Carsten Braun

Totentanz

für gemischten Chor, Orchester und Rock-Band

Text von Johann Wolfgang von Goethe

KLAVIERAUSZUG

alle Rechte an Aufführung und Vervielfältigung beim Komponisten www.carstenbraun.de

Inhalt

I.	Ouvertüre – Mitternacht	S. 1
II.	Erwachen	S. 4
III.	Tanz/Versuchung(Nun hebt sich der Schenkel, nun wackelt das Bein)	S. 12
IV.	Tanz (Reprise)	S. 26
V.	Verfolgung(Nur einer, der trippelt und stolpert zuletzt)	S. 38
VI.	Reue(Der Türmer erbleichet, der Türmer erbebt)	S. 52

Besetzung

Chor:

Sopran (h-a"), Alt (g-cis"), Tenor, (cis-a'), Bass (F-d') Stimmteilungen in den Frauenstimmen (nur kurze Passagen)

Orchester:

2 Flöten/Piccoloflöte – 2 Oboen – 2 Klarinetten – 2 Fagotte – 4 Hörner – 2 Trompeten – 3 Posaunen – Tuba – Pauken – Schlagzeug (2 Spieler) – Violine I/II – Viola – Violoncello – Kontrabass

Band:

2 E-Gitarren, E-Bass, Schlagzeug

Erhältliches Aufführungsmaterial: Partitur (DIN A3), Einzelstimmen (Orchester & Band), Klavierauszug

Vorwort

Der Totentanz entstand in den Jahren 2019/2020 im Auftrag der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt/Main und des Universitätsmusikdirektors Prof. Jan Schumacher. Die Idee war es, eine Ballade Goethes so zu vertonen, dass Chorsinfonik und Rockmusik einander gleichberechtigt gegenüberstehen. Dazu habe ich nicht nur die Klangkörper so eng wie möglich miteinander verschmolzen, sondern auch Formprinzipien und Kompositionstechniken der beiden kontrastierenden musikalischen Welten vereint. Der Schwierigkeitsgrad ist mittelleicht für den Chor und mittelschwer für das Orchester. Lediglich an die Bandmusiker werden professionelle Anforderungen gestellt. Es empfiehlt sich, dafür Musiker zu verpflichten, die aus dem Jazz stammen, da Kenntnis im Notenlesen und Anpassungsfähigkeit, besonders in der Dynamik, vonnöten sind.

Im Bezug auf die dynamische Gewichtung ist die Band wie eine weitere Sektion des Orchesters zu sehen, d.h. Die Gitarren und der Bass sollten (bei der gleichen Dynamikstufe) zusammen nicht lauter sein als der Streichersatz oder die Blechbläser. Wenn allerdings wie ab Takt 546 die Gitarren forte zu spielen haben, während im Orchester leiseres Spiel vorgeschrieben ist, verschiebt sich selbstverständlich dieses Verhältnis. Das Schlagzeug hat im Bezug auf die Dynamik eine etwas freiere Rolle, da es im Tutti voll ausspielen kann, in Passagen, die die Band (fast) alleine gestaltet, dagegen im entsprechenden Verhältnis zu den Gitarren und der Bassgitarre zu spielen hat. Unter Umständen ist die Verwendung einer Plexiglas-Umbauung oder das Spiel einzelner Abschnitte mit Rods oder Besen sinnvoll, allerdings keinesfalls ein E-Drum-Set. Die Passagen mit akustischem Gitarrensound können durchaus unter Verwendung entsprechender Effektgeräte oder Tonabnehmer mit E-Gitarren gespielt werden, so dass die Instrumente nicht gewechselt werden müssen. Der Grad der gewünschten Verzerrung und die Frage, ob voll angeschlagen oder der Ton abgedämpft werden soll, ist in den Noten vermerkt, ebenso der Grad an Freiheit bei der Ausgestaltung der Stimme. Das Schlagzeug ist nicht ausnotiert, hier erhält der Spieler lediglich eine Art Lead-Sheet mit Hinweisen auf die Stilistik, wichtige Rhythmische Figuren oder Platzierung von Fill-Ins. In der Partitur ist zudem eine provisorische Schlagzeugstimme notiert, die aber lediglich eine Orientierungshilfe für den Dirigenten darstellt.

Die Form des Werks vereint das klassische Prinzip der "Mehrsätzigkeit in der Einsätzigkeit" mit dem "Longtrack" des Progressive Rock. Musikalische (Leit-)Motive durchziehen die gesamte Komposition und es gibt keine selbständigen Sätze, dennoch habe ich den *Totentanz* in 6 Abschnitte unterteilt, die jeweils eine eigene Klangcharakteristik und Ästhetik aufweisen.

