

MASTER KULTURANALYSE UND KULTURVERMITTLUNG

Grob ausgewählte Lektüre- und Hörliste für
Musikwissenschaft

Lektüreliste

Musikwissenschaft, Medien, Kultur (allgemein)

- Benjamin, Walter: Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit (1936)
- Brzoska, Matthias / Heinemann, Michael (Hrsgg.): Die Geschichte der Musik (2001)
- Collaer, Paul: Geschichte der modernen Musik (1963)
- Dibelius, Ulrich: Moderne Musik nach 1945 (1966/1988/1998)
- Eggebrecht, Hans Heinrich: Musik im Abendland (1991)
- Ehrmann-Herfort, Sabine, et al. (Hrsgg.): Europäische Musikgeschichte (2002)
- Friedell, Egon: Kulturgeschichte der Neuzeit (1927-1931)
- Geck, Martin: Von Beethoven bis Mahler (2000)
- Ingarden, Roman: Untersuchungen zur Ontologie der Kunst: Musikwerk, Bild, Architektur, Film (1962)
- Noltze, Holger: Die Leichtigkeitlüge (2010)
- Noltze, Holger: World Wide Wunderkammer (2020)
- Ross, Alex: The Rest Is Noise. Das 20. Jahrhundert hören (2009)
- Sadie, Stanley: The Cambridge Music Guide (1990)
- Taruskin, Richard: The Oxford History of Western Music (2004)

Biographien: kleine kanonische Auswahl

- Braunbehrens, Volkmar: Mozart in Wien (1986)
Caeyers, Jan: Beethoven. Der einsame Revolutionär (2012)
Craft, Robert: Strawinsky. Einblicke in sein Leben (2000)
Geck, Martin: Bach. Leben und Werk (2000)
Gruber, Gernot: Schubert. Schubert? Leben und Musik (2010)
Gülke, Peter: Robert Schumann. Glück und Elend der Romantik (2010)
Noltze, Holger: Liebestod. Wagner, Verdi, wir (2013)
Stegemann, Michael: Franz Liszt. Genie im Abseits (2011)
Stuckenschmidt, Hans Heinrich: Arnold Schönberg. Leben, Umwelt, Werk (1974)

Handbücher

- Budde, Elmar (Hrsg.): Handbuch der Musik im 20. Jahrhundert (seit 1999)
Dahlhaus, Carl / Danuser, Hermann (Hrsgg.): Neues Handbuch der Musikwissenschaft (seit 1979)
Mauser, Siegfried (Hrsg.): Handbuch der musikalischen Gattungen (seit 1988)

Enzyklopädien

- Dahlhaus, Carl (Hrsg.): Pipers Enzyklopädie des Musiktheaters (1986-1997)
Finscher, Ludwig (Hrsg.): Die Musik in Geschichte und Gegenwart (1994-2007)
Schreiber, Ulrich: Opernführer für Fortgeschrittene (1988-2006)

ABC - Das müssen Sie gehört haben

Kleine Gebrauchsanleitung für die „Hörliste“ des Dortmunder Instituts für Musik und Musikwissenschaft, nebst Anmerkungen zum Kanon-Problem

Stand: 9. Juni 2011

Musik studieren heißt (auch) Musik vergleichen. Um das zu können, muss man Musik kennen, das „Repertoire“, je mehr, desto besser. Die folgenden Listen sollen Ihnen eine erste Orientierung geben: Das müssen, sollten Sie gehört haben.

Jeder „Kanon“ von „Meisterwerken“ ist angreifbar, auch dieser. Schon gar nicht ist er unveränderlich. Was als „wichtig“ gilt, unterliegt Wandlungsprozessen. Wir haben versucht, eine Auswahl zu treffen, die nicht zuerst persönlichen Vorlieben und Schwerpunkten folgt. Es handelt sich hier um eine Reihe von „Schlüsselwerken“: das soll heißen: Stücke, die nicht nur in sich gegliedert sind und bedeutende Kunstleistungen darstellen, sondern auf die sich viele andere Werke, ausdrücklich oder indirekt, beziehen. (Im ausdrücklichsten Fall in einem musikalischen Zitat: das können Sie nur erkennen, wenn Sie das Bezugsstück kennen.)

Insofern finden Sie hier ein kleines ABC, einen Leitfaden, an dem Sie sich durch die Musikgeschichte hören können.

