

ADVANCED
ROCK LEAD GUITAR
CONCEPTS

BRUNO FLAVIO MARTI

Solo- und Improvisationskonzepte für Gitarre

Impressum

© 2024 Bruno Flavio Marti

www.brunomarti.com
contact@brunomarti.com

Illustration, Gestaltung, Schrift- und Notensatz:
Bruno Flavio Marti

Instrumente und Programming:
Bruno Flavio Marti

Musikproduktion:
Bruno Flavio Marti

Fotos:
Lucas García (Profilbild)
Bruno Flavio Marti (Coverbild)

ISBN 978-3-384-26452-7

Druck und Distribution im Auftrag des Autors:
tredition GmbH, Heinz-Beusen-Stieg 5, 22926 Ahrensburg, Germany

Das Werk, einschliesslich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist der Autor verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne seine Zustimmung unzulässig. Die Publikation und Verbreitung erfolgen im Auftrag des Autors, zu erreichen unter: Bruno Flavio Marti, Rathausenstrasse 21, 6032 Emmen, Switzerland.

Danke

Ich bedanke mich bei Simone Laura Eggmann und Maria Luisa Marti.

Inhaltsverzeichnis

Audiotrackliste	11
Videoclipliste	13
Vorwort	14

Einleitung

Das Tonsystem	16
Die gleichstufige Stimmung	16
Der Tonvorrat	16
Die Organisation des Tonvorrats auf dem Klavier	16
Die Organisation des Tonvorrats auf der Gitarre	17
Shapes & Pattern	18
CAGED	19

Das Dur-Moll System

Dur	22
Die diatonischen Tonleitern	22
Die Dur Tonleiter	22
C-Dur	22
Dur Tonarten mit Vorzeichen	23
Der Quintenzirkel	24
Mehrstimmigkeit und funktionale Tonalität	25
Stufenakkorde	25
Funktionstheorie	25
Stufentheorie	26
Die Dur Pentatonik	27
Die fünf Pattern der Dur Pentatonik	28
Das Pattern 3 der Dur Pentatonik	32
Solo 1: Evolution	32
Pattern verbinden	37
Solo 2: Connecting the Dots	37
Key-Center Soloing	42
Chord-Tone Soloing	42
Dur Pentatonik und nicht-pentatonische Akkordtöne	42
Solo 3: Thylacine	43
Die Dur Tonleiter als Solo-Tonleiter	46
Die fünf Pattern der Dur Tonleiter	47
Solo 4: Burning River	51
Moll	56
Dur und das parallele Moll	56
Die Moll Tonleiter	56

Moll Tonarten mit Vorzeichen56
Stufenakkorde57
Solieren über Akkordfolgen in Moll58
Das Pattern 4 der Moll Pentatonik59
Die fünf Pattern der Moll Pentatonik59
Die fünf Pattern der Moll Tonleiter61
Solo 5: Simone Laura62
Moll und funktionale Tonalität69
Harmonisch Moll69
Stufenakkorde70
Moll mit V(7)71
Solieren über Akkordfolgen in Moll mit V(7)71
Solo 6: Ocean74

Die Modi

Die Modi82
Die Kirchentöne des Mittelalters82
Die sieben Modi82

Modale Harmonik83
Funktionsharmonik versus modale Harmonik83
Die fünf Pattern der sieben Modi87
Solo 7: Chameleon88
Solo 8: Neptune95
Solo 9: Phoenix100
Akkord-Vamps & modale Akkordsequenzen107

Modale Skalen109
Die Modi als Akkordskalen109

Blues

Blues118
Form, Rhythmik und Tonalität118

Dominantblues119
Stufenakkorde119
12-taktiges Blues-Schema119
Turnaround119
Blues Comping (Begleitung)121
Blues Soloing122
Blue-Note Skala122
Blues Tonleiter124
Die fünf Pattern der Bluestonleiter125
Optionstöne (Erweiterung des Tonmaterials)127

Solo 10: Texas	130
Solo 11: Bourbon	134

Mollblues	139
Stufenakkorde	139
Schema	140
Begleitung	141
Solo (Tonmaterial)	142
Solo 12: Shades of Blue	145

