

Antje Müller · Cinematographische Verfahrensweisen
sinefonia 21

herausgegeben von
Claus-Steffen Mahnkopf
und Johannes Menke

Antje Müller

Cinematographische
Verfahrensweisen
in den Orchesterwerken
von Charles Koechlin

Technische Universität Berlin (D 83)

**Gedruckt mit Unterstützung des
Förderungs- und Beihilfefonds Wissenschaft der VG WORT**

Dieser Band erscheint als Band 21

in der Reihe *sinfonia*

© Antje Müller

alle Rechte vorbehalten

Wolke Verlag Hofheim, 2015

Umschlaggestaltung: Friedwalt Donner, Alonissos

Umschlagfoto: Charles, Koechlin, 1950. Aus: Bernard Koechlin (Hg.), *Feuilles d'Automne. Le compositeur Charles Koechlin à Villiers-sur-Mer*, Phœnice Édition (ohne Ort), 2002, S. 121.

ISBN 978-3-95593-021-9

www.wolke-verlag.de

Inhalt

Zeittafel	9
Vorwort	23
Einleitung	25
1. Anmerkungen zur Persönlichkeit Charles Koechlings	25
2. Zur Situation in Frankreich um 1900	30
3. Poème symphonique und „musique pure“	33
I. Symphonisches Prinzip und ästhetische Konzepte Koechlings	41
1. Die Dramatisierung des Orchesters – historischer Überblick	42
1.1 Das Pittoreske in der Oper	42
1.2 Berlioz und die imaginäre Szene (episch)	43
1.3 Koechlin und die belebte Szene (dramatisch)	46
Musik für die Bühne – innere und äußere Szene	47
Symphonischer Gestus in freier Entfaltung	47
Ballets symphoniques	48
Programmatik	50
Bild und Szene – die Dissoziation des Orchesters in Schichten	51
2. Koechlin und sein <i>Traité de l'orchestration</i>	57
2.1 Historischer Überblick: Orchestrierung in Frankreich	57
Timbre	57
Instrumentation und Orchestration	60
Die Traités	62
2.2 Der <i>Traité de l'orchestration</i> und seine Besonderheiten	67
Aufbau und Inhalt	67
Die Tradition	71
Die Tonartencharakteristik	72
Timbre entsprechend der Expression	76
Polytonalität als räumliches Konzept	77
3. Koechlings Bergson-Rezeption	80
3.1 Sensibilité vs. intelligence?	83
3.2 Koechlin und die Idee von Zeit	84

3.3	Koechlin und die „forme du devenir“	89
3.4	Die Fuge als Paradigma der „forme du devenir“	91
3.5	Die „Perception cinématographique“	94
	Zusammenfassung	95

II. Verschiedene Werktypen in Koechlin's Œuvre 97

1	Methoden der Analyse	97
1.1	Vom Exposé zur Szene	97
1.2	Der Verlauf des Werkes und die Identifizierung von Schlüsselstellen	106
1.3	Aspekte der Inszenierung und der Form.	110
2	Koechlin's cinematographisches Konzept in verschiedenen Werktypen	110
2.1	Poèmes symphoniques und szenisch konzipierte Musik	110
	Der Wald und der Dschungel.	111
	Le livre de la jungle	113
	<i>Berceuse Phoque</i>	115
	<i>Chanson de nuit dans la jungle.</i>	121
	<i>La Course de printemps</i>	122
	<i>Les Bandar-log</i>	147
	Exkurs <i>Kaa</i>	158
	Nacht und Sterne	162
	<i>Vers la voûte étoilée</i>	162
	<i>Le Docteur Fabricius</i>	163
	Vers la cime – auf Berges Gipfeln	168
	<i>La Méditation de Purun Bhagat.</i>	168
2.2	Absolute Musik – programmatisch gedacht	172
	Symphonie Nr. 2, op. 196	172
2.3	Filmmusik und durch den Film inspirierte Musik	175
	<i>The Seven Stars' Symphony.</i>	176
2.4	Die Fuge als Sonderfall?	182
	Zusammenfassung	184
3	Koechlin als Orchestrator	185
3.1	Orchestrierung eines eigenen Werkes: <i>Les Heures persanes</i> op. 65 (1913–19).	187
3.2	Orchestrierung fremder Werke: Die Ballette <i>Within the Quota</i> und <i>Khamma</i>	198
4	Koechlin als „Handwerker“ – Die Bedeutung der Orchesterschichten für die Realisierung eines cinematographischen Konzepts	202
4.1	Der Ursprung der Orchesterschichten in räumlicher Konzeption.	202

4.2	Die Differenzierung der Schichten	203
	Instrumentation	204
	Dynamik	205
	Rhythmik, Metrik und Geschwindigkeit	205
	Tonalität.	210
4.3	Die Verklammerung von Orchesterschichten –	
	Vertikalisierung linearer Ereignisse	210
	Polytonalität.	211
	Schichtung melodischer Verläufe	218
4.4	Die strukturbildende Funktion von Klangfarbe	219
	Bewegte Statik	220
	Vertikaler Rhythmus	221
	Klangfarbenmelodie.	221
	„Personnages timbriques“	222
	Filmschnitt-, Zoom- und Überblendungstechniken.	222

III. Charles Koechlin – Antimodernist oder Erneuerer?

	Versuch einer Einordnung	225
1	Der Polystilist	227
2	Der Antimodernist?	227
3	Der Erneuerer	232
	3.1 Rhythmus	232
	3.2 Die Monodie	234
	3.3 Harmonik	235
	Zusammenfassung	236

Anhang

	<i>Le Problème de la musique de cinéma</i>	241
	Verzeichnis der symphonischen Werke	247
	Literaturverzeichnis	251
1	Im Text behandelte bzw. für die Arbeit betrachtete Werke Koechlins	251
	Kompositionen.	251
	Schriften, Aufsätze Koechlins	251
2	Dokumente	252
3	Sekundärliteratur	253

Meinen Eltern