WANKER • SCHAUSBERGER • GRITSCH

Club 4 Musik

ARBEITSBUCH FÜR DIE 4. KLASSE
DER MS UND AHS-UNTERSTUFE

HELBLING

CLUB MUSIK 4, Arbeitsbuch

Mit Bescheid vom 21.01.2026 (BMBWF-GZ 2025 -0.340.871) hat das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung das Unterrichtsmittel CLUB MUSIK 4 von Gerhard Wanker / Maria Schausberger / Bernhard Gritsch antragsgemäß in der vorliegenden Fassung gemäß §14 Abs. 2 und 5 des Schulunterrichtsgesetzes, BGBl. Nr. 472/86, und gemäß den derzeit geltenden Lehrplänen als für den Unterrichtsgebrauch an Mittelschulen und an allgemeinbildenden höheren Schulen (Unterstufe) für die 4. Klasse im Unterrichtsgegenstand Musik (Lehrplan 2023) geeignet erklärt.

CLUB MUSIK 4: **SBNR** 225.875 | **ISBN** 978-3-7113-1032-3

Autorenteam: Gerhard Wanker, Maria Schausberger, Bernhard Gritsch

Redaktion: Redaktion Rinderle, Dr. Matthias Rinderle, Augsburg

Illustrationen: Eike Marcus (S. 5, 8, 53, 57), Lorenzo Sabbatini (S. 10, 12, 16, 17, 23, 33, 37, 38, 39, 40, 42, 47, 48, 56, 60, 64, 66, 70, 72, 73, 77, 80, 84, 87)

Bilder/Fotos: AKG-Images (S. 22, 75 [Neuwirth]); **Alamy** (S. 13 l. Simone Crespiatico, 16 o. CBW, 18 o. SilverScreen, 20 North Wind Picture Archives, 24 EyeBrowz, 26 u. Philippe Gras, 28 u. Vinyls, 49 o. Underwood Archives, Inc [New Orleans Funeral] + Lebrecht Music & Arts [Kontrabassistin], 55 Keystone Press, 59 u. Michael Kneffel, 60 u. Gayan Fernando, 75 Signal Photos [Mayer], 78 o. The Picture Art Collection, 78 u. jozef sedmak, 86 o. Lebrecht Music & Arts, 90 o. Pictorial Press Ltd, 91 o. Helmut Kruse, 92 o. Lebrecht Music & Arts, 93 Lifestyle pictures); **APA-Images** (S. 9 o. Brandstaetter images/Barbara Pflaum + u. Brandstaetter Images/Franz Hubmann, 13 r. dpa/Felix Kästle, 51 M. Sammlung Rauch, 77 o. Bildarchiv Hansmann, 91 u. kpa); **Archiv** (S. 92 u. l. Foto-Disc); **Ariola** (S. 43 [Orquesta de la Luz]); **Atlantic Records** (S. 43 [Kofi]); **Big Band Cross** (Bertram Egger, S. 51 o.); **Bregenzer Festspiele** (Karl Forster) (S. 14, 15); **Chingmao Communications** (S. 43 [Bless for X'mas]); **Columbia Records** (S. 43 [Carey]); **Einsiedeln, Stiftsbibliothek** (S. 32); Ivana **Ferencová** (S. 65 o.); **freepik** (S. 26 o. freepk_brgfx); Alexander **Gotter** (S. 54 u.); **GregoBase** (S. 33 o.); **ImPulsTanz** (S. 45 u. yakoone/Karolina Miernik); **IMSLP** (S. 34 u.); **Kunstuniversität Graz** (Alexander Wenzel) (S. 65 u.); **Microsoft Copilot** (S. 71); Markus **Morianz** (S. 28 o.); **Muse Group** (Audacity) (S. 69 u., 107); **Reithofer Media** (S. 62, 63); **Reprise Records** (S. 43 [Take 6]); **Shutterstock** (S. 25 Aleutie, 29 o. DavidTB, 31 o. abstract, 49 o. Media Photos [Saxofonistin], 50 13 Phunkod, 51 u. EQRoy, 67 TA design); Matthäus **Stepan** (S. 35); **Stille Nacht Gesellschaft** (S. 41 M.); Kerem **Unterberger** S. 5 u., 6, 7, 8 [Stille-Nacht-Kapelle], 29 u., 30, 85 u., 88 u.); **Wikipedia** (S. 8 Abt. f. Öffentlichkeitsarbeit beim LPK für Vorarlberg [Festspielhaus], Renardo la vulpo [Bahnhof], UserW [ImPulsTanz], Wolfgang Hummer [Reiterkaserne], 9 M. Herbert Behrens_Anefo, 18 u. Arnold Schönberg Center, 19 United States Holocaust Museum, 21 Library of Congress, 31 M. Nationalmuseet/inharecherche, 33 u. Henricus Theodoricus Nylandensis, 34 o. DIRECT MEDIA, 41 u. Georg Jäger, 44 o. Wellcome Collection Gallery + u. Catalogue of paintings in the musée de Lille, 45 The Yorck Project, 49 o. Library of Congress [Trompeter] + pixgremlin [Keyboarder] + William P. Gottlieb [Pianistin], 49 u. Library of Congress, 52 o. Roland Godefroy, 52 u. Alex Ex, 54 o. Siantar, 54 M. Logopedia, 58 Library of Congress, 59 o. Ceskafilharmonie, 61 Friedemann Hottenbacher, 74 Goldi 64 [Maria Laach], Vassil [Gregor I.], Platonykiss [Neumen 1], bodoklecksel [Reims], Ricardalovesmonuments [Veitsdom], AndreasPraefcke [Walther], Platonykiss [Neumen 2], Library of Congress [Petersdom], Adrian Michael [Josquin + Lasso], National Gallery of Art Washington [Phaeton], Jashiin commonswiki [Jacquet], concord [Händel], 75 Gryffindor [Palais], UpdateNerd [Haydn], Ranveig [Grieg], Staatliche Kunstsammlungen Dresden [Mond], Marion Schneider/Christoph Aistleitner [Kunsthaus], The Yorck Project [Schiele], Mlang.Finn [Schönberg], Bibliothèque nationale de France [Ravel], 76 AndreasPraefcke, 79 Makemi, 80 o. Rettinghaus, 81 Denniss, 82 Eingangskontrolle, 83 Lewenstein, 85 o. Williamtosun, 86 u. Hetty Krist, 88 o. Parpan05, 88 M. Paris 16, 89 o. Walter Anton, 89 M. DcoetzeeBot, 89 u. Anna Gennaro, 92 u. r. Henry Doktorski)

Umschlagmotive: AdobeStock (3x, fotogestoeber, nerthuz, DONNERKEIL); Alamy (Richard G. Bingham II); Carolina Eyck/Christian Hüller; Wikipedia (National Portrait Gallery)

Umschlaggestaltung: Christian Jäger, HELBLING Rum/Innsbruck

Notensatz: Silke Wittenberg, Bautzen

Layout und Satz: Marcus Koopmann, Kerken

Druck: Athesia Druck, Innsbruck

Helbling Verlagsgesellschaft m.b.H., A-6063 Rum, Kaplanstraße 9
produktsicherheit@helbling.com

1. Auflage: A1[1] 2026
© 2026 HELBLING, Rum/Innsbruck
Alle Rechte vorbehalten

Das Werk einschließlich aller Inhalte ist ganz und in Auszügen urheberrechtlich geschützt. Kein Teil des Werks darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie oder anderes Verfahren) ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung des Verlags nachgedruckt oder reproduziert werden und/oder unter Verwendung elektronischer Systeme jeglicher Art gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt und/oder verbreitet bzw. der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Alle Übersetzungsrechte sowie die Nutzung für Text und Datamining vorbehalten.

Es darf aus diesem Werk gemäß §42 Abs. 6 des Urheberrechtsgesetzes für den Unterrichtsgebrauch nicht kopiert werden.

WANKER • SCHAUSBERGER • GRITSCH

Club Musik 4

ARBEITSBUCH FÜR DIE 4. KLASSE DER MS UND AHS-UNTERSTUFE

HELBLING

Innsbruck • Esslingen • Belp

Inhalt

Zeichenerklärung 4

01 Voice-up 5
Voice-up 1: Artikulation 5
Voice-up 2: Zwerchfellatmung 6
Voice-up 3: Vokalausgleich 7

02 Musik-Rallye durch Österreich 8
Wo ist was los im Musikland Österreich? 8
Bundesbahnblues 9
Bundesbahnblues 10

03 Musik • Gesellschaft • Politik 13
Oper 13
Musical 16
Aquarius 17
Hare Krishna 17
Melodram 18

04 Blues • Rock 'n' Roll • Soul • Hip-Hop 20
Blues 20
Backwater Blues 20
Duke's Place (C Jam Blues) 22
Klassenblues 23
Rock 'n' Roll 24
Rock Around the Clock 24
Soul 26
I Say a Little Prayer 27
Hip-Hop 28

05 Entwicklung der Notenschrift . . . 31
Buchstabennotation 31
Seikiloslied 31
Neumen 32
Mensuralnotation 33
Generalbass 34
Heutige Notenschrift 35
Grafische Notation 35
Exchange 36

06 Challenging Rhythms 38
Vom Einfachen zum Komplexen 38
Challenge Accepted 38

07 Stille Nacht – ein Lied ging um die Welt 41
Stille Nacht, heilige Nacht 42

08 Tanzkultur in Vergangenheit und Gegenwart 44
Tanz im Barock 44
G. F. Händel, Sarabande – Arrangement 46
Zeitgenössischer Tanz 46

09 Jazz 49
Von New Orleans bis Österreich 49
Sing, Sing, Sing 50
Spiel- und Sing-mit-Satz zu *Birdland* 53
Scat-Singing 55
Backgroundchor 56
Turn Around 57

10 Rhythmische Strukturen in der Neuen Musik 58
Expressionismus 58
Minimal Music 59
Elektronische Musik 60

11 Weltmusik 62
Moritz Weiß Klezmer Trio 62
Ale Brider 62
Harri Stojka 64
Gelem, Gelem 64
Community Music 65

12 Urheberrecht in der Musik 67
Urheberrechtsgesetz 67
Podcast 69
Hörspiel trifft KI 70

13 Musikalisches Summary 72
Du bist Musik 72
Komponisten, Gattungen und Formen 73
Musikgeschichte im Überblick 74

Anhang 01 – Ausgewählte Werke aus allen Epochen 76
Weltliche Musik im Mittelalter 76
Wol mich der stunde 76
Hadubrand 77
Geistliche Musik im Mittelalter 78
Spiritus sanctus vivificans 78
Musik in der Renaissance 79
Audite Nova 79
Musik im Barock 80
Musik in der Klassik 81
Mondscheinsonate, 1. Satz 81
Musik in der Romantik 1 83
Musik in der Romantik 2 85
Musik in der Romantik 3 86
Musik in der Romantik 4 86
Spiel-mit-Satz zu *Moto Perpetuo* 87
Musik im Impressionismus 88
Musik im 20. Jahrhundert 89
Experimentelle Poesie und Musik 91
Zeitgenössische Musik 92

Anhang 02 – Übersichten, Anleitungen, Zusatzmaterial . . . 94
Musikwissen kompakt 94
Partitur *Fatal Discovery* 99
Praxis Solmisation und Rhythmussprache 100
Übersicht Tonbeispiele 102
Übersicht Videobeispiele 103
Übersicht Unterrichtsapplikationen 103
Vorlage *Mein Stimmumfang* 104
Notizen 105
Notenzeilen 108
Anleitung Audioaufnahme und -bearbeitung 111
Anleitung Piano App 112

ZEICHENERKLÄRUNG

Symbole für Medien und Aktivitäten

Arbeitsaufgabe

schriftliches Bearbeiten

Vocal Warm-up
auf das jeweilige Lied abgestimmte vokale Aufwärmübungen zu den Bereichen Lockerung, Atmung, Sprechen und Singen

Tonbeispiel
Playbacks und Hörbeispiele

Videobeispiel
Lehrvideos und Werkausschnitte

Unterrichtsapplikationen
multimediale Spiel-mit-Sätze, interaktive Notensätze, Lernspiele

HELBLING Piano App
Tool zur Musiklehre sowie zum Erlernen/Verklanglichen von Liedern und Begleitsätzen
(Anleitung auf Seite 112)

Symbole für körpereigene Instrumente

- ■ = mit den Fingern schnippen
- | = in die Hände klatschen
- = mit den Händen auf die Oberschenkel patschen
- = mit einer Hand auf den Handrücken der anderen Hand tippen
- = mit dem re/li Fußballen leicht stampfen
- = aufstehen
- = hinsetzen
- = re/li Arm in die Höhe strecken
- = mit der re Hand einen Halbkreis nach re beschreiben

Boomwhackers
Wenn ihr mit Boomwhackers musiziert, dann schlagt sie auf die Oberschenkel oder in die Hand (bei einer Röhre pro Spielerin und Spieler). In der Notation entsprechen die Farben der Punkte jenen der Boomwhackers. Mit aufgesteckter Basskappe (= Oktavator) klingt das Rohr eine Oktav tiefer.

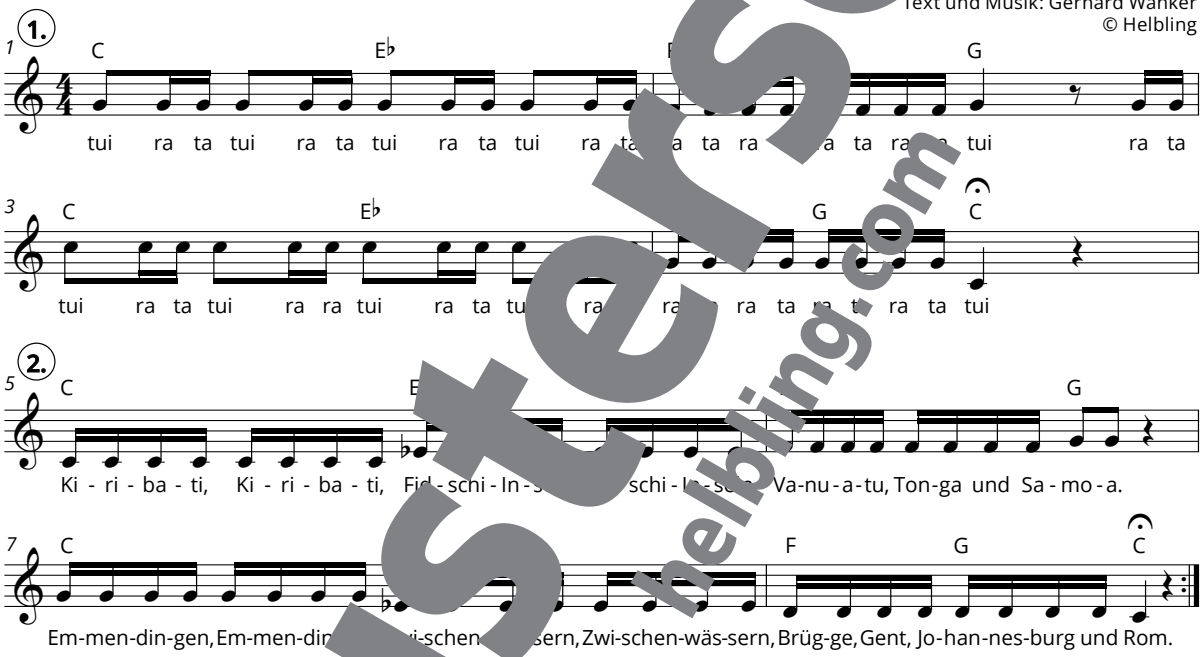
Memo-Box
Nach einem oder mehreren Kapiteln werden wichtige Lerninhalte zusammengefasst. In den Memo-Boxen findet ihr Wissensfragen, Arbeitsaufträge zur Anwendung und Impulse zum Nachdenken. So könnt ihr eure Kenntnisse überprüfen, erweitern und vertiefen.

▶ Trainiert eure Stimme in den Bereichen **Artikulation, Zwerchfellatmung** [illegible] **kalausgleich,** indem ihr die drei folgenden *Voice-ups* ausführt.

VOICE-UP 1: ARTIKULATION

Text und Musik: Gerhard Wanker
© Helbling

A1
Playback zu *Voice-up 1*

▶ Singt das Stück einsti[illegible]ig oder [illegible]non. Achtet dabei auf einen lockeren Unterkiefer und eine deutliche Arti[illegible]lation. [illegible] Stimmbruch können die Bassstimme ausführen.

Bassstimme

Bewegungsvorschläge

- **Takt 1–4:** beide Unterarme vor dem Körper umeinander kreisen, als würde man ein Kabel aufrollen (Bild 1)
- **Takt 5–8:** bei jedem Ortswechsel im Text auf Schlag mit einer Hand in eine andere Richtung zeigen

Bild 1

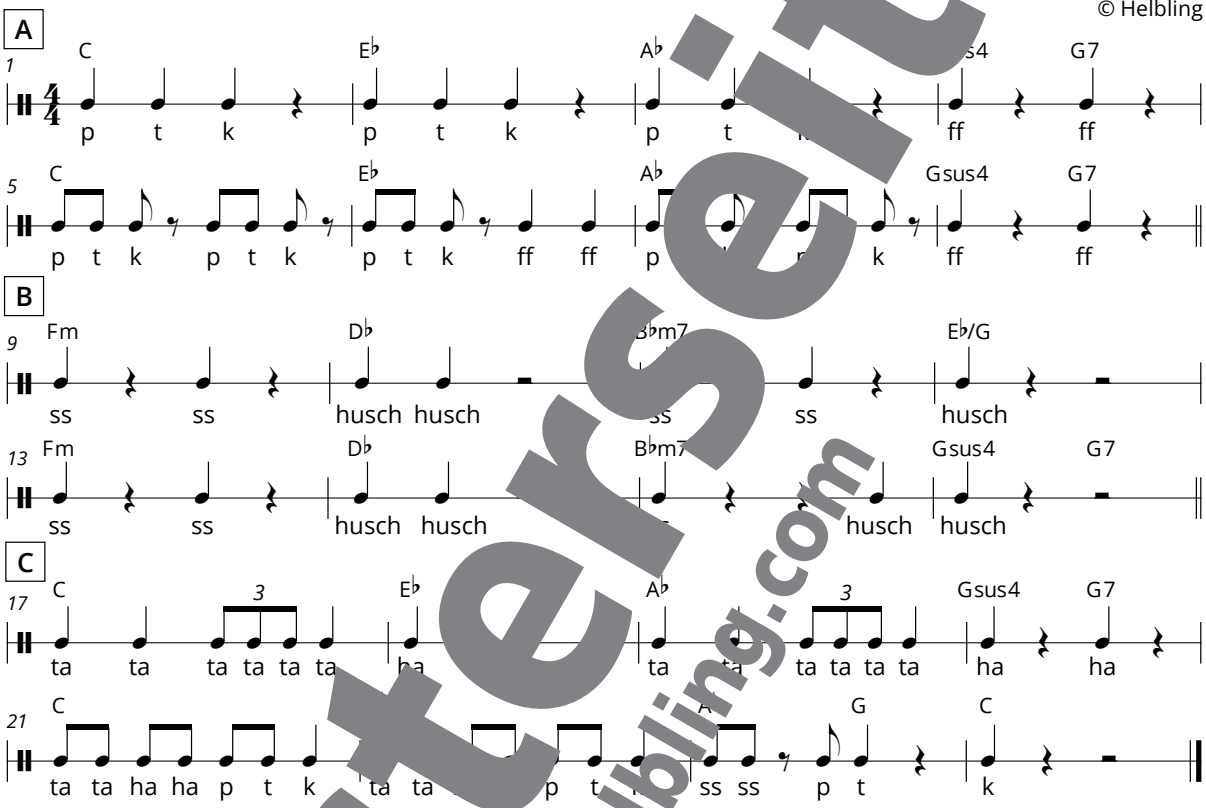
Musterseite
helbling.com

- Setze dich aufrecht hin und lege deine Hände seitlich auf den Bauch. Atme mehrmals tief aus und ein. Spüre, wie sich Brust- und Bauchraum weiten, wenn sich das Zwerchfell senkt.
- Beim *Voice-up 2* geschieht die Einatmung automatisch (reflektorisch). Be[illegible] dies, indem du die Konsonanten p, t, und k deutlich artikulierst und den Mund offens[illegible]en l[illegible]t.

VOICE-UP 2: ZWERCHFELLATMUNG

Text und Musik: Gerhard Wanker
© Helbling

A2 Playback zu *Voice-up 2*

- Gestaltet das Stück in [illegible] Gr[illegible] (hintereinander oder gleichzeitig). Jede Gruppe übernimmt einen Teil (A, B, C). Ach[illegible] rhythmisch[illegible] akte Ausführung der Notenwerte und Pausen.

Bewegungsvors[illegible]

p t k	abw[illegible]chselnd mit den Zeigefingern Luftballons zerplatzen (Bild 2)
f[illegible]	[illegible]dpumpe betätigen
[illegible]	Luftstrom mit wechselnden Händen aus dem Mund ziehen (Bild 3)
hus[illegible]usch	[illegible]t beiden Händen und Armen Hühner verscheuchen
[illegible]ta ta	mit dem Zeigefinger auf den Handrücken der anderen Hand tippen
[illegible]a ha	Hände auf den Bauch legen, bei jedem „ha“ die Bauchdecke „springen“ lassen

Bild 2

Bild 3

Musterseite
helbling.com

▶ Wählt eine angenehme mittlere Tonlage und singt die Vokalfolge A–O–U–E–I ohne Unterbrechung hintereinander auf einem Ton. Verändert die Mund-, Lippen- und Zungenstellung so wenig wie möglich und lasst die Laute ineinander übergehen. Wiederholt die Übung mehrmals.

▶ Achtet beim *Voice-up 3* auf einen ausgeglichenen und harmonischen Klang de[r] Vokal[e].

VOICE-UP 3: VOKALAUSGLEICH

[...]d Musik: Gerhard Wanker
© Helbling

A3
Playback zu *Voice-up 3*

▶ • Verändert bei jeder Wiederhol[ung] d[en] Sing[silbe], damit alle Vokale an die Reihe kommen: z. B. no-e, no-i, no-u, ne-a, ne-i, [...]-u usw.

• Wechselt ebenso die Anfangsbuchstab[en] d[er] Singsilbe[n] bei mehrmaligen Durchläufen des Stücks: z. B. fi-a, ma-e, so-a, t[...] usw.

• Findet auch eigene Texte, in [...]ne[n] [...]f Vokale häufig vorkommen.

Bewegungsvorschlag

• mit beiden Armen und [...] Wellenbewegungen vor dem Körper ausführen

WISSEN

• Nenne drei wichtig[e] Bereiche der Stimmbildung.

ANWENDEN – ERFINDEN

• Setze die in *Club Musik 3* begonnene monatliche Aufzeichnung deiner Stimmentwicklung fort. Verwende dazu die Piano App sowie die Vorlage *Mein Stimmumfang* (Anhang, Seite 104).

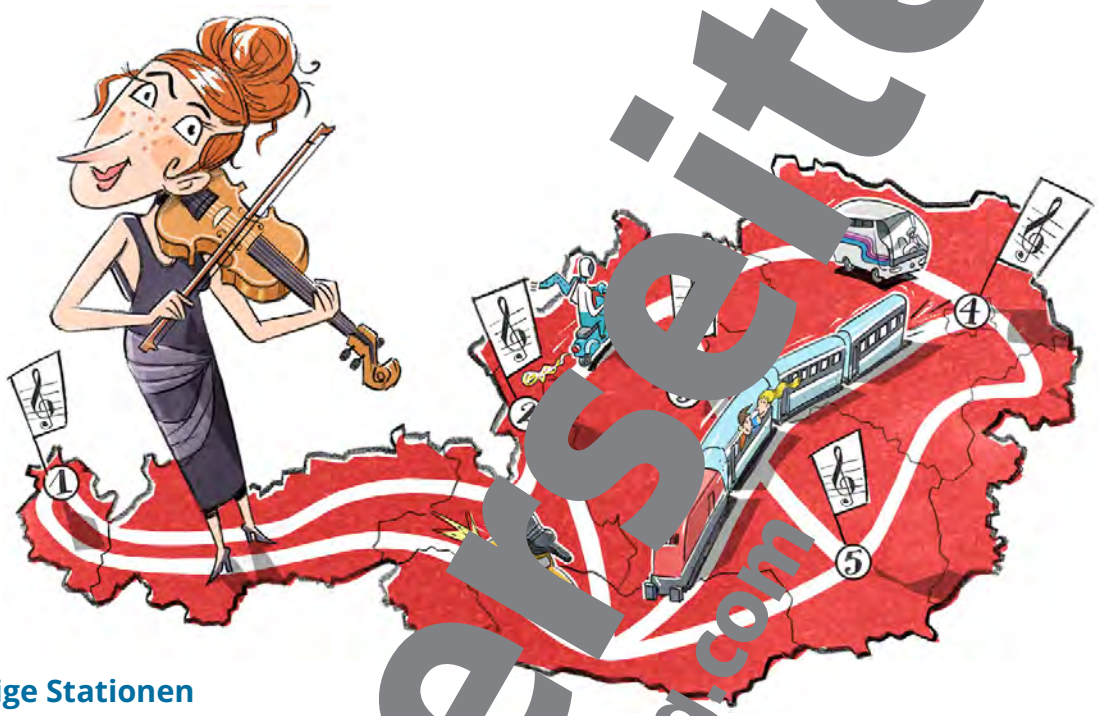
MEMO-BOX 01

Musterseite
helbling.com

02 | Musik-Rallye durch Österreich

WO IST WAS LOS IM MUSIKLAND ÖSTERREICH?

In den meisten Kapiteln dieses Buchs werden Orte in Österreich besucht, an denen Musik eine große Rolle spielt oder die durch Musikerinnen und Musiker berühmt gew[illegible]d. Die Reise erfolgt in erster Linie mit der Bundesbahn.

Einige Stationen

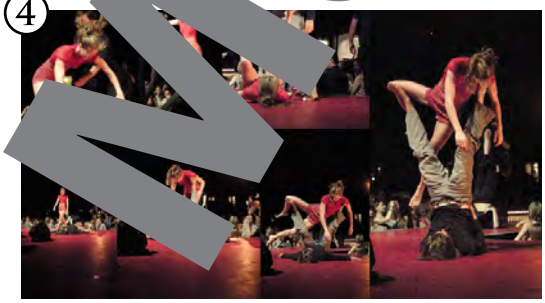
Festspielhaus und S[illegible]hne, Breg[illegible]

Stille-Nacht-Kapelle, Oberndorf bei Salzburg

Bahnhof Attnang-Puchheim

ImPulsTanz – Vienna International Dance Festival, Wien

Meet4Music, Kunstuniversität Graz

Sie beginnt mit dem *Bundesbahnblues,* der kreuz und quer durch Österreich führt und uns im Folgenden mit der **Kleinkunstszene** (Kabarett, Comedy, Chanson usw.) bekannt macht.

Musterseite
helbling.com

BUNDESBAHNBLUES

ner

Entstehung

Den *Bundesbahnblues* schrieb der Wiener Kabarettist **Gerhard Bronner** (1922–2007 / 84 J.). Die Entstehungsgeschichte schildert er wie folgt:

Lo mstrong

Im Jahr 1956 begab sich der große Louis Armstrong [berühmter Jazzsänger und -trompeter] *mit einem grandiosen Musikerensemble auf eine Europatournee, die bis nach Wien führen sollte. Damals wurde noch nicht so viel geflogen wie heute, also bediente man sich der Eisenbahn. Die letzte Tourneestation vor Wien war München, also bestieg man ebendort einen Zug, um nach Wien zu reisen.*

In Attnang-Puchheim blieb der Zug längere Zeit stehen. Louis Armstrong verspürte Hunger, stieg aus, um sich ein Paar Würstel zu kaufen, doch ehe er diese verspeisen konnte, fuhr der Zug ohne ihn davon. Also saß dieser ganz verdutzt auf dem Bahnsteig herum und wartete auf ein Wunder. Natürlich konnte er sich mit niemandem verständigen, der der deutschen Sprache nicht mächtig war. Die einzige, ihm zur Verfügung stehende Informationsquelle, um irgendwie weiterzukommen, war der Fahrplan der österreichischen Bundesbahn. Und ich malte mir aus, wie die seltsamen Ortsnamen Österreichs auf den Ohren von New Orleansern klingen müssten. Und von da war es nur noch ein gedanklicher Schritt zu einem lustigen Blues gespickt mit alpinen Ortsnamen und verzweifelten Rufen nach seiner Geliebten – kurz dem Bundesbahnblues.

- Fasst die Entstehungsgeschichte des *Bundesbahnblues* in eigenen Worten zusammen.
- Hört den *Bundesbahnblues* in der Interpretation des bekannten Wiener Schauspielers und Kabarettisten **Helmut Qualtinger** (1928–1986 / 57 J.). Beschreibt im Anschluss eure Eindrücke in Bezug auf den Text und die Singweise des Vortrags.
- Recherchiert den Begriff „Kabarett“ und schreibt die wichtigsten Merkmale in die Linien.

Helmut Qualtinger

A4

Bundesbahnblues (H. Qualtinger)

Text und Interpretation

Der Songtext ist in **Pidgin-Englisch** verfasst, einer vereinfachten Mischsprache aus Englisch und Deutsch (hier in alpiner Mundart). Dadurch wird die verwirrende Situation, in der sich Louis Armstrong befunden haben muss, ausgedrückt. Auch seine markant tiefe und raue Singstimme wird von Qualtinger imitiert. Zudem pflegt er eine für das Kabarett typische **Vokaltradition,** bei der die Melodie nicht ausschließlich gesungen, sondern teils auch gesprochen oder gerufen wird.

Musterseite
helbling.com

BUNDESBAHNBLUES

Te[illegible]sik: Gerhard Bronner
© Jo[illegible]Hochmuth/Taktstock

A5

Playback zu
Bundesbahnblues

1 C C

Oh I was travel - ling through this coun - try, [illegible] with the Bun - des - bahn.
look - ing for my ba - by, dog - gone shame.

3 C C7 F9

Ah geh wusch ah geh wui. I said [illegible]vel-ling through this coun-try,
Him-mel fix no a - mal! I sai[illegible] I'm [illegible]ok - ing for my ba - by,

6 F9 C7

with the dog - gone Bun - des - bahn. geh wusch ah geh wui. Tak -
is - n't it a dog - gone shame. mel fix no a - mal! There

9 Dm7 G 1. 2. 1. C

ing a-long my ba - by [illegible]len - ly she wa[illegible] gone. To-tal ver-
is just the Fahr - plan [illegible]ne Bun - des-bah[illegible]o blame,

12 C 2. C C6 Dm7

schwun - den. And n[illegible] zu blöd[illegible] Is she in Scheibbs, in Lunz, in
Ha - ders - dorf

16 C6 Dm7 C7

Ybbs, in Schruns, in W[illegible] - ka[illegible]ro - ders-dorf in Att - nang-Puch-heim? Is she in
Weid - ling - au, Kai - [illegible]hüh - len, Gän - sern-dorf, Am - stet - ten? Is she in

19 F9 Cm Cm C7 C7

Mis[illegible] bach, [illegible]ken-brunn, in Zwet - tl or in love - ly Wie - sel - burg?
Bre[illegible] gen - furt, in Gur - gl or in Fu - schl or in Graz?

23 Dm[illegible] G7 2. 1. C7

[illegible]e's gone and some - where im g'scher - ten Jo - gel - land, my poor
[illegible] where's my ba - by or I am cer - t'nly go - ing nuts, sunst wir i

1. 2.

26 C7 C7 C6 Dm7

ba - by. Is she in nar - risch! Is she in O - ber-laa, is she in Un-ter-laa, is she in

*) Textversion bei Qualtinger: 1. I said ah geh wusch ah geh wui.
2. I said Himmel fix no amol and I mean it.

Musterseite
helbling.com

Musterseite
helbling.com

VOCAL WARM-UP

- *Wir stehen aufrecht und atmen kräftig aus. Nun heben wir einen Arm und atmen dabei durch die Nase ein. Wir „ziehen" die Notbremse und sprechen gleichzeitig „tüüüt". B… „…Wortende las-sen wir die Bauchdecke locker und den erhobenen Arm nach unten fallen. …wechseln…chter und linker Arm, öfter wiederholen). Dadurch ermöglichen wir die reflektorische …nun…*

Atmung

- *Wir flüstern die Vokale A, E, U einzeln mehrmals hintereinander …stellung. Bei richtiger Ausführung entsteht im Kehlkopf ein feines Platz-Geräusch. Diese …ünstigt einen weichen Stimmeinsatz.*

Sprechen

- *Wir singen die letzten zwei Takte des* Bundesbahnblues *mehrm… …steigern die Tonhöhe bei jeder Wiederholung um einen Halbton. Dabei achten wir auf eine …e Intonation.*

Singen

▶ Singt den *Bundesbahnblues* zum Playback TB A5 und v… …t (al… …oder gemeinsam) eine kaba-rettistische Interpretation des Songs. Burschen im Stim… …nnen die Melodie eine Oktav tiefer singen.

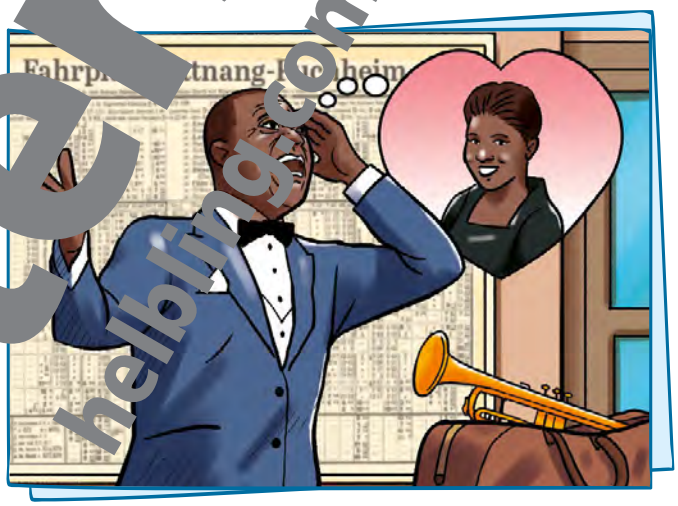
Szenische Umsetzung

A4/5

Bundesbahnblues
Originalaufnahme/
Playback

▶ Stellt den Liedtext auch szenisch (pantomi…ch) dar:

- **Schritt 1:** Überlegt Kriterien für eine überzeugende Gestaltung: Wie können Körperhaltung, Mimik und Gestik der jeweils be… schriebenen Situation und dem Charakter der Person(e…) Ausdruck verleihen? W… Möglichkeiten bieten sich… den Einsatz der Musik?
- **Schritt 2:** Entscheide… …b ihr… die Szene allein, paa… …ei… oder in Gruppen ums… … wollt und probt… …blauf.
- **Schritt 3:** Macht von… Lösungen e… …ideo und …ertet die Ergebnisse nach den Kriterien, die ihr im ersten Schr… …erarbe…

WISSEN

…n des Künstlers, durch dessen Interpretation der *Bundesbahnblues* b… …wurde. _____

ANWENDEN – ERFINDEN

- Schildert in der Klasse, inwieweit ihr – live, im TV oder auf Online-Videoportalen – die Kunstform Kabarett schon kennengelernt habt. Tauscht euch gegebenenfalls über einzelne Künstlerinnen/Künstler und deren (musikalische) Interpretationen aus. Recherchiert auch entsprechende Videos im Internet.

MEMO-BOX 02

Musterseite
helbling.com

Seit jeher setzen sich Kunstschaffende mit politischen Ereignissen oder gesellschaftlichen Zuständen auseinander. Komponistinnen und Komponisten verwenden häufig musikalische **Bühnenwerke,** um ihre Botschaft besonders aussagekräftig zu vermitteln.

- Überlegt, was man unter dem Oberbegriff „musikalisches Bühnenwerk" verst[illegible].
- Bildet drei Fachgruppen, lest die folgenden Texte zu den einzelnen Gattungen [illegible] der Klasse eure Ergebnisse. Ergänzt diese auch durch eigene Recher[illegible] Wissen:

  Gruppe 1: Oper **Gruppe 2:** Musical **Gruppe** Melo[illegible]
- Setzt euch im Anschluss gemeinsam mit den jeweiligen Werken aus[illegible]

OPER

Opern liegt ein Libretto (Textbuch) zugrunde. Auf der Bühne agie[illegible]ssolistinnen und -solisten, manchmal auch ein Chor und/oder Ballettense[illegible]. Dazu erklingt Orchestermusik. Die klassisch ausgebildeten Solostimmen beherrschen d[illegible] **Be**[illegible]tal. „schöner Gesang").

Opern sind in der Regel in Akte unterteilt. Es gibt text[illegible]che **Rezitat**[illegible] (eine Art Sprechgesang), kunstvolle **Arien** und eine **Ouvertüre** (Orchestereinle[illegible]ng).

Bregenzer Festspiele

Bei den Bregenzer Festspielen werden seit 194[illegible] alljährlich im Sommer musikdramatische We[illegible] (Opern, Operetten, Musicals) auf der größte[illegible] **Seebühne** der Welt aufgeführt.

Blick auf die See[illegible] (m[illegible]2021)

Blick ins Publikum (*Madame Butterfly,* 2022–2024)

In der Spielzeit 199[illegible] wurd[illegible] *delio* (lat. fidelis = treu, zuverlässig), die einzige Oper von **Ludwig van Bee**[illegible]770-[illegible]7 / 56 J.), mit großem Erfolg inszeniert.

