

A JOURNAL OF THE SOCIETY FOR MUSIC THEORY

MTO 30.3 Examples: Utne-Reitan, Ernst Friedrich Richter and the Birth of Modern Music Theory Pedagogy

(Note: audio, video, and other interactive examples are only available online)

<https://mtosmt.org/issues/mto.24.30.3/mto.24.30.3.utne-reitan.html>

Example 1. Table of contents, E. F. Richter's *Lehrbuch der Harmonie* (1853), from 1872 issued as the first volume of *Die praktischen Studien zur Theorie der Musik*

Chapter	German original (Richter 1853)	English translation (Morgan 1867)
	Einleitung. Intervallenlehre	Introduction. Intervals
	I. Abtheilung. Die Grundharmonien und die von ihnen abgeleiteten Akkorde	Part I. The Fundamental Harmonies and the Chords Derived from Them
1	Die Dreiklänge der Durtonleiter	The triads of the major scale
2	Die Dreiklänge der Molltonleiter	The triads of the minor scale
3	Die Umkehrungen der Dreiklänge	The inversion of the triads
4	Septimenharmonien. Vierklänge	Harmonies of the seventh (<i>Vierklänge</i>)
5	Die Umkehrungen des Septimenakkords	The inversions of the chord of the seventh
6	Nebenseptimenharmonien	Secondary harmonies of the seventh
7	Die Umkehrungen der Nebenseptimenakkorde	The inversion of the secondary chords of the seventh
8	Die Septimenakkorde in Verbindung mit Akkorden anderer Tonstufen	The chords of the seventh in connection with chords of other tone-degrees
9	Ueber Nonen-, Undecimen- und Terzdecimenakkorde	On chords of the ninth, eleventh and thirteenth
10	Chromatische Veränderung der Grundharmonien. Alterirte Akkorde	Chromatic alteration of the fundamental harmonies. Altered chords
11	Ueber Modulation eines Tonsatzes	On modulation of a passage of music
	II. Abtheilung. Zufällige Akkordbildungen. Harmoniefremde Töne	Part II. Accidental Chord Formations. Tones Foreign to the Harmony
12	Vorhalte	Suspensions
13	Der Orgelpunkt. Liegende Stimmen	The organ-point. Stationary voices
14	Durchgehende Noten. Wechselnoten	Passing notes. Changing notes
15	Durchgehende Akkorde	Passing chords
16	Ueber die Mittel zur Modulation	On the means for modulation
	III. Abtheilung. Praktische Anwendung der Harmonien. Die Uebungen im Gebrauch derselben im reinen Satz	Part III. Practical Application of the Harmonies. The Exercises In Their Use in the Pure Harmonic Structure
17	Die einfach harmonische Begleitung zur einer gegebenen Stimme	The simply harmonic accompaniment to a given voice
18	Erweiterung der harmonischen Begleitung	Extension of the harmonic accompaniment
19	Ueber Ausbildung der Melodie	On the development of melody
20	Ueber Ausbildung der begleitenden Stimme	On development of the accompanying voices
21	Die Uebungen im dreistimmigen Satze	The exercises in the three-voiced movement
22	Ueber den zweistimmigen Satz	On the two-voiced movement
23	Harmonische Bearbeitung einer gegebenen Stimme in melodischer Ausbildung	Harmonic elaboration of a given voice in melodic development
24	Der fünfstimmige Satz	The five-voiced movement
25	Der sechs-, sieben- und achtstimmige Satz	The six, seven and eight-voiced movement
26	Ueber die musikalischen Schlussarten	On the musical forms of close

Example 2. Table of contents, E. F. Richter's *Lehrbuch des einfachen und doppelten Contrapunkts* (1872), the second volume of *Die praktischen Studien zur Theorie der Musik*

