"Desperate Hausfraus"

The Secret Program of Alban Berg's Chamber Concerto

Michael Votta
University of Maryland

Freundschaft, Liebe und Welt

"I can tell you, dearest friend, that if it were known how much friendship, love and a world of human and spiritual references I have smuggled into these three movements, the adherents of program music—should there be any left—would go mad with joy."

-Open Letter from Alban Berg to Arnold Schoenberg, February 9, 1925

His Master's Voice?

PULT UND TAKTSTOCK

FA'CHZEITSCHRIFT FÜR DIRIGENTEN

2. JAHROANO

HEFT 2/3

ALBAN BERGS KAMMERKONZERT

FOR GEIGE UND KLAVIER

MIT BEGLEITUNG VON DREIZEHN BLASEN

9. Pebrual 1920

Lieber verehrter Freund Arnold Schönberg.

Die Komposition dieses Konzerts, das ich Dir zu Debeen fünfersteit Geburtstag gewidmet habe, ist erst heute, an meinem werzignen, tertig geworden. Verspätet überreicht, bitte ich Dich, werdennoch freundlich entgegenzunehmen; umsomehr als es — seit jeher Dir zugedacht — auch ein kleines Denkmal einer nunmehr zwanzigjährigen Freundschaft geworden ist: In einem musikallschen Motto, das dem ersten Satz vorangesetzt ist, sind die Buchstaben Deines, Anton Weberns und meines Namens, soweit dies in der Notenschrift möglich ist, on drei Themen (bezw. Motiven) festgehalten, denen eine bedeutende Rolle in der melodischen Entwicklung dieser Musik zugefallen ist.

Wurde schon damit eine Dreiheit der Ereignisse angedeutet, so ist eine solche — handelt es sich ja um Deinen Geburtstag, und aller guten Dinge, die ich Dir wünsche, sind drei — auch sonst für das ganze Werk maßgebend:

Die drei zu einem einzigen Satz vereinigten Teile meines Konzerts sind durch folgende dreierlei Überschriften, bezw. Tempobezeichnungen charakterisiert:

- 1. Thema scherzoso con Variazione;
- II. Adagio;
- III. Rondo rhythmico con Introduzione (Kadenz).
- *) Namlich A-D-S-C-H-B-E-G, A-E-B-E und A-B-A-B-E-G.

"Of all good things..."

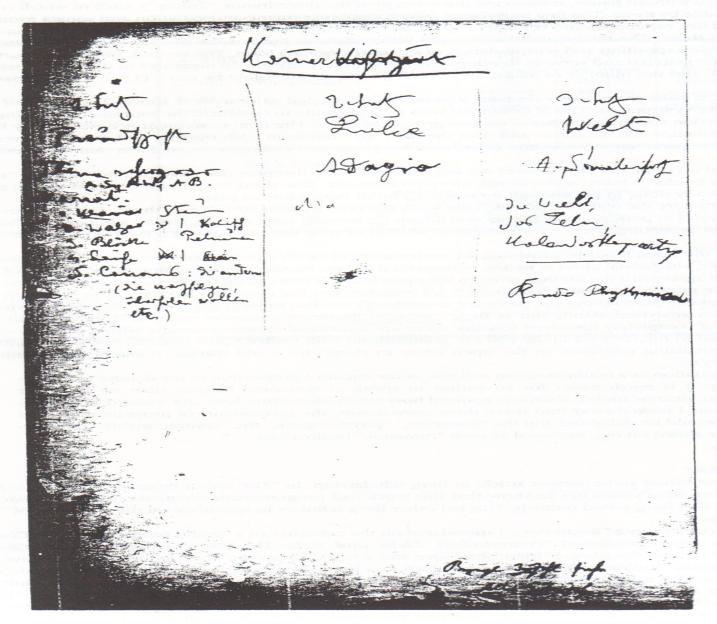
"Creative Accounting"

Example 3. Tabular summary from the open letter (corrections noted)