Fidelio

Hauptpersonen

- Florestan = ein Gefangener, Tenor (T)
- Leonore (Fidelio) = Florestans Ehefrau, Sopran (S)
- Don Pizarro = Gouverneur eines Staatsgefängnisses, Bariton (Brt)
- Rocco = Kerkermeister, Bass (B)
- Don Fernando = Minister, Bariton (Brt)

Musterseite
helbling.com

Inhalt

Gouverneur Pizarro hält willkürlich politische Gefangene in Haft, darunter auch Florestan. Dieser ist ein Freund des Ministers, eines ehemaligen Gegenspielers Pizarros. Offiziell wird Florestan für tot erklärt. Seine Frau Leonore glaubt das nicht. Sie begibt sich in Männerkleidern unter dem Namen Fidelio ins Gefängnis und arbeitet als Gehilfin des Kerkermeisters Rocco. Dann kündigt der Minister das Gefängnis besuchen. Pizarro hat Angst, dass die nicht rechtmäßige Gefangennahme Florestans ans Licht kommt und plant dessen Ermordung. Leonore erhält den Auftrag, Florestans Grab zu schaufeln. Erstmals betritt sie das tiefe Verlies und erkennt im Dunkeln den Mann an seiner Stimme. Pizarro tritt hinzu, um Florestan zu erdolchen. Doch Leonore springt dazwischen und gibt sich mit den Worten „Töt erst sein Weib!“ zu erkennen. In dem Moment wird die Ankunft des Ministers durch ein Trompetensignal angekündigt. Er erkennt den totgeglaubten Florestan, Pizarro wird verhaftet. Leonore hat Florestan gerettet. Alle sind beeindruckt von ihrer Treue, ihrem Mut und ihrer Zielstrebigkeit.

- Fasst den Inhalt der Oper *Fidelio* mit eigenen Worten zusammen.
- Die Figur Leonore/Fidelio ist als **Hosenrolle** angelegt: Eine Frau (hier: Stimmlage Sopran) singt und spielt einen jungen Mann. Besprecht folgende Fragen:
  - Welche tiefere Bedeutung könnte hinter der Verkleidung stehen?
  - Was sagt sie über die Rolle der Leonore/des Fidelio aus?

Bregenzer Aufführung 1995/96

Der englische Regisseur **David Pountney (*1947)** [illegible] das Geschehen gegenwartsbezogen in [illegible]nstadt mit Reihenhäusern und Gemüsegärten. Die Gefangenen gehen alltäglichen Beschäftigungen nach und kümmern sich kaum um den Kerker. Der Gefangenenchor, Don Pizarro überwacht und regiert von einem gläsernen Kontrollturm aus. Mit seinen Untergebenen kommuniziert er über einen Bildschirm.

Seebühne Bregenz *(Fidelio)*

- Beschäftigt euch mit folgenden Ausschnitten aus der Oper:
  - Hört die Musik und lest die Texte mit. Macht euch im Vorfeld mit der bildhaften Sprache vertraut.
  - Betrachtet auch die entsprechenden Videos und sprecht über die Wirkung der Inszenierung.

A6 L. v. Beethoven, *Fidelio, Ha, welch ein Augenblick* – Ausschnitt

1. Ausschnitt

Pizarro [illegible] töten, damit der Minister ihn nicht findet (TB A6).

Pizarro
Ha, welch [illegible]ck, die Rache werd ich kühlen, dich rufet dein Geschick! In seinem Herzen [illegible] großes Glück! Schon war ich nah, im Staube, dem lauten Spott zum Raube, [illegible]ein! Nun ist es mir geworden, den Mörder selbst zu morden. In seiner letzten [illegible]de, den Stahl in seiner Wunde, ihm noch ins Ohr zu schrei'n: Triumph, der Sieg ist mein!

A7 L. v. Beethoven, *Fidelio, O welche Lust* (Chor der Gefangenen)

2. Ausschnitt

Leonore hat einen kurzen Freigang der Gefangenen erwirkt (TB A7).

Chor der Gefangenen:
‖: O welche Lust, in freier Luft den Atem leicht zu heben, o welche Lust; nur hier ist Leben, der Kerker eine Gruft! :‖ Nur hier ist Leben, o welche Lust!

Musterseite helbling.com

3. Ausschnitt
Pizarro will Florestan töten, doch Leonore stellt sich schützend vor ihn.

▶ Stellt die folgende Schlüsselszene in Vierergruppen szenisch dar. Vergleicht eure Ergebnisse und besprecht, was gut bzw. weniger gut gelungen ist.

Ort/Szene: Florestan im Kerker. Pizarro kommt in die Zelle, um Florestan zu töten. Leonore ist auch anwesend, Rocco kommt später dazu.

Pizarro: *(zu Florestan)* Er sterbe! Doch er soll erst wissen, wer ihm sein stolzes Herz zerfleischt! Der Rache Dunkel sei zerrissen, sieh her, du hast mich nicht getäuscht! Pizarro, den du stürzen wolltest, *(schlägt den Mantel auf und zieht den Dolch heraus)* Pizarro, den du fürchten solltest, steht nun als Rächer hier.
Florestan: *(gefasst)* Ein Mörder steht vor mir!
Pizarro: Noch einmal ruf ich dir, was du getan, zurück, nur noch ein Augenblick, und dieser Dolch … *(will Florestan durchbohren)*
Leonore: *(stürzt mit durchdringendem Geschrei hervor und schützt Florestan mit ihrem Leib)* Zurück!
Florestan: O Gott!
Rocco: Was soll?
Leonore: Durchbohren musst du erst diese Brust, der Tod sei dir geschworen für dein Mörderlust.

Rocco: *(zu L… Ha…n, halt ein!*
Leon…: *(noch …ihren Mann schützend)*
Töt…st se… …ib!
Piz… …o?
…cco: Sein W…?
…restan: …n Weib?
…nore: *(zu Florestan)* …. …eh hier Leonore!
(z…ren) Ich bi… …in Weib, geschworen …hab ic… …m Trost …derben dir! *(zieht hastig …ine Pistole und hält sie Pizarro vor)* Noch ein Laut, un…u bist to… *(…Trompetensignal ertönt, das die …ft des Mi…ers ankündigt.)*

4. Ausschnitt
Pizarro ist besiegt und Florestan gere…et.

Leonore (mit Pizarro, Floresta… Roc…
Es schlägt der Rache Stunde, d… …de, du …gerettet sein, du sollst gerettet sein, gerettet sein! Die Liebe wir… im Bu…de m…ute dich befrei'n, die Liebe wird im Bunde mit Mute dich befrei'n, ja, wird dich… die L…e wird im Bunde mit Mute dich befrei'n, die Liebe wird im Bunde mit Mute dich befrei… …dich befrei'n, mit Mute, ja, wird dich befrei'n, wird dich befrei'n, wird dich bef… die Lie… …ird im Bunde mit Mute dich befrei'n. – *(Orchesternachspiel)*

5. Ausschnitt
Im entscheiden… A… …k tritt der Minister auf und alles wendet sich letztlich zum Guten.

▶ Beschreibt und b…rtet, …der Minister im Video dargestellt wird.

▶ Hört … …erklärt, was die Schlusswirkung der Szene ausmacht. Geht dabei auf Beset… …utstan… …mpo und Bühnengeschehen ein.

Politisch-gesch… …icher Hintergrund

Mit seiner Oper *Fidelio* reagierte Ludwig van Beethoven künstlerisch auf die Errungenschaften der **Französischen Revolution** Ende des 18. Jahrhunderts. Das Werk bringt die Prinzipien der politischen Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit und Brüderlichkeit durch die Rettung eines unschuldigen Gefangenen eindrucksvoll auf die Bühne.

▶ Überlegt, wo auch in der heutigen Zeit Menschen aus politischen Gründen unterdrückt werden. Welche Botschaft könnte Beethovens *Fidelio* in diesem Zusammenhang senden?

A8
L. v. Beethoven, *Fidelio, Er sterbe*

A9
L. v. Beethoven, *Fidelio, Nr. 14 Quartett* – Beginn

L. v. Beethoven, *Fidelio* – Ankunft des Ministers

A10
L. v. Beethoven, *Fidelio, Finale* – Ausschnitt

Musterseite
helbling.com

MUSICAL

Im **Musical** ergeben gesprochener Text, Musiknummern, Tanz und Show-Elemente ein Gesamtkunstwerk. Von opernhaften Arien bis zu populären Songs kann man alle … äufig bilden Stoffe der Weltliteratur die Grundlage der Handlung.

Im Musicalgesang wird oft das **Belting** (engl. „schmettern") eingesetzt. Da… allem die Bruststimme genutzt und ungewöhnlich hoch geführt. Es misch… Brust- … Kopfklang, sodass die Stimme kräftig klingt, aber gesund bleibt. Vokale werd… er gesungen. Ziel ist ein durchdringender Stimmklang.

Tutorial *Belting*

▶ Erlernt die Grundlagen der Belting-Technik mithilfe des Vid… rials.

Hair

Das 1967 uraufgeführte Erfolgsmusical *Hair* wurde vom … nad… **Ga… MacDermot** (1928–2018 / 89 J.) komponiert. Es entwickelte sich zu einem Meilenstein … pkul… 1979 entstand die bekannte Filmversion unter der Regie von **Miloš Forman** (1932–201…

Inhalt

Hair … del… von ei… Gruppe langhaariger New Yorker **Hi… ies,** die a… uer bürg…lichen Gesellschaft aus…hen wollen. Erfüll…ung finden sie im friedvollen …nder und i… reier Liebe. Ihre Gespräche gre… Themen wie Gewaltverzicht oder Luftverschmutzung kritisch auf. Eine zentrale Figur ist …ude, der einen Einberufungsbescheid für den …etnamkrieg erhält. Nun muss Claude entscheiden, ob er seinen pazifistischen Zielen treu bleibt und den Kriegsdienst verweigert oder sich der militärischen Autorität unterordnet.

Hippiebewegung

Englisch „hip" bedeu… in, anges… . Zentrale Ideen der US-amerikanischen Hippiewelle der 1960er … waren Naturverbundenheit, Konsumkritik und freie Liebe. Ihren Höhepun… chte die Jugendkultur in der **Friedensbewegung** gege… Vietn… krieg (ca. 1955–1975).

Wass… …nd Mantra

Ein Schlüss… …ng i… …st *Aquarius.* Der Text bezieht sich auf den Glauben d… Astrologi… …ss die Welt bald in das Zeitalter des Wassermanns (engl. … würde. Er drückt die Hoffnung auf eine Ära der Liebe … schlich… aus. Auch die im Hinduismus verwurzelte Hare-Krishna-Beweg… unter den Hippies weit verbreitet. Zentral ist die Anbetung der Gotthe… …na im gesungenen Mantra (heilige Formel) „Hare Krishna".

▶ • Lest und übersetzt die beiden Liedtexte auf Seite 17. Nutzt Online-Hilfen wie deepl.com.
  • Singt die beiden Songs zu den Tonbeispielen A11/12. Versucht, die Belting-Technik anzuwenden.

▶ Singt das Mantra *Hare Krishna* auch im Loop. Versucht, mit eurer Stimme auf beliebigen Silben über die gleichbleibende Grundmelodie zu improvisieren.

Musterseite
helbling.com

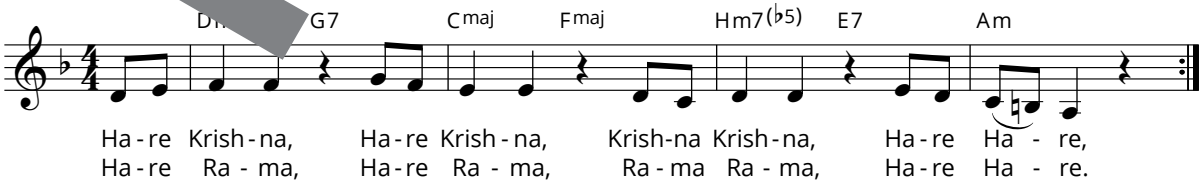
AQUARIUS

A11
Playback zu *Aquarius*

HARE KRISHNA

A12
G. MacDermot, *Hare Krishna*

Text: Gerome Ragni, James Rado; Musik: Galt MacDermot
© 1967/68 by United Artists Music Co. Inc. / EMI Music Publishing GmbH / EURO-MUSIC GesmbH

Musterseite
helbling.com

Der Titel *Let the Sunshine In* bildet den Schluss des Musicals. In der Filmversion unterstützt der Song musikalisch eine große Friedenskundgebung vor dem Weißen Haus in Washington.

- Recherchiert online den Song im Film (Suchwörter: „Hair Let the Sunshine Movie"). Seht das Video an und tauscht euch danach über dessen Wirkung aus.
- Fasst zusammen, welche gesellschaftlichen, politischen und religiösen Aspekte in der Handlung von *Hair* eine Rolle spielen.
- Besprecht, ob euch heutige (Jugend-)Bewegungen bekannt sind, die ähnliche Ziele verfolgen wie die Hippies.

MELODRAM

Im **Dritten Reich** (Deutschland im Nationalsozialismus, 1933–1945) wurde der gesamte Kunstbetrieb von der Reichskulturkammer kontrolliert. Kunstschaffende ohne „arische" Abstammung erhielten Berufsverbot, viele flohen ins Ausland. Einer von ihnen war **Arnold Schönberg** (1874–1951, 76 J.), österreichischer Komponist jüdischer Abstammung. Auf die versuchte Ausrottung des Judentums im Dritten Reich reagierte er 1947 mit dem folgenden Werk.

Selbstportrait von Arnold Schönberg (1908)

Ein Überlebender aus Warschau

1943 kam es im Warschauer Ghetto zu einem Aufstand der Gefangenen. Er wurde brutal niedergeschlagen. Schönberg vertonte den Bericht eines Überlebenden als **Melodram** (Kombination aus gesprochenem Text und Musik).

Bei der Uraufführung 1948 in Albuquerque (US-Bundesstaat New Mexico) wurde das rund siebenminütige Werk zweimal aufgeführt. Zunächst schwieg das Publikum erschüttert, nach der Wiederholung gab es stehenden Beifall.

Aufbau

- Einleitung
- Erzählung (Englisch und Deutsch): Sprecher mit Orchesterbegleitung
- Schlussgesang (Hebräisch): jüdisches Glaubensbekenntnis *Shema Yisroel* (Höre, Israel!) mit Orchesterbegleitung

- Hört einen Ausschnitt aus dem zweiten Teil des Werks (TB A13, Text auf Seite 19 oben). Nutzt ggf. Online-Übersetzungshilfen wie deepl.com. Sprecht anschließend über die Stimmung, die diese Musik vermittelt.
- Diskutiert, welche persönliche, politische und moralische Botschaft Schönberg mit diesem besonderen Werk senden wollte.

Musterseite helbling.com

A. Schönberg, *Ein Überlebender aus Warschau* (Textausschnitt)

A13
A. Schönberg, *Ein Überlebender aus Warschau* – Ausschnitt

The day began as usual: Reveille [Weckruf] when it still was dark. Get out! Whether you slept or whether worries kept you awake the whole night. You had been separated from your children, from your wife, from your parents; you don't know what happened to them – how could you sleep? The trumpets again – Get out! The sergeant will be furious! They came out; some very slowly, the old ones, the sick ones; some with nervous agility. They fear the sergeant. They hurry as much as they can. In vain! Much too much noise, much too much commotion – and not fast enough! The Feldwebel shouts: „Achtung! Still gestanden! Na wird's mal? Oder soll ich mit dem Jewehrkolben nachhelfen? Na jut; wenn er's durchaus haben will!"

Jüdinnen, Juden und [illegible] Warschauer Ghetto

WISSEN

- Definiere die Gattung Oper. _____
- Nenne eine wichtige Technik des Operngesangs. _____
- Notiere den Namen des Festivals [illegible] weltweit größten Seebühne.

  _____
- Nenne das bedeutende historische Ereignis, das Beethoven zu seiner Oper *Fidelio* inspiriert hat. _____
- Benenne die Technik, die im Musicalgesang angewendet wird. _____
- Benenne die Jugendkultur, [illegible] das Musical *Hair* handelt. _____
- Benenne die Gattung des Werks *[illegible]berlebender aus Warschau.* _____

ANWENDEN [illegible]N

- Findet weitere Städte in Österreich, in denen Opernfestspiele stattfinden und ergänzt entsprechende Markierungen in der Österreichkarte auf Seite 13.
- Sucht [illegible] Stichworten „Hippie Festival Österreich" Veranstaltungen, in denen diese Jugendkultur aus den 1960er-Jahren weitergelebt wird und tragt die entsprechenden Ergebnisse in die Österreichkarte auf Seite 13 ein.

WAHRNEHMEN – NACHDENKEN

- Diskutiert, ob ein Protestmusical wie *Hair* heute noch wirkungsvoll wäre. Überlegt auch, ob moderner Hip-Hop (siehe Seite 28 ff.) ähnliche Funktionen erfüllen kann.
- Findet Gründe, warum sich Bühnenwerke besonders dazu eignen, politische oder gesellschaftliche Themen aufzugreifen.

MEMO-BOX 03

Musterseite helbling.com

04 | Blues • Rock 'n' Roll • Soul • Hip-Hop

▶ Sammelt gemeinsam alles, was ihr zu den Begriffen in der Kapitelüberschrift bereits wisst und vergleicht im Anschluss eure Ergebnisse mit den folgenden Inhalten.

BLUES

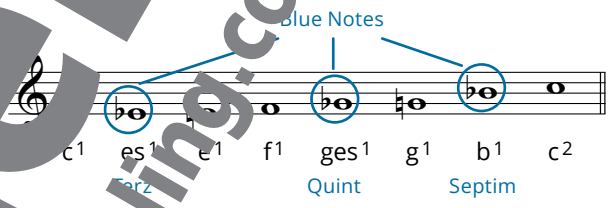
Der **Blues** bildet den Ausgangspunkt für viele Richtungen populärer Musik. Enge Verwandte sind z. B. Jazz, Rock 'n' Roll und Soul, aber auch der Hip-Hop wurzelt im Blues. Dieser entstand um 1900 in der afroamerikanischen Bevölkerung in den Südstaaten der USA.

Das Wort „Blues" leitet sich von „I feel blue." („Ich bin traurig.") ab und kann auf die Gesänge der auf den Plantagen arbeitenden Sklavinnen und Sklaven (siehe Bild) bezogen werden.

Blues-Feeling entsteht einerseits durch die melancholischen Texte und andererseits durch die **Dirty Tones.** Dabei handelt es sich um unrein gesungene/gespielte Töne. Besonders verschliffe werden die Terz, Quint und Septim e Tonleiter. Diese Töne werden als **Blue Notes** bezeichnet und sind ...teil der **Bluestonleiter.**

...ter auf C

Backwater Blues

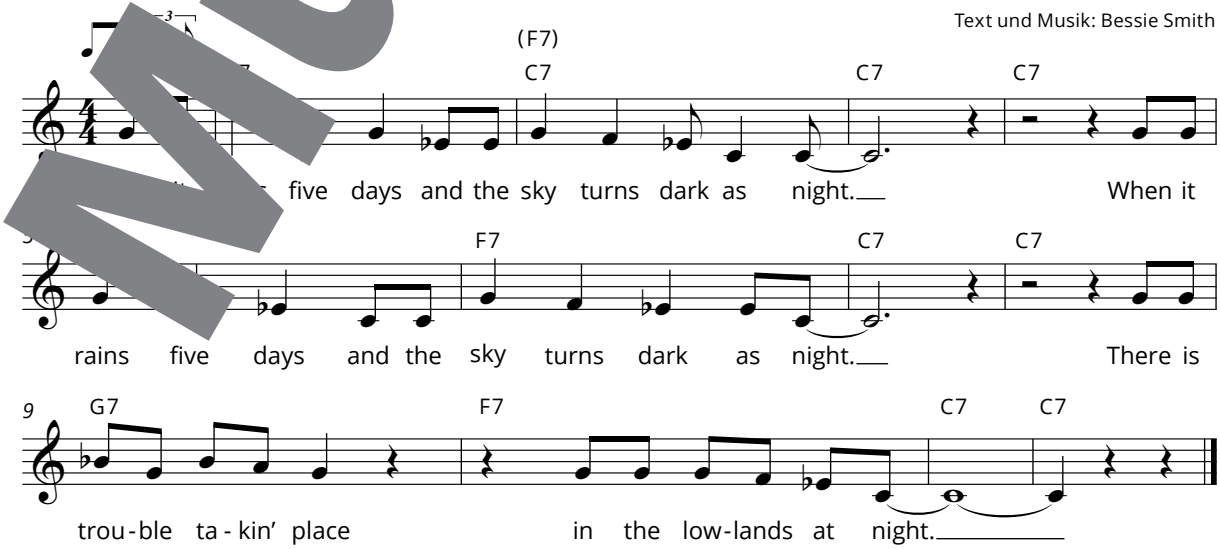
Der *Backwater Blues* von ...sie ... (1894–1937 / 43 J.) bezieht sich auf den 1926 über die Ufer getretenen Cumberland ...rs verh... und war die Lage der ärmeren Menschen, die in den Tiefebenen in ei...fachen Hütte... ohnten.

BACKWATER BL...

A14/15

B. Smith, *Backwater Blues* Originalaufnahme/Playback

Text und Musik: Bessie Smith

Musterseite
helbling.com

2. ‖: I woke up this mornin', can't even get out of my door. :‖
   There's enough trouble to make a poor girl wonder where she wanna go.

3. ‖: Then they rowed a little boat about five miles cross the pond. :‖
   I packed all my clothes, throwed 'em in and they rowed me along.

4. ‖: When it thunders and lightnin' and the wind begins to blow. :‖
   There's thousands of people ain't got no place to go.

5. ‖: And I went and stood up on some high old lonesome hill. :‖
   Then looked down on the house were I used to live.

6. ‖: Backwater blues don't call me to pack my things and go. :‖
   'Cause my house fell down and I can't live there no more.

B[illegible]ith (1936)

▶ Hört den *Backwater Blues* im Original (TB A14), achtet besond[illegible]s au[illegible]e A[illegible]führung der Dirty Tones und setzt sie dann in eurer Interpretation zum Playbac[illegible]5)

Bluesschema

Der Blues folgt in der Regel einem einfachen zwölftaktig[illegible]ema (siehe Grafik).
Verwendet werden die drei Hauptstufen einer Tonlei[illegible]

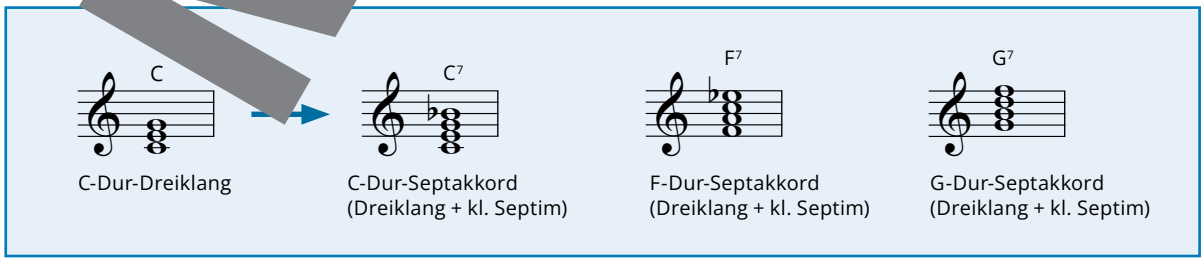
- **I. Stufe (Tonika)**
- **IV. Stufe (Subdominante)**
- **V. Stufe (Dominante)**

Zwölftaktiges Bluesschema

▶ Spielt das z[illegible]chema mit der Piano App. Verwendet Dreiklänge in ganzen Noten.

In der Ausführung [illegible]en die [illegible]eiklänge meist mit der **kleinen Septim** (klein = um einen Halbton erniedri[illegible]est[illegible]er (Seite 20) gespielt:

Im folgenden Stück *Duke's Place (C Jam Blues)* finden sich diese Akkorde in der Begleitung.

Musterseite
helbling.com

Duke Ellington

Duke's Place (C Jam Blues)

Dieser Blues stammt von der Jazz-Legende **Duke Ellington** (1899–1974 / 75 J.). Seit den frühen 1940er-Jahren nutzte er d… *lues* bei Konzerten gerne als Opener, um die Bigband (…e S…e 50…aufzuwärmen". 1961 entstand die gesungene Fassun… …ext … *e's Place.*

„Jam" ist ein Slang-Ausdruck. Er bezei… …s sponta…e und zwanglose Zusammenspielen (Improvisieren) ve… …laner Musikerinnen und Musiker.

DUKE'S PLACE (C JAM BLUES)

Musik: Duke Ellington
Text: … Katz, Ruth Roberts, Robert Thiele
© EMI

A16

D. Ellington, *Duke's Place*

2. Saxes do …ir tricks i… …e's place.
Fellas sw… …chi… …n Duke's place.
…n, get y… …n Duke's place.

3. If you've never been to Duke's place.
Take your tootsies into Duke's place.
Life is in a spin in Duke's place.

▶ Hört d… …B A… …erfolgt dabei die zwölftaktige Form mit. Führt beim zweiten Hören die Riffs 1 un… …voka… …er instrumental) während der instrumentalen Abschnitte aus.

Riff 2

▶ Recherchiert online die Bedeutung des Songtextes und singt *Duke's Place.* Spielt die Begleitakkorde rhythmisch frei gestaltet auf verschiedenen Instrumenten (Stabspiele, Boomwhackers, Gitarre, Keyboard, Piano App usw.).

▶ Findet eine Erklärung für den Titel *C Jam Blues.*

Musterseite
helbling.com

KLASSENBLUES

Vokal

- Erfindet eigene Texte für das zwölftaktige **Bluesschema.** Die Textform entsp[richt] Abfolge **A A B** (siehe *Backwater Blues,* Seite 20/21):
  + Zeile 1: Aussage oder Problem
  + Zeile 2: wiederholt oder variiert Zeile 1
  + Zeile 3: bringt eine Reaktion, Lösung oder Pointe
- Denkt bei der Textfindung an Tätigkeiten, Zustände und Ge[fühle] einem gew[ählten] Thema (Schule, Urlaub, Beziehung, Politik usw.), z. B.:
  + Zeile 1: Wenn der Schulgong endlich klingelt, fühl ich mich so frei. **(A)**
  + Zeile 2: Ja, wenn der Schulgong endlich klingelt, fühl ich m[ich so] **(A)**
  + Zeile 3: Dann weiß ich ganz genau: Die Sorgen sind vorbe[i] **(B)**
- Passt euren Text melodisch und rhythmisch an das Bluessch[ema] an. Nützt dazu auch das Playback zum *Backwater Blues* (TB A15). Gestaltet den Text durch ortmaliges Probieren immer gesanglicher und „bluesiger".

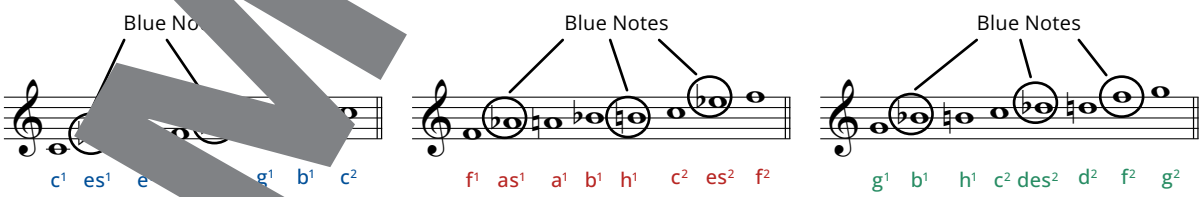
Instrumental

- Spielt die Akkordfolge des Blues mit den vorhandenen Instrumenten (Klavier, Piano App, Gitarre, Klangbausteine usw.).
- Improvisiert mit den Tönen der Bluestonleitern auf C, F und G mit einem Melodieinstrument. Verwendet dabei häufig die Blue Notes.
- Bei Stabspielen könnt ihr für die der drei verwendeten Stufen (C, F, G) ein eigenes Bluestonleiter-Setting zusamme[nstellen]:

Setting auf C Setting auf F Setting auf G

Bluestonleite[r] **[Bl]uestonleiter auf F** **Bluestonleiter auf G**

Blues heute

Der Blues hat bis heute eine große Fangemeinde. Es gibt zahlreiche Festivals in Österreich, wo Bluesmusik live erlebt werden kann. Das größte Event dieser Art ist der **Vienna Blues Spring.**

- Sucht weitere Blues-Events in Österreich und tragt die Orte in die Karte auf Seite 20 ein.

Musterseite
helbling.com

ROCK 'N' ROLL

Der **Rock 'n' Roll** entstand um 1950 in den USA. Dabei handelt es sich um eine Verschmelzung des afroamerikanischen Rhythm and Blues mit der Country and Western Music der weißen Bevölkerung. Das harmonische und melodische Grundgerüst bildet der Blues.

Bill Haley (1927–1981 / 54 J.) war der erste Superstar des Rock 'n' Roll. Mit dem Titel *Rock Around the Clock* leiteten er und seine Band The Comets im Jahr 1955 die große Erfolgswelle der populären Stilrichtung ein.

Rock Around the Clock

Der Titelsong des oscarnominierten Halbstarken-Films *Blackboard Jungle (Die Saat der Gewalt)* entwickelte sich schnell zur Hymne einer Jugendkult[ur] [der] Jahre, die gegen konservative Werte, Konsum und Rassendiskriminierung protesti[erte] – zum Teil [gew]altsam. So zertrümmerten frustrierte Teenager Kinos, nachdem sie den Film gese[hen] hatten, [oder] demo[lier]ten Konzerthallen, in denen Bill Haley & His Comets auftraten.

▶ Diskutiert die beschriebene Art und Weise des j[ugend]lichen Pr[o]tests. Erörtert Möglichkeiten eines gewaltfreien Widerstands ge[gen] [gesell]schaftliche Miss[stä]nde.

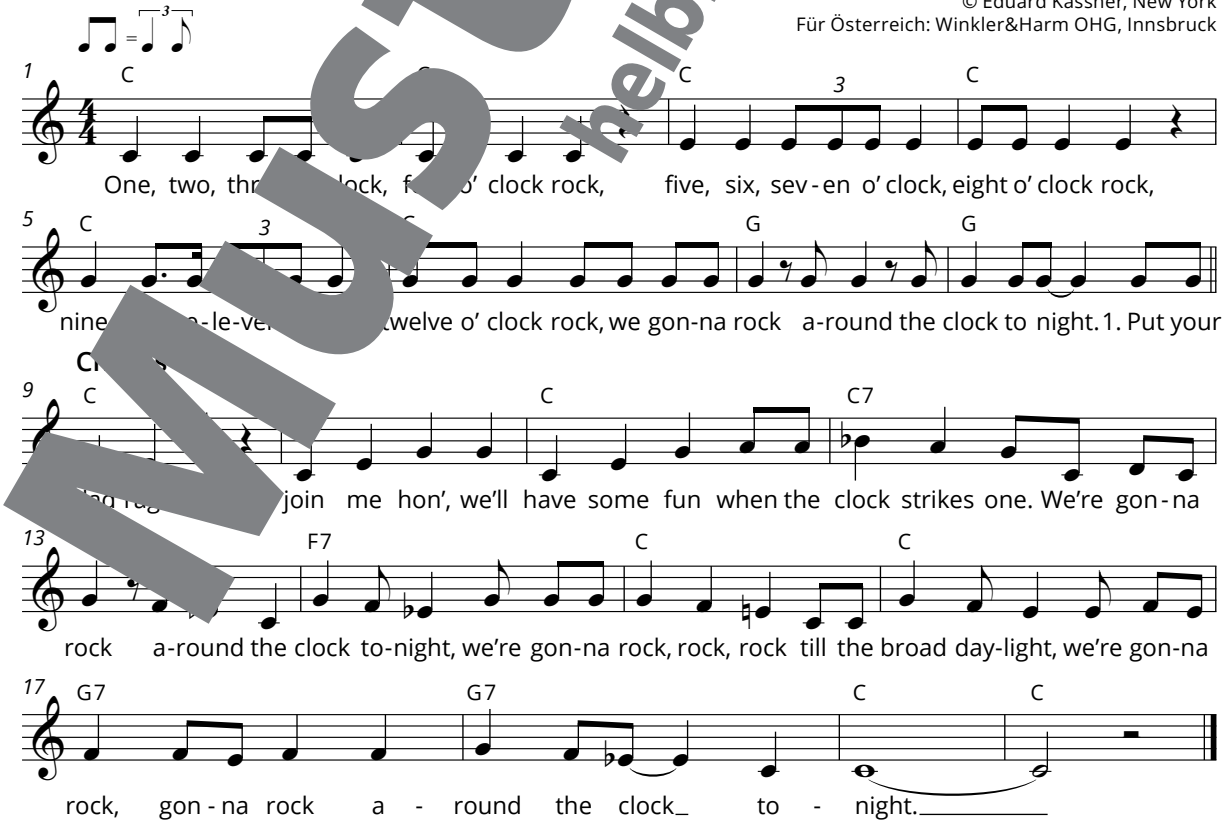
ROCK AROUND THE CLO[CK]

Text und Musik: Max C. Freedmann / Jimmy de Knight
© Eduard Kassner, New York
Für Österreich: Winkler&Harm OHG, Innsbruck

A17/18

B. Haley, *Rock Around the Clock*
Originalaufnahme/Playback

Intro

Musterseite
helbling.com

2. When the clock strikes two, three and four,
if the band slows down we'll yell for more.
We're gonna rock ...

3. When the chimes ring five, six and seven,
we'll be right in seventh heaven.
We're gonna rock ...

4. When it's eight, nine, ten, eleven too,
I'll be goin' strong and so will you.
We're gonna rock ...

5. When the clock strikes twe[illegible] we'll [illegible]ol [illegible]f then,
start a rockin' round the cl[illegible].
We're gonna rock ...

VOCAL WARM-UP

Lockerung

- *Wir stellen uns paarweise gegenüber auf, reichen uns die Hände, neigen den Oberkörper leicht nach hinten und hüpfen mit dem Rock-'n'-Roll-Grundschritt zu zwei Strophen des Tonbeispiels A17:*
  + 1. Viertel: li Bein hüpft am Platz, re Fuß Kick nach vor
  + 2. Viertel: beidbeinig am Platz hüpfen
  + 3. Viertel: re Bein hüpft am Platz, li Fuß Kick nach vor
  + 4. Viertel: beidbeinig am Platz hüpfen

Atmung

- *Nun lassen wir mit vorgeneigtem Oberkörper erschö[illegible]unseren A[illegible]ausströmen („Whuuuu"), Arme und Kopf baumeln locker nach unten. Wir beruhig[illegible]eren Atemrhythmus durch das Einhalten einer Pause nach dem Ausatmen. Anschließend ath[illegible]angsam und gleichmäßig durch die Nase ein, lassen den Atem wieder ausströmen, warten auf den [illegible]nger, atmen ein usw.*

Singen

- *Wir richten Kopf und Oberkörper langsam [illegible]ste[illegible]n in [illegible]ader Hal[illegible]ng und singen das Intro mehrere Male. Wir artikulieren deutlich und [illegible]n b[illegible]n Wieder[illegible]ngen die Tonhöhe in Halbtonschritten.*

▶ Seht euch das Notenbild auf Seite 2[illegible]an [illegible]nt di[illegible] viertaktige Akkordfolge des Chorus. Überlegt, in welchen Songs euch dieses Formmodell schon begegnet ist.

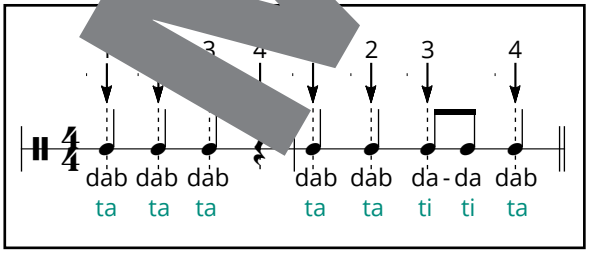
▶ Hört die Originalaufnahme (T[illegible]17) [illegible]gt dann zum Playback (TB A18).

▶ Bevor ihr den Spiel-mit-Satz zu *Rock Aro[illegible]the Clock* auf der nächsten Seite ausführt, beschäftigt euch mit einer rhythmisch[illegible]onder[illegible]it:

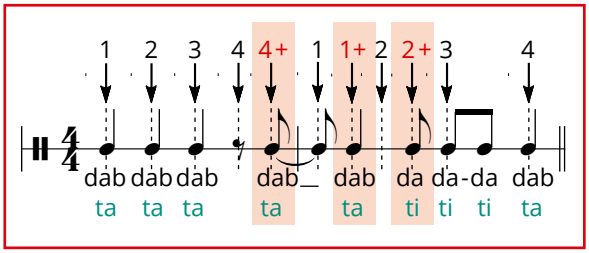
Beat und Offbeat

Ein häufiges rh[illegible]sches S[illegible]n Pop, Rock und Jazz sind Betonungen, die nicht auf dem Schlag **(Beat)**, [illegible]ischen den Zählzeiten **(Offbeat)** erfolgen. Typisch sind vorgezogene Betonungen (Syn[illegible]en)[illegible]e:

Beat:

Offbeat:

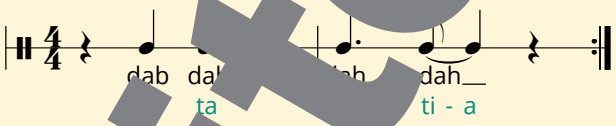
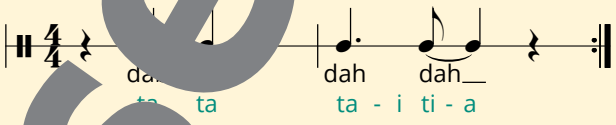
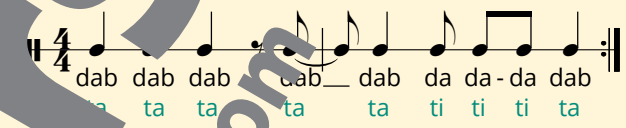
▶ Sprecht **Beat** und **Offbeat.** Tippt dazu jeweils den gleichmäßigen Viertel-Puls mit dem Fuß und macht euch den rhythmischen Unterschied bewusst.

Musterseite
helbling.com

Spiel-mit-Satz zu Rock Around the Clock

A17

B. Haley, *Rock Around the Clock*

Intro		Singen: *One, two, three o'cl…*
1. Chorus	1. Strophe	Klatschen/Sprechen im Rh…s:
2. Chorus	2. Strophe	
3. Chorus	instrumental – Gitarrensolo	Schnippen auf 2 u…
4. Chorus	3. Strophe	Klatschen/Sprechen im Rhythmus:
5. Chorus	4. Strophe	
6. Chorus	instrumental – Bläserriff (Saxofon) 	M…en Rhythmus:
7. Chorus	5. Strophe	…reie Gestaltung
Ending	instrumenta… …re	…eie Gestaltung

SOUL

In den 1950er-Jahren ent…s…uch der Soul. Der Stil ist tief in der afroamerikanischen Kultur verwurzelt; er ver…inigt Einflüss…es weltlichen Blues und des religiösen Gospel. Die kraftvolle Verbindung von Emo…part a…soul = mit ganzer Seele) und musikalischem Ausdruck machte Soul zu einer einflussreich…stform. Typisch sind die intensive Stimmgebung und das Prinzip der Wechselges…(call an…esponse) zwischen Solostimme und Chor.