Chapter	German original (Richter 1872)	English translation (Morgan 1884)
	Einleitung	Introduction
	I. Abtheilung. Der einfache Contrapunkt	Part I. Simple Counterpoint
	<i>I. Abschnitt. Die Entwicklung des Contrapunkts aus der harmonischen Grundlage. Die ersten technischen Uebungen</i>	<i>First Section. The Development of Counterpoint from the Harmonic Basis. First Technical Exercises</i>
1	Das Verhältniss des harmonischen Satzes zum Contrapunkt	The relation of the harmonic movement to counterpoint
2	Der gleiche Contrapunkt	Plain counterpoint
3	Der ungleiche Contrapunkt	Figured counterpoint
4	Der Contrapunkt in Vierteln	Counterpoint in quarter-notes
5	Der dreistimmige Satz zu contrapunktischen Uebungen	The three-voiced movement, as a contrapuntal exercise
6	Der zweistimmige Contrapunkt	Two-voiced counterpoint
	<i>II. Abschnitt. Contrapunktische Uebungen zu höhern Aufgaben. Choralbearbeitungen</i>	<i>Second Section. Contrapuntal Exercises Applied to Higher Problems. Treatments of Chorals</i>
7	Bearbeitung im gleichen Contrapunkt. Einfache Harmonie zum Choral	Treatment in plain counterpoint, simple harmony to the choral
8	Bearbeitung des Chorals im ungleichen Contrapunkt	Treatment of the choral in figured counterpoint
9	Der fünf- und mehrstimmig contrapunktische Satz	The five-voiced and more than five-voiced contrapuntal movement
10	Der Cantus firmus in metrisch-verschiedener Form. Freie Bildungen	The cantus firmus in a metrically-varied form. Free formations
	I. Abtheilung. Der doppelte Contrapunkt	Part II. Double Counterpoint
	<i>I. Abschnitt. Der doppelte Contrapunkt in der Octave</i>	<i>First Section. Double Counterpoint in the Octave</i>
11	Der doppelte Contrapunkt in der Octave als zweistimmiger Satz	Double counterpoint in the octave, in two-voiced movement
12	Die Verwendung des zweistimmigen doppelten Contrapunkts bei mehrstimmigen Sätzen	The application of two-voiced double counterpoint in polyphonic movements
13	Der drei- und vierdoppelte Contrapunkt	Triple and quadruple counterpoint
	<i>II. Abschnitt. Der doppelte Contrapunkt in der Decime und in der Duodecime</i>	<i>Second Section. Double Counterpoint in the Decime and in the Duodecime</i>
14	Der doppelte Contrapunkt in der Decime	Double counterpoint in the decime
15	Der doppelte Contrapunkt in der Duodecime	Double counterpoint in the duodecime
	Schluss-Kapitel. Einige Bemerkungen über den Gebrauch dieses Lehrbuches und über die praktischen Uebungen	Closing chapter. Some remarks concerning the use of this manual and concerning the practical exercises

Example 3. Table of contents, E. F. Richter's *Lehrbuch der Fuge* (1859), from 1874 issued as the third volume of *Die praktischen Studien zur Theorie der Musik*

