

Vorwort

Das Jahr 1909 war für Ferruccio Busoni in doppelter Hinsicht von schicksalhafter Bedeutung. Hatte er im Mai den Tod seines Vaters in der „Fantasia nach J. S. Bach“ noch kompositorisch durchaus gefaßt und formstreng bewältigt, traf ihn im Oktober in London die Nachricht vom Tod seiner geliebten Mutter ungleich schwerer. Innerhalb weniger Tage entstand die „Berceuse élégiaque“, die Busoni mit dem Untertitel als „Des Mannes Wiegenlied am Sarge seiner Mutter“ erläuterte und der er das kurze eigene Gedicht

*„Schwingt die Wiege des Kindes,
Schwankt die Wage [!] seines Schicksals;
Schwindet der Weg des Lebens,
Schwindet hin, in die ewigen Fernen“*

voranstellte. Manches an den Geburt und Tod verbindenden Zeilen¹ findet sich in der Komposition unmittelbar umgesetzt: die wiegende Bewegung zu Beginn, die mitunter bis zur Unkenntlichkeit verschleierte harmonischen Verhältnisse („*schwankt die Wage*“?) und schließlich der in den mehrfach geteilten Streichern nach oben verlöschende Ausklang. Die originale Besetzungsangabe „*Poesie [!] für sechsfaches Streichquartett* [damit meint Busoni allerdings je sechs Violinen, Violen, Violoncelli und Kontrabässe] *mit Sordinen, drei Flöten, einer Oboe, drei Klarinetten, vier Hörnern, Gong, Harfe und Celesta*“ gibt einen weiteren Hinweis auf die differenziert eingesetzten Instrumentalfarben. Die Tonart F-dur liefert nur scheinbar einen festen Rahmen. Die Harmonik tendiert stellenweise zur Atonalität, und die „Berceuse élégiaque“ zählt damit zu den avancierten Busoni-Werken der Jahre um 1910, in denen parallel auch Schönberg und Webern zur freien Atonalität vorgestoßen waren.

Daß Busoni die Nuancen seiner Orchesterschreibweise hörend kontrollieren wollte, ist nur allzu verständlich. Erst nach einer Durchspielprobe gab er das Werk zur Veröffentlichung frei: 1910 erschien die Partitur bei Breitkopf & Härtel im Druck. Die Uraufführung ließ dann, nachdem sich die Berliner Philharmoniker der „Berceuse élégiaque“ nur mit Befremden genähert hatten, bis zum 21. Februar 1911 auf sich warten, als Gustav Mahler in der New Yorker Carnegie Hall ein Programm mit zeitgenössischer Orchestermusik italienischer [!] Komponisten vorstellte.

Rückblickend bemerkte Busoni über den außergewöhnlichen Stellenwert seiner Totenklage: „*Bei diesem Stück ... gelang es mir zum ersten Male, einen eigenen Klang zu treffen und die Form der Empfindung aufzulösen.*“ Stärker als in der Originalfassung wurde Busonis „Berceuse élégiaque“ durch eine Bearbeitung für neun Instrumente bekannt, die sich 1957 im Nachlaß Arnold Schönbergs fand und 1965 – ebenfalls bei Breitkopf & Härtel – veröffentlicht wurde.²

Wiesbaden, Frühjahr 1990

Frank Reinisch

1 Zu den literarischen Anregungen, denen Busoni bei diesem Gedicht und letztlich auch bei der Komposition der „Berceuse élégiaque“ gefolgt sein dürfte, vgl. Antony Beaumont: Busoni the Composer, London/Boston 1985.

2 Neuere Forschungen ergaben, daß Erwin Stein und nicht Schönberg selbst als Urheber dieser Bearbeitung anzusehen ist.

Preface

The year 1909 was a doubly tragic one for Ferruccio Busoni. After his father's death in May, Busoni musically sublimated his sorrow in the stoical and formally rigorous "Fantasy after J. S. Bach". The death of his beloved mother, which he learned of in London in October, affected him much more profoundly. He wrote the "Berceuse élégiaque" within a few days, specifying its signification with the sub-title "A Man's Cradle Song at His Mother's Coffin". He prefaced the composition with a short poem of his own pen: "*When the child's cradle rocks, / the scales of his fate vacillate; / the path of life disappears, / disappears into the eternal distance.*"

Certain aspects of these lines¹ which link birth and death together are directly transposed into the music: the rocking motion at the beginning, the harmonic relationships that are occasionally blurred into indistinctness ("*the scales vacillate*"), the close that fades away in the rising lines of the multiply divided strings. The original scoring specification "*Poem [!] for muted six-fold string quartet* [Busoni actually means the unusual formation of violin, viola, violoncello and double bass with 6 players to a part], *three flutes, one oboe, three clarinets, four horns, gong, harp and celesta*" sheds some light on the differentiated use of the instrumental colors. While the key of F major seems to establish a solid harmonic basis, it is only superficial, since the harmony repeatedly wanders into atonality. The "Berceuse élégiaque" thus ranks among the more progressive works Busoni composed around 1910, at a time when Schoenberg and Webern were also proceeding along their own path to atonality.

Understandably enough, Busoni wanted to check the nuances of his orchestral palette in a rehearsal before giving his approval for publication. The score was printed by Breitkopf & Härtel in 1910. Since the Berlin Philharmonic Orchestra clearly showed its distaste for the work, the "Berceuse élégiaque" had to wait until 21 February 1911 for its world premiere, when Gustav Mahler presented a program of contemporary orchestral music by Italian [!] composers in New York's Carnegie Hall.

Retrospectively, Busoni acknowledged the special importance of his dirge: "*In this work ... I succeeded for the first time in finding my own sound and in dissolving form into feeling.*" Busoni's "Berceuse élégiaque" achieved greater popularity in an arrangement for nine instruments than in its original version. This arrangement was discovered in the estate of Arnold Schoenberg in 1957 and published by Breitkopf & Härtel in 1965.²

Wiesbaden, Spring 1990

Frank Reinisch

1 See Antony Beaumont: Busoni the Composer, London/Boston, 1985, for the literary models that most likely influenced Busoni's poem and the composition of the "Berceuse élégiaque" as well.

2 Recent research has shown that this arrangement was made by Erwin Stein and not by Schoenberg.