

Martin Eybl, Musikgeschichte 1 (Instr. St.)**WS 2010/11****Lehrinhalt:**

Überblick über die Musikgeschichte des Abendlandes auf der Basis mehrerer diachroner Schnitte; Auseinandersetzung mit Methoden der Musikgeschichtsschreibung sowie mit Geschichtsbildern und Gliederungskonstruktionen (Epochen, Gattungen, nationale Traditionen), Diskussion alternativer Zugänge.

Lehrziel:

Vermittlung von Basisinformation zu Grundbegriffen der Musikgeschichte und der Musikgeschichtsschreibung; Wecken eines grundlegenden Verständnisses für die Geschichtlichkeit von Musik durch einen problemorientierten Zugang.

Programm:

05. 10. 10	Musikbegriffe: Musiké – musica – Musik, Musiken
12. 10. 10	Geschichte 1: Quellen, Notenschrift
19. 10. 10	soziale Funktion / Institutionen: Gottesdienst – höfische Musik – Oper – bürgerliche Musikkultur – Musik als Massenware
09. 11. 10	
16. 11. 10	Gattungen: Motette – Messe – Oper – Oratorium – Sinfonie / Streichquartett / Klaviersonate; Ende des Gattungskonzeptes
23. 11. 10	
30. 11. 10	
07. 12. 10	Kompositionsgeschichte: Satztypen (homophon, polyphon, monodisch) – Modalität / Tonalität / Atonalität
14. 12. 10	
11. 01. 11	Personen: Machaut, Boulez
18. 01. 11	Geschichte 2: Epochen, Nationen
25. 01. 11	Prüfung

Musiké – musica – Musik // Musiken

1. Vorverständnis

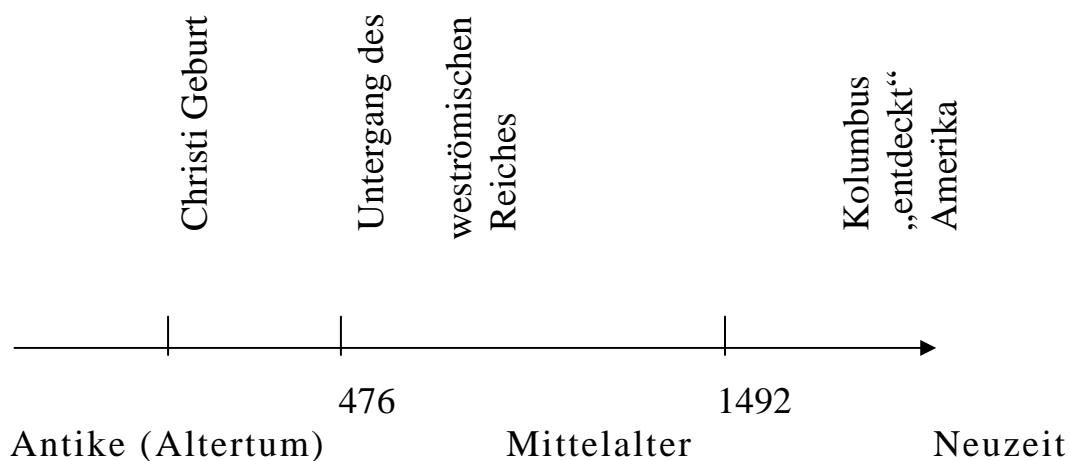
John Cage (1912–1992), *Speech 1955* für fünf Radios und einen Nachrichtensprecher

2. Definitionen

Siehe Handout.

3. Konzepte von Musik:

Zur Erinnerung:

3.1. Außereuropäische Konzepte:

Das Modell der „zwei Musiken“ (Kaden): z. B. akia und ngere bei den Suya (Brasilien)

3.2. Griechische Antike: μουσική – musiké

Einheit aus Poesie, Gesang, Tanz und Instrumentalspiel

9 Musen Repräsentanten des „Kern-Griechischen“ Apollon Gott der Künste Leier	Sirenen Randexistenzen
	Dionysos Gott des Weins Aulos

3.3. Mittelalter: musica

Septem artes liberales – Die sieben „freien Künste“ (Bildungsfächer für finanziell unabhängige Männer)

Quadrivium	Trivium
Geometrie	Grammatik
Arithmetik	Dialektik
Astronomie	Rhetorik
Musik	

Boethius (ca. 480–525/26), De institutione musica (um 500)

Musica mundana: Bewegung der Gestirne, Lauf der Jahreszeiten, Tag / Nacht...

Musica humana: Harmonie im Menschen, inneres Gleichgewicht...

Musica instrumentalis: Instrumente, Stimme; hörbare Musik

3.4. Neuzeitliches Europa: Musik, music, musique

Die „Schönen Künste“ (Beaux Arts, Fine Arts):

Bildende Kunst (Malerei, Plastik, Architektur)

Literatur

Musik

4. Optionale Kennzeichen von Musik:

- Musik als ars, scientia oder disciplina
- arithmetische/mathematische Grundlage
- Verknüpfung mit dem Psychischen / Emotionalen
- Angenehmes, Schönes, Gefälliges
- Musik als Sprache (Struktur, Kommunikationsmittel)

5. „Musiken“: Theorien zum Ursprung von Musik

- menschliches Pendant zu den Paarungsrufen der Tiere (Darwin 1871)
- Stilisierung der gehobenen, gefühlsbetonten Sprache (R. Wagner)
- rhythmische Begleitung von Gruppenarbeit (Bücher 1896)
- vokale Kommunikation in weiten Distanzen (Stumpf 1911)
- Kommunikationsmittel mit dem Übernatürlichen (Nadel 1930)

Literatur:

Albrecht RIETHMÜLLER, Artur SIMON, Art. Musiké – musica – Musik, in: MGG Sachteil 6 (1997), 1195–1213
Christian KADEN, Das Unerhörte und das Unhörbare. Was Musik ist, was Musik sein kann, Kassel /Stuttgart:

Bärenreiter / Metzler 2004

Bruno NETTL, Art. Music, in: NGroveD 17 (2001), 425–437

Klaus-Jürgen SACHS, Art. Artes liberales, in: MGG Sachteil 1 (1994), 918–924

„Geschichte“ 1: Quellen, Notenschrift

1. Quellen von Musikgeschichte

Was können wir wissen über Musik vergangener Zeiten?

