

Einführung 8

o Musik und Sprache

Vokalmusik der Hoch- und Spätrenaissance 11 10

Das italienische Madrigal: Der Fürst aus der Goldwelt 11 10

        ■ Carlo Gesualdo: *Dolcissima mia vita* (verm. 1596)

Ayres in England: Jener Wohllaut, meines Ohrs Bezwinger 13 16

        ■ Philip Rosseter: *What Then Is Love but Mourning* (1601)

Lautmalerei im deutschen Chorlied: Stimmen spielen und springen 16 18

        ■ Laurenz Lemlin: *Der Gutzgauch auf dem Zaune saß* (um 1540)

Liedkunst der Romantik 18 22

Klangsprache im Klavierlied: Töne durch Töne malen 18 22

        ■ Franz Schubert: *Schäfers Klagelied, D 121* (1814)

Poetische Ausdeutung im Klavierlied: Die feinen Züge des Gedichts 22 26

        ■ Robert Schumann: *Im Walde* (aus: „Liederkreis“, op. 39, 1840)

Sprachbehandlung in der Musik des 20. Jahrhunderts 25 30

Melorhythmische Deklamation: Ein reizvoller Gegensatz zum gesungenen Wort 25 30

        ■ Arnold Schönberg: *Moses und Aron* (1932)

Experimente mit der Stimme: Takepak Tapekek 28 36

        ■ Werke von Kurt Schwitters und György Ligeti

Vokale Formen in der Populärmusik 31 40

Stimmen im Jazz: *These People Wonder What I'm Singing ...* 31 40

        ■ Interpretationen von Ella Fitzgerald, Maggie Nicols und Jon Hendricks

Liedermacher und Chansonniers: Dass einer dabei ernst sein kann 33 43

        ■ Reinhard Mey: *Gernegroß* (2002)

Text im englischen Popsong: *Talent For Being* 35 46

        ■ Sting: *Englishman in New York* (1987)

Sprechen als Kunstform: *Nachrichten aus dem Ghetto* 38 48

        ■ Sprachformen im Rap

Text im deutschen Popsong: *Melancholie und Zuversicht* 41 52

        ■ Herbert Grönemeyer: *Der Weg* (2002)

o Musik und Religion

Expressivität und meditative Versenkung 42 56

Musik der Sufi: *Das Herz ist das Haus Gottes* 42 56

        ■ Das Sema-Ritual

Musik im Buddhismus: *Om mani padme hum* 44 58

        ■ Zeremonielle Musik tibetischer Mönche

Der gregorianische Choral: *Was bleibt dann anderes, als dass man jubelt* 46 60

        ■ Psalmodie und Jubilus

	LB	SB
Lateinische Messe	49	64
Satzkunst der „Niederländer“: Um nicht im Meer des Sinnlichen zu ertrinken	49	64
■ Josquin Desprez: Missa Pange lingua (verm. um 1515)		
Orchestermesse der Klassik: Das verlangt ein besonderes Studium	53	68
■ Wolfgang Amadé Mozart: Messe in C-Dur, KV 317 – Krönungsmesse (1779)		
Affektdarstellung in geistlicher Musik	57	74
Bildhafte Gestik im Barock: Ein Textausleger von hohen Graden	57	74
■ Heinrich Schütz: Freue dich des Weibes deiner Jugend, SWV 453 (verm. um 1620)		
Musik als Verkündigung: Vehikel des gesungenen Textes	60	80
■ Johann Sebastian Bach: Johannespassion, BWV 245 (1724)		
Neue Ausdrucksmittel: Auf der Suche nach der Zauberinsel	63	88
■ Arvo Pärt: Zwei Credo-Vertonungen (1968 und 1990/2002)		
o Musik im Dienst politischer Ideen		
Politische Lieder	67	94
Ein Arbeiterlied des 19. Jahrhunderts: Politisch Lied – ein garstig Lied	67	94
■ Das Lied der schlesischen Weber (1844)		
Ein Lied der Bürgerrechtsbewegung: Lieder für eine bessere Welt	70	98
■ Bob Dylan: The Times They Are A-Changing (1964)		
Ein Antikriegslied: Post für den Präsidenten	73	102
■ Pink: Dear Mr President (2006)		
Musik in totalitären Systemen des 20. Jahrhunderts	81	104
Agitatorische Musik im Nationalsozialismus: Dass es den ganzen Menschen formt ..	81	104
■ Arno Pardun: Volk ans Gewehr! (1931)		
Agitatorische Musik in der DDR: Sie hat uns alles gegeben	84	106
■ Louis Fürtberg: Lied der Partei (1950)		
Sinfonische Musik mit politischer Aussage: Jubeln sollen wir	88	108
■ Sinfonien von Dmitri Schostakowitsch (1961 und 1937)		
Diskriminierung von Musik: Als ob sie nie existiert hätten	93	114
■ Von der Nazidiktatur verfemte Werke		
Musik als Mittel der Verdrängung	97	118
Unpolitische Musik mit politischer Wirkung: Jetzt wein ich nicht mehr	97	118
■ Fred Raymond: Es geht alles vorüber (1942)		
o Klangkörper im Wandel		
Der Beginn der Instrumentalmusik	100	126
Venezianische Mehrchörigkeit: Lieder zum Spielen	100	126
■ Giovanni Gabrieli: Canzon per sonar primi toni à 8 (1597)		

