ABC der Musik Formenlehre 2

Liedformen

Sogenannte Liedformen, also einfache Formprinzipien, wie sie häufig in Volksliedern und Songs vorkommen, umfassen meist wenige Takte (z.B. 8, 16 usw.). In der Instrumentalmusik (v.a. der Klassik und der Romantik) können diese Formtypen wesentlich grössere Ausmasse annehmen, beispielsweise in einer barocken *Da-capo-Arie* (ABA), in einem *Menuett mit Trio* (Klassik) oder in einem *Charakterstück* der Romantik (z.B. Schumann, Mendelssohn).

Die einzelnen Formteile bezeichnet man mit Grossbuchstaben, feinere Unterteilungen mit Kleinbuchstaben. Für verwandte Abschnitte verwendet man Apostrophe oder nummeriert die Buchstaben durch, z.B. AA', b¹b²b³. Man unterscheidet zwischen zweiteiligen, dreiteiligen und zusammengesetzten Liedformen. Wiederholungen treten dabei häufig auf. Eine einteilige Liedform ist sehr selten (z.B. Signal, Pfadipfiff o.ä.) und kommt in der komponierten Musik kaum vor. Beispiele:

▶ Das Menuett steht im ¾-Takt, ist ursprünglich ein dreiteiliger Paartanz und wird ab 1650 am Hofe von Louis XIV zum Hof- und Gesellschaftstanz. In der (Wiener) Klassik wird das M. zum 3. Satz der Sinfonie. Bereits Haydn bringt anmutig scherzende Züge und beschleunigt das Tempo. Ab Beethoven heisst der Satz Scherzo. Die dreiteilige Grossform des M. ist eine ABA-Form mit Menuett-Trio (meist kleiner besetzt)-Menuett. Bsp. aus Beethovens 7. Sinfonie unter

http://www.youtube.com/watch?v= Td3mRRne39I&feature=related

AB (selten)

Wenn ich ein Vöglein wär

ABA (häufig)

Alle Vögel sind schon da

(T: H. H. von Fallersleben / M: Ende 17.)

► Eine ABA^(,) nennt man Bogenform

▶ Periode AA': Einen Sonderfall bildet die sog. Periode (AA'), bei der die beiden Phrasen (Vordersatz und Nachsatz) meist gleich lang (oft je 4 Takte) und inhaltlich meist (stark) verwandt sind. Der VS bleibt dabei offen (häufig als Halbschluss auf der Dominante), der NS schliesst (auf der Tonika) ab (Prinzip der Spannung und Entspannung). Beispiel:

AA' (häufig)

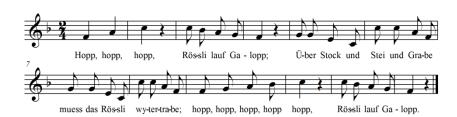
Kommt ein Vogel geflogen

(T: A. Bäuerle / M: W. Müller; 19. Jh.) Gleiche Melodie wie *Roti Rösli im Garte*

ABA' (häufig)

Hopp, hopp, hopp, Rössli lauf Galopp

S'isch mer alles ei Ding

AABA (häufig)

Im Märzen der Bauer

AA'BA' (häufig)

Swanee River

(T/M: Stephen Foster, 1826-1864)

AA'BB' (seltener)

My Bonnie is over the ocean (Aus Schottland)

AABC (selten)

s'sch äbe-n-e Mönsch

(aus dem Kanton Bern)

Weitere Liedformen:

ABB' (seltener) / **ABC** (z.B. 3stg. Kanons), sog. Reihungsform / **AABB'** etc. Die sog. *Barform* (Bar) kommt aus dem mittelalterlichen Minnesang und bezeichnet einen dreiteiligen Formverlauf *Stollen* (A, oft aus ab), *Stollen* (A) und einem längeren *Abgesang* (B, z.B. aus cde): AAB

Bluesschema und 32-taktige Chorusform

Grundlage für viele Stile der Popularmusik wie Rock und Pop sowie im Jazz ist das sog. Bluesschema. Beim Standard-Blues-Schema handelt es sich um ein (meist) 12-taktiges Modell mit den drei Hauptstufen Tonika, Subdominante und Dominante mit spezifischem Wechsel.

12-taktiges Bluesschema mit Stufen und Textinhalt:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Stufen:											
- 1				IV		- 1		V		_	
Häufige Varianten:											
- 1	IV			IV				V	IV	_	V
Inhaltlich korrespondiert der Text meist mit dem Takt- und Harmonieschema:											
Statement				Statement				Response			

Dieses Schema wird seit Ende des 19. Jahrhunderts immer wieder modifiziert. Im klassischen Bluesschema kann z.B. ein zweitaktiger *Turnaround* (siehe Tabelle, Variante in den Takten 11 und 12) eingefügt sein, um bei mehrfacher Wiederholung des Schemas das Gefühl von harmonischer Stagnation zu verringern. Der *Backwater Blues* (T / M: Huddie Ledbetter, 1885-1949) entspricht der oben abgebildeten Variante des Bluesschemas:

Die **32-taktige Chorusform AABA** etablierte sich als standardisierte architektonische Basis für Popsongs und spielt ebenfalls als Formmodell im Jazz eine tragende Rolle. Der B-Teil wird häufig auch als *Bridge* bezeichnet. Die *Coda* bezeichnet grundsätzlich einen Schlussteil. Im Beispiel *I Got Rhythm* (T: Ira Gershwin / M: George Gershwin) wird der Schluss durch eine Wiederholung der zweitaktigen Textzeile *Who could ask for anything more* intensiviert:

▶ Für das Blues-Feeling sorgt oft eine melancholisch anmutende, häufig von Optimismus belebte Stimmungsqualität. Spezifisch neben der Harmonik (siehe Bluesschema) ist die Tonalität mit ihren charakteristischen Intonationstrübungen (sog. Dirty Tones), insbesondere die 'neutral' intonierten Töne der 3. (zwischen grosser und kleiner Terz) und 7. Stufe, die sog. Blue Notes.

► Backwater Blues gesungen von Bessie Smith (1894-1937) http://www.youtube.com/watch?v= mRTHHkeQ8sE&feature=related

▶ Beispiel für die 32-taktige Chorusform:

I Saw Her Standing There (The Beatles)

http://www.youtube.com/watch?v= <u>DsgWfAilIEM</u>

► I got Rhythm als Klavierversion: George Gershwin spielt unter http://www.youtube.com/watch?v=v IpNepgmCQA