Jazzblues	148
Interpretation (Stil)	148
Schema	148
Solo & Improvisation (Tonmaterial)	149
Solo 13: NYC	149

Jazzblues Varianten	152
Jazzblues in Moll	152
Parker Blues	153

Erweiterte Harmonik

Erweiterte Harmonik	156
----------------------------------	-----

Sekundärdominanten	156
Sekundärdominanten der Stufenakkorde (C-Dur)	157
Sekundärdominanten in Moll Tonarten	158
Sekundärdominanten der Stufenakkorde (A-Moll)	158
Tonmaterial für Solo & Improvisation	159
Akkordtöne (Arpeggios)	159
Mixolydisch & Phrygisch Dominant	161
Mixolydisch $\flat 6$	163
Alteriert	164
Moll/Dur Pentatonik & Moll Pentatonik add3	172
Solo 14: American Bully	173

II-V Verbindungen	180
Akkordskalen für II-V Verbindungen	181

Tritonussubstitution	183
-----------------------------------	-----

Funktionslose Dominantseptakkorde	186
Solo 15: Valley of the Moon	188

Modal Interchange & Borrowed Chords	195
--	-----

Stufenakkorde des reinen und harmonischen Moll	195
Progressionen in Dur mit Borrowed Chords aus Moll	195
Stufenakkorde C-Dur und C-Moll	196
Progressionen in Moll mit Borrowed Chords aus Dur	196
Stufenakkorde A-Moll und A-Dur	197
Tonmaterial für Solo & Improvisation	198
Solo 16: Sapphire	200

Erweitertes Modal Interchange	206
Durakkord auf der II	208
Durakkord auf der III	209

Tonartwechsel	212
----------------------------	-----

Rückung	212
Solo 17: Sunset Boulevard	215

Modulation	221
-------------------------	-----

Drehpunktakkord (Pivot Chord)	221
Diatonische Modulation	221
Solo 18: Conspiracy Theory	223
Chromatische Modulation	228
Enharmonische Modulation	229

Weitere Modulationsarten	232
Akkordsequenz	232
Gemeinsamer Melodieton	233

Symmetrische Skalen	237
Verminderte Tonleiter	237
Ganztonleiter	239
Griffbrettorganisation	241
Fingersatz der verminderten Tonleiter	242
Fingersatz der Ganztonleiter	243

Puttin' It All Together

Puttin' It All Together	248
Solo 19: Mother	248
Solo 20: Delinquent Saints	255
Solo 21: Critical Mass	262
Solo 22: Ultimo	271
Schlusswort	274

Anhang

Tonumfang der Gitarre	276
Intervalle	276
Akkordaufbau	278
Akkord-Voicings	280
Stufenakkorde	283
Erweiterte Dur-Moll Tonalität	285
3-Notes-Per-String Pattern	286
Arpeggio Pattern (Dreiklänge)	286
Arpeggio Pattern (Vierklänge)	287
Analyse Jazzblues (NYC)	288
Glossar	289

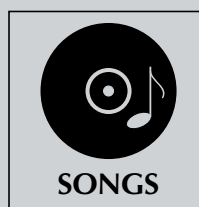
Spieltechniken & Sonderthemen

Picking, Legato, Bendings & Vibrato	29	Akkord-Skalen-Theorie	111
Palm Muting & Dead Notes	36	Von der Blues Tonleiter zum Rock Riff	126
Tonumfang eines Pattern	40	Rake	130
Akkordtöne der Stufenakkorde	48	Die Modi von Harmonisch & Melodisch Moll	165
Arpeggios	50	Improvisation oder spontane Reorganisation? ...	182
Two Hand Tapping, Sweep & Economy Picking ...	67	Pentatonik & Chord-Tone Soloing	199
Theoretically Incorrect	74	String Skipping	205
Harmonics, Whammy Bar & Tremolo Picking	93	Atonalität	235
Chromatik	102		

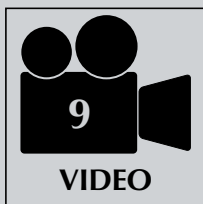
Symbole

Audiotracknummer
[Hörbeispiele & Play-Along Tracks]