Liste A umfasst den Bereich der „klassischen“ Kunstmusik, der (unglücklich so bezeichneten) „ernsten“ oder „E“-Musik.

Liste B bietet eine Auswahl aus Jazz/ Pop / Rock – der (gleichfalls unglücklich so bezeichneten) Unterhaltungs- oder „U“-Musik, ergänzt von einer kleinen

Liste C, die Stücke der Volks- und Weltmusik verzeichnet.

Der Aufbau der umfangreicheren Listen A und B folgt dem einer Zwiebel: es gibt einen Kern, um den herum immer weitere Schalen angeordnet sind. Das soll Ihnen helfen, einen Einstieg zu finden. Irgendwo muss man ja anfangen.

Wie Sie die Werke finden und hören. Alle Stücke sind, in brauchbaren Aufnahmen, in der Institutssammlung im Tonstudio ausleihbar (bzw. werden gerade angeschafft). Aus Ihren Studienbeiträgen wird der ► „Kanon Klup“ und die ► „Hör Disco“ finanziert, hier können die Aufnahmen, knapp eingeführt, gemeinsam gehört werden. Die Stücke der Listen B1 und B 2 sind als CD-Compilations im Tonstudio ausleihbar.

Prüfungsrelevanz: Sie sollen natürlich möglichst viel Musik kennenlernen. Die Zwiebelschalen werden wir vielleicht noch erweitern. Die Werke unseres Kern-Kanons aber verstehen sich nicht nur als freundliche Empfehlung, sondern als Pflichtprogramm: Wir

gehen davon aus, dass Sie diese Werke soweit kennen, dass Sie in der Lage sind, sie nach dem Hören eines kurzen Ausschnitts sicher zu bestimmen. Sie sollten sich also darauf vorbereiten, in zeitlicher Nähe zur Liedbegleitungsprüfung (nach dem 6. Semester B.A.) den Kern-Kanon (Liste A 1+2 = 36 Werke; Liste B 1+2; Liste C) „verarbeitet“ zu haben:

Das Hörrepertoire wird folgendermaßen überprüft: In einer Klausur werden Ihnen Musikbeispiele aus den Kanonlisten A1, A2, B1, B2 und C vorgespielt, die Sie nach Komponist und Werktitel (B: Interpret und Titel; C: nur Titel) identifizieren sollen.

Das sollte Ihnen das Vergnügen am Hören aber nicht trüben, sondern Sie stetig daran erinnern, dass es noch viel mehr gute Musik gibt, als Sie auf Ihrem Instrument selbst spielen. Sehr viel mehr.

Liste A [„Klassik“]

A 1. Der Kern des Kerns: Die top twelve

Monteverdi, Claudio	Orfeo. Favola in Musica (1607)
Bach, Johann Sebastian	Matthäuspassion BWV 244 (1727/ 1736)
Mozart, Wolfgang Amadeus	Le nozze di Figaro (1786)
Haydn, Joseph	Symphonie Nr.101 D-Dur „Die Uhr“ (1794)
Beethoven, Ludwig van	Symphonie Nr. 5 c-moll, op. 67 (1804/1808)
Schubert, Franz	Winterreise, D 911 (1827)
Berlioz, Hector	Symphonie fantastique, „Episode de la vie d'un artiste“(1830)
Wagner, Richard	Das Rheingold (1876)
Debussy, Claude	Prélude à l'après-midi d'un faune (1892-94),
Schönberg, Arnold	Fünf Orchesterstücke op. 16 (1909)
Berg, Alban	Violinkonzert (1935)
Ligeti, György	Atmosphères (1961)

