

Aerson 7

Ueber die Musik. I.

R. Steiner

Berlin, den 12. November 1906.

GA 283

Im Laufe der Betrachtung des Themas: "Warum wirkt die Musik in einer ganz bestimmten eigenartigen Weise auf die menschliche Seele?" wollen wir tief hineinleuchten in die Gründe der Seele. An den Ausgangspunkt stellen wir die Frage, wie es sich erklären lässt, dass eine so merkwürdige Vererbung stattfinden kann wie z.B. in der Familie Bach, in der innerhalb eines Zeitraumes von 250 Jahren eine Anzahl von beinahe 30 Mitgliedern eminent musikal. Begebung zeigten, oder eine andere Tatsache, dass in der Familie Bernouilli die mathematische Begabung in ähnlicher Weise sich vererbte und 8 ihrer Mitglieder mehr oder weniger grosse Mathematiker waren. Das sind nun Erscheinungen, die sich unter Vererbung begreifen lassen, doch sind sie total verschiedene Dinge.

Die Musik erschien von jeher den Geistern, die versuchten, etwas tiefer in den Geist der Dinge einzudringen, als etwas ganz besonderes. Stets nahm die Musik eine besondere Stellung in der Kunst ein. Stellen wir uns auf den Standpunkt Schopenhauers in seinem Werke: "Die Welt als Wille und Vorstellung", so spricht er von den Künstlern als einer Art Erkenntnis, die unmittelbarer in's Göttliche führt, als es der Verstandserkenntnis möglich sein könne. Diese Vorstellung Schopenhauers hängt damit zusammen, dass er über die Welt die Vorstellung hatte, dass alles, was uns umgibt, nur ein Spiegelbild menschlicher Vorstellung sei. Dieses Spiegelbild komme nur dadurch zu Stande, dass äussere Dinge in den menschlichen Sinnen Vorstellungen hervorrufen und dass der Mensch dadurch zu ihnen in Beziehung tritt; von dem, was keinenindruck machen kann auf seine Sinne, kann der Mensch nichts wissen. Physiologisch spricht er von spezifischen Sinnesempfindungen: das Auge kann nur Lichtempfindungen in sich aufnehmen; allen anderenindrücken gegenüber verhält es sich unempfindlich; nur das, was Licht ist, kann es empfinden und gleichermassen das Gehör Ton-Empfindungen etc. Alles, was der Mensch so als seine Welt ringsum betrachtet, spiegelt sich nach der Auffassung Schopenhauers als eine Art Fata Morgana in ihm wieder. Nur eins gibt es, zu

dessen Wahrnehmung der Mensch keiner äusseren Einwirkung bedarf, und das ist es der Mensch selber. Alles Äußere ist ihm eine ewig wechselnde, ewig sich verziehende Fata Morgana; nur eins gibt es, das wir unabänderlich und immer in derselber Weise in uns spüren: Das sind wir selber. Unser Wille ist es, in dem wir uns spüren und es ist kein Weg von aussen nötig, um seine Einflüsse auf uns wirken zu lassen. Wir wissen aus eigener innerer Erfahrung, was dieser Wille ist und aus der Analogie können wir schliessen, dass dieser in uns wirkende auch ausser uns vorhanden und tätig sein wird und muss, und dass Kräfte ausser uns vorhanden sein müssen, gleichsam wie die Kraft, die innerhalb unser als Wille tätig ist und diese Kräfte nennt er den Weltwillen. Stellen wir uns nun die Frage: wie entsteht Kunst? Die Antwort auf diese Frage kommt noch im Sinne Schopenhauers lautet: Durch eine Combination der Fata Morgana ausser uns und in uns, durch ein Zusammenfassen beider. Wenn der Künstler z.B. als Bildhauer eine Idealgestalt, sagen wir, vom Zeus, schaffen will, und er sich nach einem Urbilde umsieht, dann hält er Umschau unter den vielen Menschen ein wenig, von dem anderen wieder ein wenig, u.s.w. Er prüft sich Alles ein, was Starke, was eitel, was hervorragend ist und formt sich so an sich selber ein typisches Bild vom Zeus, so wie er den Bezuggedanken in sich trägt. Das ist die Idee im Menschen, die nur dadurch zu gewinnen ist, dass man das, was in Minselheiten an uns heruntergeht, in sich kombiniert.