Themenbezogene
Songbeispiele

Videoclipnummer
[Demonstration]

Taktnummer

Audiotrackliste

- 01 Beispielakkordfolge (C-Dur)
- 02 Beispielakkordfolge in F[♯]-Dur
- 03 Beispielakkordfolge in A[♭]-Dur
- 04 Evolution
- 05 Evolution (Play-Along)
- 06 Connecting the Dots
- 07 Connecting the Dots (Play-Along)
- 08 Thylacine
- 09 Thylacine (Play-Along)
- 10 Burning River
- 11 Burning River (Play-Along)
- 12 Beispielakkordfolge (A-Moll)
- 13 Beispielakkordfolge in C-Moll
- 14 Simone Laura
- 15 Simone Laura (Play-Along)
- 16 Hörbeispiel Am-Em-Am & Am-E-Am
- 17 Beispielakkordfolge (A-Harmonisch Moll)
- 18 Beispielakkordfolge (A-Moll mit V)
- 19 Beispielakkordfolge in D-Moll mit V(7)
- 20 Solieren über Moll mit V(7)
- 21 Ocean
- 22 Ocean (Play-Along)
- 23 Funktionale Akkordfolge in Dur & Lydischer Akkord
- 24 Akkord-Vamp & Basslinie
- 25 A-Phrygisch & A-Dorisch
- 26 Chameleon
- 27 Chameleon (Play-Along)
- 28 Neptune
- 29 Neptune (Play-Along)
- 30 Phoenix
- 31 Phoenix (Play-Along)
- 32 Akkord-Vamp (E-Ionisch) & modale Akkordsequenz (A-Mixolydisch)
- 33 Akkordskalen (C-Dur mit B[♭]maj7-Akkord)
- 34 Turnarounds
- 35 Blues Comping (Boogie Pattern, Chord Riff, Bass Riff & Walking Bass Line)
- 36 Lick über die I-Stufe (C7) & Lick über die V-Stufe (G7)
- 37 Lick über die V-Stufe (G7) und IV-Stufe (F7)
- 38 Turnaround-Licks
- 39 Texas
- 40 Texas (Play-Along)
- 41 Bourbon
- 42 Bourbon (Play-Along)
- 43 Begleitung (Bass Riff & Akkord-Vamp)
- 44 Lick über die IV-Stufe (Em7) und V-Stufe (Dm7)
- 45 Lick über die [♭]VI-Stufe (F7) und V-Stufe (E7)

- 46 Shades of Blue
- 47 Shades of Blue (Play-Along)
- 48 NYC
- 49 NYC (Play-Along)
- 50 Beispielakkordfolge (V7 - Im, A-Moll)
- 51 Beispielakkordfolge (V7/VI, C-Dur)
- 52 Beispielakkordfolge 1 (V7/V und V7/II, C-Dur)
- 53 Beispielakkordfolge 2 (V7/III und V7/IV, C-Dur)
- 54 Beispielakkordfolge 1 (V7/bVI, A-Moll)
- 55 Beispielakkordfolge 2 (V7/V, A-Moll)
- 56 Lick über I (C) - V7 der II (A7) - IIm (Dm)
- 57 Lick Phrygisch Dominant
- 58 Lick Mixolydisch b6
- 59 Lick Alteriert
- 60 Lick Kombination Moll/Dur Pentatonik
- 61 Lick Moll Pentatonik add3
- 62 American Bully
- 63 American Bully (Play-Along)
- 64 Phrase über IIm7 - V7 - I6 und IIm7 - bII7 - I6
- 65 Lick über bVI7 - V7
- 66 Backdoor Dominant (bVII7)
- 67 Valley of the Moon
- 68 Valley of the Moon (Play-Along)
- 69 Beispielakkordfolge (Dur/Moll, C-Dur)
- 70 Beispielakkordfolge in G-Dur (Dur/Moll)
- 71 Beispielakkordfolge (Moll/Dur, A-Moll)
- 72 Sapphire
- 73 Sapphire (Play-Along)
- 74 Beispielakkordfolge (Dur/Lokrisch, C-Dur)
- 75 Beispielakkordfolge (Durakkord auf der II, C-Dur)
- 76 Beispielakkordfolge (Durakkord auf der III, C-Dur)
- 77 Rückung (A-Moll nach B-Moll)
- 78 Rückung (A-Dur nach E-Dur)
- 79 Rückung (G-Dur nach G-Moll)
- 80 Sunset Boulevard
- 81 Sunset Boulevard (Play-Along)
- 82 Diatonische Modulation (C-Dur nach F-Dur)
- 83 Phrase über Drehpunktakkord (C-Dur, F-Dur & C-Dur und F-Dur)
- 84 Conspiracy Theory
- 85 Conspiracy Theory (Play-Along)
- 86 Chromatische Modulation (C-Dur nach Db-Dur)
- 87 Lick über I (C), I+5 (C+5) und I (Db)
- 88 Verminderter Septakkord als Drehpunktakkord (VII°7)
- 89 Tritonussubstituierter Dominantseptakkord als Drehpunktakkord (bII7)
- 90 Akkordsequenzen mit Dominantseptakkorden, II-V Verbindungen & IV-V Verbindungen
- 91 Gemeinsamer Melodieton Beispiel 1 & Beispiel 2
- 92 Lick über IV - #IV°7 - V7 & Phrase über I7 - IV7
- 93 Lick über I - I+5 - IV, Lick über I (F) - I+5 (VII+5) - Im (F#m) & Phrase über V7#5 - Im