Grundsätzliches:

Quellenlage

Quellenkritik

1.1. Sachquellen

➤ Instrumente

Stichworte: Vorgeschichte, Musikarchäologie

➤ Gebäude

Stichworte: Aufführungspraxis, Sozialgeschichte

1.2. Bildquellen

Stichwort: Musikikonographie

1.3. Schriftquellen

➤ „Tradition“: Schrifttum

- Musiktheoretische Schriften (z.B. *Musica enchiridis*, ca. 900; H. Lachenmann, *Klangtypen der neuen Musik*, 1970/1996)
- Lexika (z.B. J. Tinctoris, *Terminorum musicae diffinitorium*, ca. 1495)
- Reiseberichte (z.B. C. Burney, 1771, 1773)
- Monographien (z.B. J. N. Forkel, *Über Johann Sebastian Bachs Leben, Kunst und Kunstwerke*, 1802)
- Erinnerungen und Autobiographien (z.B. R. Wagner, *Mein Leben*, 1865ff.)
- Interviews

➤ „Überreste“: Archivalien, Akten

- Verwaltungsakten (z.B. Hofzahlamtsbücher)
- Kirchenbücher (Taufe, Heirat, Tod)
- Korrespondenz (z.B. Mozart-Briefe, Lasso)
- Notizen (z.B. Beethovens Konversationshefte)
- Kritiken in Zeitungen
- Programmzettel

➤ Musikalien

- Chorbuch, Stimmen, Partitur
- Autographe: Skizzen, Erste Niederschrift, Reinschrift
- Handschriften, Drucke (seit 1501)

1.4. Akustische Quellen

- Mechanische Musikinstrumente (Walzen, Pianola...)
- Schallplatte
- Tonband
- Digitale Aufzeichnung (CD, DVD)

1.5. Mündliche Berichte

2. Notenschriften in Europa

2.1. Frühe Formen (Buchstabenschriften)

Griechische Instrumental- und Vokalnotation
Dasianotation

2.2. Einstimmige Musik

Neumen (seit 9. Jh.)
Quadrat- oder Choralnotation (seit 13. Jh.)

2.3. Mehrstimmige Vokalmusik

Modalnotation (13. Jh.)
Schwarze Mensuralnotation (13./14. Jh.)
Weiße Mensuralnotation (15./16. Jh.)

2.4. Notationen für Akkordinstrumente

Tabulaturen (Orgel-, Lautentabulaturen)
Generalbassschrift (17./18. Jh.)
Akkordnotation im Jazz

2.5. Moderne Notation (seit 17. Jh.; Taktstriche)

2.6. Neue Musik (neue Zeichen, „Grafische Notation“)

Literatur:

- Bruno STÄBLEIN, Schriftbild der einstimmigen Musik, Leipzig 1975 (Musikgeschichte in Bildern III,4)
Heinrich BESSELER / Peter GÜLKE, Schriftbild der mehrstimmigen Musik, Leipzig 1973 (Musikgeschichte in Bildern III,5)
Willi APEL, Die Notation der polyphonen Musik, 900–1600, 2. Aufl., Wiesbaden 1981
Nicole SCHWINDT-GROSS, Musikwissenschaftliches Arbeiten. Hilfsmittel, Techniken, Aufgaben, Kassel 1992 (Bärenreiter Studienbücher Musik 1)
Martin GIMM u.a., Art. Notation, in: MGG Sachteil 7 (1997), 275–432
Karl SCHNÜRL, 2000 Jahre europäische Musikschriften. Eine Einführung in die Notationskunde, Wien 2000

Soziale Funktion / Institutionen:

Wer macht Musik? – Für wen? – Wer zahlt?

Gottesdienst – Höfische Musik – Oper – Bürgerliche Musikkultur – Musik als Massenware

1. Gottesdienst

1.–21. Jahrhundert

➤ **Verschiedene Traditionen in Europa:**

Orthodoxe Kirche (Schisma 1054): Griechenland, Rußland, Georgien,
Bulgarien, Serbien, Naher Osten...

- Sprache der Liturgie: Griechisch; slawische Sprachen, arabisch
- Einstimmigkeit dominiert

Evangelische Kirche (95 Thesen Luthers 1517, Reformation, Protestantismus):

Nord- und Mitteldeutschland, Niederlande, Skandinavien,
Schweiz, England...

- Deutsch und andere Landessprachen

Katholische Kirche: Italien, Spanien, Frankreich, Österreich, Süd-
deutschland, Slowenien, Ungarn, Tschechien, Polen...

