

Vorwort

»Meine Originalität kommt daher, dass ich alles Gute, das ich gesehen und erkannt hatte, sofort nachgeahmt habe. Und das selbst dann, wenn ich es noch nicht bei andern gesehen hatte.« Schönbergs Aphorismus aus dem Jahr 1925 ist ein Credo für alle seine Werke, die musikalischen ebenso wie die bildnerischen, für seine Erfindungen wie seine Schriften. Mit traumwandlerischer Sicherheit beschreitet er immer wieder Neuland – ein weites Land, wenn man bedenkt, daß Schönberg Zeit seines Lebens ein Suchender ist, ein rastlos Fragender, der sich in ständiger Beschäftigung als Resultat innerer Notwendigkeit auf vielfältige Weise ausdrückt.

Familie Schoenberg berichtet, der Vater habe bei sonntäglichen Zusammenkünften in seinem kalifornischen Heim eine lebhaftere Diskussion mit Schülern geführt und gleichzeitig in ein Gespräch im Nebenzimmer über ein Mehlspeisen-Rezept eingegriffen. Seine Einmischung an mehreren Fronten sei durchaus üblich gewesen. So verwundert es nicht weiter, daß der Komponist zeitweise zugleich schrieb, unterrichtete, malte und bastelte. Allein schon der umfangreiche Nachlaß in unserer Stiftung ist Beweis genug, daß Schönberg sich wohl ununterbrochen vielseitig betätigte.

Inhalt der vorliegenden Publikation ist eine bisher wenig bekannte Seite von Schönbergs schöpferischem Ausdruck. Die erstaunliche Vielfalt seiner Spiele-Erfindungen, Konstruktionen und Bricolagen veranlaßte uns, auch diese spezielle Seite des Zwölfton-Erdenkers im Überblick zu publizieren und so zu einem noch besseren Verständnis für Schönbergs Werk und Wirken beizutragen. Ein umfangreiches Register an Abbildungen wird durch das detaillierte Quellenangebot auf unserer Website www.schoenberg.at noch vertieft.

Die wohl bekannteste Erfindung ist Schönbergs »Koalitions- oder Bündnis-Schach«. Seiner spektakulären Variation des Königsspiels wird in diesem Buch breiter Raum eingeräumt. Aber auch Entwicklungen, etwa einer Notenschreibmaschine, widmete der Komponist seine volle Aufmerksamkeit. Davon bezeugt seine Absicht, diese sogar patentieren zu lassen.

Daß solche Erfindungen, in welchen – wie im Falle des »Koalitions-Schachs« – die traditionellen Regeln verworfen, durch Neuordnung ersetzt und mit einem zusätzlichen Regelwerk versehen wurden, eine Parallelität zur Neuordnung der Töne in Arnold Schönbergs Zwölftonmethode aufweisen, liegt auf der Hand. Der vorliegende Band ist daher Teil eines Arbeits-Schwerpunkts unserer Stiftung, der im Jahr 2004 sowohl Schönbergs dodekaphonem Werk wie auch seinen Spiele-Konstruktionen gewidmet ist.

»Arnold Schönbergs Schachzüge – Dodekaphonie und Spiele-Konstruktionen« ist der Titel einer Sonderausstellung am Arnold Schönberg Center, zugleich Wiener Festwochen-Ausstellung 2004, und ebenso eines mehrtägigen internationalen Symposiums Anfang Juni dieses Jahres, zu welchem im Rahmen unseres »Journal of the Arnold Schönberg Center« im Jahr 2005 der Kongreßbericht erscheinen wird.

Ernst Strouhal wies mich bereits 1998 – kurz nach der Eröffnung des Arnold Schönberg Center in Wien – darauf hin, daß Schönbergs umfangreiche Beschäftigung mit dem Schachspiel in einer bemerkenswerten Tradition des Schach im jüdischen Wien vor und um 1900 steht. Mit der ihm eigenen diskreten Beharrlichkeit schürte er diesen Funken, und wenn heute ein Überblick zu Schönbergs Artefakten vorliegt, so ist dies zuallererst seine Leistung und verdient unseren herzlichen Dank. Seinem wissenschaftlicher Mitarbeiter Daniel Zaman danken wir ebenso.

