

Antike Anfänge

3

Musikgeschichte (fast) ohne Musik – Die Antike **4** Mousikē – Musik **6** Begleiter für Gesang und Tanz – Instrumente **8** Was die Zeit überdauert – Überlieferung **10** Musik festhalten – Schrift **12** Die Weltordnung in der Schmiede – Antike Musiktheorie **14**

9. bis 14. Jahrhundert

17

»Christliches Zeitalter« oder »Mittelalter«? – Das 9. bis 14. Jahrhundert **18** Musik übermitteln – Mündlichkeit und Schriftlichkeit **20** Die Anfänge des Schreibens von Musik – Neumennotation **22** Römische Liturgie im Frankenreich – Der gregorianische Gesang **24** Melodie als Textausdruck – Das gregorianische Offertorium »Vir erat in terra« **26** Unterweisung und Beurteilung statt philosophischer Anschauung – Musiktheorie **28** Große Kunst in kleiner Form – Trobadors, Trouvères, Minnesänger **30** Süßer Donner – Die Orgel **32** »Einträchtig auseinanderklingender Zusammenklang« – Frühe Mehrstimmigkeit **34** Kompositionen von bisher nicht gekannter Pracht – Das Ereignis Notre-Dame **36** »Nicht für das gewöhnliche Volk geeignet« – Die Motette **38** Ars nova – Neue Kunst im neuen Jahrhundert **40** Verfestigung der Formen – Guillaume de Machaut und das französische Lied **42** Seelenheil über den Tod hinaus – Machauts »Messe de Nostre Dame« **44** Endlich alles aufschreiben können – Ars subtilior **46** Ein strahlender Meteorit – Die Musik des Trecento **48** Meister Francesco – Der blinde Organist aus Florenz **50**

15. und 16. Jahrhundert

53

Musik in wechselnden »Klanglandschaften« – Das 15. und 16. Jahrhundert **54** »Jubilierende Engel« – Neue Musik in England **56** Ein Gipfeltreffen? – Guillaume Dufay und Gilles Binchois **58** Kunst am Bau – Dufays Domweih-Motette **60** Immer wieder neu – Gilles Binchois und die höfische Chanson **62** Der große Gesang und der bewaffnete Mann – Formen der Messe **64** »Ein Meyster ob allen Meystern« – Conrad Paumann und die Instrumentalmusik **66** Die Sängerkapellen – Umschlagspunkte der Musikgeschichte **68** Noten-ABC – Die Erfindung

des Musikdrucks **70** Der Kapelle des Ercole d'Este die Krone aufsetzen — Josquin des Prez in Ferrara **72** Ein Geschenk Gottes — Musik und Reformation **74** Alles aus einer Hand — Musiklehre und Musiklernen **76** Zwischen Hofdame und Kurtisane — Musizierende Frauen **78** »Al modo d'Orpheo« — Musik der Renaissance **80** Zum Privatvergnügen — Die Laute **82** »Allein und gedankenschwer« — Ein Madrigal von Giaches de Wert **84** »Tere«, »lere«, »chara« — Instrumentalmusik in Venedig **86** »Singen über dem Buche« — Improvisierter Kontrapunkt **88** Nicht für jedermann — Chromatik und Enharmonik **90** »Dies sanctificatus« — Eine Motette von Giovanni Pierluigi da Palestrina **92** Ein Kosmopolit in München — Orlando di Lasso **94** Geistliche Sinfonien — Venedig, der Markusdom und die Mehrchörigkeit **96**

17. Jahrhundert

99

Aufbruch in eine neue Zeit — Das 17. Jahrhundert **100** Große Emotionen — Monteverdis »L'Orfeo« und der Beginn der Oper **102** Die Oper — Pures Vergnügen für die Eliten **104** Unvollkommene moderne Musik? — Monteverdi und Artusi **106** Theater der Leidenschaften — Die Epoche des Barock **108** »Zu guten Sitten und Lust dienende Lieder« — Deutsche Liedkunst um 1650 **110** Den Verstand in den Fingerspitzen — Girolamo Frescobaldi, Organist und Cembalist **112** Nicht nur Gotteslob — Geistliche Musik in Rom um 1700 **114** Von Italien geprägt — Heinrich Schütz **116** Musik als Klangrede — Musikalische »Figurenlehre« **118** Ein Italiener in Paris — Jean-Baptiste Lully **120** Der König tanzt — Das Musikleben am Hofe Ludwig XIV. **122** Der »eitle Irrtum der Männer« — Frauen im Musikleben **124** »Les Voix humaines« — Französische Instrumentalmusik um Marin Marais **126** Auf den Arm genommen — Die Violine **128** Der britische Orpheus — Henry Purcell **130**

