

Inhaltsverzeichnis

Erstes Kapitel: Die physikalischen Grundlagen der Musik	21
1.1 Akustik.....	21
1.1.1 Schall	21
1.1.2 Schwingung und Welle	23
1.1.3 Transversal- und Longitudinalwellen.....	24
1.1.4 Frequenz, Amplitude, Phase und Periode	25
1.1.5 Interferenz, Resonanz und Dämpfung	26
1.2 Kombinationstöne	28
1.3 Reine und temperierte Stimmung	29
Zweites Kapitel: Die Notation	31
2.1 Die moderne Notenschrift.....	31
2.1.1 Notation der Tonhöhe.....	33
2.1.2 Akzidentien für die Tonhöhenveränderung.....	34
2.1.3 Alterationen von Tonstufen.....	35
2.1.4 Das diatonisch-chromatisch-enharmonische Tonsystem	36
2.1.5 Notenwerte und Pausen	38
2.1.6 Punktierung und Ligatur.....	41
2.1.7 Unregelmäßige Unterteilungen.....	42
2.1.8 Abkürzungen und Verzierungen.....	43
2.1.9 Abkürzungen	43
2.2 Verzierungen.....	46
2.3 Phrasierung, Artikulation und Dynamik.....	63
2.3.1 Ausdrucksbezeichnungen.....	67
2.4 Tempo	68
2.5 Partitur, Particell und Klavierauszug.....	72
2.5.1 Partitur	72
2.5.2 Particell und Klavierauszug.....	75
2.6 Musikinstrumente und Partiturlesen	75
2.6.1 Transponierende Instrumente	81
2.7 Typische Formen der Partitur.....	83
2.7.1 Kammermusik	84
2.7.2 Streichquartett	84
2.7.3 Das Orchester.....	87
2.7.3.1 Notizen zur Geschichte des Orchesters.....	87

Inhaltsverzeichnis

2.7.3.2	Sitzordnung im Orchester	92
2.8	Geschichte der Notation	93
2.8.1	Die ersten Hochkulturen	94
2.8.2	Die Antike	94
2.8.3	Das Mittelalter.....	95
2.8.4	Quadratnotation	95
2.8.5	Die Mensuralnotation der Ars antiqua.....	96
2.8.6	Unterteilungen der Ars antiqua (1240-1320).....	97
2.8.7	Ligaturen der Ars antiqua.....	98
2.8.8	Modalrhythmik	100
2.8.9	Ternärer Rhythmus und Gruppennotation.....	100
2.8.10	Die Mensuralnotation der Ars nova (1320-1380)	104
2.8.11	Renaissance.....	108
2.8.12	Die weiße Mensuralnotation	109
2.8.13	Ligaturen der weißen Notation.....	110
2.8.14	Colorierung.....	112
2.8.15	Tempus und Prolatio.....	113
2.8.16	Proportion und integer valor.....	115
2.8.17	Temporelationen im Tactus.....	117
2.8.18	Chiave naturali und Chiavette	118

Drittes Kapitel: Metrum und Rhythmus

125

3.1	Metrum.....	125
3.1.1	Der Takt.....	125
3.1.2	Die Taktmessur	126
3.1.3	Einfache und zusammengesetzte Taktarten	127
3.1.4	Zusammengesetzte gerade Taktarten.....	128
3.1.5	Zusammengesetzte ungerade Taktarten.....	129
3.1.6	Kombinierte Taktarten.....	130
3.1.7	Der Auftakt	132
3.1.8	Halbtaktiger Auftakt und prokatalektischer Takt.....	134
3.1.9	Regelmäßiger Taktwechsel.....	136
3.1.10	Einzeltakt und Taktgruppen	137
3.2	Der Rhythmus.....	138
3.2.1	Das Verhältnis von Metrum und Rhythmus	139
3.2.2	Rhythμός und Musiqué	140
3.2.3	Versfuß, Periode und Klangfuß.....	142
3.2.4	Versmetrum und Takt	145
3.2.5	Synkope und Hemiole.....	148

