonreihentechnik hingezogen.
~~atemraubend~~

Zwei Werke, das 6. Streichquartett von 1936 und die Klaviervariationen von 1937, zeigen an, wie weit ich in dieser Richtung gehen zu sollen glaubte. Adagio und Fuge für Streichorchester, das mir zu gehör kommen wird, ist eine ~~Weltbeste~~ Transkription der beiden letzten Sätze des Quartetts für eine ~~größere~~ Besetzung, ohne jede Änderung der musikalischen Substanz. In der Fuge, die vier Themen hat, von denen jedes aus dem Hauptthema eines der vorangehenden vier Sätze gewonnen ^{ist}, in dieser Fuge also ist das sorgfältige Prinzip, ~~das die~~ ~~heutige~~ Musik entzerrt und beeinfusst, in gewissem Sinne vorausgenommen. (Wie man sieht, ~~ermöglicht~~ mich das schlechte Gewissen über mein Zusätzkommen ^{oft} zum Versuch des Nachweises, daß ich eigentlich schon längst da war.) Wenn, die Fuge schließt mit einem Abschnitt, in welchem alle vier Themen in allen vier Formen (geradeaus, umgedreht, rückläufig und rückläufig umgedreht) nach einem bestimmten Ablaufplan gleichzeitig präsentiert werden, bis alle Kombinationsmöglichkeiten erschöpft sind. Das ist insofern eine sorgfältige Idee, als hier ein von der musikalischen Substanz unabhängiges Konstruktionsprinzip auf diese losgelassen wird, ohne die Ergebnisse im Detail vorab bestimmen oder kontrollieren zu können. Dab das vorste Thema der Fuge aus dem vorangehenden Adagio stammt, darf es überzeugend schwierig zu erkennen sein.

Adagio & Fuge

127
459

720
459

263
115
283
148

(5)

Es wurde mir von fachkundlichen Theoretikern der Zwölftontechnik vorgehalten, daß die Fugenform ~~heute~~ in der Verwendung der kaphorischen Raum ein Alarismus sei, da die Fuge die Tonika-Dominanzspannung voraussetze und daher in den Atonalität unmöglich sei. Die gleichen Kritiker lehrten, daß es, ~~wollte~~ ^{reduziert} einen zwölftonalen Raum

den doch als Verboten eines entzweiten Modernismus gelten wolle, was allzu sehr in historische Studien versteckt hätte, und wiesen auf Schönberg hin, der es offenbar nicht wußt gehabt habe, sich um die Geschichte zu kümmern. Nun hat ja aber gerade Schönberg in manchen seiner Werke, ~~wollte~~ ^{reduziert} es nach der 1. großen Zwölfton-Arbeit, nämlich dem Bläserquintett, entstanden, immer wieder auf die klassischen Formen der Sonate und Suite zurückgegriffen, die in ihrer ursprünglichen Ausprägung gewiß auch an die Tonalität gebunden waren. Eine Quartettfuge ist denn auch nicht ein Versuch, das Barocke Fugenwesen neoklassizistisch zu erneuern, sondern ein atonaler Zwölftonstil, das ^{radikal} vereinheitlichtes Themenmaterial imitatorisch durchführt, wobei sich der imitatorische Stil gewissermaßen von selbst daraus ergibt, sobald die Themenketten gestalten in allen vier Stimmen fortwährend anwesend sind, zeitlich gegeneinander verschoben wie in permanenten Aufführungen.

Damals empfand ich das 8. Quartett und die Klaviervariationen als eine ~~extreme~~ extreme Phase in meiner Auseinandersetzung mit dem Zwölftonwesen. Zehn Jahre später äußerte ich in meinen Selbstdarstellungen, daß ich glaubte, die ~~Stil~~ ^{Gitarrenweise} sei etwas versteinert und starr geworden. Es gibt mir zu denken, daß ich dieses Urteil heute gar nicht mehr bekräftigen kann, das ich das Quartett sehr flüssig und besonders das Adagio

mit emotionaler Intensität geladen finde, die mir an(6) Mahler und gelegentlich Schönberg erinnert. Freilich bin ich seit mehreren Jahren von dem gelockerten Stil abgekommen, den ich mir während meiner ersten Jahre in Amerika zurechtgelegt hatte, als ich glaubte, daß man von den streng durchgeföhrten Konstruktionen der Zwölftontechnik zu einer Art neuer Spontaneität sich entwickeln müsse.

Dort gegen die Mitte der fünfziger Jahre schwang mein Pendel weder zuvor (also wohl weder etwas Spät), und ich begann, mir auf meine Weise mit den Ansprüchen der seriellen Musik zu beschäftigen, d.h. ich begann, die konstruktive Vorausbestimmung und Festlegung, die in der Zwölftontechnik auf die Tonfolge beschränkt war, auf die anderen Bereiche des musikalischen Vorgangs auszudehnen. Indem also alles, was mir in dem Musikkreis ereignet, auf eine einzige Grundreihe und die aus ihr abgeleiteten Serien von Maßzahlen zurückgeführt wird, ist alles thematisch, noch mehr so als etwa in dem Quartett, wo ja außerhalb des Coda der Fuge manche musikalische Gestalten vorkommen, die mit dem thematischen Gehalt des Werkes nur durch die gemeinsame Abstammung von der Zwölftonreihe zusammenhängen. Also noch mehr Versteinerung? Totale Versklavung an ein mechanisch errechnetes System?

1.25
= 85

Beim Anhören einer meiner größten Arbeiten in diesem Stil, Quaestio Temporis, aus dem Jahre 1959, habe ich keineswegs diesen Eindruck. Ein Hörer, der an die mehr oder weniger klar errichteten thematischen Rückbezüge der klassischen, auf der klassischen Zwölftonmusik ge-

(Musik)

wohnt ist, wird die Quaestio vielleicht chaotisch finden, was doch wohl das Gegenteil von starrer, zwangsvoller Konstruktion ist. Der lässt sich damit erklären, dass die totale ~~Durchkonstruktion~~^{Verbindung}, die ~~alles~~ jedes Element der Zeichnung auf jedes andere bezieht, in ihr Gegenteil umschlägt. Es ist von allem die Unterordnung der Zeitdimension, also der rythmischen Verhältnisse, unter vorausbestimmte Reihenkategorien, die die Entwicklung von Themen im allen Sinn nicht aufzuhalten lässt. Und so öffnet die strengste Bindung auf merkwürdige Art das Tor zu einem neuen Areal möglicher Ungebundenheit. Der Titel Quaestio temporis ist ~~stark~~ mit Absicht wegen seiner Viel-

Krize der Zeit

deutlichkeit gewählt. Eine wahrsagende Deutung ist, dass in diesem Stück geschieht, infolge der sorgfältigen [alles, was] Durchkonstruktion eine Krise der Zeit ist. Andere Deutungen mögen sich anbieten und ebenso viel für sie halten.