

Schlüsselwerke der Musik

Reclam Sachbuch premium

Schlüsselwerke der Musik

Von Bernd Asmus,

Claus-Steffen Mahnkopf, Johannes Menke

Reclam

RECLAMS UNIVERSAL-BIBLIOTHEK Nr. 14025
2020 Philipp Reclam jun. Verlag GmbH,
Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen

© Bernd Asmus, Claus-Steffen Mahnkopf und Johannes Menke

Umschlagabbildung: Michelangelo Merisi da Caravaggio (1571–1610),
»Der Lautenspieler«, 1595/96. (Wikimedia Commons / CCO 1.0)

Druck und Bindung: Kösel GmbH & Co. KG,
Am Buchweg 1, 87452 Altusried-Krugzell
Printed in Germany 2020

RECLAM, UNIVERSAL-BIBLIOTHEK und
RECLAMS UNIVERSAL-BIBLIOTHEK sind eingetragene Marken
der Philipp Reclam jun. GmbH & Co. KG, Stuttgart
ISBN 978-3-15-014025-3

Auch als E-Book erhältlich

www.reclam.de

Inhalt

Vorwort 17

Werke

Anonymus/Anonyma (ca. 900 – 1200) 22

Perotinus Magnus (ca. 1170 – 1238), *Sederunt principes* 24

Guillaume de Machaut (ca. 1300 – 1377), *Motette 23*:

Felix virgo/ Inviolata genetrix/Ad te suspiramus 26

Francesco Landini (1325–1397), *Così pensoso* 28

Solage (spätes 14. Jahrhundert), *Fumeux fume par fumée* 30

Johannes Ciconia (ca. 1370 – 1412),

O Padua, sidus praeclarum 32

John Dunstaple (ca. 1390 – 1453),

Veni Sancte Spiritus/Veni creator Spiritus 34

Gilles Binchois (um 1400 – 1460),

Adieu, Adieu, mon joieulx souvenir 36

Guillaume Dufay (1397–1474),

Puisque vous estes campieur 38

Ave regina caelorum/Miserere tui labentis Dufay 39

Johannes Ockeghem (ca. 1410 – 1497), *Intemerata Dei mater* 42

Heinrich Finck (ca. 1440 – 1527), *Missa in summis* 44

Josquin Desprez (ca. 1450/55 – 1521) 46

Ave Maria, gratia plena 47

Missa La sol fa re mi 48

Miserere mei Deus 49

Pierre de la Rue (1452–1518), *Missa L'homme armé I* 52

Heinrich Isaac (ca. 1455 – 1517), *Virgo prudentissima* 54

Antoine Brumel (ca. 1460 – nach 1512),

Missa Et ecce terrae motus est 56

Ludwig Senfl (ca. 1486 – 1543), *Ave rosa sine spinis* 58

- John Taverner** (ca. 1490 – 1545),
Missa Gloria Tibi Trinitatis 60
- Nicolas Gombert** (ca. 1495 – ca. 1560), *Credo* 62
- Francesco Canova da Milano** (1497–1543),
Fantasia 64
- Christóbal de Morales** (ca. 1500 – 1553), *Salve regina* 66
- Luis de Narváez** (ca. 1505 – nach 1549),
Quatro Diferencias sobre Guárdame las vacas 68
- Thomas Tallis** (ca. 1505 – 1585), *Spem in alium* 70
- Jacques Arcadelt** (ca. 1507 – 1568), *O felici occhi miei* 72
- Cipriano de Rore** (ca. 1515 – 1565), *Dalle belle contrade* 74
- Giovanni Pierluigi da Palestrina** (ca. 1525 – 1594) 76
Missa Repleatur os meum laude 76
Super flumina Babylonis 77
Laudate Dominum omnes gentes 78
- Orlando di Lasso** (ca. 1532 – 1594),
Psalmi Davidis poenitentiales 80
- Giaches de Wert** (ca. 1535 – 1596), *Solo e pensoso* 82
- Maddalena Casulana** (ca. 1540 – ca. 1590),
Morir non può il mio cuore 84
- Giovanni Gabrieli** (ca. 1555 – 1612), *Canzon XVI* 86
- Carlo Gesualdo da Venosa** (ca. 1561 – 1613), *Mille volte* 88
- Jan Pieterszoon Sweelinck** (1562–1621),
Fantasia chromatica 90
- John Dowland** (1563–1626), *Lachrimae* 92
- Claudio Monteverdi** (1567–1643) 94
L'Orfeo 95
Vespro della Beata Vergine (Marienvesper) 96
Achtes Madrigalbuch 97
- Salamone Rossi** (ca. 1570 – ca. 1630),
haš-Šîrîm ašer li-šelomoh 100
- Giovanni Valentini** (ca. 1582 – 1649), *Sonata à 5* 102
- Girolamo Frescobaldi** (1583–1643), *Toccata Nona* 104

