

**Thomas Wozonig (Kunstuniversität Graz): „So lautet der Sinn: Zur Müllerin hin?“
Franz Schuberts Lieder und die Frage des ausführenden Geschlechts**

Franz Schuberts Liederzyklen *Die schöne Müllerin* und *Die Winterreise* gelten seit dem Ende des 19. Jahrhunderts nicht nur als vollendete Liedkompositionen, sondern auch als „romantische“ Kunstwerke *par excellence*, deren Protagonist auch nur durch einen männlichen Sänger in angemessener Weise interpretiert werden könne: Die „so maskuline Natur“ (Carl Lafite) der geschilderten Gefühle und Gedanken schließe eine Darbietung durch eine Frau aus, so die Ansicht vieler Autoren der Zeit. Diese Meinung, die noch bis in die jüngste Zeit angetroffen werden kann (etwa bei Dietrich Fischer-Dieskau), steht allerdings in klarem Widerspruch zur Praxis des 19. Jahrhunderts, in dem sowohl Schuberts Umfeld, nachfolgende MusikerInnengenerationen als auch – so legen einige Notizen aus der Hand Schuberts zumindest nahe – der Komponist selbst keinen ästhetischen Widerspruch in der Darbietung durch eine Frau empfanden. Dies hat seinen Grund zu großen Teilen darin, dass die Liederzyklen lange Zeit einer damals allgemein üblichen Bearbeitungspraxis ausgesetzt waren und sich ihr Rang als sakrosankte Kunstwerke erst im Laufe des Jahrhunderts festigte. Die ab 1900 voll ausgeprägte Diskussion brachte in der Folge zahlreiche Argumentationslinien hervor, welche sich auf den Textinhalt, musikalische Indizien wie auch geschlechtliche Stereotypen - Christa Ludwig etwa meinte, „women are more sensitive and have greater emotional depth than men.“ – gleichermaßen stützen. Auf sie wird im Vortrag in Form von Gegenüberstellungen und kritischer Durchleuchtung vertieft eingegangen, ehe ein abschließender Blick den Korpus der sogenannten „Frauenlieder“ streifen wird: Liedkompositionen nämlich, in denen explizit weibliche Personae zu Wort kommen, die aber zu keinem Zeitpunkt einer auch nur annähernd ähnlich lebendigen Diskussion ausgesetzt waren: Der Gedanke, etwa „Gretchen am Spinnrade“ durch einen Mann gesungen zu hören, scheint auch heute noch viele noch weitaus stärker zu verstören, als es umgekehrt für die „Männerlieder“ gilt.

“This is the Meaning: to the Milleress?” Franz Schubert’s Songs and the Question of Performative Gender

Franz Schubert’s song cycles “Die schöne Müllerin” (“The Lovely Milleress”) and “Die Winterreise” (“The Winter Journey”) have been considered since the end of the 19th century not just accomplished song compositions, but also “romantic” works of art par excellence, whose protagonist could be adequately portrayed only by a male singer: the “so maskuline Natur” (“so masculine nature”) (Carl Lafite) of the depicted feelings and thoughts rules out performance by a woman, or such was the view of many authors of the time. This opinion, which can still be encountered in recent times (for example in Dietrich Fischer-Dieskau), stands however in clear contradiction to the practice of the 19th century, which was the environment of both Schubert as well as successive generations of musicians – or so some notes from Schubert’s hand would suggest, at least; the composer himself perceived no aesthetic contradiction in performance by a woman. This has its basis, in large part, in the fact that the song cycles were for a long time subjected to a then customary editing process and secured their status as sacrosanct works of art only at the turn of the century. The lively discussion since 1900 has brought forth lines of argument based on textual content, musical evidence, and also gender stereotypes— Christa Ludwig, for example, said, “women are more sensitive and have greater emotional depth than men.” – in equal measure. They will

be covered in depth during the presentation in the form of juxtaposition and critical examination, before a concluding look at the corpus of the so-called "Frauenlieder" (women's songs): that is, song compositions in which explicitly female personas speak, but were at no point subjected to an even comparably lively discussion: for example, the thought of hearing "Gretchen am Spinnrade" ("Gretchen at the Spinning Wheel") sung by a man seems even today much more deeply disturbing than the reverse for the "Männerlieder" (men's songs) is considered.

Vita:

Thomas Wozonig studierte Musikologie und Musiktheorie an der Kunstuniversität Graz sowie der Karl-Franzens-Universität Graz. 2017 erlangte er mit einer Arbeit zu *Jan Ladislav Dussek (1760-1812) und das Londoner Musikleben seiner Zeit* den akademischen Grad MA mit ausgezeichnetem Erfolg. Erste Veröffentlichungen erschienen u.a. in der *Österreichischen Musikzeitschrift* und im Programmheft der *Internationalen Ferienkurse für Neue Musik Darmstadt*. Seit Herbst 2017 ist er Universitätsassistent und Projektmitarbeiter im Rahmen des Forschungsprojekts *Towards Interdisciplinary, Computer-assisted Analysis of Musical Interpretation – A Study on the Art of Herbert von Karajan* an der Kunstuniversität Graz, in dessen Rahmen er auch seine Dissertation zur Rezeptions- und Interpretationsgeschichte Jean Sibelius' verfasst.

Thomas Wozonig studied Musicology and Music Theory at the University of Music and Performing Arts Graz, as well as at the University of Graz. 2017 he completed his MA degree with distinction with his master's thesis on Jan Ladislav Dussek (1760-1812) and the musical life of London at his time. Contributions appeared in the Österreichische Musikzeitschrift and the programme to the Internationalen Ferienkurse für Neue Musik Darmstadt so far. Since 2017, he has been university assistant and project member in the FWF project Towards Interdisciplinary, Computer-assisted Analysis of Musical Interpretation – A Study on the Art of Herbert von Karajan at the University of Music and Performing Art Graz. In the context of this project, he writes his doctoral thesis on the reception and performing history of Jean Sibelius.