

Inhalt

Teil 1 Intro			
There's No Business Like Showbusiness	10	Formstriche	27
Vorwort zur 8. Auflage	10	Metrum	27
Wie arbeite ich mit diesem Buch	11	Vortragszeichen	28
Fremdwörter & Begriffe	12	Taktarten	28
Das Leedsheet	13	4/4-Takt	28
Versetzungszeichen	15	3/4-Takt	29
Gitarrengrieffbrett & Klaviertastatur	15	6/8-Takt	29
		2/4-Takt	29
		5/4-Takt	30
Teil 2 Tools - Allgemeine Musiklehre			
Der Ton	16	Taktwechsel	31
Schwingung und Klangquelle	16	Eingeschobene Taktarten	31
Hertz	16	Taktmaß folgt dem Text	31
Klangqualität	17	Grundsätzliches zum Notenbild	32
Klangfarbe und Tonhöhe	17	Balken und Verbalkung	32
Unterschiedliche Töne erzeugen	17	Imaginärer Taktstrich	32
Oktave	17	Notenhäuse	32
Intervalle	18	Pausentakte	32
Die zwölf Töne unseres Tonsystems	18	Faulenzer	33
Halbtorschritt und Ganztorschritt	19	Wiederholungszeichen	33
Notationsgrundlagen	20	Formenlehre	35
Das Notensystem	20	Über die Songformen	35
Notenlinien	20	Der Rahmen: Intro - Outro - Coda	35
Notensymbole	20	Die Hauptteile: Strophe - Refrain	37
Hilfslinien	20	Die Übergangsteile: Pre-Chorus - Interlude -	39
Notenschlüssel	20	Bridge - Solo	
Das Doppelsystem	21	Standardformen - Die Erfolgsformeln	41
Akkoladen	21	Strophensong	42
Notenköpfe	22	Strophen-Refrain-Song	42
Tonhöhe und Notenlänge	22	Bluessong	43
Notenhals	22	Groovesong	43
Balken und Fähnchen	22	AABA-Songform	44
Pausenwerte	23	AB, AA', AAB- und ABA-Songformen	45
Punktierung	23	Mainstream Rocksong	45
Haltebogen	24	Formteile Übersicht	45
Binär und Ternär	24		
Weitere Unterteilungen	24		
Rhythmusturm	25		
Rhythmik	26	Teil 3 Harmonielehre	
Rhythmus, Tempo, Das Metronom	26	Harmonische Grundlagen	47
Takt und Taktstrich	26	Diatonik	47
Puls	26	Chromatik	47

Enharmonik	47	Leitereigene Akkorde in Dur	73
Alteration	47	Akkordsymbole und wie sie gelesen werden	74
Das musikalische Alphabet	48	Der Grundton des Akkordes	74
Stammtöne, Stammtonreihe, Tonleiter	48	Slashchord	74
Das Doppelsystem	49	Das Tongeschlecht des Akkordes	74
Halbtorschritt	49	Zusätzliche Töne in einem Dreiklang	74
Ganztorschritt	49	Verminderte und übermäßige Intervalle	75
Leitton und Gleitton	50		
Versetzungzeichen, Vorzeichen, Akzidenzien	50	Funktionsharmonik	75
Nationale und internationale Aussprache	51	Stufentheorie	75
Chromatische Reihe	51	Weitere Terzschichtungen	77
Enharmonische Verwechslung	52	Vierklänge	78
Intervalle	52	Major und Minor	79
Reine Intervalle und Intervalle mit zwei	53	Leitereigene Vierklänge in C-Dur	82
Grundformen		Akkorderweiterungen - Tensions	84
Intervalle erkennen	54	Beschriftung, Bezifferung, Chiffrierung,	84
Intervalle in Abwärtsbewegung	55	Bezeichnung	
Komplementärintervall	55	Avoid Notes	85
Übermäßig und vermindert	56	Spezialgebiete der Akkorde	87
Der Tritonus	57	Akkorde ohne Tongeschlecht	87
Die Intervalltabelle	58	Powerchords	87
Konsonanz und Dissonanz	60	Vorhaltakkorde	88
Intervallqualitäten	60		
		Anwendung der Tensions in Akkorden	89
Tonalität und Tonart	61	Die gängigsten Akkordsymbole	90
Tonalität, Tongeschlecht, Tonart, Tonleiter	61	Tensiontabelle	93
C-Dur Tonleiter	62		
Herleitung der zwölf Dur-Tonarten	62	Akkordverwandtschaften in Dur und	95
Tetrachord	62	diatonische Reharmonisation	
Quintenzirkel	65	Quintverwandtschaften	95
Transposition von Intervallen, Tonleitern	67	Terzverwandtschaften	97
und Akkorden		Stellvertreterakkorde	98
Chomatische, diatonische Transposition	67		
Modal - Modalität - Modus	68	Kadenz	99
Kirchentonarten oder Modi	68	Die vollständige Kadenz	99
Die Modi von C-Dur	68	Die authentische Kadenz	100
		Die plagale Kadenz	100
Akkorde und wie sie entstehen	69	sixte ajoutée	100
Terzschichtung	69	Ganzschluss	101
Dur-Dreiklang	69	Halbschluss	101
Moll-Dreiklang	70	Trugschluss	101
Der verminderte Dreiklang	70	Die Vollkadenz	101
Der übermäßige Dreiklang	70	Quintfall	102
Akkordumkehrung	71	Diatonische Akkordfolgen	103
Grundstellung, 1. Umkehrung, 2. Umkehrung	71		
Akkordlage	72	Molltonarten	104
Quintlage, Primlage, Terzlage	72	Natürlich Moll	104
Voicing	73	Harmonisch Moll	105