- Heinrich Schütz** (1585–1672) 106
O süßßer, o freundlicher, o gütiger Herr Jesu Christe 107
Musikalische Exequien 108
- Johann Hermann Schein** (1586–1630),
Die mit Tränen sähen 110
- Dario Castello** (erste Hälfte des 17. Jhdts.),
Sonata decima à 3 112
- Michelangelo Rossi** (ca. 1601–1656), *Settima Toccata* 114
- Francesco Cavalli** (1602–1676), *La Calisto* 116
- Giacomo Carissimi** (1605–1674), *Jephthe* 118
- Johann Jakob Froberger** (1616–1667),
Allemande faite en passant le Rhin. . . 120
- Barbara Strozzi** (1619–1677), *Lagrima mie* 122
- Louis Couperin** (1626–1661), *Préludes non mesurés* 124
- Johann Caspar von Kerll** (1627–1693),
Missa in fletu solatium obsidionis Viennensis 126
- Jean-Henry d'Anglebert** (1629–1691), *Pièces de clavecin* 128
- Jean-Baptiste Lully** (1632–1687), *Armide* 130
- Dieterich Buxtehude** (1637–1707), *Praeludium in fis* 132
- Alessandro Stradella** (1639–1682),
Sotto l'ombra d'un aureo diadema 134
- Marc-Antoine Charpentier** (1643–1704),
In navitatem Domini canticum 136
- Heinrich Ignaz Franz Biber** (1644–1704), *Battalia à 10* 138
- Arcangelo Corelli** (1653–1713),
Sonate VI aus den Sonate a Violino e Violone o Cimbalò 140
- Marin Marais** (1656–1728),
Tombeau pour Marais le Cadet 142
- Henry Purcell** (ca. 1659–1695), *Music for Queen Mary.*
Come, Ye Sons of Art. Ode for the Birthday of Queen Mary
und *Music for the Funeral of Queen Mary* 144
- Johann Kuhnau** (1660–1722),
Musikalische Vorstellung einiger biblischer Historien 146

Élisabeth Jacquet de La Guerre (1665–1729), Sonata 1 aus den <i>Sonates pour le Violon et pour le Clavecin</i>	148
François Couperin (1668–1733), <i>Vingt-Cinquième Ordre</i>	150
Antonio Caldara (1670–1736), Gloria B-Dur	152
Francisco Valls (1671–1747), <i>Missa Scala Aretina</i>	154
Azzolino Bernardino della Ciaia (1671–1755), Sonata V aus den <i>Sonate per cembalo</i> op. 4	156
Antonio Vivaldi (1678–1741), Concerto in C-Dur RV 190	158
Jan Dismas Zelenka (1679–1745), <i>Hipocondrie à 7 Concertanti</i>	160
Georg Philipp Telemann (1681–1767), Konzert für Viola d’amore, Oboe d’amore, Traversflöte, 2 Violinen, Viola und Bass TWV 53: E1	162
Jean-Philippe Rameau (1683–1764), <i>Les Boréades</i>	164
Johann Sebastian Bach (1685–1750)	166
Die Kirchenkantaten	167
<i>Das Wohltemperierte Klavier I und II</i>	168
<i>Goldberg-Variationen</i>	170
<i>Chaconne</i> , aus der Partita Nr. 2 d-Moll für Violine solo	171
<i>Matthäus-Passion</i>	172
<i>Das Musikalische Opfer</i>	173
<i>Die Kunst der Fuge</i>	174
<i>Messe h-Moll</i>	175
Domenico Scarlatti (1685–1757), Sonata e-Moll K 394	177
Georg Friedrich Händel (1685–1759)	179
<i>Dixit Dominus</i>	180
<i>Rinaldo</i>	181
<i>Belshazzar</i>	182
Giovanni Battista Pergolesi (1710–1736), <i>Stabat Mater</i>	185
Christoph Willibald Gluck (1714–1787), <i>Orfeo ed Euridice</i>	187

- Carl Philipp Emanuel Bach** (1714–1788),
Fantasia C-Dur H. 284 189
- Antonio Francisco Javier José Soler Ramos**
(Padre Antonio Soler, 1729–1783), *Fandango* 191
- Joseph Haydn** (1732–1809) 193
Streichquartett op. 33, 2 Es-Dur 193
Symphonie Nr. 45 fis-Moll 194
Die Schöpfung 196
Klaviersonate C-Dur 197
- Johann Christian Bach** (1735–1782), *Temistocle* 199
- Carl Stamitz** (1745–1801), Symphonie »La Chasse« 201
- Muzio Clementi** (1752–1832), *Gradus ad Parnassum* 203
- Wolfgang Amadeus Mozart** (1756–1791) 205
Symphonie A-Dur KV 201 206
Rondo a-Moll KV 511 207
Serenade B-Dur KV 361 »Gran Partita« 208
Le nozze di Figaro (*Figaros Hochzeit*) 209
Konzert für Klarinette und Orchester 211
Streichquintett g-Moll KV 516 212
Requiem-Fragment 213
- Joseph Martin Kraus** (1756–1792), *Symphonie funèbre* 215
- Luigi Cherubini** (1760–1842), *Missa pro defunctis* 217
- Ludwig van Beethoven** (1770–1827) 219
Große Fuge 219
Symphonien 1–9 220
Fidelio 223
Viertes Klavierkonzert 223
32 Klaviersonaten 224
Frühlingssonate für Violine und Klavier 225
Missa solemnis 226
33 *Veränderungen über einen Walzer von Diabelli*
(*Diabelli-Variationen*) 227
Späte Streichquartette 228

