

David Pogue und Scott Speck

Klassik für Dummies

*Übersetzung aus dem Amerikanischen
Von Matthias Kalte Dahlheimer und Harriet Gehring*

Korrektur der Neuauflage Von Oliver Fehn

3., aktualisierte Auflage

WILEY

WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA

Inhaltsverzeichnis

Über die Autoren	17
<i>Einführung</i>	19
Törichte Annahmen über die Leser	19
Wie dieses Buch aufgebaut ist	19
Symbole, die in diesem Buch verwendet werden	20
Warum Sie leichter klassische Musik genießen können, wenn Sie noch nichts davon verstehen	21
<i>Teil I</i>	
<i>Willkommen zur klassischen Musik</i>	23
<i>Kapitel 1</i>	
<i>Vorsichtig an die klassische Musik herantasten</i>	25
Was ist klassische Musik?	25
Woher weiß ich, ob es mir gefallen wird?	26
Die sieben Eigenschaften der größten Komponisten	26
Ihre Musik kommt von Herzen	26
Sie verwenden eine Struktur, die Sie fühlen können	26
Sie sind kreativ und originell	27
Sie drücken ein maßgebliches menschliches Gefühl aus	27
Sie sichern sich Ihre Aufmerksamkeit durch Abwechslung und Tempowechsel	28
Ihre Musik ist leicht zu merken	28
Sie rühren Sie mit ihrem Werk an	29
<i>Kapitel 2</i>	
<i>Eine Vollständige Geschichte der Musik auf 70 Seiten</i>	31
Wie die klassische Musik begann	31
Das Mittelalter	32
Gregorianische Gesänge	32
Ein Mönch namens Guido	33
Wegtreten!	33
Die Renaissance	33
Das Madrigal	34
Es erscheint: Die Oper	34
Barock	35
Noten außer Rand und Band	35
Könige, Kirchen und andere beliebte Arbeitgeber	36
Antonio Vivaldi	37
Georg Friedrich Händel	38
Johann Sebastian Bach	41

Die Wiener Klassik	43
Joseph Haydn	43
Wolfgang Amadeus Mozart	45
Ludwig van Beethoven: Der Mann, der alles veränderte	49
Schubert und seine Lieder	53
Felix Mendelssohn Bartholdy	56
Hoffnungslose Romantiker	58
Carl Maria von Weber	58
Hector Berlioz	59
Frederic Chopin	62
Robert Schumann	63
Johannes Brahms	65
Die Superstars: Paganini und Liszt	67
Richard Wagner	69
Strauss und Mahler	70
Richard Strauss: Der Mann, der mit Musik malte	71
Gustav Mahler, seines Zeichens Neurotiker	73
Klassische Musik im Zeitalter des Nationalismus	74
Bedrich Smetana	75
Antonfn Dvorak	76
Edvard Grieg	78
Jean Sibelius	79
Carl Nielsen	80
Glinka und das »Mächtige Häuflein«	81
Peter Tschaikowsky	83
Sergej Rachmaninow	85
Klassische Musik im 20. Jahrhundert	87
Debussy und Ravel	87
Hier kommt Ravel	88
Igor Strawinsky	89
Sergej Prokofjew	92
Dmitri Schostakowitsch	92
Die Zweite Wiener Schule	94
Die Amerikaner	96
Aaron Copland	96
George Gershwin	97
Samuel Barber	98
Und dann war da noch ...	98
Amerikanische Musik hören	99

Kapitel 3

Sonaten, Symphonien & Co

101

Symphonien	101
Erster Satz: flott und lebendig	102
Zweiter Satz: langsam und lyrisch	103

Dritter Satz: tänzerisch	103
Finale: ausgelassen	104
Sonaten und Sonatinen	104
Konzerte,	105
Die Struktur eines Konzerts	106
Die Kadenz	107
Tänze und Suiten	108
Serenaden und Divertimenti	109
Themen und Variationen	110
Fantasien und Rhapsodien	110
Tondichtungen (auch Symphonische Dichtungen genannt)	111
Kunstlieder	112
Der Liedmeister	112
Formen von Liedern	113
Oratorien und andere Chorwerke	113
Opern, Operetten und Arien	114
Ouvertüren und Vorspiele	115
Ballette und Ballerinen	115
Streichquartette und andere Sammelsurien	116
Wozu braucht man überhaupt eine Form?	117

Teil II

Aufgemerkt!