Soul …

Als „Que…f So…**Aretha Franklin** (1942–2018 / 76 J.). …ahr …arrangierte sie den S…st v…tis Redding (1941–1967 / 26 J.) …m ihrer Erkennungslieder und…kelte sich zu einer vielfach ausgezeichnet…istischen Hymne.

▶ Findet im Internet mit den Suchwörtern „Aretha Franklin Respect 1967" einen Live-Auftritt der Künstlerin. Achtet besonders auf ihre Stimmgebung und die Wechselgesänge mit dem Chor.

Aretha Franklin

Musterseite helbling.com

I SAY A LITTLE PRAYER

Text: Hal David
Musik: Burt Bacharach
© New-Hidden-Valley-Music/Warner [illegible]G/Fujimusic

Musterseite
helbling.com

A19
Playback zu *I Say a Little Prayer*

▶ Der Titel *I Say a Li[illegible] Praye[illegible]* in Aretha Franklins Interpretation sehr bekannt. Lest den Text und findet [illegible]ovo[illegible]r Song handelt.

Singen

VOCAL [illegible]UP

- *Wir wiederholen [illegible]bungen zum Belting aus dem Video-Tutorial und singen Teil B mehrere Male. Wir beginnen mit dem c¹ und steigern bei jeder Wiederholung den Ausgangston um einen Halbton.*

Tutorial *Belting*

▶ Singt das Lied zum Playback TB A19. Achtet auf eine „soulige" Interpretation und wendet die Belting-Technik an.

Soul heute

Zelda Weber

Zelda Weber (*2003) ist in Österreich aufgewachsen und hat mit ihrer Musik schon beachtliche Erfolge erzielt. Im Jahr 2023 veröffentlichte sie ihr erstes Album *Crude* und erhielt den Hubert von Goisern Kulturpreis. Ihre Lieder komponiert sie selbst. Zudem schreibt sie Texte, die oft von ihrem eigenen Leben inspiriert sind. Der Song *GO!* ruft kraftvoll zu mehr Selbstbewusstsein au und zeigt, wie moderne Soulmusik klingen kann.

▶ Recherchiert online das Musikvideo zum Song mit de ch-wörtern „Zelda Weber GO!". Beschreibt den Charakter ihre Stimme und vergleicht eure Eindrücke mit den Aussagen im folgenden Zeitungsbericht, indem ihr Übereinstimmung d Unterschiede diskutiert.

Die Sängerin hat eine Stimme wie ein kleines n Soul-Organ, das sofort Besitz von denen ergreift, die ihr la nen, die nach heute, gestern und morgen klingt und einen vor Glück und S nen rühren kann.

(zitiert nach einem Zeitungsbericht von Phili ulle, in: *Pr* 2.3.2023)

Zelda Weber hat schon jede Menge Bühnenerfah it ihrer Liveband The Rosettes ist sie u. a. beim **Donauinselfest in Wien,** dem W tival im Burgenl nd und der Veranstaltungsreihe Clam Live auf der Burg Clam in Ober erre au etreten.

▶ Kennzeichnet die genannten Orte i ichkart auf Seite 20.

HIP-HOP

Hip-Hop bezeichnet seit 19 ahren nicht nur eine Musikrichtung, sondern eine ganze Jugendkultur. Wesentlich : **Rap,** D ng, Breakdance oder **Graffiti.**

Die Ursprünge der H p-Kultu gen in den Block Partys der Bronx, einem multikulturellen, von Armut und Krimina prägten New Yorker Stadtteil. Ein **MC** (Master of Ceremony) moderierte riesige Sho s mit Mu d Tanz. **DJs** (Disc-jockeys) liefert reati Sound dazu. Dabei w n sie T wie z. B. **Sampling** (Einba ung/Verfremdung bestehender Musiken) r S g (rhythmisches Vor- und Rückwärtsb gen e Schallplatte) an. Dies nennt

des Hip p waren **Grandmaster Flash** (*195 ie Furious Five. Sie produzierten wegweisende M ummern im Rapstil, wie z. B. *The Message.*

Platten-Cover von *The Message*

▶ Sucht ein Video von *The Message* im Internet mit den Suchwörtern „Grandmaster Flash Furious Five Message". Beschreibt eure Eindrücke zur Botschaft (= Message) des Songs.

Musterseite
helbling.com

Hip-Hop umfasst als **Lebensphilosophie** Begriffe wie Glaubwürdigkeit und Echtheit (realness), Wettbewerb (competition, battle) und gegenseitige Achtung (respect). Neben einer eigenen Szenesprache, die sich in bestimmten Wörtern und Gesten offenbart, gibt es auch einen Dresscode: weite Baggy Pants und T-Shirts, Caps und Sneakers.

Die dreiköpfige **Sugarhill Gang** veröffentlichte im Jahr 1979 mit *Rapper's Delight* [illegible] Hip-Hop-Single, die Eingang in die Hitparaden fand. In diesem Song taucht auch der Begriff [illegible]:

A20
Rapper's Delight (Sugarhill Gang) – Ausschnitt

Rapper's Delight
I said a hip hop, the hippie, the hippie
to the hip hip hop and you don't stop the rockin'
to the bang bang boogy, say up jump the boogie
to the rhythm of the boogie, the beat ...

Text: Bernard Edwards, Nile Gregory Rodgers
© Bernard's Other Music, Sony/ATV Music Publishing/Neue Welt

[illegible]nce

Als **Tanzstil** wurde Hip-Hop vor allem in Musikvideos [illegible]pulär. Ge[illegible]zu akrobatisch ist der Breakdance. Hip-Hop-Choreografien, die in Gruppen od[illegible]Battle (konkurrierende Teams mit solistischen Einlagen) getanzt werden, zeichnen sich durch ei[illegible]pressanten Wechsel von Beat- und Offbeat-Bewegungen (Seite 25) aus.

- Erarbeitet euch mit Hilfe des Video-Tuto[illegible]s d[illegible]unt[illegible]beschrie[illegible]nen Hip-Hop-Modelle.
- Erfindet auch eigene Figuren.
- Gestaltet zur gesamten Musik [illegible]A21 eine Choreografie. Stellt die vorgegebenen und selbst erfundenen Hip-Hop-Mod[illegible]ll z[illegible]mmen und führt evtl. einen Battle aus.

Hip-Hop-Modelle

A21
Hip-Hop-Groove

Hip-H[illegible]-M[illegible]e

Mo[illegible]ell 1

- **A[illegible]sposition:** Die Beine sind gegrätscht und durchgestreckt, die Arme [illegible]locker an beiden Seiten des Körpers nach unten.
- **[illegible]sführ[illegible]g:** Auf den Downbeats (Zählzeiten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) die [illegible]beugen und die Arme leicht gebeugt mit nach oben gerichteten Handflächen heben (Bild 1). Auf den Offbeats („und"-Zählzeiten [illegible]chen den Downbeats) die Beine durchstrecken und die Arme [illegible]senken.

Bild 1

[illegible]odell 2

- **Ausgangsposition:** siehe Modell 1
- **Ausführung:** Auf den Downbeats die Knie leicht beugen und die Arme mit gekreuzten Handgelenken auf Brusthöhe anheben. Die Handflächen sind nach unten gerichtet (Bild 2). Auf den Offbeats die Beine durchstrecken und die Arme in gleichbleibender Position leicht senken.

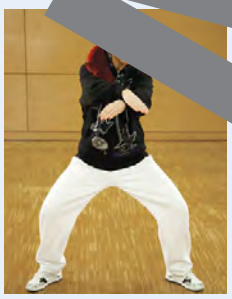

Bild 2

Musterseite helbling.com

Bild 3

Modell 3

- **Ausgangsposition:** Die Beine sind geschlosse[n], die [E]llbogen auf Schulterhöhe hochgezogen, die Unterarme e[twa] [r]echtwinkl[ig], die Fäuste auf Brustbeinhöhe (Bild 3).
- **Ausführung:** Auf „1 und 2" mit drei [kl]einen Schritt[en] [n]ach vorne gehen (re, li, schließen), gleichzeitig mit [den] [Ar]men vor dem Körper auf Brusthöhe einen Kreis gegen [den] Uhr[zeiger]sinn. Sobald das re Bein schließt, sind die Arme wie[der] in der Ausgangsposition. Auf „3 und 4" mit drei kleinen Schritten [nach] hinten gehen (li, re, schließen). Mit den Armen den Kreis im Uhrzeigersinn ausführen. Auf 5–8 Bewegungsablauf wiederhol[en].

Bild 4

Modell 4

- **Ausgangsposition:** sie[he] Modell 1
- **Ausführung:** Auf der [Stel]fläche Beine durchstrecken, die li Hand ruht auf dem Oberschenkel, während der re Arm seitlich des Kopfs im rechten Winkel gewinkelt [ist] zum Ballaufschlag ausholt. (Achtung: Der Bewegungsablauf beginnt mit dem Auftakt/Offbeat „und".) Auf den Downbeat Knie leicht beugen und mit dem gehobenen Arm 2x leicht nach unten schlagen. Der linke Arm ruht weiterhin locker auf dem Oberschenkel (Bild 4). Dann die Arme wechseln (re Hand auf Oberschenkel, li Arm oben).

Musterseite
helbling.com

MEMO-BOX 04

WISSEN

- Nenne den Namen ein[er] für [die] nachkommende Stil[e] prägenden Musikrichtung, die um 1900 in den Südstaaten [der] USA entstanden ist. _____
- Gib die Anzahl der Takte an, aus [der] die Bluesform standardmäßig besteht. _____
- Nenne den Namen des Sängers, der im Jahr 1955 mit dem Titel *Rock Around the Clock* die große Rock-'n'-Roll-Welle einleitete. _____
- Nen[ne] [die] Namen [der] „Queen of Soul". _____
- Nenne [den] Titel [des] ersten kommerziell erfolgreichen Hip-Hop-Singles. _____

[ERWEITERN] – [VERTIEFEN]

- Beschäftigt euch mit weiteren Stilen der Popmusik, indem ihr Informationen zu eurer Lieblingsmusik einholt und sie der Klasse vorstellt.

WAHRNEHMEN – NACHDENKEN

- Diskutiert über die Aussagen der Songs *Respect* von Aretha Franklin und *Go!* von Zelda Weber. Bezieht in euer Gespräch auch die unterschiedlichen Voraussetzungen (z. B. Entstehungszeit, gesellschaftliche Bedingungen) mit ein.

▶ Besprecht, …

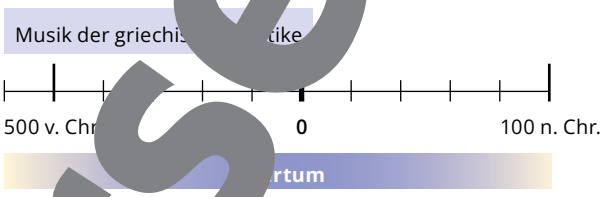
- wie man Musik aufschreiben kann.
- wer von euch schon einmal Musik wie aufgeschrieben hat.
- warum das Aufschreiben von Musik notwendig/sinnvoll ist.

BUCHSTABENNOTATION

Seit Tausenden von Jahren machen Menschen nachweislich Musik. Sehr früh[e] schriftliche Aufzeichnungen stammen aus dem antiken Griechenland.

Die Noten wurden damals in einer **Buchstabenschrift** festgehalten. Buchstaben gaben die Tonhöhe an, Zusatzzeichen die Tondauer.

Seikiloslied

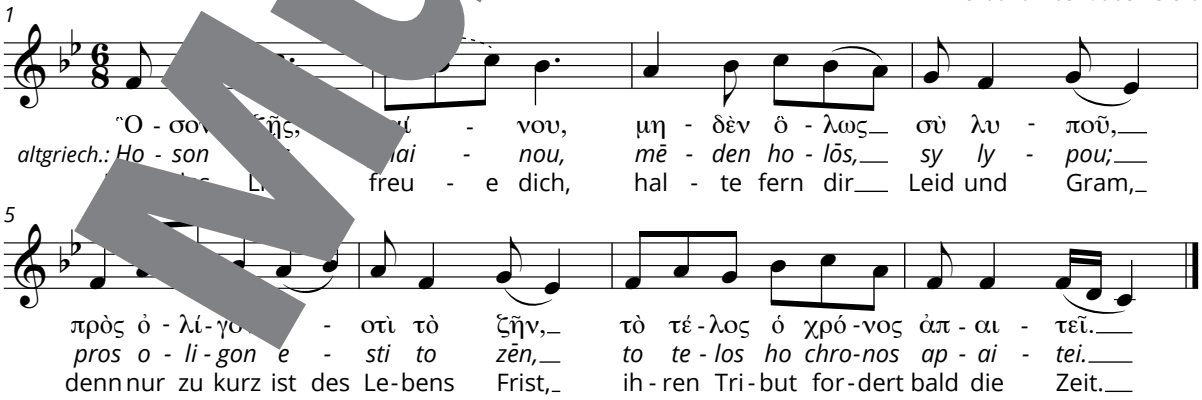
Das **Seikiloslied** entstand zwischen 200 v. Chr. und 100 n. Chr. Es ist eines der ältesten vollständig erhaltenen Musikstücke. Im Jahr 1883 wurde es in der heutigen Türkei auf der Grabsäule eines gewissen Seikilos entdeckt.

Grab[s]säule des Se[i]kilos mit Buchstabennotation

SEIKILOSLIED (in heutig[er] Notation)

Text und Musik: überliefert

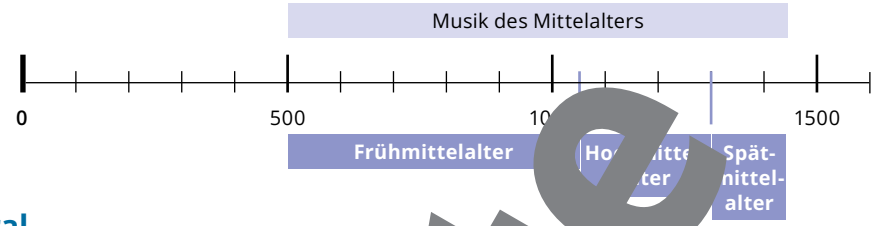
A22 *Seikiloslied*

▶ Hört das *Seikiloslied* (TB A22) und sprecht über eure Eindrücke:

- Hättet ihr gedacht, dass das Lied schon mehr als 2000 Jahre alt ist? Begründet eure Meinung.
- Interpretiert die Aussage der deutschen Übersetzung.

Musterseite
helbling

NEUMEN

Gregorianischer Choral

Im ersten Jahrtausend waren die Zentren der Musikausübung ha[illegible]lich die Klöster. Der **liturgische Gesang** der Kirche prägte sich zwischen dem [illegible]nd 8. Jhr[illegible]s. Dabei wurden lateinische Texte (meist nur) von Männern einstimmig und unb[illegible]leitet als Bestandteile des Gottesdienstes gesungen.

Seit dem 9. Jahrhundert nannte man diese Gesänge **Grego[illegible]sche Ch[illegible]e.** Der Name geht auf **Papst Gregor I.** (540–604 / 64. J.) zurück, in dessen Amts[illegible] di[illegible]mische Liturgie vereinheitlicht wurde.

A23

Introitus zu Epiphania – Beginn

Linienlose Neumen aus dem Ei[illegible]siedler Code[illegible] (Schweiz, 10. Jh.)

Introitus zu Epiphania – Beginn

Neume[illegible]ne Linien

Bis[illegible]hrhundert wurden die gregoria[illegible]ien[illegible]sänge mündlich durch das Singen weiter[illegible]eben. Dann fanden die Mönche Wege, die Melodien fe[illegible]zuhalten. Am Anfang standen **linienlose Neum[illegible]n** (griech. neuma = Wink, [illegible]e), die zu den Texten gesetzt wurden. Sie hatten hau[illegible]tsächlich die Funktion, aufführungspraktische Hinweise (Rhythmus, Dynamik, Textglie[illegible]rung) zu geben. Daneben hielten sie umriss[illegible]haft das Steigen und Fallen der Melodielinien fest.

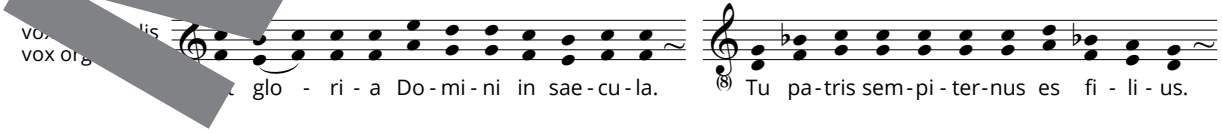
▶ Macht euch mit dem G[illegible]is[illegible]n Choral vertraut, indem ihr das TB A23 h[illegible] und das Video anseht.

▶ Ermittelt die Religionen in eurer Klasse. Besprecht, welche Gesänge ihr aus den jeweiligen Zeremonien kennt.

Organum

Der lat[illegible]Begriff [illegible]um bezeichnet die ersten mehrstimmigen Gesänge, die um 900 überlie[illegible]i tritt zu einer gegebenen Stimme (cantus firmus, vox principalis) eine zweite Sti[illegible](vox [illegible]alis) im Abstand einer Quint oder Quart:

O[illegible]rganum **Quartorganum**

A24/25

Quintorganum/ Quartorganum (3x)

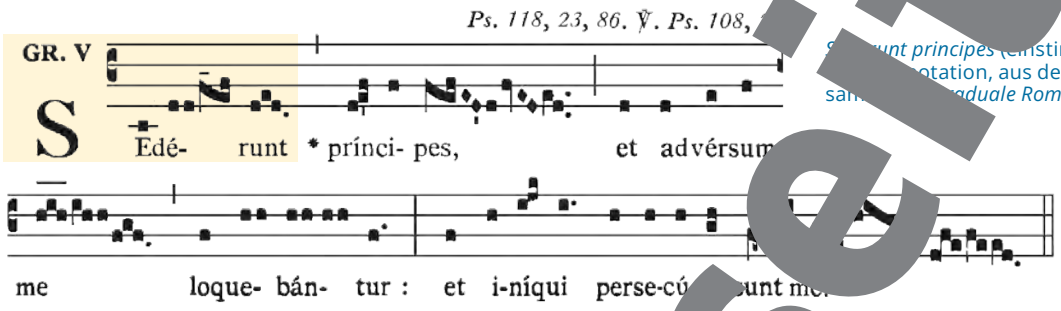
▶
- Hört die Tonbeispiele A24/25 und beschreibt euren Höreindruck (fremd/vertraut, alt/modern, angenehm/unangenehm, konsonant/dissonant).
- Singt anschließend die obigen Notenbeispiele. Probiert auch jeweils ein „Terzorganum“.
- Führt einen beliebigen Text nach dem organalen Prinzip aus.

Musterseite helbling.com

Neumen mit Linien und Quadratnotation

Das heute gebräuchliche Liniensystem geht im Wesentlichen auf **Guido von Arezzo** (um 992–ca. 1050 / ca. 58 J.) zurück, der vier Linien im Terzabstand und Notenschlüssel einführte, um die Tonhöhen der notierten Neumen präziser anzugeben.

Der Komponist **Perotinus magnus** wirkte um 1200 an der Kathedrale Notre-Dame in Paris. Er schrieb drei- und vierstimmige Organa (Mehrzahl von Organum). Für den einstimmigen Gesang war zu dieser Zeit die römische Choralnotation gebräuchlich. Aufgrund der quadratischen Neumen nennt man sie auch **Quadratnotation.**

Sederunt principes (einstimmig) in Quadratnotation, aus der Choralsammlung *Graduale Romanum*

A26

Perotinus, Organum quadruplum *Sederunt principes* (gekürzte Fassung)

- Der gelb markierte Anfang erklingt vierstimmig, danach dreistimmig weitergesungen. Verfolge beim Hören des TB A26 den einstimmigen Text im Notenbild.
- Höre nochmals TB A26 und stelle fest, an welchen Stellen man dem Notentext gut bzw. nicht gut folgen kann. Welche Regeln kannst du erkennen?

MENSURALNOTATION

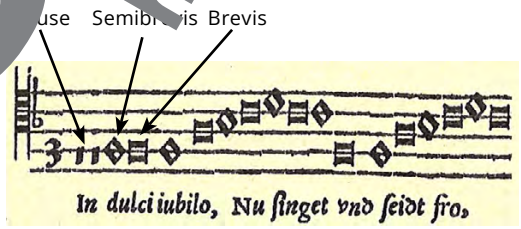
Während die Tonhöhe durch das Liniensystem bereits fixiert war, musste man für die Tonlängen noch bestimmte Zeichen erfinden. Mit der Mitte des 13. Jahrhunderts entstand die **Mensuralnotation** (lat. mensura = Maß). Die längsten Tondauern und heute übliche Übertragungswerte lauten:

- Longa = 2 ganze Noten
- Brevis = 1 ganze Note
- Semibrevis = halbe Note
- Minima = Viertelnote

Weihnachtslied In dulci jubilo

1. Mensuralnotation (16. Jahrhundert)

C-Schlüssel auf der vierten Linie

2. Übertragung in heutige Notenschrift

3. Einrichtung für heutige Singpraxis

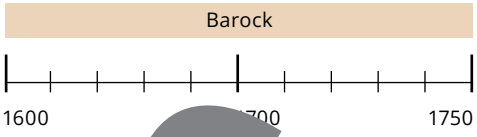
Für uns heute gebräuchlicher und leichter lesbar sind verkürzte Notenwerte: Aus der Brevis wird eine halbe Note, aus der Semibrevis eine Viertelnote.

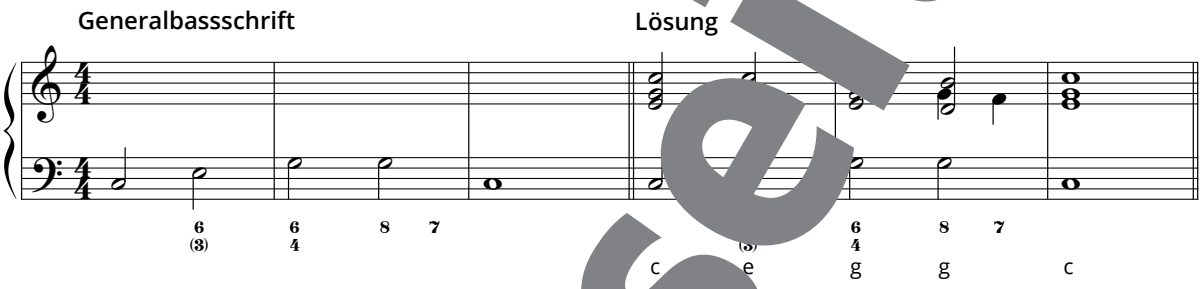
- Singt den Beginn von *In dulci jubilo* und lest abwechselnd in den obigen drei Notenbeispielen mit.

Musterseite
helbling.com

GENERALBASS

Der **Generalbass** (it. Basso continuo) entstand um 1600.
Er sollte die Melodiestimme als „Klangfundament" stützen.
Notiert wurde nur die Basslinie im Bassschlüssel (Seite 35 oben), häufig [illegible] Ziffern darunter.
Sie geben den Abstand (das Intervall) zum Basston an. Steht keine Ziffer d[illegible] selbstverständlich der Dreiklang (Grund-, Terz- und Quintton) über dem Basston aufg[illegible] der Praxis spielte ein tiefes Instrument (z. B. Violoncello, Fagott) die **Basslinie** und ein Harmo[illegible]ument (z. B. Cembalo, Orgel) improvisierte dazu die **Akkorde.**

▶ Mache dir durch die Ziffernangaben die Int[illegible]alle des jeweiligen Akkords bewusst. Bestimme die Töne, die hier gemeint sind und gleiche[illegible] mit der L[illegible]ung ab. Spielt diese paarweise oder in Gruppen mit der Piano App: Oberstimm[illegible]ersonen), Bass (1 Person).

Barbara Strozzi (1619–1677 / 58 J.)
trat in den Gelehrtenkreisen Vene[illegible] au[illegible]nd machte sich dort als Komponistin ohne kirchlichen o[illegible]ischen Auftrag [illegible] Namen – etwas, das für F[illegible]uen[illegible]ma[illegible]möglich war. Heute gilt sie als produktivste Komp[illegible]weltlicher Vokalmusik des 17. Jahrhunderts. Ihre Werke sind v[illegible]hl[illegible]matik und Virtuosität.
Bereits mit 16 Jahren veröffentlichte[illegible] ihr erstes Werk.
Insgesamt brachte sie a[illegible]Sammlungen mit über 125 Liedern und Kantaten heraus.
Dabei zeigt sich oft ein[illegible]s „alter" Me[illegible]uralnotation und barockem Generalbass.

La Vendetta

1651 erschien Barbara St[illegible]**ntate** *La Vendetta* (dt. Die Rache) im Druck. Eine Kantate ist ein mehrsätziges M[illegible]stück fü[illegible]e oder mehrere Singstimmen mit Instrumentalbegleitung.

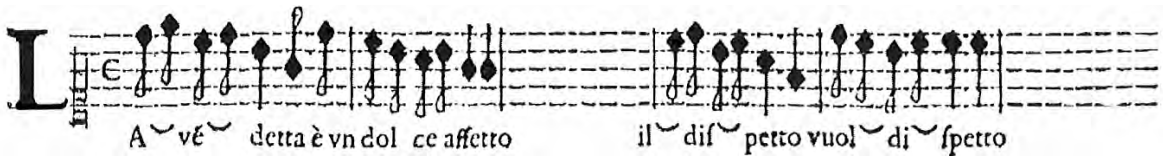
A27
B. Strozzi, *La Vendetta* – Beginn

▶ Hört [illegible]eginn d[illegible]e (TB A27) und überprüft folgende Aussagen:

	ja	nein
• we[illegible]esang und instrumentale Einwürfe (2 Violinen)	☐	☐
• Ein Si[illegible]eorc[illegible] spielt den instrumentalen Part.	☐	☐
• [illegible]alba[illegible]egleitung (Violoncello und Cembalo)	☐	☐

▶ [illegible]chtet de[illegible]ginn des Erstdrucks unten:

- Be[illegible]ie hier (noch) verwendete Notationsform.
- Hört noch[illegible]als TB A27 und findet eine mögliche Erklärung für die zwei leeren Takte.

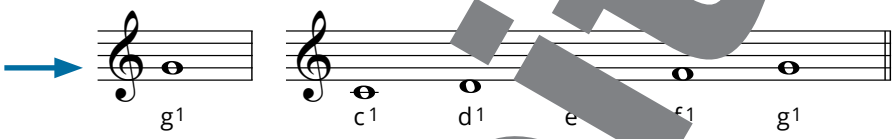
Musterseite
helbling.com

HEUTIGE NOTENSCHRIFT

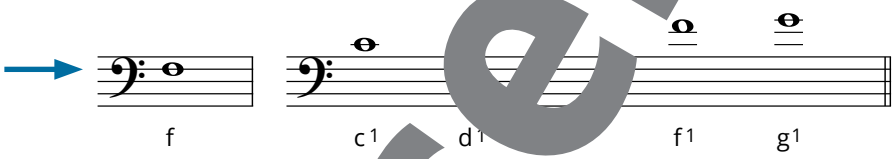
Die heutige (traditionelle) Notenschrift bildete sich im Wesentlichen im 16./17. Jahrhundert heraus. Sie besteht aus **fünf Linien.** Um sehr hohe oder sehr tiefe Töne darzustellen, kann sie durch Hilfslinien erweitert werden. Der Notenschlüssel am Beginn einer Notenzeile definiert die Zuordnung der Tonhöhen.

Am gebräuchlichsten sind **Violinschlüssel** (G-Schlüssel) und **Bassschlüssel** (F-Schlüssel).

Violinschlüssel (**G**-Schlüssel) – alle Sopraninstrumente

Bassschlüssel (**F**-Schlüssel) – alle Bassinstrumente

▶ Ergänze die fehlende Note im Bassschlüssel, damit die Tonreihe wie im Violinschlüssel entsteht.

GRAFISCHE NOTATION

Viele Komponistinnen und Komponisten suchen seit dem 20. Jahrhundert nach neuen Möglichkeiten, um musikalische Ideen schriftlich festzuhalten. Die herkömmliche Notenschrift wurde um grafische Zeichen, schriftliche Anweisungen oder Skizzen für Aktionen erweitert oder gänzlich durch sie ersetzt.

Bei grafisch notierten Musikstücken sind die Gestaltungsmöglichkeiten bei der Interpretation größer, da **bildliche** Symbole bei weitem nicht so exakt wie die traditionelle Notenschrift festlegen, wie ein Werk zu spielen ist. Im Laufe der Zeit hat sich eine enorme Vielfalt an grafischen Zeichen entwickelt.

Richard Dünser

Musikalischer Austausch

Exchange (Austausch) ist ein Werk des österreichischen Komponisten **Richard Dünser** (*1959). Der Titel verrät bereits das Konzept der Komposition: Die verschiedenen Instrumente (Bläser, Schlagzeug, Streicher) sollen miteinander sprechen und Ideen austauschen.

Symbol	Bedeutung
—	langer, liegender Ton
▶	sforzato (plötzlich verstärkt, stark betont)
~	glissando (Gleitklang) auf und ab
~~	Triller, Wirbel (Schlagzeug)
◣	crescendierender (lauter werdender) Liegeton

Symbol	Bedeutung
∴	kurze, harte Töne – Lautstärke: je größer desto lauter
○○	nachklingende Töne – Lautstärke: je größer desto lauter
↕	hoher, scharfer Ton
↔	mittlerer, scharfer Ton
↕	tiefer, scharfer Ton

Musterseite
helbling.com

▶ Hört das TB A28 und lest in der grafischen Partitur mit. Die römischen Zahlen I–XVI bedeuten 16 Einsätze, die die Dirigentin/der Dirigent gibt. Überprüft, wie die Instrumente die grafischen Vorgaben in der Partitur umsetzen.

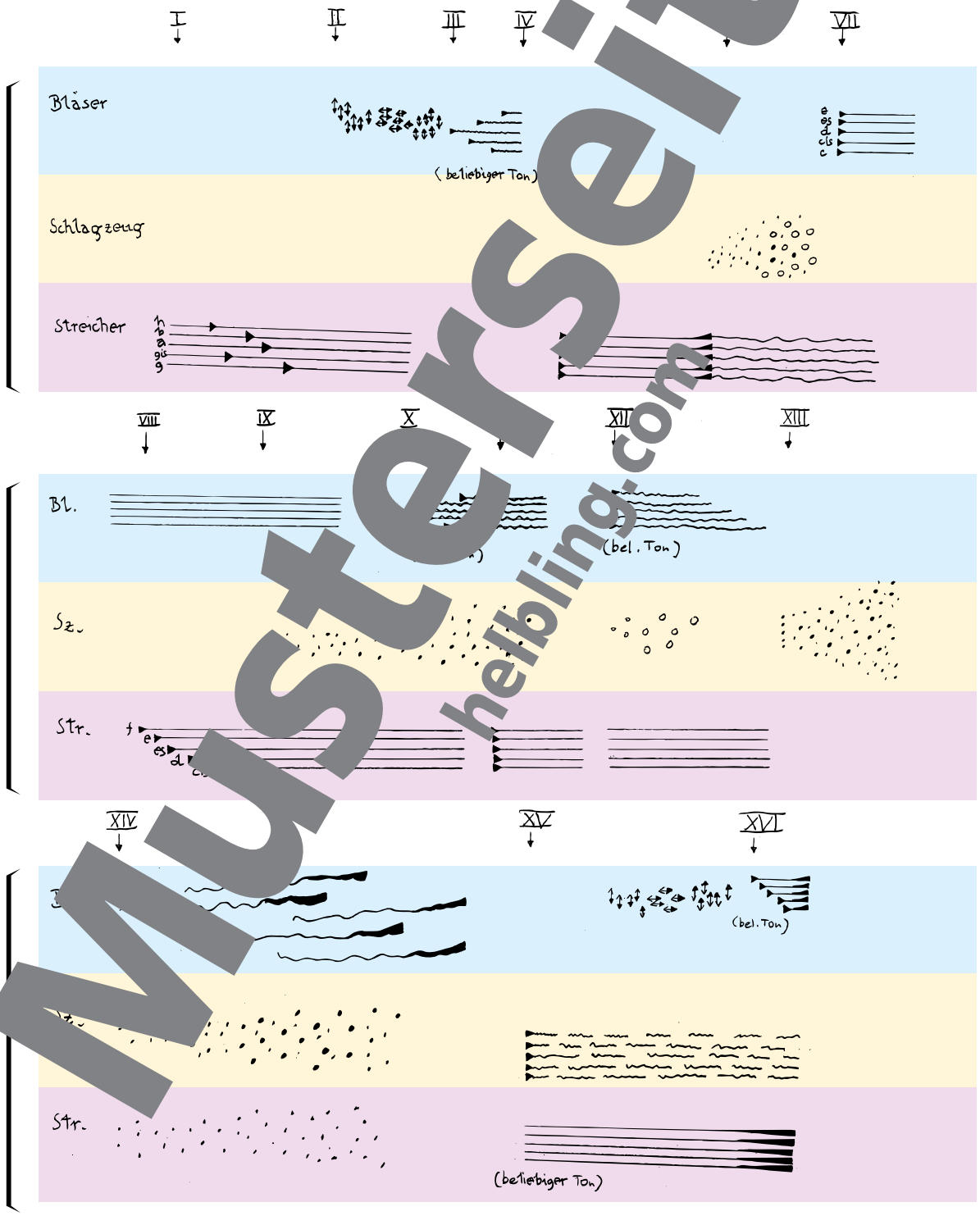
EXCHANGE

Musik: Richard Dünser
© Richard Dünser

A28

R. Dünser, *Exchange*

Multimedialer Spiel-mit-Satz

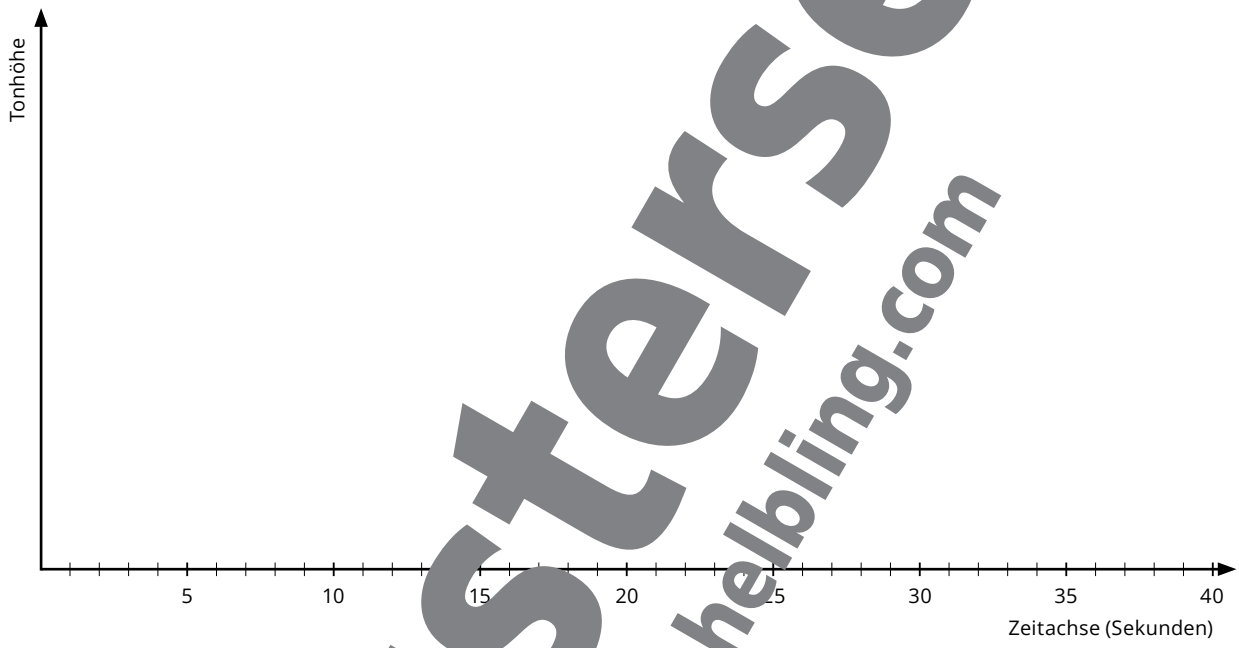
Musterseite
helbling.com

Eigenkreationen

▶ Entwirf selbstständig eine grafische Partitur.

- Verwende die Symbole der Seiten 35/36 oder erfinde neue grafische Zeichen.
- Deine Komposition soll ca. 40 Sekunden dauern. Gib ihr auch einen Namen und überlege, was du mit deinem Stück ausdrücken willst.
- Setze die Stimme (Geräusche, Sinnlossilben, verschlüsselte Sätze usw.) bzw. Instrumente und Alltagsgegenstände fantasievoll ein.
- Erläutere den anderen deine Partitur. Spielt sie gemeinsam in der Klasse und gebt euch gegenseitig (wertschätzendes) Feedback.

WISSEN

- Nenne die Notationsform in der [illegible]ischen Antike. _____
- Benenne die [illegible]te Form [illegible]timmigkeit. _____
- Nenne die [illegible]sten Notenschlüssel in der heutigen Notenschrift.

_____

- Bene[illegible] Nota[illegible] die Komponistinnen und Komponisten verwenden, wen[illegible]t der [illegible]nellen Notenschrift nicht mehr auskommen.

_____

ANWENDEN – ERFINDEN

- Bildet Gruppen und stellt eine Notenschrift eurer Wahl vor (Griffschrift, Blindenschrift, Schrift in arabischen Ländern). Bezieht eure Erfahrungen z. B. aus dem Instrumentalunterricht oder eurem Herkunftsland ein und recherchiert Genaueres im Internet. Präsentiert eure Ergebnisse auch mit Live-Musik.

