

MUSIK

DIE GROSSE BILD-ENZYKLOPÄDIE

INHALT

1

DIE ANFÄNGE

60 000 V. CHR. – 500 N. CHR.

Einführung und Chronik

Menschen machen Musik

Mithilfe primitiver Instrumente geben die Frühmenschen Legenden musikalisch weiter.

Die Wiege der Musik

Musiker spielen bei Hofe und zu Ehren der Götter auf in Mesopotamien, Ägypten, Indien und China.

Eine philosophische Sicht

Für die griechischen Philosophen sind Musik und Mathematik die Schlüssel zum Universum.

Mythos und Tragödie

Chöre und Musiker treten bei Musik- und Theaterwettbewerben im antiken Griechenland auf.

■ ANTIKE INSTRUMENTE

Lasst die Trompete klingen

Musik ruft die römischen Soldaten zu den Waffen, belebt Feierlichkeiten und Zeremonien.

2

MUSIK IM MITTELALTER

500–1400

Einführung und Chronik

Heilige Gesänge

Gesang, Kirchentonarten und frühe Notation entwickeln sich in europäischen Kirchen und Klöstern.

Minnesänger und Troubadoure

Straßen- und Hofmusikanten singen von unerfüllter Liebe und nehmen die Politik aufs Korn.

■ MITTELALTERLICHE INSTRUMENTE

Melodien schreiben

Als Hilfestellung für die Mönche erfindet Guido von Arezzo die Notation auf vier Linien.

Zither und Leier, Sackbut und Schalmei

In der mittelalterlichen Gesellschaft begleitet Musik Tanz, Bankette und Mysterienspiele.

Islamische Musik

In China, Afrika, Spanien und im Nahen Osten entwickeln sich unterschiedliche Musiktraditionen.

■ ISLAMISCHE INSTRUMENTE

Musik im alten China

Beim Exerzieren und bei Staatsanlässen, in Tempeln und in Teehäusern: Musik spielt eine Schlüsselrolle.

Viele Stimmen

Die genaue Notation bahnt den Weg für eine komplexe Musik mit vielen Stimmen.

3

RENAISSANCE UND REFORMATION

1400–1600

Einführung und Chronik

Liebeslieder

Der polyphone Stil beeinflusst die Entwicklung des Liedguts in Frankreich, Deutschland und Italien.

Musik im Druck	54	Die Geburt der Oper	80
Durch neue Drucktechniken werden Noten allgemein verfügbar, und Laien beginnen zu musizieren.		Intellektuelle und Musiker in Florenz verbinden Mythen mit Musik und legen so den Grundstein für die Oper.	
Der Aufstieg der Instrumentalmusik	56	Oratorien und Kantaten	82
Notendruck führt zur Nachfrage nach neuen Stücken; die Kompositionen werden komplexer.		Neue Formen entstehen in Italien: Oratorien (dramatisch vorgetragene, biblische Geschichten) und weltliche dramatische Lieder, genannt Kantaten.	
Im Dienst Gottes	58	Gönner und Komponisten	84
Die Gemeinden singen in ihrer eigenen Sprache und lauschen nicht mehr nur still der lateinischen Messe.		Die europäischen Monarchen und Adelsfamilien fördern die Künste im großen Stil.	
■ GIOVANNI PIERLUIGI DA PALESTRINA	60	■ DIE GEIGE	86
Das goldene Zeitalter der Laute	62	■ ANTONIO STRADIVARI	88
Im 16. Jh. wird die Laute populär – als Soloinstrument und zur Liedbegleitung.		■ SAITENINSTRUMENTE	90
■ DIE LAUTE	64	■ ANTONIO VIVALDI	92
Das Madrigal	66	Englisches Revival	94
Italienische Sonette über Liebesfreud und Liebesleid werden von den Komponisten aufgegriffen.		Die Musik, die unter Oliver Cromwell unterdrückt wurde, lebt unter König Karl II. wieder auf: Opern und Chöre erleben eine Blütezeit.	
■ CONSORTINSTRUMENTE	68	■ HENRY PURCELL	96
Blütezeit in Spanien	70	■ DIE ORGEL	98
Die Sakralmusik gedeiht in Spanien und in den Kolonien, wo ganz unterschiedliche Einflüsse aufeinandertreffen.		Kontrapunkt und Fuge	100
Venezianische Pracht	72	Komponisten verknüpfen Musikstränge zu einem komplexen, harmonischen Ganzen.	
Neue Stile entstehen, weil Komponisten eifrig für viele gesellschaftliche Anlässe Musik schreiben.		■ JOHANN SEBASTIAN BACH	102

4

DER GEIST DES BAROCK

1600–1750 74

Einführung und Chronik 76

Der Barockstil 78

Ein überschwänglicher neuer Stil entsteht.