18. Jahrhundert

133

Zwischen »Barock« und »Klassik« — Das 18. Jahrhundert **134** Ein Mann für alle Jahreszeiten — Antonio Vivaldi **136** Galante Inder, wildes Orchester — Jean-Philippe Rameau **138** Genie auf geordneter Bahn — Johann Sebastian Bach **140** Wie ein großer Garten — Das »Wohltemperierte Klavier« **142** Musik mit Tasten — Das »Clavier« **144** Barocker Self-Made-Man — Georg Friedrich Händel **146** Halleluja! — »Der Messias« und Händels Oratorien **148** Orte der Musik — Hof, Kirche und Konzert **150** Repräsentanten der Aufklärung — Telemann und Mattheson **152** Publizistik und Polemik in Paris — Jean-Jacques Rousseau **154** »Die ganze wunder-tätige Kraft des Volkes« — Herder und das Volkslied **156** Moralisierung des Musiktheaters — Metastasio und die Opera seria **158** Antike als Maßstab — Gluck und die Opernreform **160** Vom »Lärmkiller« zur höchsten Gattung — Die Sinfonie **162** Der Revolutionär in der Einöde — Joseph Haydn **164** Haydn in London — Die Sinfonie mit dem Paukenwirbel **166** Gespräche unter Freunden — Kammermusik **168** Das erwachsene Wunderkind — Wolfgang Amadé Mozart **170** Kunterbuntes Welttheater — »Die Zauberflöte« **172** Tonkünstler oder Taschenspieler? — Der Virtuose und das Konzert **174**

Der Aufstieg der Kunstmusik – Das 19. Jahrhundert **178** Schlüssel zum Werk – Die »Erfindung« der Studienpartitur **180** Wien – Hauptstadt des Streichquartetts **182** Musik als Utopie – Beethovens 9. Sinfonie **184** »Durch Leiden zur Freude« – Mythos Beethoven **186** Blick in die Werkstatt – Beethovens Skizzen **188** »Ruhm ohne Grenzen« – Rossini und die italienische Oper **190** »Phantasie reich und vielseitig« – Franz Schubert **192** Die Geburt des Kunstliedes – Schuberts »Gretchen am Spinnrade« **194** »Unendliche Sehnsucht« – Warum ist die Musik »die romantischste aller Künste«? **196** »Einwirkung höherer Naturen« – Webers »Freischütz« und die romantische Oper **198** Mit dem Orchester eine Geschichte erzählen – Hector Berlioz' »Symphonie fantastique« **200** »Eine völlige Neubelebung der Klaviermusik« – Frédéric Chopin und das Nocturne **202** Der Virtuose im Konzertsaal – Niccolò Paganini und Franz Liszt **204** Grand Opéra – Eine Oper für Paris **206** »Es flogen ihm hundert Herzen zu« – Mendelssohn Bartholdy in der Musikstadt Leipzig **208** Robert Schumann – »Romantischer« Komponist und Publizist **210** Aufsehenerregend und lukrativ – Adolphe Sax und die »Erfindung des Saxophons« **212** Giuseppe Verdi – Musikalischer Botschafter Italiens **214** Richard Wagner – Von der Oper zum Musikdrama **216** Der Liebe ein Denkmal – Richard Wagners »Tristan und Isolde« **218** Beethovens Erben – Brahms oder Bruckner? **220** Sinfonische Dichtung als Programmmusik – Franz Liszt und Richard Strauss **222** Die »Zauberflöte« im Wohnzimmer – Bürgerliche Hausmusik **224** Der Walzerkönig – Johann Strauß **226** Die Operette – Die »kleine Schwester« der Oper? **228** Musikindustrie – Aus Noten werden Banknoten **230** Star mit Taktstock – Der Aufstieg des modernen Dirigenten **232** Musik im Schatten des Eiffelturms – Die Pariser Weltausstellung 1889 **234** »In those cruel slavery days« – Kultur und Musik der Afroamerikaner **236** Gustav Mahler – Emotionale Abgründe an der Schwelle zur Moderne **238** Das Innenleben der Musik – Hugo Riemann und die Musiktheorie um 1900 **240** Gründervater der universitären Musikwissenschaft – Guido Adler **242** Tin Pan Alley – Die Songfabrik **244**