119

Kapitel 4

Daves und Scotts Konzert-Überlebensführer für Anfänger und solche, die noch nicht einmal das sind

121

Wie man sich vorbereitet – oder auch nicht	121
Wann man im Konzertsaal ankommen sollte	122
Kann ich einen Lendenschurz zu »Le sacre du printemps« tragen?	122
Der Gourmet-Führer für die Zeit vor dem Konzert	123
Wo man sitzen sollte – und wie man die billigsten Karten abzockt	124
Klatschen oder nicht klatschen – das ist hier die Frage	126
Warum niemand klatscht	126
Noch mehr Informationen über das blödsinnige Klatschverbot	127
Wen man mitbringen sollte und wer besser zu Hause auf den Hund aufpasst	128
Welche Konzerte man bei einem Rendezvous besuchen sollte	
und welche nicht	129
Ein Blick in das Konzertprogramm	130
Eine typische Konzertabfolge	130
Die Musik selbst	132
Eine andere Art von Programm	133
Der Konzertmeister trifft ein!	135
Hier kommt der Kammerton . . .	136
Drehen, schieben, drücken, kurbeln	136

Klassik für Dummies

Der Dirigent tritt auf	138
Warum es Interpretationen gibt	138
Mit dem Stock in der Luft	139
Die Stellenbeschreibung eines Dirigenten	141

Teil III

Ein Führer durch das Orchester **143**

Kapitel 5 ***Alles, was Tasten hat*** **165**

Das Klavier	145
Die Namen der Töne	146
Was ist eine Oktave?	146
Die schwarzen Tasten	147
Wie ein Klavier funktioniert	147
Die Pedale	149
Wo man Klaviermusik hören kann	149
Das Cembalo	150
Wo man Cembalomusik hören kann	151
Die Orgel	151
Alle Register ziehen	152
Wo man Orgelmusik hören kann	153
Der Synthesizer	154

Kapitel 6 ***Seitenuteise Saiteninstrumente*** **155**

Die Violine	155
Der Bogen	156
Das Stimmen	157
Wie die Violine gespielt wird	157
Vibrato	159
Die unerträgliche Leichtigkeit des Streichens	159
Pizzicato	160
Wo man Geigenmusik hören kann	161
Die anderen Saiteninstrumente	161
Die Bratsche	161
Wo man Bratschenmusik hören kann	163
Das Cello	163
Wo man Cello-Musik hören kann	165
Der Kontrabass	165
Wo man Kontrabassmusik hören kann	165
Die Harfe	166
Wo man Harfenmusik hören kann	168
Die Gitarre	169
Wo man Gitarrenmusik hören kann	169
Andere Saiteninstrumente	170

Kapitel 7

Klopf auf die Holzbläser

	171
Die Querflöte	172
Wo man Ihnen die Flötentöne beibringt	173
Die Piccoloflöte	174
Die Oboe	175
Oboe spielen	176
Wo man Oboenmusik hören kann	177
Das Englischhorn	177
Die Klarinette	178
Transponierende Instrumente	178
Wo man Klarinettenmusik hören kann	179
Das Saxophon	180
Das Fagott	181

Kapitel 8

Heavy Metal: Die Blechbläser

	183
Ärger für die Blechbläser	184
Wie Blechblasinstrumente funktionieren	184
Das Waldhorn	185
Das Naturhorn	185
Das moderne, trügerische Horn	186
Wo man Waldhörner hören kann	187
Die Trompete	187
Der Zungenstoß	188
Dämpfer	189
Wo man Trompetenmusik hören kann	189
Die Posaune	189
Umhergerutsche	190
Wo man die Posaune hören kann	191
Die Tuba	191
Ein Haufen voller Tuben	191
Wo man die Tuba hören kann	192

Kapitel 9

Die größten Hits des Schlagzeugs

	193
Die Kesselpauke	194
Einen Paukenwirbel, bitte!	195
Wo man Kesselpauken hören kann	195
Die große Trommel	195
Das Becken	196
Die kleine Trommel	196
Das Xylophon	197
Andere xylophonartige Instrumente	198

Klassik für Dummies

Andere nette Instrumente, auf die man prima einschlagen kann	- 198
Der Triangel	198
Das Tamburin	200
Das Tamtam und der Gong	201
Die Kastagnetten	201
Die Peitsche	202
Die Kuhglocke	202
Die Ratsche	202