Sonaten, Suiten und Ouvertüren 104

Die Instrumentalmusik wird populär. Neue Formen für kleine Ensembles entstehen.

■ TASTENINSTRUMENTE 106

Meister der Tasten 108

Die Tasteninstrumente entwickeln sich, und die Stücke der Komponisten werden anspruchsvoller.

■ GEORG FRIEDRICH HÄNDEL 110

Das japanische Theater 112

Instrumentalmusiker und Chöre begleiten die Schauspieler oder Puppen auf der Bühne.

5

DIE KLASSIK

1750–1820

Einführung und Chronik

Neue Klarheit

Nach der komplexen Barockmusik bevorzugen die Komponisten klare und ausgewogene Phrasen.

Das Orchester

Der Kurfürst von Mannheim will das größte Orchester Europas gründen. Es ist berühmt für seine Technik und seine Spezialeffekte.

Die Sonate

Die neue gesellschaftliche Mittelklasse liebt Musik und elegante Werke für Solisten.

HOLZBLASINSTRUMENTE

Die Sinfonie

Innovationen Haydns, Mozarts, Beethovens und Schuberts verändern die Sinfonie.

JOSEPH HAYDN

Musizieren unter Freunden

In Österreich vertreibt man sich die Zeit mit Kammermusik und findet Nachahmer in ganz Europa.

Das Zeitalter der Vernunft

Die Prinzipien der Aufklärung – Logik, Struktur und Klarheit – inspirieren die Komponisten.

Die Oper wird lebendig

Die Komponisten wollen die Oper menschlicher machen, sie dem Alltag annähern. Sie konzentrieren sich auf den Einzelnen und seine Gefühle.

Chormusik

Chöre singen im Konzertsaal und im Gottesdienst. Die Komponisten entdecken das dramatische Potenzial geistlicher Texte.

WOLFGANG AMADEUS MOZART

138

Das Konzert

Das Zusammenspiel von Solist und Orchester wird populär und überdauert als Form.

140

DAS KLAVIER

142

LUDWIG VAN BEETHOVEN

144

Böhmische Rhapsodie

Im 18. und 19. Jh. wird Prag zu einem musikalischen Zentrum.

146

6

ROMANTIK UND NATIONALSTIL

1820–1910

148

Einführung und Chronik

150

Beethovens Spätwerk

Beethoven schreibt voll rastloser Leidenschaft.

152

Die Epoche des Liedes

Die Komponisten vertonen Gedichte zu Liedern.

154

FRANZ SCHUBERT

156

Literarische Querbezüge

Mythen, Legenden und die Literatur inspirieren romantische Opern, Lieder und Programmmusik.

158

Ausdrucksvolles Klavier

In den europäischen Salons sind ausdrucksvolle, technisch brillante Miniaturen für Klavier modern.

160

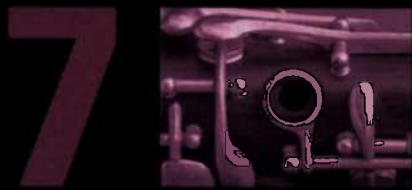
Die Virtuosen

Paganini auf der Geige und Liszt am Klavier beeindrucken das Publikum mit ihrer Technik.

