

Basisseminar Formenlehre

Musikwissenschaft · Robert Schumann Hochschule Düsseldorf · Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf
Übersichtsblatt 6 – Barock: Oper, Oratorium, Kantate, Rezitativ und Arie, Reihungsformen; vierstimmiger Satz

---

Vokalgattungen des Barock

Monodie – neuartiges satztechnisches Konzept ab etwa 1600

Vokales Konzertieren: solistische Singstimme(n) mit Generalbass-Begleitung
stile recitativo: vom Text geprägte Gesangslinie, deklamierend oder arienhaft

prima prattica vs. seconda prattica

streng polyphon, frei, affektbetont,
motettischer Stil konzertierend

Oper

Als szenische Ausdrucksform der Monodie begründet durch die Florentiner Camerata: VINCENZO GALILEI, CACCINI, PERI etc.

Libretti: Stoffe der griechischen Antike vorherrschend (zB Orpheus-Mythos, Odyssee); Librettisten: RINUCCINI, STRIGGIO
Italienischer (Venedig ab Anfang 17. Jh., Neapel ab Mitte 17. Jh.) und französischer Stil (Paris ab Mitte 17. Jh.) konkurrieren

Subgattungen: *opera seria / dramma per musica* bzw. *tragédie lyrique*; *opera buffa* bzw. *opéra comique*; *semi-opera*

Wendepunkt (18. Jh.): GLUCKS Reformoper; weiter (ab 19. Jh.): romantische Oper, *grand opéra*, Musikdrama, Operette, Musical

Oratorium

Geistlich-konzertantes Gegenstück zur Oper
Text: Bibelverse oder poetische Neudichtung
Besetzung: Chor, Solisten, Instrumente

Oratorische Passion

Gegenstand: die Leiden Christi
Vertonung eines Evangelientexts
(evtl. durch Neudichtungen ergänzt)

Kantate bzw. Vokalconcerto

Mehrteilig, geistlich oder weltlich
Besetzung: Solisten, (Chor,) Instr.
Subtypen: Choral- / Psalmkantate

Satztypen bzw. Nummern in Opern und Oratorien

- (1) **Rezitativ** Ausführung als *secco* (nur mit Generalbass) oder *accompagnato* (mit obligaten Instrumenten)
Rhythmik: metrisch gebunden notiert, aber frei ausgeführt; Harmonik: bewegt, modulationsreich
Viel Text (im Oratorium: Evangelium oder andere Bibelpassagen), Handlung wird vorangetrieben
- (2) **Arie, Duett, Terzett** Ritornellform oder Liedform, klare Struktur; typisch: *Da-capo*-Arie mit Reprise; wenig Text
mit meist vielen Wiederholungen, meist Neudichtungen zeitgenössischer Librettisten
Minimalbesetzung: solistische Singstimme(n) mit Generalbass, oft auch obligate Instrumente
- (3) **Arioso** Liedhaftes Vokalsolo, stilistisch und formal zwischen Rezitativ und Arie angesiedelt
- (4) **Choral** In Oratorien und Kantaten: vierstimmiger Satz eines (protestantischen) Kirchenliedes
Grundlage: Texte und Melodien meist aus Frühbarock oder Renaissance, seltener Neudichtungen
Auch hybride Satztypen: zB in Arien / Chöre eingeflochten, Choralvariationen mit *cantus firmus*
- (5) **Chor** Freier mehrstimmiger Chorsatz, kein Choral; *turba*-Chöre (BACH): in Handlung eingebunden
- (6) **Instrumentalstücke** Einleitende Sätze oder Orchesterzischenspiele: Sinfonia, Intrada, Pastorale, Ouvertüre etc.

Barocke Reihungsformen

Da-capo-Arie und Ritornellform

Typisches Formprinzip für schnelle Concerto-Sätze, Arien (aus Opern, Oratorien oder Kantaten) oder Rondeaux in Suiten
Dreiteilige Großform mit Reprise (*da capo*): A – B – A, Mittelteil meist in der vi / III; Reprisenteil kann frei verziert werden

A-Teil meist in Ritornellform; unterschiedliche Längen möglich: a – b – a | a – b – a' – c – a | a – b – a' – c – a'' – d – a (etc.)

Besetzungskontrast: Ritornelle (a) im *tutti* wechseln ab mit Episoden (b, c, d) mit konzertierenden Soli in Nachbararten
Binnen-Ritornelle (a', a'') müssen nicht in der Grundtonart stehen, können gegenüber dem Anfangsritornell verkürzt sein

Strophische Anlage

Häufige Gestaltung von Kirchenliedern (Chorälen) und weltlichen Generalbassliedern (Lautenlieder, Oden, Arien)

Viele Textstrophen zu einer mehrfach wiederholten Melodie; zeilenweise Vertonung: jedes Reimwort fällt auf eine Kadenz

Vierstimmiger Satz

Kantionalsatz – ab Ende des 16. / Beginn des 17. Jh.

Schlichter homophoner Akkordsatz zu einem protestantischen Kirchenlied, *cantus firmus* im Sopran oder Tenor

Harmonik: modal, Akkordrepertoire: Grundstellungen und Sextakkorde, gelegentlich Quintsextakkorde; Quartvorhalte

Form: zeilenweise durch Grund- oder Tenorkadenzen strukturiert, Metrik: frei deklamierend (wie Liedsätze der Renaissance)

Choralsatz – ab Beginn des 18. Jh., prominent im Schaffen BACHS

Homophoner, aber figurierter und mit polyphonen Elementen versehener Satz eines Kirchenlieds, *cantus firmus* im Sopran

Harmonik: dur-moll-tonal, Akkordrepertoire: Dreiklänge (Grundstellungen, Sextakkorde), Septakkorde (Terzquart selten)

Form: zeilenweise durch Ganzschlüsse, Halbschlüsse oder Trugschlüsse strukturiert, Metrik: Akzentstufentakt, häufig 4/4