Inhaltsverzeichnis

3.2.6	Die Synkope in der Wiener Klassik	150
3.2.7	Pause und Fermate.....	152
3.2.8	Komplementärrhythmus (Polyrhythmik).....	152
3.2.9	Rhythmus und Mehrstimmigkeit	153
3.2.10	Metrum und Rhythmus als Polarität	154
3.2.11	Rhythmus und Agogik	154
Viertes Kapitel: Sonanzlehre		155
4.1	Diatonische Intervalle	155
4.2	Das Monochord.....	157
4.3	Chromatische Intervalle	160
4.3.1	Diatonische und chromatische Leitöne	161
4.4	Normintervalle und ihre Varianten	161
4.4.1	Sekundärintervalle	162
4.4.2	Grenzen der Alteration (Pseudointervalle).....	163
4.5	Konsonante und dissonante Intervalle	164
4.6	Enharmonische Intervalle.....	166
4.7	Komplementär Intervalle.....	168
4.8	Die Gehördisposition - Konsonanz und Dissonanz	169
4.8.1	Die Idealität der Intervalle	172
4.9	Historischer Exkurs	172
4.10	Der Intervallbegriff aus satztechnischer Sicht.....	175
4.11	Die Ambivalenz der reinen Quarte	177
4.12	Der Intervallbegriff in der Neuen Musik	180
Fünftes Kapitel: Tonsysteme.....		183
5.1	Tonsysteme der Frühzeit.....	183
5.1.1	Gebrauchstonleiter der Naturvölker	184
5.2	Skalenbildung in der griechischen Antike.....	186
5.2.1	Systema teleion.....	186
5.2.2	Genos	188
5.2.3	Tetraktys und Systema teleion	189
5.2.4	Tetrachordteilungen der Antike.....	190
5.2.5	Leittongefälle antiker Tetrachorde	191
5.2.6	Tonoi (Transpositionsskalen).....	192
5.3	Die Kirchentonarten (Modi).....	193
5.3.1	Authentische und plagale Modi.....	194
5.3.2	Jonisch und Äolisch.....	195

Inhaltsverzeichnis

5.3.3	Subsemitonium modi	196
5.3.4	Diskant und Tenorklausel	197
5.3.5	Hexachordlehre und Musica ficta.....	198
5.3.6	Transposition der Kirchentonarten	201
5.4	Das Dur-Moll-System.....	201
5.4.1	Die Durskala	201
5.4.2	Griechische Tetrachorde in Dur	202
5.4.3	Die dorische Skala.....	203
5.4.4	Das äolische Moll.....	203
5.4.5	Das Leittongefälle in Dur und Moll.....	205
5.4.6	Die Leittonposition in Dur	205
5.4.6.1	Dominante und Subdominante	206
5.4.7	Die Leittonposition in Moll.....	206
5.4.8	Ein Nonsens: das harmonische und melodische Moll	207
5.4.9	Das harmonische Moll.....	208
5.4.9.1	Allgemeine Bemerkung zum Leittongesetz.....	210
5.4.10	Das melodische Moll	211
5.4.11	Die Melodie in Moll	212
5.4.12	Transposition von Dur und Moll	213
5.4.13	Der Quintenzirkel in Dur und Moll	218
5.4.14	Quintenzirkel und Stimmung.....	219
5.4.15	Quintkomma.....	219
5.4.16	Die Paralleltonarten	219
5.4.17	Tonika als Tonraum.....	221
5.4.17.1	Die variable Tonposition der Terz im Tonikadreiklang.....	222
5.4.18	Die chromatische Skala	223
5.5	Zwölftonreihe und Ganztonskala.....	225
5.6	Gebrauchstonleiter.....	228
5.6.1	Gebrauchstonleiter in der Folklore	228
5.6.2	Jazz-Skalen	229
5.7	Außereuropäische Skalen.....	231
5.7.1	Afrikanische Skalen.....	231
5.7.2	Arabische Maqām.....	232
5.7.3	Indische Rāga	234
Sechstes Kapitel: Harmonielehre		239
6.1	Der Dreiklang.....	239
6.2	Dur- und Molldreiklang	240
6.2.1	Der verminderte und übermäßige Dreiklang.....	240

