Methodik der musikalischen Analyse

Ideen und Ansatzpunkte für die analytische Schwerpunktsetzung und Terminologie

Generelle Fragen an den Notentext

Wie stehen Gattung, Besetzung und Entstehungsgeschichte des Werkes miteinander in Beziehung?
Wie viele (solistische, begleitende) Stimmen gibt es? Herrschen homophone oder polyphone Satztechniken vor?
Wie lassen sich das ganze Werk, ein einzelner Satz, ein Formteil, eine musikalische Sinneinheit gliedern?
Wie werden Einschnitte in der Musik gestaltet? Wie werden Schlusstöne erreicht? Wann gibt es Kadenzen?
Wie sind Motive, Phrasen und Themen voneinander abgegrenzt? Finden Entwicklungen oder Verarbeitungen statt?
Welche melodischen, rhythmischen und intervallischen Strukturen sind charakteristisch für die erscheinenden Motive?
Welche Zusammenklänge herrschen vor? Ergeben sich Akkorde aus Stimmverläufen oder sind sie substanziell?
Wie werden Harmonieverläufe gestaltet? Gibt es Sequenzen, Satzmodelle, wiederkehrende Akkordfolgen?
Welche Rolle spielt, falls es sich um Vokalmusik handelt, der Text? In welcher Beziehung steht er zur Musik?
Gibt es Elemente, die über die Musik hinaus bedeutungstragend oder symbolisch wirken?
Was ist charakteristisch für dieses spezielle Werk? Was ist sein Wesentliches und Besonderes?

|--|

Parameter der Analyse

1 FORM UND GLIEDERUNG

- a Großformale Anlage eines Satzes
- b Gattungsspezifische Formteile
- c Kleinform bzw. Syntax eines Formteils

2 EIGENSCHAFTEN VON TONFOLGEN

- a Melodik
- b Rhythmik
- c Polyphone Struktur
- d Thematisch-motivische Arbeit
- 3 EIGENSCHAFTEN VON ZUSAMMENKLÄNGEN
- a Formbildende Harmonik
- b Mehrstimmige Satzmodelle
- c Harmonische Verläufe
- 4 MUSIKALISCHE SEMANTIK
- a Instrumentation
- b Textierung
- c Dynamischer Verlauf
- d Assoziative Ebene

Terminologie, Schlagworte, Beispielvokabeln

Tonvorrat, Skala, Modus, Chromatik, Intervall, Figur, Linie, Kontur ... Taktart, Metrum, Notenwert, Pause, Synkope, Ostinato, Unterteilung ... Imitation, Kanon, Engführung, Kontrapunkt, Einsatz, *cantus firmus* ... Fortspinnung, Verarbeitung, Variante, Wiederholung, Kontrast, Substanzgemeinschaft, Sequenz, Augmentation, Spiegelung ...

Sonatensatz, Liedform, Rondo, Scherzo, Thema und Variationen ...

Motiv, Phrase, Periode, Satz, Barform, Einschnitt, Interpunktion ...

Exposition, Thema, Ritornell, Mittelteil, Seitensatz, Reprise ...

Grundtonart, Kadenz, Modulation, Ausweichung, Zieltonart ... Fauxbourdon, Parallelismus, Oktavregel, Lamentobass, Vorhaltskette ... Akkord, Auflösung, Leitton, Septime, Sequenz, Quintfall, Dissonanz, Vorhalt, Trugschluss, Klausel, Orgelpunkt ...

Besetzung, Klangfarbe, Spieltechnik, Solo, Nebenstimme ...
Zeile, Strophe, Versmaß, Reim, Melisma, Wort-Ton-Verhältnis ...
Energie, Intensität, Aufbau, Steigerung, Lautstärke, Ereignisdichte ...
Charakter, Stimmung, Wirkung, Programmatik, Idee, Bedeutung, Inhalt, Topos, musikalische Aussage, Titel, Motto, Lautmalerei ...

Analysemittel und Werkzeuge

- 1 Stufentheorie und Generalbass
- 2 Funktionstheorie
- 3 Schenker'sche Schichtenlehre
- 4 Statistische Untersuchung

Stufe, Ziffer, Umkehrung, Dreiklang, Septakkord, Grundton ...
Subdominante, Gegenklang, Parallele, Mediante, Neapolitaner ...
Vordergrund, Ausfaltung, Prolongation, Zug, Urlinie, Ursatz ...
Tonfeld, Gestalt, Permutation, Konstruktion, pitch class, prime form ...