- 94 Mother
- 95 Mother (Play-Along)
- 96 Delinquent Saints
- 97 Delinquent Saints (Play-Along)
- 98 Critical Mass
- 99 Critical Mass (Play-Along)

Videoclipliste

- 01 Picking, Legato, Bendings & Vibrato
- 02 Lick (Spieltechniken)
- 03 Palm Muting & Dead Notes
- 04 Two Hand Tapping, Sweep & Economy Picking
- 05 Ocean, Takt 13 (Tapping Lick)
- 06 Harmonics, Whammy Bar & Tremolo Picking
- 07 Rake
- 08 String Skipping
- 09 Sunset Boulevard, Takt 24 (Triller)
- 10 Ultimo

Audio- und Videodownload

<https://www.brunomarti.com/advancedconcepts>

Passwort
(siehe **Seite 290**)

Vorwort

Was

Advanced Rock Lead Guitar Concepts ist eine Sammlung von mehr als zwanzig tendenziell anspruchsvollen Rockgitarrensolos inklusive deren harmonischen Analyse sowie vorhergehenden Erläuterungen der Materie und der angewandten Konzepte. Die Reihenfolge der Kapitel ist anhand des musiktheoretischen Sachverhalts aufbauend gegliedert. Die Harmonielehrethemen sind praxisbezogen und gitarrenspezifisch dargestellt, beginnend mit dem Dur-Moll System (Funktionsharmonik), gefolgt von den Modi und Blues sowie schliesslich der erweiterten Harmonik. Darüber hinaus werden über das ganze Buch verteilt im Modulsystem Gitarrenspieltechniken erläutert und Sonderthemen behandelt. Stilistisch decken die Tracks die Genres Rock, Pop und Blues ab. Die Solos beinhalten einerseits traditionelle wie auch moderne Licks und Spieltechniken.

Wer

Die Mindestvoraussetzung, um sich dem Buch zu widmen, ist eine ausreichende technische Beherrschung des Instruments und die Fähigkeit Noten oder Tabulatur lesen zu können. Es spricht nichts dagegen, lediglich die Solos zu lernen und sie zu den dafür vorgesehenen Play-Along Tracks zu spielen, ohne sich zwingend auch mit den musiktheoretischen Zusammenhängen und Erklärungen zu befassen oder diese verstehen zu müssen. Idealerweise hast du aber einerseits bereits gewisse Grundkenntnisse der Harmonielehre und andererseits Interesse dich weiter in das Thema einzuarbeiten. Je nach Wissensstand kann es sinnvoll sein, wenn du gleichzeitig noch ein ausführliches Musiktheoriebuch durcharbeitest, da gewisse Inhalte (Intervalle, Akkordaufbau usw.) aus Platzgründen nur angeschnitten werden. Zusammenfassend kann man sagen, dass Advanced Rock Lead Guitar Concepts ein Buch für Leute ist, die den Sound der Rockmusik sowie die dafür typische Gitarrenarbeit bevorzugen und auf praxisorientierte Weise mehr über komplexere Harmonielehre-Konzepte erfahren wollen.