- Latein als dominierende Sprache

Synagogale Musik: durch Diaspora sehr vielfältig

- Sprache der Liturgie: hebräisch
- Einstimmigkeit dominiert

➤ **Träger:** Klöster

Bischofskirchen
Pfarrkirchen
Höfe
Städte

➤ **Publikum:** meist offen für alle → weite Ausstrahlung

➤ **Musiker:** einstimmige Musik: Geistliche, Gemeinde mehrstimmige Musik: Professionelle Musiker

z.B.

katholisch: **Cappella Sistina**, Rom

Höhepunkt im 15. und 16. Jh.

ca. 20–30 Sänger, darunter berühmte Komponisten

(Dufay, Josquin, Morales, Arcadelt, Palestrina...)

Niedergang im 19. Jh.

evangelisch: **Kantorei der Thomaskirche Leipzig**

Thomaskantoren u.a. J.H. Schein (1615–1630), J.S. Bach (1723–1750)

Schule für Sängerknaben und Instrumentalisten angeschlossen

Träger: Stadt Leipzig

Gattungen:

katholisch:

Messe		Stundengebet (Officium)
Ordinarium	Proprium	
Kyrie Gloria	Introitus	...
Credo	Graduale	Vesper
Sanctus Agnus Dei	Offertorium	...
	Communio	

evangelisch:

Deutsches Kirchenlied (auch im katholischen Bereich)

Geistliche Konzerte (H. Schütz!)

Kirchenkantate

Passion

2. Höfische Musik

ca. 12.–18. Jahrhundert

- **Träger:** Könige
Adel
Bischöfe
- **Publikum:** höfische Gesellschaft
- **Musiker:** Adelige
Professionelle Musiker
z.B. Habsburger Hofkapelle
Mannheimer Hofkapelle
- **Erscheinungsformen/Aufführungsgelegenheiten:**
Troubadours (S-Frankreich) und Trouvères (N-Frankreich):
Schwerpunkt 12./13. Jh.
Minnesang: Schwerpunkt 13./14. Jh.
deutsche Texte
Vorbild Frankreich

Höfische Feste bei Hochzeiten, Geburten, Todesfällen (Umzüge, Tanz, Oper, Kirchenmusik)

3. Oper

17.–21. Jahrhundert

3.1. Florenz (Medici)

Gattungsbezeichnungen: Pastorale, Favola in musica

Zwei wichtige Mäzene (und Musiker):

Graf Giovanni de' Bardi: "Camerata" (um 1580) u.a. mit Vincenzo Galilei und Giulio Caccini

V. Galilei, *Dialogo della musica antica et della moderna* 1581

Iacopo Corsi:

Iacopo Peri / I. Corsi, *La Dafne* 1598 (Text: Ottavio Rinuccini)

Iacopo Peri, *L'Euridice* 1600 (Text: Ottavio Rinuccini)

Emilio de' Cavalieri, 2 Pastoralen 1590 (nicht erhalten): früheste Opern

Giulio Caccini, *L'Euridice* 1600 (Text: Ottavio Rinuccini)

3.2. Höfische Oper:

Bestandteil höfischer Festkultur (Hochzeiten, Geburtstage)

Beispiel: **Mantua** (Gonzaga)

Claudio Monteverdi: 1601–1612 Kapellmeister

L'Orfeo (1607), *Arianna* (1608, nur Lamento erhalten)

Beispiel: **Wien**

- seit dem Engagement von Antonio Cesti 1666 kontinuierliche Opernpflege
- 17./18. Jh. starker italienischer Einfluss
- 1741 Ballhaus/Michaelerplatz adaptiert (auch zahlendes Publikum!)
- besteht formell bis 1918 (heute: Staatsoper)

3.3. Städtische Oper:

Beispiel: **Venedig**

1637 Teatro S. Cassiano eröffnet

Monteverdi: 1613–1643 Kapellmeister von San Marco

erhaltene Opern:

1640 *Il Ritorno d'Ulisse in Patria*

1642 *L'Incoronazione di Poppea*

3.4. Reisende Opernkompanien:

18. Jh.: internationale Verflechtung des Opernbetriebs

Brüder Mingotti:

1747, 1748, 1756 Zusammenarbeit mit Chr. W. Gluck

4. Bürgerliche Musikkultur

18.–20. Jahrhundert

➤ „Zweite Gesellschaft“: Beamte, Akademiker, Wohlhabende

➤ **Hausmusik, Salons:** Liebhaber und Profis

Beispiele: Marianne von Genzinger, Wien
Baron Gottfried van Swieten, Wien
Abraham und Lea Mendelssohn, Berlin

➤ **Konzerte:**

London: Konzerte der Academy of Ancient Music 1710–1792

Paris: Concerts spirituels (ab 1725)

Wien: Fastenkonzerte (ab 1745)

➤ **Vereine:**

Musikvereine

Mannergesangvereine

als Träger von:

Konservatorien: Paris 1795

Wien 1817

Leipzig 1843

Konzertsälen: Hanover Square Rooms, London 1775

Gewandhaus, Leipzig 1781

Musikvereinssaal, Wien 1870

Royal Albert Hall, London 1871

Concertgebouw, Amsterdam 1888

Carnegie Hall, New York 1891

➤ **Allgemeine Tendenzen:**

- großer Anteil der Musikliebhaber
- Tendenz der Professionalisierung
- Trennung von E- und U-Musik → zunehmende Funktionalisierung
- Idee der „absoluten Musik“

5. Musik als Massenware

20.–21. Jahrhundert

Unmittelbarer Anschluss an bürgerliche Musikkultur (steigernde Fortentwicklung der bürgerl. Musikkultur?)