Teil W

Der Hinterkopf des Komponisten **203**

Kapitel 10

Das befürchtete Kapitel über Musiktheorie **205**

Rhythmus: Der Motor der Musik	206
Die Zeit aufteilen	206
Die Einschläge spüren	206
Ihre erste Übung im Notenlesen	208
Längere Noten	209
Kürzere Noten	209
Der Punkt	210
Abschlussprüfung	212
Die Tonhöhe: Beethoven mit 5000 UpM	212
Ein Experiment, von dem die ganze Menschheit profitiert	213
12Töne!	214
Wie man Tonhöhen notiert	215
Noten lesen	219
Tonartvorzeichnungen	221
In welcher Tonart steht das?	222
Daves und Scotts 99,9999%-Methode zur Bestimmung der richtigen Tonart	224
Was soll das mit den Tonarten eigentlich?	224
Und weiter geht's mit den Intervallen	226
Die große Sekunde	226
Die große Terz	227
Die Quarte	227
Die Quinte	229
Die große Sexte	230
Die große Septime	230
Die Oktave	230
Große und kleine Intervalle	231
Die kleine Sekunde	231
Die kleine Terz	232
Die verminderte Quinte – nein, der Tritonus!	233
Die kleine Sexte	233
Die kleine Septime	234

Die Tonleiter hinaufsteigen	234
Der Melodiebalken für Jung und Alt	236
Friede und Harmonie	237
Duroplast und Tesa-Moll – die chemische Industrie in der Musik	238
Freunde und Verwandte: harmonische Fortschreitungen	239
Freunde, Römer, Akkordfolgen	239
Zurück zu den Oldies	240
Vor dem Gebrauch gut schütteln	241
Ihr Diplom in Musiktheorie	242

Kapitel 11

Das Ganze noch einmal, aber diesmal mit Gefühl:

Tempo, Dynamik und Orchestrierung **243**

Das dynamische Duo: Laut und leise	243
Liebling, ich habe das Laut/Leise geschrumpft	244
Italienische Haarnadeln	245
Eine Frage des musikalischen Geschmacks	246
Tempolimit	247
Vom Heckelphon zum Pianoforte: Orchestrierung für Anfänger	247
Mit den Klangfarben spielen	248
Wie man Orchestrierungen aufschreibt	248
Wer orchestriert eigentlich?	249

Teil V

Der Top-Ten-Teil **251**

Kapitel 12

Zehn großartige Werke der Kammermusik **253**

Kapitel 13

Die zehn häufigsten Missverständnisse über klassische Musik **255**

Klassische Musik ist langweilig	255
Klassische Musik ist nur etwas für Snobs	255
Moderne klassische Musik kann man sich kaum anhören	256
Klassische Musik wird heute nicht mehr komponiert	256
Wenn ich ins Konzert gehe, muss ich mich schick anziehen	257
Wenn ich von dem Gastsolisten noch nichts gehört habe, kann er nicht gut sein	257
Profimusiker haben ein lockeres Leben	257
In der ersten Reihe sind die besten Plätze	258
Mozart hat »Heute kommt der Weihnachtsmann« komponiert	258
Klassische Musik kann mein Leben nicht verändern	258

Kapitel Mi

Die zehn wichtigsten musikalischen Fachbegriffe für Cocktailpartys **259**

Kapitel 15

Die zehn besten Witze über klassische Musik **263**

Keine Details bitte!	263
Der Meister aller Klassen	263
Aufnahmeprüfung	263
Übung macht den Meister	264
Der weinende Bratschist	264
Hunde müssen draußen bleiben	264
Sechzehntel	264
Berufliche Neuorientierung	264
Geheimer Zettel	265
Und last but not least	265

Kapitel 16

Zehn Tipps, wie Sie nach der Lektüre dieses Buches weitermachen können **267**

Gehen Sie in Konzerte	267
Machen Sie bei einer Klassik-Tournee mit	267
Vernetzen Sie sich mit den Künstlern	268
Begeistern Sie andere für klassische Musik	268
Holen Sie sich Informationen aus dem Internet	268
Holen Sie sich eine Musik-Flatrate	269
Schalten Sie einen Klassiksender ein	269
Sehen Sie sich Filme über klassische Musik an	270
Lernen Sie weiter	270
Machen Sie selbst Musik	271

Teil VI

Anhänge **273**

Kapitel A

Eine Sammlung mit klassischer Musik aufbauen **275**

Kapitel B

Zeittafel zur klassischen Musik **281**

Kapitel C

Glossar **287**

Stichwortverzeichnis **293**