Stellen wir diesen Gedanken Schopenhauers mit dem Goetheschen Gedanken zusammen, der seinen Ausdruck findet in den Worten: "In der Natur sind mehr die Absichten bedeutsam" etc. Da finden wir, dass Goethe und Schopenhauer wohlkommen miteinander einverstanden sind. Beide nehmen an, dass es Absichten in der Natur gibt, die sie in ihren Werken nicht ganz erreicht, nicht ganz zum Ausdruck bringen kann, wenigstens im Einzelnen nicht voll erreicht. Der schaffende Künstler nur zwecklos versucht, diese Absichten der Natur zu erkennen, sie zusammenzufassen und im Dilde darzustellen. So versteht man, dass Goethe sagt, die Kunst sei Offenbarung geheimer Naturabsichten, dass der schaffende Künstler die Fortsetzung der Natur offenbare. Der Künstler nimmt die Natur in sich auf, er lässt sie wieder in sich erwachen und aus sich herausgehen. Die Natur findet

in ihm ihre Vollendung, ihre Krönung; sie jaucht gewissermaßen in ihm und in seinem Werk. Im menschlichen Herzen liegt so die Befähigung, zu Ende zu denken und hinauszufließen das, was die Absicht der Natur war. Goethe sieht in der Natur die grosse schaffende Künstlerin, die ihre Absichten nicht voll erreichen kann, die uns gewissermaßen vor ein Rätsel stellt. Der Künstler aber löst dieses Rätsel, er ist der grosse Rätsellöser, indem er die Absichten der Natur zu Ende denkt und aus sich herauszustützt in seinen Werken. Das trifft bei allen Künstlern zu. Nur allein auf die Musik besichtigt sich das nicht. Die Musik steht auf einer höheren Stufe als alle anderen Künste. Warum? Schopenhauer findet die Antwort, indem er sagt: alle anderen schaffenden Künste, die Bildhauerei, die Malerei, die müssen die Vorstellungen zusammenfassen, ehe sie die geheimen Absichten der Natur erraten. Bei Musik dagegen sind die Melodien, die Harmonien der Töne die unmittelbare Ausdruckung der Natur selber. Der Musiker hört unmittelbar den Pulsschlag göttlichen Willens durch die Welt fluten, er vermisst, wie sich dieser Willen ausdrückt in Tönen. So steht er näher dem Herzen der Welt als alle anderen Künstler; in ihm habe die Fähigkeit „den Willen, den Weltenwillen darzustellen. Die Musik ist/der Ausdruck des Willens der Natur während alle anderen Künste der Ausdruck der Idee der Natur sind.“ Warum, weil die Musik so näher dem Herzen der Welt flutet, weil sie so unmittelbar der Ausdruck seines Dogens und Willens ist, darum wirkt sie auch unmittelbar auf die menschliche Seele. Sie strömt ein in die Seele als das Göttliche in seinen verschiedenen Gestaltungen, und so ist es erklärbar, dass die Musik so unmittelbar so gewaltig, so elementar in ihren Wirkungen auf die menschliche Seele ist.

Wenden wir uns nun von diesem Standpunkt, den Schopenhauer und Goethe der erhöhten Kunst der Musik gegenüber einnehmen, zu dem Standpunkt, von dem der Okkultismus diese Frage beleuchtet, so finden wir in markantiger Weise, dass aus dem, was der Mensch ist, uns verständlich und begreiflich wird, weshalt die Töne, die Harmonien und Melodien so auf ihn wirken. Wir gehen da wieder zurück auf die bekannten 3 Bewusstseinszustände, die dem Menschen möglich sind und auf sein Verhältnis zu den 3 Welten, zu denen er während dieser 3 Bewusstseinszustände gehört.