Wie

Um das Üben optimal zu unterstützen sowie die theoretischen und technischen Sachverhalte verständlicher zu machen, beinhaltet der Datendownload eine grosse Anzahl Audiotracks mit Hörbeispielen und Play-Alongs sowie zehn Videoclips zur Erklärung und Veranschaulichung der verschiedenen Spieltechniken. Bewusst wurden für einige Solos gitarrenunübliche Tonarten gewählt, mit der Konsequenz, das Griffbrett von einer weniger vertrauten Seite betrachten zu müssen und es folglich besser und flexibler navigieren zu können. Relevante und allenfalls neue Fachbegriffe werden im Glossar (siehe **Anhang**) erläutert, insofern sie nicht bereits im Text ausreichend erklärt wurden.

Warum

Bis zu einem gewissen Grad habe ich dieses Buch für mich selber geschrieben, da mich die behandelte Thematik immer sehr interessiert hat und ich meine persönliche Herangehensweise bezüglich Solo und Improvisation schriftlich festhalten wollte. Mein Hauptanliegen ist aber, dass es dir Spass bereitet und neue Perspektiven eröffnet.

Einleitung

Das Tonsystem

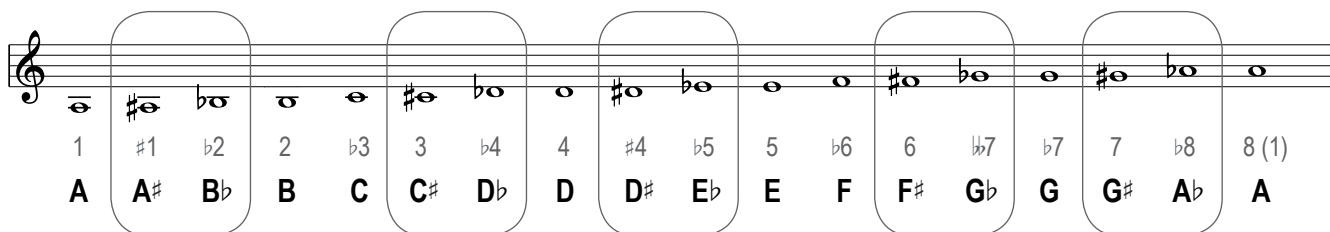
Die gleichstufige Stimmung

In der heutigen westlichen Musik wird fast ausschliesslich die gleichstufige Stimmung (auch gleichstufig temperierte Stimmung genannt) verwendet. Die Oktave wird dabei in zwölf gleichgrosse Halbtonschritte von 100 Cent geteilt. Diese Einteilung hat den Vorteil, in allen Tonarten ohne Qualitätsunterschiede musizieren zu können (im Gegensatz zu den zwar reiner klingenden aber bezüglich Tonartenvielfalt limitierten Stimmungen) und dennoch klanglich zufriedenstellende Ergebnisse zu ermöglichen. Die gleichstufige Stimmung ist folglich ein Kompromiss aus Klang und Flexibilität. Der daraus resultierende Tonvorrat ist das Fundament der zeitgenössischen abendländischen Harmonik sowie deren Erfassung und Analyse (Harmonielehre).

Der Tonvorrat

Die durch diese Einteilung entstehenden zwölf Töne (Tonvorrat) können je nach Kontext eine weitere Anzahl von Namen und der Abstand (Intervall) zwischen zwei Tönen verschiedene Bezifferungen haben. So kann zum Beispiel der Ton C \sharp je nachdem auch ein D \flat sein (enharmonische Verwechslung). Bezüglich Intervall ist A-C \sharp eine grosse Terz (3), während der gleich grosse Abstand A-D \flat als verminderte Quarte (\flat 4) bezeichnet wird (siehe **Anhang**).