- Niccolò Paganini** (1782–1840), 24 Capricci op. 1 230
- Carl Maria Friedrich Ernst von Weber** (1786–1826),
Der Freischütz 232
- Giacomo Meyerbeer** (1791–1864), *L'Africaine* 234
- Gioachino Rossini** (1792–1868),
Il barbiere di Siviglia 236
- Franz Berwald** (1796–1868), *Sinfonie singulière* 238
- Franz Schubert** (1797–1828) 240
 Symphonie Nr. 8 240
Winterreise 242
 Streichquintett C-Dur 243
 Klaviersonate B-Dur 245
- Gaetano Donizetti** (1797–1848), *Maria Stuarda* 247
- Vincenzo Bellini** (1801–1835), *Norma* 249
- Hector Berlioz** (1803–1869),
Grande Messe des Morts (Requiem) 251
- Fanny Hensel, geb. Mendelssohn** (1805–1847),
 Klaviertrio d-Moll 253
- Felix Mendelssohn Bartholdy** (1809–1847),
 Symphonie Nr. 4 »Italienische Symphonie« 255
- Norbert Burgmüller** (1810–1836),
 Klavierkonzert fis-Moll 257
- Fryderyk Chopin** (1810–1849), Erste Ballade 259
- Robert Schumann** (1810–1856) 261
Kreisleriana 261
Liederkreis nach Gedichten von Joseph von Eichendorff 263
Romanzen für Oboe und Klavier 264
 Sinfonie Nr. 4 d-Moll 265
- Franz Liszt** (1811–1886), *Faust-Symphonie* 268
Unstern! Sinistre, disastro für Klavier 269
- Richard Wagner** (1813–1883) 272
Venusbergmusik 273
Tristan und Isolde 274

<i>Der Ring des Nibelungen</i>	276
<i>Parsifal</i>	278
Giuseppe Verdi (1813–1901)	281
<i>Macbeth</i>	281
<i>Messa da Requiem</i>	283
<i>Falstaff</i>	284
Jacques Offenbach (1819–1880),	
<i>Les contes d'Hoffmann (Hoffmanns Erzählungen)</i>	287
César Franck (1822–1890),	
Sonate für Violine und Klavier A-Dur	289
Bedřich Smetana (1824–1884),	
Erstes Streichquartett »Aus meinem Leben«	291
Joseph Anton Bruckner (1824–1896),	
Fünfte Symphonie	293
Neunte Symphonie d-Moll	294
Johannes Brahms (1833–1897)	297
Klavierkonzert Nr. 1	298
<i>Warum ist das Licht gegeben dem Mühseligen</i>	299
<i>Immer leiser wird mein Schlummer</i>	300
Klarinettenquintett h-Moll	301
Intermezzo h-Moll	302
Camille Saint-Saëns (1835–1921),	
Zweites Klavierkonzert g-Moll	304
Georges Bizet (1838–1875), <i>Carmen</i>	306
Modest Petrowitsch Mussorgski (1839–1881)	308
<i>Bilder einer Ausstellung</i>	308
<i>Boris Godunow</i>	310
Pjotr Iljitsch Tschaikowsky (1840–1893), 5. Symphonie	312
Antonín Dvořák (1841–1904), 8. Symphonie	314
Edvard Hagerup Grieg (1843–1907), <i>Peer Gynt</i>	316
Gabriel Fauré (1845–1924), <i>Clair de Lune (Menuet)</i>	318
Engelbert Humperdinck (1854–1921),	
<i>Hänsel und Gretel</i>	320