Es gibt viele "Classic meets Rock" Projekte, meistens lässt sich dabei eine erfolgreiche Rockband (Metallica oder die Scorpions beispielsweise) beim 1:1-Spielen ihrer Songs von einem aufwändig instrumentierten Orchester begleiten oder der Part des Keyboarders wird vom Orchester übernommen. Auf der anderen Seite spielen Bands teilweise klassische Stücke ganz oder in Teilen nach, Ekseption oder Keith Emerson sind da wichtige Vorreiter gewesen. Es gibt auch einige wenige echte Verschmelzungen beider Extreme und originär für beide Ensembles komponierte Songs/Alben - so vor allem Jon Lords "Concerto for Group & Orchestra", "Salisbury" von Uriah Heep oder das Album "Magnification" von Yes. Auch Metalbands wie Therion, Rage oder Anathema haben seit den 90er Jahren immer wieder gelungene Alben und Konzerte mit Orchester vorgelegt. Diese Auflistung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, zeigt jedoch bereits eines, nämlich, dass solche Verschmelzungen fast immer von Rockbands ausgehen, nicht von klassischen Komponisten. Ich wollte mit dem Totentanz also eine nochmals andere Herangehensweise wagen. Personell (keine existente, namhafte Band wird engagiert, sondern einzelne Bandmusiker quasi wie Solisten in einem Oratorium) sowie Konzeptionell orientiert sich vieles an der Arbeitsweise der sogenannten Klassik.

Konkret bedeutet das: Um die Verschmelzung von Rockpart und Klassikpart zu erreichen,

geschieht die Motivische Arbeit sowohl im Orchester und Chor als auch in der Band. Motive, Themen und Riffs wechseln gleichsam die Seiten. Als Beispiel kann das "Laken"-Motiv dienen, das zunächst in Takt 8 im 1. Horn auftritt, anschließend in den unterschiedlichsten Schattierungen sowohl im Chor als auch im Orchester erscheint, bis es in Takt 546 (Abschnitt V) in ein mächtiges Gitarrenriff mündet. Die tiefen Streicher spielen des öfteren die Gitarrenriffs mit und Staccato-Passagen lassen auch die Orchesterinstrumente "rocken".

Die Verwendung einer Ouvertüre ist zwar in erster Linie "klassisch", doch gibt es im Progressiv Rock bei Konzeptalben oft auch eine Instrumentale Einleitung, teilweise sogar "Overture" genannt (z.B. bei The Who's "Tommy"). Wichtige Motive werden vorgestellt, vor allem solche aus dem "Tanz". Inhaltlich hat sie außerdem noch die Bedeutung eines Prologs: Auf dem Höhepunkt der Verarbeitung der Tanz-Motive (im 7/8-Takt, was abermals an Progressive Rock erinnert) bricht in Takt 100 der erste von 12 Gongschlägen herein und mit dem Beginn der Geisterstunde beginnt auch die Fortlaufende Erzählung.

Der Beginn von Goethes Ballade wird im Abschnitt II vertont. Die akustische Gitarre und die sparsamere Instrumentierung haben – im rockmusikalischen Verständnis diese Begriffs – balladeske Züge. Ein Motiv aus dem noch folgenden "Tanz" wird bereits angedeutet, als die Leichname einer nach dem anderen die Gräber verlassen. Der noch ungelenke, durch die Leichentücher gestörte Tanz wird ab Takt 192 durch immer raumgreifendere synkopische Verschleppungen und ein längeres Ritardando verarbeitet.

Nun folgt der eigentliche "Tanz", der die im Mittelteil der Ouvertüre vorgestellten Motive im 4/4-Takt verarbeitet. Auch hier dominieren Synkopen, doch treiben sie eher voran, als dass sie bremsen würden. Ein wichtiger Einschnitt und eine entscheidende dramaturgische Wendung ist es, wenn der Fokus des Lesers/Hörers vom Treiben der Tänzer auf den Türmer gelenkt wird. Dies geschieht in Takt 325 zunächst in der neutralen 3. Person. Um die Szenerie gleichsam in 3D bzw. wie in einem Film darzustellen, ändert sich musikalisch insofern nicht viel, als der Tanz im Hintergrund unvermindert weitergeht – er wird nur leicht gedämpft, so als ob inmitten einer Massenszene eine Interaktion zweier Personen heran gezoomt wird, die dann deutlich zu vernehmen ist. Dieser Effekt wird noch verstärkt, wenn die wörtliche Rede des Versuchers wird. motivisch-thematische Einflüsterung vertont Zwei Verklammerungen sollen an dieser Stelle Erwähnung finden. Zum einen prägt im Chor das gleiche Thema die Passage "Das kommt nun dem Türmer so lächerlich vor..." wie in Abschnitt VI die Passage "der Türmer erbleichet, der Türmer erbebt…" – sozusagen Ursache und Wirkung der Neugier. Zum anderen erscheint bei der Einflüsterung bereits im Hintergrund das Gitarrenriff, das den Beginn der zielgerichteten Verfolgungsjagd in Tat 529 einleitet. Auch hier soll bereits die fatale Auswirkung dieser Neugierde angedeutet werden.