Chapter	German original (Richter 1859)	English translation (Foote 1878)
	Einleitung. Ueber die Methode der Ausbildung in den höhern musikalischen Gegenständen	Introduction. [On the method of education in the higher musical subjects]
	Erste Abtheilung. Die Nachahmungen. Ueber die Nachahmungen in Allgemeinen	Part First: Imitation; Of Imitation in General
1	Die strengen Nachahmungen	Strict imitation
2	Die freien Nachahmungen; Ueber die zweckmässigste Art der Uebungen; Aufgaben zur Uebung	Free imitation; Of the most advantageous kind of exercises
	Zweite Abtheilung. Der Canon	Part Second: Canon
3	Der Canon im Allgemeinen	Of canon in general
4	Der zweistimmige Canon ohne Begleitung; Zur Erläuterung der Aufgabe	Two-voice canon without accompaniment; [Explanation of the exercise]
5	Der zweistimmige Canon mit Begleitung	Two-voice canon with accompaniment
6	Der drei- und vierstimmige Canon	Canon for three and four voices
7	Verschiedene Formen des Canons; 1. Der Doppel-Canon; 2. Der Canon in der Gegenbewegung; 3. Der Canon durch Vergrösserung; 4. Der Zirkelcanon; 5. Der rückgängige (krebsgängige) Canon; 6. Räthselcanon	Various forms of canon; 1. Double canon; 2. Canon in contrary motion; 3. Canon in augmentation; 4. Circular canon; 5. Retrograde canon; 6. Enigma canon
8	Ueber die Studien der canonischen Formen; 1. Der Choral als Canon; 2. Der Canon zum Choral	Of the study of the canonic forms; 1. The choral as a canon; 2. The canon with a choral
	Dritte Abtheilung. Der Fuge	Part Third: Fugue
9	Ueber die Fuge im Allgemeinen; Die hauptsächlichsten Bestandtheile einer Fuge	Of fugue in general; The most essential parts of fugue
10	Das Thema. Der Führer; Die Erfindung eines Fugenthemas als Aufgabe	The theme, or subject; How to invent a fugal theme
11	Die Bildung des Gefährten; Die Bildung des Gefährten bei Fugen in Moll; Einige minder gebräuchliche Bildungen der Fugenthemen; Zur Erläuterung der Aufgabe	The method of forming the answer; The method of forming the answer in minor fugues; Some less usual forms of fugal themes; [Explanation of the exercise]
12	Der Gegensatz	The countertheme
13	Der Zwischensatz	The digression, or episode
14	Die Engführungen	The stretto
15	Die Komposition der Fuge; A. Die erste, einfache Grundlage einer Fuge, ihre Modulationsordnung	Of the composition of the fugue; A. The first and simplest groundwork of a fugue, the order of its modulations.
16	Die zweistimmige Fuge; Die erste Durchführung des Themas; Die zweite Durchführung des Themas; Die dritte Durchführung des Themas; Ueber den Styl bei den ersten Arbeiten; Freiheit bei der Verwendung des Themas	The two-voice fugue; The first treatment of the theme; The second treatment of the theme; The third treatment of the theme; Of the style that is best suited to our work at first; Freedom in the use of the theme
17	Die dreistimmige Fuge; Die Ordnung des Stimmenintritts	The three-voice fugue; The arrangement of the entrances of the voices
18	Die vierstimmige Fuge	The four-voice fugue
19	B. Die grössere, weiter ausgebildete Form der Fuge; Der gleichbleibende Gegensatz; Ueber einige besondere Verwendungen des Themas; Die Schlusscadenzen in der Fuge; Der Orgelpunkt in der Fuge; Ueber den auf jetzigem Standpunkte anzuwendenden Styl	B. Of the larger and more developed form of fugue; The recurrent countertheme; Of some especial ways of employing the theme; The final cadences in fugue; The organ-point in fugue; Of the style to be used at our present standpoint
20	C. Die freie, am weitesten sich entwickelnde Fuge	C. The free and most developed form of fugue
21	Ueber die Methoden der Entwerfung einer Fuge	Of the methods of sketching a fugue
22	Die Doppelfuge; Ueber einige minder gebräuchliche Formen der Doppelfuge	The double fugue; Of some less usual forms of double fugue
23	Die Fuge mit drei und vier Subjecten	The fugue with three and four subjects
24	Fie fünf- und mehrstimmige Fuge	The fugue with five or more voices
25	Die Gegenfuge	The counterfugue
26	Die Choralfuge; 1. Der fugierte Choral; 2. Der Choral mit Fuge	The choral fugue; 1. The fugued choral; 2. The choral with fugue
27	Die Fuge für Gesang; Die Gesangfuge ohne Begleitung; Die Gesangfuge mit Begleitung	The vocal fugue; The vocal fugue without accompaniment; The vocal fugue with accompaniment
28	Ueber den Gebrauch des doppelten Contrapunktes in der Decime und Duodecime in der Fuge	Of the use of double counterpoint in the tenth and twelfth in fugue
29	Die Fughetta, das Fugato, der freifugirte Satz Zum Schluss. Andeutungen für den Uebergang von den theoretischen Studien zur angewandten Composition	The fughetta; The fugato; Free fugal writing Conclusion. Directions for passing from theoretical study to practical composition