Leoš Janáček (1854–1928), <i>Mládí</i> (Jugend)	322
Giacomo Puccini (1858–1924)	324
<i>La Bohème</i>	325
<i>Turandot</i>	326
Hugo Wolf (1860–1903),	
<i>Gedichte von Eduard Mörike</i>	328
Isaac Albéniz (1860–1909),	
<i>Iberia, 12 nouvelles impressions</i>	330
Gustav Mahler (1860–1911),	
<i>Ich bin der Welt abhanden gekommen</i>	332
Zehnte Symphonie	333
Achille-Claude Debussy (1862–1918)	336
<i>Pelléas et Mélisande</i>	337
<i>Préludes pour piano</i>	338
<i>Syrinx</i>	340
<i>Jeux, poème dansé</i>	340
Richard Strauss (1864–1949), <i>Salome</i>	343
Paul Abraham Dukas (1865–1935), <i>L'apprenti sorcier</i>	345
Jean Sibelius (1865–1957), 4. Symphonie	347
Erik Satie (1866–1925), <i>Vexations</i>	349
Guillaume Lekeu (1870–1892),	
Klavierquartett in h-Moll	351
Louis Vierne (1870–1937), Symphonie Nr. 6 h-Moll	353
Alexander Nikolajewitsch Skrjabin (1871–1915),	
<i>Prométhée. Le Poème du feu</i>	355
Max Reger (1873–1916),	
<i>Introduktion, Variationen und Fuge für Orgel op. 73</i>	357
Sergej Wassiljewitsch Rachmaninow (1873–1943),	
<i>Die Toteninsel</i>	359
Arnold Schönberg (1874–1951)	361
Erste Kammersymphonie	362
Zweites Streichquartett	363
Fünf Orchesterstücke op. 16	364

<i>Erwartung</i>	365
<i>Pierrot lunaire</i>	366
Suite für Klavier op. 25	367
<i>Moses und Aron</i>	368
<i>A Survivor from Warshaw</i>	369
Charles E. Ives (1874–1954)	371
Vierte Symphonie	371
<i>The Unanswered Question</i>	373
Maurice Ravel (1875–1937), <i>La Valse</i>	375
Manuel de Falla (1876–1946),	
<i>Siete canciones populares españolas</i>	377
Franz Schreker (1878–1934), <i>Der ferne Klang</i>	379
Béla Bartók (1881–1945)	381
Streichquartett Nr. 3	382
<i>Musik für Saiteninstrumente, Schlagzeug und Celesta</i>	383
Karol Szymanowski (1882–1937), <i>Mythes</i>	385
Igor Strawinsky (1882–1971)	387
<i>Le Sacre du Printemps</i>	387
<i>Geschichte vom Soldaten (Histoire du soldat)</i>	389
<i>Dumbarton Oaks</i>	391
<i>Requiem Canticles</i>	392
Anton Webern (1883–1945)	394
<i>Fünf Lieder</i> op. 3	395
<i>Sechs Bagatellen</i>	396
<i>Fünf Stücke für Orchester</i> op. 10	397
<i>Variationen für Klavier</i>	398
<i>Zweite Kantate</i>	399
Edgard Varèse (1883–1965)	401
<i>Hyperprism</i>	402
<i>Déserts</i>	403
Alban Berg (1885–1935)	405
Klaviersonate	405
<i>Marsch aus Drei Orchesterstücke</i>	406

- Wozzeck** 407
Lyrische Suite 409
Violinkonzert 410
Sergei Sergejewitsch Prokofjew (1891–1953),
 Siebte Klaviersonate 412
Arthur Honegger (1892–1955), *Pacific* 231 414
Germaine Tailleferre (1892–1983), *Ballade* 416
Kaikhosru Shapurji Sorabji (1892–1988),
 Opus clavicembalisticum 418
Lili Boulanger (1893–1918), *Faust et Hélène* 420
Rued Langgaard (1893–1952), *Sfaerernes Musik* 422
Iwan Alexandrowitsch Wyschnegradsky (1893–1979),
 Étude sur les Mouvements rotatoires 424
Paul Hindemith (1895–1963), *Neues vom Tage* 426
George Gershwin (1898–1937), *Rhapsody in Blue* 428
Kurt Weill (1900–1950), *Die Dreigroschenoper* 430
Aaron Copland (1900–1990),
 Fanfare for the Common Man 432
Ruth Crawford Seeger (1901–1953), *String Quartet* 434
Harry Partch (1901–1974),
 The Dreamer That Remains – A Study in Loving 436
Aram Chatschaturjan (1903–1978), *Gayaneh* 438
Karl Amadeus Hartmann (1905–1963), *Gesangsszene* 440
Giacinto Scelsi (1905–1988), *Anahit* 442
Dmitri Dmitrijewitsch Schostakowitsch (1906–1975) 444
 Symphonie Nr. 7 445
 Streichquartett Nr. 8 446
Olivier Messiaen (1908–1992) 448
 Quatuor pour la fin du temps 449
 Livre d'orgue 450
Elliott Carter (1908–2012),
 A Symphony of Three Orchestras 452
Pierre Schaeffer (1910–1995), *Cinq études de bruits* 454

