

Basisseminar Formenlehre

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

Übersichtsblatt 5 – Barock: Sonate und Suite, Concerto, Suitensatz; Themenbau, Fortspinnungstypus

Sonate und Suite

Ursprung der Gattungsbezeichnungen: Sonate (ab Ende des 16. Jh. zunächst für einsätzliche Werke), Suite (ab dem 17. Jh.)
Sonate, Suite und Partita sind in der Barockzeit nicht klar voneinander abzugrenzen; häufig synonyme Gebrauch
Reihung mehrerer Tanzcharaktere oder neutraler Satztypen; häufig zyklischer Zusammenhang durch gleiche Grundtöne
Ab dem Hochbarock: Suitensätze erscheinen meist stark stilisiert und verlieren zunehmend ihren Tanzcharakter

Solo-Sonate bzw. Suite (auch: Partita, Ordre)

- (a) Ein Melodieinstrument mit Generalbass
- (b) Ein Melodieinstrument ohne Generalbass
- (c) Ein Melodieinstrument mit obligatem Tasteninstrument
- (d) Ein Tasteninstrument

Triosonate

Zwei Melodieinstrumente mit Generalbass

Orchestersuite (auch: Ouvverture)

Französische Ouvverture mit weiteren Sätzen

Subgattungen nach Aufführungskontext:

Sonata da chiesa – Kirchensonate (Folge neutraler Satztypen, schnelle Sätze oft fugiert)

Sonata da camera – Kammersonate (suitenartige Folge von Tanzsätzen)

Sonate: Neutrale Satztypen

1 – langsam	zB: <i>Grave</i>
2 – schnell	zB: <i>Allegro</i>
3 – langsam	zB: <i>Adagio</i>
4 – schnell	zB: <i>Presto</i>

Concerto

Solokonzert

- (a) Ein Melodieinstrument konzertiert
 - (b) Zwei Melodieinstrumente konzertieren (Doppelkonzert)
- jeweils mit Generalbass und evtl. obligaten Streicherstimmen

Concerto grosso

Mehrere (gleiche / verschiedene) Instrumente konzertieren
Satzprinzip: Besetzungskontrast *concertino* + *ripieno* = *tutti*

Subgattungen nach Aufführungskontext:

Concerto da chiesa bzw. *Concerto ecclesiastico* – Geistliches Konzert (auch mit Singstimmen)

Concerto da camera – Kammerkonzert (auch mit Singstimmen)

Suite: Folge von Tanzsätzen

1 – Allemande (mäßig schnell)
2 – Courante (schnell)
3 – Sarabande (langsam)
4 – Gigue (schnell)

Suitensatzform (*forma bipartita*)

Zweiteiligkeit ||: A :||: B :|| Typische Tonartenfolge in Dur: ||: I – V :||: V – vi – I :||

(B oft länger als A) Typische Tonartenfolge in Moll: ||: i – v :||: v – iv – I :|| oder ||: i – III :||: III – iv – I :||

Einleitender Satz (kann auch ausgelassen werden)

Praeludium, Prélude, Preludio (auch: Praeambulum) – motorischer Eröffnungssatz, evtl. fugiert, oft konstantes Begleitmuster
Ouvverture, Overture, Overtura – meist frz. Art: langsame Außenteile in punktiertem Rhythmus, schneller fugierter Hauptteil
Sinfonia | Fantasia | Toccata etc. – andere Typen repräsentativer, motorisch bewegter, bisweilen virtuoser Eröffnungssätze

Kernsatzfolge (gängige Tanztypen in barocken Suiten)

(1) Allemande, Allemanda (dt.)	4/4, Auftakt ♩ oder ♪	mäßig langsam, ernster Charakter, Sechzehntelbewegung
(2) Courante, Corrente (ital.)	3/2 oder 3/4, oft auftaktig	fließendes Tempo, schnelle Achtelbewegung, oft Hemiolen
(3) Sarabande, Sarabanda (span.)	3/4, volltaktig	langsam, ruhig und verhalten, typischer Rhythmus: ♩♩
(4) Gigue, Giga, Jigg (engl.)	6/8 oder 3/8, oft auftaktig	lebhaft, meist punktierter Rhythmus, häufig fugierter Beginn

Optionale Sätze (meist zwischen Sarabande und Gigue positioniert)

Menuet, Minuetto (frz.)	3/4, voll- oder auftaktig	mäßig schnelles Tempo, eleganter höfischer Stil
Gavotte, Gavotta (frz.)	2/2 oder 4/4, Auftakt ♩♩	mäßig schnelles Tempo, elegant, oft humorvoller Tonfall
Bourrée, Borea (frz.)	4/4, Auftakt ♩	schnelles Tempo, schwungvoll, oft synkopische Rhythmen

Weitere Tanztypen: Polonaise, Forlane, Loure, Passeped, Anglaise; bei frz. Komponisten auch programmatische Miniaturen
Sätze können einen reduzierteren, ebenfalls zweiteiligen Mittelteil (*Trio*) oder eine verzierte Wiederholung (*Double*) besitzen
Suitenartige Zyklen in späteren Epochen: Divertimento, Serenade, Kassation (18. Jh.); Ballettsuite, Opersuite (19. und 20. Jh.)

Barocker Themenbau (Terminologie nach WILHELM FISCHER)

Liedtypus – Themenbildung mit kontrastierenden Elementen bzw. Phrasen; Vorläufer der klassischen Periode

Fortspinnungstypus – gängigstes Modell des Themenbaus, häufig in Suiten- und Konzertsätzen; Vorläufer des klass. Satzes
– Syntax: Vordersatz (Phrase oder Kopfmotiv, evtl. mit Wiederholung) – Fortspinnung (Sequenzierung) – evtl. Epilog (Kadenz)