

Auf einen Blick

Über die Autoren	9
Einführung	23
Teil I: Grundlagen und Rhythmen	29
Kapitel 1: Wie es im Kopf von Komponisten aussieht	31
Kapitel 2: Das notwendige Handwerkszeug	37
Kapitel 3: Papier oder Bildschirm? Alles hat seine Vor- und Nachteile!	45
Kapitel 4: Rhythmus und Stimmung	51
Teil II: Melodie und Melodieentwicklung	63
Kapitel 5: Melodien warten überall auf Sie!	65
Kapitel 6: Tonleitern und Modi, Stimmungen und Melodien	77
Kapitel 7: Die Bausteine: Motive und Phrasen	89
Kapitel 8: Wie Sie Ihre Melodien ausbauen können	97
Teil III: Harmonie und Struktur	105
Kapitel 9: So leben Sie mit Ihrer Melodie ... in Eintracht und in Harmonie	107
Kapitel 10: Komponieren mit Akkorden	117
Kapitel 11: Komponieren mit leeren Händen	137
Kapitel 12: Anfang, Mittelteil und Ende	149
Kapitel 13: Musikalische Formen	157
Teil IV: Orchestrierung und Arrangement	173
Kapitel 14: Komponieren für das Standardorchester	175
Kapitel 15: Komponieren für Rhythmus-Parts und kleine Ensembles	199
Kapitel 16: Komponieren für mehrere Stimmen	209
Kapitel 17: Kommerzielle Musik komponieren	221
Kapitel 18: Elektronische Musik komponieren	243
Kapitel 19: Komponieren für andere Musiker	253
Teil V: Der Top-Ten-Teil	265
Kapitel 20: Zehn Komponisten, die man kennen sollte	267
Kapitel 21: Zehn Möglichkeiten, als Komponist Karriere zu machen	277
Kapitel 22: Zehn wichtige Epochen der Musikgeschichte	285

Teil VI: Anhang	293
Verzeichnis der Modi und Akkorde	295
Glossar	315
Abbildungsverzeichnis	321
Stichwortverzeichnis	327

Inhaltsverzeichnis

Über die Autoren	9
Über den Übersetzer	9
Einführung	23
Über dieses Buch	23
Törichte Annahmen über den Leser	24
Wie dieses Buch aufgebaut ist	24
Teil I: Grundlagen und alles über Rhythmen	25
Teil II: Melodie und Melodieentwicklung	25
Teil III: Harmonie und Struktur	25
Teil IV: Orchestrierung und Arrangement	25
Teil V: Der Top-Ten-Teil	26
Symbole, die in diesem Buch verwendet werden	26
Wie es von hier aus weitergeht	26
TEIL I	
GRUNDLAGEN UND RHYTHMEN	29
Kapitel 1	
Wie es im Kopf von Komponisten aussieht	31
Grenzen als ein Weg zur Freiheit	31
Musik zu komponieren ist Musikhören plus	32
Regeln können inspirieren	33
Seien Sie Ihr eigener Lehrer!	34
Werden Sie sich Ihrer Möglichkeiten bewusst	34
Lernen Sie die Regeln	34
Lernen Sie weitere Instrumente zu spielen	34
Entwickeln Sie ein Gespür für Reifungspausen	35
Denken Sie dran: Von nichts kann sehr viel kommen	35
Vertrauen Sie Ihrem eigenen Geschmack	36
Kapitel 2	
Das notwendige Handwerkszeug	37
Komponieren mit Bleistift und Papier oder auf einem Tablet	37
Vorführkunst	38
Software für Komponisten	39
Finale	40
Sibelius	40
Logic Pro	40
Cubase	41
Ableton	41
Pro Tools	41

14 Inhaltsverzeichnis

Einigermaßen gut trainierte Ohren	42
Kenntnisse in Musiktheorie	43
Raum, Zeit und Ideen	43
Mit der Mentalität eines Hamsters	44
Kapitel 3	
Papier oder Bildschirm?	
Alles hat seine Vor- und Nachteile!	45
Aufschreiben	45
Mit Software arbeiten	46
Was ist nun besser – Computer oder Schreibutensilien?	48
Ordner verwalten	48
Kapitel 4	
Rhythmus und Stimmung	51
Aus Zeit werde Musik!	52
Das Feeling verschiedener Rhythmen	52
Musikalische Bodenwellen und rhythmische Phrasen	55
Die bunte Mischung: Backphrasing, Frontphrasing, Synkopierung	57
Backphrasing	57
Frontphrasing	58
Synkopierung	58
Entdecken Sie Ihre eigenen rhythmischen Phrasen!	59
Übungen zu Rhythmus und Stimmung	60
TEIL II	
MELODIE UND MELODIEENTWICKLUNG	63
Kapitel 5	
Melodien warten überall auf Sie!	65
Was ist ein musikalischer Rahmen?	66
Melodien in gesprochener Sprache	66
Iss mal (,) Oma!	67
Melodien in der Welt um uns herum	68
Die Muse kann sehr leidenschaftlich küssen.	71
Auch Ihr Instrument kann Ihnen bei der Melodiesuche helfen!	72
Wie man beim Komponieren Tonleitern benutzt	72
Wie nützlich ein wenig Musiktheorie sein kann.	74
Übungen	75
Kapitel 6	
Tonleitern und Modi, Stimmungen und Melodien	77
Dur- und Molltonleitern und der Quintenzirkel	78
Die Kunst des Stimmungsmachens	80
Modi Are Moody	81
Ionisch (Durtonleiter).	82
Dorisch.	82

