

Scott Jarrett und Holly Day

Kompanieren für Dummies

Übersetzung aus dem Amerikanischen Von Oliver Fehn

WILEY

WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA

Inhaltsverzeichnis

Über die Autoren	7
<i>Einführung</i>	19
Über dieses Buch	19
Törichte Annahmen über den Leser	20
Wie dieses Buch aufgebaut ist	20
Teil I: Grundlagen und alles über Rhythmen	20
Teil II: Melodie und Melodieentwicklung	21
Teil III: Harmonie und Struktur	21
Teil IV: Orchestrierung und Arrangement	21
Teil V: Der Top-Ten-Teil	21
Symbole, die in diesem Buch verwendet werden	22
Wie es von hier aus weitergeht	22
<i>Teil 1</i>	
<i>Grundlagen und alles über Rhythmen</i>	25
<i>Kapitel 1</i>	
<i>Wie es im Kopf von Komponisten aussieht</i>	27
Grenzen als ein Weg zur Freiheit	27
Musik zu komponieren ist Musikhören plus	28
Regeln können inspirieren	29
Seien Sie Ihr eigener Lehrer!	29
Werden Sie sich Ihrer Möglichkeiten bewusst	30
Lernen Sie die Regeln	30
Lernen Sie weitere Instrumente zu spielen	30
Entwickeln Sie ein Gespür für Reifungspausen	30
Denken Sie dran: Von nichts kann sehr viel kommen	31
Vertrauen Sie Ihrem eigenen Geschmack	31
<i>Kapitel 2</i>	
<i>Das notwendige Handwerkszeug</i>	33
Die Fähigkeit, mit Bleistift und Papier zu arbeiten	33
Vorführkunst	34
Software für Komponisten	35
Finale	36
Sibelius	36
Pro Tools	36

Logic Pro	36
Cubase	37
Einigermaßen gut trainierte Ohren	37
Kenntnisse in Musiktheorie	38
Raum, Zeit und Ideen	38
Mit der Mentalität eines Hamsters	39

Kapitel 3

Papier oder Bildschirm? Alles hat seine Vor- und Nachteile! **41**

Aufschreiben	41
Mit Software arbeiten	42
Was ist nun besser – Computer oder Schreibutensilien?	43
Ordner verwalten	44

Kapitel 4

Rhythmus und Stimmung **47**

Aus Zeit werde Musik!	48
Das Feeling verschiedener Rhythmen	48
Musikalische Bodenwellen und rhythmische Phrasen	51
Die bunte Mischung: Backphrasing, Frontphrasing, Synkopierung	53
Backphrasing	53
Frontphrasing	54
Synkopierung	55
Entdecken Sie Ihre eigenen rhythmischen Phrasen!	55

Teil II

Melodie und Melodieentwicklung **59**

Kapitel 5

Melodien Marten überall auf Sie! **61**

Was ist ein musikalischer Rahmen?	61
Melodien in gesprochener Sprache	62
Melodien in der Welt um uns herum	64
Die Muse kann sehr leidenschaftlich küssen	66
Auch Ihr Instrument kann Ihnen bei der Melodiesuche helfen!	68
Wie man beim Komponieren Tonleitern benutzt	68
Wie nützlich ein wenig Musiktheorie sein kann	69

Kapitel 6

Tonleitern und Modi, Stimmungen und Melodien **73**

Dur- und Molltonleitern und der Quintenzirkel	74
Die Kunst des Stimmungmachens	76

Modi Are Moody	77
Ionisch (Durtonleiter)	77
Dorisch	78
Phrygisch	78
Lydisch	78
Mixolydisch	79
Äolisch (natürliches Moll)	79
Lokrisch	79
Die pentatonische Tonleiter	80
Harmonisch- und Melodisch-Moll	81

Kapitel 7

<i>Die Bausteine: Motive und Phrasen</i>	83
(Über) Kurz oder lang braucht man sie: Motive und Phrasen	83
Konstruktion einer musikalischen Phrase	86
Variationen als Spezialgewürze	87
Rhythmische Verlagerung	88
Verkürzung	88
Erweiterung (Expansion)	89

Kapitel 8

<i>Wie Sie Ihre Melodien ausbauen können</i>	91
Strukturöne	91
Stufe für Stufe oder Sprung für Sprung?	92
Durchgangstöne	93
Nachbartöne und Vorhaltnoten	93
Weitere Melodietechniken	95
Echappees	95
Suspension	95
Aufhaltung	95
Vorausnahme	96
Orgelpunkt	96

Teil III

<i>Harmonie und Struktur</i>	99
-------------------------------------	-----------