Melodisch Moll	105	Harmonischer Rhythmus	168
„Klassische“ Harmonische Molltonleiter	106		
Leitereigene Akkorde in Moll	106	Harmonische Besonderheiten der populären Musik	171
Modi der Molltonarten	112		
Modi von Äolisch Moll	112	Klischeelinien in Dur und Moll	171
Modi von Harmonisch Moll	113	Slash Chords	174
Modi von Melodisch Moll	114	Inversions - Umkehrungen	175
		Lineare Basslines mit Slash Chords	176
Akkordverwandschaften in Moll und diatonische Reharmonisation	115	Upper Structure Chords	178
Kadenzen in Moll	116	Upper Structure Tabelle	179
		Hybrid Chords und Tabelle	180
		Polychords	182
Dominantskalen	118	Orgelpunkt oder Pedalton	183
		Ostinate Basslinie	185
Allgemeines zu Zwischen- Sekundär- und Substitutdominanten	119	Reharmonisation mit Slash Chords	186
Secondary Dominants	119	Pentatonik	187
Secondary Dominants und verwandte II. Stufe	122	Geschichte der Pentatonik	187
Substitute Dominants	123	Durpentatonik	187
Substitute Dominants und verwandte II. Stufe	128	Mollpentatonik	188
Verminderte Akkorde	129	Anwendung der Dur- und Moll-Pentatonik	188
Aufsteigende verminderte Akkorde	129		
Absteigende verminderte Akkorde	133	Blues	188
Verminderte Akkorde als Hilfsakkorde	134	Bluesform oder Bluesschema	189
Die Akkordskalen der verminderten Akkorde	137	Aufbau des Blues	189
Reharmonisation verminderter Vierklänge	138	Akkorde im Blues	190
Reharmonisation aufsteigender verminderter	140	Blue Notes	190
Vierklänge mit V7 Akkorden		Tonleitern im Blues	191
Reharmonisation aufsteigender verminderter	143	Verschiedene Bluesformen	191
Vierklänge mit II V7-Sequenzen		Bluestabelle	193
Reharmonisation verminderter Hilfsakkorde	145		
mit II V7-Sequenzen		Modale Songs in der populären Musik	195
Subdominant Minor Akkorde	150	Groovesongs	196
Der Neapolitaner	150	Mixolydische Groovesongs	197
Die Doppelsubdominante als SDM-Akkord	151	Parallele Akkordverbindungen	198
		Nichtfunktionelle Analyse	199
Modal Interchange	153		
Modal Interchange Akkordfolgen	156	Teil 4 Songwriting	
Special Function Dominant Chords	158	Jeder kann es	200
V7-Akkorde ohne Tritonusauflösung	158	Unterschied: Songwriting - Komponieren	202
		Warum schreibt man Songs?	202
Modulation	162	Erzählen und ausdrücken	202
Direkte Modulation	163	Unterhalten	203
Pivotale Modulation	164	Funktion	203
Transitionelle Modulation	166	Songwritingprozess	204
Modulation von Dur zur parallelen Moll-Tonart und umgekehrt	167	Kreativität und Handwerk - Das Rezept	204
Grundtonmodulation	167	zum Erfolg	
		Womit fange ich an?	206

