Arbeitspapier Nr. 27

Sprache und Musik in einem Schumann/Heine-Lied

Christian Lehmann

Juli 1975

1. Vorbemerkungen

Das achte der von Schumann unter dem Namen "Dichterliebe" zusammengefaßten und vertonten Heine-Gedichte -"Und wüßten's die Blumen, die kleinen" - soll im folgenden einer Teilanalyse unterzogen werden. Wenn damit auch ein kleiner Beitrag zu dem im Rahmen einer semiotischen Theorie zu behandelnden allgemeinen Problem der Systembeziehungen zwischen Sprache und Musik geleistet werden soll, indem einer solchen Theorie in einer empirischen Untersuchung voranalysiertes Material zur Verfügung gestellt wird, so steht im Mittelpunkt des Interesses doch bloß jenes Lied für sich. Dies bedingt eine Verlagerung des Gesichtspunktes, unter dem das genannte Problem gesehen wird, vom System auf die Struktur, im Hjelmslev' schen Sinne. Die strukturellen Eigenschaften von Heines Gedicht werden verglichen mit denen von Schumanns Vertonung, es werden Beziehungen zwischen dem textuellen und dem musikalischen Ablauf aufgedeckt.

Dabei werden diejenigen Aspekte ausgewählt, die sich für eine vergleichende Betrachtung der sprachlichen und der musikalischen Struktur als relevant erweisen, und unter diesen werden wiederum diejenigen nicht behandelt, die - auf der sprachlichen Seite - der phonetischen, phonologischen und morphologischen Ebene angehören; stattdessen wird die syntaktische und semantische Struktur des Textes untersucht und auf der musikalischen Seite das, was ihr entspricht.

Syntax und Semantik des Textes werden im Zusammenhang besprochen; anders ausgedrückt: es wird nicht systematisch zwischen Form und Inhalt des Gedichtes unterschieden, jedenfalls nicht in der Darstellung. Dies erscheint angemessen, insofern eine entsprechende Unterscheidung auch auf der musikalischen Seite nicht vorgenommen wird, wo sie, wenn überhaupt möglich, jedenfalls noch erheblich schwieriger wäre als auf der sprachlichen. Es genügt, wenn gezeigt werden kann, welche Mittel der Komponist einsetzt, um künstlerischer Form und künstlerischem Gehalt des Gedichtes gerecht zu werden.

Um die Argumentation durchsichtig zu machen und den Anschein der Zirkularität zu meiden, müßte ich Gedicht und Musik getrennt besprechen und in einem dritten Schritt die beiden unabhängig gewonnenen Analysen quasi übereinanderlegen. Da dies ein aufwendiges und ermüdendes Verfahren ist, wähle ich einen Mittelweg, indem ich zunächst das Gedicht behandle und danach gleichzeitig mit der Analyse der musikalischen Struktur des Liedes den Vergleich zwischen sprachlicher und musikalischer Struktur vornehme.

2. Das Gedicht

Das Gedicht trägt keine Überschrift; der Text lautet:

Und wüßten's die Blumen, die kleinen, wie tief verwundet mein Herz, sie würden mit mir weinen, zu heilen meinen Schmerz.

Und wüßten's die Nachtigallen, wie ich so traurig und krank, sie ließen fröhlich erschallen erquickenden Gesang.

Und wüßten sie mein Wehe, die goldenen Sternelein, sie kämen aus ihrer Höhe und sprächen Trost mir ein.

Sie alle können's nicht wissen, nur eine kennt meinen Schmerz; sie hat ja selbst zerrissen, zerrissen mir das Herz. Von den vier Strophen gehören die ersten drei formal und inhaltlich eng zusammen, während die vierte von ganz anderem Charakter ist. Entsprechend unterteile ich die Darstellung.

Strophe 1-- 3

Die drei Strophen sind bis in Einzelheiten parallel aufgebaut. Prinzipiell enthält jede Zeile einen Teilsatz; in Strophe 2, Z.3/4 und Strophe 3, Z.2 sind es immerhin Hauptkonstituenten, die eine Zeile besetzen. Dies ergibt eine verhältnimäßig gleichförmige Bewegung im syntaktischrhythmischen Ablauf. Alle Strophen, auch die erste, beginnen mit und. Da und syntaktisch-semantisch Gleichartiges verbindet, hat man sich vor der ersten Strophe mindestens eine Strophe derselben Art wie die ersten drei zu denken; das Gedicht setzt gleichsam mittendrin ein.