162

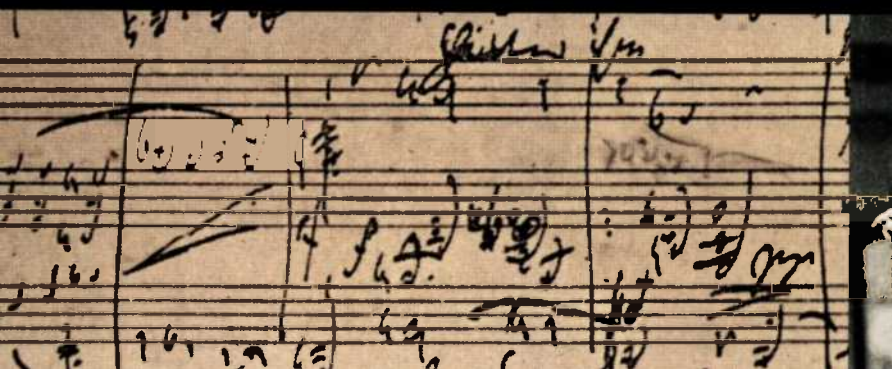

Geistliche Chormusik	164	Der italienische Verismo	196
Große Werke der Chormusik tragen die romantische Intensität in den geistlichen Bereich.		Eine „junge Schule“ italienischer Opernkomponisten wendet sich realistischen Themen zu.	
Die romantische Oper	166	Die klassische chinesische Oper	198
Italienische und deutsche Komponisten des 19. Jh. entwickeln einen ausdrucksstarken dramatischen Stil.		Die Darsteller erzählen Mythen und Legenden mithilfe von Gesang, Schauspielerei und Kampfkunst.	
Komponistinnen und Interpretinnen	168	Links, zwei, drei, vier	200
Die sozialen Konventionen verändern sich: Frauen treten auf und veröffentlichen ihre Werke.		Militärkapellen begleiten Märsche und Paraden und spielen vor ausverkauftem Haus.	
Hausmusik	170	■ BLECHBLASINSTRUMENTE	202
In den Salons des Bürgertums wird Kammermusik gespielt und zum Klavier gesungen.		Der Impressionismus	204
■ JOHANNES BRAHMS	172	Wie die bildende Kunst ergeht sich die Musik in Andeutungen – unter Verwendung neuer Harmonien.	
Der Wiener Walzer	174		
Der Walzer, ein eleganter Tanz aus Österreich, erobert Europa im Sturm.			
Nationalgefühle	176		
Komponisten suchen Inspiration in den Landschaften ihrer Heimat und in der Volksmusik.			
Der Flamenco	178		
Spaniens leidenschaftliche Musik für Gesang, Gitarre und Tanz wird von Zigeunern begründet.			
Das mächtige Häuflein	180		
Balakirew, Borodin, Rimskij-Korsakow, Cui und Mussorgski beleben die russische Musik neu.			
■ PETER ILJITSCH TSCHAIKOWSKY	182		
Nordlichter	184		
Volkskultur, Mythologie und die nordische Landschaft inspirieren die skandinavischen Komponisten.			
Ballettmusik	186		
Das Ballett entwickelt sich von der Operneinlage zur eigenständigen Gattung mit Originalpartituren.			
Neue Klangfarben	188		
Holz-, Blechblas- und Schlaginstrumente werden von Musikern und Erfindern verändert.			
■ DAS SAXOPHON	190		
Sinfonische Giganten	192		
Für Brahms, Bruckner und Mahler sind Sinfonien die ideale Form zur Verwirklichung großer Ideen.			
Die leichte Muse	194		
Mit Tanzeinlagen, Chören und witzigen Dialogen dienen Operetten der Unterhaltung.			

MODERNE MUSIK

1910–1945	206
Einführung und Chronik	208
Neu und schockierend	210
Die vertraute Tonalität wird aufgegeben.	
■ IGOR STRAWINSKY	212
Nationale Anklänge	214
In politisch unruhigen Zeiten wenden sich Komponisten in den USA und Europa Volkstraditionen zu.	
■ DIE FLÖTE	216
Klassische Musik aus Spanien	218
Die charakteristische Musik von de Falla, Rodrigo und Segovia lässt in Spanien eine neue Klassikszene entstehen.	
Die Musik Mexikos	220
Die mexikanische Musik vereint unterschiedliche Einflüsse: Die Texte handeln häufig von der harten Realität.	
Die letzten Romantiker	222
Rachmaninow, Strauss und Delius bringen ein Stück romantische Sensibilität in die Moderne.	

Der Ragtime

Afroamerikaner führen Synkopen und neue Rhythmen in die europäische Tanzmusik ein.

Country-Ursprünge

Mit der Grand-Ole-Opry-Radioshow und Westernfilmen beginnt der Erfolg der Countrymusic.

Tin Pan Alley

New York wird zum Mekka der Songschreiber: Hunderte Popsongs entstehen.

■ GEORGE GERSHWIN

Der Jazz beginnt

Aus afrikanischen Rhythmen, Blaskapellen und populärer Tanzmusik entsteht in New Orleans der Jazz.

■ BILLIE HOLIDAY

■ DIE KLARINETTE

Geburtsstunde des Blues

In den Juke Joints des amerikanischen Südens hören die Arbeiter Lieder, die von bitteren persönlichen Erfahrungen berichten.