MEMO-BOX 05

Musterseite helbling.com

06 | Challenging Rhythms

VOM EINFACHEN ZUM KOMPLEXEN

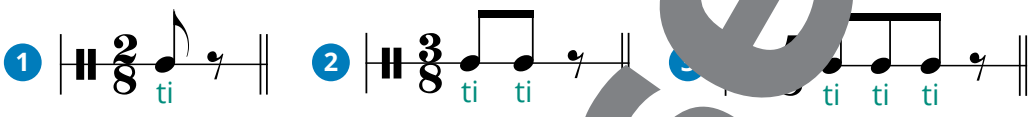
Geht von den drei Rhythmusbausteinen unten aus und verwendet sie im musikalischen Spiel ***Challenge Accepted,*** das durch das Aneinanderreihen verschiedener Takt[illegible]ttweise heraus-fordernder wird. Ihr könnt im Laufe des Schuljahres immer wieder auf d[illegible]es K[illegible]tel [illegible]rückgreifen, um ein höheres Level anzupeilen.

▶ Die gegebenen **Musizierimpulse** könnt ihr 1:1 übernehmen, [illegible]h anpas[illegible], verändern und um eigene Ideen bereichern. Seid ihr bereit für die Challenge?

CHALLENGE ACCEPTED

Konzept: Bernhard Gritsch,
[illegible]h einer Idee von Richard McNicol

Drei Rhythmusbausteine

Ausführung

- Sesselkreis
- Ihr sitzt aufrecht am vorderen Rand eure[illegible]el.
- Pro Achtelnote erfolgt eine rhythmische Ak[illegible]B. klatschen).
  Die Pause wird genützt, um sich (durch Öffnen d[illegible]nde beim Klatschen) auf den nächsten Einsat[illegible]eiten.

Vorbereitung auf den nächsten Einsatz

Level 1

Level 1.1

- **Sound:** klatschen (fü[illegible]s g[illegible] Level 1)
- **Spielform:**
  + Alle spielen für[illegible]n Durch[illegible]g einzeln hintereinander einen der 3 Bausteine; ihr entscheidet, [illegible]hem Baustein ihr jeweils beginnen wollt.
  + Musiziert d[illegible]bei 1x rei[illegible]n Uhrzeigersinn, bei 20 Personen also z. B. 20x Baustein 2 – dan[illegible]ach ge[illegible]Uh[illegible]gersinn.
  + B[illegible]eine P[illegible]die Anfang und Ende eines Durchgangs markiert.
- **Cha[illegible]e:** [illegible]bei allen Spielformen langsam und steigert kontinuierlich das Tempo. Verwen[illegible]bei B[illegible] ein Metronom.

[illegible]1.2

- **Spi[illegible]**
  + Baust[illegible]wird z. B. Personen mit Brille, Baustein 3 Personen ohne Brille zugeordnet; spielt gemäß der Sitzordnung Baustein 2 und 3 im Kreis (z. B. im Uhrzeigersinn).
  + Findet selbst ein passendes Unterscheidungsmerkmal und bestimmt eine Person, die Anfang und Ende eines Durchgangs markiert.
- **Challenge:** Überlegt, wie ihr diese Spielform sinnvoll trainieren könnt.

Musterseite
helbling.com

Level 1.3

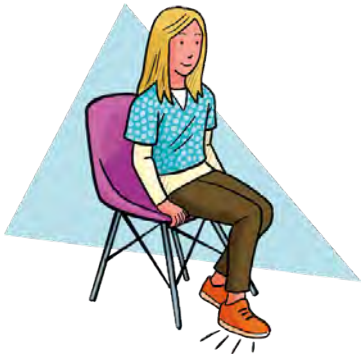
- **Spielform und Challenge:** grundsätzlich wie Level 1.2
  + Es werden zusätzlich 3–4 leere Sessel in den Kreis gestellt, diese stehen jeweils für den Baustein 1 und müssen bei einer Spielrunde von allen gemeinsam mitgesp[illegible]n.

Gratulation zur Bronzemedaille!

Level 2

Level 2.1

- **Sound:** Baustein 1: stampfen, Baustein 2: patschen, Baustein [illegible]: klatschen; ihr könnt diese Zuteilung auch ändern oder andere Bodypercussion-Sounds (Schnippen, Brustschläge) verwenden.
- **Spielform:** wie Level 1.3
- **Challenge:** Besprecht, inwiefern das Hinzufügen der neuen Farben im Vergleich zu Level 1 auch den Anspruch steigert.

Baustein 1 (stampfen)

Baustein 2 (patschen)

Baustein 3 (schnippen als Alternative)

Level 2.2

- **Sound:** wie Level 2.1
- **Spielform:** wie Level 1.3
  + Ablauf: 1 Durchgang im Uhrzeigersinn – 1 Durchgang gegen den Uhrzeigersinn – unmittelbar danach gemeinsam Achtel (8x4) im Tempo gleichmäßig klatschen (eine Person zählt laut) – währenddessen allgemeiner und freier Platzwechsel – danach 1 Durchgang gegen den Uhrzeigersinn – 1 Durchgang im Uhrzeigersinn
- **Challenge:** Überlegt, welche musikalischen Folgen sich durch den Platzwechsel ergeben.

Level 2.3

- **Sound:** wie Level 2.1
- **Challenge:** Diskutiert, durch welche Veränderung(en) der Spielform ihr den Schwierigkeitsgrad noch etwas anheben könnt. Probiert es aus und sprecht im Anschluss darüber.

Gratulation zur Silbermedaille!

Musterseite
helbling.com

Level 3

Level 3.1

- **Sound:** klatschen
- **Spielform:** wie Level 1.3
  + Der Sesselkreis wird in zwei gleich große Halbkreise (Gru teilt: G ppe 1 spielt im Uhrzeigersinn, Gruppe 2 dagegen; gleichzeitiger Start be uppen bei derselben Anfangsperson
- **Challenge:** gleichzeitiges Ende bei derselben Endperson

Level 3.2

- **Sound**: Baustein 1: stampfen, Baustein 2: patschen, s n 3: tschen; ihr könnt diese Zuteilung auch ändern oder andere Bodypercussion- schnippen, Brustschläge) verwenden.
- **Spielform und Challenge:** wie Level 3.1

Level 3.3

- **Sound**: wie Level 3.2
- **Spielform:** wie Level 3.1
  + Zusätzlich singen alle zur Body cuss mehrere Male e en zerlegten, zuvor ausgemachten Dur- oder Moll-Dreiklang: 1 en und bei Ba in 1, 2x die Terz bei Baustein 2, 3x die Quint bei Baustein 3; verv ngsilbe du .
- **Challenge:** exakt gleich Ausführen von Bodyp cussion und Singsilben

Gratulation zur Goldmedaille!

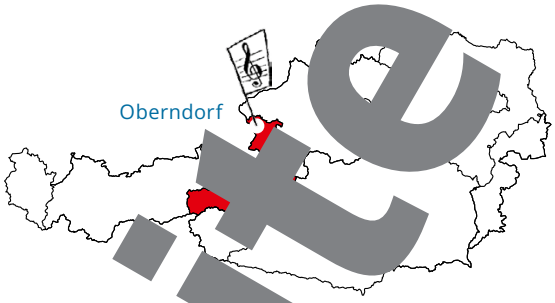

Musterseite
helbling.com

Stille Nacht – ein Lied ging um die Welt | 07

▶ Erzählt in der Klasse, ob und wie ihr Weihnachten feiert. Tauscht euch auch darüber aus, inwieweit Musik dabei eine Rolle spielt und welche Weihnachtslieder ihr kennt bzw. singt.

Im Jahr 1818 wurde in der St. Nikolaus-Kirche in Oberndorf bei Salzburg zur **Christmette** (Gottesdienst in der Nacht vom 24. auf den 25. Dezember) zum ersten Mal das Lied *Stille Nacht, heilige Nacht* gesungen. Inzwischen wurde es in über 300 Sprachen übersetzt und zählt weltweit zu den berühmtesten Weihnachtsliedern.

▶ Hört das Lied mit seiner ursprünglichen instrumentalen Besetzung (TB A29). Beschreibt eure Eindrücke.

A29
Stille Nacht, heilige Nacht (urspr. Version)

Folgende **Entstehungsgeschichte** ist überliefert:

Am 24.12.1818 bat der Hilfspriester **Joseph Mohr** (1792–18 / 56 J.) seinen Freund, den Lehrer **Franz Xaver Gruber** (1787–1863 /75 J.), ein von ihm verfa es zu vertonen. Noch am selben Abend sangen Mohr und Gruber die Solostimmen in der . De hlussvers jeder Strophe wurde vom Chor wiederholt. Und weil die Orgel nicht fur ionierte, w e mit einer Gitarre begleitet.

Der Beginn des weltberühmten Weihnachts s i ber rt

Joseph Mohr und Franz Xaver Gruber

Musterseite
helbling.com

Sowohl die Originalmelodie als auch der Originaltext (sechs Strophen) wurden im Laufe der Zeit „zurechtgesungen“. Heute ist die folgende dreistrophige Fassung üblich:

STILLE NACHT, HEILIGE NACHT

Text: Jos… Mo… Musik: …nz Xaver Gruber

2. Stille Nacht, heilige Nac…
Gottes Sohn, o wie lach…
Lieb aus deinem göttliche… …und,
da uns schlägt die … …de Stun…
Christ, in deiner Geb…
Christ, in deiner Geburt.

3. Stille Nacht, heilige Nacht!
Hirten erst kundgemacht
durch der Engel Hallelujah,
tönt es laut von fern und nah:
Christ, der Retter ist da,
Christ, der Retter ist da.

▶ Singt … Weihnac… …n- und mehrstimmig) a cappella (ohne Instrumente) ode… …Begleitung.

▶ Betrach… …s Vi… …d kreuze die zutreffenden Aussagen an:

Stille-Nacht-Museum

- ☐ …rf liegt 20 Kilometer südlich von Salzburg.
- ☐ Joseph… …r (Text) und Franz Xaver Gruber (Musik) sangen ihr Lied *Stille Nacht, heilige Nacht* am 24.12.1818 das erste Mal mit Gitarrenbegleitung.
- ☐ Die hochwassergefährdete St. Nikolaus-Kirche in Oberndorf wurde abgerissen. Heute befindet sich an der gleichen Stelle die Stille-Nacht-Kapelle.
- ☐ Das Lied *Stille Nacht, heilige Nacht* ist nur in Österreich bekannt.

Musterseite
helbling.com

Stille-Nacht-Potpourri

A30
Potpourri
Stille Nacht, heilige Nacht

▶ Im TB A30 gehen fünf verschiedene Stille-Nacht-Interpretationen fließend ineinander über. Höre aufmerksam zu und notiere deine Eindrücke zu folgenden Kriterien auf einem Extrapapier: Tempo – Gesang – Instrumente – Klangfarbe – Stil – Nähe/Ferne zum Original. Vergleiche sie mit den anschließenden Beschreibungen.

1

Der spanische Text wird in einer reinen Vokalfassung **(a cappella)** für gemischte Stimmen vorgetragen. Während am Anfang und am Schluss alle Stimmen den Text singen, begleitet im Mittelteil ein Summchor die Melodie. Eine kurze Pause erzeugt Spannung, bevor die letzte Textzeile („brilla la estrella de paz") wiederholt wird.

2

Ein Chor singt das Lied mit englischem Text („Silent night, holy night"). Dabei wird die Melodiestimme von der Solistin **Mariah Carey** leicht verändert und tritt stärker hervor. Als Begleitinstrumente werden Klavier, Hammondorgel, Bass und Schlagzeug verwendet.

3

Die chinesische Fassung wird von einer **Kinderstimme** gesungen, die Orgel begleitet vornehmlich mit liegenden Akkorden. Am Ende der Strophe setzt ein synthetischer Backgroundchor ein.

4

Die sechsköpfige Vokalgruppe **Take 6** singt anspruchsvoll zu jeder Strophe Einzelstimmen zu einem einheitlichen Chorklang. Dabei unterscheidet sich der Bass deutlich von den vierstimmigen Stimmen. Das Arrangement klingt jazzig und variiert den formalen Ablauf des Liedes auf kunstvoller Weise.

5

Die Sängerin **Kofi** interpretiert das Lied im Reggae-Stil. Typisch sind die synkopierten Backbeats der Snaredrum auf den Zählzeiten 2 und 4 sowie die betonten Offbeat-Akkorde auf „1 und". Die Melodie wird zweistimmig vorgetragen. Liegende Akkorde der Hammondorgel am Ende der Strophen machen das Sound-Arrangement fülliger.

▶ Tauscht euch über die gehörten Versionen aus und begründet, warum euch welche Gestaltung besser oder weniger gefällt.

WISSEN

- Nenne den Textdichter von *Stille Nacht, heilige Nacht.* _____
- Nenne den Komponisten von *Stille Nacht, heilige Nacht.*

_____

ANWENDEN – ERFINDEN

- Recherchiere im Internet, wie das Lied *Stille Nacht, heilige Nacht* auf der ganzen Welt bekannt wurde.
- Sucht weitere Orte in Österreich, die für das Lied *Stille Nacht, heilige Nacht* bedeutsam sind und zeichnet die Fahnen entsprechend in die Karte am Kapitelbeginn (Seite 41) ein.

MEMO-BOX 07

Mustersite
helbling.com

08 | Tanzkultur in Vergangenheit und Gegenwart

▶ Tauscht euch in der Klasse über eure Erfahrungen mit Tanz aus. Sprecht über persönliche Vorlieben, überprüft euer Vorwissen und klärt, welche tänzerischen Freizeitangebote es in eurer Region gibt.

Tanzen ist eine der ältesten Kunstformen der Menschheit. Es gibt keine Kultur, kein Land und keine Gemeinschaft, in der nicht getanzt wird. Wandmalereien und Skulpturen in europäischen, afrikanischen und asiatischen Höhlen belegen, dass schon in der Urzeit getanzt wurde.

Der **Tanzende Schamane** in der südfran[illegible]schen D[illegible]**Brüder-Höhle** (siehe Skizze) ist ein bemerkenswerte[illegible]eisp[illegible]prähistorischer Kunst. Die Höhlenmalerei wird auf etwa 13.[illegible]bi[illegible]5.00[illegible]. Chr. datiert.

TANZ IM BAROCK

Um 1700 hatte der Tanz bei den Hoffesten de[illegible]uropäisch[illegible]errschaftshäuser eine enorme Bedeutung. Besonders prunkvoll waren die[illegible]ranstaltungen in P[illegible]is (Schloss Versailles), aber auch in Wien (Schloss Schönbrunn). Höhepu[illegible]s Festes war das getanzte Ballett, an dem in Frankreich auch König Ludwig XIV., ein begeisterte[illegible]er, mehrmals mitwirkte. Hervorragende Tanzkenntnisse waren dem sozialen A[illegible]äußerst dienlich. In den Adels- und Königshöfen wurde das Tanzen neben dem Reiten und F[illegible]ten von frühester Kindheit an gelehrt.

Königlicher Ball auf einer Terrasse: ein Paar tanzt vor dem Monarchenpaar und der Adelsgesellschaft

Authentische Darbietungen von historischen Tänzen stehen beispielsweise immer wieder auf dem Programm des **Barockfestivals St. Pölten.**

Musterseite
helbling.com

Suite

Viele Komponierende schrieben **Tanzmusik.** In einer **Suite** (franz. Folge) reihte man mehrere Tänze aneinander. Im 16./17. Jahrhundert bildeten vier Tanzsätze das Grundrepertoire:

Allemande	=	gemäßigter deutscher Schreittanz
Courante	=	schneller französischer Springtanz
Sarabande	=	langsamer spanischer Tanz
Gigue	=	schneller englischer Springtanz

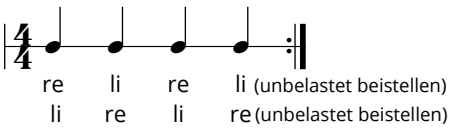

Bl[illegible]n Tanzsaal

G. F. Händel, Suite in d-Moll

▶ Führt die Tänze paarweise im Kreis auf. Alle angegebenen Gru[illegible]e können sowohl in Tanzrichtung (Paare hintereinander) als auch in jede andere Richt[illegible]g (z[illegible] Paa[illegible] zueinander, auseinander) ausgeführt werden. Holt euch dafür Anregungen aus [illegible]eob[illegible]bielen.

Allemande

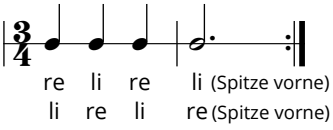

Zweitaktiger Grundschritt

B1
G. F. Händel, *Suite in d-Moll, Allemande*

Courante

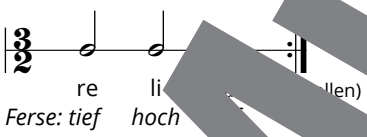

Viertaktiger Grundschritt

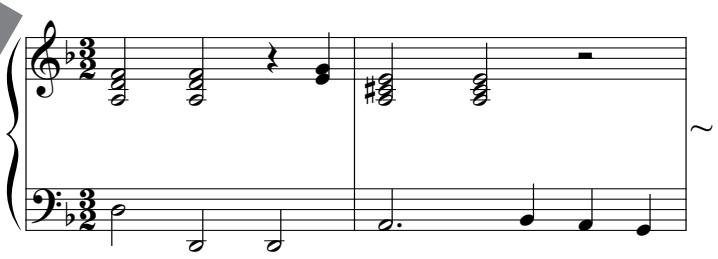

B2
G. F. Händel, *Suite in d-Moll, Courante*

Sarabande

Zweitakt[illegible]

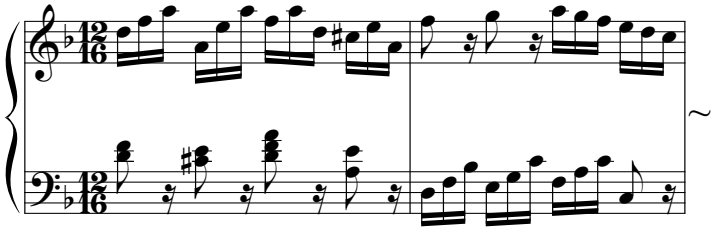

B3
G. F. Händel, *Suite in d-Moll, Sarabande*

Gigue

Zweitaktiger Grundschritt

B4
G. F. Händel, *Suite in d-Moll, Gigue*

Musterseite
helbling.com

G. F. HÄNDEL, SARABANDE – ARRANGEMENT

Musik: Georg Friedrich Händel
Arrangement: Gerhard Wanker; © Helbling

B5
Playback zu G. F. Händel, *Sarabande*

Interaktive Hörpartitur

▶ Ges[illegible]rangement von Händels *Sarabande* auf unterschiedliche Art:

- als ei[illegible]tän[illegible]ielstück mit verschiedenen Instrumenten oder der Piano App
- [illegible]Spiel-[illegible]tück zum TB B5 mit beliebig vielen Stimmen aus der Partitur

ZE[illegible]GENÖSSISCHER TANZ

Im zeitgenöss[illegible]chen Tanz geht es nicht um spezielle Techniken oder feste Tanzformen. Im Vordergrund stehen ausdrucksstarke, oft freie Bewegungen im Dialog mit der Musik. Seit 1984 findet in Wien jährlich das **ImPulsTanz – Vienna International Dance Festival** statt. Das Programmangebot ist vielfältig: Neben Vorführungen beinhaltet es auch Workshops mit internationalen Fachleuten.

Musterseite
helbling.com

Cuepoints

Die Beschäftigung mit dem Werk *Cuepoints* von **Thomas Wander** (*1973) ermöglicht einen Workshop zum Thema zeitgenössischer Tanz.

(Cuepoints sind Marker, die DJs verwenden, um schnell und präzise zu bestimmten Stellen in einem Musikstück zu springen.)

Gestaltung

Der Wortvorrat rechts oben enthält einige Adjektive, mit denen der Charakter von Musik beschrieben werden kann.

- Höre das TB B6 und markiere im Wortvorrat vier Begriffe, welche die Musik deiner Meinung nach am treffendsten beschreiben. Notiere sie in der blauen Charakter-Tabelle A und ergänze zwei eigene Adjektive.

- Höre das TB B7 und überprüfe, ob die vier im Wortvorrat verbliebenen Adjektive zur Musik passen. Überlege dir wiederum zwei eigene Begriffe. Trage alle sechs Adjektive so in die grüne Charakter-Tabelle B ein, dass sie mit den entsprechenden Nummern der blauen Tabelle Gegensatzpaare bilden.

- Versuche nun, die gefundenen Wörter aus TB B8 in Bewegung/Tanz umzusetzen:
  - im Stehen, im Sitzen, durch den Raum laufend usw.
  - einzeln, paarweise, in Gruppen

Wortvorrat

pochend, lang, langsam, eckig, fließend, rund, kurz, hell

Charakter-Tabelle A

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____

Charakter-Tabelle B

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____

B6
Th. Wander, *Cuepoints* – Charakter A

B7
Th. Wander, *Cuepoints* – Charakter B (2x)

B8
Th. Wander, *Cuepoints* – Charaktere AB (4x)

Bewegungs[illegible]

Nebenstehende U[illegible]icht enthält V[illegible]hläge in drei Kat[illegible]

- **Körper,**
- **Raum,**
- **Energie.**

Sie können dir bei der Umsetzung in Bewegung bzw. Tanz helfen.

A

Körper
- Körperform: rund, weich

Raum
- Ebene: tief

Energie
- Raumrichtung: frei
- Zeit/Tempo: langsam, durchgehalten
- Kraft: leicht, wenig Kraft
- Bewegungsfluss: gleichmäßig, fließend, legato

B

Körper
- Körperform: eckig, hart

Raum
- Ebene: hoch

Energie
- Raumrichtung: direkt
- Zeit/Tempo: schnell,
- unterbrochen
- Kraft: schwer, viel Kraft
- Bewegungsfluss: schlagartig, staccato

Musterseite
helbling.com

Choreografie-Vorschlag

Das Stück *Cuepoints* dient nun als musikalische Vorlage zu einer getanzten Spielszene. Diese soll geplant, gestaltet und präsentiert werden. Die folgenden **Arbeitsschritte** s… Vorschlag, den ihr nach euren Vorstellungen befolgen oder abändern könnt.

B9
Th. Wander, *Cuepoints*

Planung:

- Bildet Gruppen aus Personen, mit denen ihr die Aufgabens… umsetzen wollt.
- Organisiert Räume, in denen die Gruppen ungestört arbeiten…
- Erstellt einen Zeitplan, bis wann eure Ergebnisse für… Präsentation… sein sollen.

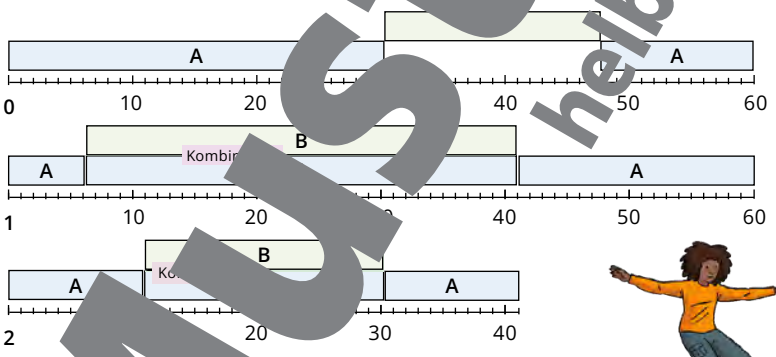
Gestaltung:

- Höre das TB B9 zur Gänze und stelle dir vor, du bist Teil eines The… ublikums.
- Schließe deine Augen und lasse Bilder entstehen, wa… Bühne zu sehen ist.
- Notiere auf einem Blatt Papier deine gedanklichen … er i… tich… rten und ordne sie so, dass ein Handlungsablauf entsteht.
- Gib deiner Handlung einen Titel.
- Vergleicht eure Ergebnisse in der Gruppe und… tsch…t euch für eine Lösung, die ihr choreografisch umsetzen wollt.
- Lest beim neuerlichen Hören des TB B9 u… en … er Ze… ste (Sekundeneinteilung) mit. Passt eure gefundene Handlung dem mu… lischen A… uf an.
- Findet nun eure Rollen in den Teilen A… nd versucht, die S…e in Bewegung auszudrücken. Gewinnt beim wiederholten Üben Si… und achte… ehr und mehr darauf, dass auch eure Körperhaltung, Mimik u… ik den… halt sowie der Musik entsprechen.

Präsentation:

- Zeigt eure Ergebnisse in der Klass… ore… gemeinsa… inwiefern eure Darstellung gelungen ist und was ih… i… m n… Mal gena…er oder anders machen würdet.

***Cuepoints* – Zeitleiste**

Hinweise:

- A — Haltetöne
- B — mehrmalige Wiederholung eines zweitaktigen Motivs
- Kombination: B, A — mehrmalige Wiederholung eines zweitaktigen Motivs, tiefe Streicher spielen in langen Notenwerten aufsteigende Linien

WISSEN

- …undtänze einer barocken Suite.

_____

- Beschre… …t eigenen Worten die wesentlichen Merkmale des zeitgenössischen Tanzes.

_____

ANWENDEN – ERFINDEN

- Findet weitere Festivals in Österreich mit Tanzangeboten. Platziert dann die entsprechenden Fahnen in der Österreichkarte am Beginn des Kapitels (Seite 44).

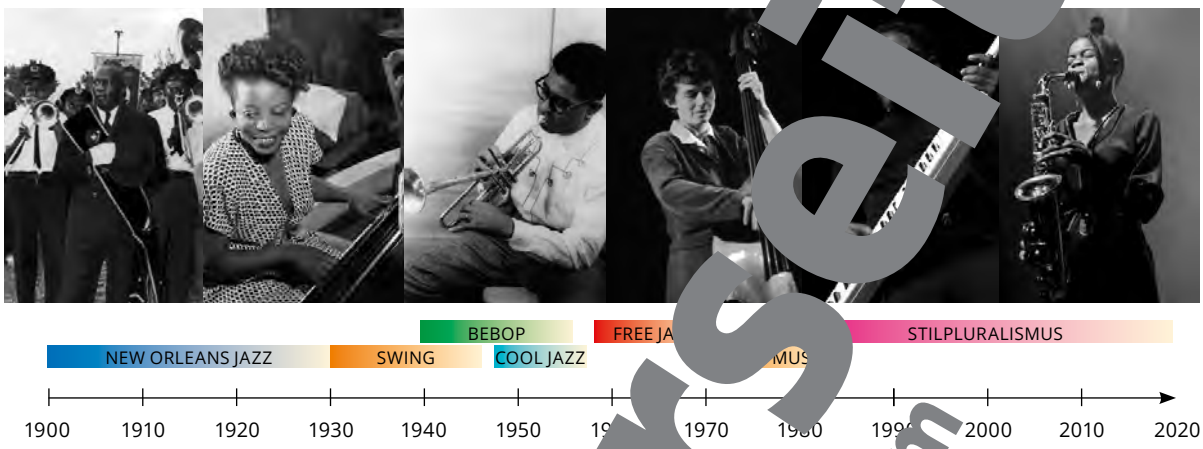
MEMO-BOX 08

Musterseite
helbling.com

VON NEW ORLEANS BIS ÖSTERREICH

Der **Jazz** verschmilzt Elemente der afrikanischen und der europäischen Musikkultur. Er entstand um 1900 im afroamerikanischen Milieu der Südstaaten, insbesondere in New Orlean[illegible] wurde der Jazz in vielfältiger Weise weiterentwickelt und oft mit anderen Musiktraditio[illegible]n un[illegible]gen kombiniert.

In der Grafik stehen über dem Zeitstrahl die unterschiedlichen **Jazzstil**[illegible]enen einige im Folgenden vorgestellt werden.

- Überlegt, welche Jazzstile ihr bereits kennt und ber[illegible]s ihr darüber wisst. Stellt auch eure beliebtesten Jazz-Nummern vor.
- **Gestaltungsmerkmale des Jazz:** Unterstr[illegible]he i[illegible]eils die richtige Lösung.

Bluestonleiter = Tonleiter mit D[illegible]s / T[illegible]mit blauen Notenköpfen

Call and Response = Melodie und [illegible]g / R[illegible]f und Antwort / Spiegelmelodie

Improvisation = lautes Musizie[illegible] / schnelles Musizier[illegible] / spontanes Musizieren

Jazzakkorde = Akkorde mit s[illegible]m[illegible]n Spannungstönen / leere Quintklänge

Offbeat = Betonung eines [illegible]nbetonten [illegible]kteils / kurze Pause / Schlaginstrument

New Orleans und Chica[illegible] Jazz

In **New Orlean**[illegible]zierte [illegible]die afroamerikanische Gemeinschaft. In sogenannten Combos wurde meist i[illegible]Besetzung gespielt: Kornett oder Trompete, Posaune, Klarinette, Banjo/Gitarre oder Klav[illegible]Kor[illegible]e oder Tuba und Schlagzeug. Gekennzeichnet ist dieser frühe Jazzstil durch Solo-[illegible]**Kollek**[illegible]**improvisation** (mehrer[illegible]ichzeitig).

Der „we[illegible]**icago ja**[illegible]r 1920er-Jahre ahmte den „schwarz[illegible] Orleans Jazz im Wesentlichen nach. Dabei wurde[illegible]axofon zunehmend Teil der Standardbesetzung.

Eine schillernde Figur in den Anfängen des Jazz war **Louis Armstrong** (1901–1971 / 69 J., Seite 9) mit seinen Hot Five und Hot Seven. Er wurde als Trompeter und Sänger (mit unverwechselbarer rauer Stimme) weltberühmt.

Louis Armstrong

Musterseite
helbling.com

***Muskrat Ramble* – Formplan**

	Improvisation	Improvisation	Improvisation			
Thema				Kollektiv-impro	Kollektiv-improvisation	Coda

Akkord-folge	a	a'	b	b'	b	b'	b	b'	b	b'	a	a	a'	
Takte	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		8	2

B10

Muskrat Ramble (Louis Armstrong and His Hot Five)

▶ Orientiert euch beim Hören des *Muskrat Ramble* (TB B10) am [illegible]an. Ergänzt die improvisierenden Soloinstrumente. Zur Auswahl stehen: Klarinette, Posa[illegible]

Swing

In weiterer Folge entstanden die **Bigbands,** die auch mit Showelementen das Publikum mitrissen. Die Instrument[illegible] wurden in Sätzen bzw. Gruppen zusammengefasst: Tro[illegible]e-tensatz, Posaunensatz, Saxofonsatz, Rhythmusgruppe.

Der Begriff **Swing** bezeichnet einerseits einen beso[illegible]ers beschwingten Charakter der Melodie, der oft dur[illegible]den geschickten Einsatz des Offbeat (Seite 25) entste[illegible] Andererseits ist damit eine Stilrichtung des Ja[illegible]zeichnet. Zentrum der Swing-Ära war New York. Ein typ[illegible]nes Beisp[illegible] für den Swing-Stil ist der Evergreen *Sing, Si[illegible]*

Sax[illegible]onsatz in einer Bigband

SING, SING, SING

B11

Playback zu *Sing, Sing, Sing*

Text und Musik: Louis Prima
© EMI Robbins/EMI Partnership

▶ Singt den Song und versucht, die notierte Melodie „offbeatig" zu phrasieren (Seite 25). Burschen im Stimmbruch können im A-Teil die Bassstimme ausführen:

Musterseite
helbling.com

- Seht *Sing, Sing, Sing* in der Interpretation der **Big Band Cross** des Musikgymnasiums Graz und bewertet die musikalische Qualität.
- Markiert beim Betrachten die Schläge 2 und 4 („Backbeat“) mit Bodypercussion und spürt das Swing-Feeling dieser Nummer.

Die Big Band Cross des Musik[gym]nasi[um] Graz (2024)

Big Band Cross, *Sing, Sing, Sing*

Swingtanz

Mit Swing wird auch ein Tanzstil aus den 1930er-Jahren be[zeich]net, der Jugendliche in den USA und Europa faszinierte. In Deutschland stammten die Anhän[ger] [aus] Anhänger dieser großstädtischen **Jugendsubkultur** vor allem aus dem Bürgertum.

Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten ga[lt] Swing als „undeutsche Negermusik“ und „entartet“, weshalb die „Swing-Kids“ von der Gestapo (Geheime Staatspolizei) beobachtet wurden. Swing-Konz[erte] wurden scharf kontrolliert, Arreste und Schu[lverwe]is ausgesprochen.

Nach 1945 entwickelte sich wieder [eine l]ebendig[e] tanz-Szene. Auch die Bigband-Tradi[tion] [erf]reut sich bis heute wachsender Beliebtheit.

Die **La Guardia High School** (Gym[nasi]um) für Musik, Kunst und Sc[hau]spiel in New York bietet auch eine umf[angreiche] Ausbildung in Tanz an: v[on] klassisc[hem] Ballett bis zum modern[en] **Dan[ce]**. Zahlreiche Abs[olv]innen [der] venten der Sc[hule] [sp]äter beeindruckende Karrie[re] in [der] welt gemacht.

- Rec[herchiert] [im] Internet mit den Su[chbegriffen] „[La] Guardia Dance Sing, Sing, Sing“ eine Performance der Tanzklass[e] [der] La Guardia High School.
- Besprecht, welche Merkmale die Vorführung professionell und mitreißend machen.
- Probiert, zum TB B11 selbstständig eine Choreografie mit wenigen Tanzschritten und -figuren zu entwickeln. Lasst euch dabei vom Video anregen, lernt Swingtanz-Figuren aus dem Internet kennen oder entwickelt eigene Bewegungen.

Musterseite
helbling.com

Fusion Music

Die kreative Verbindung von Stilmitteln des Jazz und Rock nennt man **Fusion Music** oder auch Jazz Fusion. Diese Strömung entwickelte sich ab den späten 1960er-Jahren in d

Ein bedeutender Pionier war der Pianist **Chick Corea** (1941–2021 / 79 J.). Mit seiner Elektric Band spielte er viele Nummern im sogenannten **Electric Jazz** bzw. **Rock Jazz** ein. Kennzeichnend sind die durchgängige Elektrifizierung des (Jazz-)Instrumentariums, die Nutzung von Soundeffekten und das Verwenden rhythmischer Strukturen der Rockmusik.

hick

▶ Hört im TB B12 einen Ausschnitt von *Got a Match?* und zählt, wie oft das vier-taktige Thema vorkommt. Ihr könnt dabei im Notentext mitlesen.

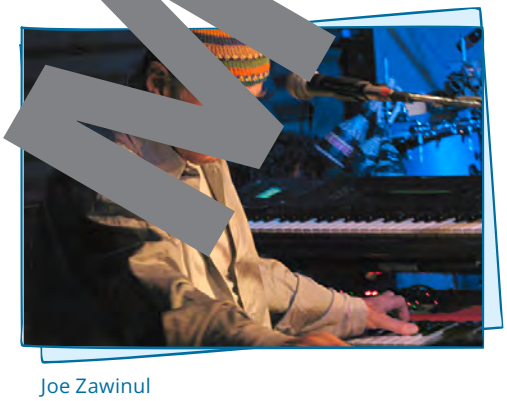
Got a Match? – Ausschnitt

Musik: Chick Corea
© Universal/MCA Music Publishing GmbH
F r Österreich © Weinberger Josef GesmbH

B12

Got a Match? (Chick Corea Elektric Band) – Ausschnitt

Joe Zawinul

Joe Zawinul (1932–2007 / 75 J.) wurde in Wien geboren, seine große Karriere als Musiker machte er aber in den USA. Lange Zeit lebte er in Los Angeles, ab 1994 in New York. Nach seinem Tod im Jahr 2007 wurde er in einem Ehrengrab am Wiener Zentralfriedhof beigesetzt.

Zawinul war eigentlich Jazzmusiker, aber auch offen für Rockeinflüsse. Im Jahr 1977 nahm er mit seiner Band **Weather Report** das Stück *Birdland* auf, das zum Welterfolg wurde. Benannt ist es nach dem gleichnamigen New Yorker Jazzclub.

▶ Führt den Spiel- und Sing-mit-Satz zu *Birdland* auf der nächsten Seite aus.

Musterseite
helbling.com

SPIEL- UND SING-MIT-SATZ ZU BIRDLAND

Musik: Joe Zawinul, Text: Jon Carl Hendricks
© Mulatto Music / Songs Of Universal, Inc. / Sentric Music / Courtesy of
Universal Music Publishing Austria G... & Sentric Music
Einri... ard Wanker

B13

Birdland (Weather Report) – gekürzte Fassung

Multimedialer Spiel- und Sing-mit-Satz

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

1
Down them stair... lose... hem cares. Where? Down in Bird - land. To -
Bird would co... Max... would look. Where? Down in Bird - land. Miles

5
- - tal ...g, ...p___ was king. There,___ down in Bird - land.
___ came th... ...h, ...rane___ came, too. There,___ down in Bird - land.

9
usw.
Ba - sie blew, Blak - ey, too. Where? Down in Bird - land. Can -
Du dup dup, du___ dup dup, du___ du dup dup du. Du___

13
Repeat and fade out
- - non - ball played___ that hall. There, down in Bird - land.
___ dup dup, du___ dup dup, du___ du dup dup du.

Musterseite
helbling.com

Im Jahr 1980 brachte die A-cappella-Gruppe **The Manhattan Transfer** eine vokal-instrumentale Fassung von *Birdland* heraus, die mit einem Grammy ausgezeichnet wurde.

Birdland

© Mulatto Music / Songs Of Un[iversal], [...] / Ser[...] Music / Courtesy of Universal Music Publish[...] Gm[...] Sentric Music

Five thousand light years from Birdland,
but I'm still preachin' the rhythm.
Long gone up tight years from Birdland,
an' I'm still teachin' it with them.
Years from the land of the Birdland,
an' I'm still feelin' the spirit.
Five thousand light years from Birdland,
but I know people can hear it.
Bird named it, Bird made it.
Bird heard it then played it.
Well stated! Birdland,
it happened down in Birdland.

Th[...]anhatta[...]fer

Down them stairs, lose them cares. Where? Dow[...] Bi[...]
Total swing, bop was king. There, down in Birdlan[...]
Bird would cook, Max would look. Where? Do[...]in Birdland.
Miles came through, Trane came, too. There[...]wn in Bird[...]d.
Basie blew, Blakey, too. Where? Down in B[...]
Cannonball played that hall. There, down in Bi[...]Yeah.

