

Inhaltsverzeichnis

1	Musikbegriff und Methoden im Unterricht	7
1.1	Was ist Musik?	8
1.1.1	Musikbegriff	9
1.1.2	Musik als Kunst, Kommunikation und Kultur	10
1.1.3	Musik als Bildungs- und Erziehungsinstanz	12
1.1.4	Musik als Wissenschaft	13
1.2	Betrachtungsweisen und Arbeitstechniken im Musikunterricht	15
1.2.1	Fachspezifische Betrachtungsweisen	15
1.2.2	Arbeitstechniken im Umgang mit Musik	19
1.3	Musikalische Analysen	27
1.3.1	Modellanalyse Fuge	27
1.3.2	Modellanalyse Sinfonie	30
1.3.3	Modellanalyse Jazz	33
1.3.4	Modellanalyse Popmusik	37
1.3.5	Modellanalyse Neue Musik	39
1.4	Interkulturelle Musikbetrachtung	42
1.4.1	Musik verstehen im interkulturellen Kontext	42
1.4.2	Kulturvergleich	43
2	Musik in Theorie und Praxis	45
2.1	Akustische und physiologische Grundlagen des Musikhörens	46
2.1.1	Schall und menschliches Ohr	46
2.1.2	Raumakustik	48
2.1.3	Physik und musikalische Praxis	49
2.1.4	Musikpsychologie: Musikhören, Musikmachen	50
2.1.5	Musikaufnahme und Klangbearbeitung	52
2.2	Instrumente, Instrumentation und Ensembles	55
2.2.1	Entwicklung der Musikinstrumente	55
2.2.2	Tasteninstrumente	57
2.2.3	Orchester	59
2.2.4	Big Band, Blas- und Streichorchester	62
2.2.5	Jazzcombo und Rockband	64
2.2.6	Ensembles mit unterschiedlichen Besetzungen	65
2.2.7	Chor	67
2.2.8	„Virtuelles Orchester“	68
2.3	Musiktheorie	71
2.3.1	Hören, Lesen, Verstehen von Musik	71
2.3.2	Notenschrift	74
2.3.3	Zeit und Rhythmus	77
2.3.4	Intervalle	80
2.3.5	Harmonik (1): Harmonie, Akkord, Dreiklang	81
2.3.6	Tonleitern und Tonarten	82
2.3.7	Melodik	87
2.3.8	Harmonik (2): Akkorde im harmonischen Zusammenhang	88
2.3.9	Harmonik (3): Harmonischer Verlauf	90
2.3.10	Harmonik und Satz	94
2.3.11	Komponieren – Arrangieren – Improvisieren	97
2.4	Formenlehre	99
2.4.1	Formenlehre und Grundprinzipien musikalischer Gestaltung	99

2.4.2	Motiv und Thema	101
2.4.3	Formschemata und Formungsprinzipien	103

3 Musik in der Gesellschaft 107

3.1	Musikkultur in Geschichte und Gegenwart	108
3.1.1	Gesellschaftliche Institutionen der Musik	108
3.1.2	Gesellschaftliche Funktionen der Musik	115
3.1.3	Musizierformen	120
3.2	Musik als Beruf	123
3.2.1	Vom Schamanen zum Berufsmusiker	123
3.2.2	Vom Unterhaltungsmusiker zum DJ	133
3.2.3	Musik vermittelnde Berufe	137
3.3	Musikproduktion	139
3.3.1	Musikproduzent	140
3.3.2	Toningenieur	141
3.4	Musik als Wirtschaftsfaktor	142
3.4.1	Musikindustrie: Vom Verlag zum Multimediakonzern	143
3.4.2	Musikverwertung: Urheberrecht und Verwertungsgesellschaften	147
3.4.3	Musik-Marketing	151
3.4.4	Musik und Internet	153