Der Beschluss des Türmers, der Versuchung nachzugeben und sich mit seiner Beute davon zu machen, wird mit einem Fugato dargestellt, dessen Thema auch in der "Verfolgung" wieder aufgegriffen wird. In Goethes Ballade wird nun bereits recht bald das Nachlassen des Tanzes beschrieben. Diese Diskrepanz zwischen dem Erzähltempo und dem "tatsächlichen" zeitlichen Verhältnis der Ereignisse wird in der Musik dadurch aufgelöst, dass nach einem kurzen Zitat des Beginns von Abschnitt II ("Der Mond…") zunächst eine noch intensivere Totentanz-Szenerie beschrieben wird. Die Band treibt mit einem Riff im 12/8-Takt nach vorne, darüber entfalten sich Motive aus Abschnitt IV und aus der Ouvertüre. In der Musik hat man die Möglichkeit – ich erwähnte es bereits – ähnlich einem Film den Fokus anders zu legen als in einer Erzählung. Während der Tanz sich über einen längeren Zeitraum (in diesem Fall der vermutlich größte Teil der Geisterstunde) hinzieht, aber in der Ballade in eineinhalb Strophen perfekt und umfassend beschrieben wurde, kann die Musik sich hier ihren eigenen Gesetzmäßigkeiten folgend entfalten und das Verhältnis von Erwachen, Tanzen und Wieder-Zurückziehen der Gerippe anders wiedergeben als die Ballade. Die Verfolgung dagegen muss auch in der Musik stringent erzählt werden, um ihre Spannung nicht einzubüßen.

Ab Takt 433 ist ein allmähliches Nachlassen der Intensität zu spüren, ab Takt 445 wird das Sich-Zurückziehen der ersten Tänzer vertont. Nach einem Ausdünnen der Instrumentierung mündet die musikalische Entwicklung in Takt 463 in eine Reprise der Takte 228 ff, wodurch eine Verklammerung des anfänglichen Entkleidens und abschließenden Ankleidens geschaffen wird.

Das seines Totenhemdes beraubte Gerippe tritt ab Takt 477 in den Fokus. Je zielgerichteter dessen Suchen wird, umso energischer wird auch die Musik. Neben den weiter oben erwähnten motivischen Verklammerungen ist noch das Motiv der geweihten Turmtür zu

erwähnen, die der Türmer in Takt 361 ff zu seinem Schutz hinter sich schließt und die nun (Takt 515 ff) den Toten davon abhält, ihm ins Innere des Kirchturms zu folgen.

Vergleichbar der Passage der Einflüsterung des Versuchers wird auch in Takt 546 ff eine Innere Stimme durch Sprechen des Chores angedeutet. Wie eine fixe Idee beherrscht nur ein Gedanke den Leichnam – der an sein Totenhemd. Während in den bisherigen Abschnitten die motivisch-thematische Arbeit, Modulationen und Entwicklungen das musikalische Geschehen prägten, ist es in diesem Abschnitt eher das fast hypnotische Wiederholen des oben erwähnten Gitarrenriffs, der sich aus dem Laken-Motiv entwickelt hat. Dieses stoische Wiederholen (nur unterbrochen durch einen Wechsel der Tonalität in Takt 554) ist typisch für Hardrockmusik und unterstreicht hier gut das Wiederhallen des immer gleichen Gedankens im Bewusstsein des Toten.

In Takt 563 beginnt eine sich aus einem Element des Gitarrenriffs ergebende, durch zweistimmige Gitarrenläufe geprägte Musik, die 4 Takte später zur Begleitung des Kletterns des Gerippes wird. Wie langbeinige Spinnen nutzt dieses jede vorstehende Verzierung des gotischen Turms, um dem Türmer näher zu kommen. Je höher der Tote klettert, desto höher schwingt sich die Gesangslinie hinauf, und je mehr die Furcht des in der Falle befindlichen Türmers zunimmt, desto intensiver und lauter wird die Musik.