Kapitel 9

<i>So leben Sie mit Ihrer Melodie ...in Eintracht und in Harmonie</i>	101
Harmonie schaffen mit Konsonanzen und Dissonanzen	101
Tritonus: Das Intervall des Teufels	103
Konflikt und Lösung	103
Harmonisieren mit dem Quintenzirkel	105
Harmonisieren mit Modulationsnoten	108

Kapitel 10

Komponieren mit Akkorden

111

Akkorde und ihre Stimmungen	112
Durakkorde	113
Mollakkorde	113
Durseptakkorde (Große Septakkorde)	113
Mollseptakkorde	113
Dominantseptakkorde	114
Dursextakkorde	114
Mollsextakkorde	114
Vorhaltakkorde (sus4-Akkorde)	114
Nonenakkorde	115
Mollnonenakkorde	115
Verminderte Akkorde (dim-Akkorde)	116
Übermäßige Akkorde (aug-Akkorde)	116
Halbverminderte Akkorde (m7/b5-Akkorde)	116
Der Akkord-Baukasten	117
Rhythmische Bewegung	118
Akkordprogressionen	119
»Regeln« für Dur-Akkordprogressionen	119
»Regeln« für Moll-Akkordprogressionen	119
Immer sicher nach Hause kommen mit Kadenz	120
Authentische Kadenz	121
Plagale Kadenz	121
Trugschlüsse (unterbrochene Kadenz)	121
Halbschlüsse	122
Akkorde und Melodien zusammenfügen	122
Wenn die Melodie Ihnen Harmonie schenkt...	123
Wie man Akkordwechsel benutzt	124

Kapitel 11

Komponieren mit leeren Händen

129

Auf alles schießen, was sich bewegt!	129
Was sind Antriebsformen?	130
Gewicht: schwer oder leicht?	132
Zeit: plötzlich oder allmählich?	132
Fluss: gebunden oder frei?	132
Raum: direkt oder indirekt (flexibel)?	133
Aktionsformen beim Komponieren	133
Tupfen	133
Schnippen	134
Gleiten	134
Drücken	134

Schweben	135
Stoßen	135
Peitschen	135
Wringen	136
Wie sich Aktionsformen auf Story und Stimmung auswirken	136

Kapitel 12

<i>Anfang, Mittelteil und Ende</i>	<i>141</i>
Ein Wort zum Thema Form	141
Der Anfang	142
Die Kunst, den richtigen Titel zu finden	142
Wie man beginnt	143
Akkordprogressionen	143
Der Mittelteil	144
Der Schlussteil	144

Kapitel 13

<i>Musikalische Formen</i>	<i>147</i>
Teile zu Formen vereinen	147
Die einteilige Form (A)	147
Die zweiteilige Form (AB)	148
Die Liedform (ABA)	148
Die Brückenform (ABCBA)	149
Klassische Formen	149
Die Sonate	150
Das Rondo	151
Das Konzert (Concerto)	151
Die Sinfonie	151
Die Fuge	152
Das Divertimento	152
Minimalismus	152
Durchkomponiert	152
Populäre Formen	152
Der Blues	153
32-Takt-Blues und Country	154
Rock	154
Jazz	156
Atonale Musik	156
Atonalität und Form	156
Atonalität und die Realität von Instrumenten	157
Die atonale Musik und Sie	158
Atonales Hören	159

Teil IV

Orchestrierung und Arrangement

161

Kapitel 14

Komponieren für das Standardorchester

163

Kammertonhöhe und Transposition	163
Der Tonumfang transponierender Instrumente	165
Die Altflöte	165
Die B-Trompete	166
Die B-Klarinette	167
Die Bassklarinetten in B	169
Die Es-Klarinette	169
Das Englischhorn	170
Das Flügelhorn	171
Das Waldhorn	172
Die Piccolotrompete	174
Nicht-transponierende Instrumente	175
Die Querflöte	175
Die Bassflöte	175
Das Fagott	176
Der Kontrabass	176
Die Oboe	177
Die Orchesterharfe	178
Die Tenor-Zugposaune	178
Die Bratsche (Viola)	179
Die Geige (Violine)	179
Das Cello	180
Wo finden wir die Instrumente auf dem Klavier?	180
So kommen Sie zu den gewünschten Klängen	181
Saiteninstrumente	182
Blech- und Holzblasinstrumente	184

Kapitel 15

Komponieren für das Nicht-Standardorchester

187

Der Bass	188
Kontrabass	188
Elektrische Bassgitarre	188
Akustik-Bass	189
Die Gitarre	189
Akustische Gitarre	190
E-Gitarre	191
Zwölfsaitige Gitarre	191
Steel Guitar (Steel-Gitarre)	192

Instrumente mit Stimmzunge	192
Die Harmonika	193
Das Akkordeon	193
Die Konzertina	194