RECORDING ACADEMY® GRAMMY AWARDS

B14

Birdland (The Manhattan Transfer) – Ausschnitt

▶ Hört diese Interpretation von *Bird[...]d* u[...]find[...] Gründe für die Auszeichnung mit dem Grammy für die beste Jazz Fusion Performa[...]

Stilpluralismus

Seit den 1970er-Jahren nut[...] Jazzmusiker*innen und -musiker vielfältigste Stil[...]tel u[...]ffekte, um ihr[...]e ganz eigenen Produktionen zu[...].

Die Tiroler Komponi[...]nd Saxo[...]stin **Yvonne Moriel** (*1992) verbindet Jazz [...]n mit Dub, Hip-Hop und elektronischen Sounds. **Dub** (A[...]ng für „to double" = verdoppeln) ist ein Mu[...]e und[...]he Produktionsweise, bei der das kre[...]Potenzi[...]chpulten für besondere Effekte einges[...]B. Aus- und Einblenden von Instrumenten, Kopieren[...]Be[...]n von Tonspuren, Echoeffekte, Lautstärkeregel[...]usw.

Yvonne Moriel

[...]cher[...] den Suchwörtern „Yvonne Moriel Mela Primitive Studios Vienna" eine Probe [...]stlerin, bei der verschiedene elektronische Effektgeräte und Tasteninstrumente eingeset[...]len.

- Macht euch beim Betrachten des Videos Notizen (Instrumente, elektronische Geräte, Melodie-/Improvisationsteile) und tauscht im Anschluss eure Eindrücke aus.

Musterseite helbling.com

SCAT-SINGING

Eine wichtige vokale Technik im Jazz ist der **Scatgesang.** Dabei werden Silben und Laute ohne Bedeutung für das oft virtuose Improvisieren verwendet. Die Idee dahinter ist das Nachahmen verschiedener Instrumente mit der Stimme. Der Jazzmusiker Louis Armstrong (Seiten 9, 49) war einer der Ersten, der das Scatten perfekt beherrschte. Nach ihm wurde auch **Ella Fitzgerald** (1918–1996 / 78 J.) als Scat-Sängerin weltbekannt.

Ella Fitzgerald

▶ Seht das Video an und gewinnt einen Eindruck von Ella [illegible]ralds Fähigkeiten im Scatgesang. Versucht, Instrumente zu bestimmen, die [illegible]nt werden.

E. Fitzgerald, *It Don't Mean a Thing* – Ausschnitt

Workshop Scat-Singing

Jede Interpretin/Jeder Interpret hat f[illegible]eine Improvisation[illegible]ein eigenes Scat-Vokabular entwickelt. Die folgenden englischen [illegible]dabei immer wieder in unterschiedlichsten Kombinationen und Variationen v[illegible]coo [sku], bee [bi], do[illegible][du], rip, du, ya, dit, dip, bah, ri, ti, dli, dla, bap, dee [di], dap, doop [du[illegible]hoo[illegible]up] …

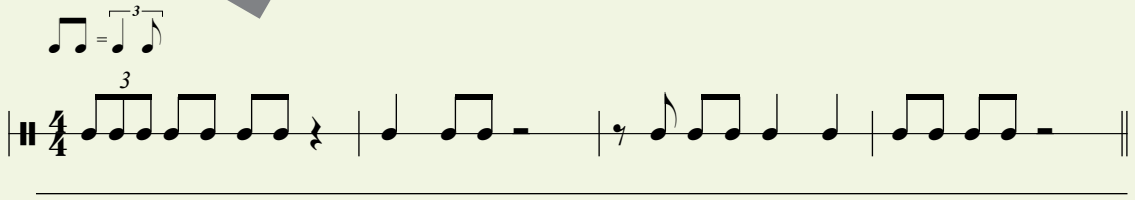
Übung 1

▶ Sprecht die Scat-Silben in[illegible]benen Rhythmus (erst langsam, dann immer schneller).

Übun[illegible]

▶ Unter[illegible]folgende Rhythmuszeile sinnvoll mit Scat-Silben und schreibt diese unter die N[illegible]e. Sprecht sie dann in einem jazzigen Feeling.

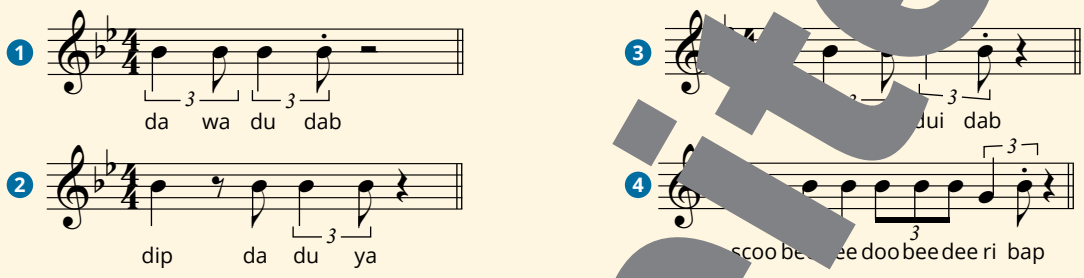

Musterseite
helbling.com

Übung 3

B15 Playback zu *Turn Around*

▶ Improvisiert zum TB B15: Verwendet anfangs die gegebenen eintaktigen Modelle. Erfindet dann weitere und setzt sie zu einer viertaktigen Improvisation zusamm… …mt das Spiel von Instrumenten nach: z. B. „aggressive" Trompete, „sangliche" Flöt… …dun… …er" Kontrabass. Stellt diese Instrumente auch pantomimisch dar.

Hinweise zu Übung 3

In den Modellen 1 und 2 wird nur der Ton b¹ verwendet, … vier Akkorden des TB B15 vorkommt. Auch beim Erfinden neuer Modelle s… …e man sich zunächst auf diesen Ton beschränken, ihn rhythmisch verändern und erst… …mä… …dere, zum Stück passende Töne (Modelle 3 und 4) ergänzen.

Spielformen:

- **Kollektivimprovisation**
  Alle bewegen sich frei im Raum, erfinden gleichzeitig verschiedene Modelle … führen sie aus.
- **Call and Response**
  Verschiedene Solistinne… …So… …n s… eintaktige Modelle vor, … …e wiederholt sie unmittelbar dana… …er… die jeweiligen „Instrumente" pant… …ch mitgespielt.
- **…uppenlö…ungen mit Bewegung**
  …Gruppen … bis 6 Personen finden gemeinsam eine viertaktige Phrase und unterstützen di… …p…antomimisch.
- **Sol… …mprovisation**
  …Die g…fundenen Lösungen werden einzeln …rgetragen.

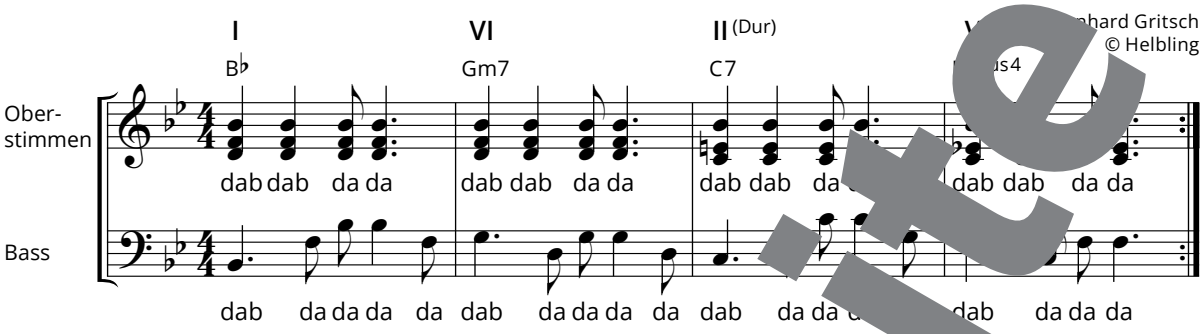

BA… …ROUNDCHOR

Viele Artists im Jazz und Pop treten mit einem Vokalensemble auf, das sich meist im Hintergrund der Bühne befindet. Dieser **Backgroundchor** (engl. background vocals) ist häufig mit aufeinander abgestimmten Bewegungen in die Bühnenshow eingebunden. Im Jazz werden auch oft Loops von Akkorden verwendet, die innerhalb einer Nummer (z. B. als Intro oder Überleitung) mehrmals wiederkehren. Das Stück *Turn Around* auf Seite 57 zeigt solch eine „kreisende" Akkordverbindung mit der Stufenfolge **I – VI – II (Dur) – V** in B-Dur (Grundton b).

Musterseite
helbling.com

TURN AROUND

© Helbling

B15
Playback zu
Turn Around

- Singt das Stück *Turn Around* als drei- oder vierstimmigen B[illegible]chor zum TB B15.
  + Findet zunächst heraus, wie viele unterschiedliche Töne die O[illegible]stimmen jeweils zu singen haben. Überlegt euch dann, wie ihr beim Einstud[illegible]orge[illegible] wollt.
- Eine Solostimme improvisiert im Scat-Stil über dem B[illegible]groun[illegible], der sich auch eine Choreografie einfallen lassen kann.
  + Jede und jeder von euch kann improvisieren: Ver[illegible] nur den Ton b¹, der in allen Akkorden vorkommt, und variiert ihn rhythm[illegible] Verwend[illegible]abei Scat-Silben (Seite 55/56). Nehmt dann immer mehr passende Töne da[illegible]

WISSEN

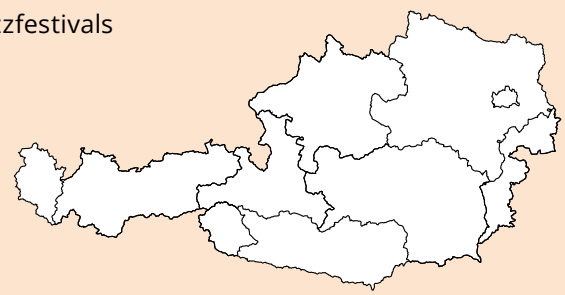
- Nenne die Geburtsstadt d[illegible] _____
- Notiere die Stilrichtu[illegible]des Jazz, [illegible] den 1930er-Jahren ihre Blütezeit hatte.

  _____
- Nenne den[illegible]and, mit der Joe Zawinul 1977 die Nummer *Birdland* aufnahm.

  _____

ANWE[illegible] ERF[illegible]

- Findet Ort[illegible]heute in Österreich Jazzfestivals gibt und markie[illegible]n der Karte.

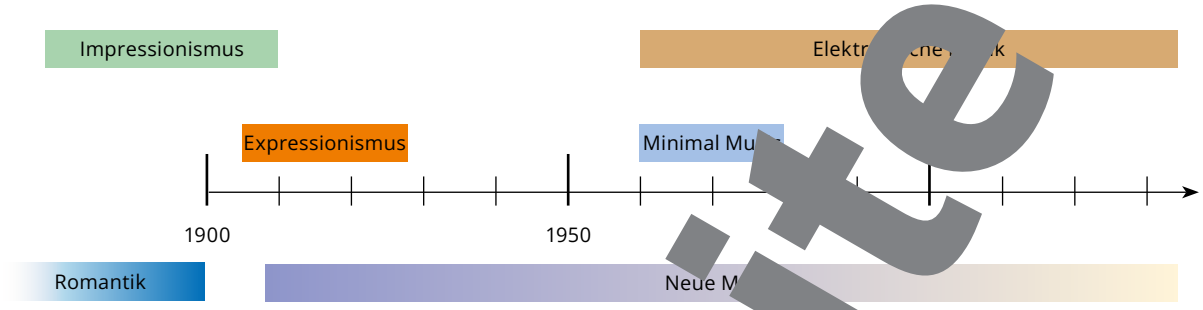

MEMO-BOX 09

Musterseite
helbling.com

10 | Rhythmische Strukturen in der Neuen Musik

Unter dem Begriff **Neue Musik** versammeln sich unterschiedliche Kompositionsstile der westlichen Kunstmusik von ca. 1910 bis zur Gegenwart (Stilpluralismus). Die Grafik beschränkt sich auf wenige ausgewählte Strömungen:

EXPRESSIONISMUS

Ziel dieser Stilrichtung war es, tiefste Empfindungen und …logi…e Zustände auszudrücken: unmittelbar und ungeschönt, auch mit **Atonalität** (kein ton…um, weder Dur noch Moll) und **Dissonanzen** (harte Spannungsklänge, oft „grell" k…gend). Weitere typische Stilmittel sind **Polytonalität** und **Polyrhythmik** (gleichzeitige Verwendun… …r… …r Tonarten/Rhythmusstrukturen).

Le sacre du printemps

Igor Strawinski

Die Uraufführung des Balletts *Le sacre du pr…* (Das Frühlingsopfer) im Jahr 1913 war ein Skandal. Der …heidnisc… …off (Mens…h…n-opfer), der „wilde" Tanzstil sowie die …„e" Musik von **Ig…r Strawinski** (1882–1971 / 88 J.) verwir… …n ur… …spal…ten das P…blikum. Im Rhythmischen trugen dazu auch d… …n **A…nte** und die vielen **Taktwechsel** bei.

Rhythmische Akzente

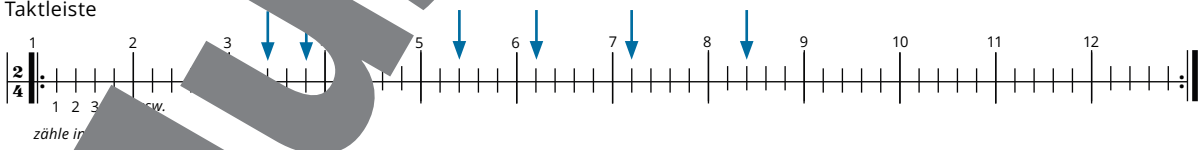
Die Taktleiste zeigt die rhythmischen … …e … in de… …ersten 12 Takten des Abschnitts *Vorboten des Frühlings.*

Le sacre du printemp… …rbo…n des Fr…hlings

B16

I. Strawinski, *Vorboten des Frühlings* – Beginn (3x)

Taktleiste

- Im TB B… …klin… …Beginn dieses Abschnitts dreimal:
  - …t beim …ten Mal nur zu und lest in der Taktleiste mit.
  - …rsuch… …weiten Mal, mit beiden Händen (auf Tisch oder Oberschenkel) die Achtelnoten …d die Akzente laut zu klopfen.
  - Perfek… …t beim dritten Mal eure Ausführung.
- Tauscht euch darüber aus, worin die Herausforderungen dieser Aufgabenstellung liegen. Begründet mit eurem Wissen über betonte und unbetonte Taktteile.

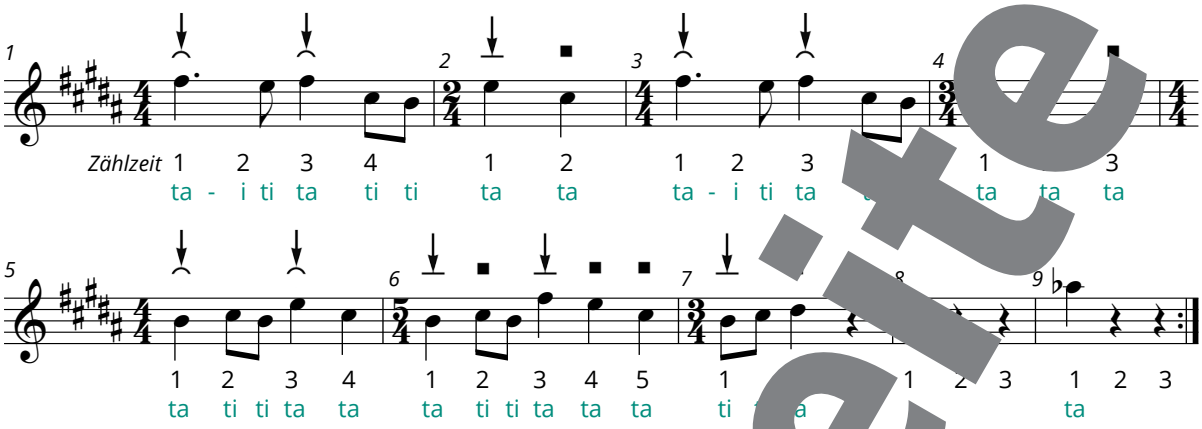
Taktwechsel

In den Noten auf Seite 59 oben kommen hintereinander verschiedene Taktarten vor.

Musterseite helbling.com

Spiel-mit-Satz zu Le sacre du printemps, Geheimnisvoller Reigen der jungen Mädchen

Musik: Igor Strawinski
© Boosey & Hawkes
Einrichtung: Gerhard Wanker

B17

I. Strawinski, *Geheimnisvoller Reigen der jungen Mädchen* – Beginn (3x)

- Im TB B17 erklingt der Abschnitt dreimal:
  - Lest beim ersten Mal im Notenbild mit.
  - Sprecht beim zweiten und dritten Mal die Zählzeiten mit und macht euch die Taktwechsel bewusst.
- Führt zum [illegible] Spiel-mit-Satz (mit [illegible]) aus.
  - [illegible] Taktwechsel auch mit einem [illegible]schlag ausdrücken:

Aufstellung im Flankenkreis, Blick in Tanzrichtung [illegible] den Uhrzeigersinn), die re Hand liegt auf der re Schulter der vorderen Person; auf der Kreisbahn mit einem Schritt pro Viertelnote gehen, auf jede Takteins leicht ins Knie gehen

Rhythm is It!

Das Ballett *Le sacre du printemps* wurde [illegible] vom Berliner Philharmoniker und ihres damaligen Chefdirigenten **Sir Simon Rattle** (*1955) mit 250 Kindern und Jugendlichen aus 25 Nationen choreografisch umgesetzt. Die Probenarbeit und die Aufführung sind in dem vielfach preisgekrönten Dokumentarfilm *Rhythm is It!* (2004) festgehalten.

- Recherchiert im Internet Ausschnitte aus dem Film. Verfolgt, wie sich aus einem anfänglichen Chaos ein vom Publikum viel bejubeltes Ergebnis entwickelt. Schildert im Anschluss eure Eindrücke.

Sir Simon Rattle

MINIMAL MUSIC

Unter Minimal Music versteht man einen in den 1960er-Jahren entstandenen Stil, der sich durch mit (sehr) reduzierten, häufig einfachen rhythmischen, harmonischen und melodischen Mitteln arbeitet.

Der US-amerikanische Komponist **Steve Reich** (*1936) wendet in seinem 1972 erschienenen Stück *Clapping Music* für zwei Ausführende die Technik des Verschiebens („Phasing“) an. Er wiederholt kleine rhythmische Patterns mehrfach, verschiebt sie dann zeitlich und erzeugt damit interessante Klangeffekte.

Steve Reich

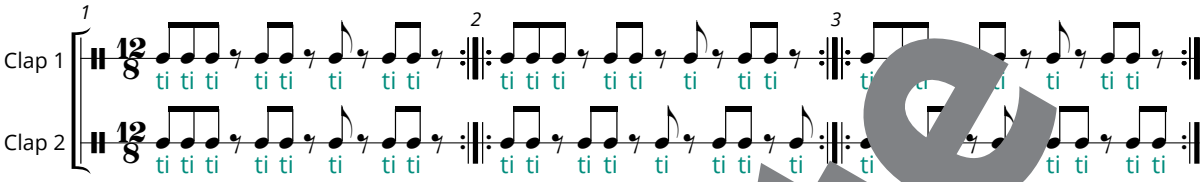
Musterseite
helbling.com

Clapping Music – Beginn

Musik: Steve Reich
© Universal Edition

B18

S. Reich, *Clapping Music* – Beginn

In Takt 1 wird das rhythmische Pattern unisono (einstimmig) gesp[illegible] wiederholt. Im TB B18 geschieht das sechsmal. In den Takten 2/3 wird das Patte[illegible]n der [illegible]e dann jeweils um den Wert einer Achtelnote verkürzt (= nach links „versch[illegible]").

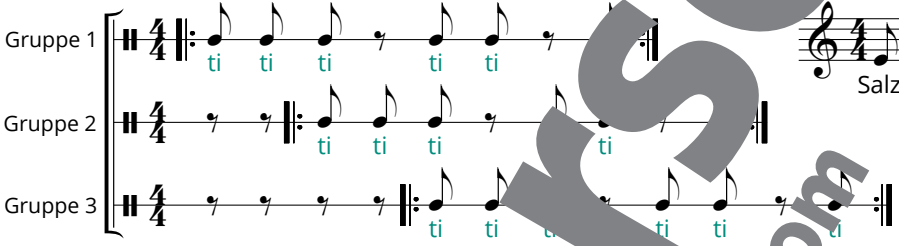
▶ Lest beim Hören des TB B18 im Notenbild mit und achtet bewu[illegible]das **Phasing** sowie die damit einhergehenden Veränderungen im Gesamtklang.

Mini Play

Musik: Gerha[illegible]
©

M[illegible]odische Vorlage

Das Stück ***Mini Play*** besteht aus eine[illegible]m L[illegible] gespielten Patter[illegible] für drei Gruppen. Diese setzen aber [illegible]eil[illegible]m z[illegible] Achtelno[illegible] versetzt ein.

▶ Führt *Mini Play* mit körpe[illegible]ige[illegible] Ins[illegible]n (klatschen, patschen) oder Percussion in drei Gruppen aus. Beginnt zu[illegible]lle unisono mit der Zeile für die Gruppe 1. Nach sechsmaliger Wiederholung setzen dann[illegible]nd 3 zeitversetzt (wie notiert) mit ihren Zeilen ein. Spielt das Stück in verschiedenen Te[illegible]

▶ Führt die **melodische [illegible]lage** [illegible]Melodieinstrumenten, Stabspielen und/oder der Stimme nach dem Muster von *Mini [illegible]*. Erf[illegible]det auch e[illegible]ne Texte.

ELEKTRONISC[illegible]MUSIK

Elektron[illegible]he Inst[illegible] mit Computersoftware erzeug[illegible] sind e[illegible]breiten Publikum aus Filmmu[illegible] bekannt. Aber auch in **zeitgenössische[illegible]nstr[illegible]** und den atmosphärischen K[illegible]landsch[illegible] von Ambient-Musik werden sie

Ther[illegible]

Ein frühes e[illegible]onisches Instrument ist das **Theremin,** dessen schwebend geisterhafter Klang oft in Science-Fiction-Filmen oder für Traumszenen genutzt wurde. Es wird berührungslos gespielt – geschickte Bewegungen der Arme und Finger in der Luft erzeugen unterschiedliche Töne und Klänge (siehe Bild auf Seite 61).

▶ Recherchiert im Internet Geschichte und Funktionsweise des Theremins, auch fächerübergreifend mit Physik. Erkundet, wie man es erlernen kann. Mit Eingaben wie „Theremin spielen lernen" findet man Tutorials (auf Deutsch und Englisch). Tauscht euch über eure Ergebnisse aus.

Musterseite
helbling.com

Carolina Eyck (*1987)

Mit sieben Jahren erlernte die in Berlin geborene Sorbin (Angehörige einer westslawischen Minderheit in Ostdeutschland) das Theremin-spiel und verfeinerte ihre beeindruckende Technik über die Jahre. Bereits 2006 veröffentlichte sie mit *Die Kunst des Thereminspiels* das erste umfangreiche Lehrbuch für ihr Instrument. Heute ist sie als Interpretin und Komponistin weltweit aktiv und erfolgreich.

Carolina Eyck als Theremin-Solistin

Dancefloor with Pulsing

Der französische Komponist **Régis Campo** (*1968) schrieb das ausgedehnte Werk speziell für Carolina Eyck. Darin verwendet er das Theremin als Solo-Instrument, das sich als „elektronische Maschine" vom Orchester abhebt und zugleich in dessen Klang integriert wird. Die repetitiven (sich ständig wiederholenden) Beats schlagen stilistisch eine Brücke zu clubtauglicher Popmusik (Dancefloor).

▶ Sucht online nach der fantasievollen Geschichte hinter der Komposition. Findet dann durch Eingabe von Werktitel und Interpretin die mitreißende Uraufführung von 2018 in Brüssel. Notiert mit Zeitangaben Passagen, die ihr besonders bemerkenswert findet.

Remembrance

Eine ganz andere Seite des Theremins zeigt Carolina Eyck als Komponistin und Interpretin in diesem Werk. Lyrische, weit ausladende Melodien des Theremin verweben sich mit wiederkehrenden kurzen Phrasen im Orchester.

▶ Findet mit den Suchwörtern „Remembrance" und „Carolina Eyck" eine Aufführung aus dem Jahr 2020. Lasst euch vom Werktitel inspirieren, schwelgt in persönlichen Erinnerungen und sprecht anschließend über eure unterschiedlichen Assoziationen.

WISSEN

- Nenne den Namen des Komponisten von *Le sacre du printemps.*

_____

ANWENDEN – ERFINDEN

- Finde alle Konzertorte für Neue Musik in Österreich und trage sie ein.
- Komponiere mit der „Looping"-Technik ein eigenes Stück: Verwende dafür ein rhythmisches oder ein melodisches Motiv. Führt dein Werk in Gruppen aus.

WAHRNEHMEN – NACHDENKEN

- Lasst euch von *Rhythm is It!* inspirieren und überlegt gemeinsam mit eurer Lehrperson, ob sich auch in eurem Umfeld musikalische Projekte mit Vereinen, Orchestern, Chören usw. umsetzen lassen.

MEMO-BOX 10

Musterseite helbling.com

11 | Weltmusik

Weltmusik kann als Kombination oder Verschmelzung verschiedener Musikstile und -kulturen verstanden werden. In Österreich lassen sich viele Artists dem Genre Weltmusik zuordnen.

MORITZ WEISS KLEZMER TRIO

Das 2015 gegründete Ensemble verbindet jüdische Klezmertradition mit [illegible]mitteln, insbesondere aus dem Jazzbereich.

Klezmermusik ist stark von Volksmusiken verschiedener Länder beeinflusst, insbesondere aus Osteuropa und dem Nahen Osten. Die meisten Klezmerlieder sind schlicht strukturiert und setzen sich aus verschiedenen Abschnitten zusammen. Ein bekanntes Beispiel ist der Titel *Ale Brider* in jiddischer Sprache, dem von Jüdinnen und Juden in Osteuropa gesprochenen „Deutsch".

Das Moritz Weiß Klezmer Trio

ALE BRIDER

Text: Morris Winchevsky, Musik: überliefert
Transkription: Gerhard Wanker
nach der Fass[illegible]on Moritz Weiß Klezmer Trio & Friends

B19 Playback zu *Ale Brider*

Aussprachehinweise: ay = ei (Reise) | ey = ej (engl. they) | kh = ch (kochen) | oy = eu (freuen) | sh = sch (Schuh) | ts = tz (Katze) | v = w (wie) | z = s (sein)

Musterseite
helbling.com

Deutsche Übersetzung

1. Wir sind alle Brüder, wir singen fröhliche Lieder. Und wir halten alle zusammen, so etwas gibt es sonst nirgends.
2. Wir lieben uns alle wie Braut und Bräutigam. Wir sind fröhlich, munter, singen Lieder zen.
3. Wir sind alle vereint, ob wir viel oder wenig haben. Und wir sind alle Brüder und si en fr iche Lieder.

Singen

VOCAL WARM-UP

- *Wir singen mehrmals den Refrain. Dabei achten wir auf einen loc ren U k wir ihn nach jeder Silbe „oy" fallen lassen und eine Kaubewegung imitie . Be ieder Wiede ung steigern wir das Tempo. Burschen im Stimmbruch können die Melodie eine Okt singen.*

▶ Singt das Lied zum Playback TB B19.
Zum B-Teil könnt ihr das Ostinato mit Körper- oder Rhythmusinstrumenten gestalten.

Rhythmisches u B

Das Projekt **Klezmer Explosion** erweitert das Moritz Weiß Klezmer Trio um vier zusätzliche Musiker und eine Sängerin, die vielfältige musikalische Wurzeln einbringen.

In dieser Gruppierung wurde auch eine Fassung von *Ale Brider* aufgenommen.

Moritz Weiß Klezmer Trio & ien

▶ Benennt die Instrumente auf dem

▶ Seht das Video an, in dem das V lied mit improvisierte eilen erweitert wird.
Lest im Formplan mit und be ilt d formance.

Moritz Weiß Klezmer Trio & Friends, *Ale Brider*

Formplan des Videos

Zeit	Teil	
00:00	Intro	8 Takte B instrumental + 2 Takte Rhythmus
00:12	Cho	mit Gesang (1. Strophe)
00:45	Zwi sp	Teil B nur Instrumental
01:02	Chorus	A + B mit Gesang (2. Strophe)
01:35	sp	Teil B nur instrumental
01:52	visatio	‖: Teil A – Gesang (Scat-Silben) :‖
02:27	Impr n	‖: Teil A – Akkordeon :‖
02:58	Improvisation	Teil B – Akkordeon + Melodie (Klarinette)
03:14	Chorus	Teil A + B mit Gesang (3. Strophe mit Schlussritardando)
03:35	Steigerung	Teil B – freies Tempo / Teil B – Temposteigerung / Teil B – schnelles Tempo / Teil B – ganz schnelles Tempo
04:57	Coda	neues musikalisches Motiv wird unisono gespielt und gesungen

Musterseite
helbling.com

HARRI STOJKA

Harri Stojka

Der Gitarrist, Komponist, Arrangeur, Bandleader und Sänger **Harri Stojka** (*1957) ist einer der bekanntesten Weltmusiker Österreichs. Seine Familie stammt aus der Walachei (historische Landschaft im Süden Rumäniens) und ließ sich vor etwa 150 Jahren in Wien nieder. Stojkas **Roma-Herkunft** drückt sich in seiner Musik aus, die au… „Gipsysoul" bezeichnet wird. Sie verbindet Elemente der Blues-, Ja… und Rockmusik.

Seine Nummer *Gipsy Kink* gab Stojka beim Eröffnungskonzert … Wiener Festwochen 2017 zum Besten.

GIPSY KINK – Thema

…sik: H… Stojka, Transkription: Gerhard Wanker
© Harri Stojka

▶ Recherchiert im Internet Stojkas Performa… (Suchwör… Stojka Gypsy Kink 2017). Seht das Video an und achtet besonders auf die v… gespielten Improvi…tionsteile der Gitarre. Das Thema von *Gypsy Kink* könnt ihr in der … mitlesen.

Von sich selbst sagt Harri Stojka: *Am er… sten b… ch weltweit als Roma-Musiker, weil die Leute merken, dass das nichts Angeeignetes i… sond… meine Identität. Das ist aus meiner Kultur gewachsen.*

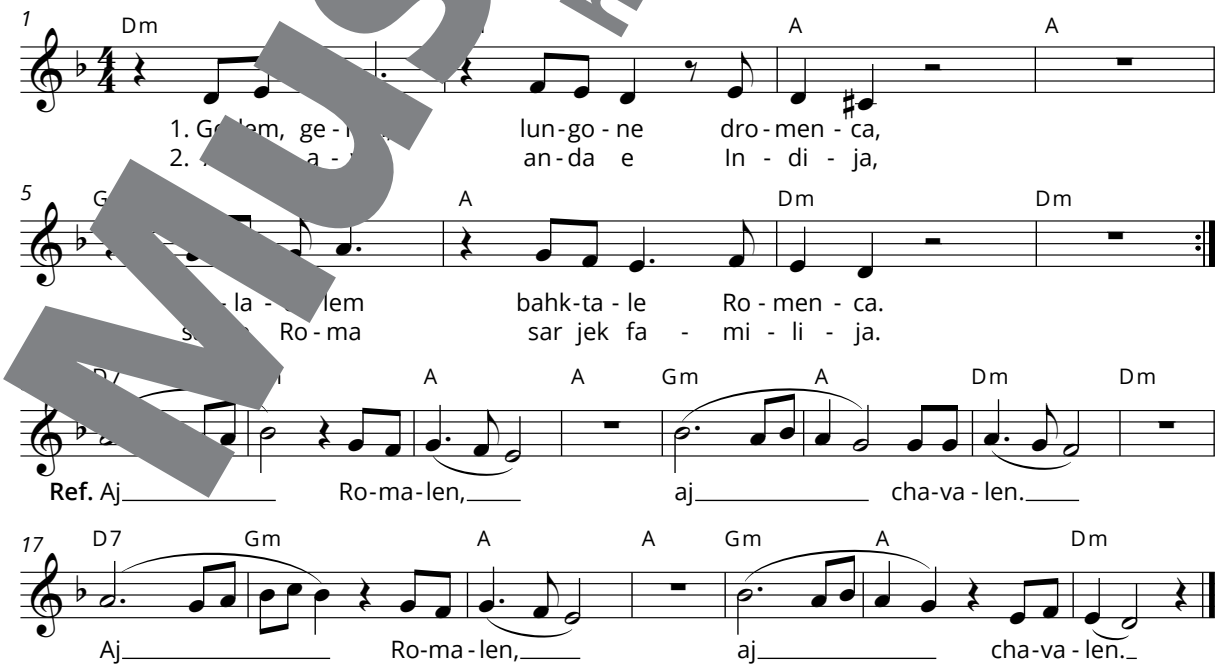
Mit seinem Roma-Musik-Ensemble sp… ojk… n 8. April 20…, dem internationalen Tag der Roma, die Roma-Hymne *Ge… m* i… iener Ja…club. Sie ist in **Romani,** der Sprache der Roma, geschrieben.

GELEM, GELEM

…xt und Musikbearbeitung: Žarko Jovanović, © Universal Music
Musik: überliefert, Transkription: Gerhard Wanker

B20 Playback zu *Gelem, Gelem*

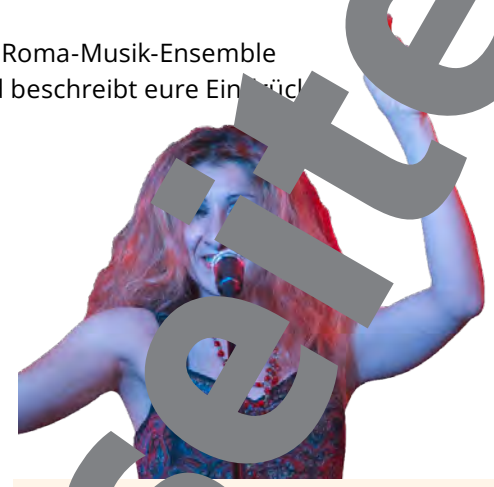
Aussprachehinweise: bahk = bach | sa e = saje | chavalen = tschawalen

Musterseite
helbling.com

Deutsche Übersetzung
1. Auf meinem sehr langen Weg traf ich viele glückliche Roma. Oh Roma, oh Kinder.
2. Wir kommen aus Indien, wir Roma sind wie eine Familie. Oh Roma, oh Kinder.

- Singt das Lied zum Playback TB B20.
- Sucht im Internet die Interpretation von Stojkas Roma-Musik-Ensemble (Suchwörter: Stojka Roma Ensemble Gelem) und beschreibt eure Ein[illegible]

Die Slowakin **Ivana Ferencová** (*1973) ist die Sängerin des Harri Stojka Roma-Musik-Ensembles. Als Gesangsvirtuosin ist sie eine der führenden Persönlichkeiten der Roma-Musik in der Welt.

De[illegible]oma hat immer mit Gefühlen [illegible] tione[illegible] tun, der Ausdruck kommt [illegible]mer von g[illegible] innen! (Ivana Ferencová)

Ferencovás Gesangstechnik ist von der russischen bzw. südosteuropäischen Kultur beeinflusst und sehr stark vom Einsatz der Bruststimme geprägt. Aber auch Lachen, Weinen, Klagen, Rufen und melodische Verzierungen kennzeichnen die **Vokaltradition** der Roma.

- Wiederholt die Übungen aus dem Tutorial *Belting* (Seite 16).
- Singt *Gelem, Gelem* noch einmal und versucht, euer B[illegible]mmregister wie eine Roma-Sängerin oder ein Roma-Sänger einzuset[illegible]

- Recherchiert und diskutiert mit eurer Leh[illegible]rs[illegible] ob[illegible]d wie ma[illegible]Expertinnen/Experten wie z. B. Ivana Ferencová oder Harri Stojka an e[illegible]nladen könnte, um einen Workshop zur Kultur und Musik der Roma zu v[illegible]ten.

COMMUNITY MUS[illegible]

2015 begann der Strom nach Öst[illegible]reich Flüchtender immer gr[illegible]zu werden. Vor diesem Hintergru[illegible] entstand an der Kunstuniversität Graz (KUG) die Idee, ei[illegible]fiz-konzert unter d[illegible]otto M[illegible] 4Refugees (re[illegible]tling) zu veranstalten. Au[illegible]m g[illegible]Erfolg des Konzerts herau[illegible]twicke[illegible]sich das Proj[illegible]Mus[illegible]abei soll das ak[illegible]mei[illegible]Erleben von Musik g[illegible]rt und kulturelle Teilhabe ermögl[illegible]den – unabhängig vom Alter u[illegible] den musikalischen Fähigkeiten der Teilnehmenden **(Community Music).** Eine wöchentliche Veranstaltung ist der Drum Circle (Trommelkreis), bei dem viel improvisiert wird.

Drum Circle an der Kunstuniversität Graz

Musterseite
helbling.com

In den Grazer Drum Circles kommen Menschen aus unterschiedlichen Altersgruppen und Kulturkreisen zusammen, um auf Percussion-Instrumenten zu musizieren. Jede und jeder ist willkommen. Die Teilnehmenden können sich mit ihren heimischen Musiktraditionen einbringen und gemeinsam **perkussive Weltmusik** erschaffen. Ein sogenannter Facilitator (engl. Verm… …ermittler) moderiert und leitet die Gruppe. Auch er kann mitspielen, z. B. mit einer Glock…

▶ Veranstaltet einen eigenen Drum Circle:

- Bereitet Rhythmuspatterns vor oder musiziert spontan auf a… …fügbaren Schlaginstrumenten. Bildet Gruppen mit gleichen Instrume…en.
- Eine Person übernimmt die Rolle des Facilitators und gibt … Instrumentengruppen einzelne Rhythmuspatterns vor, die sie nachspielen. Die Patterns ko… …frei erfinden oder den Liedern in *Club Musik* entnehmen. Sprecht den Liedtext anfangs am… …n laut/leise mit.
- Der Facilitator kann auch einzelne Personen bestim…en, d…hrer Instrumentengruppe ein Rhythmuspattern vorgeben.
- Mehrere Personen wechseln sich in der Leitung ab – …sübung soll dadurch aber nicht unterbrochen werden.