Vernetzungstendenzen (reichen zum Teil weit zurück):

➤ **Ausführende:**

- reisende Virtuosen
- Operntruppen
- Tournéen (möglich durch schnellere Verkehrsmittel)
 Beispiele: Anton Rubinstein
 Johann Strauß
 Hans von Bülow

➤ **Musikalien:**

- Notendruck löst Handschriften ab
- Bearbeitungen von Opernmusik
- Klavierauszug

➤ **Aufzeichnung von Aufführungen:**

- Tonträger: Schallplatte, Tonband, CD, DVD
- Rundfunk, Fernsehen

Tendenzen:

- Professionalisierung
- Kommerzialisierung
- steigende Uniformität (Standards, Normierung)

Literatur:

MGG Sachteil 1–9 (1994–1998):

Artikeln Orthodoxe Kirchenmusik, Jüdische Musik, Offizium, Messe, Gemeindegesang, Kirchenlied, Cappella Sistina, Leipzig; – Mannheim, Mannheimer Schule, Minnesang, Troubadours-Trouvères; – Favola; – Konzert, Kammermusik, Salonmusik

MGG Personenteil 1–12 (1999–20xx):

Giovanni Maria de' Bardi, Emilio de' Cavalieri, Jacopo Corsi, Habsburg

New Grove Dictionary (2001): Artikel London

Karl H. WÖRNER, Geschichte der Musik. Ein Studien- und Nachschlagebuch, 8. Aufl., Göttingen 1993

Gattungen 1:

Was ist eine musikalische Gattung?

Bündel von Merkmalen: Soziale Funktion

Text

Satzstruktur / Besetzung

Form

Titel

1. Motette

13. Jh. – **Notre-Dame-Zeit**, ab ca. 1250 **Ars antiqua**:

- Entstehung in Paris um 1200
- weltliche / geistliche Musik: Universität
- cantus firmus als Grundlage (= Unterstimme)
- 2–3 stimmig (4st.), vokal / instrumental
- oft eigener Text für jede Stimme (französisch/lateinisch)

14. Jh. – **Ars nova**:

- wichtiges Zentrum: Königshof Paris
- Liebesthematik, Heiligen-, Staatsmotette
- Isorhythmie: Tonhöhenfolgen („color“), Tondauernfolgen („talea“)

um 1500:

- Josquin des Prez
- Tenormotette
- geistliche Musik: lateinischer Text

2. Messe (Missa)

Mehrstimmige Vertonung des Ordinariums:

Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Agnus Dei

1450 – M. als Zyklus: John Dunstable, Lionel Power; Guillaume Dufay

Guillaume de Machaut, Messe de nostre dame (ca. 1360)

16. Jh. – Tendenzen der Vereinheitlichung: Cantus-firmus-M. (z.B. „L'homme armé“), Parodiem. (Chanson, Motette)

Missa sine nomine : z.B. Palestrina, Missa Papae Marcelli (1562/63)

17./18. Jh.

– Messen im Stile antico:

“Missa a cappella”: Monteverdi, ... J. Haydn

– Messen im Stile moderno:

“Missa concertata” (17. Jh.)

typisch für 18. Jh.: Stile misto

Kantatenmesse

Missa brevis – Missa solennis

19. Jh.

große symphonische Messen, z.B.

Beethoven, Missa solennis (1823)

Liszt, Bruckner; Berlioz und Verdi (Requiem)

Literatur:

Carl DAHLHAUS, Was ist eine musikalische Gattung?, in: Neue Zeitschrift für Musik 135 (1974), 620–25

MGG Sachteil 1–9 (1994–1998): Artikel Gattung, Messe, Motette

Gattungen 2:

3. Oper

17. Jh. – Etablierung der Gattung:

- *Dramma per musica* als Gattungsbezeichnung
- Rezitativ / Arie
- Stoffe: antike Mythologie, Epen Homers und Vergils, Geschichte Roms
- Zentrum Venedig: Claudio Monteverdi, Francesco Cavalli, Antonio Cesti
- *Tragédie en musique* (seit 1670) (seit 1741: *Tragédie lyrique*)
- deutsche Oper (Hamburg 1678)

18. Jh. – internationale Dominanz der ital. Oper:

- *Opera seria*, *Opera buffa*

19. Jh. – Nationale Identität / bürgerliche Oper:

- Grand Opéra, Musikdrama
- Italien, Russland, tschechische Oper
- England, Spanien ?

20. Jh. – Ende der Oper?

- Berg, *Wozzeck*; *Lulu*
- A. Schönberg, *Moses und Aaron*
- G. Ligeti, *Le Grand Macabre*

4. Oratorium

- geistliches Sujet
- dramatisch
- nicht szenisch

Giacomo Carissimi

1629–1674 Kapellmeister am Collegium Germanicum, Rom

1650–1660 Aufführungen im Oratorio del SS. Crocifisso

- meist lateinisch (14 erhalten)
- Wechsel von Rezitativen, arienartigen Abschnitten, Chören
- Rom ab ca. 1650 Zentrum des italienischen (lateinischen) O.s

Georg Friedrich Händel

- London: Esther (1732) – Jephtha (1751)
- englische Texte
- bürgerliches Publikum: Theater, Konzertsäle
- Messiah (1741): kontinuierliche Aufführungstradition

Bürgerliche Musikkultur

- Aufführungen in Theatern, Konzertsälen
- Joseph Haydn: Die Schöpfung (1798), Die Jahreszeiten (1801)
- Felix Mendelssohn Bartholdy: Paulus (1836), Elias (1846)

Literatur:

MGG Sachteil 1–9 (1994–1998):

Artikel Oratorium; Favola, Drame per musica, Tragédie lyrique, Opera buffa, Singspiel, Grand Opéra, Musikdrama