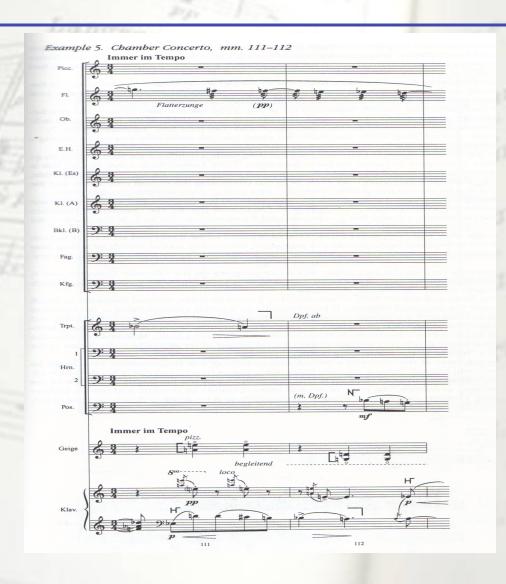
Tabellarische Übersicht

l Thema con Variazione	Thema in der Gr (Ex- position)	Var. I. undgestalt (1. Reprise)	II im Krebs	III in der Um- kehrung Durchführung	IV im Krebs der Um- kehrung	V in der Grund- gestalt (2. Reprise)	Taktzahl
	Takte: 30	30	60	30	30	60	240
II Adagio	D A ₁ Takle: 30 12 14+11	(Umkehrg. (Spiegelbild des vorherig. B) Tutta: 30 12 36 12 30 30 12 36 12 30					
III (= I plus II) Rondo rhythmico con Introduzione	Intro- duktion (Kadenz für Geige und Klavier)	Expositio	n (da c	d Moraday	hführung:	2. Reprise bezw. Coda	960
	Takte: 54	96 79 Wiederholung: 175				76	305 175 480

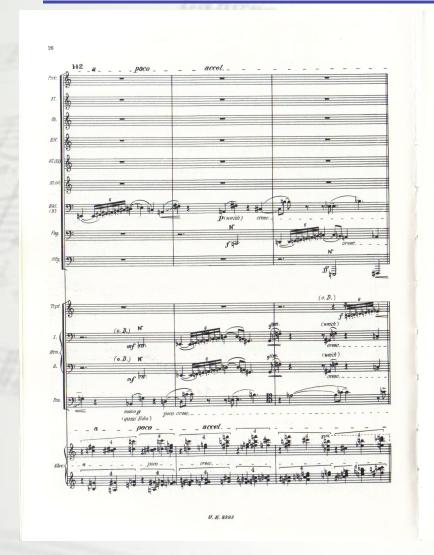
Example 4. Berg's sketch of the "Secret Program"

Mvt. 1 - Kolisch Pizz.

Mvt. 1 – Polnauer "Fight Scene"

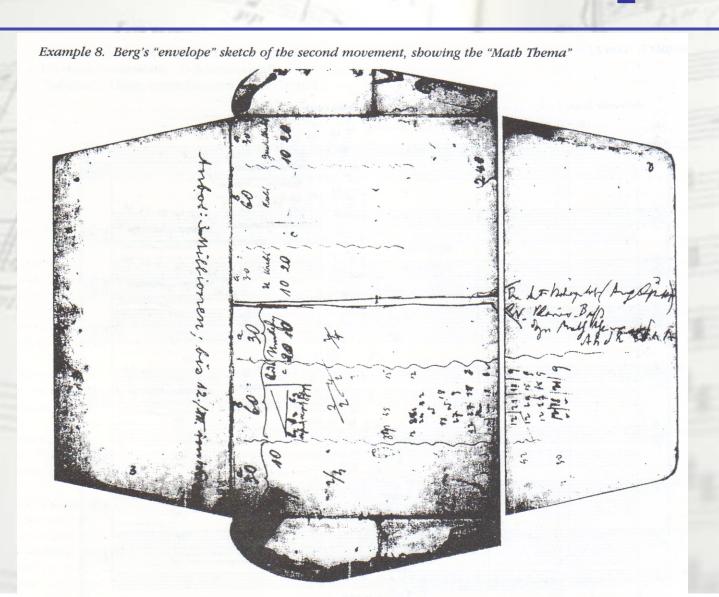
•Mathilde Schoenberg (R. Gerstl)

