

Inhalt

| | |
|---------------------------------|----|
| Zeitleiste | 11 |
| Abkürzungsverzeichnis | 14 |
| Einleitung | 15 |

ERSTER TEIL

Vermittlungsformen altfranzösischer Vokalmusik bei Yvette Guilbert

| | |
|---|-----|
| Ästhetische Kriterien und Wahrnehmung des Mittelalters. | 37 |
| I. Konzerttätigkeit. | 47 |
| 1. Vom ersten zum zweiten Repertoire | 47 |
| 1.1 Erstes Repertoire | 48 |
| 1.2 Zweites Repertoire | 50 |
| 2. Programmtypen und Konzertgestaltung | 57 |
| 2.1 Erste Karriere. | 58 |
| 2.1.1 Paris | 58 |
| 2.1.2 New York. | 61 |
| 2.2 Zweite Karriere. | 62 |
| 2.2.1 Die USA-Tournee von 1917/1918 | 65 |
| 2.2.2 New York (1915–1922) | 68 |
| 2.2.3 Paris (1921–1933). | 71 |
| II. Lehrtätigkeit | |
| 1. Vermittlung einer „Wissenschaft zum Hören“ | 79 |
| 1.1 Die <i>Concert-conférence</i> | 79 |
| 1.2 Historische Sinnbildung und Erzählstil | 82 |
| 1.2.1 Bildung von historischer Identität | 84 |
| 1.2.2 „La femme dans la chanson. Du paganisme à nos jours (et selon Michelet)“ | 85 |
| 1.3 <i>Concerts-conférences</i> im Radio | 90 |
| 2. Vermittlung einer „Kunst zum Sehen“. | 91 |
| 2.1 <i>L'Art de chanter une chanson</i> – Bedeutung der Künste bei Guilbert | 95 |
| 2.2 Künstlerisches Einfühlungsvermögen und atmosphärische Authentizität | 104 |

| | |
|--|-----|
| 3. Verknüpfung von Wissenschaft, Kunst und Praxis. | 109 |
| 3.1 <i>Yvette Guilbert's School of the Theatre</i> | 109 |
| 3.2 Schulprojekte | 119 |
| III. <i>Guibour ou la femme que Nostre Dame garda d'estre arse</i> – | |
| Inszenierung eines Mirakelspiels | 123 |
| 1. Vorüberlegungen. | 124 |
| 1.1 Die <i>Miracles de Nostre Dame</i> | 124 |
| 1.2 Quellen und Motive | 125 |
| 1.3 Bearbeitung des Manuskripts. | 127 |
| 2. Aspekte der Inszenierung | 130 |
| 2.1 Atmosphäre und Mentalität | 130 |
| 2.2 Musikalische Gestaltung | 131 |
| 2.3 Kostüme. | 135 |
| 2.4 Bühnenbild und schauspielerische Mittel | 142 |

ZWEITER TEIL

Guilberts Wirken im Kräftefeld der musikalischen Mediävistik ihrer Zeit

| | |
|---|-----|
| I. Gründung und Kräftefeld der musikalischen Mediävistik. | 151 |
| 1. Die Pionierbewegung | 151 |
| 1.1 Grundzüge, Wissenschaftsbegriff und Forschungsgegenstand. | 151 |
| 1.2 Interaktion und Diskurs | 153 |
| 2. Das französische Kräftefeld | 157 |
| 2.1 Entstehung und Wissenschaftsbegriff | 157 |
| 2.2 Mediävisten. | 159 |
| 2.3 Institutionen und Gesellschaften | 160 |
| 3. Entstehung der musikalischen Mediävistik in den USA. | 163 |
| II. Guilberts Präsenz im mediävistischen Kräftefeld ihrer Zeit. | 165 |
| 1. Sektorenwechsel und Selbstbildung | 165 |
| 1.1 Kapitaleinsatz. | 165 |
| 1.2 Recherchen | 169 |
| 2. Wirkungsfelder | 178 |
| 2.1 USA | 178 |
| 2.2 Frankreich. | 186 |
| 3. Kontakte, Netzwerke und Arbeitsschwerpunkte. | 193 |
| 3.1 Beschaffung und Austausch der Notenmanuskripte. | 194 |
| 3.2 Musikwissenschaft [Jean-Baptiste Beck, Marius Barbeau, Julien Tiersot] | 197 |
| 3.3 Romanistik [Gustave Cohen, Joseph Bédier, Alfred Jeanroy, Mario Roques, Walther Küchler] | 203 |
| 4. Guilberts Noteneditionen altfranzösischer Chansons im Kontext ihrer Zeit | 216 |
| 4.1 Editionspraxis in der Pionierzeit | 217 |

