

MUSIKGESCHICHTE

im ÜBERBLICK

Musik der Antike

- „*musiké*“ = Einheit von Gesang, Dichtung, Tanz und Instrumentalspiel
- *Mythos*: Orpheus, Musen, ...
- *funktionale Musik*
- *Musikinstrumente*: Kithara (Apollo) – Aulos (Dionysos)
- Tonarten
- *Philosophie*:
Pythagoras (Intervalle) – Platon (erzieherische Wirkung)
- *Weiterwirken*:
Begriffe, Musiktheorie des Mittelalters,
Entstehung der Oper

Gregorianik (600-1000)

Papst Gregor I. der Große

„*Gregorianischer Choral*“

- gesungenes Gebet
- einstimmig
- unbegleitet
- in lateinischer Sprache
- freischwebender Rhythmus (Wortakzent)
- in den Kirchentönen („*Modi*“)
- Wort-Ton-Verbindung:
syllabisch – melismatisch
- Notation: Neumen, Choralnotation
- Formen und Gattungen:
Psalmen
Hymnen
Meßgesänge (Ordinarium, Proprium)
Tropus, Sequenz

Musik der Gotik (1000-1400)

- **Geistliche Musik**
„*Notre Dame-Schule*“: Leonin, Perotin
Guillaume de Machau(l)t
- Musik des **Ritterstands**
Troubadours – Trouvères – Minnesänger
- Musik der **Spielleute**
Tanzmusik; unterste gesellschaftliche Stufe, Vaganten; „*Carmina Burana*“

Musik der Renaissance (1400-1600)

KOMPONISTEN

- „Niederländer“ („franko-flämische Komponisten“):
Guillaume Dufay, Josquin Desprez, Heinrich Isaac, Orlando di Lasso, ...
- *Giovanni Pierluigi da Palestrina*
- protestantische Kirchenmusik (Choral und Choralbearbeitungen)
- Terz-Sext-Klänge (Dreiklänge)
- Imitation

GATTUNGEN

- Motetten und Messen
(c.f.-Messe, Parodiemessen, durchimitiert)
- weltliche Musik: *Chanson, Madrigal; polyphones c.f.-Lied; Meistersung*
- Instrumentalmusik

Barockmusik (1600-1750)

- 1600 Entstehung der Oper
1750 Tod J.S. Bachs
- Begriff „barock“
- „Generalbasszeitalter“
- Verbindung von *Homophonie* und *Polyphonie*
- Einheit des Einzelsatzes in *Affekt, Rhythmus und Thema*
- *Musikalische Rhetorik*:
Ausdruck bestimmter „Affekte“ durch musikalische Symbole („Figuren“)

Formen und Gattungen

VOKALMUSIK

- **OPER**
(weltlicher Inhalt, szenisch)
Monodie
Claudio Monteverdi: „Orfeo“
Opera seria - Opera buffa
virtuos, Kastraten, Belcanto
- **ORATORIUM**
PASSION
(geistlicher Inhalt, konzertant)
KANTATE
gemeinsame Formen : *Ouvertüre, Rezitativ, Arie, Chor, Choral (nur Oratorium)*

INSTRUMENTALMUSIK

- **KONZERT**
Solokonzert
Concerto grosso
- **SONATE**
Solosonate, Triosonate
- **SUITE**
- **KLAVIERMUSIK**
(Orgel, Clavichord, Cembalo!)
Präludium & Fuge
Choralvorspiel

Musik der Wiener Klassik (1750-1820)

Joseph Haydn – Wolfgang Amadeus Mozart – Ludwig van Beethoven

- Begriff „Wiener Klassik“
- Zeitströmungen:
Natürlichkeit – Volksmusik, Opernreform
Rationalismus – Aufklärung – Humanität
- bürgerliche Musikkultur
- Wandel in der sozialen Stellung des Komponisten

Vorklassik

- **galanter Stil**
sängliche Melodie, einfache Begleitung: *Domenico Scarlatti, Johann Christian Bach*
- **empfindsamer Stil**
expressiv; Ausdruck des persönlichen Gefühls: *Carl Philipp Emanuel Bach*
- **Mannheimer Schule:** *Johann und Carl Stamitz*

Wiener Klassik: „*Meine Sprache versteht man in der ganzen Welt.*“
neue Kompositionstechnik

- Melodie in der Oberstimme (*Barock: Generalbaß*)
- Homophonie (*Barock: Polyphonie*)
- Themendualismus (*Barock: ein Thema*)
- Kontrast auf engstem Raum (*Barock: ein Affekt*)

Formen und Gattungen

SONATE

mehrsätzliche Instrumentalkomposition

- für ein Soloinstrument: z.B. *Klaviersonate*
- für Kammerbesetzung: z.B. *Duo, Trio, Streichquartett*
- für Soloinstrument und Orchester = SOLOKONZERT
- für Orchester = SINFONIE

andere Werke für ORCHESTER Ouvertüren, Ballett, „U-Musik“ (Serenaden, Divertimenti), ...

