

ABSTRACT

Heinrich Schenker's theory of structural levels—a music-analytical theory which was developed between about 1905 and 1935—allows to describe the musical fabric of tonal compositions as a hierarchical configuration of structural patterns, resulting from the interplay of harmony and voice-leading. After 1945, Schenker's theory has been received differently in different contexts: while it remained almost without influence in the German-speaking countries, modified versions of it became the leading approach to tonal music in the English-speaking world. Both the reluctant reception and the modifications of Schenker's theory can be traced back to the same root: the reactionary agenda present in nearly every publication of Schenker is almost impossible to accommodate with current values of scientific research. Despite of its problematic origins, however, many music theorists of today regard the analytical apparatus of Schenkerian theory as a tool of unrivaled effectiveness. Thus, many efforts have been made to reformulate Schenker's theory. The present thesis sets out from these attempts. In doing so, it argues for a notion of rational reconstruction as a tool of metatheoretical reflection. Rational reconstruction has the potential to differentiate between ideological implications and structural descriptions, to foster the Schenkerian discourse on criteria of identity and to enhance the connectivity of Schenkerian concepts among related disciplines. Accordingly, the texts compiled in this thesis cover a broad spectrum: they elucidate conceptual foundations of Schenker's theory and certain aspects of its reception history, discuss matters of musical structure and examine interrelations between structure and perception as well as between reconstruction and metatheory.

ZUSAMMENFASSUNG

Die zwischen etwa 1905 und 1935 entwickelte ›Schichtenlehre‹ Heinrich Schenkers ist eine Theorie der Musikanalyse, die das Gefüge tonaler Kompositionen als hierarchische Konfiguration harmonisch wie kontrapunktisch bestimmter Strukturen zu beschreiben erlaubt. Schenkers Theorie wurde nach 1945 ungewöhnlich divers rezipiert: im deutschsprachigen Raum blieb sie nahezu bedeutungslos, im englischsprachigen wurde sie – mit einigen Modifikationen – zur führenden Theorie tonaler Musik. Rezeptionsverweigerung und Modifikationen haben denselben Grund: Die reaktionäre Agenda, die Schenkers Schriften allenthalben prägt, ist mit heutigen Vorstellungen von Wissenschaftlichkeit kaum zu vereinbaren. Trotz seiner problematischen Prämissen allerdings gilt das analytische Instrumentarium der Schichtenlehre vielen Musiktheoretiker*innen nach wie vor als konkurrenzlos leistungsfähig. Entsprechend häufig wurde versucht, die Schichtenlehre zu reformulieren. Die vorliegende Arbeit knüpft an diese Versuche an. Dabei argumentiert sie für einen Begriff von rationaler Rekonstruktion als Instrument metatheoretischer Reflexion: Rationale Rekonstruktion kann zwischen ideologischen Implikationen und strukturbezogenen Deskriptionen differenzieren, schenkerianischen Diskursen über Identitätskriterien zuarbeiten und die Anschlussfähigkeit schenkerianischer Konzeptionen erhöhen. In Konsequenz widmen sich die hier zusammengestellten Einzelarbeiten einem breiten Spektrum verschiedener Teilthemen: Sie beleuchten konzeptionelle Grundlagen der Schichtenlehre und Aspekte ihrer Rezeptionsgeschichte, diskutieren Fragen musikalischer Satztechnik und untersuchen Zusammenhänge sowohl von Strukturanalyse und musikalischer Wahrnehmung als auch von Rekonstruktion und Metatheorie.