Inhaltsverzeichnis

6.2.2	Die leitereigenen Dreiklänge in Dur und Moll.....	241
6.3	Die Hauptdreiklänge in Dur und Moll.....	242
6.3.1	Quintverwandtschaft.....	242
6.3.2	Hauptstufen und Diatonie.....	243
6.3.3	Die Nebendreiklänge in Dur und Moll.....	243
6.3.4	Terzverwandtschaft I (Funktionstheorie).....	243
6.3.5	Lage und Umkehrung der Dreiklänge.....	245
6.4	Die Polarität harmonischer Stufen.....	249
6.4.1	Haupt- und Nebenstufen in Dur.....	250
6.4.2	Haupt- und Nebenstufen in Moll.....	251
6.4.3	Die melodisch 6. Stufe in Dur und Moll.....	252
6.4.4	Polarität und Tonalität.....	252
6.5	Der Dominantseptakkord (Hauptvierklang).....	253
6.5.1	Umkehrungen des Dominantseptakkordes.....	254
6.5.2	Der verminderte Dreiklang in Dur und Moll.....	255
6.5.3	Satztechnische Darstellungen des Dominantseptakkordes.....	256
6.5.4	Der Nonseptakkord der Dominante.....	257
6.5.5	Der verkürzte Nonseptakkord.....	259
6.5.6	Kritische Anmerkungen zum verminderten Septakkord.....	259
6.6	Vorhalts-, Durchgangs- und Wechselakkorde.....	261
6.6.1	Vorhalt.....	261
6.6.2	Vorhaltssextakkord.....	262
6.6.3	Vorhaltsquartsextakkord.....	263
6.6.4	Durchgang.....	263
6.6.5	Nebennote (Wechselnote).....	264
6.6.6	Vorausnahme (Antizipation).....	264
6.6.6.1	Accord de la sixte ajoutée.....	264
6.6.6.2	Orgelpunkt.....	267
6.7	Die Kadenz.....	268
6.7.1	Der authentische Schluß (IV - V - I).....	268
6.7.2	Der Halbschluß (IV - V, I - V).....	269
6.7.3	Plagalschluß (IV - I).....	270
6.7.4	Trugschluß (V - VI).....	270
6.8	Alterierte Akkorde.....	271
6.8.1	Der übermäßige Dreiklang in Moll.....	271
6.8.2	Die zweite Stufe in Moll.....	272
6.8.3	Die neapolitanische Kadenz.....	273
6.8.4	Die zweite Stufe als Molldreiklang.....	274
6.8.5	Akkorde mit alterierter Quinte.....	274
6.8.6	Die übermäßige Quinte.....	275

Inhaltsverzeichnis

6.8.7	Die hartverminderte Dominante	276
6.8.8	Der übermäßige Sextakkord.....	277
6.8.9	Der übermäßige Quintsextakkord.....	278
6.8.10	Der übermäßige Terzquartakkord	279
6.8.11	Der übermäßige Sekundakkord.....	279
6.9	Zwischendominanten	280
6.9.1	Zwischendominanten in Dur	282
6.9.2	Zwischendominanten in Moll.....	285
6.10	Modulation	289
6.10.1	Diatonische Modulation.....	290
6.10.2	Chromatische Modulation.....	292
6.10.3	Zwischendominante für die Tonika der Zieltonart	292
6.10.4	Zwischendominante für die Subdominante der Zieltonart	294
6.10.5	Enharmonische Modulation	295
6.10.5.1	Modulation mit dem übermäßigen Dreiklang.....	296
6.10.5.2	Modulation mit dem verminderten Septakkord.....	296
6.10.5.3	Modulation mit dem übermäßigen Quintsextakkord	297
6.10.6	Kritische Anmerkungen zur Modulationslehre.....	298
6.11	Die Modulation in der klassischen Musik	299
6.11.1	Der Begriff Auskomponierung (I)	299
6.11.2	Auskomponierung der Polarität.....	300
6.11.3	Die enharmonische Modulation in der Klassik	302
6.11.4	Terzverwandtschaft II (Stufentheorie).....	303
6.11.5	Kritik an der Stellvertretungstheorie.....	303
6.11.6	Die Terz als Teiler der Quinte.....	304
6.12	Der Generalbaß	306
6.12.1	Generalbaßregeln.....	307
6.13	Jazzharmonik.....	309
6.13.1	Dur- und Mollakkorde im Jazz.....	311
6.13.2	Dominantseptakkorde	313
6.13.3	Funktionen der Dur- Molltonalität.....	316
6.13.4	Droptechnik und Baßlinie	317
6.13.5	Droptechnik.....	317
6.13.6	Baßlinie	318
6.13.7	Zwei- und dreistimmige Akkorde.....	319
6.13.8	Jazz-Kadenzen.....	320
6.13.9	Bluesharmonik.....	321