- Allan Pettersson** (1911–1980), 8. Symphonie 456
- John Cage** (1912–1992), 4'33" 458
- Conlon Nancarrow** (1912–1997), *Study # 21 (Canon X)* 460
- Benjamin Britten** (1913–1976),
The Young Person's Guide to the Orchestra 462
- Witold Lutosławski** (1913–1994), *Jeux vénitiens* 464
- Alberto Ginastera** (1916–1983),
Cantata para América Mágica 466
- Isang Yun** (1917–1995),
Exemplum in memoriam Kwangju 468
- Bernd Alois Zimmermann** (1918–1970) 470
Die Soldaten 470
Stille und Umkehr 472
- Leonard Bernstein** (1918–1990), *West Side Story* 474
- Galina Iwanowna Ustwolskaja** (1919–2006),
 4. Symphonie »Gebet« 476
- Iannis Xenakis** (1922–2001), *Eonta* 478
- Jean Barraqué** (1923–1973), *Chant après chant* 480
- György Ligeti** (1923–2006), *Continuum* 482
Horntrio 483
- Luigi Nono** (1924–1990), *Il canto sospeso* 486
A Carlo Scarpa, architetto, ai suoi infiniti possibili 487
- Klaus Huber** (1924–2017),
Die Seele muss vom Reittier steigen 490
- Luciano Berio** (1925–2003), *Sinfonia* 492
- Pierre Boulez** (1925–2016), *Le Marteau sans maître* 494
- Jani Christou** (1926–1970), *Anaparasstasis I* 496
- Morton Feldman** (1926–1987), *Coptic Light* 498
- Hans Otte** (1926–2007),
Das Buch der Klänge (The Book of Sounds) 500
- Hans Werner Henze** (1926–2012),
Royal Winter Music 502
- György Kurtág** (*1926), *Grabstein für Stephan* 504

Karlheinz Stockhausen (1928–2007),	
<i>Gesang der Jünglinge im Feuerofen</i>	506
<i>Klavierstück XI</i>	507
<i>Gruppen</i>	507
George Crumb (*1929),	
<i>Black Angels, Thirteen Images from the Dark Land</i>	510
Tōru Takemitsu (1930–1996), <i>November Steps</i>	512
Paul-Heinz Dittrich (*1930), <i>Klaviermusik I–VII</i>	514
Mauricio Raúl Kagel (1931–2008), <i>Match</i>	516
Sofia Asgatowna Gubaidulina (*1931), <i>Offertorium</i>	518
Glenn Gould (1932–1982), <i>Goldberg-Variationen</i>	520
Jean-Pierre Guézec (1934–1971), <i>Architectures colorées</i>	522
Helmut Lachenmann (*1935), <i>Gran Torso</i>	524
Steve Reich (*1936), <i>Piano Phase</i>	526
Brian Ferneyhough (*1943), <i>Etudes transcendantales</i>	528
Mathias Spahlinger (*1944), <i>gegen unendlich</i>	530
Georges Aperghis (*1945), <i>Récitations</i>	532
Gérard Grisey (1946–1998), <i>Les espaces acoustiques</i>	534
<i>Quatre chants pour franchir le seuil</i>	536
Salvatore Sciarrino (*1947), <i>Vanitas. Natura morta</i>	538
John Adams (*1947), <i>The Chairman Dances</i>	540
Claude Vivier (1948–1983), <i>Bouchara (chanson d’amour)</i>	542
Wolfgang Rihm (*1952), <i>Harzreise im Winter</i>	544
Adriana Hölszky (*1953), <i>Countdown</i>	546
Klaus K. Hübler (1956–2018), <i>Drittes Streichquartett</i>	548
Tan Dun (*1957), <i>Marco Polo</i>	550
Steven Kazuo Takasugi (*1960), <i>Sideshow</i>	552
Unsuik Chin (*1961), <i>Alice in Wonderland</i>	554
 Das musikalische Werk	557
Glossar	569
Register	585

Vorwort

»Klassische Musik« ist heute nichts Elitäres mehr, sie ist leicht greifbar. Ein Klick, und schon kann man im Internet die unterschiedlichsten Aufnahmen eines bestimmten Werks hören und danach auf Wikipedia etwas zum Komponisten oder zur Komponistin erfahren. Und das Konzertleben ist heute so vielfältig wie nie zuvor: Neben dem traditionellen Repertoire blüht die Alte Musik genauso wie die zeitgenössische. Doch woher soll man wissen, welche Werke hörens Wert, interessant oder musikgeschichtlich wichtig sind?

Eine Auflistung der Werke, die »man« kennen sollte, um eine umfassende Kenntnis der »klassischen Musik« zu erlangen, wird meistens »Kanon« genannt. Kanons sind genauso unverzichtbar wie hochproblematisch. Ob in der Philosophie, der Literatur, der Kunst oder eben der Musik – Kanons existieren immer und wie selbstverständlich. Meistens wird diese Tatsache aber überhaupt nicht reflektiert. In Schulbüchern, Rundfunksendern, großen Institutionen wie Orchestern und Opernhäusern, Musikhochschulen, Lexika oder der Musikwissenschaft operiert man mit Präferenzen, die nicht immer begründet sind. Sie ergeben sich oft aus Tradierungen, eingeschliffener Praxis, Gewohnheit, (uneingestanden) Vorlieben bzw. Abneigungen oder schlimmstenfalls aus Unkenntnis.