Musterseite
helbling.com

WISSEN

- Erkläre den Begriff W… _____
- Benenne wichtige …flüsse auf … Klezmermusik.

_____

ANWENDEN – …EN

- Find… …e Orte i… …reich, wo Weltmusikfestivals stattfinden und … …e Karte ein. Damit ist die Musik-Rallye abgeschlossen.
- Versch… …uch … …nen Überblick, welche Festivals bzw. …sikeven… …s in eurem Bundesland gefunden habt.
- …staltungen bzw. Orte, die ihr …hen kö… …. Besprecht die etwaige Org… …n mit eurer Lehrperson.

Wiener Festwochen

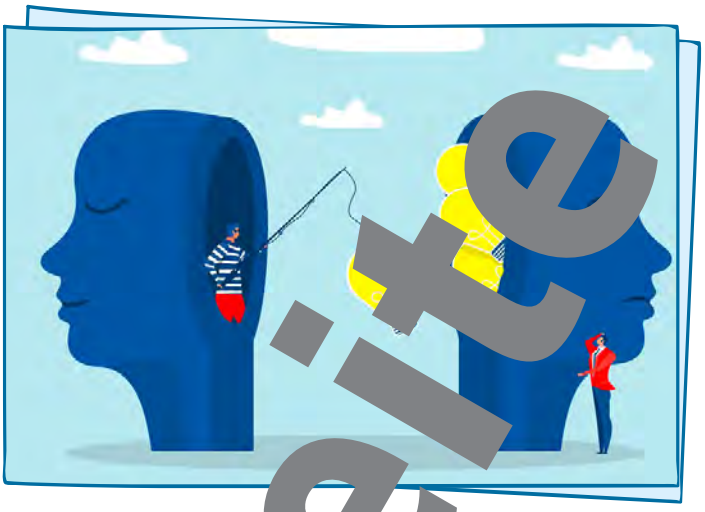

WAHRNEHMEN – NACHDENKEN

- In vielen Ländern Europas wird das Anwachsen von Antisemitismus und Antiziganismus (Feindseligkeit gegenüber dem Judentum bzw. den Roma und Sinti) beobachtet. Diskutiert diese Entwicklung auch in anderen Unterrichtsfächern und überlegt, wie man solchem Gedankengut entgegentreten kann.

MEMO-BOX 11

Durch den Geist des Forschens und Entdeckens angetrieben, haben die Menschen seit jeher ihr Wissen erweitert und neue Erkenntnisse gewonnen. Erfindungen gelten als **geistiges Eigentum** der Personen, die sie gemacht haben. Dieser „Besitz" soll geschützt, die unerlaubte Verwendung oder unrechtmäßiges Kopieren durch Dritte verhindert werden. Dazu wird ein sogenanntes **Patent** angemeldet.

- Berichtet zunächst, was ihr zum Thema Patentrecht schon wisst.
- Erweitert und vertieft eure Kenntnisse durch Recherchen unt… …tamt.at.

URHEBERRECHTSGESETZ

Im Bereich von Kunst und Musik werden Personen, d… eine **geist… Schöpf… (Werk)** schaffen, als Urheberinnen und Urheber bezeichnet. Schöp… Kräfte eines mu…kalischen Werks sind Komponistinnen, Komponisten, Textdichterinnen und … Die Recht… aller an einer Komposition Beteiligten werden im Urheberrechtsges… …hG) na… geregelt.

- Bearbeitet in Gruppen die **Themen 1 bis** … und … da… Urheberrecht in der Musik. Die folgenden „Wortwolken" erwähnen dazu Begriff… …erf…fragen a…
  - Recherchiert und präsentiert e… …bniss… **…eferat** od… **Podcast** (Seite 69) in vier Folgen.
  - Überlegt, wie ihr beim Podcast v… …wollt
    1. in 6 Gruppen: 4 Gruppen bearbeiten j… …ema; 1 …ppe kümmert sich um die Musik, bereitet Moderation, Einle…g und Schluss vor; 1 Gr…ppe bedient *Audacity*
    2. mehrere Gruppen mach… …ständig
    3. Mischform aus 1 und 2

Thema 1:
Verwertungsges…ften und ihre Aufg…

Hinweis
Genan… …zwe… …ische und drei ander… …ale Gesellschaften. Klärt die jeweili… …wörter (Akronyme). Welche k…nkreten Aufgaben übernehmen die Verwertungsgesellschaften für ihre Mitglieder? Aus welchen Berufen stammen diese? Was sind die Vorteile einer Mitgliedschaft?

Musterseite
helbling.com

Thema 2:
Rechte und Lizenzen

Hinweise:
Hier geht es u. a. um Fragen des mehrfachen Kopierens, des Verkaufens, des öffentlichen Spielens geschützter Musik, der Verwendung von Musik. Was bedeuten die Begriffe Plagiat und Tantiemen? Wie lange ist ein Werk geschützt? Was ist eine Aufführungslizenz und wie kann ich sie erwerben?

Thema 3:
Erlaubt und unter bestimmten Auflagen erlaubt

Hinweise:
Genannt sind konkrete Beispiele einer Nutzung im privaten und schulischen Umfeld. Kann man bei einer Geburtstagsparty geschützte Musik abspielen? Was heißt Privatkopie? Welche Möglichkeiten eröffnet eine Creative-Commons-Lizenz bei der Verwendung von Bildern und Musik?

Thema 4:
Verbotene Handlungen und ihre Folgen

Hinweise:
Es wird die Verwendung und Verbreitung mit geschützter Musik oder Bildern geführt. Was passiert, wenn geschützte Musik unbefugt gespielt, veröffentlicht und verkauft wird? Was bedeuten die Begriffe Unterlassung und Schadenersatz? Dürfen Kopien aus einem Schulbuch gemacht werden?

Musterseite
helbling.com

PODCAST

Podcast ist eine Verschmelzung der Wörter i**Pod** und Broad**cast**. Der iPod war ein massentaugliches Abspielgerät der Firma Apple für verschiedene Medien in den Jahren 2001–2022. Broadcast bedeutet soviel wie „Sendung", „Ausstrahlung".

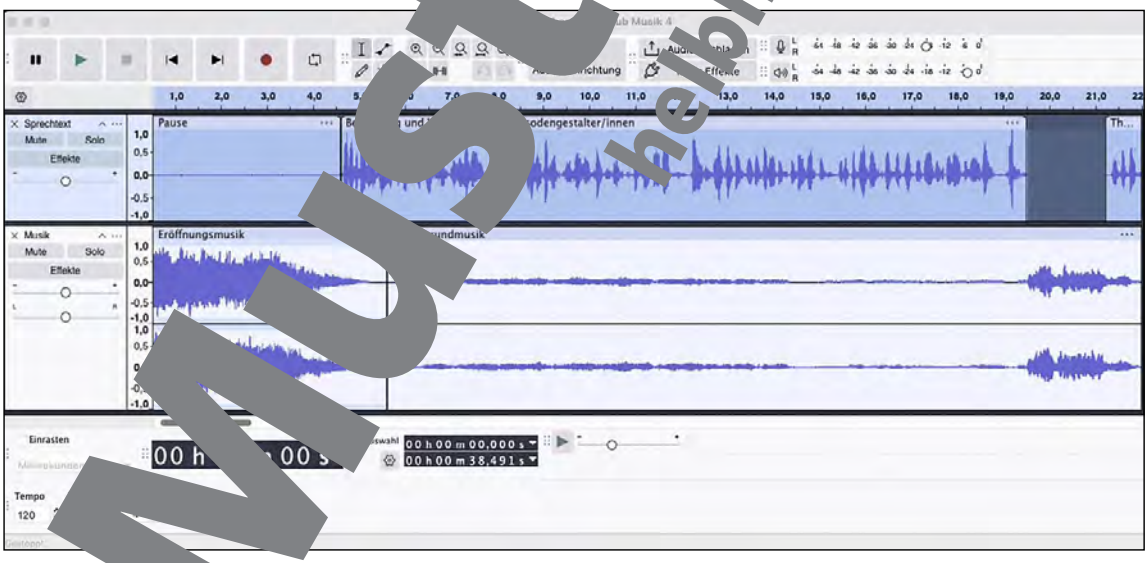
Ein Podcast umfasst eine Serie von kurzen Medienbeiträgen, auch **Epis** **der Folgen** genannt, die man im Internet abonnieren kann. Zumeist sind es Audiodateien, die ... si... geschlossenes Themengebiet auf spannende Weise informieren.

Gestaltung des Podcasts „Urheberrecht in der Musik"

Struktur eines Podcasts:
1. Eröffnungsmusik und Begrüßung – 2. Thema der Episode – 3. Vorst...u: W...s dürfen die Hörenden erwarten? – 4. Thematische Vertiefung – 5. Zusamm...ung ...wesentlichen Punkte – 6. Danksagung (und Ausblick auf die nächste Folge) – 7. ...dung und Schlussmusik

Gestaltungshinweise:
Der Podcast sollte mit verteilten Sprechrollen dynam...h, einlad...d und an...ierend wirken. Mischt daher Erläuterungen, kurze Interviews un... Interaktionen. ...izenzfreie Musik könnt ihr z. B. über www.pixabay.com beziehen.

Technische Voraussetzungen:
- PC/Laptop mit Mikrofon und Software *Aud... Vers... 3.7.7)* (W...ws oder MacOS)
- Kopfhörer

- Die **Steuerungse...** mit Play und Rec ist im oberen Teil zu sehen.
- Im **Aufnahme- und Mixing-Teil** sind eine Monospur (Sprechtext, aufgenommen mit dem Mikrofon des Laptops) und eine Stereospur (Musik, importiert als MP3-Datei) in Wellenformdarstellung über knapp 22 Sekunden (s) zu sehen.
- Die **Musik** beginnt mit einer Einblendung [Eröffnungsmusik], blendet nach 3 s wieder aus, bei 4,5 s beginnt der **Sprechtext** [Begrüßung] usw.
- Mit dem kostenfreien Programm ***Audacity*** (Seite 111) kann man eine Vielzahl an **Spuren aufnehmen, schneiden,** auf der Zeitachse **verschieben** und mit **Effekten** (z. B. Ein-/Ausblenden, Hall) **versehen**.

Musterseite helbling.com

HÖRSPIEL TRIFFT KI

Hörspiele sind akustische Darbietungen von Geschichten mit Sprechrollen, Geräuschen und Musik. Üblicherweise ist der Text gegeben, der dann für die Produktion des Hörsp… …ichtet wird (Strukturierung, ggf. Kürzung). Danach werden die Rollen mit passenden …ech… …nm… …besetzt. Musik und Geräusche verstärken insbesondere Stimmung und Dramaturg… …hand… …g.

Bei der folgenden Aufgabe ist es genau umgekehrt: Die Musik (… …ist vorg…ben, Handlung und Text werden dazu passend entworfen. Dabei ist auch ein Zus… …wirken von Mensch und **textbasierter künstlicher Intelligenz (KI)** vorstellbar.

Arbeitsvorgang

- Höre das TB B21 mit geschlossenen Augen und spüre in… …hinein. …an erinnert dich die Musik, welche Gefühle löst sie aus? Notiere Begriffe, …den… …orstellungen ausdrücken.

- Orientiere dich beim zweiten Hören an der Ze… …ste… …rkiere jene Stellen, bei denen du dir beim ersten Hördurchgang etwas vorgestellt ha…

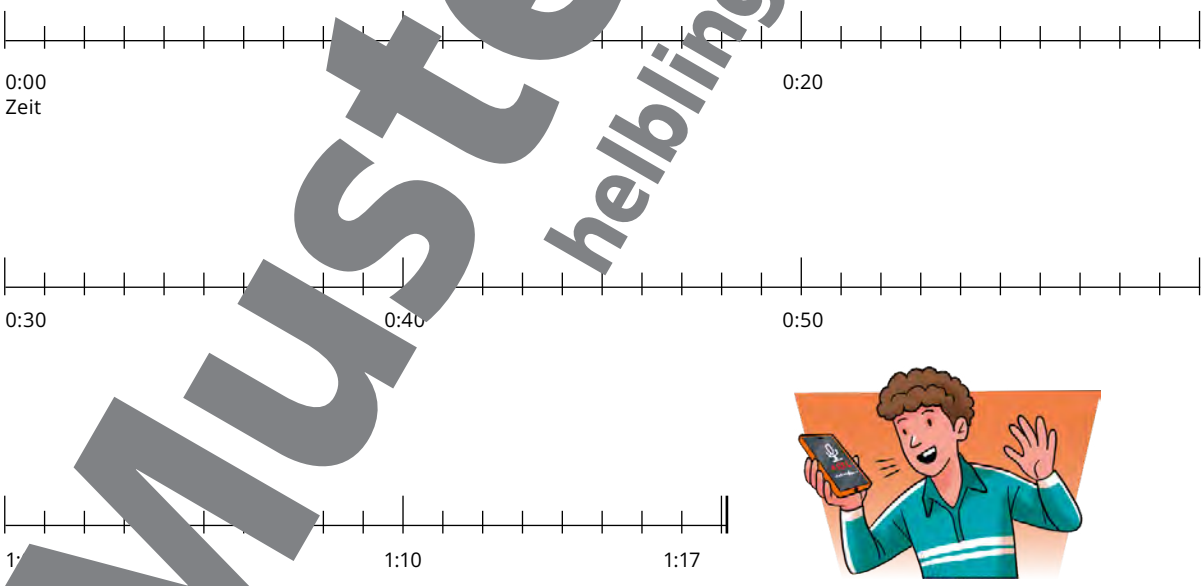
- Verbinde die gefundenen Wörter zu einer k…nen Gesc…hte und …chreibe sie in die Zeitleiste.

Zeitleiste

B21

Th. Wander, *Fatal Discovery*

Interaktive Hörpartitur

- …deine …chte ausdrucksvoll und passend zur Musik (TB B21). Übe sie mehrmals, trag… …e im Unterricht vor oder nimm sie mit dem Smartphone auf und präsentiere sie anschlie… …der Klasse.

- Diskutiert eure Eindrücke zu den einzelnen Lösungen. Begründet, warum euch manche besser gefallen als andere. Achtet besonders auf die Einsätze der Sprechstimme und die Übereinstimmung von Text und Musik.

- Auf Seite 99 findest du die Partitur von *Fatal Discovery* (TB B21). Höre das Stück noch einmal und versuche, dich dabei im Notenbild zu orientieren.

Musterseite
helbling.com

Prompting
Damit textbasierte KI brauchbare Ergebnisse liefern kann, muss man ihr mit einem detaillierten **Arbeitsauftrag** (engl. prompt) mitteilen, was man von ihr erwartet:

1. Welche **Art von Text** soll es sein: ein (leicht verständlicher) Informationstext, eine (packende) Kurzgeschichte, eine Fantasygeschichte, ein Gedicht?
2. An welche **Zielgruppe** richtet sich der Text: an Jugendliche einer bestimmten Altersgruppe, an Erwachsene, an ein Laien- oder Fachpublikum?
3. Soll der **Textumfang** begrenzt sein: durch Angabe der max. Wortanzahl?
4. Sollen vorgegebene **Begriffe** im Text vorkommen, um die KI stärker zu steuern?

Ein Prompt könnte wie folgt aussehen: Schreibe eine dramatische Kurzgeschichte für 14-Jährige im Umfang von 150 Wörtern. Verwende folgende Begriffe: ...

▶ Nun soll euch eine textbasierte KI (z. B. ChatGPT, Microsoft Copilot, ...) einen Hörspieltext zu *Fatal Discovery* erstellen.

- Entwickelt im Klassengespräch einen durchdachten Prompt, bei dem auch die gefundenen Begriffe auf Seite 70 verwendet werden können.
- Eure Lehrperson „füttert" die KI mit diesem Prompt und lässt euch das Ergebnis.
- Analysiert den KI-Text, vergleicht ihn mit euren Lösungen und verfeinert ggf. den Prompt.

Urheberrecht und Künstliche Intelligenz

▶ Überlege, ob Inhalte, die ausschließlich von KI produziert wurden, urheberrechtlichen Schutz genießen können. Blättere an den Anfang des Kapitels zurück und ziehe aus den dortigen Angaben logische Schlüsse. Überprüfe deine Ergebnisse mit einer Recherche im Internet.

Hinweis: Künstliche Intelligenzen werden auch mit vielen geschützten Inhalten (z. B. Texte, Musiken) geschult und liefern entsprechend Ergebnisse, die darauf beruhen.

WISSEN

- Nenne die österreichische und die deutsche Verwertungsgesellschaft, welche die Nutzungsrechte von Musikschaffenden verwaltet. _____
- Das Synchronisationsrecht ist die Verbindung von _____ .
- Der Begriff Podcast leitet sich ab _____ .
- Ein Prompt ist _____ an eine textbasierte KI.

ANWENDEN – ÜBEN

- Kläre folgende Fragen:
  + Du bist auf einer Party eingeladen und sollst fünf Lieblingssongs mitbringen, damit dort auch Musik gespielt werden können. Ist das rechtlich in Ordnung?
  + Dir gefällt ein Musikstück von W. A. Mozart. Du möchtest es bearbeiten und über einen Verlag veröffentlichen. Musst du hier jemanden fragen, oder darfst du das einfach so?

WAHRNEHMEN – NACHDENKEN

- Bewertet die Mischung aus eigener Kreativität und „maschineller" Leistung (KI) im Zusammenhang mit dem Hörspiel. Überlegt euch noch weitere „Kooperationsmöglichkeiten" zwischen Mensch und KI im Bereich der Musik.

MEMO-BOX 12

Musterseite
helbling.com

13 | Musikalisches Summary

DU BIST MUSIK

Text und Musik: Klaus Peter Sattler
© Wien Melodie GesmbH

B22/23

Du bist Musik,
Originalaufnahme/
Playback

1 Am Am♯7 Am7 Am6 F7 Am

1. Du bist Liszt, Cho-pin, De-bus - sy, Cou-pe-rin, du bist Mo - - su - a - - und Bou-lez.
2. Du bist ein Bal-lett, ein Kon-zert, Me-nu-ett, ein Ca-pric - - ne Pol-ka, ein Du-ett.

5 Am Am♯7 Am7 Am6 F7 Am

Du bist Gluck und Bach, Jo-hann Strauß, Of-fen-bach, du h - - ert - - Gersh-win und Chá-vez.
Du bist ein Chan-son, In - ter - mez-zo. Pas-sion, ein - - fra - - ni-ne Va - ri - a - tion.

9 Dm7 G7 C Dm7 G7 C

Du bist Mah-ler, Schu-mann, Mon-te-ver-di, - - in, Tschai-kows-ki, Jos-quin.
Ei - ne Ba - ga - tel - le, Bal-la - d - - n Ta - ran - tel - la, ei - ne Suite.

13 H^{o7} E7 Am F Esus4 E7

Du bist Pa-les-tri-na und Puc-ci-ni - - s-ki und Ros-si-ni, de Fal-la und Mess-iaen.
Hu-mo-res-ke, Wal-zer, Se-re-na-d - Ro - an - und Kan-ta-te, So-na-te und mein Lied!

18 A E/G♯ C/G D/F♯ G/F C/E

Ref. Du bist Mu-sik, - k, Mu - k, bist mei-ne Har-mo-nie,

24 F D/F♯ G7 G7 C Dm7 C7/E F

Me - lo-die, - mei - ne Sym-pho-nie! Du bist Mu-sik!

30 C Dm C7/E C Dm7 C/E F C F/D Dm7 C

- - bist - k! Du bist Mu-sik! Mu - sik! Mu-sik!

…en Noten können auch von Männerstimmen eine Oktav tiefer gesungen werden.

VOCAL WARM-UP

- *Wir singen die erste Stimme der letzten drei Liedtakte mehrere Male. Dabei beginnen wir mit dem g¹ und starten bei jeder Wiederholung einen Halbton höher. Wir achten darauf, die Tonhöhe sauber zu halten. Gute Atemführung, deutliche Artikulation und die Vorstellung „durch die Augen zu singen" können dabei helfen.*

Singen

Musterseite
helbling.com

Als österreichischer Beitrag beim Eurovision Song Contest 1980 belegte der Song *Du bist Musik* den 8. Platz. Hört ihn im Original (TB B22) und lest im Notentext mit.

▶ Singt das Lied zum Playback (TB B23). Versucht, den Schluss ab Takt 28 auch me… mig zu gestalten.

KOMPONISTEN, GATTUNGEN UND FORMEN

In der ersten Strophe des Lieds kommen viele **Komponisten** vor.

▶ Stelle anhand der musikgeschichtlichen Übersicht auf den näch…iden Seiten fest, wann sie gelebt haben.

In der zweiten Strophe werden verschiedene musikalische **Gattu… Formen** genannt.

▶ Ordne den Gattungen/Formen (linke Spalte) die Erklärungen …d, in…m du in der rechten Spalte die passenden Ziffern einträgst. Arbeite mit deinem Vo… recherchiere online.

1	Bagatelle
2	Ballade
3	Capriccio
4	Chanson
5	Duett
6	Humoreske
7	Intermezzo
8	Kantate
9	Konzert
10	Lied
11	Menuett
12	Passion
13	Polka
14	Romanz…
15	…ade
16	…
17	Suite
18	Tarantella
19	Variation
20	Walzer

	vertontes Gedicht
	Tanz(satz) im 3/4-Ta…
	Zwischenspiel
	launisch-bes…te Ko…sition
	Musikstüc…omi…en …er heiteren Charakters
	mehrsätzige… …in oder …hrere Instrumente
	ku… …chtes Musikstück
	schneller su… …nischer …
	…erüh…er österreich…scher Gesellschaftstanz im 3/4-Takt
	…ikstü… …mit zartem Stimmungsgehalt
	…angsstück für zwei Stimmen
	ts…echnischer Tanz im mäßigen bis lebhaften 2/4-Takt
	…k, bei dem ein Thema immer wieder verändert wird
	Vertonung der Leidensgeschichte Jesu
	Lied mit erzählendem Charakter
	mehrteiliges Werk für Solo-/Chorgesang und Instrumente
	Lied mit oft ironischem oder politischem Gehalt
	Folge von Tänzen oder stilisierten Tanzsätzen
	Abendmusik
	Musikstück für ein oder mehrere Soloinstrumente und Orchester

Lernspiel – Fang den Namen

Lernspiel – Fang das Wort

Musterseite
helbling.com

MUSIKGESCHICHTE IM ÜBERBLICK

In dieser illustrierten Epochenübersicht sind alle wichtigen Komponistinnen und Komponisten, die in ***Club Musik 1–4*** oder im Lied ***Du bist Musik*** vorkommen, **fettgedruck**

1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 14 | 1500 | 1600

Romanik

Gotik

Hildegard von Bingen

Perotinus magnus
Walther von der Vogelweide

Heinrich Isaac
Josquin Desprez
Carlo Gesualdo
Orlando di Lasso
Giovanni Pierluigi da Palestrina

Musterseite helbling.com

Abtei Maria Laach

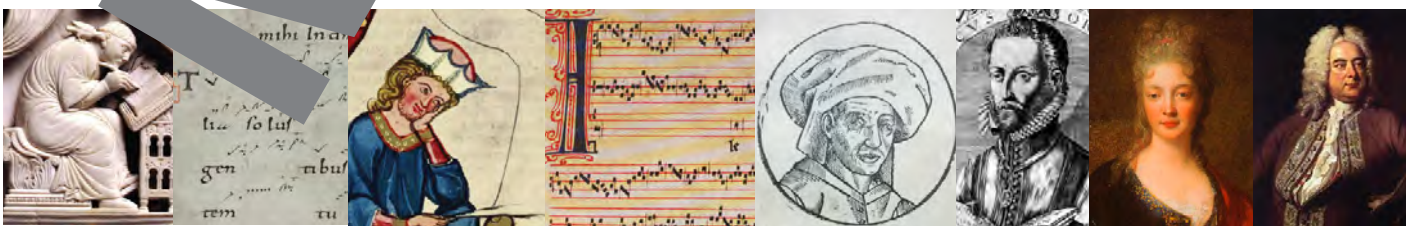
Kathedrale in Reims

Kuppel des Petersdoms in Rom

Peter Paul Rubens, *Sturz des Phaeton*

Romanik | **Gotik** | **Renaissance** | **Barock**

Papst Gregor I. | Linienlose Neumen | Walther v. d. Vogelweide | Quadratnotation | Josquin Desprez | Orlando di Lasso | E. Jacquet de La Guerre | G. F. Händel

Klassik

I. Jahrhundert

Barock

Romantik

Barock	Klassik	Romantik		20./21. Jahrhundert	
Claudio Monteverdi	**Joseph Haydn**	**Niccolò Paganini**	**Johann**	**Arnold Schönberg**	Leonard Bernstein
Barbara Strozzi	**Wolfgang Amadeus Mozart**	**Gioachino Rossini**	Johan Brah	**Manuel de Falla**	**György Ligeti**
Marc-Antoine Charpentier	**Ludwig van Beethoven**	**Franz Schubert**	**Cami aëns**	**Igor Strawinski**	**Karlheinz Stockhausen**
E. Jacquet de La Guerre		Fanny Hensel	**P. I. Tsc**	**Alban Berg**	**Pierre Boulez**
François Couperin		**F. Mendelssohn Bartholdy**	**a Schuma**	**Rebecca Clarke**	**Sofia Gubaidulina**
Antonio Vivaldi		**Frédéric Chopin**	**ntor ák**	**Frank Martin**	Krzysztof Penderecki
Johann Sebastian Bach		**Robert Schumann**		**Carlos Chávez**	**Steve Reich**
Georg Friedrich Händel		**Franz Liszt**	**est M rgski**	**Carl Orff**	Philip Glass
C. W. Gluck		Giuseppe Verdi	**Bedřich tana**	**George Gershwin**	**Olga Neuwirth**
		Richard Wagner	**Giacomo Puccini**	**Olivier Messiaen**	**Carolina Eyck**
		Jacques Offenbach	**stav Mahler**	**Galt MacDermot**	
		Emilie Mayer	**d Strauss**		
		Anton Bruckn			

Impressionismus

Claude Debussy
Maurice Ravel
Erik Satie

Palais Pallavicini in Wien

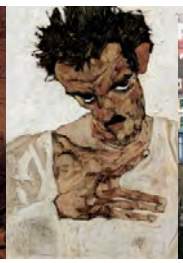
Caspar D Fri
Zwei Mä des Monde

Egon Schiele

Kunsthaus in Graz

Romantik | **20./21. Jahrhundert**

Joseph Haydn | Emilie Mayer | Edvard Grieg | Maurice Ravel | Arnold Schönberg | Olga Neuwirth

Musterseite
helbling.com

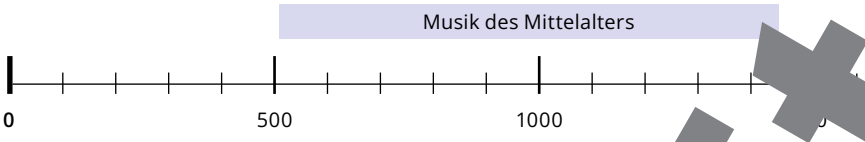
Anhang 01 | Ausgewählte Werke aus allen Epochen

Die Stücke im **Anhang 01** sind es einfach wert, sie zu kennen. Zum Teil haben sie auch eine größere musikgeschichtliche Bedeutung. Entscheidet gemeinsam mit eurer Lehrperson, mit welchen Werken ihr euch wie intensiv beschäftigen wollt: vom einfachen „Genusshören“ bis zur intensiven Nutzung der angebotenen Materialien.

WELTLICHE MUSIK IM MITTELALTER

Walther von der Vogelweide

Minnesang

Erste Zeugnisse einer nicht mehr rein geistlichen Musikausübung sta[illegible] aus dem 12. Jahrhundert. Die fahrenden Sänger jener Zeit nennt man **Minnes**[illegible]nne = Liebe im weitesten Sinn). Sie waren Dichter, Komponist und Sänger in einer Perso[illegible] ihre [illegible]de beinhalteten die Natur, Heldentaten der Ritter, Lebensweisheiten, Religion und [illegible]m F[illegible]enverehrung. Wichtigster Vertreter des Minnesangs war **Walther von der Vogelweid**[illegible]–1230 / ca. 60 J.).

WOL MICH DER STUNDE

Text und Musik: Walther von der Vogelweide

C1

W. v. d. Vogelweide, *Wol mich der stunde*

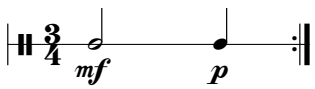

Übersetzung

Gesegnet sei die [illegible]nde, da ich sie kennenlernte,
die mir Leib und Seele bezwungen hat.
Seitdem meine Gedanken, die sie mir durch
ihre Güte geraubt hat, sich ihr zuwendeten.

Dass ich von ihr nicht loskommen kann,
daran ist ihre Schönheit und ihre Güte schuld
und ihr roter Mund, der so freundlich lacht.

▶ Begleitet das TB C1 mit dem **rhythmischen Ostinato:**

- Verwendet Trommeln oder Bodypercussion.
- Triangelschläge können individuell passend dazugespielt werden.

Musterseite
helbling.com

Moritat

Eine Moritat ist ein von einem **Bänkelsänger** vorgetragenes Lied, das schaurige Begebenheiten, aber auch rührselige Geschichten schildert und mit einer Moral endet. Bänkelsänger waren Nachrichtenüberbringer. Sie trugen ihre Lieder meist auf Bänken stehend vor, damit das Publikum sie besser sehen konnte. Die im Text geschilderten Szenen wurden auf Tafeln gemalt. Während des Singens zeigten die Bänkelsänger mit einem Stock auf sie.

Ei… …änger in Aktion

HADUBRAND

Text: nach einer alten Moritat
Musik: Gerhard Wanker
© Helbling

C2
Playback zu *Hadubrand*

Einleitung/Zwischenspiel

Der Text der St… …eht auf die Moritat *Herr Hadubrand* zurück. Hadubrand ist der Sohn Hildebrands, eine… …utschen Sagenfigur. Das ***Hildebrandslied*** aus dem 9. Jahrhundert ist eines …frühest… …etischen Textzeugnisse in althochdeutscher und altsächsischer Reimsprache …rische Begegnung zwischen Hildebrand und seinem Sohn, die in einem Duell ge… …nder ka… …en müssen.

- Singt das Lied …*and* zum Playback C2 und führt dabei die Bodypercussion aus. Die Teile A und B können zuer… solistisch, bei der Wiederholung dann von allen gesungen werden.
- Gestaltet Bilder zum Text und präsentiert sie während des Singens wie ein Bänkelsänger. Ihr könnt auch zu den Strophen passende Standbilder gestalten, sie fotografieren und am Computer zu einer Diashow montieren. Bewertet gegenseitig eure Präsentationen mit Wohlwollen.

Musterseite
helbling.com

GEISTLICHE MUSIK IM MITTELALTER

Hildegard von Bingen (um 1098–1179 / 81 J.)
Die Benediktinerin, Äbtissin, Dichterin, Komponistin und Naturheilkundige war eine der außergewöhnlichsten Persönlichkeiten des Mittelalters. Mit 14 Jahren trat sie in das Kloster Disibodenberg (Rheinland-Pfalz) ein und gründete später das Kloster Rupertsberg bei Bingen. Sie hatte Visionen, die sie in theologische, medizinischen und naturkundlichen Schriften festhielt.

Hildegard von Bingen stand in regem Austausch mit Päpsten, Kaisern und Gelehrten, die sie in religiösen Fragen beriet. 2012 wurde sie offiziell heiliggesprochen. Als eine der ersten bekannten Komponistinnen der abendländischen Musikgeschichte hinterließ sie über 70 liturgische Gesänge – einstimmig, von großer Ausdruckskraft und beeindruckend.

Das Notenbeispiel zeigt den Beginn der **Antiphon** *Spiritus sanctus vivificans* (dt. lebensspendender Heiliger Geist) von Hildegard von Bingen. Eine Antiphon wird vor und nach einem Psalm gesungen, ursprünglich im Wechsel zweier Chöre.

SPIRITUS SANCTUS VIVIFICANS

Text und Musik: Hildegard von Bingen

C3
H. v. Bingen, *Spiritus sanctus vivificans* – Beginn

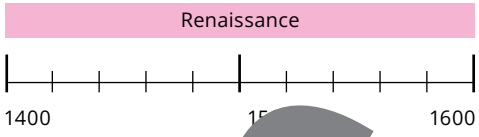
- Hört das TB C3 und lest den Beginn den Noten mit. Beschreibt die Musik mit eigenen Worten. Geht dabei auf Bewegung, Melodiebögen und Raumakustik ein.
- Recherchiert ein Video mit der Suchwörtern „Spiritus sanctus ... Bingen Chor ... beim Betrachten seid in einer riesigen ... Atmosphäre ... diese Musik (Hochmittelalterliche Musik ➜ siehe Bild). Lasst Musik und Stimmung auf euch einwirken. Sprecht über eure Eindrücke.

Gotische Kathedrale (Paris)

Musterseite
helbling.com

MUSIK IN DER RENAISSANCE

Im Zeitalter der Renaissance (ca. 1400–1600) entwickelte sich die **mehrstimmige Vokalmusik** zu hoher Kunstfertigkeit. Bevorzugte Gattungen waren Motetten, Madrigale, Messen und weltliche Lieder. Einer der bedeutendsten Komponisten der Epoche war **Orlando di Lasso** (um 15[illegible]4 / [illegible]2 J.).

Homophon und polyphon

Typisch für Musikstücke dieser Zeit sind „verschlungene" **polyphone** Abschnitte, bei denen sich die gleichberechtigten Stimmen wie bei einem Kanon gegenseitig nachahmen oder als Gegenstimmen geführt werden (Kontrapunkt). Bei der **homophonen** Satztechnik gibt es hingegen eine führende Melodiestimme, die von den anderen Stimmen begleitet wird.

Im **Madrigal** (weltliches Vokalstück) *Audite Nova* (dt. Hört Neues) von Orlando Di Lasso ist dieser satztechnische Unterschied in den Noten deutlich sichtbar und im Tonbeispiel C4 auch hörbar.

- Lest beim Hören von *Audite Nova* (TB C4) unten Notenbild mit und achtet auf die verschiedenen Setzweisen:
  - lateinischer Text – polyphon
  - Beginn des deutschen Texts – homophon
  - grünes Feld – Mischform

Orlando di Lasso mit der bayerischen Hofkapelle

AUDITE NOVA

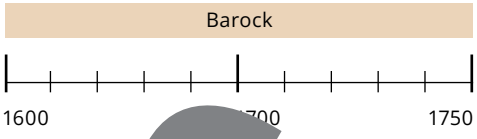
Text: überliefert
(*Sechs Teutsche Lieder,* 1573)
Musik: Orlando di Lasso

C4
O. di Lasso, *Audite Nova*

gyri gyri gaga Gans! Die hat ein langen, feisten, dicken, weidelichen Hals, bring her die Gans, hab dir's mein trauter Hans! Rupf sie, zupf sie, sied sie, brat sie, zreiß sie, friss sie! Das ist Sankt Martins Vögelein, dem können wir nit Feind sein! Knecht Heinz, bring her ein guten Wein und schenk uns tapfer ein. Lass umhergahn in Gottes Nam trinken wir gut Wein und Bier auf die gsotten Gans, auf die braten Gans, auf die junge Gans, dass sie uns nit schaden mag.

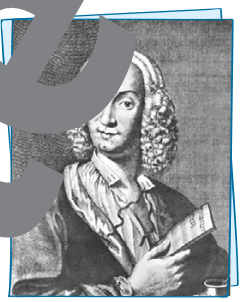
Musterseite helbling.com

MUSIK IM BAROCK

Die vier Jahreszeiten – Herbst

Der aus Venedig stammende **Antonio Vivaldi** (1678–1741 / 63 J.) war ein bedeutender Barockkomponist. Unter seinen Solokonzerten ragen *Die vier Jahreszeiten* (1725) für Violine und Orchester heraus. Sie „malen" auf mitreißende Art die unterschiedlichen Stimmungen und Farben der wechselnden Jahreszeiten. Typisch ist die Dreisätzigkeit der Konzerte, außergewöhnlich ist ihre Verknüpfung mit Gedichten in Form eines Sonett-Form (zwei Vierzeiler und zwei Dreizeiler).

Antonio Vivaldi

Herbst-Sonett

Glücklich feiert der Bauer
mit Tanz und Gesang die gute Ernte.
Und vom süßen Weine des Bacchus entflammt
endet der Genuss im Schlummer.

So beschließen Tanz
und Gesang das Vergnügen.
Und die beginnende friedliche Zeit
lädt ein zu süßem Ruhen.

Da[illegible] den Aufbruch der Jäger,
mi[illegible] und [illegible]nten eilen sie hinaus,
es flie[illegible]sie verfolgen die Spur.

[illegible]reckt und ermattet vom Lärm
der Fli[illegible]und Hörner,
verwu[illegible]et versuch[illegible]zu fliehen, muss jedoch sterben.

Gestaltung

C5 — A. Vivaldi, *Herbst*, 1. Satz – Beginn

1. Satz: Choreografische Auflösung
- Musik: TB C5
- Text: erster Vierzeiler

- Gestal[illegible]are sollen vor allem Schreittanzformationen finden ([illegible]tereinander in einer Reihe gehen, rechts/links [illegible]zurück gehen; im Kreis gehen, einen Kreis bilden usw.). In [illegible]grafie sollen die Wechsel piano/forte und Solovioline/Orchester deutlich erkennbar sein.

C6 — A. Vivaldi, *Herbst*, 2. Satz

2. Satz: Szenisches Simul[illegible]
- Mu[illegible]
- Text: z[illegible]r Vie[illegible]

[illegible]estaltung: Nach getaner Arbeit sitzen alle gemütlich beisammen, werden müder und müder und versinken langsam in Schlaf.

C7 — A. Vivaldi, *Herbst*, 3. Satz – gekürzte Fassung

3. S[illegible] Sprechen[illegible]en
- Musik: TB C7
- Text: beide Dreizeiler

- Gestaltung: Zunächst werden die beiden Dreizeiler des Sonetts vorgetragen. Danach wird die gekürzte Fassung des 3. Satzes gehört.