Gattungen 3: Symphonie, Streichquartett, Klaviersonate

1. Gemeinsamkeiten und Spezifika:

1.1. Gesellschaftliche Funktion

Gattungen der bürgerlichen Musikkultur (Konzert, Hausmusik)

Symphonie:

- besonders für öffentliche Aufführung
- „Ausdruck der Empfindung einer ganzen Menge“ (Koch, Lexikon 1802)
- monumental, allgemein verbindlich

Streichquartett:

- quasi Gespräch unter Freunden – Goethe: „man hört vier vernünftige Leute sich untereinander unterhalten“
- Topos des Gesprächs: vermutlich Anfang 18. Jh. Frankreich
- verkörpert Ideal des 4stimmigen Satzes
- höchste Ansprüche für Interpreten (in vielen Städten „Quartett-Gesellschaften“ bald nach 1800)

Klaviersonate:

- Zerstreung für Dilettanten
- Betätigungsfeld für Berufskomponisten und –spieler
- Übungsmaterial
- private, später öffentliche Konzerte

1.2. Zyklische Gestaltung

Beispiel Beethoven: 9 Symphonien
 16 Streichquartette
 32 Klaviersonaten

S-L-Sch-S häufig in Symphonien und Streichquartetten
Klaviersonaten 2-4 Sätze (darunter S-L-S)

1.3. Form: Beispiel Beethoven

S: Sonatenform

L: Sonatenform, Adagioform

Sch: ABA; Trio

S: Rondo, Sonatenrondo

1.4. Thematische Arbeit

2. Anfänge:

2.1. Sinfonie

Sinfonia: Instrumentalstück (17. Jh.)

Operneinleitung (ital. Oper), ab ca. 1700 regelmäßig S-L-S

- ca. 1732–ca.1750: Entstehung der Konzertsinfonie
- wichtig: Giovanni Battista Sammartini, Mailand
- weitere Zentren: Paris (Drucke)
London (Drucke): Joh. Chr. Bach 1762
Mannheim: Joh. Stamitz (S-L-M-S!)
Wien: Georg Christoph Wagenseil

2.2. Streichquartett

Vorformen: Sinfonia a 4, Concerto a 4, Quartettsonaten...

Joseph Haydn

- erste Streichquartette um 1760
- rasche Verbreitung: Druck Paris 1762, Abschriften 1762, 1765, 1767
- zunächst „Divertimento“: S-M-L-M-S
- ab op. 9: S-M-L-S

Luigi Boccherini

- 1761 komponiert, Druck Paris 1767
- danach zahlreiche weitere
- 3–4 Sätze

2.3. Klaviersonate

- Beispiel Haydn: „Divertimento“, ab 1773 „Sonaten“
- 1760–1780 oft begleitete Klaviersonate
- Italien, Frankreich; CPE Bach, J.Chr. Bach, Wagenseil

3. Auflösung des Gattungskonzeptes

Indizien: Verletzung von Gattungsnormen durch Verwischen von Grenzen
doppelte Ursachen: Ausbildung des Repertoires; Individualisierung der Werke

- Avantgarde-Musik des 20. Jh.: Sinfonie und Sonate nur vereinzelt (Schönberg: 2. Kammer-sinfonie, Webern: Sinfonie op. 21; Berg: Klaviersonate op. 1, Boulez: Sonaten 1–3)
- weiterhin Gattung höchsten Anspruchs: Streichquartett (Schönberg, Bartók, Webern op. 28...; Luigi Nono, *Fragments, Stille, An Diotima* [1979/80])

Literatur:

Ludwig FINSCHER, Art. Sinfonie, in: MGG Sachteil 9 (1998), 16–153

Ludwig FINSCHER, Art. Streichquartett, in: MGG Sachteil 8 (1998), 1924–77

Dorothea MIELKE-GERDES, Art. Sonate, in: MGG Sachteil 8 (1998), 1572–1607

Kompositionsgeschichte 1

Veränderungen des Satzes & der Kompositionstechniken

1. Das Verhältnis der Stimmen zueinander:

homophon, polyphon, monodisch

Homophonie, Polyphonie, Monodie

1.1. homophon („gleichklingend“)

- Satz „Note gegen Note“ (Punctus contra punctum)
- seit Anfängen der Mehrstimmigkeit in Europa (Quint-, Quartorganum)
- erweitert: Satz mit diminuierten Akkordfolgen (z.B. Präludien in WTK 1)

1.2. polyphon („vielklingend“)

a) mehrstimmig

b) spezielle Art mehrstimmiger Musik

- Gleichwertigkeit der Stimmen
- unterschiedlicher Rhythmus

1.3. monodisch („allein singend“)

- Melodie und (Generalbass-)Begleitung
- monodischer Stil: typisch für frühe Oper (1600–1630/40)
- Vorformen: Improvisation über Bassmelodien
solistische Aufführung polyphoner Musik
- neuartig: individuelle Äußerungen von Einzelnen vorgetragen

2. Klänge und Klangverbindung:

2.1. Atonalität:

- Sammelbegriff für alle Konzepte, die um 1900 die Tonalität ablösten (Frankreich, Russland, Ungarn, USA, Österreich)
- spezieller: Zweite Wiener Schule (A. Schönberg, A. Webern, A. Berg)
freie A. ca. 1908–1923
gebundene A. ab 1923 (= 12-Ton-Technik)

Freie Atonalität in der zweiten Wiener Schule

- Verzicht auf Skalen als Grundlage der melodischen und harmonischen Gestaltung

- keine Akkordgrundtöne, keine Terzenschichtung → keine tonalen Zentren
- „Emanzipation der Dissonanz“: Dissonanzen müssen nicht mehr aufgelöst werden; Prinzip Spannung–Entspannung entfällt
- Verzicht auf Wiederholung:
 - Tendenz zum chromatischen Total
 - keine regelmäßigen Taktgruppen und symmetrische Bildungen
 - Reduktion der Dimension (kurze Stücke)
 - Vorrang des Unbewussten über rationales hörendes Erfassen durch Erinnerung und Erwartungen

2.2. Tonalität:

- a) sämtliche Tonbeziehungen in einem Tonsystem
- b) Dur-Moll-Tonalität oder harmonische Tonalität: Grundlage des musikalischen Satzes 17.–20. Jh.