3 Bewusstseinszustände gibt es. Doch nur einer von diesen ist dem gewöhnlichen Menschen bekannt, da er während der anderen 2 nichts von sich weiß, sie durchlebt ohne Erinnerung, ohne eine bewusste Einwirkung davon in den einen ihm bekannten Bewusstseinszustand durch zu bringen. Dieser letztere ist der, den wir als das gewöhnliche wache Tagebewusstsein bezeichnen. Der zweite Bewusstseinszustand ist dem gewöhnlichen Menschen teilweise bekannt; es ist der traumfüllte Schlaf. Dieser Symbolik, der dem Menschen in Symbolen oft einfache Tageserlebnisse verführt. Der 3. Bewusstseinszustand ist dem gewöhnlichen Menschen überhaupt nicht bekannt; es ist der traumlose Schlaf, der für den gewöhnlichen Menschen einen Zustand einer gewissen Leere bedeutet.

Nun gibt aber die Initiation eine Verwandlung der 3 Bewusstseinszustände; der Traumschlaf ist nicht mehr chaotisch, nicht mehr eine Reproduktion des Alltagslebens in oft wirren Symbolen, sondern eine neue Welt. Sie ist nur neu für den Menschen, der bisher über den niederen Bewusstseinszustand, den des Alltagsbewusstseins nicht hinausgekommen ist. Diese Welt ist vielmehr immer da; sie umgibt fortwährend den Menschen, sie ist eine wirkliche Welt, ebenso wirklich wie die uns umgebende Welt, die uns als Wirklichkeit erscheint. Sobald der Mensch eingeweiht ist, die Initiation empfangen hat, lernt er diese wunderbare Welt kennen; er lernt bewusst in ihr sein mit einem ebenso klaren, nein kleineren Bewusstsein als sein Tagebewusstsein ist. Er lernt auch seinen eigenen Astralleib kennen und lernt bewusst in ihm leben.

Was er nun in dieser neuen Welt, die sich ihm da auftut, erlebt, ist ein Leben und Weben in einer Farben- und Lichtwelt im wesentlichen. Der Mensch beginnt nach der Einweihung zu erwachen aus dem gewöhnlichen Traumschlaf. Es ist als ob er sich versetzt fühlte in ein flutendes Meer von flutenden Licht und Farben. Und lebendige Wesenheiten sind diese flutenden Farben, dieses schimmernde Licht. Dieses Erlebnis im bewussten Traumschlaf überträgt sich dann auch auf das ganze Leben im Tagebewusstsein. Diese Wesenheiten lernt man auch im Alltag leben sehen.

Der 3. bewusstseinszustand des Menschen ist der tägliche Schlaf. Auch diese neue Welt, in die der Mensch nach und nacheintraten lernt, zeigt sich ihm zuerst nur teilweise, dann immer mehr und mehr, immer länger und länger lebt er in ihr, ist bewusst in ihr und erlebt in ihr ein sehr Bedeutendes. Man muss sich denken, dass der Mensch nur zur Wahrnehmung der astralen Welt kommen kann, wenn er durch die sogenannte "Große Stille" hindurchgeht. Er muss still, ganz still in sich werden. Die grosse Ruhe muss voraufgehen dem Aufwachen in der astralen Welt. Und diese tiefe Stille wird immer grösser und grösser, wenn er erfreut, sich dem 3. Bewusstseinszustande zu nähern. Die Farben in der Astralwelt werden immer durchsichtiger, das Licht immer klarer, gleichsam durchleuchteter. Der Mensch hat dann die Empfindung, als ob er selbst in dieser Farbe, in dieser Licht lebe, nicht als ob sie ihn umgabe, sondern als ob er selbst Farbe und Licht sei. Er fühlt sich selbst als astralisch innerhalb dieser astralen Welt, die schimmernd in grosser tiefer Höhe. Dann beginnt diese tiefe Stille nach und nach aufzutunen; innere Laute fangen an geistig zu erklingen. Wie durchspant wird die Welt des Lichtes und der Farben von klingenden Tönen. Dieser 3. Bewusstseinszustand, in den der Mensch nach und nach eintritt, besteht darin, dass die farbige Welt, in der er im Astralen lebte, durchklungen wird und das ist Devachan. Das ist die sogenannte mentale Welt, die sich jetzt vor ihm aufstellt. Und er tritt hinein in diese wunderbare Welt durch das Tor der "Großen Stille", aus der grossen Stille klingt der Ton aus der andern Welt zu ihm herüber. So verhält es sich wirklich mit der Devachan-Welt. Manche Theos. Bücher bringen andere Beschreibungen von ihr. Doch beruhen diese nicht auf eigener Erfahrung der Wirklichkeit dieser Welt. Leadbeater z. B. bringt eine auträffende Beschreibung des Astralplans und des Erlebens auf diesen. Doch seine Beschreibung des Devachanplans ist nicht auträffend. Sie ist lediglich eine Konstruktion nach dem Muster des Astralplans umzugestell, die ist nicht von ihm selbst erlebt. Alles, was dem Devachanischen besonders eigen ist, ist, dass es eine tönende Welt ist, wenigstens im Wesentlichen. Man darf sich selbstverständlich nicht denken, dass die Devachanwelt nicht auch eine in Farben erstrahlende sei,

