

Illustrationen

Musikbeispiele

<i>Ballade de la reine morte d'aimer</i> : Das Motiv und seine Verarbeitung	24
Claude Debussy, "De fleurs . . .": T. 1-6	27
<i>Un grand sommeil noir</i> : Gesang und Begleitmuster	28
<i>Sainte</i> : Der Gesangspart in Strophe I und II	31
<i>Sainte</i> : Besonderheiten in Strophe III und IV	31
<i>Chanson du rouet</i> : Gedanken an den Tod	33
<i>Manteau de fleurs</i> : Der thematische Dreitakter	37
<i>Manteau de fleurs</i> : Die Verwandlung der Dreitonkurve	38
<i>Noël des jouets</i> : Die drei Grundkomponenten	41
<i>Noël des jouets</i> : Der Kaninchentrommler	41
<i>Noël des jouets</i> : Der lauernde Beelzebub	42
<i>Ma mère l'oye</i> IV: Das Biest (im Gespräch mit der Schönen)	42
<i>Les grands vents venus d'outre-mer</i> : Rhythmik und Chromatik im Vorspiel	44
<i>Les grands vents venus d'outre-mer</i> : Der Einsatz des Gesanges	45
<i>Sur l'herbe</i> : Die Begleitfiguren im Vorspann	48
<i>Ronsard à son âme</i> : Die strukturierende Klavierphrase	52
<i>Ronsard à son âme</i> : Die Verschränkung von Text und Klaviersatz	53
<i>Ronsard à son âme</i> : Der Ausklang	53
<i>Rêves</i> : Der orgelpunktartige Mittelabschnitt	57
<i>Deux épigrammes de Clément Marot</i> I: Ravels quasi parallelisierte Anrede	61
<i>Deux épigrammes de Clément Marot</i> I: Die führenden Klaviermotive	62
<i>Deux épigrammes de Clément Marot</i> I: Betonte Asynchronizität	63
<i>Deux épigrammes de Clément Marot</i> II: Annes Spinettspiel	64
<i>Deux épigrammes de Clément Marot</i> II: Der hoffende Verehrer	65
<i>Deux épigrammes de Clément Marot</i> II: Der emotionale Ausbruch	65
<i>Shéhérazade</i> I: Das erste Motiv in dreifacher Gestalt	70
<i>Shéhérazade</i> I: Die Grundform des zweiten Motivs	71
<i>Shéhérazade</i> I: Das Motiv der exotischen Gestalten	72
<i>Shéhérazade</i> I: Die lyrische Vorstellung vom verwunschenen Palast	73
<i>Shéhérazade</i> I: Die Zuspitzung der fremdländischen Kontraste	74
<i>Shéhérazade</i> II: Die rahmende Phrase der Flöte	78
<i>Histoires naturelles</i> I: Das majestätische Schreiten des Pfaus	84
<i>Histoires naturelles</i> I: Das Warten auf Bewunderung	84
<i>Histoires naturelles</i> I: Das Rütteln der Schleppe	84
<i>Histoires naturelles</i> II: Die Grundformen der zwei Zirplaute	86
<i>Histoires naturelles</i> II: Modale Kurven des Rituellen	87
<i>Histoires naturelles</i> III: Reprise zur Wiederbelebung des Anfangsbildes	91