Die Universität für angewandte Kunst Wien, namentlich Rektor Gerald Bast, unterstützte Ausstellung, Symposium und diese Publikation in dankenswerter Weise. Die Leitung der Wiener Festwochen entschied, die dazugehörige Ausstellung 2004 in das Angebot der Wiener Festwochen aufzunehmen. Schließlich beteiligt sich einmal mehr das Wissenschaftszentrum Arnold Schönberg der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien an den themenbezogenen Jahresaktivitäten. Ihnen allen sei für die Beteiligung am Zustandekommen der vorliegenden Publikation wie an den damit in Zusammenhang stehenden wissenschaftlichen und didaktischen Projekten vielmals gedankt.

Christian Meyer

Preface

“My originality stems from my immediate imitation of everything that I had seen and perceived to be good, even if I had not seen others doing the same.” Schönberg’s aphorism dates from the year 1925 and is a credo for all his works, whether musical or visual, his inventions as well as his writings. With instinctive sureness, he repeatedly explored new territory – an endless expanse for the composer who spent his entire lifetime restlessly searching and questioning, his inner necessity for continual activity resulting in an extremely diversified means of expression.

The Schoenberg family recounts how their father, while engaged in an animated debate with his students during a meeting on a Sunday at his home in California, also took part in a discussion about a recipe for pastries in the adjacent room. It was customary for Schönberg to become involved in several different conversations at the same time, and it is therefore not surprising that he was also known to write, teach, paint and design constructions simultaneously. The wealth of Schönberg’s works contained in his legacy at our foundation alone provides sufficient evidence that he was continuously active in many different spheres.

This publication focuses on a currently lesser-known element of his creative inspiration. The astonishing diversity of games devised by Schönberg, his constructions and bricolages inspired us to publish an overview of this special area of interest for the twelve-tone creator in order to contribute towards an even better understanding of Schönberg’s work. An extensive register of illustrations is supplemented by the detailed list of sources available on our website at www.schoenberg.at.

Schönberg’s best-known invention is most likely “Coalition Chess,” and his spectacular variant of this “noble game” is prominently featured in this book. But the composer also devoted his full attention to his other inventions, such as a music typewriter, as is evidenced by the fact that he even planned to patent this design.

It is obvious that a parallel can be drawn between inventions such as these which – as in the case of “Coalition Chess” – discarded the traditional rules, replacing them with a new organisation and an additional set of rules, and the reorganisation of the tones in Schönberg’s twelve-tone method. This volume therefore constitutes part of a focal area of this year’s work at our foundation, which is dedicated equally to Schönberg’s dodecaphony and his game constructions. “Arnold Schönberg’s Brilliant Moves – Dodecaphony and Game Constructions” is the title of a special exhibition at the Arnold Schönberg Center

which is a Vienna Festival exhibition in 2004, as well as the title of an international symposium to be held over several days at the beginning of June 2004. The report on this symposium will be published as part of our “Journal of the Arnold Schönberg Center” in 2005.

Ernst Strouhal pointed out to me as early as 1998 – shortly after the Arnold Schönberg Center opened in Vienna – that Schönberg’s preoccupation with the game of chess is part of the remarkable chess tradition in Jewish Vienna before and around 1900. His discrete persistence encouraged the development of this idea, and it is primarily due to his work that an overview of Schönberg’s artefacts now exists, for which he deserves our grateful thanks. We would also like to thank his research assistant, Daniel Zaman.

The University for Applied Arts in Vienna, in particular Rector Gerald Bast, supported exhibition, symposium and this publication. The management of the Vienna Festival decided to include the exhibition in the 2004 Vienna Festival programme. Last but not least, the Arnold Schönberg Research Center at the University of Music and Dramatic Arts in Vienna was once again involved in activities relating to our annual theme. We would like to express our heartfelt thanks to all involved in contributing towards the production of this publication and the related academic and didactic projects.

Christian Meyer