

Inhalt

Teil 1 Intro		Formstriche	27
		Metrum	27
		Vortragszeichen	28
There's No Business Like Showbusiness	10	Taktarten	28
Vorwort zur 8. Auflage	10	4/4-Takt	28
Wie arbeite ich mit diesem Buch	11	3/4-Takt	29
Fremdwörter & Begriffe	12	6/8-Takt	29
Das Leedsheet	13	2/4-Takt	29
Versetzungszeichen	15	5/4-Takt	30
Gitarrengriffbrett & Klaviertastatur	15		
Teil 2 Tools - Allgemeine Musiklehre		Taktwechsel	31
Der Ton	16	Eingeschobene Taktarten	31
Schwingung und Klangquelle	16	Taktmaß folgt dem Text	31
Hertz	16	Grundsätzliches zum Notenbild	32
Klangqualität	17	Balken und Verbalkung	32
Klangfarbe und Tonhöhe	17	Imaginärer Taktstrich	32
Unterschiedliche Töne erzeugen	17	Notenhäse	32
Oktave	17	Pausentakte	32
Intervalle	18	Faulenzer	33
Die zwölf Töne unseres Tonsystems	18	Wiederholungszeichen	33
Halbtonschritt und Ganztonschritt	19		
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
Halbtonschritt	49	Zusätzliche Töne in einem Dreiklang	74
Ganztonschritt	49	Verminderte und übermäßige Intervalle	75
Leitton und Gleitton	50		
Versetzungszeichen, Vorzeichen, Akzidenzien	50	Funktionsharmonik	75
Nationale und internationale Aussprache	51	Stufentheorie	75
Chromatische Reihe	51	Weitere Terzschichtungen	77
Enharmonische Verwechslung	52	Vierklänge	78
		Major und Minor	79
Intervalle	52	Leitereigene Vierklänge in C-Dur	82
Reine Intervalle und Intervalle mit zwei	53	Akkorderweiterungen - Tensions	84
Grundformen		Beschriftung, Bezifferung, Chiffrierung,	84
Intervalle erkennen	54	Bezeichnung	
Intervalle in Abwärtsbewegung	55	Avoid Notes	85
Komplementärintervall	55		
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	Tensionstabelle	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	Harmonische Besonderheiten der populären Musik	171
Leitereigene Akkorde in Moll	106	Klischeelinien in Dur und Moll	171
Modi der Molltonarten	112	Slash Chords	174
Modi von Äolisch Moll	112	Inversions - Umkehrungen	175
Modi von Harmonisch Moll	113	Lineare Basslines mit Slash Chords	176
Modi von Melodisch Moll	114	Upper Structure Chords	178
Akkordverwandtschaften in Moll und diatonische Reharmonisation	115	Upper Structure Tabelle	179
Kadenzen in Moll	116	Hybrid Chords und Tabelle	180
Dominantskalen	118	Polychords	182
Allgemeines zu Zwischen- Sekundär- und Substitutdominanten	119	Orgelpunkt oder Pedalton	183
Secondary Dominants	119	Ostinate Basslinie	185
Secondary Dominants und verwandte II. Stufe	122	Reharmonisation mit Slash Chords	186
Substitute Dominants	123	Pentatonik	187
Substitute Dominants und verwandte II. Stufe	128	Geschichte der Pentatonik	187
Verminderte Akkorde	129	Durpentatonik	187
Aufsteigende verminderte Akkorde	129	Mollpentatonik	188
Absteigende verminderte Akkorde	133	Anwendung der Dur- und Moll-Pentatonik	188
Verminderte Akkorde als Hilfsakkorde	134	Blues	188
Die Akkordskalen der verminderten Akkorde	137	Bluesform oder Bluesschema	189
Reharmonisation verminderter Vierklänge	138	Aufbau des Blues	189
Reharmonisation aufsteigender verminderter Vierklänge mit V7 Akkorden	140	Akkorde im Blues	190
Reharmonisation aufsteigender verminderter Vierklänge mit II V7-Sequenzen	143	Blue Notes	190
Reharmonisation verminderter Hilfsakkorde mit II V7-Sequenzen	145	Tonleitern im Blues	191
Subdominant Minor Akkorde	150	Verschiedene Bluesformen	191
Der Neapolitaner	150	Bluestabelle	193
Die Doppelsubdominante als SDM-Akkord	151	Modale Songs in der populären Musik	195
Modal Interchange	153	Groovesongs	196
Modal Interchange Akkordfolgen	156	Mixolydische Groovesongs	197
Special Function Dominant Chords	158	Parallele Akkordverbindungen	198
V7-Akkorde ohne Tritonusauflösung	158	Nichtfunktionelle Analyse	199
Modulation	162	Teil 4 Songwriting	
Direkte Modulation	163	Jeder kann es	200
Pivotale Modulation	164	Unterschied: Songwriting - Komponieren	202
Tansitionelle Modulation	166	Warum schreibt man Songs?	202
Modulation von Dur zur parallelen Moll-Tonart und umgekehrt	167	Erzählen und ausdrücken	202
Grundtonmodulation	167	Unterhalten	203
		Funktion	203
		Songwritingprozess	204
		Kreativität und Handwerk - Das Rezept zum Erfolg	204
		Womit fange ich an?	206