Example 4. Grieg's first exercises for Richter (Bergen Public Library, The Grieg Archives)

Harmonische Dichtung Richter

1. 1. 1.

2. 2. 2.

3. 3. 3.

4. 4. 4.

5. 5. 5.

6. 6. 6.

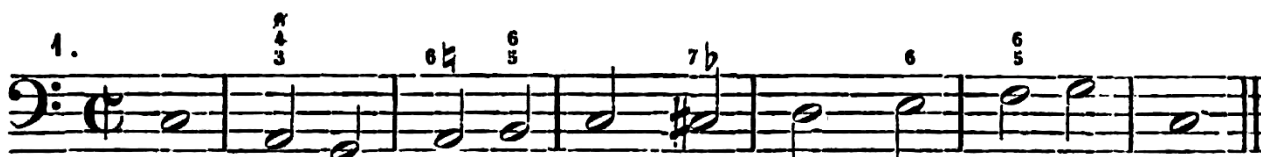
7. 7. 7.

8. 8. 8.

Fine.

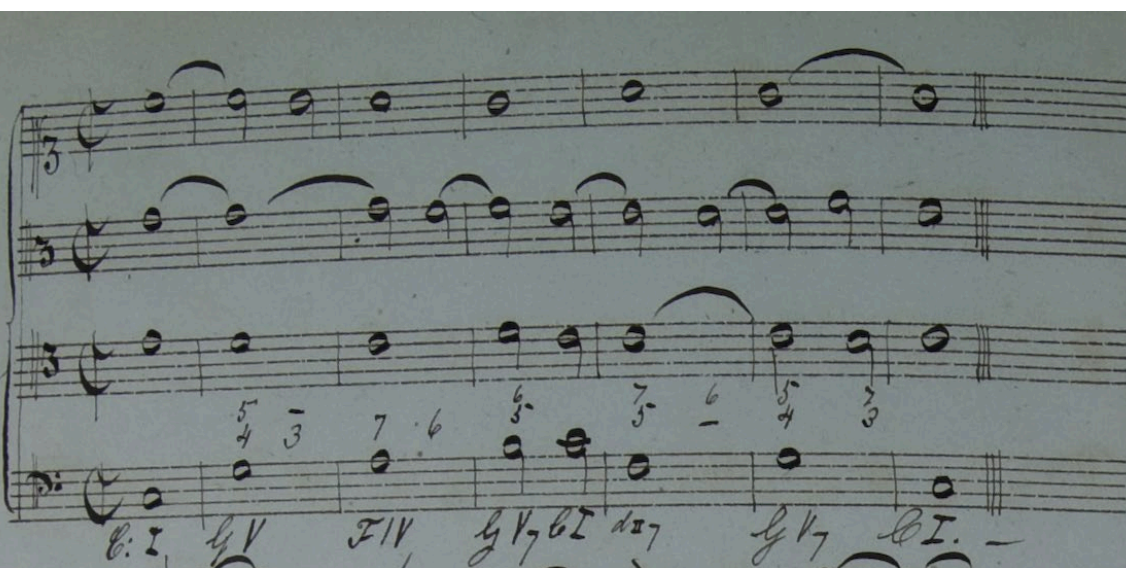
99

Example 5. Modulation exercise in Richter 1853, 85

188.

