

Musikalische Analyse mit musikalischen Mitteln

Die Kategorien, nach denen man Musik untersuchen kann, nennt man **musikalische Mittel**.

Bei einer musikalischen Analyse untersucht man zunächst die **Form** des Werkes und wendet danach vor allem diejenigen **musikalischen Mittel**, die in der jeweiligen Komposition auffällig erscheinen, an. So erkennt man **das Wesen und die Besonderheiten** eines Werkes und beschreibt auf dieser Grundlage **die Wirkung(en)/den Ausdrucksgehalt** des Stückes.

Formuntersuchung

- Form des Werks feststellen und begründen:
- Formteile vergleichen: **Wiederholung, Variation, Kontrast;**
- Einzelnen Formteil nach auffälligen musikalischen Mitteln untersuchen, die die wesentliche(n) Wirkung(en) des Werks bestimmen.

Musikalische Mittel – der „Handwerkskasten des Analytikers“

Musikalisches Mittel	Begriffe/Fragestellungen zur Beschreibung	
Melodik	Untersuchung des melodischen Verlaufs: <ul style="list-style-type: none"> • Geschlossene/unterbrochene Melodie? • Diatonisch, chromatisch, Sprünge? • Intervalle? Ambitus? 	<ul style="list-style-type: none"> • Gesanglich (cantabile), instrumental? • Höhepunkt in der Melodie feststellbar? • Verhältnis von Text und Melodie?
Rhythmus	<ul style="list-style-type: none"> • Ruhig fließend? • Gleichmäßig? • Bewegt? 	<ul style="list-style-type: none"> • Spannungsreich? (z. B. durch Synkopen?) • Tänzerisch? • Marschartig?
Harmonik	<ul style="list-style-type: none"> • Tonart? (Dur/Moll → siehe Vorzeichen zu Beginn des Werkes) 	<ul style="list-style-type: none"> • Tonartenwechsel oder Stabilität?
Tempo	<ul style="list-style-type: none"> • Siehe Vortragsbezeichnung (z. B. Allegro, Allegretto, Lento); 	<ul style="list-style-type: none"> • Tempowechsel? • Accelerando, ritardando, rubato?
Dynamik (Lautstärke)	<ul style="list-style-type: none"> • p (piano), mf (mezzoforte), f (forte), ff (fortissimo),... • crescendo (lauter werdend), decrescendo (leiser werdend) 	<ul style="list-style-type: none"> • Plötzliche dynamische Änderungen? • Hervorhebungen (z. B. Akzente, sfz)?
Metrum (Taktart)	<ul style="list-style-type: none"> • 4/4, 3/4, 6/8, 5/4, 7/8,... 	<ul style="list-style-type: none"> • Wechsel des Metrums innerhalb des Werkes?
Artikulation	<ul style="list-style-type: none"> • legato (gebunden), • tenuto (gehalten, aber von der Folgenote getrennt), 	<ul style="list-style-type: none"> • staccato (kurz gestoßen) • Auch: marcato, portato,...
Besetzung/ Instrumentation/ Klangfarbe	<ul style="list-style-type: none"> • Welche Instrumente/Stimmen sind beteiligt? • In welchem Verhältnis stehen sie? • Ändert sich die Besetzung an bestimmten Stellen des Werkes? 	<ul style="list-style-type: none"> • Besonderer (sängerischer/ instrumentaler) Ausdruck? • Besondere Spieltechniken? (z. B. pizz., mit Dämpfer, Flageolett, Flatterzunge,...)