Behalte den Überblick - Step By Step	206	Übungen zur Textoptimierung	253
Song-Puzzle	207	Jedes Wort zählt	253
Step 1 - Die Vorbereitung	208	Synonyme	253
		Sätze umbauen, verlängern und kürzen	254
Inspiration	208	Die Stimmung des Songs - Vokale und	255
Das Songthema	210	Konsonanten	
Intention und Adressat	211	Wortwahl an Zielgruppe, Thematik und	256
Darsteller und Location	213	Stil anpassen	
Point Of View - eine Frage der Sichtweise	213	Umformulierung der Sätze - POV	257
Erzähl-Perspektive	214	Drei Elemente um den Zuhörer auf allen	257
Definiere das Thema	215	Ebenen zu erreichen	
Eine Frage der Zeit	215		
Die To Do Liste	216	Step 3 - Changes	259
Das Ideen Archiv	216	Beliebte Kadenz	259
Aktives Hören zur Weiterbildung	216	Alte Zöpfe - Neue Namen	260
Step 2 - Lyric Writing	217	Hitformeln	260
		Bearbeitungsmöglichkeiten der Kadenz-	268
Sprache - Deutsch oder Englisch?	217	modelle	
Die Beziehung zwischen Textinhalt und Musik	218	Kombinieren	268
Die Formteile und deren Textinhalt	220	Änderung der Reihenfolge	269
Strophe	220	Erweiterung	269
Refrain	222	Reharmonisation	269
Refrain-Variation als Stilmittel	224	Verwendung von Tensions	270
Die Bedeutung des Refrains	225	Klischeelinien	272
Pre-Chorus	227	Pedalpoint	273
Bridge	230	Constant Structure	274
Den Textinhalt über die Formteile	230	Step 4 - Melody Writing	275
strukturieren			
Keine Angst vor zu wenig Worten und	231	Über die Melodie	275
Wiederholungen			
Kreatives Schreiben - Trainieren	232	Die vier Ansätze	275
des Kreativ-Muskels		1. Die „Lala“-Melodie	275
1. Object Writing	233	2. Die komponierte Melodie	276
2. Metaphern und Vergleiche	237	3. Der Text	276
Ausgewogener Einsatz der Stilmittel	238	4. Die Akkordfolge, das Riff	277
Die Stimmung des Songs - Auswirkung	239	Klassische Melodielehre	277
der Stilmittel			
Wie denkt man sich Metaphern aus?	240	Melodiebildung in der populären Musik	279
3. Destination Writing	242	Tonmaterial	279
4. Destination Writing - Zoom In/Zoom Out	244	Tonumfang einer Melodie	280
5. Metaphern Rätsel	246	Tonwiederholung	280
6. Point Of View	247	Arpeggios	281
7. Storytelling	250	Tonsprünge	281
Die Poesielüge	250	Akkordtöne	282

Durchgangstöne	282	4. Wiederholen einzelner Sätze	304
Wechselnoten	283	5. Elektronische Effekte	305
Approach Notes	284	6. Sprachliche Effekte	306
Common Tones	285	7. Intro mit Drum-Groove	307
Guide Tone Lines	285	8. Athmos	307
Verwendung von...		9. Ausgefallene Instrumente	307
... Vorhaltsnoten	285		
... nicht-diatonischen chromatischen	286	Step 6 - Songwriting Tools	309
Durchgangstönen	286		
... Vorausnahmen	286	Wie fange ich an?	309
		Random Songs	309
Melodieform	287	Concepted Songs	309
Motiv	287	Der Songtitel	310
Melodische Phrase	288		
Motivbearbeitung	289	Übungen zur Themenfindung	310
Transposition	289	1. Steel the title	310
Imitation und Transposition	289	2. Use quotes	311
Verändern der Invervalle bei gleicher	289	3. Mach dich auf die Suche	311
Rhythmik		4. Die Assoziationskette	311
Verändern der Invervalle mit neuer	290	5. Dreißig Begriffe	312
Rhythmik			
Spiegelung vertikal - Krebs	290	Die mysteriöse Hookline	312
Spiegelung horizontal - Inversion	290	Kann man eine Hookline planen?	313
Identische Augmentation und Diminution	290	Hooks kombinieren	313
Variabele Augmentation und Diminution	290		
Sequenzierung	290	Musik und Emotion	314
		Wie wurde der Song geschrieben?	315
Melodischer Rhythmus	291	Der Gitarrist	315
Das Wiederholen des melodischen Rhythmus	293	Der Bassist	315
Melodischer Kontrast	295	Der Melodiker	315
		Der Pianist	316
Step 5 - Pre-Arrangement	297	Der DJ-/Produzent	316
Die Songform	297	Sound gleich Inspiration	316
1. Strophe, Strophe, Strophe	298	Music Overload	317
2. Strophe und Refrain	298		
3. Pre-Chorus, Bridge und Solo	299	Lyric Writing Tools	318
		Einflussnehmende Faktoren auf die	
Stile und Stilistiken	299	Wortwahl	318
Kontrast durch Instrumentierung, Rhythmik	300	Betonung der Worte	318
und Tonartwechsel		Metrum	318
Addition und Subtraktion	302	Jambus	319
Lange Noten, kurze Noten	302	Trochäus	320
Abrupter Tonartwechsel	302	Daktylus	320
Catchy Elements	303	Anapäst	320
1. Stutter-Effect	303	Das Spiel mit der Betonung	320
2. Nonsense-Silbe	303	Sprachrhythmus	323
3. Eingängige Instrumental-Riffs	304	Sprachrhythmus in Songs	324

