

Inhaltsverzeichnis

<i>Vorwort</i>	21
<i>Einführung</i>	23
Über dieses Buch	23
Törichte Annahmen über den Leser	24
Wie dieses Buch aufgebaut ist	24
Teil I: Sie wollen also Songwriter werden	24
Teil II: Entfesseln Sie den Dichter, der in Ihnen steckt	24
Teil III: Schreiben Sie Musik, die man nie wieder vergisst!	25
Teil IV: Zusammenfinden, zusammenarbeiten, zusammenschließen	25
Teil V: Des Künstlers Alter Ego–der Geschäftsmann	25
Teil VI: Der Top-Ten-Teil	25
Symbole, die in diesem Buch verwendet werden	25
Wie es von hier aus weitergeht	26
 <i>Teil I</i>	
<i>Sie wollen also Songwriter werden</i>	27
 <i>Kapitel 1</i>	
<i>Finden Sie ein Goldstück und lassen Sie es strahlen!</i>	29
Ground Zero – bevor Sie die erste Note niederschreiben	30
Wie wichtig ist eine klassische Musikausbildung?	30
Wenn die Inspiration an Ihre Tür klopft ...	32
<i>Ihre</i> innere Stimme, <i>Ihr</i> innerer Ausdruck	33
Die Stimmung aufbauen	35
Dröppje voor Dröppje: Der Sechs-Schritte-Prozess	36
Still halten, Augen öffnen, Ohren spitzen	37
Im (Be-)Reich der Inspiration	38
Wovon ein Song handeln soll	40
Die Fühler nach guten Textzeilen ausstrecken	45
Eigene Musik erfinden mit Hilfe von »Dummy«-Songs	46
Einige nützliche Sachen für unterwegs	48
Wie man ein Notizbuchoptimal nutzt	50
Übung macht den Meister	53

Kapitel 2

Die verschiedenen Genres:

Von Country über Folk und Blues bis hin zum Rock 55

Einen eigenen Stil kreieren: Alles über Singer/Songwriter	56
Erfolg! (Auch bei der breiten Masse)	58
Rock	58
Pop	62
R & B, Urban, Hip-Hop und Rap	66
Country	69
Auf entlegeneren Straßen wandern: Weitere bemerkenswerte Genres	73
Christian (Christliche Musik)	73
Gospel	74
Blues und Folk	76
Jazz	77
Übung macht den Meister	77

Kapitel 3

Die Ausarbeitung: Bringen Sie Ihren Song in Form! 79

Ein wenig Fachgesimpel über Songformen	79
Vom Umgang mit Strophen	81
Die Single-Verse-Form	81
Die Zweistrophen-Form	83
Die »Standardform«	84
Die Strophen-Refrain-Form	87
Die Strophen-Refrain-Form mit Pre-Chorus	90
Die Strophen-Refrain-Form mit Bridge	91
Die Strophen-Refrain-Form mit Pre-Chorus und Bridge	92
Übung macht den Meister	98

Teil II

Entfesseln Sie den Dichter, der in Ihnen steckt 101

Kapitel 4

Am besten, die Sache hat einen Haken! 103

Bestücken Sie Ihren Angelkasten!	103
Der Melodie-Hook	104
Der Text-Hook	106
Der Musik-Hook	109
Der Rhythmus-Hook	111
Der Soundeffekt-Hook	113
Ein Song – mehrere Hook-Techniken	116
Die richtige Einstellung für das Arbeiten mit Hooks	117
Übung macht den Meister	118

Kapitel 5

Wie Sie Ihre Hörer mit guten Texten beeindrucken **121**

Lernen Sie die verschiedenen Texttypen kennen!	121
Texte mit einer Prämisse	123
Texte, die eine Geschichte erzählen	125
Texte von Lovesongs	127
Texte, die Stellung beziehen	132
Originelle und humorvolle Texte	135
Parodien	137
Inspirative Texte	138
Übung macht den Meister	141

Kapitel 6

Über den Text zu seiner eigenen Stimme finden **143**

Wie man einen super Text schreibt	143
Wenn Sie zunächst nur einen Titel haben ...	144
Wenn Sie schon eine Idee oder ein Konzept haben ...	148
Eine Geschichte erzählen	149
Die Melodie als Weg zu einem Text	150
Das richtige Format für Ihren Text	151
Der Text der Strophe	151
Der Text des Pre-Chorus	153
Der Text des Refrains	154
Der Text der Bridge	156
Zur richtigen Form gehört ein guter Sound	157
Achten Sie auf den Rhythmus der Worte!	157
Achten Sie auf den Klang der Worte im Text!	159
Den Blickwinkel verdeutlichen!	160
Eine Perspektive einnehmen	162
Einstimmung auf Tonfall und Stil	163
Poetische Hilfsmittel beim Texten	164
Wiederholung	164
Die wichtigsten poetischen Hilfsmittel	165
Übung macht den Meister	168

Kapitel 7

Wie man gute Reime macht **169**

Wie und woran man welchen Reim erkennt	169
Was man über Reimstrukturen wissen sollte	169
Zeilen, die sich abwechselnd reimen	171
Weitere grundlegende Reimmuster	172
Raffiniertere Reimformen	173
Auch Binnenreime können toll klingen	177

