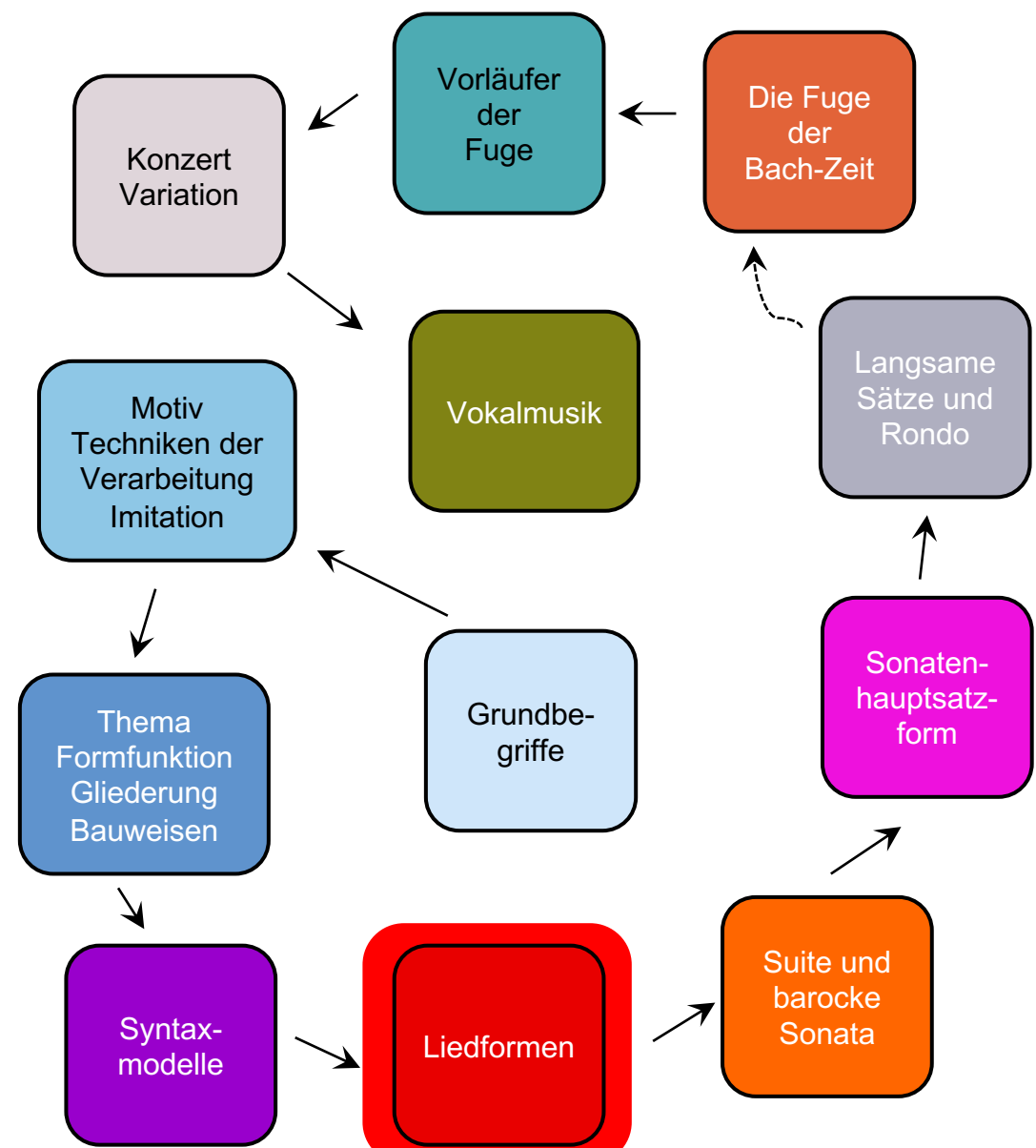

Liedformen

Liedform

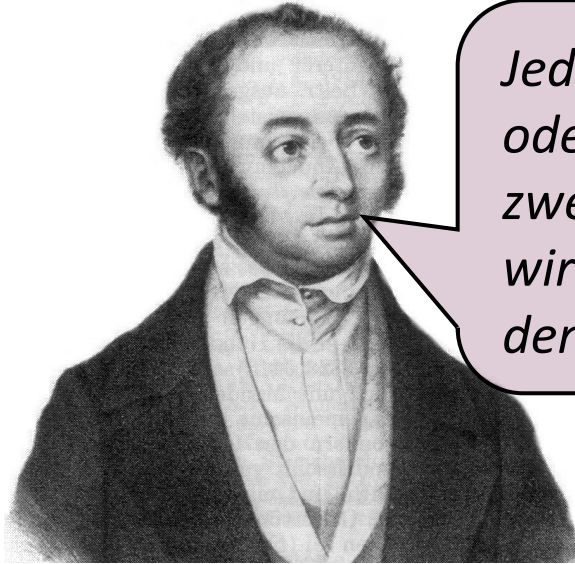

Definition nach Brockhaus:

„Musikalische Kompositionsform, die im Gegensatz zur Sonate und anderen Satztypen durch einen mehr statischen, meist symmetrischen Aufbau gekennzeichnet ist. Man unterscheidet zwei- und dreiteilige Liedformen; durch mehrfache Dreiteilung der Einzelteile kommt es zur zusammengesetzten Liedform.“

Liedformen

- Prägung des Begriffes durch Adolph Bernhard Marx

Jedes Tonstück, das nur einen einzigen Gedanken, - oder nur einen Hauptgedanken in Satz- - Perioden- - zwei- oder dreiteiliger Form in sich fasst, bezeichnen wir [...] mit dem Namen Lied, gleichwieviel, ob es für den Gesang bestimmt ist, oder nicht.

