

Stefan Heucke

„Frei aber einsam“

Phantasie über Liebeslieder von Clara und Robert Schumann und Johannes Brahms
für Mezzosopran und Streichquartett op. 119

1. Prolog
2. Brahms „Wenn um den Holunder“
3. Intermezzo I
4. Clara Schumann „Liebst Du um Schönheit“
5. Scherzo
6. Robert Schumann „Widmung“
7. Intermezzo II
8. Robert Schumann „Sandmännchen“
9. Epilog

Das Ehepaar Schumann und Johannes Brahms unterhielten, jedenfalls solange Robert lebte, eine höchst komplexe Beziehung, in der sich alle drei gegenseitig liebten. Die Beziehung zwischen Clara Schumann und Johannes Brahms hielt auch nach Roberts Tod 1856 an. Die Verflechtung geht so weit, dass Schumanns jüngster Sohn Felix das Patenkind von Johannes Brahms wurde. Felix Schumann wurde später Dichter, Brahms hat drei seiner Gedichte vertont. Außerdem hat Brahms seine Volks-Kinderlieder den Schumann-Kindern gewidmet.

Anna Lucia Richter und ich haben in der Vorbereitung für dieses vier Lieder der drei Protagonisten ausgewählt, die diese Verbindungen zeigen. Der Text zu Brahms' „Wenn um den Holunder“ stammt von Felix Schumann, in Claras Lied „Liebst Du um Schönheit“ wendet sie sich an Ihren Mann, der mit „Widmung“ antwortet. Brahms wiederum singt mit dem Sandmännchen, die Kinder von Clara und Robert in den Schlaf.

Künstlerisch fühlten sich die drei Protagonisten, gemeinsam mit dem Geiger Joseph Joachim durch dessen Lebensmotto „Frei aber einsam“ verbunden. Dieses Motto hat die schöne Eigenschaft, dass sich seine Initialen, allerdings nur im Deutschen, mit Notennamen ausdrücken lassen F-A-E, was von Brahms und Schumann auch genutzt wurde. Dieses F-A-E-Motto zieht sich durch die ganze Komposition wie ein Leitmotiv und ist immer an seinem Klang aus raschelndem Streichertremolo und Pizzicato zu erkennen. Ebenso kann man aus einigen der Buchstaben der Komponistennamen, Notennamen ableiten - auch dieses funktioniert so nur im Deutschen.

Johannes Brahms H-A-E-(e)S-B-A-H-(e)S

Clara Schumann C-A-A-(e)S-C-H-A

Robert Schumann B-E-(e)S-C-H-A

Damit ist das thematische Material meiner eigenen Instrumentalstücke gegeben.

Die einzelnen Sätze leiten atmosphärisch in die Lieder ein und über und zeichnen kleine Porträts der Hauptfiguren dieser Liebesgeschichte, die uns heute fast noch genauso bewegt und berührt wie die Beteiligten damals.

Stefan Heucke