Let's Swing

Eine neue, tanzbare Form des Big Band-Jazz wird in den 30er- und 40er-Jahren extrem populär.

■ DIE TROMPETE

Jazz wird zum Bebop

In New York entwickeln Charlie Parker und Dizzy Gillespie eine innovative, neue Form des Jazz.

■ LOUIS ARMSTRONG

Lateinamerikanische Rhythmen

Sklaven bringen afrikanische Rhythmen nach Kuba. Ihre Mambo, Rumba und Salsa erobern ausgehend von der Karibikinsel die Welt.

■ LATIN PERCUSSION

Let's Tango

Durch reisende Musikgruppen und Radioausstrahlungen gelangt der argentinische Tangostil nach Europa und in die USA.

Come to the Cabaret

In den Cafés und Nachtclubs des Berlins der 1920er-Jahre bringen Künstler subversive und sexuell aufgeladene Auftritte auf die Bühne.

226 **Die goldene Radio-Ära** 260

Überall in den USA bringen Radiosendungen Musik ins Haus und machen die Musiker zu Stars.

228

WELTUMSPANNENDE MUSIK

1945 BIS HEUTE 262

236 **Einführung und Chronik** 264

238 **Experimentelle Musik** 266

In einer vom Krieg erschütterten Welt suchen Stockhausen, Boulez und Cage neue Orientierung.

Chanson der Gegenwart 268

Eine besondere Liedkultur entwickelt sich im 20. Jh. in Paris – verbunden mit den Namen Charles Trenet und Edith Piaf.

Nachkriegsdeutschland 270

Nach dem Krieg schlagen Komponisten neue Wege ein: Die deutsche Kultur muss neu erfunden werden. In Darmstadt floriert die Avantgarde.

Musik der Roma 272

Früher wurde sie kaum beachtet – heute stößt die energiegeladene, emotionale Musik der Roma auf Bewunderung.

Brasilianische Rhythmen 274

Aus der lebendigen brasilianischen Musik- und Tanzkultur stammen die Samba und der Bossa Nova.

Latin-Jazz 276

Amerikanische Jazzmusiker übernehmen den langsamen Habanera-Rhythmus der Kubaner, und ein neuer Musikstil erblickt das Licht der Welt.

■ CELIA CRUZ 278

Wiedergeburt der Oper 280

Benjamin Britten in England und John Adams in den USA begründen die moderne Oper.

Frühes Musicaltheater	282	Musik unter Strom	312
Die erfolgreichen Musicals von Rogers und Hammerstein lösen in den 1940er- und 1950er-Jahren Begeisterung am Broadway aus.		E-Gitarre und Keyboard prägen einen neuen Sound. Ein neuer Stil wird geboren: der Rock 'n' Roll.	
■ MARIA CALLAS	284	Rock-'n'-Roll-Vorbilder	314
		Elvis Presley, Buddy Holly und Eddie Cochran sind für Teenager höchst attraktiv.	
■ DIE AKUSTIKGITARRE	286	■ ELVIS PRESLEY	316
Sanfte Klänge	288	Brill-Building-Pop	318
Das Mikrofon ermöglicht den sanften Crooner-Stil Bing Crosbys und Frank Sinatras.		Die US-Hitparade wird von Songs beherrscht, die rund um das Brill Building in New York entstehen.	
Filmmusik	290	Die Klänge des Soul	320
Hollywood-Regisseure heuern Komponisten an, um originelle Filmmusik zu schreiben.		Leidenschaftlich, persönlich und politisch: Der Soul erreicht die Charts.	
Hollywood-Musicals	292	Protestmusik	322
Nach dem Ersten Weltkrieg und der Weltwirtschaftskrise bieten Musicals leichte Unterhaltung.		In den USA und Europa werden Musiker wie Bob Dylan, Joan Baez und Mercedes Sosa politisch.	
Mit einer Stimme	294	Beatlemania	324
Gospel und Soul nähern sich an, und die Sänger erheben ihre Stimme für die Bürgerrechte der Schwarzen.		Vier junge Bandmusiker aus Liverpool erobern mit ihren Hits die Welt der 1960er-Jahre im Sturm.	
Indonesische Musik	296	■ JOHN LENNON	326
In Indonesien ist das Gamelan-Orchester zuhause, mit unterschiedlichen Stilrichtungen auf Bali und Java.			
■ DAS GAMELAN	298	Bluesrock	328
		In Großbritannien wird der Blues von den Rolling Stones und Fleetwood Mac begeistert wieder aufgenommen.	
Inselmusik	300	Heavy Rock	330
Die hawaiianische Musik hat Elemente aus Kirchenliedern, dem Jodeln und dem Ragtime absorbiert.		Led Zeppelin, Alice Cooper und Kiss drehen die Verstärker auf.	
Keltische Musik	302	■ DIE E-GITARRE	332
Traditionelle Musik aus Teilen Großbritanniens, Irlands, Frankreichs und Spaniens wird wieder aufgegriffen.			
Sehnsucht nach Fado	304	Fusion und Jazzrock	334
In Portugals poetischer Volksmusik geht es um Melancholie, Sehnsucht und das Stadtleben.		Während viele Jazzmusiker rocken, übernehmen R&B und Pop Elemente des Jazz.	
Bright Lights, Big City Blues	306	Electronic Rock	336
Afroamerikanische Musiker zieht es nach Chicago, wo Aufnahmetechnik und elektrische Gitarre den Blues verändern.		In den 1970er-Jahren beginnen Rockbands mit Synthesizern zu experimentieren.	
■ DIE MUNDHARMONIKA	308	■ DAVID BOWIE	338
Rhythm and Blues	310	Ragas und Talas	340
In den 1940er- und 1950er-Jahren beherrschen afroamerikanische Künstler den US-Markt mit einem neuen Musikstil.		Gesang, Trommeln und Sitar hypnotisieren mit den Rhythmen und Melodien der indischen Musik.	
		■ INDISCHE INSTRUMENTE	342
		Musikfestivals	344
		Von Woodstock bis Glastonbury werden Festivals für junge Fans zum Initiationsritus.	