Phrygisch	83
Lydisch	83
Mixolydisch	83
Äolisch (natürliches Moll)	84
Lokrisch	84
Die pentatonische Tonleiter	85
Harmonisch- und Melodisch-Moll	86
Übungen	86

Kapitel 7

Die Bausteine: Motive und Phrasen..... 89

(Über) Kurz oder lang braucht man sie: Motive und Phrasen	90
Konstruktion einer musikalischen Phrase	92
Variationen als Spezialgewürze	93
Rhythmische Verlagerung	94
Verkürzung	94
Erweiterung (Expansion)	95
Tonverlagerung	95
Übungen	96

Kapitel 8

Wie Sie Ihre Melodien ausbauen können..... 97

Strukturtöne	97
Stufe für Stufe oder Sprung für Sprung?	98
Durchgangstöne	99
Nachbartöne und Vorhaltenoten	100
Weitere Melodietechniken	101
Échappées	101
Suspension	101
Aufhaltung	101
Vorausnahme	102
Orgelpunkt	102
Übungen	103

TEIL III

HARMONIE UND STRUKTUR..... 105

Kapitel 9

So leben Sie mit Ihrer Melodie ... in Eintracht und in Harmonie..... 107

Harmonie schaffen mit Konsonanzen und Dissonanzen	108
Tritonus: Das Intervall des Teufels	109
Konflikt und Lösung	110
Harmonisieren mit dem Quintenzirkel	112
Harmonisieren mit Modulationsnoten	114
Übungen	115

Kapitel 10	
Komponieren mit Akkorden	117
Akkorde und ihre Stimmungen	118
Durakkorde	119
Mollakkorde	119
Durseptakkorde (Große Septakkorde)	119
Mollseptakkorde	120
Dominantseptakkorde	120
Dursextakkorde	120
Mollsextakkorde	121
Vorhaltakkorde (sus4-Akkorde)	121
Nonenakkorde	121
Mollnonenakkorde	121
Verminderte Akkorde (dim-Akkorde)	122
Übermäßige Akkorde (aug-Akkorde)	122
Halbverminderte Akkorde (m7/b5-Akkorde)	122
Der Akkord-Baukasten	123
Rhythmische Bewegung	124
Akkordprogressionen	125
»Regeln« für Dur-Akkordprogressionen	125
»Regeln« für Moll-Akkordprogressionen	126
Immer sicher nach Hause kommen mit Kadenz	126
Authentische Kadenz	127
Plagale Kadenz	127
Trugschlüsse (unterbrochene Kadenz)	128
Halbschlüsse	128
Akkorde und Melodien zusammenfügen	130
Wenn die Melodie Ihnen Harmonie schenkt ...	130
Wie man Akkordwechsel benutzt	131
Übungen	134
Kapitel 11	
Komponieren mit leeren Händen	137
Auf alles schießen, was sich bewegt!	138
Komponieren mit musikalischen Gesten: der »Gestenraum«	139
Was sind Antriebsformen?	140
Gewicht: schwer oder leicht?	141
Zeit: plötzlich oder allmählich?	141
Fluss: gebunden oder frei?	142
Raum: direkt oder indirekt (flexibel)?	142
Aktionsformen beim Komponieren	143
Tupfen	143
Schnippen	143
Gleiten	144

Drücken	144
Schweben	144
Stoßen	144
Peitschen	145
Wringen	145
Wie sich Aktionsformen auf Story und Stimmung auswirken	145
Übungen	148

Kapitel 12
Anfang, Mittelteil und Ende 149

Ein Wort zum Thema Form	149
Der Anfang: Intro und Buchstabe A	151
Die Kunst, den richtigen Titel zu finden	151
Wie man beginnt	152
Akkordprogressionen	152
Der Mittelteil: Buchstabe B	152
Der Schlussteil: Rückkehr der Strophe oder des Refrains	153
Übungen	154