A 2. Der erweiterte Kern: plus 24

Palestrina, Giovanni	Missa Papae Marcelli (um 1562)
Monteverdi, Claudio	Cruda Amarilli (5. Madrigalbuch) (1605)
Bach, Johann Sebastian	Passacaglia und Fuge c-moll BWV 582 (um 1712)
Händel, Georg Friedrich	Messiah (1742)
Mozart, Wolfgang Amadeus	Konzert für Klavier und Orchester Es-Dur „Jeunehomme“ (1777)
Mozart, Wolfgang Amadeus	Symphonie C-Dur »Jupiter«, KV 551 (1788)
Weber, Carl Maria von	Der Freischütz (1821)
Schubert, Franz	Streichquartett d-moll „Der Tod und das Mädchen“, D 810 (1824)
Beethoven, Ludwig van	Streichquartett a-moll op. 132 (1825)
Chopin, Frédéric	Ballade g-moll op. 23 (vor 1831)
Schumann, Robert	Dichterliebe op. 48 (1840)
Strauss, Johann (Sohn)	An der schönen blauen Donau (1867)
Mussorgsky, Modest	Bilder einer Ausstellung (1874)
Verdi, Giuseppe	Messa da Requiem (1874)
Brahms, Johannes	Symphonie Nr. 1 c-moll, op. 68 (1876)
Saint-Saëns, Camille	„Der Karneval der Tiere“ für Orchester (1886)
Bruckner, Anton	Symphonie Nr.9 d-moll (1887-96)
Mahler, Gustav	Symphonie Nr. 1 D-Dur „Titan“ (1884-1888)
Strauss, Richard	Till Eulenspiegels lustige Streiche op. 28 (1895)
Ives, Charles	The Unanswered Question (1908)
Strawinsky, Igor	Le sacre du printemps (1913)
Ravel, Maurice	Boléro (1928)
Orff, Carl	Carmina burana, cantiones profanae (1937)
Stockhausen, Karlheinz	Gesang der Jünglinge (1955)

A 3. Die dritte Schale der Zwiebel: Noch einmal 64

Machaut, Guillaume de	Messe de Nostre Dame (vor 1364)
Josquin Desprez	Messe „Hercules Dux Ferrariae“ (ca. 1501-1505)
Gesualdo, Carlo	Sacrae cantiones für fünf Stimmen (1603)
Monteverdi, Claudio	Lamento d´ Arianna (1608)
Schütz, Heinrich	„Herr, wenn ich nur dich habe“ (1639)
Schütz, Heinrich	Historia der Geburth ... Jesu Christi (Weihnachtshistorie) (1664)
Händel, Georg Friedrich	Rinaldo (1711)
Couperin, François	Pièces de clavecin, 2eme livre (1717)
Johann Sebastian Bach	Brandenburgisches Konzert Nr.6 B-Dur BWV 1051 (1721)
Bach, Johann Sebastian	Das wohltemperierte Klavier. Teil I, BWV 846-869 (1722), Teil II, BWV 870-893 (1742)
Rameau, Jean-Philippe	Platée (1745)
Joseph Haydn	Streichquartett g-moll op.20,3 (aus „Sonnenquartette“) (1772)
Gluck, Christoph Willibald	Orfeo ed Euridice (1762)
Mozart, Wolfgang Amadeus	Streichquartett C-Dur KV 465 „Dissonanzen“-Quartett (1785)
Beethoven, Ludwig van	Sonate C-Dur op. 53 „Waldsteinsonate“ (1803-04)
Gioacchino Rossini	Ouvertüre zu „La Gazza ladra“ (1817)
Schubert, Franz	Symphonie C-Dur, D 944 („Große“) (1825-28)
Bellini, Vincenzo	Norma (1831)
Schumann, Robert	Carnaval (1835)
Mendelssohn Bartholdy, Felix	Konzert für Violine und Orchester e-moll, op. 64 (1838-1844)
Mendelssohn Bartholdy, Felix	Elias op. 70 (1846)
Franz Liszt	Sonate h-moll (1853)
Liszt, Franz	Faust- Symphonie (1854/57)
Wagner, Richard	Tristan und Isolde, Vorspiel, „Liebestod“ und „O sink hernieder“ (1859/UA 1865)
Brahms, Johannes	Ein Deutsches Requiem Op. 45 (1857/1868)
Smetana, Bedrich	Má Vlast (1872-1879)
Grieg, Edward	Peer Gynt Suite Nr. 1 op.46 (1875)
Tschaikowsky, Pjotr	Violinkonzert D-Dur, op. 35 (1878)
Widor, Charles	Orgelsymphonie Nr. 5 (1880/ 1901)