Der Höhepunkt ist erreicht, als der Türmer in Todesangst bereut, was er getan hat (Takt 603 ff) und das Versucher-Thema in einer kraftvollen Variante aufgegriffen wird. In dem Moment, in dem für den Türmer alles verloren scheint, schlägt die Uhr einmal und verkündet das Ende der Geisterstunde. Dies geschieht in Analogie zur Ouvertüre durch die Plattenglocke in Takt 631. Anschließend wird der Sturz des nun seines geisterhaften Lebens beraubten Leichnams durch ein über mehrere Takte sich hinziehendes Abwärtsglissando der Orchesterinstrumente symbolisiert, das Zerschellen des Gerippes durch das Verhauchen des Chores in einem ppp-Flüstern und ein auskomponiertes Ritardando im Xylophon. Das folgende Chor-Glissando kann als erleichtertes Seufzen des geretteten Türmer interpretiert werden und leitet in die Coda über, die analog zur Ouvertüre einen Epilog bildet.

Musikalisch wird der Epilog durch das Reue-Thema gestaltet. Darüber hinaus hat er eine dramaturgische Bedeutung. Rockmusik sucht bevorzugt den theatralischen, offensiven Schlusseffekt, der hier durch das Zerschellen und die anschließende Totenstille nicht gegeben wäre. An dieser Stelle und in dieser Stimmung zu enden, könnte als die intellektuellere, introvertiertere Schlusswendung bezeichnet werden, die kraftvolle Coda als die emotionalere, extrovertiertere. Ich habe nach langem Abwägen der Vorgehensweise in der Rockmusik den Vorzug gegeben. Ein Versickern des Stücks am Schluss, nachdem es so kraftvoll-rockige Momente enthielt, schien und scheint mir unbefriedigend zu sein.

Im Folgenden möchte ich einige Aufführungspraktische Hinweise geben.

Die Percussion benötigt einen Spieler für Small Percussion (Becken mit weichem Schlegel, Triangel, Tambourin, Claves). Von Takt 288 bis Takt 305 muss mit einem der Claves die Triangel angeschlagen werden, was organisatorisch nötig, aber auch klanglich an der Stelle reizvoll ist; so kann ein Spieler alles managen. Es werden 4 Pauken benötigt, davon eine Basspauke u.a. für das E; ansonsten eine 29 Zoll-Pauke, eine 26 Zoll-Pauke und eine 23 Zoll-Pauke. Ein dritter Spieler wird schließlich für das Xylophon und die Plattenglocken in E und A benötigt.

Eine Oboe muss einmal bis hinunter zum b, die Piccoloflöte einmal zum (klingend) c". Dies sollte bei der Bauart der verwendeten Instrumente berücksichtigt werden. Die Posaunen und die Tuba habe ich in C notiert, die Trompeten und Klarinetten in Bb, die Hörner in F. In hohen Passagen der Fagotte habe ich den Violinschlüssel verwendet, nicht den Tenorschlüssel. Bei tiefen Passagen der Hörner habe ich den Bassschlüssel verwendet.

Ich wünsche beim Proben, Aufführen und Zuhören viel Vergnügen!

Im Juni 2023, Carsten Braun

Totentanz

Johann Wolfgang von Goethe

I. Ouvertüre - Mitternacht

III. Tanz/Versuchung

IV. Tanz (Reprise)

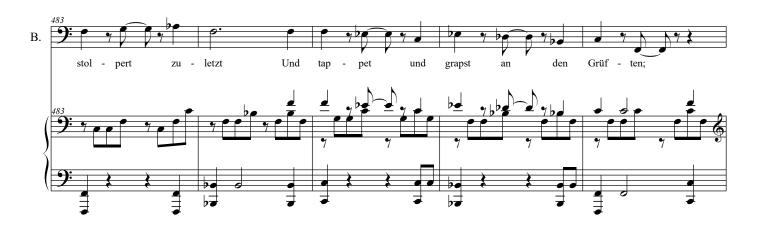

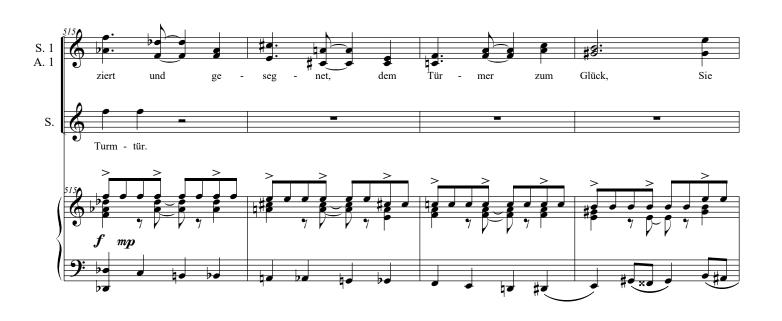

VI. Reue

