

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	7
1 Notenschrift	
1.1 Tonhöhen	9
1.2 Tondauern	12
1.3 Artikulation und Phrasierung	15
1.4 Tempo, Ausdruck und Lautstärke (Dynamik)	16
1.5 Zeichen der formalen Gliederung	18
1.6 Zeichen der Verzierung	20
1.7 Weitere Abkürzungen	21
1.8 Hinweise für korrekte Notenschrift	22
2 Grundsätzliches zu Tondauern, Intervallen, Akkorden und Tonleitern	
2.1 Tondauer (Rhythmus, Puls, Takt, Taktarten)	27
2.2 Intervalle	31
2.3 Akkorde	32
2.4 Tonleitern und Hauptdreiklänge in Dur-Tonarten (mit Quintenzirkel)	37
2.5 Tonleitern und Hauptdreiklänge in Moll-Tonarten (mit Parallel-Tonarten)	40
2.6 Weitere Tonleitern	43
2.7 Weitere Akkord-Funktionen	46
3 Akustik, Ohr, Schallübertragung und -aufzeichnung, Aufnahme im Tonstudio	
3.1 Akustik	50
3.2 Das Ohr	56
3.3 Analoge und digitale Schallübertragung und -aufzeichnung	60
3.4 Die Aufnahme im Tonstudio	63
4 Instrumentenkunde und die menschliche Stimme	
4.1 Einführung	65
4.2 Schlaginstrumente (= Idiophone und Membranophone)	66
4.2.1 Allgemeines und Einteilung	66
4.2.2 Rhythmusinstrumente des Sinfonieorchesters	67
4.2.3 Rhythmusinstrumente der populären Musik	68
4.2.4 Melodiinstrumente (Stabspiele = Mallet-Instrumente)	70
4.3 Saiteninstrumente (= Chordophone)	71
4.3.1 Allgemeines und Einteilung	71
4.3.2 Streichinstrumente (ohne Tastatur)	72
4.3.3 Zupfinstrumente (ohne Tastatur)	74
4.3.4 Geschlagenes Saiteninstrument (ohne Tastatur)	78
4.3.5 Saiteninstrumente mit Tastatur	78

4.4	Blasinstrumente, Harmonikainstrumente und Orgel (= Ärophone)	81
4.4.1	Einteilungen	81
4.4.2	Blechblasinstrumente	82
4.4.3	Flöteninstrumente	85
4.4.4	Rohrblattinstrumente	87
4.4.5	Harmonikainstrumente (Zungeninstrumente)	89
4.4.6	Die Orgel	90
4.5	Elektromechanische und elektronische Instrumente (= Elektrophone)	92
4.5.1	Begriffe und Allgemeines	92
4.5.2	Elektromechanische Instrumente	93
4.5.3	Rein elektronische analoge Musikinstrumente	93
4.5.4	Digitale Musikinstrumente	94
4.6	Notation und Klangumfang von wichtigen Instrumenten	95
4.7	Die menschliche Stimme	97
4.8	Die Partitur	99
5	Besetzungsformen	
5.1	Grundbegriffe	101
5.2	Vokale Besetzungsformen	101
5.3	Instrumentale Besetzungsformen	102
6	Improvisation und Aufführungspraxis	
6.1	Improvisation	105
6.2	Aufführungspraxis	106
6.2.1	Allgemeines	106
6.2.2	Unterscheidungsmerkmale	106
6.2.3	Zur heutigen Aufführungspraxis älterer Werke	108
7	Grundlagen der musikalischen Analyse	
7.1	Definitionen	109
7.2	Ziele der Analyse	109
7.3	Allgemeines zur Form eines Satzes	110
7.4	Melodik	114
7.5	Rhythmik / Tonlängen	117
7.6	Harmonik	119
7.7	Textur (Unisono / Homophonie / Polyphonie)	125
7.8	Tonraum	127
7.9	Satzdichte	127
7.10	Instrumentation	128
7.11	Dynamik	128
7.12	Tempo	128
7.13	Hinweise zum Vorgehen	128
8	Wort-Ton-Verhältnis	
8.1	Gebundene Musik	130
8.2	Rezitativ	130
8.3	Melodram	133