4 Musikgeschichte 157

4.1	Musikentstehung, frühe Hochkulturen, Antike	158
4.1.1	Frühe Hochkulturen	159
4.1.2	Griechische und römische Antike	161
4.2	Musik in der Spätantike und im europäischen Feudalismus (330–1580)	163
4.2.1	Spätantike, Byzanz, gregorianischer Choral	163
4.2.2	Melodische Mehrstimmigkeit	166
4.2.3	Weltliche Musik des Mittelalters	169
4.2.4	Musikalische Renaissance	172
4.2.5	Musik als Staatskunst	175
4.3	Musik im Zeitalter des Absolutismus und Barock (1580–1760)	181
4.3.1	Generalbass und konzertierender Stil	181
4.3.2	Wohltemperiertes Klavier und regulierte Kirchenmusik	184
4.3.3	Rokoko-Tendenzen und bürgerliche „Natürlichkeit“	186
4.4	Musik im Zeitalter der bürgerlichen Aufstiegsbewegung (1760–1871)	188
4.4.1	Sturm und Drang	188
4.4.2	Wiener Klassik	191
4.4.3	Französische Revolution, Restauration, Romantik	195
4.4.4	Romantik, Vormärz, Realismus	198
4.4.5	Virtuosität, Realismus und Klassizismus	201
4.5	Musik zwischen Nationalismus und Moderne (1871–1918)	205
4.5.1	Nationale Schulen	205
4.5.2	Realismus und Naturalismus	209
4.5.3	Die Zweite Wiener Schule	213
4.5.4	Montage und Verfremdung	215
4.6	Musik im Übergang zu einer globalisierten Welt (1918 bis heute)	218

4.6.1	Revolution, relative Stabilisierung, Krise	219
4.6.2	Serialismus und elektronische Musik	223
4.6.3	Aleatorik, Klang- und Sprachkomposition	225
4.6.4	Zwischen lokaler Szene und Internet	232

5	Gattungen der Musik	237
5.1	Vokalmusik	238
5.1.1	Lied	239
5.1.2	Madrigal	244
5.1.3	Motette	246
5.1.4	Messe und Requiem	247
5.1.5	Passion, Oratorium, Kantate	250
5.2	Instrumentalmusik	253
5.2.1	Kammermusik	253
5.2.2	Orchestermusik	258
5.3	Musikalisches Theater	262
5.3.1	Oper	262
5.3.2	Unterhaltendes Musiktheater	265
5.3.3	Musizieren als Theater	267
5.4	Angewandte Musik	268
5.4.1	Tanzmusik	268
5.4.2	Filmmusik	274
5.5	Gattungsentwicklung im 20./21. Jahrhundert	275

6	Populäre Musik	277
6.1	Das „Populäre“ in der Musik	278
6.1.1	Begriff der populären Musik	278
6.1.2	Kennzeichen und Grundlagen populärer Musik	280
6.1.3	Formen des Populären in Geschichte und Gegenwart	289
6.2	Rockmusik	293
6.2.1	Wurzeln der Rockmusik	292
6.2.2	Stile und Spielweisen der Rockmusik	298
6.3	Hip-Hop	302
6.3.1	Wurzeln des Hip-Hop	303
6.3.2	Hip-Hop als Musik einer globalen Jugendkultur	307
6.4	Techno	310
6.4.1	Wurzeln des Techno	311
6.4.2	Cut, Mix & Dance	314
6.5	Popmusik „made in Germany“	317

7	Weltmusik – Musiken der Welt	319
7.1	Musik in den Kulturen der Welt – ein Überblick	320
7.1.1	Religiöse Gesänge und Weltethos im interkulturellen Dialog	322
7.1.2	Stimmen der Welt	325
7.1.3	Lieder der Welt	328
7.1.4	Musiker und Musikinstrumente der Welt	331
7.1.5	Musikensembles und Orchester der Welt	335
7.2	Musikalische Globalisierung – Migration und Integration	347
7.2.1	Das Eigene und das Fremde	348
7.2.2	Musical Communities und Fanklubs im „Global Village“	350

7.2.3	Musikverstehen im Dialog der Zeiten und Kulturen	351
7.3	World Music und regionale Stile	352
7.3.1	World Music zwischen den Kulturen	352
7.3.2	Zur Entwicklung von Regionalstilen	353
7.4	Migrationsmusiken	360
7.4.1	Sinti und Roma – Musik „zum Zuhören“ und „zum Tanzen“	360
7.4.2	Klezmermusik – der Mensch, ein beseeltes Musik- instrument.	364
7.4.3	Rembétika in der griechischen Diaspora.	365
7.4.4	Salsa – eine pan-lateinamerikanische Tanzbewegung.	366
7.4.5	Chicha aus den Stadtvierteln von Lima	367
7.4.6	Indisch-britischer Bhangra – Punjabi-Pop	368
7.4.7	Afro Beat trifft Celtic Music – Das Afro Celt Sound System . . .	368
A	Anhang	371
	Register	372
	Bildquellenverzeichnis	384