<i>Histoires naturelles</i> IV: Angler und Eisvogel, ganz still	93
<i>Histoires naturelles</i> IV: Enttäuschung weicht Verzauberung	93
<i>Histoires naturelles</i> V: Cholerisches Gackern	95
<i>Histoires naturelles</i> V: Angriffsbereites Innehalten	96
<i>Histoires naturelles</i> V: Vorbereitung auf neue Angriffe	96
<i>Trois poèmes de Stéphane Mallarmé</i> I: Der Aufstieg der Seele	101
<i>Trois poèmes de Mallarmé</i> I: Das Abschlussmotiv	101
<i>Trois poèmes de Stéphane Mallarmé</i> II: Komponenten im Vorspiel	104
<i>Trois poèmes de Stéphane Mallarmé</i> II: Vokale Thematik	105
<i>Trois poèmes de Stéphane Mallarmé</i> III: Das Motiv und sein Nachhall	108
<i>Chansons madécasses</i> I: Anrufung mit Cellomotiv	117
<i>Chansons madécasses</i> I: Die Figur der Erwartung	118
<i>Chansons madécasses</i> I: Die Figur der Erregung	118
<i>Chansons madécasses</i> II: Der Warnruf	121
<i>Chansons madécasses</i> II: Die erste Begegnung	123
<i>Chansons madécasses</i> II: Von Zuversicht zu Hoffnungslosigkeit	125
<i>Chansons madécasses</i> III: ‘Madagassische Musik’ zum imaginären Tanz	129
<i>Don Quichotte à Dulcinée</i> I: Synkopen im Chanson romanesque	133
<i>Don Quichotte à Dulcinée</i> II: Liturgik im Chanson épique	135
<i>Don Quichotte à Dulcinée</i> II: Wiederholte auftaktige Quartzüge	135
<i>Don Quichotte à Dulcinée</i> II: Zortziko-Punktierungen im Gesang	136
<i>Don Quichotte à Dulcinée</i> II: Der Höhepunkt des Gebetes	136
<i>Don Quichotte à Dulcinée</i> III: Die Jota-Rhythmen in Ravels Trinklied	137
<i>Don Quichotte à Dulcinée</i> III: Das zweistrophige Trinklied	138
<i>Cinq mélodies populaires grecques</i> II: Das Grundmuster der Begleitung	147
<i>Cinq mélodies populaires grecques</i> II: Die Kadenz am Strophenbeginn	148
<i>Cinq mélodies populaires grecques</i> III: Die tonal unbestimmte Melodie	149
<i>Cinq mélodies populaires grecques</i> III: Instrumentale Umrahmung in Dur	149
<i>Cinq mélodies populaires grecques</i> IV: Modi und ‘byzantinische’ Figur	150
<i>Cinq mélodies populaires grecques</i> IV: Die Gesangsstrophen im Vergleich	151
<i>Cinq mélodies populaires grecques</i> IV: Wechseltakt in Lied und Quintfigur	152
<i>Cinq mélodies populaires grecques</i> V: Ostinato mit Quintenschichtungen	154
<i>Cinq mélodies populaires grecques</i> V: Verzierung in der Trällerstrophe	154
<i>Tripatos</i> : Einschub im türkischen Modus	156
<i>Tripatos</i> : Textverteilung und Rhythmus nach le Flem und Dragoumis	158
<i>Chants populaires</i> I: Die Einleitungskomponente	162
<i>Chants populaires</i> I: Der Strophenabschluss	162
<i>Chants populaires</i> II: Bordunmuster in Vorspiel und Zwischenspielen	164
<i>Chants populaires</i> II: Bordunmuster in Vers 1 jeder Strophe	164
<i>Chants populaires</i> II: Von den Zwischenspielen zum Nachspiel	164
<i>Chants populaires</i> III: Operndramatik im italienischen Lied	165
<i>Chants populaires</i> IV: Die tonikale Anrede zu Beginn jeder Strophe	167
<i>Chants populaires</i> IV: Der eigentliche Dialog	167
<i>Chants populaires</i> IV: Der zärtlich bewegte Vater	168