Dieses Buch verhält sich zu der Tradition musikalischer Kanons kritisch. In gewisser Weise setzt es sie fort, weil es die wichtigsten Werke nicht unberücksichtigt lassen kann. Andererseits versucht es einen neuen Ansatz. Das Musikleben hat sich in den letzten fünfzig und vor allem in den letzten zwanzig Jahren grundlegend verändert. Seit einem halben Jahrhundert wurde die sogenannte Alte Musik, grob gesagt: das Repertoire vor Johann Sebastian Bach entdeckt und entfaltet und ist

nun in großem Umfang verfügbar. Und in dieser Zeit ist natürlich auch die zeitgenössische Musik nicht stehengeblieben. Überdies erleben wir seit zwanzig Jahren eine Medienrevolution, in der all diese Musik im Internet verfügbar wird. Damit steigt aber das Bedürfnis nach Orientierung, nach Übersicht und Anregung.

Das Buch versucht in konzentrierten Darstellungen einen ausführlichen Überblick von der Alten bis zur Neuen Musik. Neben den großen Komponisten und Komponistinnen und ihren herausragenden Werken präsentiert es ebenso einige fast unbekannte Werke und solche, die es gleichwohl verdienen, verstärkt gespielt und gehört zu werden.

Für das Buch haben sich Kenner der verschiedenen Musikepochen zusammengefunden, um einen Überblick über gut tausend Jahre Kunstmusik zu verfassen. Die Autoren waren um Ausgewogenheit bemüht: in der Gewichtung der Länder und Kulturen, der Epochen, der Genres und ästhetischen Ansätze. Dennoch ist unsere Auswahl natürlich auch persönlich, denn ohne eine gewisse Emphase für den Gegenstand lässt sich kaum ein Buch über Musik schreiben. Auch in den Beschreibungen der einzelnen Werke soll der persönliche Zugang des jeweiligen Autors durchaus deutlich werden, weshalb wir Namenskürzel verwenden.

Das Buch weiß um die Qualität derjenigen Musikgenres (und um die Berührungspunkte mit ihnen), die es sprengen würden: Leichte Musik, Popmusik, Operette, Musical, Filmmusik, Jazz, von den indigenen Musikkulturen in einer globalisierten Welt ganz zu schweigen. So konnte beispielsweise eine Ausnahmeerscheinung wie Frank Zappa genauso wenig berücksichtigt werden wie herausragende Jazzmusiker. Damit ist kein ästhetisches Werturteil verbunden.

Dieses Buch ist »Werken« (worauf im Essay eingegangen wird) gewidmet und soll dabei zeigen, dass der Werkbegriff

keinesfalls auf die Zeit zwischen Beethoven und Boulez beschränkt ist. Ein Werk ist in unserem Verständnis einfach das, was man eine musikalische Arbeit nennen kann, einen Autor hat, verschiedentlich aufgeführt wird und eine einigermaßen fest umrissene Identität besitzt. Schlüsselwerke sind Werke, die das Verständnis einer ganzen Reihe von kategorial verwandten Werken erleichtern, ja manchmal allererst eröffnen. Damit ist, dessen sind wir uns bewusst, eine weitere Einschränkung gegeben: Kollektivkompositionen, Fluxus und Happenings, die ihre historische und ästhetische Berechtigung haben, konnten nicht berücksichtigt werden.

Prekär zu entscheiden war sowohl der Zeitpunkt, an dem unsere Liste beginnen, als auch, wo sie enden soll. Wir haben uns entschieden, den Anfang dort zu setzen, wo Mehrstimmigkeit greifbar wird. Der große Bereich kunstvoller einstimmiger Musik (man denke nur an Hildegard von Bingen aus dem Mittelalter), der man auch Werkcharakter zubilligen könnte, bleibt deshalb aus Gründen mangelnder Kapazität außen vor. Die jüngste Zeit ist schwerlich zu erfassen, da das Musikgeschehen nach dem Ende der Nachkriegsperiode der Neuen Musik keinen einheitlichen stilistischen Orientierungen mehr unterliegt, an Breite (global) und Vielfalt (digital) zugenommen hat und sicher erst in der Zukunft einen Überblick erlaubt. Mit Unsuk Chin haben wir zugegebenermaßen einen etwas willkürlichen Schlusspunkt gewählt, immerhin kann sie aber als Komponistin dort symbolhaft stehen, waren doch in der Musikgeschichte bis dato Komponistinnen eher spärlich vertreten.