	LB	SB
Das Klangbild des Spätbarock	102	130
Das Prinzip des Konzertierens: Miteinander scharmützeln	102	130
■ Georg Friedrich Händel: Wassermusik (verm. 1717)		
Der Basso continuo: Aus dem blossen Basse extrahiert	105	134
■ Die Praxis des Generalbass-Spiels		
Das Klangbild der Klassik	110	138
Die Mannheimer Schule: Sein Forte ist ein Donner	110	138
■ Johann Stamitz: Sinfonia à 8 (um 1750)		
Das orchestrale Klangbild bei Beethoven: Der Geist der Originalität	113	144
■ Ludwig van Beethoven: Sinfonie Nr. 8 in F-Dur, op. 93 (1812)		
Das Klangbild der Romantik	117	152
Das Orchester im 19. Jahrhundert: Sinnlich aufblühender Purpurklang	117	152
■ Richard Wagner: Ouvertüre zu „Tannhäuser“ (1845)		
Sinfonik in der Filmmusik	120	158
Orchestrale Soundtracks: Opernhafte Streicher, massiver Blecheinsatz	120	158
■ John Williams: Musik zu „Close Encounters of the Third Kind“ (1978)		

o Interpreten und Interpretationen

Konzertierende Musiker	122	162
Berufswirklichkeit des Orchestermusikers: Mehr Freude als Arbeit	122	162
■ Beglückung und Belastung		
Konzerte einst und jetzt: Mit Andacht zuhören	124	164
■ Die Entwicklung des Konzertwesens		
Koncertkritik: Der leichteste Beruf in der Welt	129	168
■ Interpreten und Interpretationen im Spiegel der Musikkritik		
Aufführungspraxis	132	174
Editionen: Auf der Suche nach dem Original	132	174
■ Die Edition musikalischer Werke		
Wandel im Instrumentenbau: Clarinregister und Drehbüchsenventile	134	176
■ Instrumente und ihre Zeit		
Historisches Spiel: Den Sängern und Instrumentalisten die Freyheit lassen	138	181
■ Arcangelo Corelli: Sonata op. 5, Nr. 5, g-Moll (1700)		
Interpreten in Jazz und Popmusik	140	184
Ein Jazzstandard in verschiedenen Fassungen: You've Filled My Heart with Weary Old Blues	140	184
■ Verschiedene Interpretationen eines Blues von William Christopher Handy		
Coverversionen: Pop-geniale Hooks	145	188
■ Britney Spears: Oops! ... I Did It Again (2000)		

◉ **Musik und Tradition**

Der Umgang mit musikalischer Tradition 152 194

Rebellion der Avantgarde: Ohrfeigen und Faustschläge 152 194

        ■ Werke von Luigi Russolo und Edgar Varèse

Modes im Jazz: Tonleitern abgefahrener Typen 154 197

        ■ Kompositionen von Miles Davis und John Coltrane

Modale Tonarten in der Popmusik: Skalentricks und Sitarklänge 157 201

        ■ The Beatles: Norwegian Wood (1965) und Danny Elfman: The Simpsons, Main Theme (1989)

Von der Dur-Moll-Tonalität zur Dodekaphonie: Im Zuge einer notwendigen Entwicklung 159 204

        ■ Werke von Alban Berg und Anton Webern

Das 19. Jahrhundert in der Popmusik 164 210

Stilmittel der Oper im Pop: The Opera Section Comes In 164 210

        ■ Queen: Bohemian Rhapsody (1975)

Erinnerung an das Virtuositentum: Der Paganini der E-Gitarre 166 212

        ■ Yngwie J. Malmsteen's Rising Force: Blitzkrieg (1999)

Rückbezüge auf Volksmusik 168 214

Collage und Zitat: Ein schrecklicher Wirrwarr 168 214

        ■ Igor Strawinsky: Petruschka (1911)

Volksmusikelemente in der Sinfonik: Die Kindsheimat miteingefangen 172 220

        ■ Gustav Mahler: 2. Sinfonie (1892)

Stilisierung von Volksmusik in der Sinfonik: Ich hab dieses Land gekannt 176 225

        ■ Alberto Ginastera: Zwei Malambos (1940 und 1943)

◉ **Musik nach 1950**

Reaktionen auf die serielle Komposition 179 230

Klangflächenkompositionen: Zum Raum wird hier die Zeit 179 230

        ■ Werke von György Ligeti und Karlheinz Stockhausen

Aleatorische Elemente: Der Käfig wird verlassen 182 234

        ■ Werke von John Cage und Karlheinz Stockhausen

Einflüsse anderer Kulturen 185 238

Minimal Music: Das richtige Land, um Trommeln zu lernen 185 238

        ■ Steve Reich: Six Pianos (1973)

Ethnische Einflüsse im Jazz: Pure African Tradition 189 242

        ■ Abdullah Ibrahim: Mannenberg (1974)

Ethnische Einflüsse in der Popmusik: Improvisation aus dem Bauch 191 246

        ■ Raï-Musik von Cheikha Rimitti und Cheb Khaled

	LB	SB
Elektronische Klangerzeugung in der Popmusik	196	250
Klangsynthese und Innovation: Der Toscanini der Plattenspieler	196	250
■ Grandmaster Flash: Adventures of Grandmaster Flash on the Wheels of Steel (1981)		
Klangsynthese und Kommerzialisierung: Was die Käufer sich beatlen lassen	198	252
■ Medley und Potpourri		
Analoges Sampling: Ein fabelhafter Touch von Wahnsinn	200	254
■ The Beatles: Strawberry Fields Forever (1967)		
Digitales Sampling: Sämtliche hörbaren Klänge verfügbar machen	203	258
■ Synthesizer und Sampler in den 1980er-Jahren		
► Anhang		
Methoden der Werkerschließung	206	
Thematische Übersichten	218	
Stilcharakteristika musikalischer Epochen als Hilfen zur Höranalyse	222	
Quellenverzeichnis	224	