<i>Chants populaires</i> IV: Der religiös gebildete Sohn	168
<i>Chanson écossaise</i> : Die ‘Volkslied’-Melodie	171
<i>Deux mélodies hébraïques</i> I: Klavierornamente statt Melismen	177
<i>Deux mélodies hébraïques</i> I: Der Anker der Coda	177
<i>Deux mélodies hébraïques</i> II: Ironische Bläserwürfe	181
<i>Deux mélodies hébraïques</i> II: Klangwechsel im dritten “Tralala”	182
<i>Deux mélodies hébraïques</i> II: Der Schlussklang, geheimnisvoll instrumentiert	182
<i>L’heure espagnole</i> , Vorspiel: Torquemadas Motiv in seiner Grundform	190
<i>L’heure espagnole</i> , Vorspiel: Das Motiv der Widrigkeiten	190
<i>L’heure espagnole</i> , Vorspiel: Signale aus Glocken und Musikuhren	191
<i>L’heure espagnole</i> , Sz. 1: Die Dreitonkurven	192
<i>L’heure espagnole</i> , Sz. 1: Ramiros Einführung und Selbstcharakterisierung	192
<i>L’heure espagnole</i> , Sz. 3: Concepcións Frustration	194
<i>L’heure espagnole</i> , Sz. 3: Ramiros Hilfsbereitschaft	194
<i>L’heure espagnole</i> , Sz. 4: Gonzalves phrygische Romanze	196
<i>L’heure espagnole</i> , Sz. 5: Ramiro und Concepción kommen sich näher	197
<i>L’heure espagnole</i> , Sz. 4 und 5: Die Titellentwürfe des Poeten <i>in spe</i>	198
<i>L’heure espagnole</i> , Sz. 6: Trauermarsch	198
<i>L’heure espagnole</i> , Sz. 7: Don Inigo, würdevoll schreitend	199
<i>L’heure espagnole</i> , Sz. 7: Concepción verachtet auch diesen Freier	199
<i>L’heure espagnole</i> , Sz. 9: Don Inigo und seine verletzte Würde	201
<i>L’heure espagnole</i> , Sz. 9: Inigo versucht sich als Spaßvogel	202
<i>L’heure espagnole</i> , Sz. 10: Ramiro nachdenklich	203
<i>L’heure espagnole</i> , Sz. 10: Ramiros lyrische Seite	204
<i>L’heure espagnole</i> , Sz. 12: Concepcións Verachtung	205
<i>L’heure espagnole</i> , Sz. 12: Die Serenade	206
<i>L’heure espagnole</i> , Sz. 14 und 15: Gonzalve als Narr	209
<i>L’heure espagnole</i> , Sz. 16: Ramiro, erneut voller Bewunderung	210
<i>L’heure espagnole</i> , Sz. 17: Concepcións Lamento	212
<i>L’heure espagnole</i> , Sz. 17: Gonzalves Adieu-Arie	215
<i>L’heure espagnole</i> , Sz. 20: Die soliden Gesangsfiguren des Uhrmachers	216
<i>L’heure espagnole</i> , Sz. 20: Das Unbehagen der Ertappten	217
<i>L’heure espagnole</i> , Sz. 21: Ein letzter Versuch poetisch überhöhter Liebelei	220
<i>L’heure espagnole</i> , Sz. 21: Concepción als Schwester der Carmen	220
<i>L’enfant et les sortilèges</i> , Sz. 2: Die Mutter	231
<i>L’enfant et les sortilèges</i> , Sz. 2: Das Kontrafagott in Oktavsprung-Chromatik	232
<i>L’enfant et les sortilèges</i> , Sz. 3: Triomotiv und Kanon der Umkehrung	234
<i>L’enfant et les sortilèges</i> , Sz. 3: Die nachempfundene Angst des Strohstuhls	234
<i>L’enfant et les sortilèges</i> , Sz. 4: Das Motiv der verzweifelten Standuhr	235
<i>L’enfant et les sortilèges</i> , Sz. 6: Das Saltarellomotiv des Feuers	238
<i>L’enfant et les sortilèges</i> , Sz. 7: Das Feuer lacht . . . und stirbt	239
<i>L’enfant et les sortilèges</i> , Sz. 8: Die Begleitschicht der Pastorale	240
<i>L’enfant et les sortilèges</i> , Sz. 8: Die zwei Motive der Chorstrophen	241
<i>L’enfant et les sortilèges</i> , Sz. 9: Das Kind zitiert die Prinzessin	242

