

Inhalt

Vorwort | 9

Richard Wagner, Roland Barthes und die erotische Beziehung zwischen Sprache und Musik – eine Annäherung | 13

Sprache und Musik in *Oper und Drama* von Richard Wagner:

Genderkitsch im Kontext seiner Zeit | 13

Wagners Sprachvertonung und der ‚Deklamationsgesang‘ | 17

Ein Gegenentwurf: Claude Debussy und die Differenz | 20

Roland Barthes und die französische Gesangsstradition:

Sprache und Gesang in der Praxis des Singens | 23

Stimmgebungen zwischen Sprechen und Singen (oder zwischen Sprache und Musik): Versuch einer Systematik | 31

Phänomenologie von Sprechen und Singen | 31

Parameter für eine Systematik der Stimmgebungskategorien | 38

Kategorie 1: Alltagssprechen | 45

Kategorie 2: Gestütztes Sprechen | 47

Kategorie 3: Monotone Rezitation | 49

Kategorie 4: ‚Singsprechen‘ | 59

Josef Kainz | 59

Zwischenbemerkung über die Entwicklung deutschsprachigen Theatersprechens | 61

Alexander Moissi | 63

Close-up 1: Goethes *Prometheus* in der Interpretation von Kainz und Moissi | 64

Pierrot lunaire, *Wozzeck* und die imaginäre musikalische Sprechstimme – ein Dilemma | 67

Kategorie 5: Singende(r) Schauspieler(in) | 81

Gustaf Gründgens und das Sprechen auf Tonhöhe | 82

Johann Nestroy, Attila Hörbiger

und ein Katechismus des Schauspieler-Singens | 85

Singende Schauspielerinnen | 87

Doppelbegabungen | 89

Kategorie 6: Rezitativ | 91

Rezitativ versus Arie | 92

Recitativo secco | 94

Das Rezitativ in Lied und Ballade | 97

Leoš Janáček, Claude Debussy und eine neue Art des Rezitativs | 100

Manuale zur Rezitativgestaltung | 106

Wie singt man das Rezitativ? | 109

Stimmgebung Rezitativ – eine Zusammenfassung | 114

Kategorie 7: Sprachorientiertes Singen | 117

Ein Vorläufer: Das Bach-Rezitativ | 117

Sprachorientiertes Singen und *recitar cantando* | 120

Das sprachorientierte Singen in der Praxis:

Frühbarock und Claude Debussy | 125

Recitativo accompagnato, Richard Wagner

und das Lied um 1900 | 128

Close-up 2: „Wer rief dich denn?“ von Hugo Wolf | 130

Close-up 3: Drei Harfner-Interpretationen nach Goethe | 142

Close-up 4: Dreimal *Il pleure dans mon cœur*

von Paul Verlaine | 160

Resümee | 175

Kategorie 8: Musik- oder klangorientiertes Singen | 177

Sprachvertonung bei Gustav Mahler und Richard Strauss | 177

Close-up 5: Gleichzeitigkeit von sprachorientiertem und musikorientiertem Singen bei Renata Scotto und Gérard Souzay | 184

Musikorientiertes Singen in älterer Musik | 216

Arie | 218

Unterwegs zur Vokalise | 220

Kategorie 9: Vokalise | 225

Zum Schluss | 235

Anhang | 239

Literaturverzeichnis | 239

Sachregister | 252

Personen- und Werkregister | 258

Dank | 263