Merkmale von Liedformen

- Kein Themendualismus
- Kein Themenkontrast
- Statisch, ausgewogen, balanciert
- Reihungsformen
 - Keine Entwicklungsformen

Von der Lied- zur Sonatenhauptsatzform

Bindeglied im Übergang zur Sonatenhauptsatzform

Dimensionen

Zweiteilige Liedform: AB oder II:A:II:B:II

Suitensätze sind als Tanzsätze fast immer zweiteilig („Binary Forms“):
||A||B|| oder ||:A:||:B:||

Bach, Französische Suite Nr. 4, Menuett

Bauprinzip:

Satz

The image displays a musical score for a piece titled "atzen" in G-flat major, 3/4 time. The score is written for piano (p) and violin (v). The piano part is in the left hand, and the violin part is in the right hand. The score is divided into three systems, with measures 1-5, 6-11, and 12-17 respectively. The key signature has two flats (B-flat and E-flat), and the time signature is 3/4. The score includes various musical notations such as eighth notes, sixteenth notes, and rests. There are also dynamic markings like "p" (piano) and "tr" (trill). The score is annotated with several colored boxes and red dotted lines. A blue box highlights a section in the first system, a red box highlights a section in the second system, and a green box highlights a section in the third system. Red dotted lines connect these boxes across the systems, indicating a sequence of events or a specific musical path. Additionally, there are red numbers "8" and a red "+" sign in the second system, and a red "12" in the third system. The score ends with a double bar line and a repeat sign.

Symmetrische zweiteilige Liedform A B (8+8 Takte)

Der B-Abschnitt ist an die Motivatik des A-Teiles angelehnt
– Es gibt aber **keine direkte Wiederkehr** von Phrasen

Einheit der Bauweise...
...und Einheit des Affektes

Bach, Französische Suite Nr. 3, Menuett: Trio

Asymmetrische zweiteilige Liedform A B (8+16 Takte)

Der B-Abschnitt ist an die Motivik des A-Teiles angelehnt

Es gibt keine *direkte* Wiederkehr von Phrasen

- Jedoch *versteckte* Wiederkehr der Anfangsphase
 - Im Bass
 - In Umkehrung

Einheit der Bauweise und Einheit des Affektes

Zweiteilige Liedform bei Beethoven: Variationsthema

Melodisch und harmonisch äußerst karge Periode

4-Takter: Vordersatz, imperfekter Ganzschluss

4-Takter: Nachsatz, perfekter Ganzschluss

A

p e dolce

sfp

B

9

2-Takter 2-Takter 2-Takter 2-Takter

cresc.

rinf

Geschehenes Intervall – Totes Intervall – männliche Endung – weibliche Endung

A *p e dolce* **Geschehenes Intervall** **Totes Intervall** *sfp*

B *cresc.* *rinf*

Weibliche Endung **Männliche Endung**

The image displays a musical score for piano, divided into two systems, A and B. System A features a bass clef and a 2/4 time signature. It includes dynamic markings *p e dolce* and *sfp*. Annotations in red highlight a 'Geschehenes Intervall' (occurring interval) and a 'Totes Intervall' (dead interval), with a blue arrow labeled '4' indicating a specific interval. System B continues the piece, marked with *cresc.* and *rinf*. It features two blue annotations: 'Weibliche Endung' (feminine ending) and 'Männliche Endung' (masculine ending), each with a blue arrow labeled '4'. Other blue arrows labeled '6' and '8' are also present, indicating specific intervals or measures.

Hugo Riemann: »Totes Intervall«

Dreiteilige Liedform:

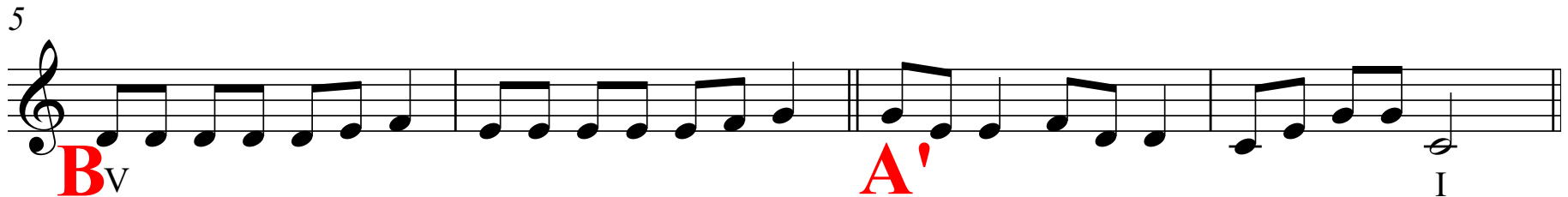
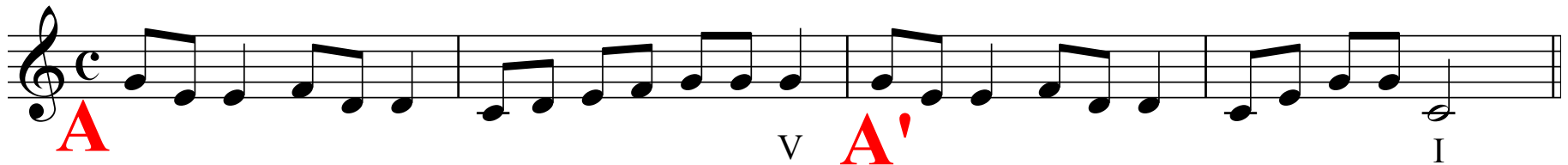
A B A oder AABA oder II:AA':II:BA'':II

