

Basisseminar Formenlehre

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

Übersichtsblatt 1 – Grundbegriffe der musikalischen Form und Syntax, elementare Terminologie

»Form, die äußere und innere Gestalt eines Werkes im Zusammenwirken aller seiner Momente, setzt *Formgebung* voraus: Aus dem Akt des Formens entsteht eine fertige Form. [...] Form ist nicht etwas Statisches, sondern ein Vorgang, und formale Schemata sind nicht schon die eigentliche Form. Musik verläuft in der Zeit, ihre Form entfaltet sich im zeitlichen Verlauf.«

(CLEMENS KÜHN: *Lexikon Musiklehre*, Kassel 2016, S. 82)

Musik im Zeitverlauf

Phasen der Form und Syntax

Beginn | Eröffnung
Entwicklung | Verbindung | Überleitung
Schluss | Ruhepunkt

Musikalische Sinneinheiten

Motiv – Phrase – Thema
Variante – Fortspinnung – Sequenz
Kadenz

Form = Gestalt von ganzen Sätzen oder mehrsätzigen Werken
Syntax = Gestalt des Themenbaus und des direkt Aufeinanderfolgenden

Elemente der Formgebung

Formungsweisen bzw. Formfunktionen

- (1) Beginnen | Einleiten
- (2) Sich entwickeln | Überleiten
- (3) Sich entsprechen | Sich ändern
- (4) Endigen

(HARTMUT FLADT in ULRICH KAISER: *Gehörbildung*, Bd. II, Kassel ²2000, S. 411)

»Jeder Beginn ist sowohl ein ›Schon‹ als auch ein ›Noch nicht‹«
kontinuierlich, stetig (fest gefügt) oder reihend, sprunghaft (locker gefügt)
etwa: Identität, Symmetrie, Ähnlichkeit – Variante, Kontrast, Andauern
vorläufig (Zäsur, Binnenschluss) oder endgültig schließend (Kadenz, Abbruch)

Verhältnis des Aufeinanderfolgenden

- (a) Wiederholung | Identität
- (b) Variantenbildung | Ähnlichkeit
- (c) Verschiedenheit | Kontrast

(CLEMENS KÜHN: *Formenlehre der Musik*, Kassel ⁸2007, S. 13)

Gedanken und Teile werden unverändert aufgegriffen; sie sind einander gleich
Gedanken und Teile werden abgewandelt; sie sind einander ähnlich
Gedanken und Teile setzen sich voneinander ab; sie sind gegensätzlich

Grundlegende Strukturprinzipien

- (I) fest gefügt | in sich abgeschlossen
- (II) locker gefügt | offen gehalten

(ERWIN RATZ: *Einführung in die musikalische Formenlehre*, Wien 1951, S. 21ff.)

etwa: Hauptthemen, Liedformen, Repräsententeile, Arien
etwa: Seitensätze, Überleitungen, Durchführungen, Rezitative

Weitere internationale Konzepte

Bewegungsstadien: *initium*, *motus*, *terminus*
Beginning – Middle – End Paradigm
Theory of Formal Functions

(BORIS ASAFIEW: *Musikalische Form als Prozess*, Moskau 1930, S. 88f.)

(KOFI AGAWU: *Playing with Signs*, Princeton 1991, S. 131f.)

(WILLIAM CAPLIN: *Classical Form*, New York 1998, S. 9ff.)

Musikalische Logik

Übergeordneter Zusammenhang

Variatives Denken
Zyklizität | Wiederkehr
Symmetrie | Spiegelbildlichkeit

(Typen nach MANFRED DINGS: Reihung, Gruppierung, Fortspinnung, Entwicklung)
Motivisch-thematische Arbeit, entwickelnde Variation, Substanzgemeinschaft
Einheit in der Mehrsätzigkeit, Thementransformation, finale Synthese
Entsprechungen im Zeitverlauf (vertikale Achse) oder im Tonraum (horizontal)

Gesetze der Gestaltpsychologie

Gesetz der Nähe
Gesetz der Ähnlichkeit
Gesetz der Kontinuität
Gesetz der Prägnanz

(MAX WERTHEIMER: *Lehre von der Gestalt*, Berlin 1923)

Elemente mit geringen Abständen werden als zusammengehörig identifiziert
Einander ähnliche Elemente werden als zusammengehörig wahrgenommen
Elemente, die Vorheriges fortsetzen, werden als zusammengehörig erkannt
Elemente, die sich von der Umgebung abheben, werden bevorzugt

Graphische Analogien

Bogen: Hauptteil – Binnenteil – Reprise
Pfeil: Vermeidung einer Rückkehr
Kreis: Fortwährende Wiederholung
Kaleidoskop: Stetige Neukombination

(MARIE-AGNES DITTRICH: *Musikalische Formen*, Kassel 2011, S. 8f.)

Einfache Reprisenformen, Arien, Sonatensätze, Rondos, Konzertsätze
Einleitungen, Expositionen, Barformen, dramatische Eskalation
Ostinati, Klangflächen, Minimal Music, aufgehobene Zeit
Isorhythmie, Reihentechniken, Aleatorik, Polystilistik

Literatur – WILLIAM CAPLIN: *Classical Form*, New York 1998; MARIE-AGNES DITTRICH: *Musikalische Formen*, Kassel 2011; HARTMUT FLADT: »Formbildung«, in ULRICH KAISER: *Gehörbildung*, Bd. II, Kassel ²2000, S. 407–475; CLEMENS KÜHN: *Formenlehre der Musik*, Kassel ⁸2007; BARBARA DOBRETSBERGER: *Formenlehre. Formen der Instrumentalmusik*, Wien ²2016; ULRICH KAISER, *Formenlehre der Musik*, Karlsfeld 2019; FELIX DIERGARTEN / MARKUS NEUWIRTH: *Formenlehre*, Laaber 2019

