

Inhalt

► Musik und Sprache

Vokalmusik der Hoch- und Spätrenaissance	10
Das italienische Madrigal: Der Fürst aus der Goldwelt	10
■ Carlo Gesualdo: Dolcissima mia vita (verm. 1596)	
Ayres in England: Jener Wohllaut, meines Ohrs Bezwingler	16
■ Philip Rosseter: What Then Is Love but Mourning (1601)	
Lautmalerei im deutschen Choralied: Stimmen spielen und springen	18
■ Laurenz Lemlin: Der Gutzgauch auf dem Zaune saß (um 1540)	
Liedkunst der Romantik	22
Klangsprache im Klaviertied: Töne durch Töne malen	22
■ Franz Schubert: Schäfers Klagelied, D 121 (1814)	
Poetische Ausdeutung im Klaviertied: Die feinen Züge des Gedichts	26
■ Robert Schumann: Im Walde (aus: „Liederkreis“, op. 39, 1840)	
Sprachbehandlung in der Musik des 20. Jahrhunderts	30
Melodrisymische Deklamation: Ein reizvoller Gegensatz zum gesungenen Wort	30
■ Arnold Schönberg: Moses und Aron (1932)	
Experimente mit der Stimme: Takepak Tapekek	36
■ Werke von Kurt Schwitters und György Ligeti	
Vokale Formen in der Populärmusik	40
Stimmen im Jazz: These People Wonder What I'm Singing	40
■ Interpretationen von Ella Fitzgerald, Maggie Nicols und Jon Hendricks	
Liedermacher und Chansonniers: Dass einer dabei ernst sein kann	43
■ Reinhard Mey: Gernegroß (2002)	
Text im englischen Popsong: Talent For Being	46
■ Sting: Englishman in New York (1987)	
Sprechen als Kunstform: Nachrichten aus dem Ghetto	48
■ Sprachformen im Rap	
Text im deutschen Popsong: Melancholie und Zuversicht	52
■ Herbert Grönemeyer: Der Weg (2002)	

o Musik und Religion

Espressivität und meditative Versenkung	56
Musik der Sufi: Das Herz ist das Haus Gottes	56
■ Das Sema-Ritual	
Musik im Buddhismus: Om mani padme hum	58
■ Zeremonielle Musik tibetischer Mönche	
Der gregorianische Choral: Was bleibt dann anderes, als dass man jubelt	60
■ Psalmodie und Jubilus	
Lateinische Messe	64
Satzkunst der „Niederländer“: Um nicht im Meer des Sinnlichen zu ertrinken	64
■ Josquin Desprez: Missa Pange lingua (verm. um 1515)	
Orchestermesse der Klassik: Das verlangt ein besonderes Studium	68
■ Wolfgang Amadé Mozart: Messe in C-Dur, KV 317 – Krönungsmesse (1779)	
Affektdarstellung in geistlicher Musik	74
Bildhafte Gestik im Barock: Ein Textausleger von hohen Graden	74
■ Heinrich Schütz: Freue dich des Weibes deiner Jugend, SWV 453 (verm. um 1620)	
Musik als Verkündigung: Vehikel des gesungenen Textes	80
■ Johann Sebastian Bach: Johannespassion, BWV 245 (1724)	
Neue Ausdrucksmittel: Auf der Suche nach der Zauberinsel	88
■ Arvo Pärt: Zwei Credo-Vertonungen (1968 und 1990/2002)	

o Musik im Dienst politischer Ideen

Politische Lieder	94
Ein Arbeiterlied des 19. Jahrhunderts: Politisch Lied – ein garstig Lied	94
■ Das Lied der schlesischen Weber (1844)	
Ein Lied der Bürgerrechtsbewegung: Lieder für eine bessere Welt	98
■ Bob Dylan: The Times They Are A-Changing (1964)	
Ein Antikriegslied: Post für den Präsidenten	102
■ Pink: Dear Mr President (2006)	
Musik in totalitären Systemen des 20. Jahrhunderts	104
Agitatorische Musik im Nationalsozialismus: Dass es den ganzen Menschen formt	104
■ Arno Pardun: Volk ans Gewehr! (1931)	
Agitatorische Musik in der DDR: Sie hat uns alles gegeben	106
■ Louis FURNBERG: Lied der Partei (1950)	