C: I G: V₇ I C: IV V₇ I d: vii[°] i C: I ii, V I

Example 6. Example of analytical annotation in Grieg's exercises for Richter (Bergen Public Library, The Grieg Archives)

1.

C: I G: V₇ I C: IV V₇ I d: vii[°] i C: I ii, V I

Example 7. From Grieg's exercises in plain four-part realizations for Richter (Bergen Public Library, The Grieg Archives)

The image shows an open manuscript of musical exercises. The left page contains several systems of four-part staves. A large section in the middle of the left page is crossed out with multiple diagonal lines. The right page is headed "Aufgaben. nach 1891." and contains several systems of four-part staves. The notation includes notes, rests, and some handwritten annotations. The manuscript is written in ink on aged paper.

Example 8. From Grieg's exercises in plain counterpoint for Richter (Bergen Public Library, The Grieg Archives)

Example 9. Example of the development of melody in Richter 1853, 151

Example 10. Example of the development of melody in Richter 1853, 152f
(in the book, this example is split between two pages)

377. *Adagio.*

Ursprünglich :

The musical score is written for piano and consists of three systems of staves. The first system is labeled '377. Adagio.' and 'Ursprünglich :'. It shows a melody in the right hand and a bass line in the left hand. The melody is in 3/4 time and key of B-flat major. The second system continues the melody. The third system shows the final part of the melody, ending with a double bar line.

Example 11. Example of the development of melody in Richter 1853, 153

Adagio.

378.

The musical score consists of three systems of piano music. The first system is marked 'Adagio.' and '378.'. The music is in 3/4 time and features a complex melodic line in the right hand and a supporting bass line in the left hand. The second system continues the melodic development. The third system concludes the passage with a double bar line.

Example 12. Examples of passing chords in Richter 1853, 117

267.

a.

b.

c.

The musical score consists of three examples, labeled a, b, and c, each showing a sequence of chords in common time (C). The score is written for piano, with a grand staff (treble and bass clefs) and a brace on the left. Example a shows a sequence of chords with fingerings 6, 4, 3, 2, 7b, 3, 7b. Example b shows a sequence of chords with fingerings 2, 7b, 3, 7b. Example c shows a sequence of chords with fingerings 6, 4, 7.

Example 13. Grieg, Fugue for String Quartet in F minor, EG 114, mm. 1–30, condensed score

Allegro con fuoco

The score is written for Violin I, Violin II, Viola, and Violoncello. It features complex rhythmic patterns, including triplets and sixteenth notes, and dynamic markings such as *f*, *ff*, and *sf*.

Measures 1-6: Violoncello (Vlc.) and Viola (Vla.) play a rhythmic pattern of eighth notes and triplets. Violin II (Vln. II) enters in measure 4 with a melodic line.

Measures 7-11: Violin I (Vln. I) enters with a melodic line. The Violoncello and Viola continue their rhythmic pattern.

Measures 12-15: Violin I and Violoncello play a melodic line. The Viola and Violin II continue their rhythmic pattern.

Measures 16-19: Violin I and Violoncello play a melodic line. The Viola and Violin II continue their rhythmic pattern.

Measures 20-24: Violin I and Violoncello play a melodic line. The Viola and Violin II continue their rhythmic pattern.

Measures 25-30: Violin I and Violoncello play a melodic line. The Viola and Violin II continue their rhythmic pattern.

Example 14. Grieg, Fugue for String Quartet in F minor, EG 114, mm. 40–45, condensed score

40 *cantabile* (Vln. I)

p

legato (Vlc.)

cresc.

Example 15. Grieg, Fugue for String Quartet in F minor, EG 114, mm. 80–94, condensed score

80

pp

pp

fz *fz* *fz* *fz* *fz*

86

pp *pp* *ppp* *ff*

con fuoco

Presto

Example 16. Title page, first edition (1853) of E. F. Richter's *Lehrbuch der Harmonie* (The Bavarian State Library)