Welche Reimtechniken es sonst noch gibt	178
Der Idealfall: Reine Reime	178
Unreine Reime müssen nicht unreinlich sein	179
Sich von hinten nach vorne arbeiten	180
Die Aussprache korrigieren für den Reim	181
Strophenübergreifende Reime	181
Reim'n oder nicht reim'n – das ist hier die Frage	182
Songs mit nur wenigen Reimen	183
Dies und Das	185
Übung macht den Meister	186

Teil III

Schreiben Sie Musik, die man nie wieder vergisst! 189

Kapitel 8

Herzschlag der Musik – der Rhythmus 191

Der Rhythmus der Worte	191
Betonte und unbetonte Silben	192
Silbenlänge	195
Ein Blick auf das Metrum	196
Die Beats im Takt sind die Nüsse in der Schokolade	196
Wie man mit Noten im 4/4-Takt umgeht	197
Was Songwriter mit Rhythmus und Metrum so alles anstellen können	200
Songwriting mit Synkopierung	201
Übung macht den Meister	203

Kapitel 9

Musiker als Magier der Melodien 205

Grundlagen der Melodiegestaltung	206
Melodien haben Macht über unsere Gefühle	206
Die Grundbausteine einer Melodie begreifen	207
Finden Sie Ihre Melodie!	209
Songs schreiben, die auch wirklich bleiben	211
Die passende Melodie zu jeder Stimmung	211
Die passenden Melodien für jedes Genre	214
Die passende Melodie zu jedem Songteil	216
Test: Wie magisch ist meine Melodie?	221
Übung macht den Meister	222

Kapitel 10

Wie man beim Songwriting Akkorde benutzt 225

Was Akkorde dem Songwriter bringen	225
Wie man mit Akkorden vertraut wird	226
Vorwärts im Akkordtempo!	229
Wählen Sie das richtige Instrument für Ihren Stil!	233
Wollen Sie auf die Gitarre bauen ...	233
... oder lieber in die Tasten hauen?	234
Übung macht den Meister	236

Kapitel 11

Gut geblufft ist halb gewonnen:

Allerlei technische Hilfsmittel, Tricks und Gimmicks 237

Songs erfinden – noch schneller, noch besser, noch müheloser	237
Hilfsmittel, mit denen alles schneller geht	238
Wie man in null Komma nichts zum Experten wird	239
... und so wird Ihr Leben noch leichter	240
Empfehlenswerte Software und Webseiten für Songwriter	244
Erste Hilfe für den Reimer	244
Sonstige Software und Suchprogramme	244
Aufnahmen im eigenen Tonstudio	245
Wie man markttaugliche Tonaufnahmen macht	246
Die echten Deals mit den echten Freaks	248
Old School kontra Home School	249
Instrumente von der Pike auf erlernen	249
Ist es live oder ist es Memorex?	249
Virtuelle Songaufnahmen	250

Teil IV

Zusammenfinden, zusammenarbeiten, zusammenschließen 253

Kapitel 12

Talente zusammenführen: Teamgründung und Networking 255

Entdecken Sie Ihre Stärken und Schwächen!	255
Die Chemie muss stimmen!	257
Harmonie im Team ist unentbehrlich	259
Gemeinsam sind wir stark	260
Zusammenarbeit mit Bands und Solokünstlern	261
Arbeit mit einem Drehbuch	263
Zusammenarbeit mit sich selbst	264

Wie man Tantiemen aufteilt	264
Die Nashville-Methode	264
Das Ehrenmann-System	265
Die Chaos-Methode	266
Bekannte Songwriter-Teams	266
John Lennon und Paul McCartney	267
Burt Bacharach und Hal David	267
Bernie Taupin und Elton John	268
Netzwerke für Songwriter	268
Songwriter-Nächte sind lang	269
Einer Songwriter-Vereinigung beitreten	270
Seminare, Workshops, Konferenzen und Symposien	270
Übung macht den Meister	271

Kapitel 13

Online-Marketing und soziale Netzwerke für Songwriter **273**

Wie man das Internet richtig nutzt	273
Wie man seine eigene Website gestaltet	274
Wie man die Webseiten anderer für sich nutzt	275
Wenn Sie Rat und Unterstützung brauchen	277
Wie man Freunde findet und soziale Netzwerke aufbaut	279
Rundum-Netzwerke	280
Spezielle Netzwerke	280
Netzwerke für Indie-Künstler	280
Musikdownload-Seiten	281
Netzwerke für Mobilgeräte	281
Unaufdringlich und informativ bleiben	281
Wie man Verbindung zu seiner Fangemeinde aufnimmt	281
... und morgen schon die ganze Welt?	282
Übung macht den Meister	283

Kapitel 14

Songwriting für Bühne, Kinoleinwand, TV und Radio **285**

Songwriting für den Film	286
Die Rolle des Music Supervisors (Supe)	287
Wie man an die Musikchefs herankommt	289
Die kreative Seite des Film-Songwriting	290
Songwriting fürs Fernsehen	291
Welche Songs sich fürs Fernsehen eignen	291
Die werbewirksame Wucht des Fernsehens	292
Das Gespräch mit dem TV-Musikchef	294
Songwriting für die Werbung	294
Gute Werbejingles schreiben	295
Wie man seine Songs in der Werbung unterbringt	297