Inhaltsverzeichnis

Siebentes Kapitel: Einführung in den Kontrapunkt.....	323
7.1 Zur Geschichte des Kontrapunktes.....	324
7.1.1 Das Organum des Mittelalters.....	324
7.1.2 Ars antiqua.....	330
7.1.3 Ars nova.....	332
7.1.4 Renaissance.....	338
7.1.5 Die Römische Schule.....	344
7.1.6 Barock und Klassik.....	346
7.2 Kontrapunkt.....	350
7.2.1 Der strenge Satz.....	350
7.2.2 Die Melodie.....	352
7.2.3 Tonraum und Diminution.....	353
7.2.4 Der Zusammenklang.....	355
7.2.5 Zweistimmiger Satz.....	356
7.2.5.1 Ganze Noten gegen Ganze Noten (1. Gattung).....	356
7.2.5.2 Halbe Noten gegen Ganze Noten (2. Gattung).....	357
7.2.5.3 Viertel Noten gegen Ganze Noten (3. Gattung).....	358
7.2.5.4 Synkopen gegen Ganze Note (4. Gattung).....	359
7.2.5.5 Verschiedene Noten gegen Ganze Noten (5. Gattung).....	360
7.2.6 Durchgang und Nebennote im strengen Satz.....	362
7.2.6.1 Der Durchgang.....	362
7.2.6.2 Durchgang im Quartzug.....	365
7.2.6.3 Der Durchgang als konsonante Erscheinung.....	365
7.2.6.4 Die Nebennote.....	366
7.2.7 Der freie Satz.....	367
7.2.8 Die Beziehung zwischen strengem und freiem Satz.....	368
7.2.8.1 Der Begriff Prolongation.....	368
7.2.9 Durchgang und Nebennote im freien Satz.....	369
7.3 Harmonische Stufen.....	374
7.3.1 Akkord und Stimmführung.....	377
7.3.2 Der Begriff Auskomponierung (II).....	378
7.3.3 Stimmführung und Kompositionsstil.....	379
Achtes Kapitel: Musikalische Formen und Gattungen.....	381
8.1 Wesen und Sinn der musikalischen Formenlehre.....	381
8.1.1 Der klassische Formbegriff.....	382
8.1.1.1 Dynamische Formenlehre.....	383
8.2 Allgemeine Formelemente.....	384
8.2.1 Thematische Arbeit.....	385

Inhaltsverzeichnis

8.2.2	Taktsymmetrie, Rhythmus und Agogik	385
8.2.3	Die Wiederholung.....	386
8.2.4	Sequenz.....	386
8.2.5	Variation	387
8.2.6	Harmonische Stufen.....	387
8.2.7	Kadenz und Modulation.....	387
8.2.8	Stimmführung	387
8.2.9	Die Einteilung in Formen und Gattungen.....	388
8.2.10	Nomenklatur der Formenlehre.....	388
8.3	Das Motiv	389
8.3.1	Phrase, Figur und Passage.....	391
8.4	Das Thema	391
8.4.1	Fortspinnungstyp	392
8.4.2	Antithetisches Thema.....	393
8.4.3	Die Periode (Liedtyp)	393
8.4.4	Asymmetrische Perioden	395
8.4.5	Die harmonischen Stufen der Periode.....	395
8.4.6	Thema als Satz (Entwicklungstyp)	396
8.4.7	Reihungsformen.....	398
8.5	Kleine Liedformen	398
8.5.1	Die einteilige Liedform	398
8.5.2	Die zweiteilige Liedform	398
8.5.3	Die dreiteilige Liedform.....	401
8.6	Liedformen in der Instrumentalmusik	404
8.7	Die große Liedform	406
8.7.1	Die Scherzform (erweiterte Liedform).....	406
8.7.2	Die zusammengesetzte Liedform	406
8.7.3	Die Rondoform.....	408
8.7.4	Kettenrondo (Ritornell).....	408
8.7.5	Bogenrondo	409
8.7.6	Sonatenrondo.....	409
8.8	Die Tanzformen.....	410
8.9	Die Entwicklungsformen.....	412
8.9.1	Die Suite.....	412
8.9.2	Serenade, Divertimento, Notturmo, Kassation.....	413
8.9.3	Concerto Grosso und Solokonzert.....	414
8.9.4	Kirchensonate, Kammersonate, Triosonate.	415
8.10	Die kontrapunktischen Formen	415
8.10.1	Die Fuge.....	415
8.10.1.1	Zum Aufbau der Fuge.....	416