•Helene Berg

Turn-around Point

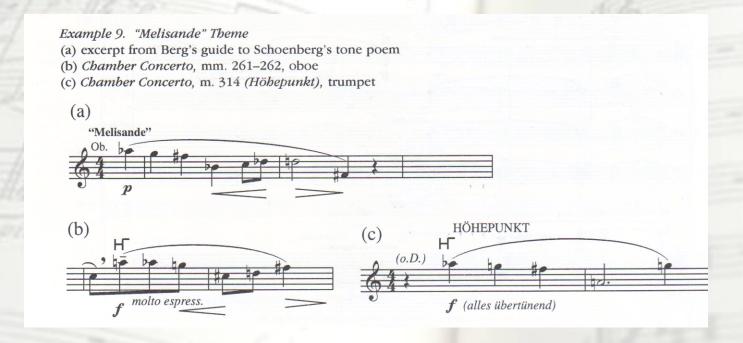
The Tell-Tale Envelope

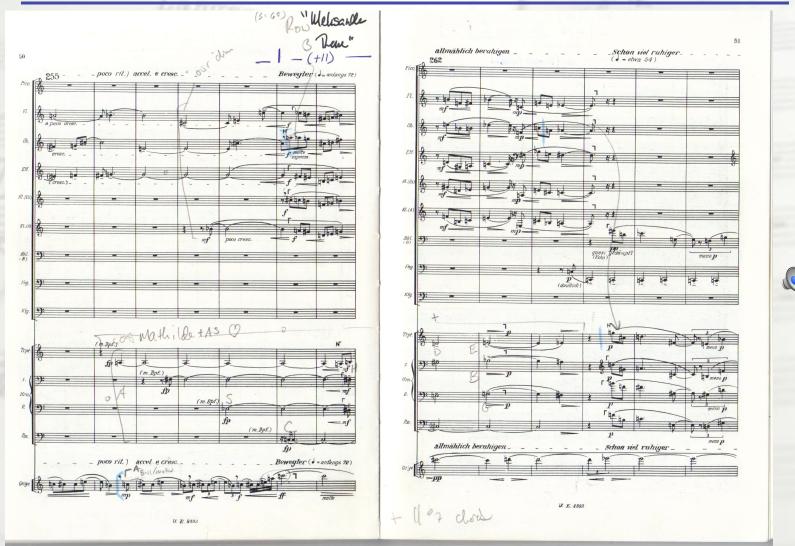
Turn-around Point

Melisande = Mathilde

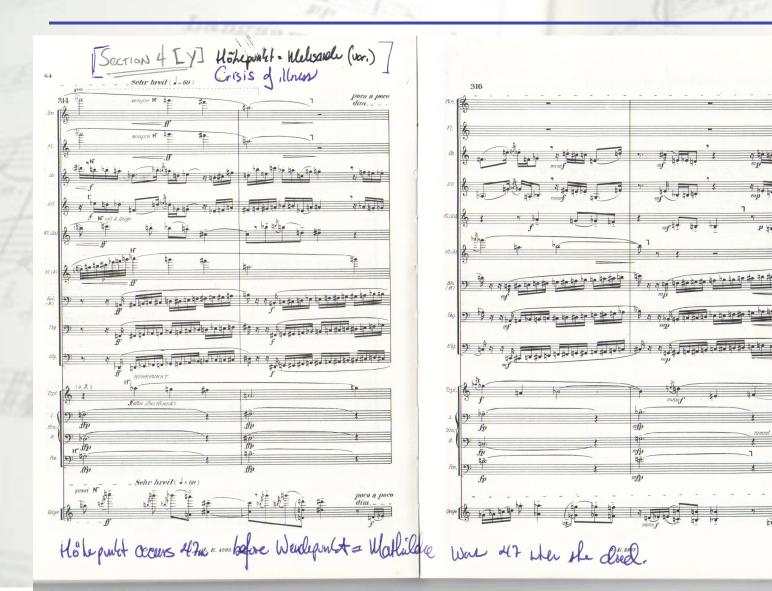

Melisande Appears (Mathilde+ AS)

Melisande Dies

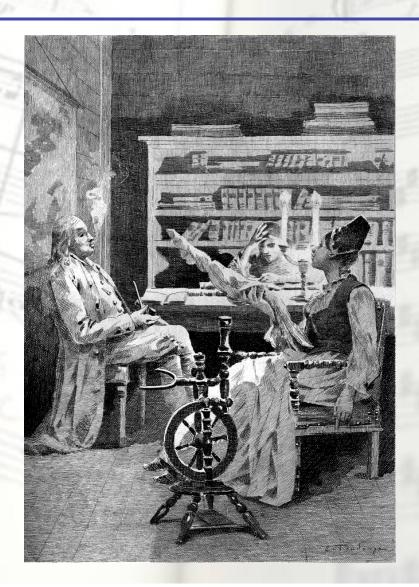

R.I.P. (P.S. Happy Birthday, Arnold?)

Mathilde = Seriphita?

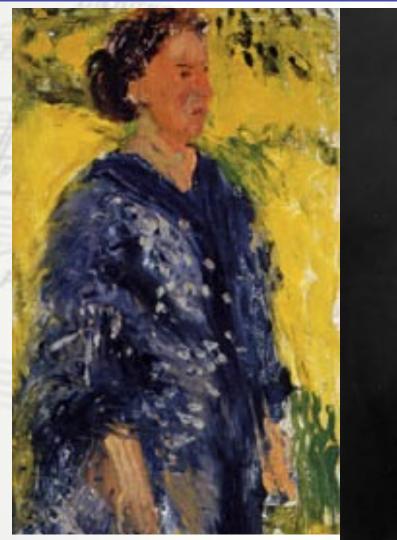

Mathilde, Hugo, Alban, Helene...