Sinfonische Musik mit politischer Aussage: Jubeln sollen wir	108
■ Sinfonien von Dmitri Schostakowitsch (1961 und 1937)	
Diskriminierung von Musik: Als ob sie nie existiert hätten	114
■ Von der Nazidiktatur verfeimte Werke	
Musik als Mittel der Verdrängung	118
Unpolitische Musik mit politischer Wirkung: Jetzt wein ich nicht mehr	118
■ Fred Raymond: Es geht alles vorüber (1942)	

o Klangkörper im Wandel

Der Beginn der Instrumentalmusik	126
Venezianische Mehrchörigkeit: Lieder zum Spielen	126
■ Giovanni Gabrieli: Canzon per sonar primi toni à 8 (1597)	
Das Klangbild des Spätbarock	130
Das Prinzip des Konzertierens: Miteinander scharmützeln	130
■ Georg Friedrich Händel: Wassermusik (verm. 1717)	
Der Basso continuo: Aus dem blossen Basse extrahiret	134
■ Die Praxis des Generalbass-Spiels	
Das Klangbild der Klassik	138
Die Mannheimer Schule: Sein Forte ist ein Donner	138
■ Johann Stamitz: Sinfonia à 8 (um 1750)	
Das orchestrale Klangbild bei Beethoven: Der Geist der Originalität	144
■ Ludwig van Beethoven: Sinfonie Nr. 8 in F-Dur, op. 93 (1812)	
Das Klangbild der Romantik	152
Das Orchester im 19. Jahrhundert: Sinnlich aufblühender Purpurklang	152
■ Richard Wagner: Ouvertüre zu „Tannhäuser“ (1845)	
Sinfonik in der Filmmusik	158
Orchestrale Soundtracks: Opernhafte Streicher, massiver Blecheinsatz	158
■ John Williams: Musik zu „Close Encounters of the Third Kind“ (1978)	

o Interpreten und Interpretationen

Konzertierende Musiker	162
Berufswirklichkeit des Orchestermusikers: Mehr Freude als Arbeit	162
■ Beglückung und Belastung	

Konzerte einst und jetzt: Mit Andacht zuhören	164
■ Die Entwicklung des Konzertwesens	
Konzerkritik: Der leichteste Beruf in der Welt	168
■ Interpretieren und Interpretationen im Spiegel der Musikkritik	
Aufführungspraxis	174
Editionen: Auf der Suche nach dem Original	174
■ Die Edition musikalischer Werke	
Wandel im Instrumentenbau: Clarinregister und Drehbüchsenventile	176
■ Instrumente und ihre Zeit	
Historisches Spiel: Den Sängern und Instrumentalisten die Freyheit lassen	181
■ Arcangelo Corelli: Sonata op. 5, Nr. 5, g-Moll (1700)	
Interpretieren in Jazz und Popmusik	184
Ein Jazzstandard in verschiedenen Fassungen: You've Filled My Heart with Weary Old Blues	184
■ Verschiedene Interpretationen eines Blues von William Christopher Handy	
Coverversionen: Pop-geniale Hooks	188
■ Britney Spears: Oops! ... I Did It Again (2000)	