OPER

- Reformoper
Chr. W. Gluck
- Opera seria
- Opera buffa
- Singspiel

ORATORIUM

- J. Haydn
- ### KIRCHENMUSIK
- Messen
- ### (SOLO-)LIED

Musik des 19. Jahrhunderts – „Romantik“

Zeitströmungen

- Subjektivität und Gefühl erschließen die Unendlichkeit – Musik als „Kunst der Künste“
- Begeisterung für das Irrationale, Phantastische, Geheimnisvolle, Unheimliche, Dunkle, ...
- Natur – Wandern
- Flucht aus dem Alltag in der Kunst
- Historismus – Geschichtsforschung – Sammeltätigkeit
- Nationalismus – nationale Schulen
- Grenzüberschreitung – Gesamtkunstwerk

Bürgerliche Musikpflege („Bildungsbürgertum“)

- Musik- und Konzertgesellschaften
- Musikschulen
- Haus- und Salonmusik (Klavier)
- Chöre und Orchestervereine

Entstehung der „U-Musik“ (Gegensatz: „E-Musik“):

Unterhaltungsbedürfnis der anwachsenden städtischen Massen (Industrialisierung):

Musik ... „*sie ist die romantischste aller Künste*“

Verfeinerung und Steigerung des musikalischen Ausdrucks

- *Erweiterung der Harmonik* – „erweiterte Tonalität“: Chromatik, Alteration, Dissonanzen
- Vergrößerung des *Orchesters*, neue Instrumente, verfeinerte Instrumentation (Klangfarben)

Formen und Gattungen

alle Gattungen der Klassik werden übernommen und weiterentwickelt:

- Sinfonie und Solokonzert: besonders für Klavier und Violine (technische Virtuosität!)
- Kammermusik
- Ballett- und Bühnenmusik

- Oratorium, Messe
- Oper

neue Formen:

- poetisches, kleines Klavierstück
- Kunstlied und Chorlied: *Franz Schubert*
- Sinfonische Dichtung: *Franz Liszt*
- Musikdrama: *Richard Wagner*

Orchestermusik

absolute Musik (romantischer Klassizismus)

- „*tönend bewegte Formen*“ als Inhalt der Musik:
- *rein musikalische Gestaltungsprinzipien*
- Sinfonie; Johannes Brahms

Programmmusik (romantischer Realismus)

- *außermusikalische Inhalte*: Gedichte, Bilder, Begebenheiten, Personen, ...
- Programmsinfonie, Sinfonische Dichtung
- „*Neudeutsche Schule*“: Franz Liszt
- Richard Strauss

Oper

DEUTSCHLAND

- *romantische Oper*:
C.M. von Weber „Der Freischütz“
- *Musikdrama*: Richard Wagner –
durchkomponiert, Leitmotive,
Gesamtkunstwerk

ITALIEN

- *Opera buffa*: G. Rossini
- Giuseppe Verdi
- *Verismo*, G. Puccini

OPERETTE: J. Offenbach, J. Strauß

Musik des 20. Jahrhunderts – „*Neue Musik*“

Stilpluralismus – Personalstile

Spaltung in

- „*Avantgarde*“
(Fortschritt, Neuerungen)
Wiener Schule
- „*Traditionalisten*“ (Spätromantik)
Gustav Mahler
- *Richard Strauss*

Emanzipation von

- **Dissonanz**
Impressionismus
Expressionismus
- **Rhythmus**
Folklorismus
- **Geräusch**
Futurismus, Bruitismus

Stile der „Moderne“

IMPRESSIONISMUS

größte Verfeinerung der musikalischen Mittel:

- „Verschleierung“ von Melodik, Harmonik und Rhythmik („*schöne Klänge*“, *schwebender Eindruck*)
- reich differenzierte Klangfarben
- Einflüsse: Gamelanorchester, russische Musik (Paris 1889)
- *Claude Debussy*

EXPRESSIONISMUS

- Ausdruck, Spannungsklänge, Dissonanzen
- *früher Expressionismus*
– *freie Atonalität* (bis 1921)
- *Dodekaphonie (Zwölftontechnik)* (ab 1921)
- „*Wiener Schule*“: *Arnold Schönberg*, *Alban Berg*, *Anton Webern*
- *Josef Matthias Hauer*

Arnold SCHÖNBERG (geb. 1874 Wien, gest. 1951 Los Angeles)

Schaffensperioden

Spätromantik (bis 1907): *Gurre-Lieder*; Atonalität (bis 1921): *Pierrot lunaire*;

Dodekaphonie (ab 1921): *Ein Überlebender aus Warschau*

Begriffe: Tonalität – Bitonalität – Polytonalität – Atonalität – Dodekaphonie („*Komposition mit zwölf nur aufeinander bezogenen Tönen*“)

Stile der „Neuen Musik“

NEOKLASSIZISMUS (ab 1920)

- Reaktion auf Spätromantik (antiromantisch: „kühl“, „sachlich“)
- „gemäßigte Moderne“: freie Tonalität
- Rückgriff auf Stilmittel und Formen früherer Epochen (besonders Barock), aber „Verfremdung“
- *Igor Strawinsky, Paul Hindemith*

FOLKLORISMUS

- Volksmusikforschung: Sammeln von Liedern und Tänzen („ursprüngliche, kraftvolle Musik“)
- Einflüsse: Rhythmik, Skalen, Harmonik
- *Bela Bartók, Zoltán Kodály; Leos Janáček*

Musik nach 1945

- Neubeginn nach 2. Weltkrieg und Naziregime
- Nachholbedarf
- Spaltung in
 - gemäßigte Moderne
 - Avantgarde
- „Populärmusik“ (U-Musik)
- die „andere“ Musik des 20. Jh.s – Jazz, Pop, Rock, Schlager, Musical, ...

Stile der Musik nach 1945

- *Musique concrète*
Pierre Schaeffer
- *Elektronische Musik*
Karlheinz Stockhausen
- *serielle Musik*
Pierre Boulez
- *Aleatorik*
John Cage
- *Musikalische Graphik*
- *Klangkomposition*
György Ligeti
- *Oper – experimentelles Musiktheater*
– *szenische Musik*
B.A. Zimmermann
Mauricio Kagel
- *Minimal Music*
Steve Reich
Philip Glass
- „Postmoderne“
Krzysztof Penderecki