- Symmetrische Form: A und B sind gleichlang
 - ABA – bisweilen in Suiten- oder Tanzsätzen
- Asymmetrische Form: AABA oder ||:AA':||:BA'':||
 - Äußerlich binäre Form, jedoch drei funktional differenzierte Teile: AA'-B-B''
 - Erwin Ratz: *Dreiteiliges Lied*, typisch für Beethoven
 - Themen langsamer Sätze
 - Oder Bestandteile von Rondos
 - Oder weiterer größerer Formen im 19. Jahrhundert
 - Bis in die Gegenwart gebräuchlich, z. B. in Musicalsongs oder Jazz-Standards (Tin-Pan-Alley-Songform).
- Typischerweise eröffnet durch eine Periode: A-A', Mittelteil B harmonisch abgesetzt
 - „Stehen auf der V“, auch *Ponte* (Riepel) genannt.

Dreiteiliges Lied (nach Erwin Ratz), asymmetrisch

Vordersatz, satzartig gebaut **Nachsatz** → **Periode**

Motiv Sequenz „Entwicklung“: Satz

Mittelteil leicht kontrastierend

Reprise des Perioden-Nachsatzes (A')

Ein artifizielles Beispiel

A **Periodenvordersatz**

Phrase (a) Sequenz (a') V

5 **A'** **Periodennachsatz**

Wiederholungsperiode (A' fast gleich A) I

9 **B**

V Mittelteil leicht kontrastierend, motivisch verwandt V

13 **A'**

Reprise des Periodennachsatzes I

Beethoven, op. 2 Nr. 1, 2. Satz

Steigerungsperiode: Vordersatz **Nachsatz**

a (Phrase) b (Gegenphrase) Halbschluss a c Ganzschluss

dolce *p*

A

Steigerungsbogen (c''-f''-c'''-d'''-f''')

A'

Beethoven, op. 2 Nr. 1, 2. Satz

Steigerungsperiode: Vordersatz **Nachsatz**

a (Phrase) b (Gegenphrase) Halbschluss a c Ganzschluss

dolce *p*

A **A'**

Steigerungsbogen (c''-f''-c'''-d'''-f''')

Stehen auf der V (Ponte, Orgelpunkt)

sf *pp*

B

Beethoven, op. 2 Nr. 1, 2. Satz

Steigerungsperiode: Vordersatz **Nachsatz**

a (Phrase) b (Gegenphrase) Halbschluss a c Ganzschluss

dolce *p* *f* *pp* *rinf.*

A **A'** **B** **A'**

Steigerungsbogen (c''-f'-c'''-d'''-f''')

Stehen auf der V (Ponte, Orgelpunkt)

Nachsatz, variiert, gesteigert (Oktavtransposition)

Climax kurz vor Schluss

Streng regelmäßiger Aufbau: 4+4+4+4

Jeder Abschnitt erhält seinen eigenen Spitzenton

Beethoven, Klaviersonate Es-dur op. 7, 2. Satz

A Phrase

Variante

Entwicklung: **SATZ**

B Mittelteil

p *sf* *sfz* *tenute*

Tonart der V

A'

sfz *sf* *sfz* *tenute*

...deutlich variiert – der Satz in A lässt keine symmetrische Anlage zu.

sf *sfz* *pp* *ff* *ff* *pp* *pp*

A 8 T. – B 6 T. – A' 10 T. = 24 Takte

Beethoven, Bagatelle op. 119 Nr. 9

Vivace moderato

The image displays the musical score for Beethoven's Bagatelle op. 119 Nr. 9, specifically measures 1 through 20. The score is written for piano in 3/4 time, marked 'Vivace moderato'. It consists of three systems of staves. The first system (measures 1-8) shows the initial melodic and harmonic material. The second system (measures 9-14) features a melodic sequence in the right hand and a supporting bass line. The third system (measures 15-20) concludes the piece with a final melodic phrase and a sustained bass line. The key signature has one sharp (F#), and the tempo is indicated by the 'Vivace moderato' marking. Dynamics such as 'p' (piano) are used throughout the piece.