Fast alle Musik, von der dieses Kompendium handelt, ist im Internet (YouTube) verfügbar. Ein Abspielen auf einem Computer oder Smartphone ersetzt natürlich nicht den Konzertbesuch oder wenigstens die Wiedergabe auf einem HiFi-Gerät, möge aber den ersten Einstieg erleichtern. Auch denen, welche

die Noten betrachten wollen, hilft das Internet (z. B. Petrucci Music Library [imslp.org]). Insofern haben wir auf Empfehlungen für Aufnahmen in der Regel verzichtet.

Dass dieses Buch eine Auswahl treffen musste, versteht sich von selbst. Nicht alle Komponisten und Komponistinnen konnten Erwähnung finden. Bei solchen mit Œuvres von überragender Bedeutung (z. B. Monteverdi, Bach, Mozart oder Schubert) werden mehrere Werke besprochen, und es wird eine kurze biographische Einleitung gegeben. Aber natürlich musste hier wiederum ausgewählt werden, was uns schwerfiel. Wir konnten unmöglich alle Mahler-Symphonien oder Verdi-Opern besprechen. Nicht selten haben wir uns für ein Zugangswerk entschieden, von dem aus das Gesamtwerk entdeckt werden kann. Unter »weitere Werke« finden sich Hinweise auf weitere wichtige Werke, und wir geben gezielte Hinweise auf weiterführende Literatur. Der Zeitstrahl dient der groben Orientierung im geschichtlichen Umfeld, das Glossar hilft beim Verständnis der Fachbegriffe.

Wir versammeln 200 Komponisten und Komponistinnen, erläutern 286 Werke und verweisen auf über eintausend weitere. Nachdem neugierige Musikliebhaber – oder wissbegierige Studierende – all diese Musik kennengelernt haben, mögen sie ausreichend motiviert und stimuliert sein, diesen Kreis nach persönlichen Vorlieben stetig zu erweitern, denn: Der Schlüsselwerke kann es nicht genug geben!

Das Buch ist gemeinsam mit Peter Mischung konzipiert und entwickelt worden. Wir danken ihm für sein Engagement und vielfachen Rat in Sachfragen. Von der Konzeption über die Auswahl und die Darstellung bis hin zum Abschluss hat unser Buch oft auch leidenschaftliche Diskussionen unter den Beteiligten ausgelöst. Viele Lösungen haben wir daher erst nach und nach gemeinsam gefunden. Anregungen und Unterstützung erhielten wir unter anderem von Gisela Bechtel, Nicole Besse,

Dániel Péter Biró, Micha Brumlik, Frank Cox, Pouria Eghdami,
Junyu Guo, Sophia Menke, Ulrike Menke, Gabriel Teschner,
Hakan Ulus und Florian Vogt.

Freiburg/Potsdam/Lörrach, im Mai 2019

Anonymus/Anonyma (ca. 900 – 1200)

- | Frühe Mehrstimmigkeit. Erste aufgezeichnete polyphone Kompositionen.

Schon aus dem frühen Mittelalter sind kunstvoll komponierte einstimmige Kompositionen überliefert. Viele davon entstanden in den Frauen- oder Männerklöstern, die Autorinnen und Autoren sind meist anonym, andere aber auch namentlich bekannt wie Hildegard von Bingen (1098–1179). Wahrscheinlich wurde diese Musik auch mehrstimmig aufgeführt. Der erste genauere Hinweis auf mehrstimmiges Musizieren ist ein Traktat: die *Musica enchiridis* (Handbuch zur Musik) aus dem späten 9. Jahrhundert. Diese Schrift ist eine späte Frucht der von Karl dem Großen in Gang gesetzten Bildungsreform (karolingische Renaissance), die sich auch auf die Musik auswirkte. In der *Musica enchiridis* werden die mittelalterlichen Tonarten beschrieben, und es wird ein Tonsystem aufgestellt, mit dem man den Gregorianischen Choral (also die einstimmige liturgische Musik der Kirche) problemlos in parallelen Quinten singen kann. Beim Singen in parallelen Quarten, das auch üblich war, tritt allerdings ein systembedingtes Problem in Form von unschönen übermäßigen Quarten auf. Damit wird es aber erst interessant, denn, um diese zu vermeiden, soll man Haltetöne benutzen und als Intervalle auch Terzen und große Sekunden. Damit steht die Tür offen zu einem Erkundungszug in die Mehrstimmigkeit!

Den frühen mehrstimmigen Gesang nennt man Organum. Sicherlich wird die Praxis des Organum-Singens in den Traktaten idealisiert dargestellt, aber wir können davon ausgehen, dass sie weit verbreitet war. Es muss den Beschreibungen in den Traktaten zufolge ziemlich prachtvoll und wuchtig geklungen haben: Man sang langsam, in mehreren Oktavlagen

und zusammen mit Instrumenten. Nach dem 9. Jahrhundert folgen viele weitere Traktate, die eine mehrstimmige Aufführungspraxis des Chorals beschreiben. Sie belegen, wie sich diese Praxis nach und nach immer weiter verfeinert hat. Und man merkt den Autoren an, wie fasziniert sie vom Klang der Mehrstimmigkeit waren, weil in ihr die Stimmen »einmütig verschieden klingen und verschieden klingend übereinstimmen«, wie es bei Guido von Arezzo heißt. Auf diesen Autor gehen übrigens auch unser Tonsystem und die Grundlagen unserer Notation zurück.

