

Inhalt

Vorwort	9
Erster Teil	
1. Dirigenten und kulturelle Besonderheiten: Legenden und Mythen .	13
Karajan und die Amerikaner	13
Pathétique und Power	16
Ah, <i>Blumine!</i> Jetzt sagen Sie der Blume, dass Sie sie lieben!	18
2. Orchester und ihre Eigenarten: Allgemeingültiges und Klischees aus aller Welt	24
Ausnahmen und Regeln	24
Geschichten aus der Alten Welt	24
Frei, aber froh	28
Liebe ist etwas für Weicheier	34
Land der Freien, Heimat der Europäer	36
Wollen Sie mich kritisieren, oder freuen Sie sich, mich zu sehen? ..	38
Das Land der unbegrenzten Möglichkeiten	40
3. Geografische Geometrie: Eurozentrismus und Musik	41
Nationale Identität und Globalisierung	41
3 Bs, Tendenz steigend	43
Der Komponist als Mann des Volkes	44
<i>Come luce dal buio</i>	46
<i>À la française, all' italiana</i>	49
Land der Freien, Heimat der Tapferen	52
4. Vom Probespiel bis zur Pension: hinter den Kulissen eines Berufsstands	57
Leben und Arbeiten im Symphonieorchester	57
Das Aufkommen des <i>enfant gâté</i>	62
Streiken für ein größeres Stück vom Kuchen	65
Die Pinguine und ihr Publikum	66

5. Das Orchester und sein Publikum: eine Frage der Harmonie	68
Von Vulkanausbrüchen und Technikinnovationen	68
»Es geht nicht darum, die Kritiker zu unterhalten. Sondern das Publikum.« (Walt Disney)	71
Lassen Sie uns in Einklang kommen!	74
Keine Chance für neue Töne?	75
Klassik, Rock und Produzenten	79
415, 440 oder 432?	82

Zweiter Teil

6. Die Entwicklung des Dirigenten: vom Pultdiktator zum visionären Führer	85
Taktstock und Dirigentenstab	85
Wofür brauchen wir eigentlich Dirigenten?	87
Das halb leere Glas	93
<i>Who killed classical music?</i>	95
Der König ist tot, es lebe der König (und die Königin)!	97
7. Imperialismus, Immigration und Interaktivität: die Bedeutung der Mittelschicht	102
Amusement für die Reichen, Almosen für die Armen	102
Kunst rettet Leben	104
Das wilde Herz besänftigen	106
8. Linguistik, Libretti und Lieder: Sprache und Kultur	109
Die Metapher als Kraftwerk der Musik	109
<i>Nam myoho renge kyo</i>	110
Beißen Sie die Zähne zusammen und rollen Sie die Zunge ein! ...	118
9. Das Absolute in der Musik: eine Anthropologie des Orchesters	119
Von der Menschlichkeit	119
Charisma	120
Schönheit	122
Vom Erhabenen zum Belächelten	127
Liebe	128

Führung	133
Das Orchester als Unternehmen	134
Fünf Regeln zum Überleben	137
Epilog	140
Anhang	142
Musikalische Empfehlungen: Fallstudien mit YouTube-Links	142
Beethoven: 9. Symphonie (<i>An die Freude</i>)	142
Brahms: 4. Symphonie	143
Dvořák: 9. Symphonie (<i>Aus der Neuen Welt</i>)	143
Berlioz: <i>Symphonie fantastique</i>	144
Mozart: Requiem	145
Mendelssohn: 4. Symphonie (<i>Italienische Symphonie</i>)	146
Verdi: Requiem	147
Wagner: <i>Tristan und Isolde</i>	148
Strawinsky: <i>Le sacre du printemps</i>	149
Gershwin: <i>Rhapsody in Blue</i>	149
Vita	151
Diskografie	152
Anmerkungen	153
Personenregister	157