Songwriting für Videospiele	297
Songwriting für Musicals	298
Wie man seine Songs in Musicals unterbringt	299
Die kreative Seite des Musical-Songwriting	299
Übung macht den Meister	300

Kapitel 15

Wie Sie sich Gehör verschaffen: Das Demo **301**

Ein paar Entscheidungen, die getroffen werden müssen	301
Als Erstes kommt das »Arbeitsdemo«	302
Die zwei wichtigsten Fragen	302
Welchem Zweck dient Ihr Demo?	302
Wie stark ist Ihre Konkurrenz?	303
Auch auf Details achten!	303
Das richtige Format wählen	303
Wie viele Songs und in welcher Länge?	304
Keep it simple!	304
Die Auswahl der Musiker	305
Musiker oder Maschinen?	305
Den richtigen Sänger auswählen	307
Wie man einen Song arrangiert	307
Wie man ein Akkorddiagramm anfertigt	309
Wozu ein Arrangeur gut sein kann	310
Die Aufnahme des Demos	311
Die Frage nach dem Wo	311
Die Bezahlung für das Demo	313
Die richtige Hülle für Ihr Demo	314
Nie ohne Kontaktinformation!	314
Erst um Erlaubnis fragen!	317
Wie man ein Textblatt erstellt	317
Und nun raus damit!	318
Die richtigen Leute	318
Und nun?	323

Teil V

Des Künstlers Alter Ego – der Geschäftsmann **325**

Kapitel 16

Ziele setzen, Termine festlegen! **327**

Ziele setzen	327
Das »erste Mal«	327
Sich nach draußen wagen	329
Ziele für den Profi	330
Termine einhalten	332
Übung macht den Meister	335

Kapitel 17

Wie man Musiknoten in Banknoten verwandelt 337

Finanzprognosen	337
Einnahmequellen	337
Wie der Kuchen aufgeteilt wird	338
Die GEMA ist immer und überall	339
Warum es wichtig ist, sich zu registrieren	339
Wie es weitergeht, wenn Ihr Song groß rauskommt	341
Mechanische Lizenzgebühren	341
Die Zwangslizenz	342
Synchronisationsrechte	342
Die digitale Verbreitung von Musik – und was sie Ihnen bringt	342
Music-Sharing-Webseiten und -Dienste	343
Klingeltöne fürs Handy	344
Wie man mit Songs Produktwerbung macht	345
Wie man Geld beim Film machen kann	346
Geld mit Videospielen machen	347

Kapitel 18

Das Geschäftsteam – die klugen Helferlein des Songwriters 349

Wie man ein Erfolgsteam zusammenstellt	349
Eins nach dem anderen: Zuerst muss ein Anwalt her!	350
Was ein guter Musikanwalt für Sie leisten kann	351
Wie Sie einen guten Anwalt finden	351
Der richtige Verleger für Sie	354
Co-Publishing-Verträge	356
Wer sein eigener Verleger ist ...	357
Wie man Verwaltungsverträge schließt	358
Subverleger im Ausland	359
Was unabhängige Songbroker machen	360
Ein Songbroker bei der Arbeit	360
Die Vorteile eines Songbrokers	361
Wann ein Manager oder Agent sich lohnt	361
Brauche ich einen Manager?	362
Was ein Agent für den Songwriter tun kann	363
Wann Sie einen Buchhalter oder Betriebswirt brauchen	364
Was ein guter Musikbuchhalter oder Betriebswirt für Sie tun kann	364
Auswahlkriterien für Buchhalter und Betriebswirte	365

Kapitel 19

Der juristische Teil samt allem Papierkram 367

Rechtsverkehr: Wie ein Win-win-Vertrag aussehen sollte	367
Die verschiedenen Vertragsformen verstehen	368
Wann man den Stift ansetzen sollte	372

Wie Sie Ihren Song per Copyright schützen	375
Gut organisiert ist halb reüssiert!	376
Das Formular für potenzielle und bestehende Kontakte	377
Wie man ein Song-History-Formular erstellt	377
Überblick über Copyright-Registrierungen	380

Teil VI

Der Top-Ten-Teil 381

Kapitel 20

Zehn Songs, die man kennen sollte 383

»Hey Jude«	383
»Bohemian Rhapsody«	383
»What's Going On«	384
»Yesterday«	384
»God Only Knows«	385
»Imagine«	385
»Satisfaction«	385
»I Still Haven't Found What I'm Looking For«	385
»Like a Rolling Stone«	386
»Somewhere Over the Rainbow«	386

Kapitel 21

Zehn Singer/Songwriter, die man kennen sollte 387

Bob Dylan	387
Leonard Cohen	388
John Denver	388
Donovan	389
Reinhard Mey	389
Randy Newman	389
Neil Diamond	390
Rod McKuen	390
Gram Parsons	391
Sven Regener	391

Stichwortverzeichnis 392