Es folgen in jeder Strophe ein Nebensatz und ein Hauptsatz, verteilt auf je zwei Zeilen, so daß syntaktisch jeweils Z.1/2 und 3/4 enger zusammengehören. Der Nebensatz ist immer ein Konditionalsatz, eingeleitet durch das vorangestellte Verb wüßten. Dieses steht, ebenso wie das Prädikat des Hauptsatzes, im Konjunktiv; es handelt sich um einen irrealen Konditionalsatz.

Die erste Zeile des Gedichts läßt die Stimmung noch offen. Was die Blumen (oder auch die Nachtigallen) wissen könnten, wird lediglich durch das Personalpronomen vorweggenommen, und in Z.2 könnte ebensogut folgen wie selig und glücklich mein Herz. Von Z.2 an wird dann deutlich, daß die Grundstimmung negativ ist. Dasselbe wiederholt sich in der zweiten Strophe, in der dritten erscheint das Wehe des Sprechers schon am Ende der ersten Zeile. Dem traurigen Grundgedanken wird jeweils in Z.3/4 die freundlichere Idee der Tröstung gegenübergestellt, ohne allerdings den klagenden Gesamteindruck aufzuheben.

Der formalen Parallelität dieser drei Strophen entspricht also eine inhaltliche Gleichheit. Es läßt sich keine klare Entwicklung beobachten, weder von Blumen über Nachtigallen zu Sternelein (einfach eine Häufung von Attributen romantischer Naturverbundenheit), noch von tief verwundetem Herzen über traurig und krank zu Wehe, noch in den verschiedenen Formulierungen der Idee der Tröstung. Es handelt sich um eine dreimalige Wiederholung desselben Gedankens – ein schönes Beispiel für Jakobsons Kernsatz "The poetic function projects the principle of equivalence from the axis of selection into the axis of combination." Zusammen mit dem Anfang und erweckt dieseden Eindruck, als ließen sich solche Abwandlungen weiter häufen, bzw. als seien schon welche voraufgegangen, fast wie in einem Perpetuum mobile.

Strophe 4

Die vierte Strophe weist einige Gemeinsamkeiten mit den drei ersten auf. Auch hier enthält zunächst jede Zeile einen Teilsatz, wobei allerdings Z.3/4 eine Sonderstellung einnehmen. Die Z.1/2 und 3/4 gehören formal und inhaltlich jeweils enger zusammen.

Auf diesem Hintergrund treten die Unterschiede desto deutlicher hervor. Schon der Anfang ist anders als in den ersten drei Strophen; es beginnt mit einem Hauptsatz, und es folgen auch nur Hauptsätze. Von Anfang an wird der Konjunktiv des irrealen Konditionalsatzes durch den Indikativ des Aussagesatzes ersetzt. Die Irrealität "wenn sie es wüßten" wird ausgetauscht gegen die negative Realität "sie wissen es nicht". Dabei beweist die Zusammenfassung der Blumen, Nachtigallen und Sternelein durch sie alle die Richtigkeit der Auffassung, daß sie gleichwertig sind und keine wesentliche Abstufung zwischen ihnen intendiert ist.

Z.1 faßt also die vorangegangenen Strophen gleichsam zusammen. In Z.2 wird dann gegen alle, die trösten wollten, aber nicht können, die eine gesetzt, die trösten könnte - aber nicht will. Dieses letztere allerdings wird in Z.2 nicht gesagt, es wäre allenfalls noch eine positive Wendung denkbar; aber die innere Logik des bisherigen Ablaufs läßt doch den negativen Schluß ahnen.

Tatsächlich bestätigen Z.3 und 4 die negative Erwartung, aber doch nicht in der vielleicht vorgestellten logischen Weise. Der Gedanke, daß sie nicht trösten will, wird einerseits nicht erreicht, insofern Z.3/4 lediglich die Voraussetzung angeben, aufgrund deren die eine zu trösten fähig wäre. Er wird andererseits übersprungen, insofern dieselben Zeilen gleichzeitig den Grund dafür angeben, daß sie nicht trösten will. In dieser Ambivalenz des Schlusses liegt die Pointe der gedanklichen Entwicklung des Gedichts.