Jean-Philippe Rameau, *Traité de l'harmonie* (1722):

Akkordbestand: 2 Grundakkorde und „Umkehrungen“

- jeder Akkord hat Grundton
- Akkorddissonanzen / akkordfremde Töne (Kirnberger)

Akkordfortschreibung:

- Auflösung der Akkorddissonanz
- Fortschreibung des Akkordgrundtons vorzugsweise in 5-Schritten
- Dominanz der V–I–Beziehung

von Rameau nicht thematisiert:

tonales Zentrum:

- Bezugsklang für alle übrigen Akkorde
- Ausgangs- und Zielpunkt der tonalen Entwicklung

Ausbildung typischer harmonischer Verläufe

z.B. I – V :: V – I

Modelle von Klangfolgen:

Akkorde (z.B. I–IV–V–I) oder Intervallfolgen (z.B. 7–6–7–6...)

Literatur:

Claude V. PALISCA, Art. Monodie, in: MGG Sachteil 6 (1997), 466–71

Rudolf STEPHAN, Arnold Schönbergs Versuch, die Krise der Tonkunst zu überwinden, in: R. STEPHAN, S.

WIESMANN (Hrsg.), Bericht über den 3. Kongreß der Internationalen Schönberg-Gesellschaft, Wien 1996, 211–215

Carl DAHLHAUS, Art. Tonalität, in: MGG Sachteil 9 (1998), 623–28

Kompositionsgeschichte 2

3. Modale Musik / Modalität

Vertikale und Horizontale erhalten in verschiedenen Perioden der europäischen Mehrstimmigkeit unterschiedliches Gewicht:

von primärer Bedeutung Zusammenklang, Klangfolgen (Tonalität)
 melodische Elemente (Modalität)

Modus:

Kerntöne (Finalis, Repercussa)

Melodiefloskeln

Tonumfang (Ambitus)

Tonvorrat

Zahl der Modi im Mittelalter: acht

Heinrich Glarean, Dodekachordon (1547): zwölf

Kennzeichen modaler Musik

- Verwendung von Modi („Grenzmarke 1600“)
- Tonart eines Stückes nicht durch Akkorde, sondern durch Modus des Tenors bestimmt
- „freie“ Akzidentien
 z.B. dorisch: h/b, c/c#; auch f#, g#
 Musica ficta: im Tonsystem nicht vorgesehene Töne
- Intervallsatz: Satz als Gefüge von Intervallen
 Simultankonzeption: Stimmen gleichzeitig
 Sukzessivkonzeption: Stimmen nacheinander komponiert
 Tenor, Duplum, Triplum...
 Diskant-Tenor-Gerüst: + Contratenor altus und/oder Ct. bassus
- Verwendung von Klangfortschreitungen, die in tonaler Musik vermieden werden, z.B. G–F

Bsp. Josquin, Fortuna d'un gran tempo (Handout)

lydisch (F)

“partial signatures”

Literatur:

Ludwig FINSCHER (Hrsg.), Die Musik des 15. und 16. Jahrhunderts (Neues Handbuch der Musikwissenschaft 3),
 Teil 1, besonders Kapitel II: Theorie und Praxis, 129–192

Bernhard MEIER, Alte Tonarten dargestellt an der Instrumentalmusik des 16. und 17. Jahrhunderts, Kassel 1992

Personen

Welche Rolle spielt das Individuum in Musikgeschichte?

Veraltetes Konzept „Heroengeschichte“ (Heros – Held)

1. Guillaume de Machaut (ca. 1300–1377)

Dichter, Komponist

geb. um 1300 in Champagne (Reims?, Machault?)

Theologiestudium in Paris?

1323 Sekretär von Johann, Herzog von Luxemburg, König von Böhmen
keine feste Residenz, Kriegszüge bis Litauen

1340 Reims: Kanoniker (Geistlicher in 74-köpfigem Kollegium)
weiterhin Kontakt zu frz. Hochadel (Herzöge von Luxemburg, von Berry,
König von Navarra, frz. König Karl V. der Weise [1364–1380])

1377 gest. in Reims

Werke:

- Literarische Werke (Großteil des Oeuvres!)
- Messe de nostre dame, 4st.
- Hoquetus David (Instrumentalwerk)
- 23 Motetten (frz./lat.)
- mehr als 100 weltliche Lieder (Balladen, Rondeaux, Virelais, Lais), 1–4st.

Soziale Position: Höfische Kultur (überwiegend weltl. Musik)

Gattungen: Messe: 1. vollständiger Zyklus

Motetten: meist liturgischer Tenor (lat.)