▶ Überlegt und diskutiert, inwiefern die Performance euer Empfinden der Musikbeispiele C5–7 geprägt hat.

Musterseite
helbling.com

MUSIK IN DER KLASSIK

Klassik

1770 — 1820

Mondscheinsonate

Ludwig van Beethoven (1770–1827 / 56 J.) hat 32 Klaviersonaten geschrieben. Sie gelten als Meilensteine der Gattungsgeschichte. Sehr bekannt ist die Klaviersonate Nr. 14 in cis-Moll op. 27/2. Der träumerische und geheimnisvolle Klangcharakter des ersten Satzes brachte dem Werk na Beethovens Tod den Beinamen *Mondscheinsonate* ein.

Ludwig van Beethoven

▶ Höre den ersten Satz der *Mondscheinsonate* (TB C8).

- Lies zunächst im Notentext mit und erspüre die Stimmung, die beim Hören in dir entsteht.
- Kreuze dann in der Polaritätstabelle auf Seite 82 jene Auss en a die deinen persönlichen Empfindungen entsprechen. Lasse m Ausfüllen der Tabelle Zeit bis zum Ende des Stücks.

MONDSCHEINSONATE, 1. SATZ

Musik: Ludwig van Beethoven

C8

L. v. Beethoven, Klaviersonate op. 27/2, 1. Satz

Musterseite
helbling.com

Polaritätstabelle

	sehr	deutlich	etwas	weder noch	etwas	deutlich	sehr	
verträumt	○	○	○	○	○	○	○	
kühl	○	○	○	○	○			gefühlsbetont
aufgewühlt	○	○	○	○				lichen
munter	○	○	○	○	○			klagend
gelöst	○	○	○	○	○	○		espannt
zufrieden	○	○	○	○			○	verdrossen
blass	○	○	○	○				farbig
aufdringlich	○	○	○	○	○		○	zurückhaltend
beweglich	○	○	○			○	○	starr
gesellig	○	○	○	○	○	○	○	verschlossen
heiter	○	○	○	○	○	○		schwermütig
lustig	○	○	○		○	○	○	ernst
wild	○	○	○	○	○	○	○	sanft

- Verbinde deine Kreuze [illegible] eure Muster.
- Finde für das Klavierstück [illegible] eigenen fantasievollen Titel, der zur Musik und deinem Polaritätsprofil passt.

Klavierkonzert i[illegible] B[illegible]

Emilie Mayer (18[illegible] / 70 J.)
gilt als „weiblicher Beet[illegible]". Bereits mit fünf Jahren erhielt sie Klavierunterri[illegible]aber ers[illegible]jahre später begann sie ein Kompositionsst[illegible]ium b[illegible](1796–1869 / 72 J.). Bald darauf wurden ihre [illegible]ffentlich[illegible]ührt, was für eine Frau im 19. Jahrhundert die Au[illegible]h[illegible]. Mit 38 Jahren zog Emilie Mayer nach Berlin, wo sie große Er[illegible]mit[illegible]en Konzerten feierte. Sie hinterließ über 130 [illegible]mpositio[illegible]darunter 8 Sinfonien, 15 Ouvertüren, Kammermusikwerke, Lieder und das Kla[illegible]r. Ihre Musik verbindet Elemente der Klassik und Frühromantik. Typisch sind [illegible]e Them[illegible]tarke Kontraste und ein oft dramatischer Ausdruck. Nach ihrem Tod geriet sie [illegible]ssenheit. Erst seit den 1980er-Jahren wird ihre Musik zunehmend wiederentdeckt.

- Bildet Gruppen und recherchiert im Internet zu verschiedenen Aspekten rund um die Komponistin Emilie Mayer, z. B. Biografisches, Sinfonien, Klavierkonzert, Bedeutung heute.
- Nutzt dabei Text- und Videomaterial. Als Suchwörter hilfreich sind: „Frauenorchesterprojekt, Archiv Frau und Musik, Barbara Beuys, vergessene Komponistin".
- Berichtet in der Klasse über eure Erkenntnisse.

Musterseite
helbling.com

Das dreisätzige **Klavierkonzert** von Emilie Mayer entstand um 1850. Lange Zeit lagen die Noten nur als **Autograf** (Handschrift der Komponistin) vor, eine gedruckte Partitur erschien erst im Jahr 2021 beim Furore-Verlag in Kassel unter dem Titel *Concerto für Klavier und kleines Orchester (um 1850).*

r, Klavierkonzert in B-Dur,
1. S – Beginn des Klaviers (Autograf)

E. Mayer, *Klavierkonzert in B-Dur,* 1. Satz – Beginn

- Sieh dir das Video an, in dem das Werk ausschl… von Frauen inter…retiert wird. Es spielen das Female Symphonic Orchestra Austria (Dirigentin … Spinnato, Solistin: Heghine Rapyan). Ermittle den Zeitpunkt, zu dem das Klavi… s einsetzt.
- Lies beim zweiten Ansehen/Anhören di… Klavi…tim… im Autograf mit.
- Benenne die im Orchester verwendeten I…

- Beschreibe, wie Orchester u… Klavier eingesetzt werden, z. B. allein, zusammen, im Dialog.

MUSIK IN DER R…ANTIK 1

Romantik

1810 1900 1920

Te Deum

Anton Bruck… (18… … / 72 J.)
Der Sohn eines L…rs wu… in Ansfelden bei Linz geboren. Schon … übrigen… m er Orgel- und Kompositionsunterricht, war S… …kn… …er Stiftsorganist in St. Florian. Als ausgeze… …r Improvisator konnte er bei Orgelwettbewerben in Frankreich … …land große Erfolge erzielen.

Zu seinen Hauptwerken als Komponist zählen: neun Sinfonien, drei große Messen, geistliche und weltliche Chorwerke sowie das *Te Deum* (Seite 84). Bruckner starb in Wien. Sein Wunsch, unter „seiner" Orgel im Stift St. Florian begraben zu werden, wurde ihm erfüllt.

Musterseite
helbling.com

Te Deum

Das *Te Deum* (Dich, Gott, loben wir) ist ein feierlicher **Lob- und Dankgesang** der katholischen Kirche. Bruckner hat ihn für Chor, Solostimmen und großes Orchester eindrucksv[illegible]nt. Die Uraufführung in Wien unter seiner Leitung war ein durchschlagender Erfolg. Zu L[illegible]eite[illegible]es Komponisten gab es 30 Aufführungen des *Te Deum.* Neben der 7. Sinfonie wurde es zu [illegible]chers m[illegible]stgespieltem Werk. Er selbst bezeichnete es als seine beste Komposition und den [illegible]ebens.

Hörpfad

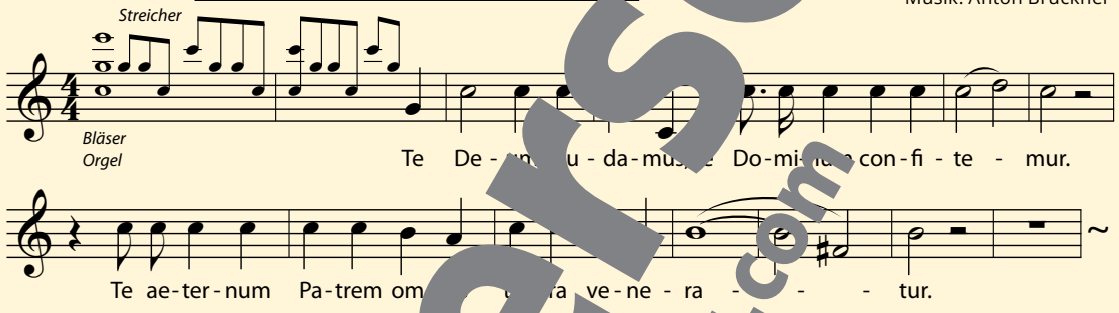
C9

A. Bruckner, *Te Deum* – Ausschnitte

- Lies zuerst die sechs Felder des Hörpfads und prüfe, o[illegible] alle Angab[illegible]hst.
- Höre das TB C9 und versuche, die sechs Felder mitzuverfolg[illegible]gehen musikalisch fließend ineinander über. Streiche an den eingerahmten Stellen die falsc[illegible]aben durch.
- Höre das TB C9 mehrmals und verfolge den Hörpfad im[illegible]herer.

1. Der Chor singt mehrstimmig / einstimmig (unisono)

Text: überliefert
Musik: Anton Bruckner

2.

Verfolge die Themen[illegible]sätz[illegible]ie von den Sol[illegible]timmen mehrmals, meist hintereinander, manchmal aber auc[illegible]esungen[illegible]erden. Das Ende dieses Teils ist erreicht, wenn Sopran[illegible]und [illegible]or ohne [illegible]chester (a cappella) singen.

3. Folgender Text wird von[illegible] / von Solostimmen gesungen:
Tu rex gloria[illegible]te. Tu [illegible]ris sempiternus es Filius.

4. Dana[illegible]olg[illegible]Chorstellen mit einer fallenden Oberstimme (größtenteils a cappella):
Tu ad lib[illegible]dum[illegible]pturus hominem non horruisti Virginis uterum.

[illegible]ass beg[illegible]im ***pp***, dann setzen Tenor, Sopran und Alt ein.
Im [illegible]r ist die Flöte / Posaune deutlich zu hören.

6. Sehr wuchtig singt der Chor im ***fff***. Im Orchester werden alle Instrumente verwendet.
Besonders strahlen die Holzblasinstrumente / Blechblasinstrumente.
In den letzten beiden Takten singt der Chor mit / ohne Orchester.

Musterseite
helbling.com

MUSIK IN DER ROMANTIK 2

Träumerei

Robert Schumann (1810–1856 / 46 J.)

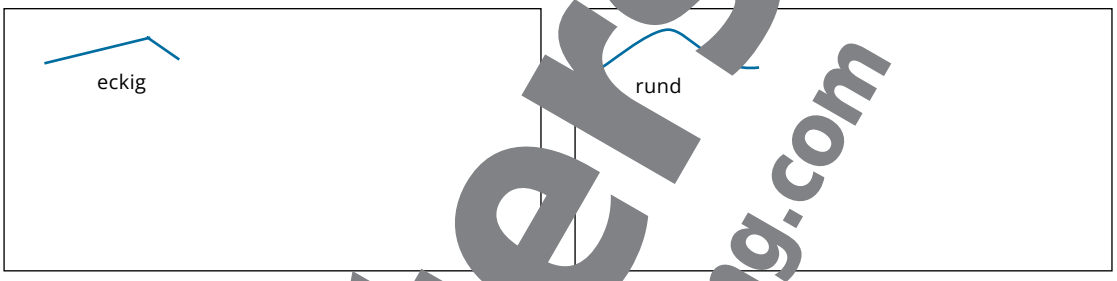
vereinte in sich alle Wesenszüge eines Romantikers: sensibel, scheu, in sich gekehrt, träumerisch, schwärmerisch, romantisch. Als Kind seiner Zeit liebte er das Geheimnisvolle und Undeutliche. Von ihm stammt die bekannte *Träumerei* für Klavier aus dem Zyklus *Kinderszenen* op. 15.

C10
R. Schumann, *Träumerei*

▶ Versuche, Schumanns **Musik bildlich darzustellen.**

- Entscheide dich beim ersten Hören des TB C10 für eine der beiden Bildvorlagen. Mache dir bereits Gedanken darüber, wie du bei der gewählten Vorlage vorgehen willst, ohne den Bleistift abzusetzen.

Bildvorlage 1

- Verwende für dein Bild nun ein großes Blatt: Beginne mit der gewählten Bildvorlage und zeichne dem Musikverlauf entsprechend weiter. Lasse dich dabei von der Melodie, dem Tempo und der Stimmung des Stücks leiten. Male entweder in Zeilen oder in freier Platzgestaltung.
- Fahre deine grafische Melodie bei einem weiteren Hördurchgang noch einmal nach. Achte auf Synchronizität mit der Musik.
- Tauscht eure Blätter aus. Fahrt bei einem „fremden" Bild die Melodie nach. Achtet wiederum auf Synchronizität mit der Musik.
- Abschließend könnt ihr die Melodien an der Tafel ein „Kreidegemälde" der Musik entstehen lassen. Dabei wechseln sich Malen immer nach sinnvollen Musikabschnitten ab.

▶ Versuche, Schumanns **Musik zu erspüren.** Geht dabei sensibel miteinander um.

- Stellt euch zweit hintereinander auf. Die/Der Hintere zeichnet mit einem Finger auf dem Rücken der/des Vorderen den Melodieverlauf nach. Die/Der Vordere kann dabei die Augen schließen und die Musik genießen. Bei einem zweiten Hördurchgang werden die Rollen getauscht.
- Stellt euch hintereinander in einer Reihe (im Kreis) auf, sodass die/der Hintere im passenden Abstand am Rücken der/des Vorderen zeichnen kann. So sind alle sowohl aktiv als auch passiv am Hörgeschehen beteiligt.
- Tauscht euch über eure Empfindungen aus.

Musterseite
helbling.com

MUSIK IN DER ROMANTIK 3

Ungarische Rhapsodie Nr. 2

Franz Liszt (1811–1886 / 74 J.)
Der zu seiner Zeit größte Pianist und reisende **Weltstar** wurde in Raiding im Burgenland geboren. Als Komponist führte er die virtuose Spieltechnik am Klavier zu einem spektakulären Höhepunkt. Nicht umsonst wird er auf der Karikatur mit acht Armen/Händen abgebildet.
Der kleine Heiligenschein spielt darauf an, dass L[illegible]t mit [illegible]n noch die niederen Weihen eines Weltgeistlichen empfing und sich fortan [illegible]e (Ehr[illegible]kaplan) Liszt nannte.

Eindrucksvolles Virtuosenstück

Die höchst anspruchsvollen Klavierwerke [illegible]rlangen Pianistinnen und Pianisten bis heute alles an technischem Können ab. Ein Beispiel hi[illegible]t die ***Ungar[illegible]he Rhapsodie Nr. 2*** (Rhapsodie = freies Werk mit Episoden).

C11 F. Liszt, *Ungarische Rhapsodie Nr. 2* – Schluss

▶ Stelle dir beim ersten Hören des T[illegible]11 [illegible]aus[illegible]hrende Person vor. Kreuze bei einem zweiten Hördurchgang zutreffende Begriff[illegible]

☐ rasend	☐ langsam
☐ perlend	☐ abgehackt
☐ leicht nach[illegible]m	☐ Triller
☐ Läufe	☐ Fingerakrobatik

MUSIK IN[illegible]OMANTIK 4

Moto[illegible]rpe[illegible]

[illegible](1782–1840 / 57 J.)
[illegible]enua Geborene brachte sich das Geigespielen größtenteils selbst bei u[illegible]e zum größten **Violinvirtuosen** seiner Zeit.
Die unglau[illegible]che Kunstfertigkeit seines Spiels war jedoch nicht allein für Paganinis überragenden Publikumserfolg verantwortlich. Sein „gespenstisch" wirkendes Äußeres faszinierte beinahe ebenso. Wenn er auf der Violine spielte, dann stand ihm – so sagten die Leute – der Teufel zur Seite. Dies trug ihm den Beinamen „Teufelsgeiger" ein. Paganinis Kompositionen zählen auch heute noch zu den anspruchsvollsten der Geigenliteratur.

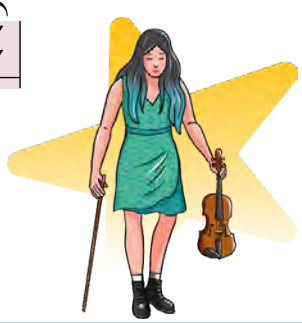
Musterseite
helbling.com

- Sieh dir das Video zu *Moto Perpetuo* (immerwährende Bewegung) an und ordne den Schwierigkeitsgrad der Geigenstimme auf einer Skala von 1 (sehr leicht) bis 10 (sehr anspruchsvoll) ein. Vergleicht eure Ergebnisse.
- Führt den Spiel-mit Satz zum TB C12 aus und tippt die Klavierbegleitung (li/re ...t: ▼ = mit li/re Zeigefinger auf den Tisch/Oberschenkel tippen

SPIEL-MIT-SATZ ZU MOTO PERPETUO

Einrichtung: Gerhard Wanker

N. Paganini, *Moto Perpetuo* op. 11 – gekürzte Fassung

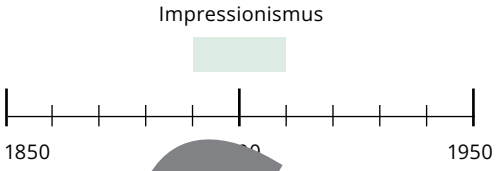
C12

N. Paganini, *Moto Perpetuo* op. 11 – gekürzte Fassung

Multimedialer Spiel-mit-Satz

Musterseite
helbling.com

MUSIK IM IMPRESSIONISMUS

Prélude à l'après-midi d'un faune

Claude Debussy (1862–1918 / 55 J.)
Als Neunjähriger erhielt Claude in Paris seinen ersten Klavier unterricht. Als Komponist wurde er zu einem zentralen Vertrete des musikalischen **Impressionismus** („Eindruckskunst" einer Stilrichtung um 1900. Wichtig sind hier Atmosphäre, Stimmu und Klangfarbe. Damit gehen oft raffinierte Harmonien und rhythmische Freiheiten einher. Zu Debussys bekanntesten Werken gehören die Oper *Pelléas et Mélisande* und *Prél à l'après-midi d'un faune* für Orchester.

Impressionismus in der Malerei

Der Begriff Impressionismus wurde aus der Malerei übernommen. Stilprägend ist die Dominanz von Farbe und Licht gegenüber Li und Form. Der Name geht auf das Sonnenauf-gangsbild *Impression, soleil levant* von **Monet** (1840–1926 / 86 J.) zurück. Es ni den Hafen der französischen Stadt Le und das Meer wiedergeben n di Stimmung des Natureindru

Claude Monet, *Impression, soleil levant*

Träume eines F

Die **sinfonische Dichtung** *à l'après-midi d'un faune* (dt. Vorspiel zum Nachmittag eines Fauns) drückt Debussy rstellun zum gleichnamigen Gedicht von Stéphane Mallarmé musikalisch aus. Es dabe süchte eines Flöte spielenden Fauns (halb Mensch, halb Tier). Er trä zwei nde Nymphen (weibliche Naturgottheiten) zu verführen.

C13
C. Debussy, *Prélude à l'après-midi d'un faune*

- „Kompo t" w des Hörens von C13 ein d" aus mehreren bunten

ure Seile nacheinander auf den Bo sie ein Gesamtbild ergeben.

  - Gestaltet jedes Seilhinzufügen in einer angemessenen Körperspannung und lasst euch dabei von der Musik führen.

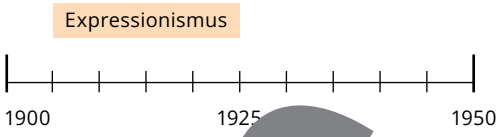
- Sprecht dann über das entstandene „Bild" und eure Empfindungen während dieser Performance.

Seilbild

Musterseite
helbling.com

MUSIK IM 20. JAHRHUNDERT

Wozzeck

Alban Berg (1885–1935 / 50 J.)
Der gebürtige Wiener studierte bei Arnold Schönberg (Seite 18) und ist wie sein Lehrer ein Vertreter des **Expressionismus** (Seite 58). Diese „Ausdruckskunst" zog aus der Tonsprache der romantischen Musik die äußersten Konsequenzen: Lautstärken reichten vom Geflüster bis zum Schrei, der Rhythmus erzeugte starke Reizwirkungen, Dissonanzen „emanzipierten" sich und die Tonalität wurde von der Atonalität abgelöst. Bekannt sind Bergs Opern *Wozzeck* und *Lulu* sowie sein Violinkonzert.

Expressionismus in der Malerei

Anders als im Impressionismus werden in der expressionistischen Malerei **kraftvolle Farben** und **Verzerrungen** der Naturformen bis zur Abstraktion verwendet. Wichtige Vertreter aus Österreich sind Egon Schiele und Oskar Kokoschka.

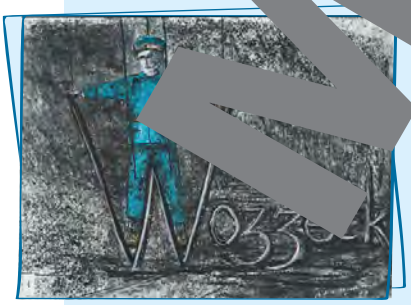
Egon Schiele (1[illegible]–1[illegible] 28 J.)
S[illegible]s (1912)

Wozzeck und Woyzeck

Bergs *Wozzeck* gilt als eine der be[illegible]tendsten Opern des 20. Jahrhunderts. Der Text basiert auf dem unvollendeten Drama *Woyzeck* v[illegible] **Ge[illegible]nner** (1813–1837 / 23 J.). Die expressionistische Musik Bergs deutet die psychologische [illegible]er F[illegible]ren und [illegible]e Tragik der Buchgrundlage intensiv aus.

- Im TB C14 hörst du den [illegible] der 4. [illegible]zene aus dem 3. Akt, nachdem Wozzeck seine Geliebte Marie aus Eifersucht mit ein[illegible]sser umgebracht hat und die Tatwaffe ins Wasser wirft.
- Lasse beim Hören [illegible]usikali[illegible]e Stimmung der Textvertonung auf dich einwirken. Beschreibe [illegible]mit Adj[illegible]

C14
A. Berg, *Wozzeck*, 3. Akt, 4. Szene – Beginn

[illegible]ozzeck: Das Messer? Wo ist das Messer? Ich hab's dagelassen. Näher, noch näher. Mir graust, da regt sich was. Still! Alles still und tot. Mörder! Mörder! Ha! Da ruft's. Nein ich selbst. Marie! Marie! Was hast du für eine rote Schnur um den Hals? Hast Dir das rote Halsband verdient, wie die Ohrringlein, mit Deiner Sünde! Was hängen Dir die schwarzen Haare so wild?! Mörder! Mörder! Sie werden nach mir suchen. Das Messer verrät mich! Da, da ist's! So! Da hinunter! Es taucht ins dunkle Wasser wie ein Stein.

- Sprecht über eure Empfindungen beim Hören dieser Musik.

Musterseite
helbling.com

Passacaglia on an Old English Tune

Rebecca Clarke (1886–1979 / 93 J.)

Die Engländerin war auch Bratschistin und gilt als eine der bedeutends
ten Komponistinnen der Zwischenkriegszeit. Als Großbritannien 1939
in den Zweiten Weltkrieg eintrat, befand sie sich in den USA. Dort ent-
stand unter anderem die ***Passacaglia** on an Old English Tune* i ür
Viola (Bratsche) und Klavier. Darunter versteht man ein Musiks auf einer sich ständig
wiederholenden Bassfigur, Melodie oder Akkordfolge (inato) er r erklingen
Variationen, die den Charakter des Stücks prägen.

Normalerweise steht eine Passacaglia im ungeraden Dreiertakt. Cla lte jedoch eine alte englische Melodie im geraden Takt als Grundlage. Die ze Weise wird dem britischen Komponisten Thomas Tallis (1505–1585 / 80 J.) zugeschr en. er heint bei Clarke zunächst im Original **(Thema)** und wird dann in **sieben Variatione** beit

Passacaglia on an Old English Tune – The

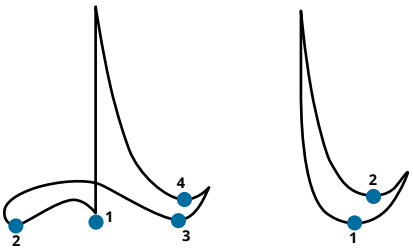
Musik: Rebecca Clarke

R. Clarke, *Passacaglia on an Old English Tune*

© G. Schirmer/Edition Wilhelm Hansen

- Seht die Gesamteinspi r *Passacaglia* im Vide a .
- Dirigiert das Stück mit d n S agbildern mit (rechte Hand). Achtet a f Verzöge n (rita da o) und Beschleunigungen (a erando).
- Macht euch dabei a aktigen A schnitte (Thema + 7 Var.) bewu Acht : Der allen tzte 2/4-Takt wird a 4/4-Ta „gestreckt".

- Seht nochma weise s Video an und betrachtet den Formplan. Stellt bei den Variationen die z sch ge nkte durch korrekte Nummerierung richtig.

Thema		lartige Melodie, ausdrucksvolle Vorstellung (Viola) in oft tiefer Lage
V		Viola in höherer Lage und verhalten, Melodie im Klavier
		ythmische und dynamische Belebung, Doppel- und Dreifachgriffe der Viola
Var. 3		Thema (Viola) in hoher Lage, wuchtige Akkorde im Klavier
Var. 4		leiser und leiser werdend, fließende Achtelbewegungen
Var. 5		extrem leise, Thema im Klavier, Triolen in der Viola
Var. 6		kurzes Klavier-Solo, Viola + Klavier gemeinsam, Schluss in Dur
Var. 7		kurzes Viola-Solo, Steigerung und musikalischer Höhepunkt

Musterseite
helbling.com

EXPERIMENTELLE POESIE UND MUSIK

Neue Musik

1910 2000 2020

Laut und Luise

Die folgenden Gedichte stammen vom österreichischen Dichter **Ernst Jandl** (1925–2000 / 74 J.). Der einzigartige Wortakrobat veränderte das übliche Vokabular so, dass neue Sprachklänge entstanden.

Der Jazzmusiker, Komponist und langjährige Leiter der Bigband des No[illegible]chen Rundfunks, **Dieter Glawischnig** (*1938), hat Teile aus Jandls Gedichtband *Laut und Lu[illegible]* für Stimme/Sprecher und Bigband vertont. Das Werk wurde 1982 uraufgeführt.

▶ Verfolgt beim Hören der TB C15–20 die sechs Gedichttexte.

C15–20

D. Glawischnig/ E. Jandl, *Laut und Luise* – Ausschnitte

1 talk

blaablaabla-
ablaa
blaablaablaa
blaablaabla-
ablaa
blaablaablaa
bäbb
bäbb
bäbbbäb
bäbbbäbäb
bäbäbbb
bäbb
bäbb
bäbbbäb
bäbbbäb
bäbäbäbbb
blaablaabla-
ablaa

bäbb
bäbb
bäbbbäb
blaablaablaa
bäbäbbb
bäbb
bäbb
bäbäbbb
bäbb
bäbb
bäbbbäb
bäbäbbb
bäbäbbb
blaablaabla-
ablaa
bäbäbbb

2 bericht über malmö

l lamm ma
m mal lö
ö lamm mal
m öl am
a lö lam
öl lamm m
m mal ar
öl lamm öl
mal mal al
öl öl m
m l
ma m
l l
lö
öl

am
lamm
m
l
m
ma
am
lm
...

3 fragment

[illegible]n die rett
[illegible]wird bal
[illegible]ermor
[illegible]bis die atombo
ja herr pfa

Ernst Jandl (Radierung)

4 the flag

a fleck
on the flag
let's putzen

a riss
in the flag
let's nähen
where's the nadel

now
that's getan
let's throw it
werfen

into a dreck

that's
a zwec[illegible]

5 privater marsch

schmackel bunz
schmackel bunz
bu[illegible] bunz
bu[illegible] sch[illegible]kel
schmac[illegible] bunz
schma[illegible] bunz
bunz
[illegible]hmackel
sc[illegible]ckel bunz
[illegible] schmackel
bunz
schmackel
[illegible]ckel bunz
[illegible]z bunz
schmackel
[illegible]ckel bunz
bunz
bunz bunz
bunz bunz
[illegible]chmackel

6 [illegible]ruch mit kurzem o

ssso

Texte: Ernst Jandl
© Luchterhand Literaturverlag GmbH, München 1997

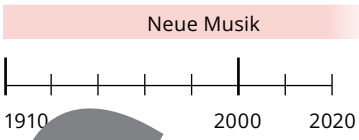
Dieter Glawischnig

▶ Sprecht über die verschiedenen Möglichkeiten, wie Musik und Sprache bei den TB C15–20 verbunden werden.

▶ Entwickelt für eines der gehörten Jandl-Gedichte eine eigene musikalisch-szenische Gestaltung.

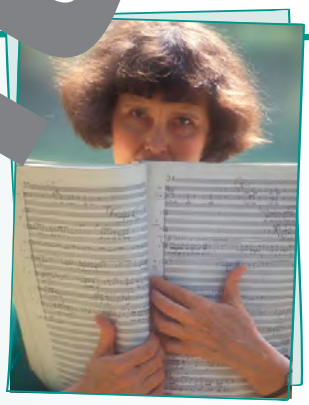
Musterseite helbling.com

ZEITGENÖSSISCHE MUSIK

Die zeitgenössische Musik ist Teil der Neuen Musik und spiegelt das jeweils aktuelle kompositorische Schaffen wider. Häufig versuchen Komponistinnen und Komponisten **neues Klangmaterial** einz etze oder durch **ungewöhnliche Spieltechniken** auf Instrumenten interessan ge z zeugen.

De profundis

Sofia Gubaidulina (1931–2025 / 93 J.)
Die fortschrittliche **russische Komponistin** studierte an den Konservatorien von Kasan an der Wolga und Moskau. In den 1960er- und 1970er-Jahren wurden ihre Werke in der S jet n verboten, weil die Musik nicht den starren Vorgaben „S a-listischen Realismus" entsprach. Der Durchbruch im W gelang Gubaidulina mit ihrem ersten Violinkonzer *Offert* (1981). Seitdem zählt sie zu den führenden Pers chkeiten der russischen und zeitgenössischen Musik. 1992 z i pen (Norddeutschland), wo sie 2025 verstarb.

Sofia Gubaidulina schrieb Orchester- und mermusik sowie Sol literatur. Eine Vorliebe hatte sie für den **Bajan,** der osteuropäisch des **chromatischen Knopfakkordeons.** Das Werk *De profundis* gilt als ihr „Akkordeonkla ".

Im Unterschied zum Tastenakkordeo en b Bajan d e Töne sowohl auf der Diskant- als auch auf der Bassseite durch das Drücken v erzeugt

Tas akkorde

Bajan

De pro h Gubaidulina 1978 für Bajan solo. Der Werktitel verweist auf den biblischen Psalm 13 *s a rufe ich, Herr, zu Dir.* Musikalisch schöpft die Komponistin die Möglichkeiten des Instrum in ni gewesener Weise aus. Das Stück ist teils grafisch, teils traditionell notiert (h Se).

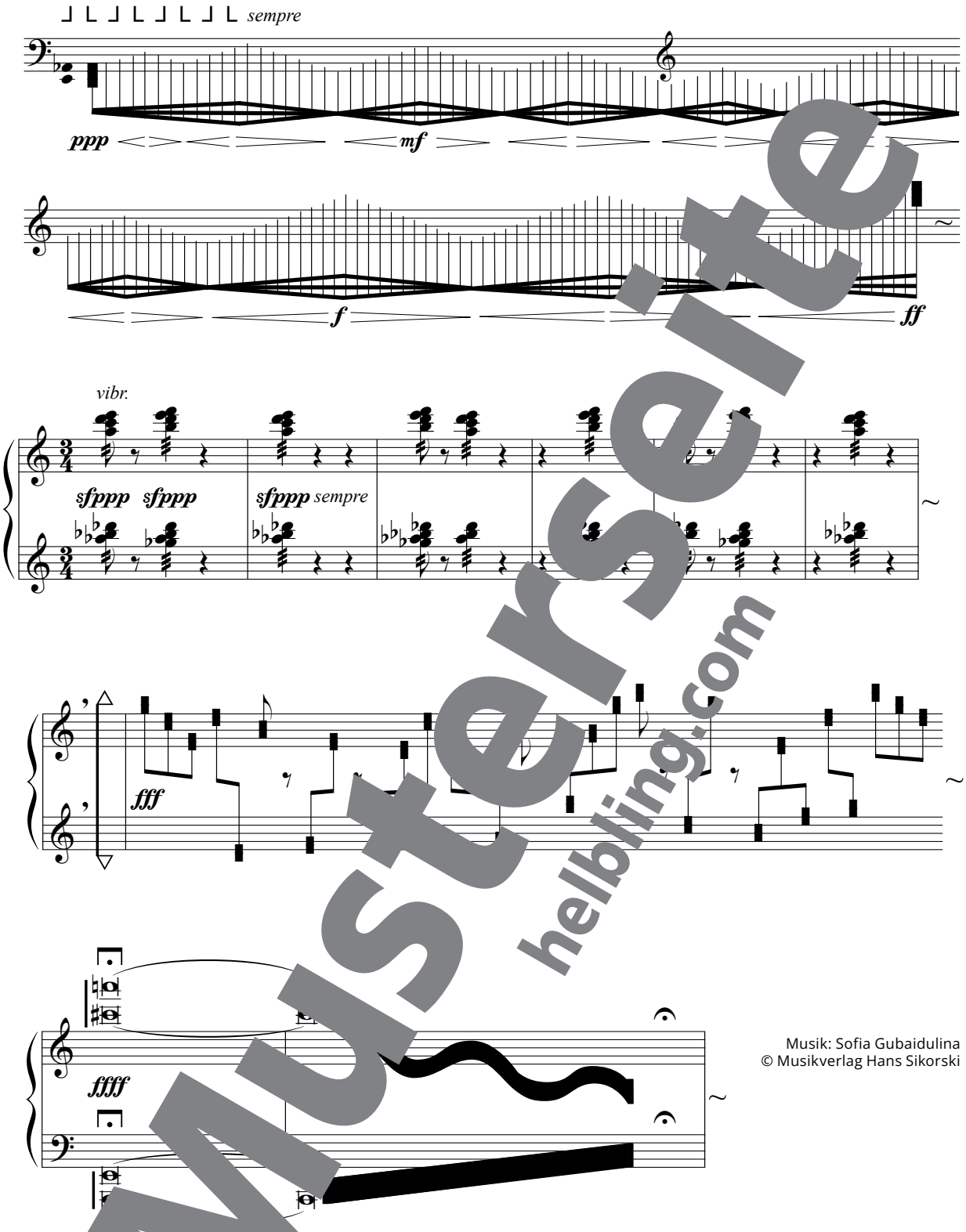
h das n, das dich mit dem Bajan und den modernen Spieltechniken unten t macht.

Moderne Spiel-techniken Bajan

- Höre d beispiele C21–24 zu den Notenausschnitten auf Seite 93. Ordne dann jeweils passende Stilmittel zu. Zur Auswahl stehen:

- **Clustergriffe** (gleichzeitiges Anschlagen mehrerer Töne in dichtem Abstand)
- **Gleitklänge**
- **Bellows Shake** (schnelles Hin- und Herziehen des Balgs)
- **vibrierende „Tontrauben"**

Musterseite
helbling.com

C21
S. Gubaidulina, *De profundis* – Ausschnitt 1

C22
S. Gubaidulina, *De profundis* – Ausschnitt 2

C23
S. Gubaidulina, *De profundis* – Ausschnitt 3

C24
S. Gubaidulina, *De profundis* – Ausschnitt 4

Musik: Sofia Gubaidulina
© Musikverlag Hans Sikorski

Auszüge aus *De profundis* wurden als **Filmmusik** für den Psychothriller *The Killing of a Sacred Deer* (2017) verwendet. Darin sind unter anderem Colin Farrell und Nicole Kidman zu sehen.

▶ Höre einen langen Ausschnitt des Werks (TB C25) mit geschlossenen Augen. Male dir Szenen aus, zu denen die Musik passen könnte. Tauscht euch darüber aus.