Nashville-Sound	346	Neue Strömungen in der Klassik	374
Mit Stars wie Dolly Parton und Loretta Lynn wird Countrymusic zum Verkaufsschlager.		Komponisten experimentieren mit dem Minimalismus und Avantgarde-Techniken.	
Reggae	348	Die digitale Revolution	376
Bassbetonter Reggae aus Jamaika wird durch Bob Marley weltweit bekannt.		Internet und Digitalisierung verändern das Musikhören und die Beziehung zwischen Musikern und Fans.	
Music Goes Pop	350	GLOSSAR	378
Einprägsame Melodien und cleveres Marketing machen Popsänger zu Megastars.		REGISTER	386
Spitzenreiter der Charts	352	DANK	397
Preisverleihungen, Hitlisten und Musiksender erschaffen Spitzenreiter.		FACHBERATER	
Disco-Inferno	354	Robert Ziegler leitet Sinfonieorchester in Großbritannien, in den USA und im Fernen Osten. Er hat die Filmmusiken zu <i>There Will Be Blood</i> , <i>Der Hobbit</i> und <i>Sinn und Sinnlichkeit</i> eingespielt.	
Die DJs sorgen dafür, dass die Leute in den 1970er-Jahren mit den schnellen Beats der Disco-music mithalten.		AUTOREN	
Punk-Explosion	356	Ian Blenkinsop	
Laut und respektlos stellen die Ramones und Sex Pistols die Spielregeln des Pop infrage.		Kiku Day	
Alternative-Rock	358	Reg Grant	
In den 80er-Jahren entstehen junge, unabhängige Labels und revolutionieren den Rock.		Malcolm Hayes	
Musical-Revival	360	Keith Howard	
Inspiziert von Rock und Pop, schaffen die Musikkomponisten Hits, die zu Dauerbrennern werden.		Chris Ingham	
Japanische Popmusik	362	Nick Kimberley	
Die japanische Popkultur reicht von den Idolen des J-Pop bis zu den künstlichen Vocaloids.		Tess Knighton (ICREA)	
Afrikanische Musik	364	Jenny McCallum	
Musiker verschmelzen panafrikanische und westliche Musik mit politischen Texten und gewinnen ein neues Publikum.		Matt Milton	
AFRIKAS INSTRUMENTE	366	Chris Moss	
Hip-Hop	368	Joe Staines	
Die Rapmusik der afroamerikanischen Slums von Los Angeles und New York gewinnt weltweit kommerzielle Bedeutung.		Susan Sturrock	
Klubkultur	370	Oliver Tims	
Die aktuelle Tanzmusik umfasst Klänge von Electro-Funk bis House und von Trance bis Dubstep.		Greg Ward	
Die koreanische Welle	372		
Mit Künstleragenturen und staatlicher Unterstützung ist die südkoreanische Popszene äußerst erfolgreich.			