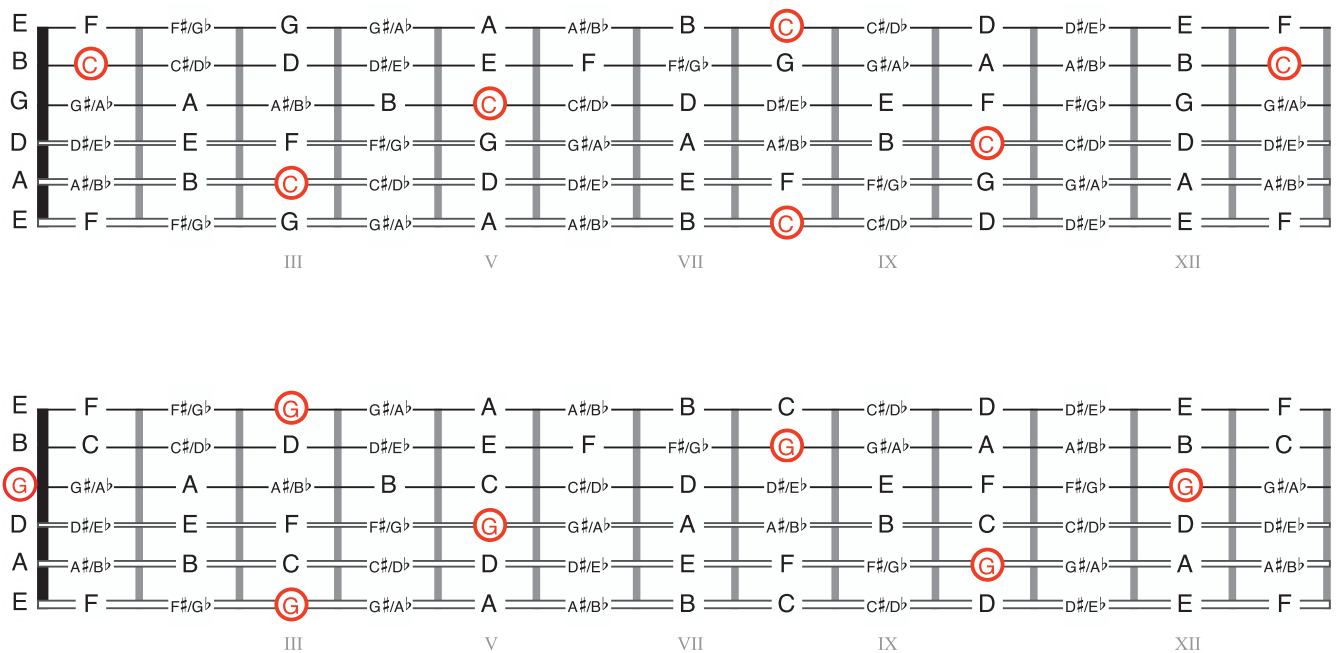
Es werden die internationalen Bezeichnungen **B** (B-Natural) und **B \flat** (B-Flat) anstelle der deutschen Notennamen H und B verwendet.