Irgendwann genügte es den Musikern nicht mehr, aus dem Stegreif mehrstimmig zu singen, und sie fingen an, Stücke aufzuschreiben. Es entstand ein erstes Repertoire kunstvoller Polyphonie, vor allem im Südwesten Frankreichs (aquitansische Polyphonie). Dabei war der Rhythmus noch nicht exakt festgelegt. Dennoch oder vielleicht gerade deshalb ist diese Musik nach wie vor sehr faszinierend. (JM)

Literatur: Hans Heinrich Eggebrecht, »Die Mehrstimmigkeitslehre von ihren Anfängen bis zum 12. Jahrhundert«, in: Frieder Zaminer (Hrsg.), *Geschichte der Musiktheorie*, Bd. 5, Darmstadt 1984, S. 9–87; Rudolf Flotzinger, *Das sogenannte Organum. Zu den Anfängen der Mehrstimmigkeit im Abendland*, Graz 2011.

Perotinus Magnus (ca. 1170 – 1238)

Pariser Musiker. Einer der ersten namentlich überlieferten Komponisten mehrstimmiger Musik in Europa.

- ▮ *Sederunt principes*. Vierstimmiges Organum (frühes 13. Jahrhundert), ca. 12–14 Minuten.

| Erster Höhepunkt notierter Polyphonie, Notre-Dame-Schule.

Im 12. und 13. Jahrhundert herrschte kulturelle Aufbruchstimmung: Die Städte blühten, Universitäten wurden gegründet, die Philosophie (Scholastik) stand hoch im Kurs, in ganz Frankreich wurden gotische Kathedralen errichtet, wie Notre-Dame in Paris. Und auch die mehrstimmige Musik erlebte dort einen Höhepunkt mit einer Vielzahl von zwei-, drei- und sogar vierstimmigen Kompositionen, die im *Magnus liber organi* überliefert sind. In einer ersten Periode (bis ca. 1200) entstanden zweistimmige Organum-Sätze, deren Rhythmus noch nicht exakt festgelegt war. Ein Theoretiker dieser Zeit (den man später auf den schönen Namen »Anonymus IV« getauft hat) bezeichnet den Komponisten Leoninus (2. Hälfte 12. Jahrhundert) als »optimus organista« (bester Organumkünstler). In einer zweiten Periode (nach ca. 1200) würdigt Anonymus IV nun Perotinus Magnus als »optimus discantor« (besten Diskantkünstler) und fügt hinzu, er sei besser als Leoninus! Anonymus IV führt sogar einen kleinen Werkkatalog Perotins an (s. u.). Für ihn gibt es einen klaren Fortschritt, und mit den Begriffen »organum« und »discantus« unterscheidet er auch zwei Etappen in der Geschichte der Polyphonie.

Perotinus benutzte die sogenannte Modalrhythmik. Dabei stehen sechs rhythmische Modelle (Modi) in jeweils drei unterschiedlich langen Varianten zur Verfügung. Damit lassen

sich die Melodien rhythmisieren, und man kann dabei auch verschiedene Rhythmen gleichzeitig singen – wovon Perotinus ausführlich Gebrauch macht.

Das Organum *Sederunt principes* ist für die Messe am Stephanustag (26. Dezember) komponiert. In der Haltestimme, dem Tenor, erklingt der Choral des Graduale. Ihm hat Perotinus drei Stimmen hinzugefügt. In den Partien, in denen der Tenor eine Silbe lange aushält, entstehen bewegte Klangflächen. Wenn der Tenor schneller vorangeht, erklingt ein dichter vierstimmiger Satz. Insgesamt ergibt sich eine imposante Klangarchitektur aus wechselnden Texturen. Ihre Wirkung entspricht der gotischen Architektur mit ihren bunten Glasfenstern und lichtdurchfluteten Räumen.

Perotinus wurde erst im späten 19. Jahrhundert wiederentdeckt, übt aber seitdem Einfluss auf die zeitgenössische Musik aus: Steve Reich berief sich auf ihn, und auch für Klaus Huber war die Begegnung mit Perotinus prägend. (JM)

Weitere Werke (nach Anonymus IV): *Viderunt omnes, Alleluja. Navitatis, Alleluia. Posui, Salvatoris hodie, Dum sigillum summi patris, Beata viscera.*

Literatur: *Perotinus Magnus* (Musik-Konzepte 107), München 2000.