Unter dem Gesichtspunkt der letzteren der beiden Funktionen von Z.3/4 schlägt das Gedicht von Z.2 zu Z.3 von einer Klage in eine Anklage um. Dieser Eindruck wird durch verschiedene Ausdrucksmittel verstärkt. Da ist einmal das Wort zerrissen, in dem gemeinten Zusammenhang sicherlich ein sehr starker Ausdruck. Es wird sofort wiederholt, und zwar derart, daß die beiden Vorkommen auf das Ende der einen und den Anfang der nächsten Zeile verteilt sind. Das ergibt einen Bruch in der bisher gleichmäßig verlaufenen syntaktischen Entwicklung; die Syntax ist an dieser Stelle gleichsam "zerrissen".

Der Gedanke ist am Schluß des Gedichtes wieder derselbe wie am Anfang: dem tief verwundeten Herzen der ersten Strophe entspricht das zerrissene Herz der letzten. Dieses Schließen des Kreises wird durch chiastische Aufnahme des Reimes Herz - Schmerz der ersten Strophe auch formal vollzogen. Und doch ist die Stimmung am Ende des Gedichts nicht mehr dieselbe wie am Anfang: die Entwicklung der vierten Strophe hat bewirkt, daß an die Stelle der sanften Klage eine - erneute - Gemütserregung getreten ist. Zusammenfassend ließe sich sagen, daß der Sprecher

sich in endloses Selbstmitleid verloren hatte, das, weil es den Anlaß des Schmerzes inzwischen vergessen und den Schmerz selbst in romantischer Naturverbundenheit sublimiert hatte, in seiner Abstraktheit schon das Gemüt beruhigte. Die plötzliche Erinnerung an die konkrete Ursache beseitigt die Ruhe und erneuert den Schmerz.

3. Das Lied

Auf S.7-9 folgt die Vertonung des Gedichts von Schumann, zusammen mit dem unterlegten Text. Ich unterteile die Besprechung wieder in die der ersten drei und die der vierten Strophe.

Strophe 1 - 3

Die Musik ist für die ersten drei Strophen völlig identisch bis auf allfällige durch verschiedene Silbenzahlen bedingte Abweichungen. Eine Strophe dauert acht Takte, eine Zeile demgemäß zwei Takte. Diese werden jeweils von melodischen Phrasen ausgefüllt, die durch Pausen voneinander abgesetzt sind und jeweils den Textzeilen entsprechen. Die Unterteilung der Gedichtstrophen in 2 + 2 Zeilen wird in der Melodie der Singstimme gespiegelt: die absteigende Linie der ersten Phrase wird in der zweiten notengetreu (abgesehen von Abweichungen der erwähnten Art), nur um eine Sekunde höher, wiederholt. Und die Melodie der dritten Phrase erscheint in der vierten in einem wenn auch unvollkommenen Krebs wieder, wobei der Rhythmus umgekehrt wird und daher für die dritte und vierte Phrase fast derselbe ist.

Indem wir die Begleitung hinzunehmen, bemerken wir, daß die Tonalität in den ersten beiden Zählzeiten ungeklärt ist: bis zum dritten Achtel des ersten Taktes kann es sich um C-Dur oder a-moll handeln. Dies entspricht der in der ersten Zeile noch ungeklärten Stimmung des Gedicht-

Und wüßten's die Blumen, die kleinen.

textes. Das vierte Achtel des ersten Taktes läßt dann eine Festlegung auf a-moll erwarten - wobei allerdings der Leitton und damit die klare Kadenz gemieden wird -, die im zweiten Takt auch eintritt. Abgesehen also von Strophe drei, wo die Einführung der Moll-Tonalität zusammenfällt mit dem Wort Wehe, wird in diesen ersten Strophen die Stimmung von der Musik um weniges vorweggenommen.

Zur Moll-Tonart tritt die absteigende Bewegung der Melodie, die im ersten Halbsatz (bis Takt 4) in Singstimme und Begleitung parallel läuft und dann von der Begleitung bis in die vierte Strophe hinein durchgängig beibehalten wird. Dadurch wird einerseits der klagende Charakter des Lieds auch in der Musik zum Ausdruck gebracht - man mag an langgezogene Seufzer oder auch Schluchzen denken -; andererseits wird das Parallellaufen der Begleitung mit Text und Singstimme jeweils in Takt 5, 13, und 21 unterbrochen und damit "Klappern" vermieden.

