

Inhalt

Danksagung	9
Prolog	11
1 Grundlagen	15
1.1 Ansatz und Methode.....	15
1.2 Forschung und Literatur zu Dirigenten.....	17
1.3 Grundbegriffe	21
1.4 Körper als Gegenstand der Kultur- und Musikwissenschaft	24
1.5 Konzertfilme als Gegenstand der Musikwissenschaft	26
1.6 Auswahl der Fallbeispiele	29
1.7 Eingrenzung des Forschungsgegenstandes.....	32
2 Kontexte des Dirigierens	35
2.1 Der Dirigent als „Verkörperer“ von Musik – Musikhistorische Aspekte des Dirigierens in aufführungsästhetischer Perspektive.....	35
2.1.1 Zwischen „edlem Mienenspiel“ und „affektierten Faxen“ – Der Dirigent als (k)eine Figur für das Publikum?	36
2.1.2 Der Dirigent als Virtuose	48
2.1.3 Herbert von Karajan als „Virtuose des Geistes“ – Ein erstes Fallbeispiel (Beethoven, <i>Sechste Symphonie</i>)	59
2.2 Die Dirigentenfigur als Projektionsfläche	74
2.2.1 Vom Unbeschreiblichen, Unlernbaren, Mächtigen und Charismatischen – Stereotypen und Klischees des Dirigenten-„Mythos“	75
2.2.2 Der resonierende Tanz des Dirigenten.....	87
2.2.3 Der Dirigent als Stellvertreter der „Musical Persona“ und „ästhetischer Statthalter“ der Musik	93
2.2.4 Dirigieren als Selbstdarstellung oder als Rolle	97
2.3 Aspekte der Geste	102
2.3.1 Gesten als Thema der Kultur- und Musikwissenschaft	105
2.3.2 Musikalische Gesten	107
2.3.3 Gesten in Aufführungskontexten	109
2.3.4 Gebärden des (musikalischen) Ausdrucks	114

3	Kontexte von „Verkörperung“	127
3.1	Konzepte von Performativität	127
3.1.1	Die Einfühlung und die Ansteckung des Publikums – Ein historischer Exkurs	129
3.1.2	Die „Wiederentdeckung“ des Performativen im 20. Jahrhundert	134
3.1.3	Performative Ansätze in der Musikwissenschaft	138
3.2	„Verkörperung“ als theater-/kulturwissenschaftliche Kategorie	143
3.2.1	„Verkörperung“ im 18. und 19. Jahrhundert	145
3.2.2	„Verkörperung“ im 20. Jahrhundert	148
3.3	„Verkörperung“ als Kategorie in Konzepten der musikalischen Aufführung	153
3.3.1	The perfect performance of music	158
3.3.2	The perfect musical performance	164
3.4	Verkörperungsprozesse im Konzertfilm? Parallelen und interdisziplinäre Perspektiven	170
3.4.1	Aspekte der „Liveness“	174
3.4.2	Aspekte der Präsenz	186
4	Kontexte des Konzertfilms	197
4.1	Die Visualisierung von Instrumentalmusik durch Film und Fernsehen – ein Überblick	197
4.2	Diskurse über den Konzertfilm	205
4.3	Mögliche Ansätze der Konzertfilmanalyse (Ravel, <i>Boléro</i>)	227
5	Inszenierungen der Dirigentenfigur – Fallstudien	237
5.1	Medienarchäologisches	237
5.1.1	Oskar Messters <i>Meisterdirigentenfilme</i> – Die Faszination der Suggestion	237
5.1.2	Willem Mengelberg in Paris – Der Dirigent als Schauspieler?	251
5.1.3	Leopold Stokowski in <i>Fantasia</i> – Bilder der Macht	258
5.2	Das Gesicht des Dirigenten	266
5.2.1	Arturo Toscanini in den <i>Television Concerts</i> – Die Großaufnahme des Dirigentengesichts als mediales Ereignis (Beethoven, <i>Fünfte Symphonie</i>)	267

5.2.2	Mikrodramatische Prozesse bei Herbert von Karajan – „A Star is born“ oder „Birth of a Symphony“? (Beethoven, <i>Vierte Symphonie</i>).....	277
5.2.3	Sergiu Celibidache und Ravels <i>Boléro</i> – Mitvollzug und Präsenz	290
5.3	Die Geste des Dirigenten.....	304
5.3.1	Der Tanz des Dirigenten und der Tanz mit der Kamera (Herbert von Karajan, Carlos Kleiber und Leonard Bernstein: Beethoven, <i>Siebte Symphonie</i>)	305
5.3.2	„Pars pro toto“ oder „primus inter pares“? Verbindende und trennende Gesten (Paavo Järvi: Beethoven, <i>Zweite Symphonie</i> ; Gustavo Dudamel: Beethoven, <i>Dritte Symphonie</i> und Herbert von Karajan: Beethoven, <i>Sechste Symphonie</i>)	324
6	Fazit und Ausblick	343
	Bibliographie	349
	Anhang	
	Abbildungsverzeichnis	389
	Verzeichnis der Filmbeispiele	392