| | | |
|--|---|-----|
| 4.2 | Guilberts Noteneditionen altfranzösischer Chansons | 225 |
| 4.3 | Die <i>Chanteries du Moyen Age</i> | 230 |
| 4.4 | Text und Klang: Das Chanson <i>Pourquoi me bat mon mari?</i> | 233 |
| 4.5 | Neubewertung | 238 |
| DRITTER TEIL Perspektiven | | |
| I. | Weiterentwicklung der musikalischen Mediävistik | |
| | zur Wissenschaft zum Sehen | 247 |
| 1. | Trennung der Kunst von der Wissenschaft | 247 |
| 2. | Ausblendungsmechanismen und Fallbeispiele | 253 |
| 2.1 | Kanonbildung und wissenschaftliche Reinheit | 256 |
| 2.2 | Konzentration | 259 |
| 2.3 | Mitarbeit und Zuarbeit | 260 |
| 2.4 | Amateurtätigkeit und Professionalisierung | 264 |
| 2.5 | Weitergabe von Gedankengut und Lehrmethoden | 265 |
| II. | Guilbert-Rezeption. | 267 |
| 1. | Erinnerungselemente – Yvette Guilbert im <i>kommunikativen</i> Gedächtnis | 269 |
| 1.1 | Frankreich. | 269 |
| 1.2 | Deutschland und USA. | 271 |
| 2. | Erinnerungsformen – Yvette Guilbert im <i>kulturellen</i> Gedächtnis | 273 |
| 2.1 | Der Übergang in das <i>kulturelle</i> Gedächtnis | 273 |
| 2.2 | Der Mythos Yvette Guilbert (Ausstellung in der <i>Bibliothèque nationale</i> 1995) | 276 |
| III. | Bedeutung Guilberts für die musikalische Mediävistik. | 279 |
| 1. | Kriterien | 279 |
| 1.1 | Musikalische Mediävistik als Prozess | 279 |
| 1.2 | Forschung und Musikpraxis | 280 |
| 1.3 | Vermittlung. | 281 |
| 1.4 | Künstlerisches Einfühlungsvermögen. | 281 |
| 1.5 | Vielfalt – Offenheit – Entwicklung | 282 |
| 2. | Guilberts Beitrag | 282 |
| 2.1 | Zeitgenössischer Diskurs | 282 |
| 2.2 | Repertoire und Noteneditionen | 284 |
| 2.3 | Interpretation | 285 |
| 2.4 | Dialog zwischen Kunst und Wissenschaft. | 290 |
| 2.5 | Methodische Vielfalt. | 293 |
| 2.6 | Eröffnung der Ära der Tonträger. | 295 |
| | Ausblick | 297 |
| | Dank | 299 |
| | Quellenverzeichnis | 301 |