9 Formen und Gattungen von abgeschlossenen Stücken und Sätzen

9.1	Einführung.	134
9.1.1	Definitionen und Erläuterungen.	134
9.1.2	Allgemeine Formen: Liedformen	135
9.1.3	Zum Folgenden.	137
9.2	Vorwiegend homophone Formen (und Gattungen).	137
9.2.1	Rondo	137
9.2.2	Thema mit Variationen	138
9.2.3	Ritornell- und Dacapo-Form in der barocken Volksmusik	140
9.2.4	Ritornellform des barocken Konzertsatzes.	142
9.2.5	Suitsatzform	143
9.2.6	Sonatenhauptsatzform	144
9.2.7	Zwei- und dreiteilige Form von langsamen Sätzen nach dem Barock	146
9.2.8	Form des Menuetts und Scherzos (nach dem Barock)	147
9.3	Vorwiegend polyphone Formen (und Gattungen).	148
9.3.1	Kanon	148
9.3.2	Fuge	149
9.3.3	Soggetto-Form	153
9.3.4	Motette	155
9.3.5	Passacaglia / Chaconne	156
9.3.6	Französische Ouvertürenform	156
9.4	Gattungen ohne feststehende Form	156
9.4.1	Lieder und Songs	156
9.4.2	Instrumentale Vorspiele (Präludium, Choralvorspiel).	158
9.4.3	Arioso.	159
9.4.4	Charakterstück	159

10 Mehrsätzig instrumentale Formen und Gattungen

10.1	Barocke Formen und Gattungen	160
10.1.1	Suite (Barocke Kammersonate)	161
10.1.2	(Barocke) Kirchensonate	162
10.1.3	(Instrumentales) Konzert	164
10.1.4	Neapolitanische Opernouvertüre (Sinfonia)	164
10.2	Formen und Gattungen nach dem Barock	164
10.2.1	Konzert nach dem Barock	164
10.2.2	Sonate, Kammermusik und Sinfonie seit der Mitte des 18. Jahrhunderts	164
10.2.3	Serenade	165

11 Mehrteilige vokale Gattungen

11.1	Szenische vokale Gattungen (weltlich).	166
11.1.1	Oper	166
11.1.2	Singspiel.	168
11.1.3	Operette	168
11.1.4	Musical	168
11.1.5	Zur Abgrenzung	169
11.2	Nicht szenische vokale Gattungen (zumeist geistlich)	169
11.2.1	Oratorium	169
11.2.2	Passion.	170
11.2.3	Kantate	170
11.2.4	Messe	171
11.3	Tabellarische Übersicht	172

12 Musik zu Gesellschaftstänzen, Ballett und Schauspiel

12.1	Arten von Tanz	173
12.2	Gesellschaftstanz	173
12.3	Ballett	175
12.4	Schauspielmusik	176

13 Bearbeitung von Musik

13.1	Einleitung	178
13.2	Ausarbeitung eines vorgegebenen musikalischen Gedankens	178
13.3	Einrichtung eines Werkes für eine andere Besetzung (Arrangement)	178
13.4	Vervollständigung und Veränderung eines Werkes	179
13.5	Bearbeitung im Jazz, Rock und Pop	180
13.6	Zur Edition (wissenschaftliche Herausgabe).	181

14 Musikalische Semantik

14.1	Definition und Allgemeines	182
14.2	Charakter / Affekt / Ausdruck / Stimmung	183
14.3	Besondere Betonungen von Wörtern (bei Vokalmusik)	183
14.4	Tonmalerei und Tonsymbolik	184
14.5	Verwendung von bereits vorhandenen Melodien, Formen, Musikrichtungen usw.	187
14.6	Erinnerungsmotive und Leitmotive.	187

15 Begleitung und Harmonisierung einer Melodie

15.1	Allgemeines zum Kontrapunkt und zur Harmonielehre	188
15.2	Aussetzen im dreistimmigen Satz bei vorgegebener Harmonik.	188
15.3	Hinweise zur Klavierbegleitung mit Akkorden.	196
15.4	Zur Harmonisierung einer Melodie.	197

16 Vertonung eines Textes

16.1	Einfache Rhythmisierung von regelmäßigen Zeilen	201
16.2	Einfache Rhythmisierung von unregelmäßigen Zeilen	203
16.3	Veränderung von Tondauern gegenüber der einfachen Rhythmisierung	204
16.4	Zur Melodik (die Tonhöhe betreffend)	205

Anhang

Einfache Gitarrengriffe	206
Weiterführende Musiklexika im Taschenbuchformat	208
Personenregister	208
Sachregister	209