sie ist selbstverständlich auch durchleuchtet von der astr. Welt; denn sie ist ja nicht getrennt von ihr, das Astralische durchdringt ja auch das Devachanische; doch das eigentlich Devachanische liegt im Tönen, Das, was als Licht in der "Grossen Stille" war, fängt an zu tönen.

Auf einem weit höheren Plan des Devachan wird aus dem Ton etwas Wortähnliches; dort bewegen sich die Autoren, die inspiriert waren. Sie erleben dort ein wirkliches Klinken der Fahrheiten der höheren Welten. Dieses Phänomen ist durchaus möglich. Doch müssen wir uns vorstellen, dass nicht nur der Ein geweihte in bewusstem Zustande diese verschiedenen, modifizierten Zustände durchmacht, in ihm ist nur eben in's Bewusstsein ungeändert das, was der gewöhnliche Mensch wieder und wieder unbewusst durchmacht. Wenn auch der gewöhnliche Mensch geht tatsächlich durch diese 3 Welten immer hindurch, nur weiss er nichts davon, weil er sich seines Selbst und seiner Erlebnisse dort nicht bewusst wird. Doch bringt er sich von den Wirkungen, die dieses Erleben in ihm hervorruft, etwas mit. Wenn er Morgens aus dem Schlaf erwacht, bringt er mit sich nicht nur die körperliche Erquickung durch den Schlaf, sondern er bringt mit sich aus jenen Welten auch die Kunst. Denn nichts Anderes ist es, als ein, wenn auch unbewusstes Sicherinnern der Erlebnisse der astr. Welt, wenn z. B. der Maler in seinen Farbentonen, Farbenharmonien, die er auf die Leinwand hine setzt, weit über die Wirklichkeit der Farben der phys. Welt hinausgeht. Wo hat er diese Töne, diese schimmernden Farben gesehen, wofür sie erlebt? Es sind die Nachwirkungen der astralen Erlebnisse seiner Nächte. Nur dieses flutende Meer von Licht und Farben von einer Schönheit, von einer strahlenden, zärtlichen schimmernden Tiefe, in dem er während seines Schlafes gelebt, gibt ihm die Möglichkeit, seine Farben, in denen er gelebt, so wieder zu verwerten, wenn er auch in den schwerdigen Farben unserer phys. Welt nicht annähernd das Ideal, das in ihm lebt, das erlebt ist, wiedergeben kann. So sehen wir in der Malerei ein Schattenbild, einen Niederschlag der astr. Welt auf die phys. Welt und wir sehen ihre Wirkungen sich so grossartig, so wunderbar im Menschen ausleben.