Or?

HF: The Woman Behind The Music

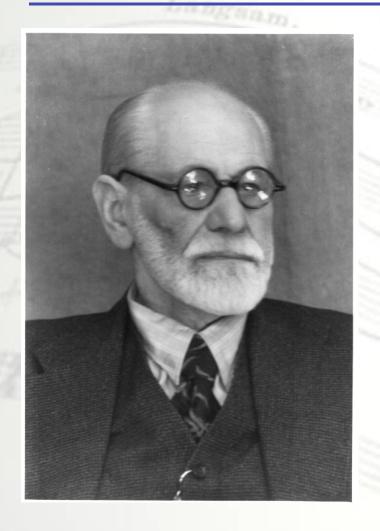
The "Desperate Hausfraus"

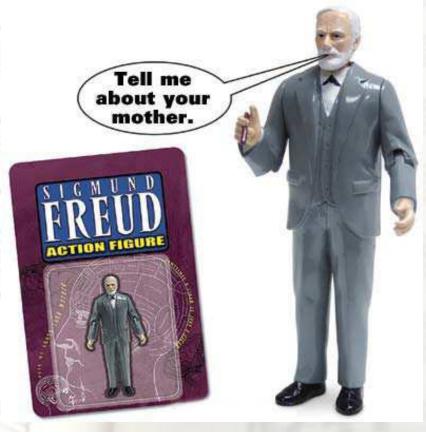

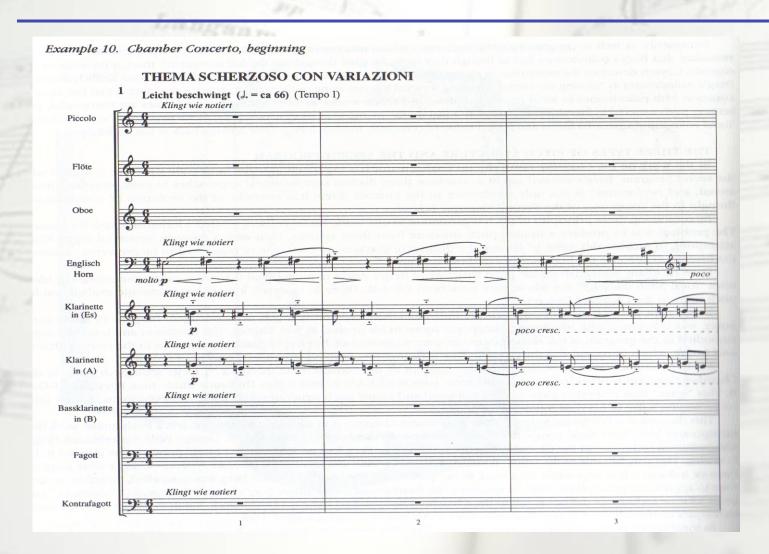

Freud: The Man and the Myth

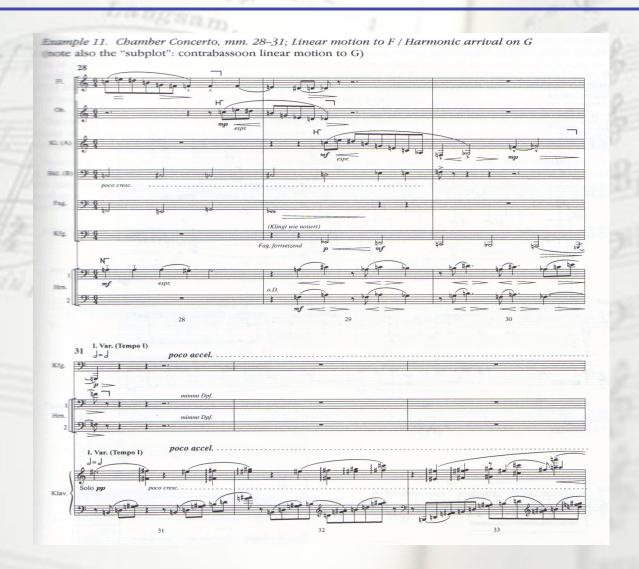

Mvt. 1, Thema - "tonic complex"

Mvt. 1, mm. 28-31 – "tonic complex"

End of Mvt. 1-"tonic complex"

Cadenza and Finale – "tonic complex"