9

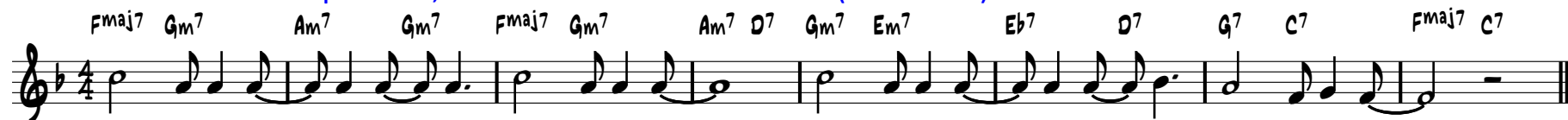
15

Die Tin-Pan-Alley-Songform

When Lights are Low

Benny Carter

A meist den primäre, zündende Einfall enthaltend (den *Hook*)

B Bridge

Symmetrische dreiteilige Liedform

Johann Krieger, Menuett

9

17

wörtliche Reprise

A

B

A

tr

tr

tr

Ursprung der Barform: Geistliches Lied/Volkslied

Lobe den Herren (Stralsund 1665), Bearbeitung Bachs, Schlusschoral der gleichnamigen Kantate

The image displays a musical score for the chorale 'Lobe den Herren' by J.S. Bach. The score is written for three parts: Trp. (C), Pk., and Chorus/Strings. The key signature is one sharp (F#) and the time signature is 3/4. The score is divided into two systems. The first system contains measures 1 through 6, and the second system contains measures 7 through 12. The lyrics are written below the Chorus/Strings part.

Trp. (C)

Pk.

Chor/Str.

Stollen (2x)

Abgesang

Lo - be den Her - ren, was in mir ist, lo - ben den Na - men! Er ist dein
Al - les, was O - dem hat, lo - be mit A - bra - hams Sa - men!

7

Licht; See - le ver - giß es ja nicht, Lo - ben - de, schlie - ßet mit A - men.

Das Syntaxklischee AAB

Barform: A = A $\approx$ B: asymmetrisch; **Satzprinzip:** A+A'+B = 8 (4, 16): »quadratisch«

The musical score is arranged in five systems. The first three systems are instrumental, featuring Violoncello (Vc.), Violin (Viol.), and Strings (Str.). The Vc. part is in the bass clef, while Viol. and Str. are in the treble clef. The fourth system is a vocal line in the treble clef, with lyrics written below the notes. The fifth system continues the vocal line, also with lyrics. Chord symbols (FΔ7, G7, G-7, Gb7) are placed above the vocal line. The lyrics are: "TALL AND TAN AND YOUNG AND LOVE - LY, THE GIRL FROM I - PA - NE - MA GOES WAL - KING AND WHEN SHE PASS - ES EACH ONE SHE PASS - ES GOES 'AH!'". The score includes various musical notations such as notes, rests, slurs, and ties.

Vc.

Viol.

Vc.

Str.

usw.

FΔ7

G7

TALL AND TAN AND YOUNG AND LOVE - LY, THE GIRL FROM I - PA - NE - MA GOES WAL - KING AND WHEN

G-7

Gb7

FΔ7

Gb7

5

SHE PASS - ES EACH ONE SHE PASS - ES GOES "AH!"

Reprisenbar

Stollen

Es ist ein Ros ent - sprun - gen aus ei - ner Wur - zel zart, und
wie uns die Al - ten sun - gen, von Jes - se kam die Art.

hat ein Blüm-lein bracht mit - ten im kal-ten Win - ter wohl zu der hal - ben Nacht.

Abgesang

Reprise des Stollens

hier äußerst knapp

Der Blues als Barform

Merkmal: Zwölftaktigkeit

Stormy Monday by T-Bone Walker

They call it stormy Monday, but Tuesday's just as bad.
They call it stormy Monday, but Tuesday's just as bad.
Wednesday's even worse; Thursday's also sad.

A
A
B

A

The eagle flies on Friday, but Saturday I go out to play.
The eagle flies on Friday, but Saturday I go out to play.
Sunday I go to church where I kneel down and pray.

A
A
B

A

And I say, „Lord have mercy, Lord have mercy on me.
Lord have mercy, Lord have mercy on me.
Just trying to find my baby, won't you please send her on back to me.“

A
A
B

B

Das Blues-Harmonieschema im Stormy Monday - Blues:

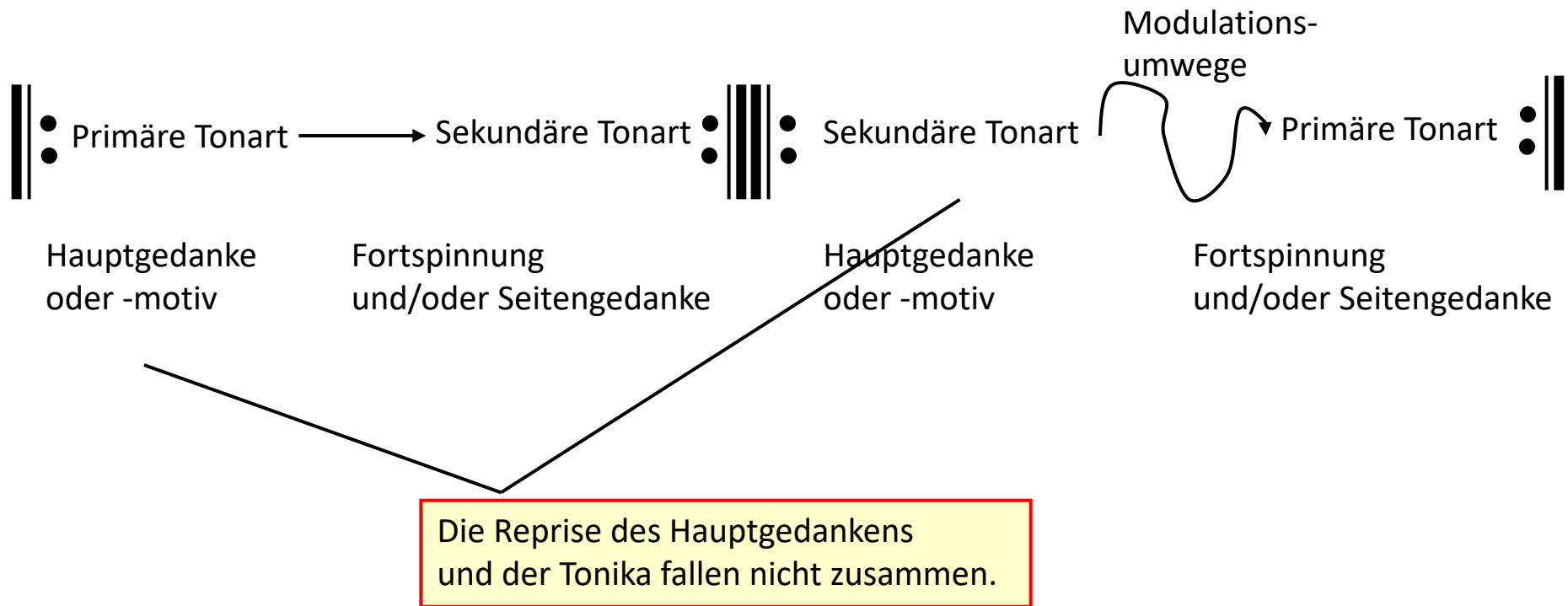
B $\flat$ ⁷ E $\flat$ ⁷ B $\flat$ ⁷ B $\flat$ ⁷ E $\flat$ ⁷ E⁰ B $\flat$ ⁷ B $\flat$ ⁷ F⁷ E $\flat$ ⁷ B $\flat$ ⁷ B $\flat$ ⁷

Auf dem Weg zur Sonatenhauptsatzform: Zwei- und Dreiphrasenform

Begriffe von Charles Rosen:

- „**Two phrase binary form**“
- „**Three phrase binary form**“

Zweiphrasenform, Modell vieler Suitensätze

Bach, Sarabande aus der Suite Nr. 4 für Vc. solo

Phrase 1

Exposition des themat. Materials und der Tonart

8

Abschnitt auf der Sekundärtonart (Dominante)

