

The Small Rounded Two/Three-Part Form in Europe before the Genesis of the Viennese Classical Style – a Computer-Assisted Analysis

Project Description

Scholars such as Dahlhaus, Potter and Murtomäki have claimed that the Viennese classical style is not an Austro-German, but a pan-European creation. P29661 contributes to proving this hypothesis by investigating a musical form that is particularly prominent in Viennese classical music: the small rounded two/three-part form ('sr2/3pf' in the following). In this project, we reconstruct the distribution of the sr2/3pf in popular music collections printed and published in the first half of the 18th century, i.e. *before* the emergence of Viennese classical music, and in diverse places of Europe, first and foremost London, Amsterdam, Paris, and various Germany-speaking cities. In doing this, the project puts the theory into perspective according to which the sr2/3pf is a kind of marker of the Viennese classical style.

Furthermore, since the sr2/3pf can be found in various Viennese classical compositions (such as "Freude, schöner Götterfunken" and "Komm, lieber Mai, und mache") to which writers on music have attributed an Austro-German *volkstümlichen* character, the project's investigation of the sr2/3pf in early-18th century Europe also questions the so-called *Volkston-These*. (Adherents of the *Volkston-These* claimed that works of Haydn and Mozart as well as Beethoven were marked by an Austro-German volkstümlichen Ton.) P29661 supports and complements recent musicological studies that revealed the concept of the Austro-German *Volkslied* and the *Volkston-These* as little more than fiction generated in the framework of 19th- and 20th-century nationalism. Demonstrating that the sr2/3pf shaped popular music in diverse, not only Austro-German regions, the project proves that what past 19th- and early-20th-century scholars considered a constitutive aspect of the Austro-German *volkstümlichen Ton* was standardized as a feature of popular repertoires (dances and songs) in numerous regions of Europe, usually not considered the cradle of Viennese classicism.

To achieve the described aims, the project will determine the quantity of the sr2/3pf in popular music collections that were printed, sold and – probably – performed in London, Amsterdam, Paris and various cities in German-speaking countries. As the project will demonstrate, it was those repertoires that contributed to the stylistic formation and the standardization of the sr2/3pf. Seen in this way, P29661 offers a study of cultural transfer in Europe from a new perspective.

Furthermore, it uses new technological methods. Optical music recognition software will help to transform the scores of the described musical bodies (short songs and dances) into digital files resulting in ca. 2000 data sets. Computer-analytical tools, written for this project, will identify the individual components of the sr2/3pf in the data sets.

The results will be published in the following formats: a monograph that presents the history of the sr2/3pf in central Europe of the early and mid-18th-century; an interactive map that is available online and visualizes the different phases of the development of the sr2/3pf in Europe; a journal article that reflects the music-analytical procedures developed for this

project in light of cognitive-scientific research problems ('context-dependence of the understanding of musical form').

Generally P29661 contributes new insights to the following areas: music information retrieval in music-historiographical contexts; theory and history of musical form in the 18th century; history of the concept of popular music; music cognition and music informatics; research on standardization and taste formation.

Die kleine gerundete zwei-/dreiteilige Form im Europa vor der Genese des Wiener klassischen Stils – eine computergestützte Analyse

Musikwissenschaftlerinnen und Musikwissenschaftler wie Dahlhaus, Potter und Murtomäki haben die Aufmerksamkeit darauf gelenkt, dass der Wiener klassische Stil weniger eine österreichisch-deutsche als vielmehr eine gesamteuropäische Schöpfung sein dürfte. P29661 unterstützt diese These mit Fokus auf die kleine gerundete zwei-/dreiteilige Form, die für viele Kompositionen im Wiener klassischen Stil eine konstitutive Rolle spielt (im Folgenden kurz: 2-/3teilige Form). Das Projekt rekonstruiert die Verbreitung der 2-/3teiligen Form in populären Musiksammlungen (Lieder und Tänze), die in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts, d.h. *vor* der Entstehung der Wiener Klassik, und an verschiedenen Orten Europas verlegt und vertrieben wurden: in London, Amsterdam, Paris sowie verschiedenen Städten im deutschsprachigen Raum. Mit dieser Ausrichtung modifiziert das Projekt den bisherigen Forschungsstand, dem gemäß die 2-/3teilige Form eine Art ‚Marker‘ des Wiener klassischen Stils ist.

Mehr noch: Indem die 2-/3teilige Form in verschiedenen Wiener-klassischen Kompositionen zu finden ist, denen ein volkstümlicher Charakter zugeschrieben wird (s. "Freude, schöner Götterfunken" und "Komm, lieber Mai, und mache"), stellen die Untersuchungen im Rahmen von P29661 ebenfalls die sog. Volkston-These infrage. (Die These, die im geistigen Umfeld des Nationalismus des 19. und frühen 20. Jahrhunderts entstand, schrieb einigen Werken Haydns und Mozarts, aber auch Beethovens einen österreichisch-deutschen volkstümlichen Ton zu.) Indem das Forschungsprojekt zeigt, dass die 2-/3teilige Form bereits vor der Durchsetzung des Wiener klassischen Stils im späteren 18. Jahrhundert und an anderen Orten als Wien Musik prägte und zu musikformaler Standardisierung beitrug, unterstützt es jene musikwissenschaftlichen Studien, die die Volkston-These als eine fiktionale Konstruktion entlarvt haben.

Zur Erreichung der o.g. Zielsetzungen werden wir populäre Musiksammlungen mit Liedern und Tänzen, die im frühen und mittleren 18. Jahrhundert in London, Amsterdam und Paris in Ergänzung zu verschiedenen Städten im deutschsprachigen Raum gedruckt, verkauft und – vermutlich – musiziert wurden, in Hinblick auf die Verwendung der 2-/3teiligen Form analysieren. P29661 untersucht somit Kulturtransfer in Europa von einer neuen Perspektive.

Es bringt hierzu neue technische Methoden in Anwendung: Von den historischen Drucken der oben beschriebenen Musiksammlungen werden mittels Optical-Music-Recognition-Software digitale Datensätze (ca. 2000 Stück) hergestellt, die anschließend mittels eigens hierfür programmierter Computer-Software in Hinblick auf die Parameter der 2-/3teiligen Form statistisch ausgewertet werden.

Die Ergebnisse der Big-data-Analyse werden in folgenden Formaten der Öffentlichkeit zugänglich gemacht: als eine Monographie zur Geschichte der 2-/3teiligen Form in Mitteleuropa des frühen und mittleren 18. Jahrhunderts; eine online bereit gestellte interaktive Landkarte, die die Verbreitung der Form in ihren einzelnen Phasen in Europa visualisiert; ein Aufsatz, der die im Projekt angewandten Verfahren in Hinblick auf aktuelle kognitionswissenschaftliche Fragestellungen zur Kontextabhängigkeit des Verstehens musikalischer Form reflektiert.

Generell trägt P29661 zu folgenden Forschungsfeldern bei: Big-data-Auswertung in musikhistoriographischen Kontexten; Theorie und Geschichte einer musikalischen Form im 18. Jh.; Geschichte der Idee der populären Musik; Musikkognition und Musikinformatik; Forschung zu Standardisierung und Geschmacksbildung.