Offenbach, Jacques	Les contes d'Hoffmann (UA 1881)
Verdi, Giuseppe	Otello (1887)
Tschaikowsky, Pjotr	Sinfonie Nr. 5 e-moll, op. 64 (1888)
Satie, Erik	Gymnopédies (1888)
Dvorak, Antonin	Symphonie Nr. 9 „Aus der neuen Welt“, op. 95 (1893)
Puccini, Giacomo	Tosca (1900)
Mahler, Gustav	Kindertotenlieder (1901-1904)
Janaček, Leos	Jenufa („Její pastorkyna“) (1904)
Strauss, Richard	Elektra (1909)
Skrjabin, Alexander	Prometheus op.60 (1908-1910)
Ralph Vaughan Williams	Fantasia on a Theme by Thomas Tallis (1909)
Webern, Anton	6 Stücke op. 6 (1910)
Schönberg, Arnold	Pierrot lunaire op.21 (1912)
Max Reger	Variationen und Fuge über ein Thema von Mozart op. 132 (1914)
Maurice Ravel	Klaviertrio a-moll (1914)
Prokofjew, Sergej	Symphonie classique D-Dur, op. 25 (1916-17)
Strawinsky, Igor	L´histoire du soldat (1918)
Berg, Alban	Lyrische Suite für Streichquartett (1925-26)
Weill, Kurt	Die Dreigroschenoper (1928)
Janaček, Leos	Streichquartett Listy duverné („Intime Briefe“) (1928)
Varèse, Edgar	Ionisation für 13 Schlagzeuger (1930-31)
Elgar, Edward	Pomp and Circumstance, 5 Märsche, op. 39 (1901-1930)
Paul Hindemith	Sinfonie „Mathis der Maler“ (1934)
Prokofjew, Sergej	Romeo und Julia - Suiten (1936)
Bartók, Béla	Musik für Saiteninstrumente, Schlagzeug und Celesta (1936)

Cage, John	Bacchanale for prepared piano (1938)
Schostakowitsch, Dimitri	Sinfonie Nr. 7 op.60 „Leningrader“ (1941)
Eisler, Hanns	Hollywood-Elegien (1942-44)
Olivier Messiaen	Turangalila-Symphonie (1946-48)
Berio, Luciano	Sequenze (1958 ff.)
Schostakowitsch, Dimitri	Streichquartett Nr. 8 op.110 (1960)
Britten, Benjamin	War Requiem (1962)
Zimmermann, Bernd Alois	Die Soldaten (1965)
Henze, Hans Werner	Tristan. Préludes für Klavier, Tonbänder und Orchester (1973)
Nono, Luigi	„Fragmente - Stille, an Diotima“ für Streichquartett (1980)

Liste B [Jazz/ Pop/ Rock]

B 1. Der Kern des Kerns:

Jazz	Louis Armstrong: Rockin' Chair Miles Davis: So what Charlie Parker: Yardbird Suite
Rock'n'Roll	Elvis: Jailhouse Rock Bill Haley: Rock around the clock
Beat	The Beatles: She loves you The Beatles: A day in the life The Rolling Stones: Jumpin' Jack Flash Drafi Deutscher: Marmor, Stein und Eisen Beach Boys: Fun, Fun, Fun The Who: My Generation Bob Dylan: Like a rolling stone
Rock	Jimi Hendrix: Purple Haze The Cream: Sunshine of your love Deep Purple: Smoke on the water Herbert Grönemeyer: Mensch The Doors: Light my fire King Crimson: 21th century's schizoid man Queen: Bohemian Rhapsody Udo Lindenberg: Der Malocher U2: I still haven't found what I'm looking for The Sex Pistols: God save the Queen Led Zeppelin: Stairway to heaven
70er/80er Jahre Pop	Abba: Dancing Queen The Bee Gees: How deep is your love The Scorpions: Wind of Change Sinead O' Connor: Nothing compares 2 U
Soul, R&B, Hip Hop	Michael Jackson: Beat it Aretha Franklin: Respect Marvin Gaye: I heard it through the grapevine Diana Ross / Supremes: You can't hurry love Sugarhill Gang: Rapper's Delight Die Fantastischen Vier: Die da
Modern Rock	Nirvana: Smells like teen spirit Oasis: Wonderwall Blur: Song No. 2 Green Day: Basket Case Die Toten Hosen: Hier kommt Alex Die Ärzte: Deine Schuld Radiohead: Creep Metallica: Enter Sandman