Symmetrie und Asymmetrie	325	8. Neologismus	350
Asymmetrie als Stilmittel	325	9. Paradoxon	350
Wiederholen oder variierten des Sprachrhythmus	327	10. Personifikation	351
Taktmaß und Sprachrhythmus	328	11. Repetitio	351
Wortmelodie - Intonation und Wortklang	330	12. Vergleich	351
Resonanz der Buchstabenlaute	330	Teil 5 Business	
Vokale	330		
Konsonanten	331	Music Business im digitalen Zeitalter	352
Konsonanten und Vokale in der englischen Aussprache	332	Songwriter, Singer/Songwriting	352
Auswirkung der Laute auf den Song	334	Songwriter als Beruf	353
Viele Konsonanten - Einfluss auf Rhythmus	334	Arbeitsfelder des Songwriters	353
Vokale für lange Notenwerte	335	Das Arbeitstier	353
Einfluss des Wortklangs auf den Song	336	Der Zufallssong oder die Spontanidee	354
Der Reim	338	Die Band	354
Reimformen nach phonologischer Struktur	339	Der Singer/Songwriter	354
1. Identischer Reim	339	Der Songwriter als Textübersetzer	355
2. Reiner Reim	340	Wie sieht es mit der Bezahlung aus?	356
3. Unreiner Reim	340	Der selbständige bzw. freiberufliche	356
4. Assonanz	340	Songwriter	356
5. Endsilben Reim	341	Sozialversicherung - Die Künstlersozialkasse	356
6. Erweiterter Reim	342	Berufsverbände	357
7. Schüttelreim	342	Die GEMA	357
Reimformen nach Stellung im Vers	342	Marketing	
1. Endreim	342	Demo Package, Promo Kit, Electronic Press Kit	360
2. Anfangsreim	343	Social Media	362
3. Binnenreim	343	Der Künstler, die Band	362
Reimschemata	345	Der Produzent	362
1. Paarreim	345	Der Musikverlag	362
2. Kreuzreim	345	Werbung in Funk, Fernsehen und Internet	362
3. Umarmender Reim	345	Material- und Talentsuche	362
4. Schweifreim	346	Das Tonträgerunternehmen	363
5. Haufenreim	346	Weitere Plattformen für Songwriter/Texter	363
6. Verschränkter Reim	346	Tantiemen	
7. Freie Reimschemata	346	„Analoge Tantiemen“	364
Reimen mit Phantasieworten	347	„Digitale Tantiemen“	364
Kontrast zwischen Formteilen durch Reime	348	Songwriter Camps	
Stilmittel	348		
1. Alliteration	349	Ausbildungsstätten	
2. Anapher	349	1. Allgemeine deutsche Hochschulen	367
3. Ejambement	349	2. Weitere staatlich anerkannte deutsche	367
4. Hyperbel	349	Ausbildungsstätten	370
5. Klimax	350		
6. Litotes	350		
7. Metapher	350		

Teil 6 Nachschlag

Obertöne und Obertonreihe	372
Verhältnisse zwischen den Tönen	373
Temperierte Stimmung	373
Gleichstufige Stimmung	373
Shortcuts	374
Die Geschichte des populären Songs	378
Das Lied	378
Vaudeville und Music Halls	378
Ragtime	378
Worksongs und Spiritual	378
Blues	379
Der Song und die Verleger	379
Tin Pan Alley	380
Blues, Rhythm & Blues, Rock 'n' Roll und Soul	380
Der Rocksong	381
Der Folksong	381
Discomusic - Groove Song	382
Die 1990er Jahre	382
Die 2000er Jahre bis heute	383
Max Martin, Lukasz Gottwald & Co	384
Die Entwicklung des Songs in Deutschland	384
Der Schlager	384
Der Kabarettong	385
Der Filmschlager	385
Die Amerikanisierung nach dem 2. Weltkrieg	385
Der Liedermacher	385
Deutschrock	386
Der Songwriterkatalog	387
Englischsprachige Songwriter	387
Englischsprachige Songwriter Teams	427
Deutschsprachige Songwriter und Songwriter Teams	432
Index	446
Namensregister	446
Songregister	452
Begriffsregister	460
Weiterführende Literatur	466