

Basisseminar Formenlehre

Musikwissenschaft · Robert Schumann Hochschule Düsseldorf · Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

Übersichtsblatt 8 – Wiener Klassik: Liedformen, Menuett und Scherzo; Themenbau, Periode und Satz

Liedformen

Grundlegende Formtypen der Vokalmusik; für Instrumentalmusik des 18. und 19. Jahrhunderts eingeführt von MARX
Gängige Gestaltung für Volkslieder, Kirchenlieder, Charakterstücke, Mittelsätze, Tanzsätze oder Formteile längerer Sätze
Relevante Konzepte bzw. Formfunktionen: Kontrast, Wiederholung (direkte Entsprechung), Wiederkehr (Reprise)

Zweiteilige Liedform ||: A :||: B :||

Parataktische Kopplung zweier Formteile
zB in volkstümlichen Tänzen (Ländler, Deutscher, Walzer)
Syntax: häufig Verkettung von zwei Perioden oder Sätzen

Dreiteilige Liedform ||: A :||: B | A' :||

Hypotaktische Kopplung mit Reprise des ersten Formteils
zB in Rondo- oder Variationsthemen und langsamen Sätzen
– Proportionsmodell 1: A entspricht der Länge von B + A'
– Proportionsmodell 2: A, B und A' sind jeweils gleich lang

Menuettform bzw. Scherzoform

Verschachtelung zweier dreiteiliger Liedformen:

A Hauptteil: Menuett oder Scherzo ||: a₁ :||: b₁ | a'₁ :||
B Trio: zurückhaltender gesetzt, kleinere Besetzung ||: a₂ :||: b₂ | a'₂ :||
A' Menuett bzw. Scherzo *da capo* ohne Wiederholungen || a₁ || b₁ | a'₁ ||

Menuett – höfischer Tanz als Relikt aus der Suite findet Eingang in Sonaten und Symphonien
Scherzo – beschleunigtes Tempo

Idealtypen des Themenbaus

Motiv (*motive*) = kleinste musikalische Sinneinheit in einheitlichem Gestus / Affekt, gebaut aus zwei oder mehr Tönen
Phrase (*phrase*) = auf einen Atem singbare bzw. ohne Bogenwechsel spielbare Sinneinheit, kann mehrere Motive enthalten
Thema (*theme* bzw. *subject*) = abgegrenzte musikalische Gestalt mit kontrastierenden Phrasen und innerer Dramaturgie

Periode nach RATZ (bei CAPLIN: *period*) – 2+2+2+2 Takte

Vordersatz (*antecedent*): endet typischerweise mit HS
– Phrase und Gegenphrase (kontrastierende Elemente)
Nachsatz (*consequent*): endet typischerweise mit GS
– Phrase und Gegenphrase bzw. Schlussphrase
– Analogie zum Vordersatz: Statik, Geschlossenheit

Satz nach RATZ (bei CAPLIN: *sentence*) – 2+2+4 Takte

Vordersatz (*presentation*): HS oder keine Schlusswendung
– Phrase und Phrasenvariante / Sequenz (korrespondierend)
Nachsatz (*continuation*): entspricht einem Entwicklungsteil
– Fortspinnung, Segmentierung, Abspaltung, Liquidierung
– Kontrast zum Vordersatz: Dynamik, Vorwärtsgerichtetheit

Vordersatz _____	Nachsatz _____	Vordersatz _____	Nachsatz _____
Phr _____ GPhr _____	Phr _____ GPhr / SchlPhr _____	Phr _____ Phr / PhrVar _____	Entwicklung _____

Mischformen (a) Periode mit satzartigen Halbsätzen oder Satz mit periodisch gebautem Vordersatz (*compound theme*)
(nach CAPLIN) (b) Periode mit Entwicklungsteil oder satzartiger Vordersatz mit periodenartigem Nachsatz (*hybrid theme*)

Sonderformen

(1) Modulierendes Thema: Nachsatz einer Periode oder eines Satzes verlässt die Tonart (in der Regel I → V oder i → v / III)
(2) Asymmetrisches Thema: Nachsatz einer Periode oder eines Satzes wird verlängert (gedehnt) oder verkürzt (gestaucht)
– innere Erweiterung: Verlängerung durch Einschub eines oder mehrerer Takte innerhalb der Syntax, also vor der Kadenz
– äußere Erweiterung: Verlängerung durch Anhang nach einem Einschnitt (oder Trugschluss), anschließend stabile Kadenz
– Phrasenverschränkung (bei KOCH: *Tactersticking*): ein Takt gehört zugleich zu zwei aufeinanderfolgenden Teilen

Motivisch-thematische Arbeit

Prinzip: Ableitung des Folgenden aus dem Vorhergehenden; Späteres knüpft an Früheres an und entwickelt es weiter
Einheitsstiftende Parameter: Diastematik (Tonhöhenverlauf) und Rhythmik, evtl. auch Dynamik, Artikulation, Tempo
Schlagwörter / Terminologie, um zeitlich auseinanderliegende Zusammenhänge zu beschreiben (im Einzelsatz oder Zyklus):

(1) Motivisch-thematische Einheit	(4) Kontrastierende Ableitung (ARNOLD SCHMITZ)
(2) Motivischer Kern / Keimzelle (Motto, <i>idée fixe</i>)	(5) Entwickelnde Variation (ARNOLD SCHÖNBERG)
(3) Zitat und Thementransformation	(6) <i>thematicism</i> (RUDOLF RÉTI)

Weblinks – WILLIAM CAPLIN, *Analyzing Classical Form*: www.music.mcgill.ca/acf (Beispiele zur *theory of formal functions*)
ULRICH KAISER und ANDREAS HELMBERGER, Materialien auf: www.musikanalyse.net/tutorials (zB: Periode und Satz, Kadenz etc.)