Der völlig gleichmäßige Ablauf der Begleitfigur wird an keiner Stelle, auch nicht zwischen den Strophen, unterbrochen. Es gibt kaum Akzente, kaum Änderungen der Rhythmik, Dynamik, des Tempos; es treten lediglich gegen Ende jeder Strophe gehaltene Töne hinzu, die – in der rechten Hand – die Singstimme stützen und, vor allem in der linken Hand, die harmonische Entwicklung klären, und die dadurch einen Anflug von Beruhigung in die unaufhörliche klagende Bewegung bringen. Hierin kann man eine Entsprechung zum Tröstungsgedanken des Textes sehen.

Insgesamt gibt es also über diese drei Strophen hinweg auch in der Musik keine Entwicklung. Der völlig gleichförmige Verlauf besteht von Anfang an, es gibt keine Einleitung. Im Gegenteil: vergleicht man den Anfang mit Takt
8 und 16, so sieht man, daß die Musik quasi mittendrin einsetzt. Mithin wird auch der Textbeginn mit und von der Musik gespiegelt. Insgesamt bestätigt und verstärkt die Musik
den Perpetuum-mobile-Charakter der ersten drei Strophen.

Stropho 4

Auch die vierte Strophe nimmt acht Takte ein, zwei für Kae Zeile. Der formal-inhaltlichen Unterteilung des Textes in zweimal zwei Zeilen wird durch die Musik entsprochen: die zweite Phrase wiederholt die erste im Sekundabstand, und die ganz anders geartete dritte hat zwar nicht im Rhythmus, aber doch in der Melodie der vierten ein Pendans.

Der aus dem letzten Takt der dritten Strophe stammende Grundton wird gehalten und in den ersten Takt der viersten Strophe hinübergenommen (Takt 24/25). Zusammen mit der Tatsache, daß die erste Phrase mit den entsprechenden der ersten drei Strophen – bis auf die Tonalität – identisch ist, kann das als Abbildung der Beziehung des Zusammenfassens zwischen Strophen 1 – 3 und 4 in der Musik angesehen werden.

Genau an der Stelle, wo in Strophe 2 und 3 (Takte 8 und 16. zweites Achtel) die inzwischen als zu a-moll gehörig identifizierte Begleitfigur unentwegt von neuem anhob, springt jetzt, auf der gehaltenen Tonika, die Tonalität unvermittelt um (Takt 24, zweites Achtel). An die Stelle von Moll tritt Dur - bis zur ersten Zählzeit von Takt 26 einschließlich, d. h. bis fast zum Ende der ersten Zeile -, so deß wir eine klare Korrespondenz 'konjunktivischer Konditionalsatz, Irrealität: Moll' und 'indikativischer Aussagesatz, Realität: Dur' haben. (Ein ähnlicher Einsatz der Harmonik zur Deutung der Gedankenführung ist bei Schumann nicht selten; vgl. etwa "Dichterliebe" Nr. 11, Takt 28/29). Wieder ist zu bemerken, daß der Stimmungswechsel durch die Musik um weniges vorweggenommen wird.

Die zweite Phrase ist zwar, wie gesagt, der ersten parallel und damit auch den entsprechenden Phrasen der ersten drei Strophen, liegt aber im Gegensatz zu diesen nicht eine Sekunde höher, sondern eine tiefer als die erste. Zusammen mit dem drängenden Einsatz - zwischen den beiden Phrasen ist erstmals keine Pause - ergibt dies den Eindruck, daß nun doch eine Entwicklung anhebt. Dies wird in der Begleitung deutlicher: die bisherige Figur wird im wesentlichen beibehalten, jedoch abwechslungsreicher gestaltet. Die Modulation wird reicher, und es treten Melodiefetzen in Form von gehaltenen Tönen hinzu, die gleichzeitig die Aufgabe haben, die harmonische Entwicklung zu definieren. Die ausgeglichene Stimmung verschwindet, an ihre Stelle tritt unruhige Erwartung.

