

Michael Schymik

Songwriting intensiv

Vom leeren Blatt zum fertigen Titel.

»quickstart®

Inhalt

Vorwort	13
Anmerkung zu den Audiobeispielen	15
Kapitel 1 – Ideen-Management	17
1.1 Der Ideen-Pool	19
1.2 Der Ideen-Generator	21
1.3 Improvisation	22
1.3.1 Freie Improvisation	24
1.3.2 Gebundene Improvisation.	24
1.4 Pflege deine Kreativität!	25
1.5 Bewerten, Auswählen, Fortspinnen	27
1.5.1 Eignungsprüfung.	28
1.5.2 Kreative Weiterentwicklung von Ideen	29
1.6 Die Ur-Idee des Workshopsongs.	32
Kapitel 2 – Songwriting-Know-How	35
2.1 Der musikalische Werkzeugkasten	35
2.2 Stile und Stilmerkmale	38
2.2.1 Begriffserklärung.	39
2.2.2 Stilmerkmale Rock	40

2.2.3	Stilmerkmale Pop	41
2.2.4	Stilmerkmale (Euro-)Dance	43
2.3	Formenlehre für Songwriter	44
2.3.1	Formale Grundbausteine.	45
2.3.2	Abwechslungs-Bausteine	50
2.3.3	Eck-Bausteine	51
2.3.4	Andere Bausteine.	52
2.3.5	Barform und Songform.	54
2.3.6	Der Spannungsbogen.	56
2.4	Vorstellung des Workshopsongs.	62
2.4.1	Stilistische Einordnung	62
2.4.1.1	Stilbruch !	63
2.4.2	Authentizität	64
2.4.3	Das Verhältnis Songwriter – Interpret	67
2.4.4	Formaler Aufbau	70
2.4.5	Die Pop- und die Dance-Version	71
Kapitel 3 – Praxisteil.		73
3.1	Das Intro	75
3.1.1	Ist ein Intro Pflicht?	76
3.1.2	Die Ur-Idee wird zu Musik	78
3.1.2.1	Wörtliche Wiederholung.	79
3.1.2.2	Sequenzierung	80
3.1.3	Stil-Hinweise identifizieren	81
3.1.4	Einspielen und Editieren	82
3.1.4.1	Quantisierung.	84
3.1.5	Die Drums im Intro.	86
3.1.6	Variierende Wiederholung.	89

3.1.7	Der Bass	90
3.1.8	Drum-Fill-Ins.	95
3.1.9.1	Das Intro in der Pop-Version.	100
Workshop:	Piano-Begleitung aufmotzen	102
3.1.9.2	Das Intro in der Dancee-Version	105
3.2	Die erste Strophe	109
3.2.1	Die Funktion der Strophe	109
3.2.2	Texten des ersten Strophen-Verses	110
3.2.3	Müssen sich Verse reimen?	115
3.2.4	Das Metrum und die weiteren Strophen-Verse	116
3.2.5	Text-Musik-Bezug	123
3.2.6	Sound-Design mit Worten	124
3.2.7	Die Vocal-Interpretation	127
3.2.8	Der Bass in den Strophen.	128
3.2.9	Kiss versus Mr. Perfect!	132
3.2.10	Die Drums	133
3.2.11	Die Keyboards	136
3.2.12	Die Rhythmus-Gitarren.	137
3.2.13	Die Strophe in den anderen Versionen	139
3.2.13.1	Die Strophe in der Pop-Version.	139
Exkurs:	Melodielinien aus Sprache extrahieren	141
Crashkurs:	Melodieführung	144
3.2.13.2	Die Strophe in der Dance-Version	152
3.3	Der erste Chorus	157
3.3.1	Die Entwicklung des Chorus	157
Exkurs:	Klisches	158
3.3.2	Flugzeug-Harmonien	160
Workshop:	Der Harmony-Circle.	162
3.3.3	Text-Metrum im Chorus	170

3.3.4	Captain Hook	172
3.3.5	Das Extro	174
3.3.6	Die zweite Stimme.	181
3.3.6.1	Die Improvisations-Methode	181
3.3.6.2	Die Computer-Notensatz-Methode	181
3.3.7	Drums/Percussion	188
3.3.8	Bass-Layering	190
3.3.9	Rhythm-Guitars	192
3.3.10	Der Verdeckungs-Effekt	192
Exkurs:	Layering-Techniken.	194
3.3.11	Voicings	196
3.3.11.1	Enge Lage.	196
3.3.11.2	Weite Lage	196
3.3.11.3	Dropped-Voicings	197
3.3.11.4	Quart-/Quint-Voicing (Power-Chords)	198
3.3.11.5	Unisono-/Oktav-Voicing	199
3.3.12	Brat-Gitarren	200
3.3.12.1	Power-Chord-Schichtung	201
3.3.12.2	Bass-Koppelung.	202
3.3.13	Keyboards: Piano	203
3.3.14	Vorausschauendes Arrangieren	204
3.3.15	Pop- und Dance-Chorus	207
3.3.15.1	Der Chorus in der Pop-Version	207
3.3.15.2	Der Chorus in der Dance-Version	208
3.4	Der Prechorus	212
3.4.1	Aufgabe im Song.	212
3.4.2	Wie baut man Spannung auf?	212
3.4.4	Arrangement des Prechorus	219
3.4.5	Der Prechorus in den anderen Stilen	224

