

Klassische Musik **■ ■ ■ im Überblick**

Paul Johannsen, Marlis Mauersberger, Evemarie Müller,
Julian Oswald, Jens Schünemeyer

www.schott-music.com

Mainz · London · Berlin · Madrid · New York · Paris · Prague · Tokyo · Toronto
© 2017 SCHOTT MUSIC GmbH & Co. KG, Mainz · Printed in Germany

Inhalt

Vorwort	8
----------------	----------

MUSIKGESCHICHTE **9**

Antike **10**

Instrumentarium	10
Kitharodie	10
Musik in der Tragödie	11
Musik und Zahl	11

Mittelalter **12**

Der Gregorianische Choral	12
Weltliche Liedkunst	13
Erste Formen der Mehrstimmigkeit	14
Schule von Notre-Dame	14
Mensuralnotation	15

Renaissance **16**

Ausdifferenzierung der Mehrstimmigkeit	16
Geistliche Musik	17
Weltliche Formen	17
Giovanni Pierluigi da Palestrina	18

Barock **21**

Erfindung der Oper	21
Weitere Entwicklung der Oper	22
Affektenlehre und Madrigalkunst	23
Seconda prattica	23
Basso continuo	23
Konzertierender Stil	24
Instrumente und Virtuosität	24
Claudio Monteverdi	26
Antonio Vivaldi	29
Johann Sebastian Bach	32
Georg Friedrich Händel	36

Wiener Klassik (und Vorklassik) **39**

Stilistische Entwicklung	40
Thematisch-motivische Arbeit	40
Obligates Accompagnement	41

Musikalische Formen	41
Joseph Haydn.....	42
Wolfgang Amadeus Mozart	45
Ludwig van Beethoven.....	48

Romantik 51

Literarische und musikalische Romantik	51
Wesensmerkmale romantischer Musik.....	52
Tendenzen und neue Formen	52
Franz Schubert.....	54
Felix Mendelssohn	57
Frédéric Chopin	60
Robert Schumann.....	62
Richard Wagner	65
Italienische Oper im Überblick.....	69
Giuseppe Verdi	72
Johannes Brahms	75
Pjotr Iljitsch Tschaikowski.....	77
Antonín Dvořák	81
Nationale Schulen im Überblick	84

Jahrhundertwende 87

Symphonie und Symphonische Dichtung	87
Impressionismus.....	88
Atonale Musik.....	88
Gustav Mahler.....	89
Richard Strauss.....	92
Claude Debussy.....	96

Zwischen den Weltkriegen 99

Zweite Wiener Schule	99
Neoklassizismus.....	100
Moderne und ethnische Musik	100
Arnold Schönberg	102
Béla Bartók.....	104
Igor Strawinsky.....	108
Dmitri Schostakowitsch	111

Musik nach 1945 114

Mediale Veränderungen.....	114
Serielle Musik	115
Aleatorik	115

Elektronische Musik	115
Neue Einfachheit	116
Olivier Messiaen.....	117
John Cage	119
Bernd Alois Zimmermann	122
György Ligeti.....	125
Hans Werner Henze	127
Karlheinz Stockhausen	130
Philip Glass.....	132

FORMENLEHRE

135

Annäherung an die musikalische Form 136

Musikalische Parameter	137
Satztechniken.....	143

Form als Sinnzusammenhang 146

Kleinere Sinneinheiten	146
Vom musikalischen Baustein zur Form.....	149
Gliederung von Musik.....	152

Reihungsformen 160

Lied und Liedform	160
Rondo	166
Arie	168
Motette	171
Madrigal	176
Menuett	176
Konzert	177
Variation	181

Entwicklungsformen 186

Fuge	186
Quodlibet.....	191
Kanon.....	192
Sonatensatz.....	194
Solokonzertsatz.....	196

Musikalische Großformen 197

Suite	197
Sonate	200
Symphonie	201

Symphonische Dichtung	204
Programmmusik im Überblick	205
Messe und Requiem	207
Kantate	214
Oratorium und Passion	215
Oper	219

MUSIKLEHRE

225

Notenschrift	226
Liniensystem	226
Notenschlüssel	227
Bestandteile der Noten	227
Oktavbereiche	228
Notenwerte	230
Pausenwerte	231
Takt und Taktarten	231
Punktierungen und Überbindungen	233
Weitere Notationszeichen	234
Auftakt und Volltakt	236
Versetzungszeichen	237
Vorzeichen	238
Rhythmus	239
Grundschatz	239
Synkopen	241
Triolen	241
Tonleitern	242
Tonwiederholungen – Tonsprünge – Tonschritte	242
Halbtonschritte und Ganztonschritte	243
Durtonleiter und -tonarten	244
Molltonleitern und -tonarten	247
Quintenzirkel der Durtonarten	252
Quintenzirkel der Molltonarten	253
Weitere Tonleitern	254
Intervalle	255
Reine Intervalle	256
Kleine und große Intervalle	257
Übermäßige und verminderte Intervalle	258

Grundlagen der Harmonielehre	260
Dur- und Moll-Dreiklänge und ihre Umkehrungen	260
Weitere Akkorde	263
Die Stufentheorie	264
Die Funktionstheorie	267
Die Kadenz	268
Vorhalte	271
Modulationen	272
Alterierte Akkorde	274

Harmonik in der klassischen Musik	275
Kirchentonarten	275
Der Generalbass	278
Stimmführungsregeln	280
Authentische und plagale Kadenzen	282
Der neapolitanische Sextakkord	283
Der Trugschluss	284
Die Quintfallsequenz	284
Erweiterte Harmonik in der Romantik	285
Aufbrechen harmonischer Gesetze in der Moderne	286

Vortragsbezeichnungen	288
------------------------------	------------

Anhang	292
Musikinstrumente im Überblick	292
Das Orchester	294
Eine Partiturseite	295
Singen nach relativer Solmisation	296
Stichwortverzeichnis	297
Verzeichnis der Video-Tutorials (Downloads)	304