<i>L'enfant et les sortilèges</i> , Sz. 9: Die Prinzessin vervollständigt das Zitat	243
<i>L'enfant et les sortilèges</i> , Sz. 10: Klage um eine Märchenprinzessin	245
<i>L'enfant et les sortilèges</i> , Sz. 11: Aus dem Kinderlied des Hutzelmännchens	246
<i>L'enfant et les sortilèges</i> , Sz. 11: Die Rechenoperationen der Zahlen	247
<i>L'enfant et les sortilèges</i> , Sz. 11: Die Arithmetik gerät aus den Fugen	248
<i>L'enfant et les sortilèges</i> , Sz. 12: Das Liebesduett der Katzen	250
<i>L'enfant et les sortilèges</i> , Sz. 13: Der Froschchor am Tümpel	251
<i>L'enfant et les sortilèges</i> , Sz. 15: Viertakter mit schwirrenden Libellenflügeln	253
<i>L'enfant et les sortilèges</i> , Sz. 15: Trauer im Tanz der Libellen und Falter	253
<i>L'enfant et les sortilèges</i> , Sz. 15: Die vergebliche Bitte	254
<i>L'enfant et les sortilèges</i> , Sz. 17: Die Frösche trauern mit der Libelle	256
<i>L'enfant et les sortilèges</i> , Sz. 17: Die polymetrische Musik der Frösche	257
<i>L'enfant et les sortilèges</i> , Sz. 19: Hymne auf die Freiheit der Tiere	259
<i>L'enfant et les sortilèges</i> , Sz. 19: Tränen und Klagen	260
<i>L'enfant et les sortilèges</i> , Sz. 19: Ursache und Folge	260
<i>L'enfant et les sortilèges</i> , Sz. 19: Die Katzen stimmen ein	261
<i>L'enfant et les sortilèges</i> , Sz. 19: Einsamkeit	261
<i>L'enfant et les sortilèges</i> , Sz. 21: Die instrumentalen Komponenten	264
<i>L'enfant et les sortilèges</i> , Sz. 21: Der Hilferuf der Tiere	264
<i>L'enfant et les sortilèges</i> , Apotheose: Das orchestrale Emblem der Mutter	265
<i>L'enfant et les sortilèges</i> , Apotheose: Der Beginn des Fugato	266
<i>L'enfant et les sortilèges</i> : Reprise der Apotheose und Rückblick	267
<i>L'enfant et les sortilèges</i> : Epilog der Apotheose und der Oper	268
<i>Vocalise-étude</i> : Habanera-Rhythmen in Klaviervorspiel und Gesang	275
<i>Vocalise-étude</i> : Das gesangseigene Motiv [b]	275
<i>Trois chansons</i> I: Die Begegnung mit dem reichen Alten	280
<i>Trois chansons</i> I: Der verklingende Schluss	280
<i>Trois chansons</i> II: Die melodieführenden Komponenten	282
<i>Trois chansons</i> III: Das Hauptthema	285
<i>Trois chansons</i> III: Die Coda	286

Gedichte

<i>Ballade de la reine morte d'aimer</i> (Roland de Marès)	22
<i>Un grand sommeil noir</i> (Paul Verlaine)	26
<i>Sainte</i> (Stéphane Mallarmé)	29
<i>La chanson du rouet</i> (Charles Leconte de Lisle)	32
<i>Si morne!</i> (Émile Verhaeren)	34
<i>Manteau de fleurs</i> (Paul Gravallo)	36
<i>Noël des jouets</i> (Maurice Ravel)	39
<i>Les grands vents venus d'outre-mer</i> (Henri de Régnier)	43
<i>Sur l'herbe</i> (Paul Verlaine)	47
<i>Animula vagula blandula</i> (Kaiser Hadrian)	50
<i>Ronsard à son âme</i> (Pierre de Ronsard)	50

<i>Rêves</i> (Léon-Paul Fargue)	54
D'Anne qui me jecta de la neige (Clément Marot)	60
D'Anne jouant de l'espINETTE (Clément Marot)	64
Asie (Tristan Klingsor)	68-69
La flûte enchantée (Tristan Klingsor)	76
L'indifférent (Tristan Klingsor)	79
Le paon (Jules Renard)	83
Le grillon (Jules Renard)	86
Le cygne (Jules Renard)	89
Le martin-pêcheur (Jules Renard)	92
La pintade (Jules Renard)	94
Soupir (Stéphane Mallarmé)	99
Placet futile (Stéphane Mallarmé)	102
Surgi de la croupe et du bond (Stéphane Mallarmé)	106
Nahandove (Évariste de Parny)	115
Aoua ! (Évariste de Parny)	119
Il est doux (Évariste de Parny)	127
Chanson romanesque (Paul Morand)	132
Chanson épique (Paul Morand)	134
Chanson à boire (Paul Morand)	137
Chanson de la mariée	145
Là-bas, vers l'église	147
Quel galant m'est comparable	148
Chanson des cueilleuses de lentisques	150
Tout gai !	153
Tripatos	155
Chanson espagnole	161
Chanson française	163
Chanson italienne	165
Chanson hébraïque	166
<i>Chanson écossaise</i> (Robert Burns)	169
Kaddisch	174
L'énigme éternelle (Frägt die Velt die alte Casche)	179
Nicolette (Maurice Ravel)	278
Trois beaux oiseaux du Paradis (Maurice Ravel)	281
Ronde (Maurice Ravel)	283-284

Abbildungen

Nicolas Lancet, <i>Mademoiselle de Camargo Dancing</i>	47
Drehleier, moderne Nachbildung	163
Eine <i>flûte à coulisse</i> (Kolbenflöte)	226
Blick in die Mechanik des auf einen Konzertflügel aufgesetzten Luthéal	226
Bühnenbildentwürfe von Alphonse Visconti für <i>L'enfant et les sortilèges</i>	302