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

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. Atmos	307
Verwendung von...		9. Ausgefallene Instrumente	307
... Vorhaltsnoten	285		
... nicht-diatonischen chromatischen	286	Step 6 - Songwriting Tools	309
Durchgangstönen		Wie fange ich an?	309
... Voraussetzungen	286	Random Songs	309
		Concepted Songs	309
Melodieform	287	Der Songtitel	310
Motiv	287		
Melodische Phrase	288	Übungen zur Themenfindung	310
Motivbearbeitung	289	1. Steel the title	310
Transposition	289	2. Use quotes	311
Imitation und Transposition	289	3. Mach dich auf die Suche	311
Verändern der Intervalle bei gleicher	289	4. Die Assoziationskette	311
Rhythmik		5. Dreißig Begriffe	312
Verändern der Intervalle mit neuer	290		
Rhythmik		Die mysteriöse Hookline	312
Spiegelung vertikal - Krebs	290	Kann man eine Hookline planen?	313
Spiegelung horizontal - Inversion	290	Hooks kombinieren	313
Identische Augmentation und Diminution	290		
Variablen Augmentation und Diminution	290	Musik und Emotion	314
Sequenzierung	290	Wie wurde der Song geschrieben?	315
		Der Gitarrist	315
Melodischer Rhythmus	291	Der Bassist	315
Das Wiederholen des melodischen Rhythmus	293	Der Melodiker	315
Melodischer Kontrast	295	Der Pianist	316
		Der DJ-/Produzent	316
Step 5 - Pre-Arrangement	297	Sound gleich Inspiration	316
Die Songform	297	Music Overload	317
1. Strophe, Strophe, Strophe	298		
2. Strophe und Refrain	298	Lyric Writing Tools	318
3. Pre-Chorus, Bridge und Solo	299	Einflussnehmende Faktoren auf die	318
		Wortwahl	
Stile und Stilistiken	299	Betonung der Worte	318
Kontrast durch Instrumentierung, Rhythmik	300	Metrum	318
und Tonartwechsel		Jambus	319
Addition und Subtraktion	302	Trochäus	320
Lange Noten, kurze Noten	302	Daktylus	320
Abrupter Tonartwechsel	302	Anapäst	320
Catchy Elements	303	Das Spiel mit der Betonung	320
1. Stutter-Effect	303		
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 variieren 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		
Vokale	330		
Konsonanten	331		
Konsonanten und Vokale in der englischen Aussprache	332		
Auswirkung der Laute auf den Song	334		
Viele Konsonanten - Einfluss auf Rhythmik	334		
Vokale für lange Notenwerte	335		
Einfluss des Wortklangs auf den Song	336		
Der Reim	338		
Reimformen nach phonologischer Struktur	339		
1. Identischer Reim	339		
2. Reiner Reim	340		
3. Unreiner Reim	340		
4. Assonanz	340		
5. Endsilben Reim	341		
6. Erweiterter Reim	342		
7. Schüttelreim	342		
Reimformen nach Stellung im Vers	342		
1. Endreim	342		
2. Anfangsreim	343		
3. Binnenreim	343		
Reimschemata	345		
1. Paarreim	345		
2. Kreuzreim	345		
3. Umarmender Reim	345		
4. Schweifreim	346		
5. Haufenreim	346		
6. Verschränkter Reim	346		
7. Freie Reimschemata	346		
Reimen mit Phantasieworten	347		
Kontrast zwischen Formteilen durch Reime	348		
Stilmittel	348		
1. Alliteration	349		
2. Anapher	349		
3. Ejambement	349		
4. Hyperbel	349		
5. Klimax	350		
6. Litotes	350		
7. Metapher	350		
		Teil 5 Business	
		Music Business im digitalen Zeitalter	352
		Songwriter, Singer/Songwriting	352
		Songwriter als Beruf	353
		Arbeitsfelder des Songwriters	353
		Das Arbeitstier	353
		Der Zufallssong oder die Spontanidee	354
		Die Band	354
		Der Singer/Songwriter	354
		Der Songwriter als Textübersetzer	355
		Wie sieht es mit der Bezahlung aus?	356
		Der selbständige bzw. freiberufliche Songwriter	356
		Sozialversicherung - Die Künstlersozialkasse	356
		Berufsverbände	357
		Die GEMA	357
		Marketing	360
		Demo Package, Promo Kit, Electronic Press Kit	360
		Social Media	362
		Der Künstler, die Band	362
		Der Produzent	362
		Der Musikverlag	362
		Werbung in Funk, Fernsehen und Internet	362
		Material- und Talentsuche	362
		Das Tonträgerunternehmen	363
		Weitere Plattformen für Songwriter/Texter	363
		Tantiemen	363
		„Analoge Tantiemen“	364
		„Digitale Tantiemen“	364
		Songwriter Camps	365
		Ausbildungsstätten	367
		1. Allgemeine deutsche Hochschulen	367
		2. Weitere staatlich anerkannte deutsche Ausbildungsstätten	370

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 Kabarettsong	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