Für den Okkultisten sind alle diese Dinge, deren Ursprung er durchschaut noch viel verständlicher. Ich denke da z. B. an 2 Bilder von Leonardo da - -

Vinci, die im Louvre in Paris hängen. Das eine stellt den Bacchus, das andere den Johannes dar. Beide Bilder zeigen dasselbe Gesicht, es ist also für beide dasselbe Modell benutzt worden. Sie sind mithin nicht so total voneinander verschieden durch ihre Differenz novellistische Wirkung. Die malerischen Lichtheffekte, die sie darstellen, beruhen lediglich auf ihrer Farben- und Lichtwirkung. Das Bacchusbild zeigt ein eigenständliches in's Bettliche nachtende Licht, das über der Körperoberfläche umgezogen ist; es ist als ob der Körper das Licht in sich eingezogen habe, es spricht von einer unter der Haut verborgenen Vergänglichkeit und Komplexion mit der Bacchusnatur. Es ist als ob es das Licht verschliefst und es mit dem eigenen, eben jener Vergänglichkeit durchsetzt, wieder ihm sich gegeben habe. Das Johannes-Bild dagegen zeigt eine heimliche, geläufige ^{Stimmung} ^{Stärke}; es schreint, als ob die Farbe ^{der} Körper nur unspielte, als ob ^{der} Körper die Sicht nicht aufnehme, als ob er nur seine Formen von dem Licht aufnehmen lasse, aber von aussen in sich hinein aufnehmen wolle; es ist ein völlig selbstloses Körperlichkeit, völlig rein, völlig keusch, die in diesem Bilde zum Beschauer spricht. Alles das versteht der Unkultist. Leonardo da Vinci hat die seculiten Gesetze, nach denen er seine Bilder geschaffen, vielleicht nicht gekannt. Darauf kommt es aber auch nicht an; aber aus seinem instinktiven Empfinden heraus hat er sie Vollzigt. So sehen wir in der Malerei den Schatten, den Kiederschlag der astralwelt zu unsre phys. Welt, der Musiker bringt uns aber eine noch höhere Welt, er erhebt die Devachan-Welt in die phys. hinein. Tatsächlich sind die Melodien, die Harmonien, die zu uns aus den Werken unserer grossen Meister sprechen, richtige Abbilder der Devachan-Welt. Wenn irgendwo wir im Schaffen einen Vorgeschnack der Devachan-Welt zu empfangen vermögen, so ist es in den Melodien und Harmonien der Musik in ihren Wirkungen auf die menschliche Seele. Wir kehren noch einmal zur Besinnheit des Menschen zurück. Wir finden da zunächst den phys. Leib, dann den Aether- dann den Astralleib, dann das Ich, das zuerst zum Menschen bewusst ward am Ende der atlantischen Zeit. Wenn der Mensch schläft, löst sich der Astralleib und die Empfängungsseele von der niederen Besinnheit des Menschen los. In dem Bette liegt der phys. Mensch verbunden mit seinem Aetherleib, alle seine anderen Teile lassen

sich los und leben in der astral- und Devachen-Welt. Und in diesen Welten, und zwar in der Devachenwelt, nimmt die Seele in sich auf die Welt der Töne. Der Mensch ist tatsächlich beim Erwachen jeden Morgen durchgegangen durch ein Musikalisches, durch ein Meer von Tönen und der Mensch, dessen phys. Organe diesen Eindrücken folgen können, er braucht es nicht zu wissen, ist eine ^{Wohl} musikalische Natur. Das musikalische ^{Zusammen} ^{Wohlfühl} Gefühl beruht in den Zusammenstimmungen mit den Harmonien, die er mitbringt; entsprechen diese Töne von aussen diesen Tönen des Innern, so haben wir das musikalische Gefühl. Sehr wichtig ist dieser Zusammenspiel von Empfindungsseele und Empfindungsleib. Man muss wissen, dass das ganze Bewusstsein entsteht aus einer ^{Wirkung} Verbindung der äussern Welt. Was dem Menschen als Lust und Freude zum Bewusstsein kommt, bedeutet den Sieg des Geistigen über das bloße Körperliche, Lebendige. Für den aus dem Schlaf mit den inneren Schwingungen zurückkehrenden Menschen gibt es eine Möglichkeit, die Töne stärker zu ^{zählen} schätzen und den Sieg der Empfindungsseele über den Empfindungsleib wahrnehmen zu können, sodass die Seele im Stande ist, sich stärker zu fühlen als der Leib. Der Mensch kann immer bei der Wirkung von Tönen wahrnehmen, wie die Schwingungen des Empfindungsleibes stärker sind, während bei der Dur-Tonart die Empfindungsseele stärker schwingt, der Empfindungsleib überwältigt. Wir können jetzt auch begreifen, worauf die tiefste Bedeutung der Musik beruht, warum ihr von allen, die den Zusammenhang der Dinge kennen, von jher die höchste Stelle unter den Künsten eingeräumt wurde und warum sie in unserer Seele die tiefsten Seiten berührt und erklingen lässt. Wenn der Mensch im Wechsel zwischen Schlaf und Wachen fortwährend einen Übergang von der phys. zur astralen und von dieser zur Devachen-Welt vollführt, sohen wir darin ein Abbild seiner Inkarnationen: wenn er im Tode seinen phys. Leib verlässt, steigt er durch die astrale Welt hinab zur Devachanischen. Dort ist seine Ruhestätte. Der feierlichen Ruhesitz dort folgt sein Wiederklimmsteigen in die phys. Welt und er vollführt so einen fortwährenden Übergang von einer Welt zur anderen.