C25
S. Gubaidulina, *De profundis* – gekürzte Fassung

Musterseite
helbling.com

MUSIKWISSEN KOMPAKT

Auftakt
Unvollständiger Anfangstakt, der sich mit dem Schlusstakt zu einem voll[illegible]ndig[illegible] Takt (Volltakt) ergänzt:

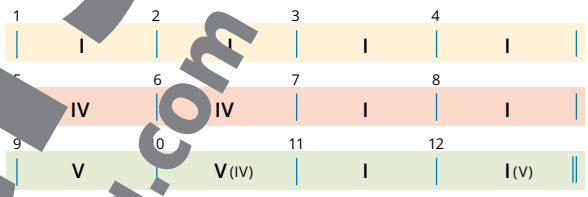

Beat
Grundschlag (Puls, Seite 96) eines Musikstücks

Blues
Richtung der Vokal- und Instrumentalmusik mit typisch[illegible]n- u[illegible]Harmoniemodell, die um 1900 in der afroamerikanischen Bevölkerung im la[illegible]uden der USA entstand

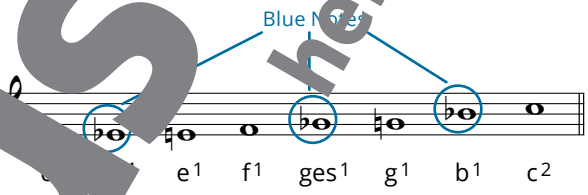
Bluesschema
Der Blues folgt in der Regel einem zwölftaktigen A[illegible]Sch[illegible]a.
Verwendet werden die drei Hauptstufen einer Tonleiter:

- **I. Stufe (Tonika)**
- **IV. Stufe (Subdominante)**
- **V. Stufe (Dominante)**

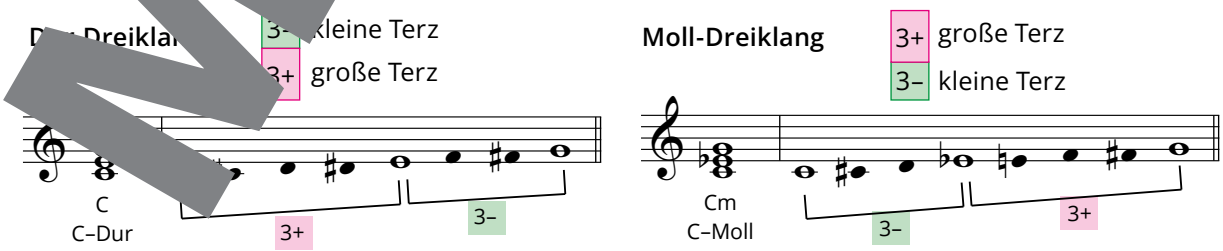

Dirty tones
Unrein gesungene/gespielte[illegible]die für den Blues charakteristisch sind. Besonders verschliffen werden die Terz, Quint und S[illegible]Tonleiter:

Bluestonleiter auf c

Dreiklang
Zusamm[illegible]ng von[illegible]n im Terzabstand. Nach Art (groß/klein) und Zusammensetzung (oben[illegible]erzen unterscheidet man:

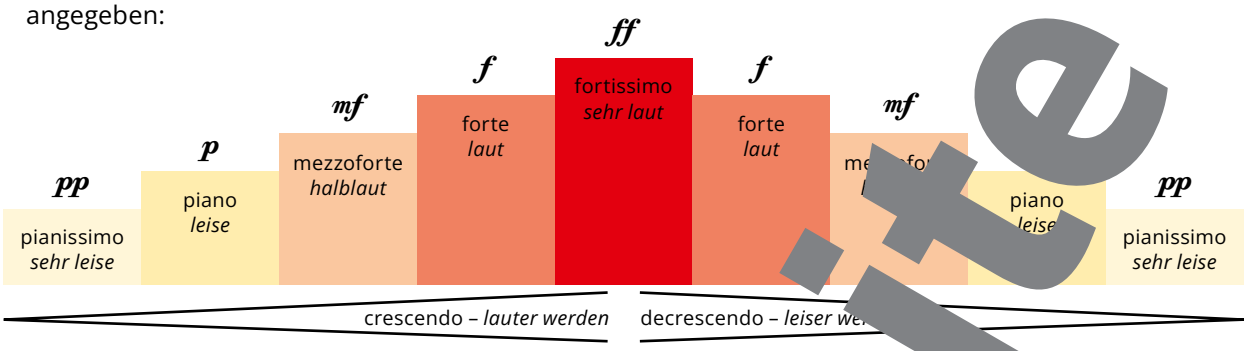

Dur
Tongeschlecht, für das die große Terz (Durterz) als Intervall vom Grundton zum 3. Ton einer Tonleiter charakteristisch ist

Musterseite
helbling.com

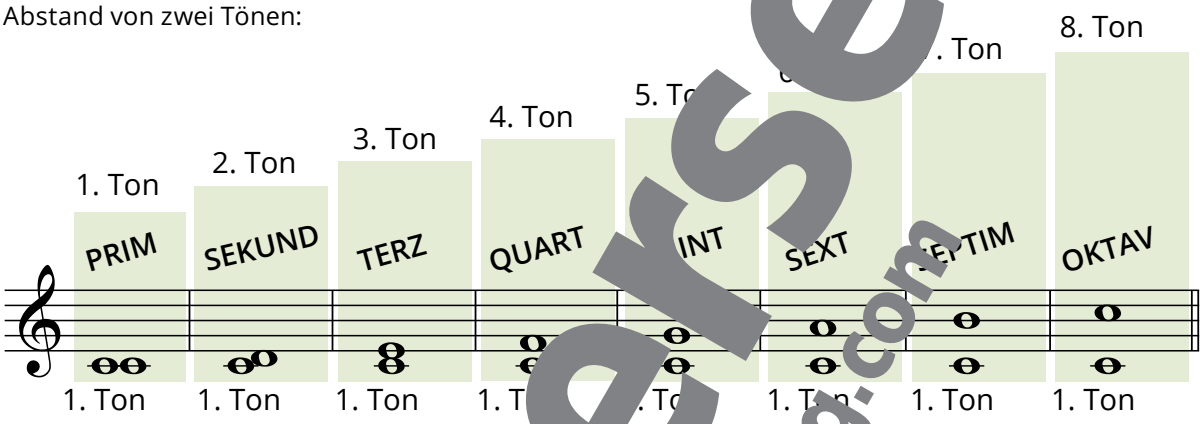
Dynamische Zeichen

Ausdrücke für die Lautstärke. Sie werden meist in italienischer Sprache mit Abkürzungen angegeben:

Intervall

Abstand von zwei Tönen:

Konsonante Intervalle: Prim, Terz, Quart, Qu… …tav
Dissonante Intervalle: Sekund, Se…

Kanon

Mehrstimmiges Musikstück, bei d… die Stimmen nacheina…der mit der gleichen Melodie/dem gleichen Rhythmus einsetzen

Konzert

1. Musikalische Gattung, be… …e od… …ehrere Solostimmen dem Orchester gegenüberstehen
2. Öffentliche Musikaufführung

Liedformen

Zweiteilige Lie… …B … …teilige Liedform: A B A, A A' B oder A B B

Moll

Tongesch… …ht, für da… …e kleine Terz (Mollterz) als Intervall vom Grundton zum 3. Ton einer Tonleit…

Notenlinie…

Es g… …unf Notenlinien und vier Zwischenräume.

Die Tonhöhe einer Note ist aufgrund ihrer Position im 5-Liniensystem und mit Hilfe des Notenschlüssels (z. B. Violinschlüssel) bestimmbar.

Musterseite
helbling.com

Notenschlüssel

Notenschlüssel (am Beginn einer Notenzeile) legen die Tonhöhen fest:

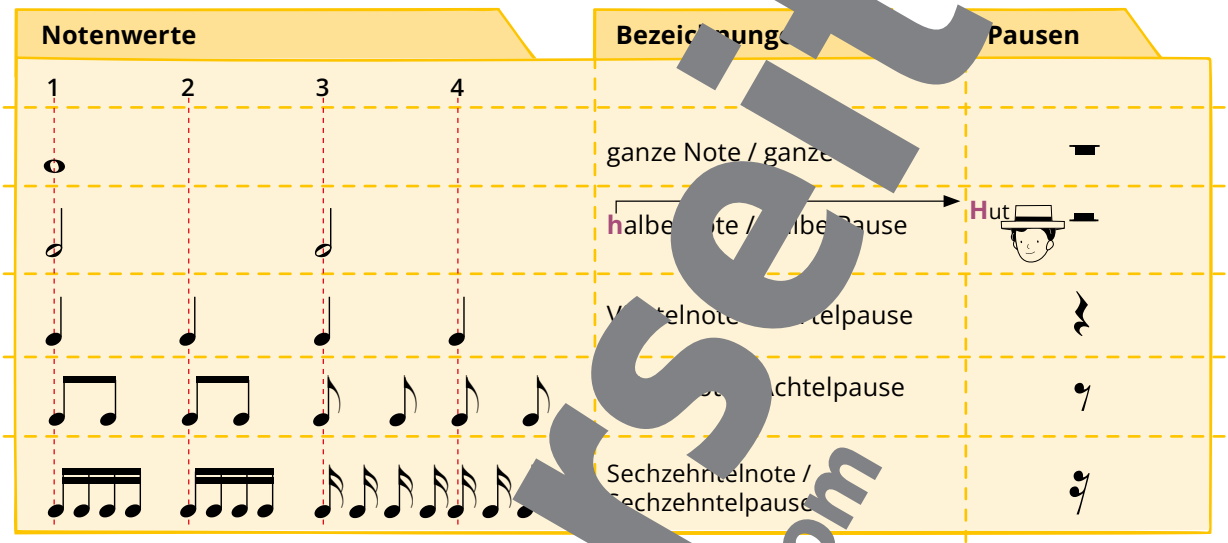

Violinschlüssel (**G**-Schlüssel) – alle hohen Stimmen

B[illegible]schlüssel (F-Schl[illegible]ssel) – [illegible]ssstimmen

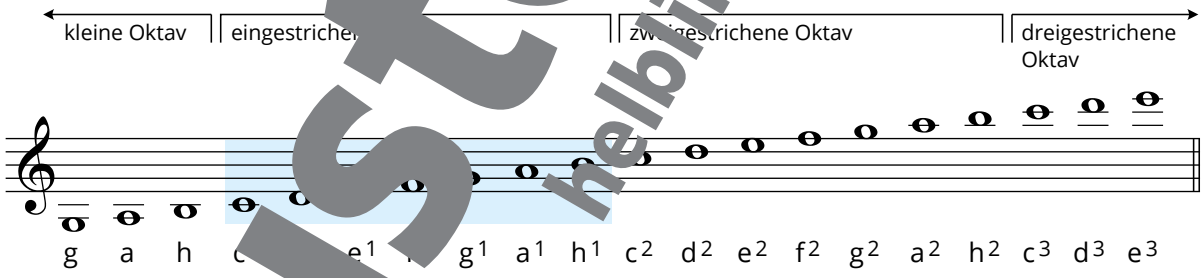
Notenwerte und Pausen

Offbeat

(Vorgezogene) Betonungen zwischen den Beats (Seite 94); typisch für Rock, Pop und Jazz

Oktavräume

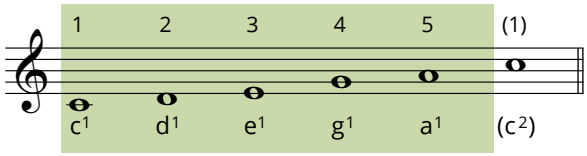

Oratorium

Vertonung eines geistlichen oder weltlichen Texts für Orchester, Chor und Sologesang ohne Bühnendarstellung

Pentatonik

Die pentatonische Tonleiter besteht aus fünf Tönen (penta = fünf). Kennzeichnend ist das Fehlen von Halbtonschritten (Beispiel: pentatonische Tonleiter auf c):

Puls

Gleichmäßige Schläge, die alle gleich betont sind

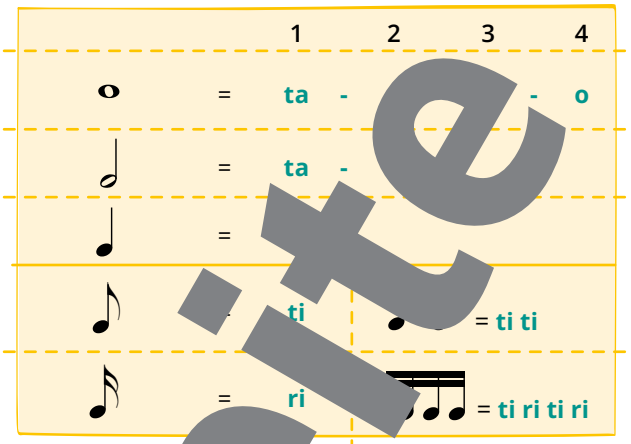
Rondo

Reihungsform mit wiederkehrendem Refrain und wechselnden Couplets

Kettenrondo: A B A C A D A **Bogenrondo:** A B A C A B A

Musterseite helbling.com

Rhythmus
Zeitliche Gliederung in lange und kurze Tondauern/Pausen

Rhythmussilben
Der ungarische Komponist, Ethnomusikologe und Musikpädagoge **Zoltán Kodály** (1892–1967 / 84 J.) unterlegte die unterschiedlichen Notenwerte mit einfachen **Sprechsilben,** um die praktische Ausführung von Rhythmen zu erleichtern:

Solmisation
Praxismethode zum Erlernen von Melodien nach **Singsilben:**

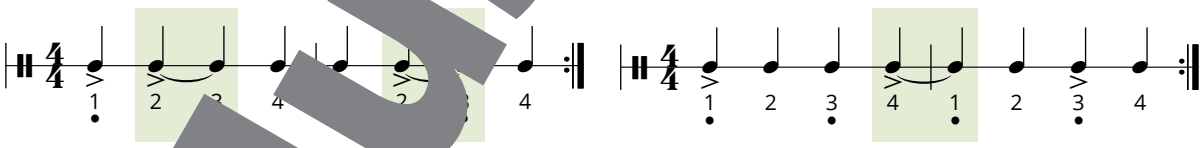

Sonatenhauptsatzform
Typische Form für den 1. Satz einer Sinfonie, [illegible]er Sonate

Exposition – Durchführung – Reprise ([illegible])

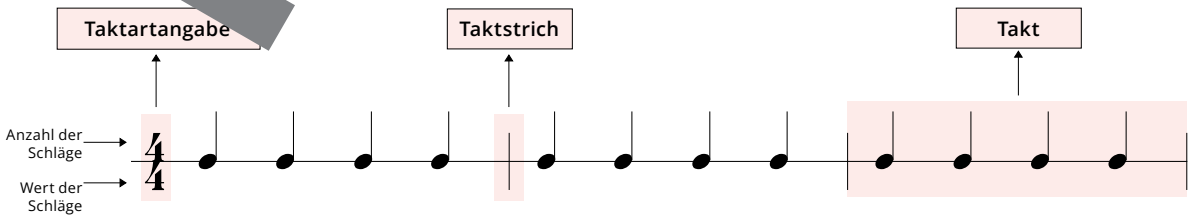
Suite
Barock: Abfolge von Tanzsätzen nach dem [illegible]emande, Courante, Sarabande, Gigue
Später: freie Aneinanderreihung [illegible]ständiger Instrumentalstücke

Synkope
Akzentverschiebung, durch die ein unbetonter Taktteil zu einem betonten wird:

Takt
Gruppierung von Notenwerten zu einer Einheit

In einem [illegible] wird der Wert von vier Viertelnoten zusammengefasst:

Musterseite
helbling.com

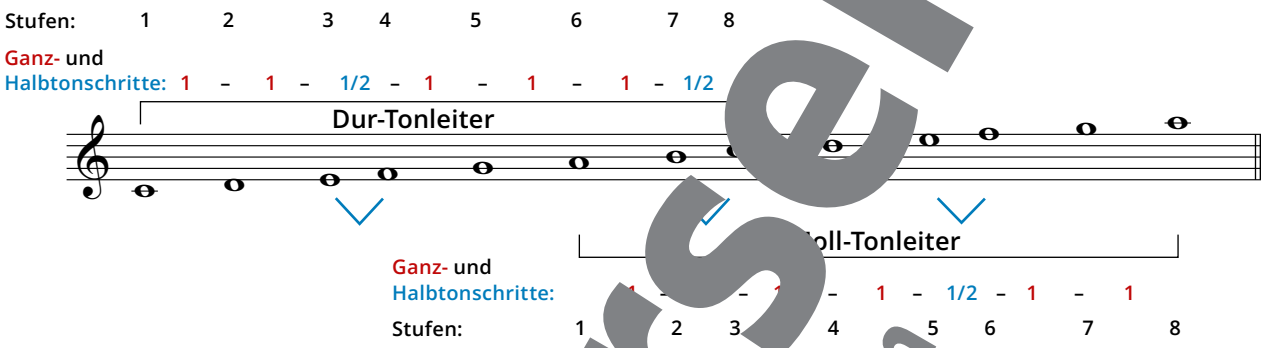
Tempobezeichnungen

Angabe für die Geschwindigkeit eines Musikstücks, üblicherweise in italienischer Sprache:

adagio	=	ruhig	presto	=	schnell
andante	=	gehend	accelerando	=	schneller werden
allegro	=	mäßig schnell	ritardando	=	langsamer

Tonleiter

Die gebräuchlichsten Tonleitern **(Dur-Tonleiter, Moll-Tonleiter)** bestehen aus sieben Tönen innerhalb einer Oktav, die sich durch die Stellung von Halb- und Ganztonschritten unterscheiden:

Triole

Unterteilung eines Notenwerts in drei gleichlange Notenwerte:

Versetzungszeichen

Musikalische Zeichen, die die Tonhöhe verändern:

		An den Namen der Stammnote wird folgende Silbe angehängt:
♯ = Kreuz	einen Halbton erhöht	- is
♭ = Be	einen Halbton erniedrigt	- es **Ausnahmen:** h erniedrigt = b a erniedrigt = as e erniedrigt = es
♮ = Auflösungs-zeichen	♯ oder ♭ wird aufgehoben	

Musterseite
helbling.com

Musik und ©: Thomas Wander

PARTITUR FATAL DISCOVERY

Musterseite
helbling.com

PRAXIS SOLMISATION UND RHYTHMUSSPRACHE

▶ Mithilfe der Beispiele 1 bis 4 kannst du deine **Solmisationskenntnisse** a[illegible]en und vertiefen. Singe zum jeweiligen Tonbeispiel.

Beispiel 1

C26 Th. Wander, *Magazin*

Beispiel 2

C27 Th. Wander, *Weekend*

Beispiel 3

C28 Th. Wander, *Main Title*

Beispiel 4

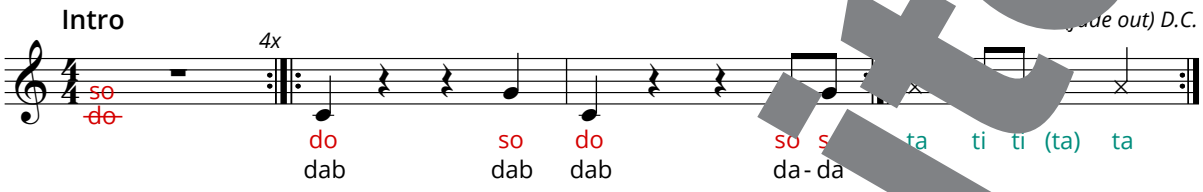
C29 Th. Wander, *Bläser-Riff*

Musterseite
helbling.com

▶ Die folgenden Beispiele enthalten auch **Rhythmussilben**. Sprich sie zur Musik und/oder verwende Perkussions- bzw. Körperinstrumente (z. B. klatschen). In den gesungenen Teilen kannst du neben den **Solmisationssilben** zum Teil auch die angegebenen **Singsilben** ve[illegible]n.

Beispiel 5

C30
Th. Wander, *Fluke*

Beispiel 6

C31
Th. Wander, *Starlight*

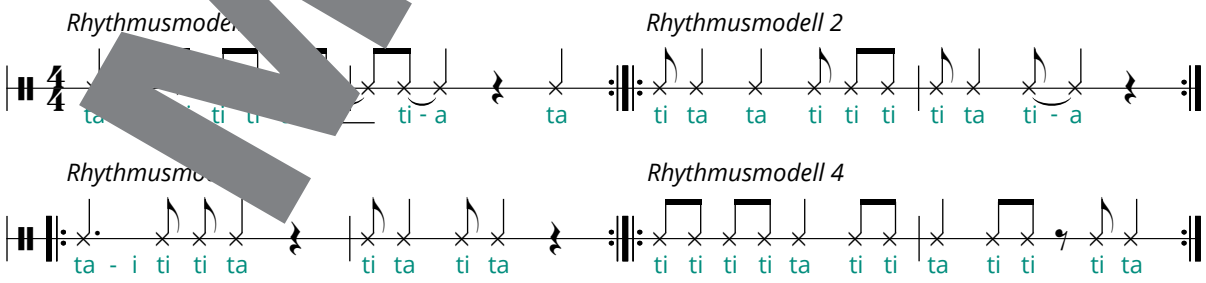
Beispiel 7

C32
Th. Wander, *Tanzsong*

▶ Beim Beispiel 8 (2 Takte l[illegible]anen d[illegible] **Rhythmusmodelle** beliebig oft zum TB C33 gesprochen (Rhythmussilben) und/oder mi[illegible]ssions-/Körperinstrumenten ausgeführt werden. Entwickelt auch eine kleine **cho[illegible]rafische [illegible]taltung.**

Beispiel 8

C33
Th. Wander, *Let's Have a Party*

Musterseite
helbling.com

ÜBERSICHT TONBEISPIELE

Audio-CD A

Tonbeispiel	Seite	
A1	5	Playback zu *Voice-up 1*
A2	6	Playback zu *Voice-up 2*
A3	7	Playback zu *Voice-up 3*
A4	9, 12	*Bundesbahnblues* (H. Qualtinger)
A5	10, 12	Playback zu *Bundesbahnblues*
A6	14	L. v. Beethoven, *Fidelio, Ha, welch ein Augenb* – Ausschnitt
A7	14	L. v. Beethoven, *Fidelio, O welche Lust* (Chor d
A8	15	L. v. Beethoven, *Fidelio, Er sterbe*
A9	15	L. v. Beethoven, *Fidelio, Nr. 14 Quartett* – B
A10	15	L. v. Beethoven, *Fidelio, Finale* – Ausschnitt
A11	16/17	Playback zu *Aquarius*
A12	16/17	G. MacDermot, *Hare Krishna*
A13	19	A. Schönberg, *Ein Überlebender aus* – Ausschnitt
A14	20	B. Smith, *Backwater Blues*
A15	20/21, 23	Playback zu *Backwater Blues*
A16	22	D. Ellington, *Duke's Place*
A17	24/25	B. Haley, *Rock Around the Clo*
A18	24/25	Playback zu *Rock Around the*
A19	27	Playback zu I *Say a Little Pray*
A20	29	*Rapper's Delight* (Sugarh ang) – Aus itt
A21	29	Hip-Hop-Groove
A22	31	*Seikiloslied*
A23	32	Introitus zu Epiphania – Be
A24	32	Quintorganum (3
A25	32	Quartorganum
A26	33	Perotinus, Org m dru m *Sederunt principes* (gekürzte Fassung)
A27	34	B. Strozzi, *La Ve* Be
A28	36	R. Dü hang
A29	41	*Stille eilige Nacht* (urspr. Vers n)
A30	43	Potpou cht ilige Nacht

Audio-CD B

Tonbeispiel	Seite	
B1	45	G. in d-M Al mande
B2	45	G. F. Händel, e in d-Moll, Courante
B3	45	Hände ite in d-Moll, Sarabande
B4	45	G. el, *Suite in d-Moll, Gigue*
B5	4	Playb *Sarabande*
B6		Th. W ler, *Cuepoints* – Charakter A
B7	47	der, *Cuepoints* – Charakter B (2x)
B8		Th. Wander, *Cuepoints* – Charaktere AB (4x)
B9		Th. Wander, *Cuepoints*
B10	50	skrat Ramble* (Louis Armstrong and His Hot Five)
B	5	Playback zu *Sing, Sing, Sing*
		Got a Match? (Chick Corea Elektric Band) – Ausschnitt
		Birdland (Weather Report) – gekürzte Fassung
B14	54	*Birdland* (The Manhattan Transfer) – Ausschnitt
B15	7	Playback zu *Turn Around*
B16	8	I. Strawinski, *Vorboten des Frühlings* – Beginn (3x)
B17	59	I. Strawinski, *Geheimnisvoller Reigen der jungen Mädchen* – Beginn (3x)
B18	60	S. Reich, *Clapping Music* – Beginn
B19	62	Playback zu *Ale Brider*
B20	64/65	Playback zu *Gelem, Gelem*
B21	70/99	Th. Wander, *Fatal Discovery*
B22	72	P. Sattler, *Du bist Musik*
B23	72	Playback zu *Du bist Musik*

Musterseite
helbling.com

Audio-CD C

Tonbeispiel	Seite	
C1	76	W. v. d. Vogelweide, *Wol mich der stunde*
C2	77	Playback zu *Hadubrand*
C3	78	H. v. Bingen, *Spiritus sanctus vivificans* – Beginn
C4	79	O. di Lasso, *Audite Nova*
C5	80	A. Vivaldi, *Herbst,* 1. Satz – Beginn
C6	80	A. Vivaldi, *Herbst,* 2. Satz
C7	80	A. Vivaldi, *Herbst,* 3. Satz – gekürzte Fassung
C8	81	L. v. Beethoven, Klaviersonate op. 27/2, 1. Sat
C9	84	A. Bruckner, *Te Deum* – Ausschnitte
C10	85	R. Schumann, *Träumerei*
C11	86	F. Liszt, *Ungarische Rhapsodie* Nr. 2 – Schluss
C12	87	N. Paganini, *Moto Perpetuo* op. 11 – gekürzte Fas ung
C13	88	C. Debussy, *Prélude à l'après-midi d'un faune*
C14	89	A. Berg, *Wozzeck,* 3. Akt, 4. Szene – Beginn
C15–20	91	D. Glawischnig/E. Jandl, *Laut und Luise* – Aus
C21–24	93	S. Gubaidulina, *De profundis* – 4 Ausschnitte
C25	93	S. Gubaidulina, *De profundis* – gekürzt ssung
C26–33	100/101	Th. Wander, Praxis Solmisation und thm ache – 8 Beispiele

ÜBERSICHT VIDEOBEISPIELE

Seite	
14	L. v. Beethoven, *Fidelio, Ha, welch ein Augenblick* – A itt
14	L. v. Beethoven, *Fidelio, O welche Lust* (G efange en)
15	L. v. Beethoven, *Fidelio, Nr. 14 Quartet* Begi
15	L. v. Beethoven, *Fidelio* – Ankunft des is
15	L. v. Beethoven, *Fidelio, Finale* – Aussch
16, 27	Tutorial Belting
29/30	Hip-Hop-Modelle
32	Introitus zu Epiphania – Begi
42	Stille-Nacht-Museum
45	G. F. Händel, *Suite in d-Mo emande*
45	G. F. Händel, *Suite in d-M Co*
45	G. F. Händel, *Suite in d-M*
45	G. F. Händel, *Suite in Moll, Gigue*
51	Big Band Cross, *Sing Sing*
55	E. Fitzgerald, *It Don't Me g* – Ausschnitt
63	Moritz Weiß Kle er Trio & s, *Ale Brider*
83	E. Mayer, *Klavi t in B r,* 1. Satz – Beginn
87	N. Pag *Moto Pe* 11 – gekürzte Fassung
90	R. Cl *glia on a Old English Tune*
92	Moder n Bajan

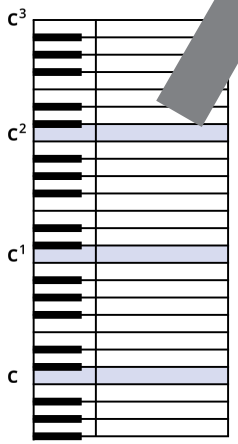
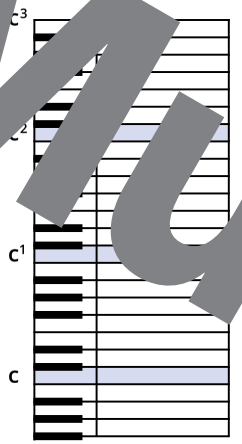
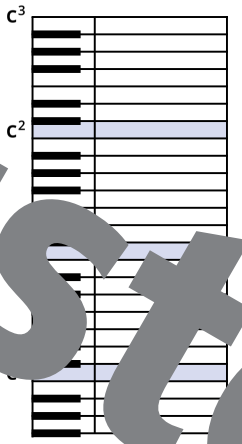
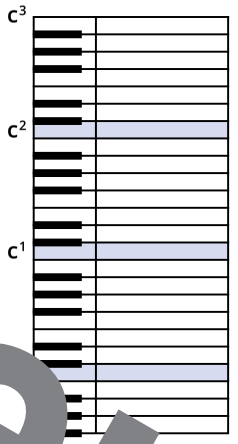
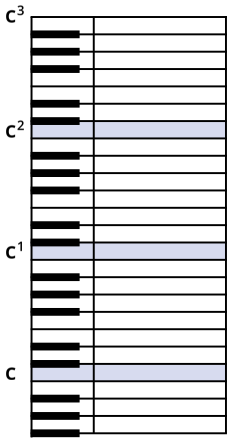
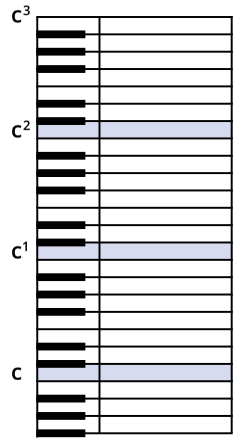
ÜBER CHT TERRICHTSAPPLIKATIONEN

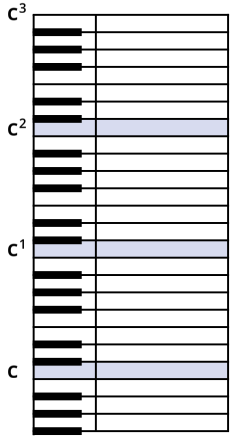
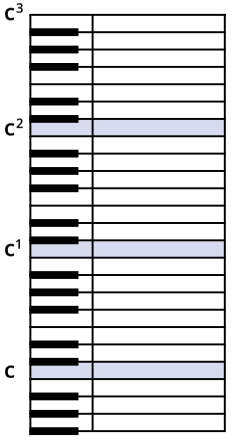
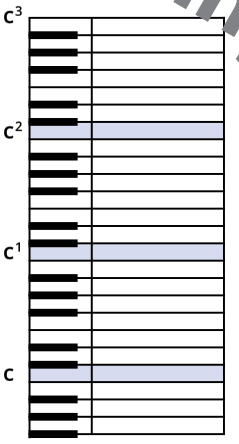
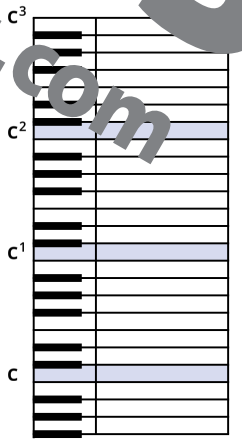
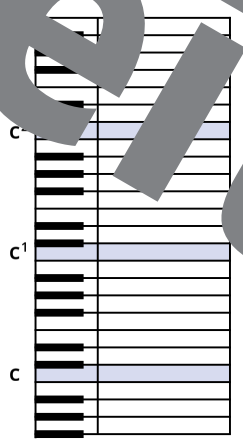
Seite	
36	Mu r Spiel-mit-Satz zu R. Dünser, *Exchange*
46	Interaktiv artitur zu G. F. Händel, *Sarabande*
53	Multimedialer Spiel- und Sing-mit-Satz zu *Birdland* (Weather Report) – gekürzte Fassung
73	Lernspiel – Fang den Namen
73	Lernspiel – Fang das Wort
87	Multimedialer Spiel-mit-Satz zu N. Paganini, *Moto Perpetuo op. 11* – gekürzte Fassung

HELBLING Piano App zum Trainieren, Experimentieren und Musizieren: Seiten 7, 21, 22, 23, 34, 46

Musterseite helbling.com

VORLAGE MEIN STIMMUMFANG

September	Oktober	November	Dezember	Jänner	Februar
					

März	April	Mai	Juni	Juli	August
					

Musterseite
helbling.com

NOTIZEN

Musterseite
helbling.com

Musterseite
helbling.com

Musterseite
helbling.com

NOTENZEILEN

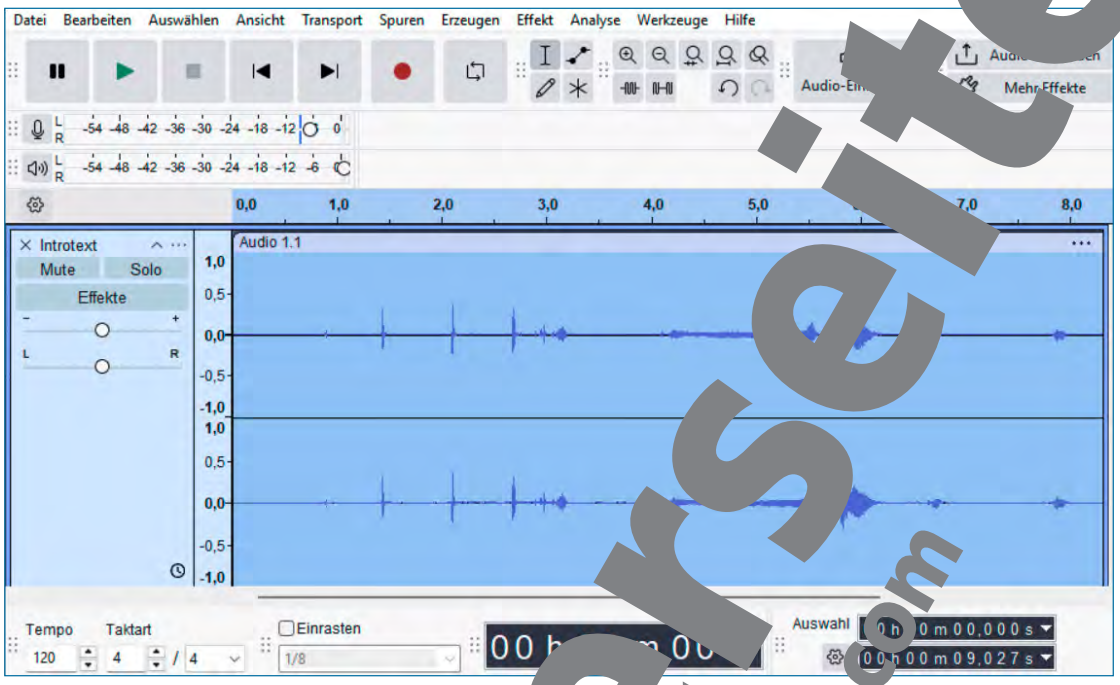

Musterseite
helbling.com

Musterseite
helbling.com

ANLEITUNG AUDIOAUFNAHME UND -BEARBEITUNG

Zugang: Klicke unter audacityteam.org auf den Button Download without Muse Hub . Öffne nach dem vollständigen Download die Installationsdatei und folge den Anweisungen. Nach der **Inst** kannst du *Audacity* (Version 3.7.7) öffnen und direkt loslegen. Die **Abbildung** zeigt das *Aud* -H ter:

Aufnahme (Sprechtext): Wenn du ein exte M ofo enutzt, te sicher, dass es richtig angeschlossen und in den Einstellungen (unte ➜ *Einst ngen*) ausgewählt ist. Klicke auf den roten **Aufnahmeknopf** ch; im Hauptfenste erscheint deine Aufnahme in Wellenform. Zum Beenden klicke auf wende einen Kopfhörer, um einmal Aufgenommenes nicht ein zweites Mal auf eine neue Spur m men. Schalte bereits Aufgenommenes mit Mute stumm.

Import (Musik): Klicke im Haupt st ***tei,*** wähle ***portieren*** und dann ***Audio…***. Suche in deinem Explorer die Musikdate , W usw.), die du importieren und bearbeiten möchtest. Nach dem Import siehst du usik in W enform im Hauptfenster.

Bearbeitung:

- **Markieren:** Nutze hie das **Aus wahlwerkzeug** I .
- **Schneiden:** M re eine schten Abschnitt und drücke die Taste *Entf* oder wähle im Menü *Be usschneiden.*
- **Effekte anwen** Ma unächst einen Abschnitt, gehe im Menü auf *Effekt* und wähle, z. B.:
  + *Lauts rke und K ression* ➜ *Normalisieren/Verstärken* der Lautstärke
  + *Übe nden/Einblenden* für weiche Übergänge
- **Mehrsp arbeitung:** Beim Erstellen eines Podcasts importierst du verschiedene Sprachaufnahmen u kstücke in separate Spuren (siehe Seite 64). Mit dem **Zeitverschiebungs-Werkzeug** ↔ kann u die Spuren relativ zueinander verschieben und synchronisieren.

Abmischen, Speichern, Exportieren: Speichere dein Projekt regelmäßig: *Datei* ➜ *Projekt speichern.* Wenn du mit der Bearbeitung endgültig zufrieden bist, klicke auf *Datei* ➜ *Audio exportieren.* Wähle das gewünschte Format (z. B. MP3, WAV), gib einen Dateinamen ein, wähle den Speicherort und bestätige die Auswahl.

Tipp: Im Internet (Suchwörter „Audacity Tutorial deutsch“) findest du gut verständliche Video-Tutorials zu *Audacity.*

Musterseite
helbling.com

ANLEITUNG PIANO APP

Die Piano App als vielfältig einsetzbares Musik-Tool

Die **HELBLING Piano App** kannst du in der Schule oder auch zu Hause [illegible]en.

- Setze sie ein, um:
  - Inhalte der Musikkunde (z. B. Noten, Intervalle, Dreiklänge, [illegible]sch zu erkunden.
  - Liedmelodien und andere Notenbeispiele zum Klin[illegible] zu b[illegible]ge[illegible]
  - Lieder und Stücke mit Basstönen oder Akkorden zu beg[illegible]n.
- Nutze die Piano App bevorzugt am Tablet und Smartphone o[illegible]h am PC/Laptop. Du kannst sie über die kostenlose HELBLING Media A[illegible]rufen. W[illegible]das funktioniert, verrät dir der Anleitungstext zur Media App auf der [illegible]ten Umschlaginnenseite.
- Die Bedienung der Piano App ist einfach:
  - Bringe Tasten einzeln oder gemeinsam über d[illegible]n Tou[illegible] zum Klingen.
  - Mit der Markierungsfunktion kannst du Int[illegible]alle[illegible] Dreiklänge sichtbar machen und verklanglichen. Die Funktion eignet sich ab[illegible]nfachen Akkordbegleitung in der Klasse.
  - Mit ➕ / ➖ vergrößerst/verkleinerst [illegible]n[illegible] mit ➡ / ⬅ [illegible]erschieb[illegible]du schrittweise den angezeigten Tastenbereich.
  - Mit dem Schieberegler ⋮⋮⋮ kommst [illegible]schnell [illegible]verschiedene Oktavbereiche der Tastatur.
  - Über ⚙ gelangst du ins Menü[illegible] d[illegible]e F[illegible]ktionen einstellen kannst:
    + Instrument (Sound): Klavier, [illegible]un[illegible]idere
    + Ansicht: 1 bis 3 Okt[illegible]
    + Tonnamen: ein-/ausb[illegible]
    + Solmisationssilben: ein-/aus[illegible], Tonart [illegible]len
    + Tasten markieren: [illegible]n/aus, Tasten markier[illegible]n und abspielen

Konzeptentwicklung & Redaktion:
Redaktion Rinderle, Dr. Matthias Rinderle, Augsburg

Programmierung:
Wohlhart Lernsoftware, Christian Afonso, Graz

Screendesign:
Marinas Werbegrafik, Jacek Jasinski, Innsbruck; HELBLING, Sandra Dietrich, Wien

Sounds:
ISSA Musik, Ludger Sauer, Augsburg

Musterseite
helbling.com

HELBLING Media App

Mit der **HELBLING Media App** hast du Zugriff auf die **HELBLING Piano App.**

So einfach geht's:

1. App herunterladen
Lade dir die kostenlose HELBLING Media App im *Apple App Store* oder im *Google Play Store* auf ein Smartphone oder Tablet herunter.

2. Inhalte hinzufügen
Starte die Media App und tippe auf ⊕. Scanne den QR-Code oder gib unter MANUELLE EINGABE den untenstehenden Code ein und bestätige die Eingabe. Die Inhalte werden der Media App hinzugefügt.

3. Inhalte verwenden
Die Inhalte der M[illegible] sin[illegible]n Buch mit dies[illegible]m Sy[illegible] gekennzeichne[illegible] die Media App und tippe auf *Piano*[illegible]

Die Inha[illegible]er Media App werden ge[illegible]mt. Wir empfehlen dir, eine [illegible]rbindung zu nutzen.

Musterseite
helbling.com

HELBLING