15

Modulatorisch-schweifende Durchführung des Materials

22

Reprise der Haupttonart

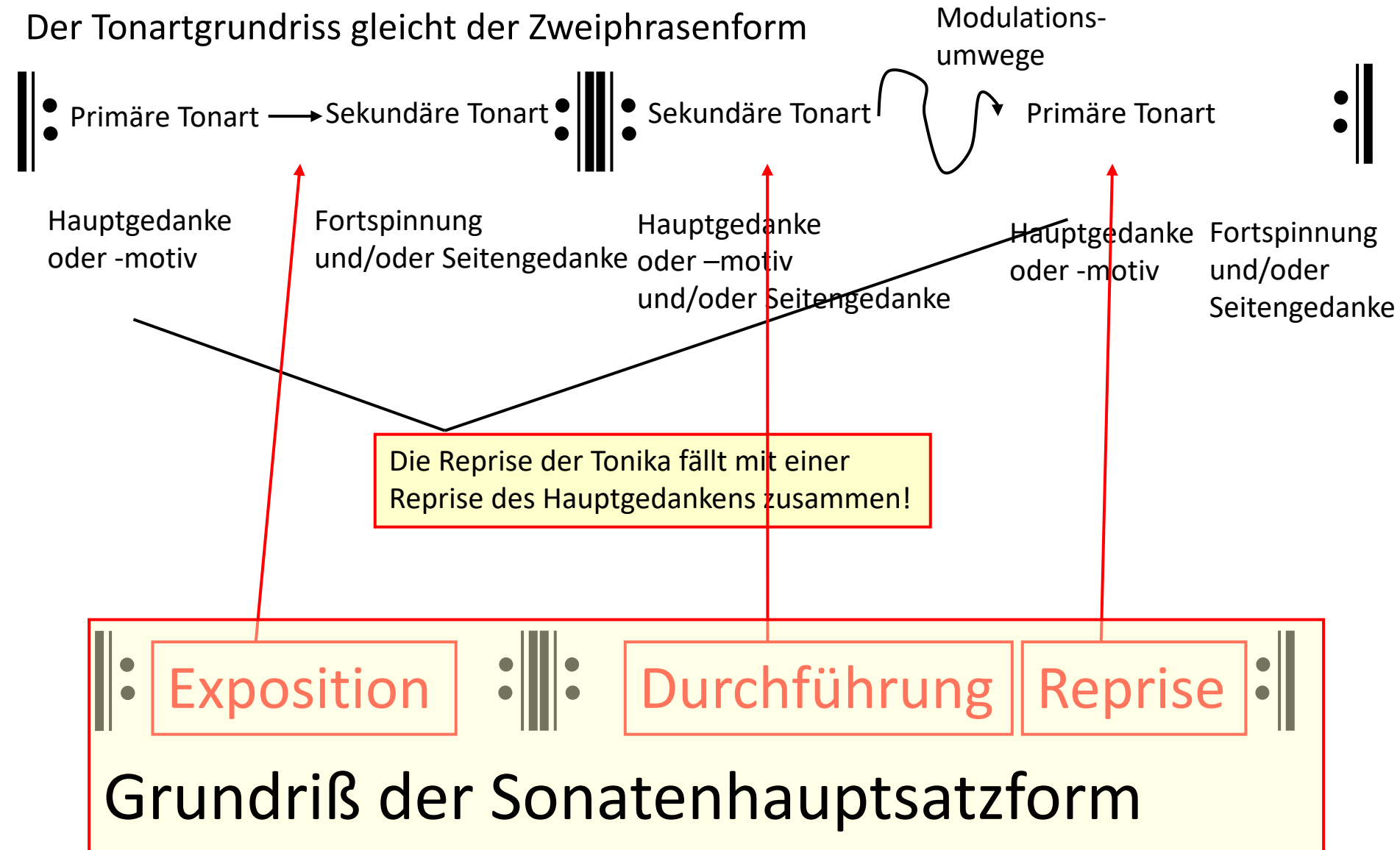

28

Dreiphasenform – Modell für die Sonatenhauptsatzform

Der Tonartgrundriss gleicht der Zweiphasenform

Bach, Franz. Suite E-dur, Menuett

Dreiphrasenform

Vorläufer der Sonatenhauptsatzform:

„Exposition“

„Durchführung“

„Reprise“

2x Reprise der Anfangsphrase:

1. in der D (nach ||:)
2. zugleich mit der Reprise der Tonika

Klassische hierarchische Gliederung in Zweierpotenzen

Menuett
Zweitaktige Phrase dominiert den Satz

m

7

= 8 Takte

Auflösung (Verarbeitung)

13

19

tr

Bach, Invention E-dur

Phrase I Barocker Fortspinnungstypus

10

19

Gegenexposition

Phrase II

28

35

Musical score for measures 35-39. The key signature is three sharps (F#, C#, G#). The melody in the right hand features eighth and sixteenth notes, with a triplet of eighth notes in measure 38. The bass line consists of quarter and eighth notes, with a triplet of eighth notes in measure 38. Measure 39 ends with a fermata over a half note.

40

Phrase III

Musical score for measures 40-45, labeled "Phrase III". The key signature is three sharps. The melody in the right hand includes a triplet of eighth notes in measure 40 and a half note with a fermata in measure 43. The bass line features eighth and quarter notes, with a triplet of eighth notes in measure 40. Measure 45 ends with a fermata over a half note.

46

Musical score for measures 46-54. The key signature is three sharps. The melody in the right hand is composed of eighth and sixteenth notes, with a half note and a fermata in measure 54. The bass line features eighth and quarter notes, with a triplet of eighth notes in measure 46. Measure 54 ends with a fermata over a half note.

55

Musical score for measures 55-61. The key signature is three sharps. The melody in the right hand includes a half note with a fermata in measure 55 and a triplet of eighth notes in measure 60. The bass line features eighth and quarter notes, with a triplet of eighth notes in measure 55. Measure 61 ends with a fermata over a half note.

Unterscheidung Liedform/Zwei-/Dreiphrasenform

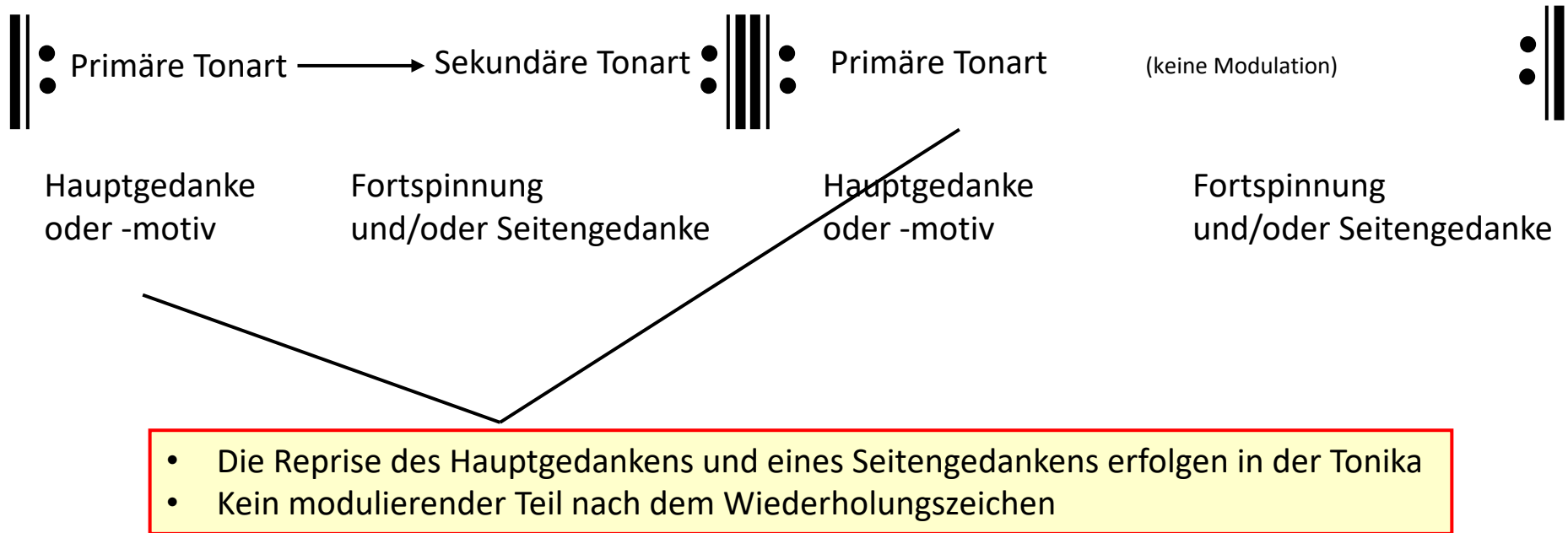
- Liedform: Keine motivisch-thematischen Korrespondenzen zwischen den Teilen A und B
 - Innerhalb der Teile schwache funktionale Differenzierung
- n-Phrasenform: Korrespondenzen zwischen den Teilen sind vorhanden
 - Innerhalb der Teile ist eine stärkere funktionale Differenzierung erkennbar,
 - Bisweilen sogar zwei unterschiedliche Hauptgedanken
- Aufstellen, Durchführen und Wiederkehrenlassen sind Merkmale der späteren Sonatenform

