

Inhalt

1	Die Vokalformen in der Formenlehre – ein Ungleichgewicht	7
1.1	Die Vokalmusik steht am Anfang	7
1.2	Versuch einer Systematisierung der Vokalmusik	7
1.3	Ein paar persönliche Worte / Zur Besonderheit der Kombination von Wort und Ton	8
2	Nützlich – die Kenntnis von Fachbegriffen	10
2.1	Musikalische Parameter	10
2.2	Das Motiv als Baustein: Wiederholung, Sequenz, Imitation, Vergrößerung, Verkleinerung, Variante, Ostinato	12
2.3	Themenbildungsmöglichkeiten	18
2.3.1	Satz und Periode	19
2.3.2	Fortspinnungstypus und generalbassgestütztes Thema	26
2.3.3	Prosamelodik, musikalische Prosa und unendliche Melodie	27
2.4	Allerlei Wissenswertes	28
2.4.1	Antiphon, Responsorium	28
2.4.2	Arie, Arietta, Arioso	29
2.4.3	Cantus, Cantus firmus, Discantus, Superius, Tenor, Contratenor altus, Contratenor bassus	30
2.4.4	Choral	31
2.4.5	Ensembles: Duett, Terzett, Quartett	31
2.4.6	„Sprechende Musik“ – Figurenlehre, Lamentobass, Madrigalismus, Leitmotiv	32
2.4.7	Gregorianik, Gregorianischer Choral	34
2.4.8	Minnesang, Meistersang, Troubadours, Trouvères	34
2.4.9	Monodie und Generalbasstechnik	35
2.4.10	Niederländische Vokalpolyphonie / Frankoflämische Musik	36
2.4.11	Organum	37
2.4.12	Polyphonie, Homophonie, Heterophonie	39
2.4.13	Psalmodie, Hymnus	39
2.4.14	Rezitativ	39
2.4.15	Syllabik, Melismatik	41
2.4.16	Einige Fachbegriffe zur Textanalyse: Vers, Strophe, Reim, Versmaß, weiblicher und männlicher Schluss, Interpunktion, Onomatopoesie, Metapher	41
2.4.17	Tropus, Sequenz	43
3	Kanon	44
3.1	Zur kompositorischen Technik des Kanons	44
3.2	Praktische Beispiele zum Kanon	46

4	Fuge	61
4.1	Vielfalt der Synonyme	61
4.2	Der Schultypus der Fuge	61
4.3	Sonderformen der Fuge	66
4.4	Klingende Musik – praktische Beispiele zur Fuge	68
5	Lied	79
5.1	Definition	79
5.2	„Kurze“ Lieder	80
5.2.1	Die kürzeste Form – die einteilige Liedform	80
5.2.2	Zwei- und Dreiteiligkeit im Lied	84
5.3	Das Strophenlied in seiner Formenvielfalt	84
5.4	Das variierte Strophenlied – wieder in verschiedenen Formen	92
5.5	Das durchkomponierte Lied – (fast) alles ist möglich	96
5.5.1	Kurzer Leitfaden für die Liedanalyse	97
5.5.2	Liedanalyse am Beispiel von Mozarts „Als Luise die Briefe ihres ungetreuen Liebhabers verbrannte“ KV 520	98
5.5.3	Liedanalyse am Beispiel von Schuberts „Die Forelle“ D 550	102
5.5.4	Liedanalyse am Beispiel von Schumanns „Du Ring an meinem Finger“ aus <i>Frauenliebe und -leben</i> op. 42/4	108
5.5.5	Und noch weitere Beispiele	113
5.6	Statt eines Resümees – eine kurze Geschichte des Liedes	115
5.7	Ballade und Melodram	123
5.8	Chanson und Song	126
5.8.1	Chanson	126
5.8.2	Song	128
6	Madrigal	133
6.1	Madrigal im Trecento	133
6.2	Madrigal des 16. und 17. Jahrhunderts – und eine Fortsetzung	136
7	Oper – Operette – Musical	144
7.1	Zu den „Formen“ in der Oper und der „Form“ der Oper	144
7.1.1	Formen in der Oper	144
7.1.2	„Form“ der Oper	145
7.1.2.1	Opera seria	145
7.1.2.2	Tragédie lyrique	147
7.1.2.3	Grand Opéra und Große Oper	148
7.1.2.4	Musikdrama	149
7.1.2.5	Opera buffa, Opéra comique	149
7.1.2.6	Opera semiseria	151
7.1.2.7	Das Deutsche Singspiel	151

7.1.2.8	Die Deutsche Oper	153
7.1.2.9	Musiktheater	154
7.1.2.10	Und was sonst noch wissenswert ist	155
7.2	Formen in der Oper – Beispiele	156
7.2.1	Favola in musica – <i>L'Orfeo</i>	156
7.2.2	<i>Dido and Aeneas</i> – Herzerreißendes vom „Orpheus britannicus“	160
7.2.3	Italienische Opera seria in London – <i>Giulio Cesare in Egitto</i>	165
7.2.4	Die Rachearie des Pizarro	169
7.2.5	<i>Der fliegende Holländer</i> – Monolog statt Arie	173
7.2.6	<i>Die Dreigroschenoper</i>	179
7.3	Operette und Musical	184
8	Formen und Gattungen der (hauptsächlich) geistlichen Vokalmusik	187
8.1	Motette	187
8.2	Antiphon, Graduale, Hymnus, Litanei, Magnificat, Offertorium, Psalm, Te Deum, Responsorium, Stabat Mater, Vesper	197
8.3	Kantate	201
8.3.1	Spannende Gleichzeitigkeiten in der Musikgeschichte	201
8.3.2	Beispiele zur Kantate	202
8.4	Oratorium und Passion	211
8.4.1	Definition des Oratoriums und Abgrenzung gegen die Oper	212
8.4.2	Beispiele zum Oratorium	213
8.4.3	Definition und wesentliche Ausformungen der Passion	218
8.4.4	Ein Paradebeispiel zur Passion	219
8.5	Messe und Requiem	222
8.5.1	Definition der Messe	222
8.5.2	Definition des Requiems	223
8.5.3	Zum Aufbau der Messe und zur Charakteristik einzelner Teile	225
8.5.4	Verschiedene Typen der Messe – Begriffsklärung	227
8.5.5	Beispiele für Messe und Requiem quer durch die Jahrhunderte	229
9	Literaturverzeichnis	234
10	Sachwortregister	249