Dokumenten-Anhang

| | |
|---|-----|
| 1. Konzertprogramme USA | 312 |
| 1.1 <i>Maxine Elliott's Theatre</i> (8. Dezember 1918) | 313 |
| 1.2 <i>Barnard College</i> (19. Oktober 1918) | 314 |
| 1.3 <i>Columbia University</i> (19. November 1920) | 315 |
| 1.4 USA-Tournee (1917/1918) | 316 |
| 1.4.1 Das Tourneeprogramm | 316 |
| 1.4.2 Der Tourneeverlauf | 317 |
| 2. Konzertprogramme Paris | 320 |
| 2.1 <i>Théâtre Albert</i> (Dezember 1922 / Januar 1923) | 321 |
| 2.2 <i>Maison Pleyel</i> (27. Mai, 1., 3. und 7. Juni 1932) | 324 |
| 2.3 <i>Salle Gaveau</i> (28. April, 2., 5. und 9. Mai 1922) | 326 |
| 2.4 <i>Bouffes Parisiens</i> (April 1905) | 327 |
| 3. <i>Concerts-conférences</i> und Recherchen | 330 |
| 3.1 „Radio: Le Moyen Age“ | 330 |
| 3.2 „La femme dans la chanson. Du paganisme à nos jours (et selon Michelet)“ | 337 |
| 3.3 „Divers textes sur la chanson: Chansons à créer“ | 340 |
| 3.4 „Cahier: Conférence Noëls XIII“ | 342 |
| 4. Vermittlung des altfranzösischen Liedgutes | 347 |
| 4.1 Yvette Guilbert's School of the Theatre (New York) | 347 |
| 4.1.1 Schuljahresprogramm (1920/1921) | 347 |
| 4.1.2 „Mon Ecole à New York“ | 369 |
| 4.2 <i>L'Art de chanter. Conférence Schola Cantorum: „Première Leçon“</i> | 376 |
| 5. Inszenierung des Mirakelspiels <i>Guibour</i> | 387 |
| 5.1 Programm der Erstaufführung (18. und 19. Januar 1919) | 388 |
| 5.2 Presseartikel zur Erstaufführung (<i>The Sun</i> , 2. Februar 1919) | 389 |
| 5.3 „Music cues“ | 393 |
| 5.4 Kostümskizzen | 396 |
| 5.4.1 Guillaume | 397 |
| 5.4.2 Gautier | 398 |
| 5.4.3 Officers. | 399 |
| 5.4.4 The Bailiff | 400 |
| 5.4.5 Nuns | 401 |
| 5.4.6 eine Frau (ohne Bezeichnung) | 402 |
| 5.4.7 Robert | 403 |
| 5.4.8 Nobleman | 404 |
| 5.4.9 eine Frau (ohne Bezeichnung). | 405 |
| 5.4.10 Peasant woman | 406 |

| | |
|---|-----|
| 5.5 Fotos der Aufführung. | 407 |
| 5.5.1 Guibour und die Erntearbeiter (aus dem ersten Bild) | 407 |
| 5.5.2 Guibour, Aubin und die Heiligen (aus dem ersten Bild). | 408 |
| 5.5.3 Das Wunder (aus dem dritten Bild) | 409 |
| 6. Kontakte | 410 |
| 6.1 Jean-Baptiste Beck | |
| Konzertprogramm: „L’Art français au Moyen Age“ | |
| (3. November 1916). | 411 |
| 6.2 Gustave Cohen | |
| 6.2.1 Brief von Yvette Guilbert an Gustave Cohen vom 20. Mai 1922. | 412 |
| 6.2.2 Brief von Yvette Guilbert an Gustave Cohen vom 25. Mai 1922. | 412 |
| 6.2.3 Brief von Yvette Guilbert an Gustave Cohen vom 29. Mai 1922. | 413 |
| 6.2.4 Brief von Yvette Guilbert an Gustave Cohen | |
| vom 2. September 1922. | 413 |
| 6.2.5 Brief von Yvette Guilbert an Gustave Cohen | |
| vom 19. Oktober 1922 | 414 |
| 6.2.6 Brief von Yvette Guilbert an Gustave Cohen, s. d. | 415 |
| 6.2.7 Brief von Gustave Cohen an Yvette Guilbert, s. d. | 415 |
| 7. Guilberts Noteneditionen mit mittelalterlicher Musik | 417 |
| 7.1 Deckblatt: <i>Collection Yvette Guilbert</i> | |
| (Band I: „Du Moyen Age a la Renaissance“) | 418 |
| 7.2 Deckblatt: <i>Chanteries du Moyen Age</i> | 419 |
| 7.3 Das Chanson: „Pourquoi me bat mon mari?“ | 420 |
| 7.3.1 „Por coi me bait mes maris“ (Transkription von Pierre Aubry). | 420 |
| 7.3.2 „Pourquoi me bat“ (erste Version) | 421 |
| 7.3.3 „Pourquoi me bat mon mari?“ (zweite Version) | 423 |
| Personenregister. | 425 |