Bedeutung der Dreiphrasenform:

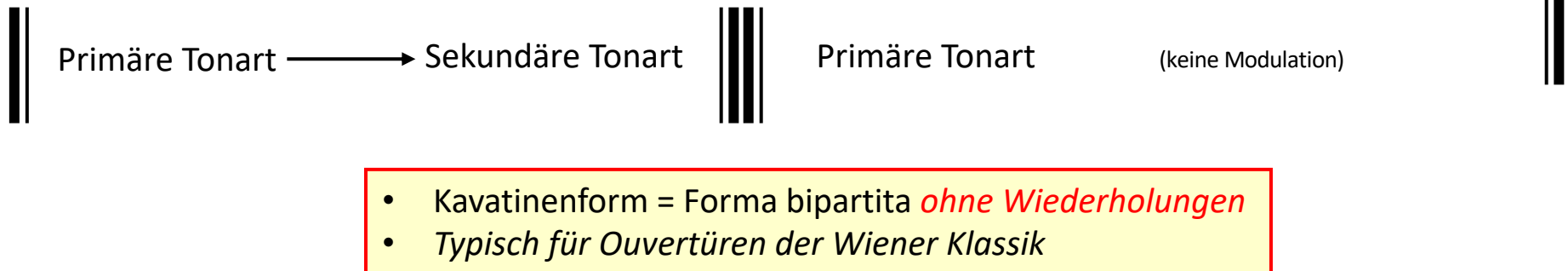
Ausgangspunkt für die klassische Sonatenhauptsatzform mit

- Themendualismus
- Themenkontrast

Forma bipartita und Kavatinenform

Kavatinenform oder Ouvertüren-Sonatenform Forma bipartita ohne Wiederholungen

Zusammengesetzte Liedform und Bogenform

Zusammengesetzte Liedform: Potenzierung des dreiteiligen Liedes in Menuett, Scherzo, Charakterstück usw.

A (|: a: | |: b a: |) **B** (|: c: | |: d c: |) **A** (|: a: | |: b a: |)
(Menuett) (Trio) (Menuett)

Bogenform (bisweilen auch schon für ABA = dreiteil. Lied):

A B A C A B A

oder

A B A C D C A B A

Romantisches Charakterstück – Bogenform

Schumann, *Carnaval* op. 9, *Valse allemande* und *Paganini*

A

B

A

||: A :||: B A :|| C D ... C C' Codetta ||: A :|| B A ||

- Die *Valse allemande* (A) ist ein braves, dreiteiliges Lied ...
- ...und *Paganini* (B) durchbricht die Betulichkeit!

Schumann, *Carnaval* op. 9, *Valse allemande/Paganini*

A *Molto vivace* *Valse Allemande*

semplce
pp

B *f* *p* *ritard.*

17 *sf* *pp* *ff*

A'

Presto
Intermezzo *Paganini*

C *molto staccato* *ff*

The musical score is presented in three systems. The first system, labeled 'A', is titled 'Valse Allemande' and marked 'Molto vivace'. It begins with a treble clef, a key signature of three flats (B-flat, E-flat, A-flat), and a 3/4 time signature. The melody is in the treble clef, and the bass line is in the bass clef. The first measure is marked 'semplce' and 'pp'. The second system, labeled 'B', continues the piece. It features a treble clef, a key signature of three flats, and a 3/4 time signature. The melody is in the treble clef, and the bass line is in the bass clef. The first measure is marked 'f'. The third system, labeled 'A'', continues the piece. It features a treble clef, a key signature of three flats, and a 3/4 time signature. The melody is in the treble clef, and the bass line is in the bass clef. The first measure is marked 'pp'. The fourth system, labeled 'C', is titled 'Paganini' and marked 'Presto Intermezzo'. It features a treble clef, a key signature of three flats, and a 2/4 time signature. The melody is in the treble clef, and the bass line is in the bass clef. The first measure is marked 'molto staccato' and 'ff'.

