

Musikalische Gestaltungsmittel

Um herauszufinden, wie der Komponist den jeweiligen Charakter und Ausdruck eines Stückes erzielt hat, ist es wichtig, dass man sich mit den Gestaltungsmitteln der Musik gut auskennt.

Wenn wir beim Hören und Analysieren auf sie achten, dann können wir verstehen, wie der Komponist den jeweiligen Ausdrucksgehalt erreicht hat.

Fachbegriff	Erläuterung
Dynamik	Lautstärkeangaben (z.B. pianissimo, piano, mezzoforte, forte, fortissimo) Lautstärkeveränderungen (z.B. crescendo, decrescendo) Plötzliche Wechsel (z.B. sforzato, fortepiano)
Rhythmik	Tondauern, Notenwerte, Pausen (z.B. Punktierungen, Synkopen, Fermaten) Tempoangaben (z.B. lento, andante, allegro) Tempoveränderungen (z.B. ritardando, accelerando) Taktart (z.B. gerader/ungerader Takt, Taktwechsel)
Melodik	Tonumfang/Ambitus (z.B. gering, groß) Tonvorrat/Skalen (z.B. Dur-/Molltonleiter, chromatische Leiter) Melodischer Verlauf (z.B. steigend, fallend, wellenförmig, sanglich) Intervalle (z.B. Tonschritte, Tonsprünge, Tonwiederholung, Dreiklangsbildung) Gliederungen (z.B. Motiv, Phrase, Thema) Artikulation (z.B. staccato, legato, portato)
Harmonik	Zusammenklang (z.B. Konsonant, dissonant) Tongeschlecht, Tonart (z.B. Dur, Moll, Atonalität) Harmoniewechsel (z.B. Kadenz, Modulation)
Satztechnik	Verhältnis der Stimmen zueinander (z.B. Homophonie, Polyphonie, Imitation)
Formmodelle	Gliederung, Aufbau des Stückes in größere Sinneinheiten bzw. musikalische Formen (z.B. Menuett, Rondo, Sonatenhauptsatzform, Variation, Bluesschema)
Besetzung	Instrumentale Besetzungen (z.B. Band, Blaskapelle, Streichquartett, Sinfonieorchester) Vokale Besetzungen (z.B. Song, Lied, Chor a capella) Instrumentengruppen (z.B. Streich-, Zupf-, Holz-, Blechblas-, Schlag-, Tasteninstrumente)
Gattung	Instrumentale Gattungen (z.B. Konzert, Sonate, Sinfonie, Programmmusik) Vokale Gattungen (z.B. Oper, Musical, Song, Ballade, Rezitativ, Arie, Choral)