Diese Entwicklung wird plötzlich abgebrochen. die bis hierhin von Anfang an im wesentlichen konstante Begleitfigur reißt ab (Takt 29/30). An ihre Stelle tritt eine neue, akkordische Begleitung in Notenwerten, die der Singstimme entsprechen. Schon dies würde ausreichen, um die syntaktische Zäsur in der Musik zu spiegeln. Es kommt jedoch eine Änderung des Rhythmus in der Singstimme hinzu, die von der Begleitung unterstrichen wird: wo wir vorher (Takt 6, 14 und 22) Mahatten, steht jetzt (Takt 30) ILI; das bisherige sanfte Ausklingen der Zeile wird durch eine abrupte rhythmische Zäsur ersetzt. Auch hier wird die musikalische Syntax "zerrissen". Gleichzeitig findet sich an dieser Stelle die erste Anweisung zur Dynamik im ganzen Lied (crescendo). Und schließlich wird die Bedeutung und Ausdruckskraft des Wortes zerrissen untermalt durch den Kunstgriff, daß sich Singstimme und Begleitung bei der Wiederholung des Wortes (Takt 30, letztes Achtel) knapp, aber deutlich verfehlen. Dies wird durch den Vorschlag zum Begleitakkord nur unterstrichen und durch die Tatsache, daß sich das komplexe rhythmische Geschehen ausgerechnet im Auftakt, im unbetonten Taktteil abspielt, womöglich noch auffälliger gemacht.

Die akkordische Begleitung folgt von nun an getreu der Singstimme, was - zusammen mit dem vorgeschriebenen ritardando - dem Text der letzten Zeile größtmögliches

Gewicht verleiht. Die Harmonik strebt entschieden wieder der Tonika zu, und zwar in Moll, der Ausgangstonalität.

Das Lied endet mit einer Coda, welche die nach der letzten Strophe veränderte Stimmung ausdrückt. Ein zweimal wiederkehrender Melodiefetzen im Baß nimmt zwar den Grundgedanken "zerrissen mir das Herz" rhythmisch und teilweise auch melodisch wieder auf, und die Tonart bleibt a-moll. Aber der Rhythmus der Begleitfigur ist abermals verändert und bringt wegen seiner Inkongruenz mit dem Takt ein Moment der Unruhe. Die Melodie der Begleitfigur ebenso wie in Takt 33 und 35 die Baßmelodie verläuft sehr sprunghaft. Zusätzlich sind dynamische Steigerungen vorgeschrieben. Schließlich wird die Symmetrie der Taktzahl, die ohne Schwierigkeit hätte erreicht werden können (36 = 4 x 8 + 4), durch den Einschub der Figur von Takt 36 zerstört. All dies malt die Aufwallung, die am Ende des Gedichtes zurückbleibt.

4. Schlußbemerkungen

Wir sahen, daß Schumann die syntaktisch-semantische Struktur deseHeine-Gedichts auf allen hierarchischen Ebenen, vom Gesamttext bis in die Details des Ablaufs, in Musik umsetzt, und daß er hierzu alle kompositorischen Mittel - Melodik, Rhythmik, Harmonik, Dynamik - bewußt und teilweise sehr ökonomisch einsetzt. Es ergab sich auch, daß seine Musik die textuelle Entwicklung nicht einfach doppelt, sondern gleichberechtigt neben ihr steht, insofern sie zuweilen Ereignisse vorwegnimmt oder im Nachhinein verdeutlicht. Bei einer solchen Art der Vertonung kann von einer einseitig dienenden Beziehung zwischen Sprache und Musik keine Rede sein. Vielmehr handelt es sich, im Sinne Jakobsons, um eine Transmutation in ein anderes semiotisches System.

Eine solche impliziert, ebenso wie jede Übersetzung, eine Interpretation. Die Interpretation des Gedichts, die

ich hier in Abschnitt 2 vorgelegt habe, dürfte von der Schumanns beeinflußt sein. Insofern mag ich dem erwähnten methodischen Zirkel, der Strukturentsprechungen zwischen Sprache und Musik in dem Lied finden läßt, weil man sie von vornherein im Hinblick aufeinander analysiert, hin und wieder zum Opfer gefallen sein. Da ich aber die Analyse des Gedichts abgetrennt und vorangestellt habe, müßte dies mindestens dem Leser, der Schumanns bied nicht gegenwärtig hatte, in Form von Unstimmigkeiten und Gewaltsamkeiten aufgefallen sein.

In einer wesentlichen Hinsicht ist dieser hermeneutische Zirkel jedoch integrativer Bestandteil einer solchen Untersuchung. Denn Strukturbeziehungen zwischen Sprache und Musik, die über das Allgemeinste hinausgehen und diesem Lied eigen sind, bestehen ja nur, weil Schumann sie – bewußt oder unbewußt – geschaffen hat. In einem Sinne geht es also gar nicht um meine, sondern um seine Interpretation des Heine-Gedichts. Es genüge hier, diese Problematik, die aus der Semiotik hinaus in die Hermeneutik führt, aufgezeigt zu haben.