Zwischen Herausforderung und Gebrauchsgegenstand – Musik im 20. und 21. Jahrhundert **248** Mit dem Phonographen um die Welt – Speicherung und Archivierung von Klängen **250** Flucht aus Wagners Schatten – Debussy und die Befreiung der französischen Musik **252** Von der Bühne ins Wohnzimmer – Enrico Caruso und die Schallplatte **254** Der erste Star der Alten Musik – Wanda Landowska **256** Béla Bartók – Komponist und Volksliedforscher **258** Vom Hörensagen – Mündliche Überlieferung von Musik **260** Vom Variété zum Kinopalast – Musik im Stummfilm **262** Die Suche nach dem »UnGesagten« – Schönbergs »Kammersymphonie« op. 9 **264** Meilenstein der Moderne – Strawinskys »Sacre du printemps« **266** »Alles ist hin«? – Schönbergs Abkehr von der Tonalität **268** Künstlertragödie als Alpensinfonie – Richard Strauss **270** Von New Orleans nach Chicago – Die Anfänge des Jazz **272** »Reinigendes Gewitter« – Europas Komponisten im

Jazz-Fieber **274** Gegen das bürgerliche Musikleben – Kritik und Reform des Konzerts **276** Befreiung durch Bindung – Die »Komposition mit 12 Tönen« **278** 1923 – Ein Jahr im Fokus **280** Zum Abendbrot erklingt Beethoven – Musik im Radio **282** Nichts als Krach – Das Schlagzeug **284** »Bach mit Pocken«? – Strawinsky und der Neoklassizismus **286** Blick über den Ozean – Charles Ives und die amerikanische Musik **288** Big Bands – Der Inbegriff des Swing **290** Eine Oper über die Oper – Brecht und Weills »Dreigroschenoper« **292** Der »Herzog« des Jazz – Duke Ellington **294** Third Stream – Jazz erobert den Konzertsaal **296** Kultur in Bewegung – Tanz als Wissenssystem **298** Komponieren unter Stalin – Dmitri Schostakowitsch **300** Musik als Propaganda – Die Musikpolitik der Nationalsozialisten **302** »Kraft durch Freude« – Schlager unterm Hakenkreuz **304** Jam Sessions – Die hohe Kunst des Improvisierens **306** Befreiung des Klangs – Edgard Varèse **308** Musik aus der Retorte – Seriell komponieren **310** Musik ganz ohne Töne? – John Cage und der Zufall **312** Elvis Presley – The King of Pop **314** Musik ohne Musiker – Stockhausens »Gesang der Jünglinge« **316** Miles Davis – »Birth of the Cool« **318** Auf den Spuren »fremder« Klänge – Musikethnologie **320** Ihrer Zeit voraus? – Musikalische Avantgarde **322** Dramatisierung der Bilder – Musik im Tonfilm **324** Avantgarde Jazz – Der Aufbruch der 1960er-Jahre **326** »Zustände, Ereignisse, Wandlungen« – Klangkomposition **328** Soundmagier am Mischpult – Tom Dowd **330** Jazz global – Die weltweite Ausbreitung des Jazz **332** Oper als »totales Theater« – Bernd Alois Zimmermann **334** Grenzgänger zwischen den musikalischen Welten – Leonard Bernstein **336** The Beatles – Aufbruch zu neuen Ufern **338** Noch Partitur oder schon Bild? – Grafische Notation **340** Neue Ordnungen braucht der Klang – Erweiterung des musikalischen Materials **342** Mythos einer Generation – The Woodstock Music & Art Fair **344** Reduzieren aufs Minimum – Minimal Music **346** Fusion – Die andere Seite des Jazz **348** »Lokale Musik, nicht von hier« oder Verschmolzenes – Weltmusik-Konzepte **350** Kulturübergreifende Identität – Musik der Türken in Deutschland **352** Blick ins Innere des Klangs – Spektrale Musik **354** »Anarchy in the UK« – Die Sex Pistols **356** Den Klang in die Hand nehmen – Wolfgang Rihm **358** »Da, Da, Da« – Die Neue Deutsche Welle **360** Klänge auf Wanderschaft – Die musikalische Eroberung des Raums **362** In the tradition – Jazz zwischen Museum und Avantgarde **364** Wer darf beanspruchen, modern zu sein? – Postmoderne **366** HipHop – Von der Straßenkultur zum globalen Jugendstil **368** House und Techno – Die elektronische Tanzmusik **370** Wirklichkeit gewordene Utopie – Mikrotöne **372** Industrielle Verwertung von Musik – Popmusik im Medienverbund **374** Musik 2.0 – Popmusik im Internet **376** Wer spielt? – Komponieren und neue Medien **378** Vom Besonderen zum Alltäglichen – Musik in allen Lebenslagen **380**

Anhang

383

Die Autorinnen und Autoren **383** Namensregister **384** Sachregister **391** Abbildungsverzeichnis **396**