Schumann, *Carnaval* op. 9, *Valse allemande/Paganini*

D

32 *p*

D'

40 *f* *f* **C**

48 **C'** *sf* *sf* *ff* *sf* *sf* **Codetta**

54 *sempre ff* *sf* *sf* *sf* *sf* *ppp* *Pedale* *

The musical score is presented in four systems, each with a grand staff (treble and bass clef). The key signature is three flats (B-flat, E-flat, A-flat). The time signature is 3/4. The piece begins at measure 32 with a piano (*p*) dynamic. The melody is characterized by rapid sixteenth-note passages. At measure 40, the dynamics increase to forte (*f*). A section labeled **C** begins at measure 40. At measure 48, a section labeled **C'** begins, marked with *sf* (sforzando). The **Codetta** section begins at measure 54, marked with *sempre ff* (sempre fortissimo). The piece concludes with a *ppp* (pianissimo) dynamic and a *Pedale* instruction. A double bar line with a repeat sign is present at the end of the score.

Schumann, *Carnaval* op. 9, *Valse allemande/Paganini*

A

Tempo I ma più vivo.

62

pp sf

*

Detailed description: This system contains measures 62 through 70. The right hand features a melodic line with eighth and sixteenth notes, while the left hand provides a harmonic accompaniment with chords and single notes. A piano (*pp*) dynamic is marked at the beginning, and a forte (*sf*) dynamic appears in measure 68. A repeat sign with a double bar line is at the end of the system. An asterisk (*) is placed below the first measure.

B

70

f p sf sf sf sf

Detailed description: This system contains measures 70 through 76. The right hand has a rapid sixteenth-note pattern, and the left hand has a slower eighth-note pattern. Dynamics include forte (*f*) at the start, piano (*p*) in measure 74, and fortissimo (*sf*) in measures 71, 72, 73, 75, and 76. The system ends with a repeat sign.

A'

77

ritard. pp ff

Detailed description: This system contains measures 77 through 84. The right hand has a melodic line with some grace notes, and the left hand has a harmonic accompaniment. A *ritard.* (ritardando) marking is above the first measure. Dynamics include piano (*pp*) in measure 78 and fortissimo (*ff*) in measure 81. The system ends with a repeat sign.

Ternäre Formen

- Im englischen Sprachgebrauch **ternary form**
 - ... im Gegensatz zur *binary form*
- *Symmetrische ABA-Form*
 - mit exakter Reprise von A,
 - allenfalls verkürzt durch Weglassen von Wiederholungszeichen
- Wichtige Form im Spätbarock: Menuett I – Menuett II (Trio) – Menuett I
 - Trio-Abschnitt ursprünglich reduzierte Besetzung (Bläsertrio)
- Im 19. Jahrhundert kommt das Menuett aus der Mode, dann **Scherzo – Trio – Scherzo**

Ternäre Form: Menuett–Trio–Menuett

...zugleich eine Bogenform

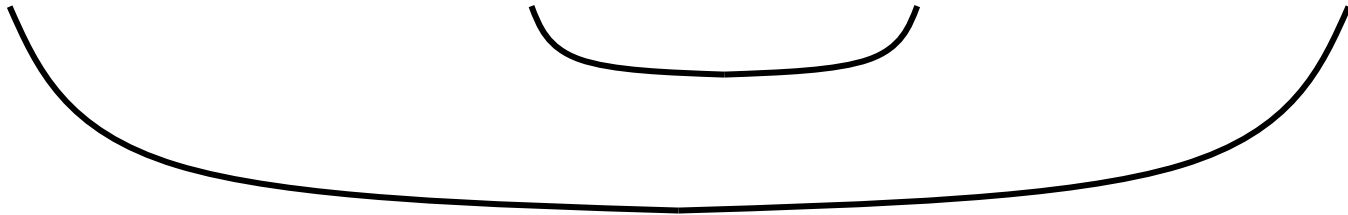
Haydn, Sinfonie Nr. 28 A-dur, *Menuett*

Menuett

Trio

Wdhlg. Menuett

A :||: B A :||: C :||: D C :|| A || B A

Standardisierte Form in der Klassik und im 19. Jahrhundert:

- Zwei dreiteilige Liedformen werden zu einer großen, symmetrischen Dreiteiligkeit kombiniert.
- Bei der Reprise des Menuetts entfallen meist die Wiederholungen

Haydn, Sinfonie Nr. 28 A-dur, Menuett

A: Menuett

Menuett Allegro molto

A: Satz, 2+2+1+1+2 (Gedanke, Sequenz, Fortspinnung)

B: Verarbeitung, motivisches Material von A

Oboen

Horn in A

Violine I

Violine II

Viola

Violoncello

4 0 (Bariolage-Effekt)

Materiel von 11

Haydn, Sinfonie Nr. 28 A-dur, Menuett

Reprise A: fest gefügter Satz

23

Ob.

Hn. (A)

Vl. I

Vl. II

Vla.

Vc.

Haydn, Sinfonie Nr. 28 A-dur, Menuett

B: Trio

A: Wiederholungsperiode (2x4)

B: (inhaltlich eher a': Verarbeitung (Tonart der III), 2x4.

33 Trio Corni e oboi tacciano

VI. I

VI. II

Vla.

Vc.

p

...? A !...Erstickung von 2 Takten

44

VI. I

VI. II

Vla.

Vc.

p