Kapitel 16

<i>Komponieren für mehrere Stimmen</i>	195
Storyline und Instrumentierung	195
Das Schreiben mehrerer Harmonielinien	196
Unabhängige Stimmen	198
Kontrapunkt	200
Die fünf Bestandteile eines musikalischen Tons	201
Tonhöhe	201
Dauer	202
Intensität	202
Timbre	202
Sonanz	202
Einige Gebote und Verbote	203
Setzen Sie nie mehr als drei unabhängige Melodien gleichzeitig ein!	203
Lassen Sie Melodielinien einander nie überkreuzen!	203
Vorsicht bei Oktaven und Unisoni!	203
Achten Sie auf die Tessitur!	204

Kapitel 17

<i>Kommerzielle Musik komponieren</i>	205
Komponieren für den Film	205
Mit einem Timecode arbeiten	207
Arbeit mit »Stellvertretern«	207
Komponieren für Videospiele	208
Komponieren für Fernsehen und Radio	209
Komponieren für das Orchester	210
Komponieren für sich selbst	211
Komponistenteams	212
Hilfreiche Organisationen und Websites	213
Mediajobs	213
Audio-Workshop	214
Musiker-Board	214
Die Arbeit mit Agenten	214
Songwriting	215
Das richtige Tempo, die richtigen Worte	216
Der Aufbau von Rhythmen	216
Wählen Sie Ihre Form!	218
Am Anfang	219

Komponieren für Dummies

Nun kommt die Stimmung ins Spiel	220
Der Hook	220
Demos, mit denen man sich sehen/hören lassen kann	222
In der Kürze liegt die Würze	222
Nur das Beste vom Besten	223
Organisieren!	223
Haben Sie immer was in petto!	223
Verraten Sie, wer Sie sind!	224
Sparen Sie nicht in puncto Qualität!	224
Denken Sie ans Copyright!	224

Kapitel 18

Elektronische Musik komponieren **225**

Software und Hardware für den Komponisten	225
Sequencer und Digital Audio Workstations(digitale Audio-Arbeitsplätze)	225
Software für die Musiknotation: Notensatzprogramme	226
Der Computer und Wiederholungen	227
Soundbibliotheken	227
Komponieren auf dem Computer	228
Abschnittsweise denken	229
Lineare Komposition	229
Komponieren mit Loops	230
Computer als Aufnahmegeräte: Der Weg zum musikalischen Sammelalbum	232
Die schlechte Nachricht	233
Speichern und sichern	233

Kapitel 19

Komponieren für andere Musiker **235**

Komponieren mit Leadsheets	235
Komponieren mit Gitarren-Tabs	236
Die Partitur	239
Schreiben für Ensembles	241
Die Arbeit mit fremdsprachigen Partituren und Ensembles	241

Teil V

Der Top-Ten-Teil **245**

Kapitel 20

Zehn Komponisten, die man kennen sollte **247**

Claudio Monteverdi (1567-1643)	247
Charles Ives (1874-1954)	248
Béla Bartók (1881-1945)	249
Igor Strawinsky (1882-1971)	250

Aaron Copland (1900-1990)	251
Raymond Scott (1909-1994)	251
Leonard Bernstein (1918-1990)	253
Arvo Pärt (geb. 1935)	254
Steve Reich (geb. 1936)	254
Eric Whitacre (geb. 1970)	255

Kapitel 21

<i>Neun Möglichkeiten, als Komponist Karriere zu machen</i>	257
Schulbands und Chöre	257
Hintergrundmusik fürs Fernsehen	258
Musical-Theater	259
Für Konzerte komponieren und Konzerte geben	260
Produzent/Arrangeur	260
Gewerbliche Musik und Marketing	261
Gewerbemessen	261
Musikbibliotheken	262
Filmmusik	262
Komponist für Videospiele	262
Songwriting	262

Kapitel 22

<i>Zehn wichtige Epochen der Musikgeschichte</i>	263
Klassische Musik	263
Mittelalter: Die monophone Phase (590-1200)	264
Vorklassische Epoche (1700-1770)	265
Das frühe 20. Jahrhundert (1910-1950)	266
Minimalismus (1950 bis heute)	266
Jazz	267
Die Anfänge des Jazz (etwa 1890-1930)	267
Avantgarde (1960er Jahre)	267
Rock	268
Krautrock	268
Math-Rock (90er Jahre)	268
Post-Rock (80er Jahre bis heute)	269
Heute	269

Kapitel A

<i>Verzeichnis der Modi und Akkorde</i>	271
--	------------

Kapitel B

<i>Glossar</i>	291
<i>Stichwortverzeichnis</i>	297