Bezüge der Texte eines Werks untereinander
kompositorische Auseinandersetzung mit Philippe de Vitry (1291–1361)

weltliche Lieder: französische Texte

1st. Lais: starker Traditionsbezug

mehrstimmige Sätze: neuer Satztyp

Kompositionsgeschichte: Isorhythmie (talea, color)

Bsp. Motette 8 „Ha, Fortune!“

Überlieferung: Gesamtwerk selbst zusammengestellt

Entscheidend zur Bestimmung der historischen Position, des Beitrags zur Entwicklung:

- Traditionsverbundenheit (Lai: Troubadours; Motette: Vitry, isorhythmisches Verfahren auf gesamten Satz ausgedehnt)
- Innovation (Balladen ab 1340; positives Feed-back nötig – Erfolg, Gegenbeispiel Messe!)

2. Josquin des Prez

(bei Saint-Quentin 1450/55 – Condé-sur-l'Escaut 1521)

1475 Sänger am Hof des Herzogs von Anjou

1480 vermutlich in französischer Hofkapelle (neben Johannes Ockeghem)

ab 1483 (?) Italien: Kardinal Ascanio Sforza (Mailand, Rom); Hof Mailand

1489 päpstliche Kapelle Rom

1501–03 (oder bereits früher) Hofkapelle Paris

1503/04 Ferrara

1504 Probst an Kirche Notre-Dame in Condé-sur-l'Escaut

Werke:

- 18 Messen
- 60 Motetten
- über 60 Chansons und andere weltl. Sätze

höfische Bindung

maßstabsetzend in allen Gattungen

3. Jean-Baptiste Lully

(Florenz 1632 – Paris 1687)

1646 Paris, bei Anne-Marie-Louise d'Orléans

ab 1653 Tänzer, Sänger, Komponist am Hof von Louis XIV.

1664–1671 Zusammenarbeit mit Molière (Comédie-ballets)

seit 1673 14 Tragédies en musique (Libretto meist von Philippe Quinault)

zentrale Bedeutung für Entwicklung einer eigenständigen franz. Oper
Ouvertüren-Suite

4. Joseph Haydn (Rohrau NÖ 1732 – Wien 1809)

ab 1740 Wien: Sängerknabe (St. Stephan), Musiker und Komponist ohne festes Engagement
um 1755 Aufenthalt in Schloss Weinzierl bei Karl Joseph von Fürnberg (erste Streichquartette)
1757? Kapellmeister bei Graf Morzin (Wien, Unter-Lukawitz; erste Symphonien)
1761 Fürst Esterházy (Eisenstadt, Esterháza, Wien): zweiter, seit 1766 erster Kapellmeister
1790 Pensionierung; →Wien
1791/92 und 1794/95 in London (Salomons Abonnementkonzerte in Hanover Square Rooms)

Werke:

106 Symphonien
Oratorien „Die Schöpfung“ (1798), „Die Jahreszeiten“ (1801)
ital. Opern (13 erhalten)
12 Messen
Konzerte, Kammermusik, Klaviermusik, Lieder

5. Richard Wagner (Leipzig 1813 – Venedig 1883)

1814 Dresden
1827 Leipzig, ab 1831 Studium (Philosophie, Kontrapunkt)
1833 Theaterkapellmeister in Würzburg, Magdeburg, Königsberg, Riga
1839 Flucht aus Riga, London, Paris (Fliegender Holländer)
1842 Dresden: königlicher Kapellmeister (Tannhäuser, Lohengrin)
1849 Dresdener Maiaufstand, Flucht nach Zürich: Reformschriften, Rheingold, Walküre, Siegfried; Tristan und Isolde
1861 Tannhäuser-Aufführung in Paris
1864 Berufung an den bayerischen Hof
1865 UA Tristan und Isolde
1868 UA Meistersinger von Nürnberg
1874 Bayreuth
1876 erste Festspiele, erstmals geschlossen Der Ring des Nibelungen (inkl. Götterdämmerung)
1882 UA Parsifal

6. Pierre Boulez (Montbrison 1925 –)

Komponist, Musikschriftsteller, Dirigent

ab 1944 Paris: Unterricht bei Olivier Messiaen, René Leibowitz

ab 1952 Darmstädter Ferienkurse

1966–70 Bayreuth, Parsifal

1971–75 New York Philharmonic Orchestra

1976–80 Bayreuth, Der Ring des Nibelungen (Patrice Chéreau)

1976 Gründung Ensemble Intercontemporain

1977–91 Leitung des Institut de Recherche et de Coordination
Acoustique/Musique (IRCAM), Paris

- außereuropäische Einflüsse
- serielle Organisation (Reihenordnung mehrerer Parameter) von Werken der 1950er Jahre (exemplarisch: Structure 1a)
- Idee eines „work in progress“: Umarbeitung älterer Werke durch Überlagerung und Anreicherung
- Computer, Live-Elektronik

- Le marteau sans maître (René Char), Alt, 6 Instr. (1955)
- 3 Klaviersonaten (1946, 1950, 1957)
- Structures pour deux pianos, Bd. 1–2 (1953, 1961)
- Notations (1945, 1980ff.), Klav./Orch.
- Éclat, Éclat/Multiple (1965, 1970, 1986), Kammerorch.
- Rituel, Grand Rituel (1971–1976), Orch.
- Répons (1980, 1982, 1984, 1999ff.), 6 Solisten, Orch.