B 2. Die zweite Zwiebelnschicht

Jazz	<p>Scott Joplin: Maple leaf rag Billie Holliday: Strange Fruit Cassandra Wilson: Strange Fruit Duke Ellington: The Mooche Duke Ellington/ Ella Fitzgerald: Satin Doll Benny Goodman: One o'clock jump Charles Mingus: Goodbye pork pie hat Thelonious Monk: Blue Monk Dizzy Gillespie: A night in Tunesia Charlie Parker: Ornithology Miles Davis: Pharao's Dance Miles Davis: All Blues Art Blakey: Moanin John Coltrane: Giant steps Ornette Coleman: Free Jazz Chick Corea: Return to forever Chick Corea: Cristal Silence Weather Report: Birdland Herbie Hancock: Chameleon Jobim: A girl from Ipanema Manhattan Transfer: Tuxedo Junction</p>
Rock'n'Roll	<p>Little Richard: Tutti Frutti Chuck Berry: Sweet little sixteen Buddy Holly: Peggy Sue Elvis Presley: Blue suede shoes Elvis Presley: Hound Dog Elvis Presley: Love me tender</p>
Beat / frühe Rockmusik	<p>The Kinks: You really got me The Byrds: Mr. Tambourine Man The Byrds: Turn, turn, turn The Hollies: Bus Stop The Hollies: He ain't heavy, he's my brother Simon & Garfunkel: Mrs. Robinson Simon & Garfunkel: The sound of silence Procol Harum: A whiter shade of pale The Animals: House of the rising sun Animals: We've gotta get out of this place The Beatles: Ticket to ride The Beatles: I wanna hold your hand The Beatles: A hard day's night The Beatles: Help! The Beatles: Eleanor Rigby The Beatles: With a little help from my friends The Beatles: Michelle The Rolling Stones: Satisfaction The Rolling Stones: Paint it black The Rolling Stones: Honky Tonk Woman The Rolling Stones: Brown Sugar The Beach Boys: God only knows The Beach Boys: Good Vibrations The Beach Boys: Help me Rhonda The Beach Boys: I get around</p>

Rock	<p> Cream: Crossroads Cream: Spoonful Cream: White room Jimi Hendrix: Hey Joe Jimi Hendrix: The wind cries Mary Jimi Hendrix: Burning of the Midnight Lamp Deep Purple: Highway star Deep Purple: Child in time Led Zeppelin: Whole lotta love Led Zeppelin: Since I've been loving you Chicago: I'm a man Chicago: 24 or 6 to 4 Blood, Sweat And Tears: And when I die (live) Blood, Sweat And Tears: Spinning Wheel Genesis: Watcher of the skies Genesis: Supper's ready Genesis: I can't dance Yes: Close to the edge Gentle Giant: On reflection Gentle Giant: His last voyage Pink Floyd: Another brick in the wall Pink Floyd: Echoes Jethro Tull: Bourrée Frank Zappa & The Mothers of Invention: The Idiot Bastard Song </p>
70er/ 80er Jahre Rock	<p> Kraftwerk: Die Roboter Udo Lindenberg: Votan Wahnwitz Nina Hagen: Auf'm Bahnhof Zoo AC/DC: Highway to hell T. Rex: Get it on The Slade: Cuz I love you The Sweet: Blockbuster David Bowie: Ziggy Stardust The Clash: Tommy Gun The Stranglers: No more heroes The Ramones: Sheena is a punk rocker Abba: Waterloo Abba: SOS Abba: Thank you for the music The Bee Gees: Night Fever Bob Marley: No woman no cry The Police: Roxanne The Police: So lonely Trio: Da da da Ideal: Berlin Ideal: Irre Nena: 99 Luftballons Fehlfarben: Paul ist tot BAP: Kristallnaach Grandmaster Flash & The Furious Five: The message Madonna: Material Girl </p>

Hörliste C: Volkslieder und Folklore

Deutsche Volkslieder	<p>Es geht eine dunkle Wolk' herein Drei Zigeuner (Lenau) All mein' Gedanken Es ist ein Schnee gefallen Kein schöner Land Es saß ein klein Wildvögelein Auf einem Baum ein Kuckuck Alle Vögel sind schon da Die Gedanken sind frei Ob wir rote, gelbe Kragen Die Moorsoldaten Brüder, zur Sonne, zur Freiheit Stille Nacht Innsbruck ich muss dich lassen Der Mond ist aufgegangen Herbei o ihr Gläubigen Freiheit die ich meine Loreley Deutschlandlied</p>
International:	<p>Hava Nagila Die Internationale Greensleeves Bella ciao Vem kann segla The sally gardens Kalinka Nkosi sikeleli Africa Esmerim Marseillaise</p>
Choräle	<p>Großer Gott, wir loben dich Ein feste Burg Tantum ergo Wer nur den lieben Gott lässt walten</p>