o Musik und Tradition

Der Umgang mit musikalischer Tradition	194
Rebellion der Avantgarde: Ohrfeigen und Faustschläge	194
■ Werke von Luigi Russolo und Edgar Varèse	
Modes im Jazz: Tonleitern abgefahrener Typen	197
■ Kompositionen von Miles Davis und John Coltrane	
Modale Tonarten in der Popmusik: Skalentricks und Sitarklänge	201
■ The Beatles: Norwegian Wood (1965) und Danny Elfman: The Simpsons, Main Theme (1989)	
Von der Dur-Moll-Tonalität zur Dodekaphonie: Im Zuge einer notwendigen Entwicklung	204
■ Werke von Alban Berg und Anton Webern	
Das 19. Jahrhundert in der Popmusik	210
Stilmittel der Oper im Pop: The Opera Section Comes In	210
■ Queen: Bohemian Rhapsody (1975)	
Erinnerung an das Virtuositentum: Der Paganini der E-Gitarre	212
■ Yngwie J. Malmsteen's Rising Force: Blitzkrieg (1999)	
Rückbezüge auf Volksmusik	214
Collage und Zitat: Ein schrecklicher Wirrwarr	214
■ Igor Strawinsky: Petruschka (1911)	

Volksmusikelemente in der Sinfonik: Die Kindsheimat miteingefangen	220
■ Gustav Mahler: 2. Sinfonie (1892)	
Stilisierung von Volksmusik in der Sinfonik: Ich hab dieses Land gekannt	225
■ Alberto Ginastera: Zwei Malambos (1940 und 1943)	

► Musik nach 1950

Reaktionen auf die serielle Komposition	230
Klangflächenkompositionen: Zum Raum wird hier die Zeit	230
■ Werke von György Ligeti und Karlheinz Stockhausen	
Aleatorische Elemente: Der Käfig wird verlassen	234
■ Werke von John Cage und Karlheinz Stockhausen	
Einflüsse anderer Kulturen	238
Minimal Music: Das richtige Land, um Trommeln zu lernen	238
■ Steve Reich: Six Pianos (1973)	
Ethnische Einflüsse im Jazz: Pure African Tradition	242
■ Abdullah Ibrahim: Mannenberg (1974)	
Ethnische Einflüsse in der Popmusik: Improvisation aus dem Bauch	246
■ Raï-Musik von Cheikha Rimitti und Cheb Khaled	
Elektronische Klangerzeugung in der Popmusik	250
Klangsynthese und Innovation: Der Toscanini der Plattenspieler	250
■ Grandmaster Flash: Adventures of Grandmaster Flash on the Wheels of Steel (1981)	
Klangsynthese und Kommerzialisierung: Was die Käufer sich beatlen lassen	252
■ Medley und Potpourri	
Analoges Sampling: Ein fabelhafter Touch von Wahnsinn	254
■ The Beatles: Strawberry Fields Forever (1967)	
Digitales Sampling: Sämtliche hörbaren Klänge verfügbar machen	258
■ Synthesizer und Sampler in den 1980er-Jahren	

o Methoden der Werkerschließung

Analyse 1: Musikalische Analyse	21
Analyse 2: Bildbetrachtung	35
Analyse 3: Rhythmische Aspekte	92
Analyse 4: Melodische Aspekte	101
Analyse 5: Harmonische Aspekte	120
Analyse 6: Besetzung	122
Analyse 7: Zusätzliche Gestaltungsmittel	124
Analyse 8: Erschließung historischer Texte	129
Analyse 9: Formen und Gattungen	149
Analyse 10: Verfassen einer Musikkritik	151
Analyse 11: Interpretationen im Vergleich	192
Analyse 12: Untersuchung lyrischer Texte I	245
Analyse 13: Untersuchung lyrischer Texte II	257
Analyse 14: Merkmale moderner Lyrik	261
Quellenverzeichnis	262
Verzeichnis der Hörbeispiele	265
Personenverzeichnis	269
Sachverzeichnis	271

Symbole:

” Zitate von Komponisten und Interpreten; Materialien oder Dokumente aus der Sekundärliteratur

Historische und literarische Texte

Hören

Musik erfinden

Film/Video sehen

Singen und Musizieren