Die Organisation des Tonvorrats auf dem Klavier

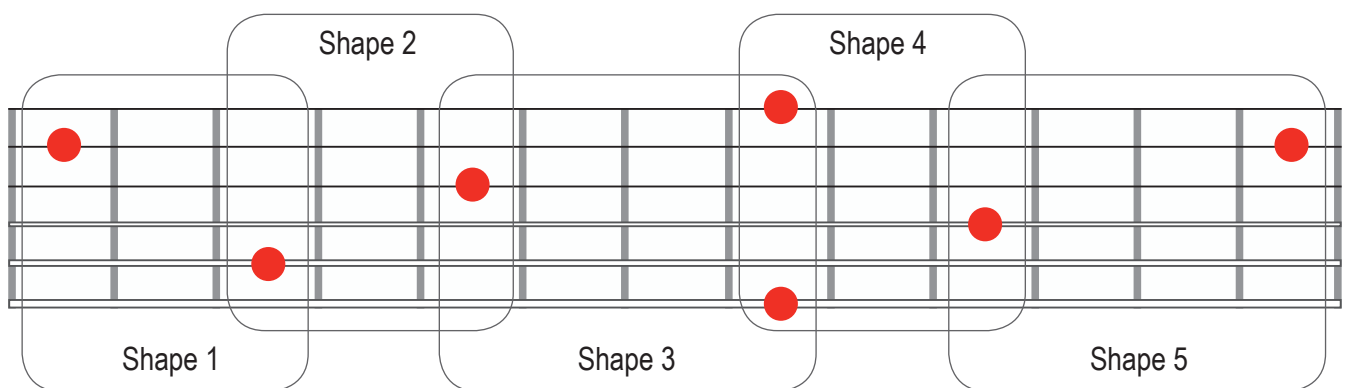
Da sich das Klavier besonders gut eignet, um Harmonielehre zu vermitteln, betrachten wir die Strukturierung des Tonvorrats zunächst anhand dessen Tastatur. Die Einteilung der Oktave in zwölf Halbtonschritte ist durch die Gliederung der Klaviertastatur in sieben weisse Untertasten (Stammtöne) und fünf schwarze Obertasten (Alterationen) sehr anschaulich. Diese Anordnung wiederholt sich in gleicher Weise in den vorhergehenden (tieferen) und den nachfolgenden (höheren) Oktaven.

Hebt man allerdings einen bestimmten Ton in allen Oktaven inklusive seiner Verdoppelungen heraus, erkennt man schnell die Anordnung von fünf Formen respektive (Octave) Shapes, die sich nach zwölf Bündeln wiederholen.

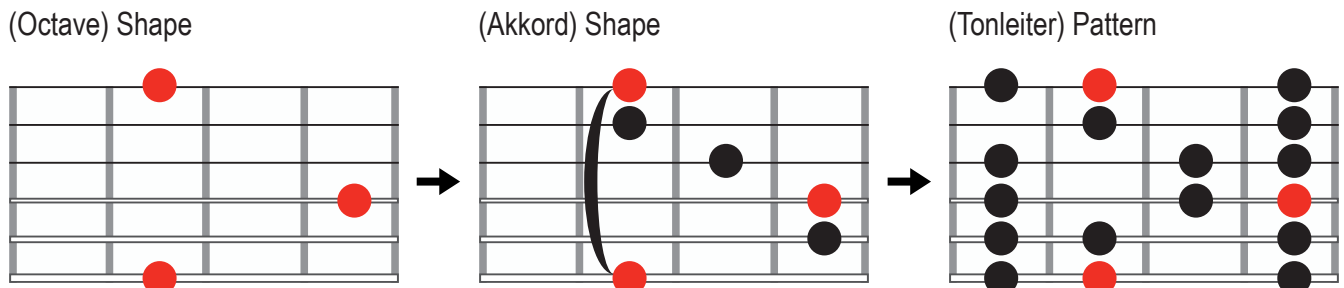

Shapes & Pattern

Sämtliche Tonverhältnisse (Intervalle, Akkorde, Tonleitern usw.) können anhand dieser Shapes auf dem Gitarrengriffbrett strukturiert und deutlich gemacht werden.