Inhaltsverzeichnis

8.10.2	Doppel-, Tripel- und Quadrupelfuge	418
8.10.3	Die Toccata	419
8.10.4	Das Präludium	419
8.10.5	Invention	420
8.11	Die Sonate	421
8.11.1	Die frühe Sonatenform	422
8.11.2	Die klassische Sonate	422
8.11.3	Die Sonatenhauptsatzform	423
8.11.4	Erweiterung der Sonatenhauptsatzform	427
8.12	Die Symphonie	432
8.12.1	Die frühe Sinfonia	433
8.12.2	Die klassische Symphonie	433
8.12.3	Die Symphonie der Romantik	439
8.12.4	Die Symphonie der Spätromantik	442
8.13	Die Ouvertüre	444
8.13.1	Die venezianische Opernsinfonia	444
8.13.2	Die französische Ouvertüre	445
8.13.3	Die neapolitanische Opernsinfonia	445
8.13.4	Die klassische Ouvertüre	445
8.13.5	Schauspiel- und Konzertouvertüre	446
8.14	Variation und Variationsformen	447
8.14.1	Variation	447
8.14.2	Formen der Variation	448
8.15	Programmusik	450
8.15.1	Programmsymphonie und Symphonische Dichtung	451
8.16	Die Vokalformen	454
8.16.1	Gregorianischer Choral	454
8.16.2	Accentus und Conventus	455
8.16.3	Offizium- und Meßgesänge	455
8.16.4	Tropus und Sequenz	456
8.16.5	Minnegesang und weltliche Liedkunst	457
8.16.6	Troubadours und Trouvères	457
8.16.7	Die Form der Liedtypen	457
8.16.8	Die dichterischen Formen	459
8.16.9	Minnesänger	459
8.16.10	Meistersinger	461
8.17	Die Formen im Kunstlied	462
8.17.1	Meister des Kunstliedes	464
8.17.2	Orchesterlieder	465
8.17.3	Auskomponierung und Deklamation	466

Inhaltsverzeichnis

8.18	Die Messe	467
8.18.1	Die gregorische Choralmesse	467
8.18.2	Ordinarium und Proprium	467
8.18.3	Mehrstimmige Messen.....	468
8.18.4	Die Messe nach 1600	468
8.18.5	Orchestermessen der Klassik und Romantik.....	469
8.18.6	Requiem	471
8.18.7	Te Deum, Stabat mater und Magnificat.....	472
8.19	Die Kantate	472
8.19.1	Die italienische Solokantate.....	473
8.19.2	Die geistliche Solo- und Chorkantate	473
8.20	Das Oratorium.....	474
8.20.1	Das lateinische Oratorium.....	475
8.20.2	Das italienische Oratorium.....	475
8.20.3	Das deutsche Oratorium.....	475
8.20.4	Das Oratorium der Klassik und Romantik	477
8.20.5	Das Oratorium nach Haydn.....	479
8.21	Die Passion.....	479
8.21.1	Choralpassion.....	480
8.21.2	Motettische Passion.....	480
8.21.3	Responsoriale Passion	480
8.21.4	Oratorische Passion	481
8.21.5	Passionskantate und Passionsoratorium.....	482
8.22	Die Oper.....	483
8.22.1	Oper und Musikdrama seit 1600 (Florenz).....	483
8.22.1.1	Venedig.....	484
8.22.1.2	Rom	485
8.22.1.3	Die Neapolitanische Opernschule	486
8.22.1.4	Paris	487
8.22.2	Die Opernreform von Gluck	488
8.22.3	Das Wiener Nationalsingspiel.....	488
8.23	Die Oper der Klassik	489
8.24	Die romantische Oper	490
8.24.1	Revolutionsoper, Grand Opéra und Opéra comique	491
8.24.2	Wagners Musikdramen.....	491
8.24.3	Giuseppe Verdi.....	492
8.24.4	Die veristische Oper	493
8.24.5	Die Nationaloper	494
8.25	Spieloper und Operette	494
8.26	Die Literaturoper des 20. Jahrhunderts.....	495

Inhaltsverzeichnis

Über den Stellenwert der deskriptiven Musiktheorie.....	497
Verzeichnis der Literaturbeispiele.....	511
Personenregister	515
Sachregister.....	521