3.4.5.1	Der Prechorus in der Pop-Version	224
3.4.5.2	Der Prechorus in der Dance-Version	226
3.5	Harmonischer Rhythmus	229
3.6	Das Interlude	230
3.7	Entwicklung der Song-Story in der 2. & 3. Strophe .	231
3.7.1	Die zweite Strophe.	231
3.7.2	Die letzte Strophe	234
3.7.2.1	Änderung des Reimschemas	235
3.7.2.2	Zuspitzung durch Kumulation	236
3.7.3	Die zweite Strophe in der Pop-Version	238
3.7.4	Zweite und dritte Strophe in der Dance-Version .	239
3.8	Ein C-Teil für die Pop-Version	240
3.9	Ein Break für die Dance-Version	244
3.10	Entwicklung der Chorusse.	245
3.10.1	Vorbereitungen im Prechorus	245
3.10.2	Vocal-Doppelungen	248
3.10.3	Dritte Gesangs-Stimme	251
3.10.4	Background-Chor.	253
3.10.5	Instrumentierung	254
3.10.6	Die Chorusse der Pop- und Dance-Version . . .	255
3.10.6.1	Die Pop-Chorusse	255
3.10.6.2	Die Dance-Chorusse.	256
3.11	Der letzte Chorus als Coda.	258
3.11.1	„Ich mach' Schluss!“	258
3.11.1.1	Funktion(en) der Coda	258
3.11.1.2	Fade-Out	258
3.11.1.3	Auskomponierter Schluss	258
3.11.2	Pausen und Stille	259
3.11.3	Nochmals: Kontrast als Stilmittel	260

3.11.4	Raum für Interpretationen lassen	261
3.11.5	Das Ende in der Pop-Version	262
3.11.6	Der Schlussteil in der Dance-Version	263
3.12	Finetuning des Arrangements	264
3.12.1	Übergänge	267
3.12.2	Lückenfüller, Adlips	270
3.12.3	Überarbeiten des Songs	273
3.12.3.1	Überarbeitungen Intro	273
3.12.3.2	Überarbeitungen Strophen	274
3.12.3.3	Überarbeitungen Prechorus.	276
3.12.3.4	Überarbeitungen Chorus.	277
3.13	Alternative Intros	278
3.13.1	Extro als Intro	278
3.13.2	Zwei „Hits“ als Intro	278
Kapitel 4 – Visionen.	279	
4.1	Wie es mit dem Song weitergehen könnte	279
4.1.1	Selbstkritik/Kritik	279
4.1.2	Ich habe fertig!?	280
4.1.3	Recording	281
4.1.4	Ideen fürs Mixing.	282
4.1.5	(Pre-)Mastering.	283
4.2	Alles immer anwenden?	284
Anhang	287	
Danksagung	291	
Sachregister.	293	

Sachregister

A

- Adlips 270
- Akkord-Verbindungen 167
- Ambitus 144
- Arpeggio 156
- Arrangement 73
- Auskomponierter Schluss 258
- Authentizität 64

B

- Backings 253
- Barform 54
- Bass-Layering 190
- Blues-Tonleiter 25
- Break 244

C

- Chord-Schichtung 201
- Coda 52, 258
- Computer-Notensatz 181
- C-Teil 240

D

- Dance 43

Deutsch 153

Doppeln 248

Dropped-Voicings 197

Drums 133

E

- Eck-Bausteine 51
- eContent 2
- Emotion 28
- Emphase 252
- Endreim 235
- Englisch 153
- Entstehungsphasen 74
- Erzählperspektive 217
- Euro-Dance 43
- Extro 53

F

- Fade-Out 52, 258
- Fill-Ins 95
- Filter-Sweep 105
- Finetuning 264
- Formantfrequenzen 125
- Formenlehre 44

Songwriting intensiv

Formprinzipien 54

Frequenzbereiche 193

Fußnoten 287

G

Grundbausteine 45

H

Harmonischer Rhythmus 229

Harmony-Circle 162

Hook 172

I

Ideen 17

Ideen-Management 17

Ideen-Pool 19

Identifikation 28

Improvisation 22, 181

Interlude 53

Intervall-Qualitäten 184

Intro 51, 75

K

Kernaussage 157

Klischees 158

Know-How 35

Kontrast 259

Kreativität 25

Kumulation 236

L

Layering-Techniken 194

Live-Arrangement 75

Loops 19

Lückenfüller 270

M

Melodieführung 144

Melodielinien 141

Metrum 116, 170

Mind-Maps 30

Mixing 282

MuseScore 102, 182

musikalischen Elemente 36

O

Orgelpunkt 242

Outro 52

P

Pausen 259

Perspektivwechsel 216

Pop 41

Power-Chords 198

Prechorus 52, 212

Pre-Mastering 283

Primary Bridge 50

Q

Quantisierung 84

R

Radio-Mix 105, 108

Rap 152

Recording 281

Refrain 48

Reime 115

Rhythmus-Gitarre 137

Rock 40
Ruhepunkte 146

S

Selbstkritik 279
Sequenzierung 80
Solo 50
Songform 56
Songwriting 73
Spannung 212, 268, 270
Spannungsbogen 56
Stile 38
Stille 259
Stilmerkmale 38
Stollen 54
Story 109
Streicher-Arrangement 205
Strophe-Chorus-Form 47
Strophenform 47
Studio-Arrangement 75
Stufenakkorde 177
Stutter-Effekt 228

T

Tape-Stop-Effekt 228
Tessitur 144
Thema 20

U

Überarbeitungen 273
Übergänge 267

V

Variierende Wiederholung 89
Verdeckungs-Effekt 192
Vocal-Doppelung 248
Vocal-Interpretation 127, 233
Vokale 126

W

Weite Lage 196
Werkzeugkasten 35
Workshopsong 32, 62
Wörtliche Wiederholung 79