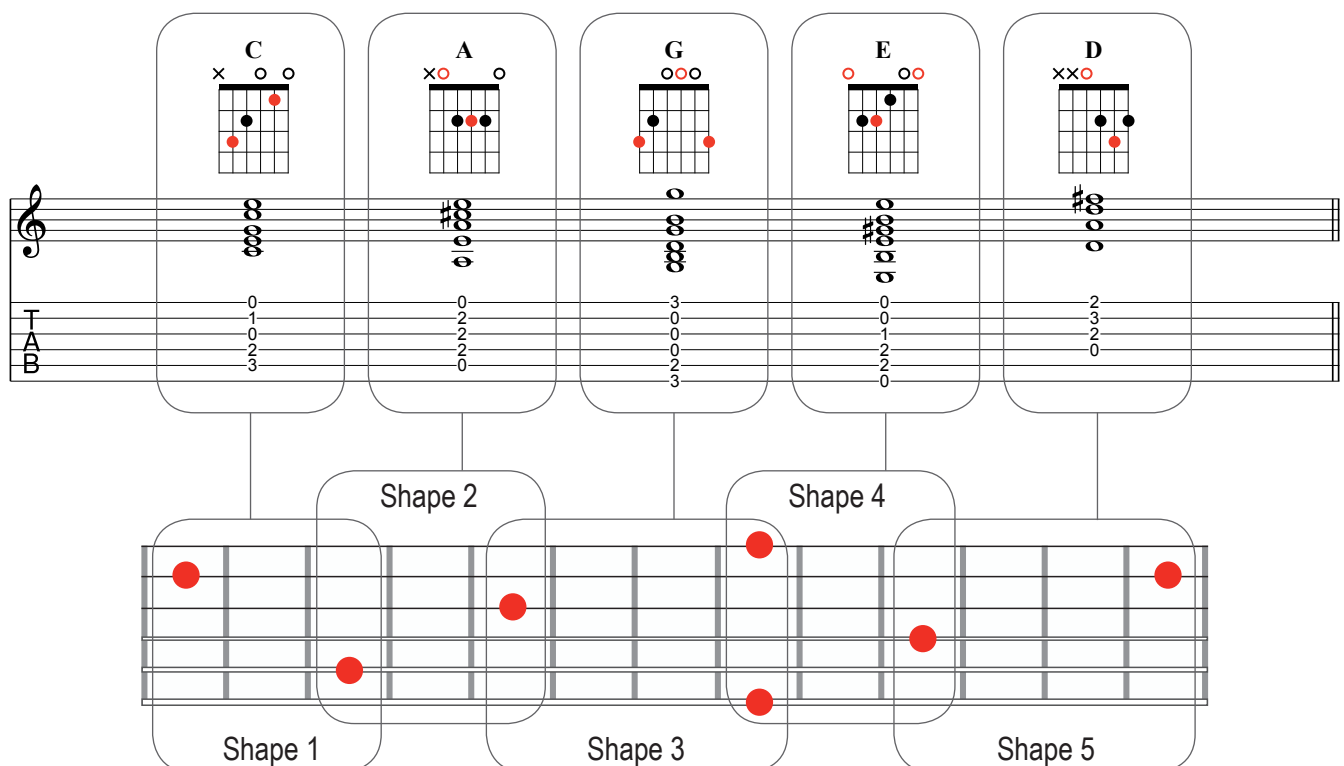

Ein Tonleiter- oder Arpeggiofingersatz innerhalb eines Shapes wird als Pattern bezeichnet. Die Nummer des Pattern entspricht derjenigen des ihm zugrunde liegenden Shapes, d. h. Shape 1 = Pattern 1 und so weiter. Da je nach Akkord oder Tonleiter nicht immer jedes Shape oder Pattern gleich gut geeignet oder spielbar ist, werden gewisse bevorzugt und andere wiederum kaum verwendet.

CAGED

Um sich die Griffbrettorganisation nicht anhand von abstrakten Shapes merken zu müssen, kann man sich die Griffbilder der offenen Akkorde C-Dur, A-Dur, G-Dur, E-Dur und D-Dur (abgekürzt CAGED) zur Hilfe nehmen. Die Grundtonanordnung des offenen C-Dur Akkordes entspricht dem Shape 1, die des offenen A-Dur Akkordes dem Shape 2, G-Dur dem Shape 3, E-Dur dem Shape 4 und D-Dur dem Shape 5.

Zusammenfassung

Die **gleichstufige Stimmung** wurde entwickelt und eingeführt, um einen **Tonvorrat** von zwölf Tönen (sieben **Stammtöne** und fünf **Alterationen**) mit identischem Abstand (100 Cent) zueinander zu erhalten. Mit dem Ziel, flexibel komponieren und musizieren zu können.

Anhand der fünf (Octave) **Shapes** kann dieser Tonvorrat auf dem Gitarrengriffbrett eingeteilt und erfasst werden.