Bsp. Notations II Orchesterfassung (1945/1980)

- Traditionsverbundenheit (Zweite Wiener Schule, Messiaen, Stravinskij)
- Innovation (Darmstädter Schule, John Cage, IRCAM)

Literatur:

Wulf ARLT, Art. Guillaume de Machaut, in: MGG Personenteil 11 (2004), 719–49

Ludwig FINSCHER, Art. Josquin des Prez, MGG Personenteil 9 (2003), 1210–82

Herbert SCHNEIDER, Art. Jean-Baptiste Lully, in: MGG Personenteil 11 (2004), 578–605

Georg FEDER, Art. Joseph Haydn, MGG Personenteil 8 (2002), 901–1094

Thomas BÖSCHE, Art. Pierre Boulez, in: MGG Personenteil 3 (2000), 530–45

„Geschichte“ 2: Epochen, Nationen

Konstruktion von Geschichte

„Vetorecht der Quellen“ (Gerhard Botz)

1. Epochengliederung:

Notwendigkeit (Überblick) – Probleme (Gliederungskriterien, Ungleichzeitigkeit der Entwicklungen)

eingeführte Namen

aus anderen Disziplinen übernommen, der Herkunft nach uneinheitlich

- (politische) Geschichte: Altertum, Mittelalter
- Kunstgeschichte: Renaissance, Barock
- Literaturgeschichte: Klassik, Romantik, Moderne

offensichtliche Diskrepanzen:

- Ende des Mittelalters: Musikgeschichte: 1430, Geschichte: um 1500
- zeitliche Lücke zwischen Barock und Klassik (1730–1781):
Rokoko, Vorklassik, Frühklassik – ein einheitlicher Begriff setzt sich nicht durch
- literarische Strömungen zwischen Romantik und Moderne (Realismus, Naturalismus) haben keine Entsprechung

neuere Überblicksdarstellungen der Musikgeschichte:

anstatt „Renaissance“ (Musik der „Niederländer“):

15./16. Jahrhundert (franko-flämische Musik)

anstatt „Barock“ („Generalbasszeitalter“) und „Klassik“:

17. Jahrhundert, 18. Jahrhundert

anstatt „Romantik“:

19. Jahrhundert

anstatt „Moderne“:

20. Jahrhundert

Fallbeispiel: Zäsur (Einschnitt) 1910

Tod Mahlers 1911, erste atonale Stücke Schönbergs 1908, Skandal bei UA von Stravinskijs *Sacre du Printemps* 1913, konservative Wende bei R. Strauss (Rosenkavalier 1911), vgl. Übergang zur abstrakten Kunst, ornamentfreie Architektur (A. Loos), Frauenwahlrecht...

Einwände: Fokus Zentraleuropa, Fokus Kompositionsgeschichte (Mediengeschichte: Tonaufzeichnung?), Fokus „Ernste“ Musik (Operette, Schlager, Jazz?)

2. Nationalgeschichte:

- Nationale Projekte: Musikgeschichten, Lexika, Denkmälerausgaben
- Lokalgeschichte = Institutionengeschichte
- Nation versus Länder:
 - Territorialstaat, Nationale Einheit: bestimmende Ideen des 19. Jh.
zuvor: Durchmischung von Sprachgruppen
- Nationalstile des 18. Jh. (italienischer, französischer, vermischter Stil):
unabhängig von der Herkunft der Komponisten verwendbar (Lully, Hasse, Gluck, Mozart)
- regionale Entwicklungen zu berücksichtigen (z.B. Motette 13./14. Jh. Frankreich, evangelische Kirchenmusik, russische Oper)

„Ende der großen Erzählung“ (Jean-François Lyotard)

Literatur:

Guido ADLER (Hrsg.), Handbuch der Musikgeschichte, Berlin 2/1930

Ernst BÜCKEN (Hrsg.), Handbuch der Musikwissenschaft, 10 Bde., Potsdam 1931/32

Carl DAHLHAUS (Hrsg.), Neues Handbuch der Musikwissenschaft, Bd. 1 (Musik im Altertum) – Bd. 7 (Die Musik des 20. Jahrhunderts), Laaber 1980ff.

Carl DAHLHAUS, Epochen und Epochenbewußtsein in der Musikgeschichte, in: Reinhart HERZOG, Reinhart KOSELLECK (Hrsg.), Epochenschwelle und Epochenbewußtsein, München 1987, 81–96

MGG Sachteil 1–9 (1994–1998): Artikel Mittelalter, Renaissance, Barock, Klassik, Romantik und romantisch, Moderne

Definitionen „Musik“

Musica est scientia bene modulandi (Augustinus ca. 390)
... die Wissenschaft des guten Messens.

Musica est facultas differentias acutorum et gravium sonorum sensu ac ratione perpendens (Boethius ca. 500)
... die Fähigkeit, die Unterschiede zwischen hohen und tiefen Tönen mit dem Sinn und dem Verstand gründlich zu erwägen.

Musica est disciplina, quae de numeris loquitur (Cassiodor ca. 570)
... ein Fach, das von Zahlen spricht.

Musica ad omnia extendere se videtur (Jacobus von Lüttich ca. 1320)
... scheint sich auf alles auszudehnen.

Musica est exercitium arithmeticae occultum nescientis se numerare animi (Leibniz 1712)
... eine verborgene Rechenübung des Geistes, der nicht weiß, dass er zählt.

Musica ... bedeutet überhaupt die Ton-Kunst, d.i. die Wissenschaft wohl zu singen, zu spielen und zu componiren (Johann Gottfried Walther 1732)

Musique. Art de combiner les Sons d'une manière agréable à l'oreille (Rousseau 1752)
... die Kunst, Töne auf eine dem Ohr angenehme Art zu kombinieren.

Musik ... die Kunst durch Töne Empfindungen auszudrücken (Heinrich Christoph Koch 1802)

Tönend bewegte Formen sind einzig und allein Inhalt und Gegenstand der Musik (Eduard Hanslick 1854)

... „organization of sound“ instead of „music“ (John Cage 1937)
... „Klangorganisation“ anstelle von „Musik“