Über alle sein Ureigensten, weil Heimatlichstes empfindet der Mensch das, was der Devachenwelt angehört. Die Vibrationen, die diese durchfluten,

werden auch von seinem tiefinnersten Leben gefühlt. Das Astrale und Physische empfindet er gewissenssässen nur als Müllie. Im Devachanischen ist seine Heimat und die Nachklänge aus dieser Heimatwelt, der geistigen Welt, ertönen ihm in den Harmonien und Melodien der phys. Welt. Sie durchzischen diese niedere Welt mit den Ahnungen eines herrlichen, wunderbaren Daseins, sie durchdringen sein tiefinnerstes Wesen und durchsitteln es mit Schwingungen von reinster Freude, erhabenster Geistigkeit, die ihm diese Welt nicht geben kann. Die Malerei spricht zur astralischen Leiblichkeit, doch die Tonwelt spricht zum Innersten des Menschen und solange der Mensch noch kein Ringwechter ist, ist ihm zunächst die Devachanwelt, seine Heimatwelt im Musikalischen gegeben. Daher die hohe Schätzung der Musik von allen, die solchen Zusammenhang ahnen. Auch Schopenhauer ahnt ihn in einer Art instinktiver Intuition, die er in seinen philosophischen Formeln auspricht.

So wird uns die Welt, so werden uns vor allem die Künste begreiflich vermöge des Okkultismus. Es ist aber alles oben wie unten und alles unten so wie oben. Wer im höheren Sinne versteht, in den Dingen der WeltWertvolles und und wieder Wertvolles zu erkennen, der empfindet nach und nach in dem von ihm als Wertvoll Erkannten den Abdruck immer höherer und höherer Welten, der empfindet auch im Musikalischen das Bild einer höheren Welt. Das Werk des Architekten, aus Stein gefügt, der den Jahrhunderten widersteht, es ist aus ihm herausgesetzt, in Materie umgesetzt und so auch die Werke der Bildhauerei und Malerei; sie sind äußerlich da, sie haben Form angenommen.

Doch die Werke der Musik müssen sich immer wieder von neuem erzeugen, sie fluten dahin in Wogen und Wellen ihrer Melodien, ein Abbild der Seele, die in ihren Inkarnationen sich auch immer wieder von neuem erleben muss im Dahinfluten der Zeiten. Sie flutet abwärts aus ihrer Heimat, dem Devachan, sie flutet hinauf zu ihm, und ebenso ihre Schatten, die Töne, die Harmonien. Daher die intime Wirkung der Musik auf die Seele. Aus ihr spricht zur Seele die ursprüngste Verwandtschaft, aus ihr klingen in sie hinein die Heimatsklänge im tiefinnersten Sinne. Aus ihrer Urheimat, aus der geistigen

Welt, aus der Heimwelt, zu tönen zu uns herüber die Klänge der Musik und
sprechen tröstend und erhabend zu uns in den wogenen Melodien und Harmonien.

-10-

Welt, aus der Heimatswelt, da tönen zu uns herüber die Klänge der Musik und sprechen tröstend und erhebend zu uns in den wogenden Melodien und Harmonien.