Kapitel 13
Musikalische Formen 157

Teile zu Formen vereinen	157
Die einteilige Form (A)	158
Die zweiteilige Form (AB)	158
Die Liedform (ABA)	158
Die Brückenform (ABCBA)	158
Klassische Formen	160
Die Sonate	160
Das Rondo	161
Das Konzert (Concerto)	161
Die Sinfonie	161
Die Fuge	162
Das Divertimento	162
Minimalismus	162
Durchkomponiert	162
Populäre Formen	163
Der Blues	163
Rock	165
Jazz	166
Atonale Musik	167
Atonalität und Form	167
Atonalität und die Realität von Instrumenten	168
Die atonale Musik und Sie	169
Atonales Hören	170
Übungen	171

TEIL IV ORCHESTRIERUNG UND ARRANGEMENT 173

Kapitel 14 Komponieren für das Standardorchester 175

Kammertonhöhe und Transposition	175
Der Tonumfang transponierender Instrumente.....	177
Die Altflöte.....	178
Die B-Trompete	179
Die B-Klarinette.....	180
Die Bassklarinette in B.....	181
Die Es-Klarinette.....	182
Das Englischhorn	182
Das Flügelhorn	183
Das Waldhorn.....	184
Die Piccolotrompete	186
Nicht transponierende Instrumente.....	186
Die Querflöte	187
Die Bassflöte.....	187
Das Fagott.....	187
Der Kontrabass.....	188
Die Oboe	188
Die Orchesterharfe	189
Die Tenor-Zugposaune	190
Die Bratsche (Viola)	190
Die Geige (Violine)	191
Das Cello	191
Wo finden wir die Instrumente auf dem Klavier?	192
So kommen Sie zu den gewünschten Klängen	193
Saiteninstrumente	194
Blech- und Holzblasinstrumente	195

Kapitel 15 Komponieren für Rhythmus-Parts und kleine Ensembles.... 199

Das Schlagzeug	200
Der Bass	200
Kontrabass	201
Elektrische Bassgitarre	201
Akustik-Bassgitarre	202
Die Gitarre	202
Akustische Gitarre	203
E-Gitarre	204
Zwölfsaitige Gitarre	204
Steel Guitar (Steel-Gitarre)	204
Instrumente mit Stimmzunge	205
Die Harmonika	206
Das Akkordeon.....	206
Die Konzertina	208

Kapitel 16	
Komponieren für mehrere Stimmen	209
Storyline und Instrumentierung	209
Das Schreiben mehrerer Harmonielinien	210
Unabhängige Stimmen	212
Kontrapunkt	214
Die fünf Bestandteile eines musikalischen Tons	216
Tonhöhe	216
Dauer	216
Intensität	216
Timbre	217
Sonanz	217
Einige Gebote und Verbote	218
Setzen Sie nie mehr als drei unabhängige Melodien gleichzeitig ein!	218
Lassen Sie Melodielinien einander nie überkreuzen!	218
Vorsicht bei Oktaven und Unisoni!	218
Achten Sie auf die Tessitur!	218
Übungen	219

Kapitel 17	
Kommerzielle Musik komponieren	221
Komponieren für den Film	221
Mit einem Timecode arbeiten	223
Arbeit mit »Stellvertretern«	224
Komponieren für Videospiele	224
Komponieren für Fernsehen und Radio	225
Komponieren für das Orchester	227
Komponieren für sich selbst	228
Komponistenteams	229
Hilfreiche Organisationen und Websites	230
Musiklizenzierungsfirmen	230
Die Arbeit mit Agenten	230
Songwriting	231
Das richtige Tempo, die richtigen Worte	232
Der Aufbau von Rhythmen	233
Wählen Sie Ihre Form!	234
Am Anfang	235
Nun kommt die Stimmung ins Spiel	236
Der Hook	237
Demos, mit denen man sich sehen und hören lassen kann	239
In der Kürze liegt die Würze	239
Nur das Beste vom Besten	239
Organisieren!	239
Haben Sie immer was in petto!	240
Verraten Sie, wer Sie sind!	240
Sparen Sie nicht in puncto Qualität!	240
Denken Sie ans Copyright!	241

Kapitel 18	
Elektronische Musik komponieren	243
Software und Hardware für den Komponisten	243
Sequenzen und Digital Audio Workstations (digitale Audio-Arbeitsplätze)	244
Software für die Musiknotation: Notensatzprogramme	244
Der Computer und Wiederholungen	246
Soundbibliotheken	246
Komponieren auf dem Computer	247
Abschnittsweise denken	248
Lineare Komposition	248
Komponieren mit Loops	249
Computer als Aufnahmegeräte: Der Weg zum musikalischen Sammelalbum	251
Die schlechte Nachricht	251
Speichern und sichern	252
Kapitel 19	
Komponieren für andere Musiker	253
Komponieren mit Leadsheets	253
Komponieren mit Gitarren-Tabs	254
Die Partitur	257
Schreiben für Ensembles	259
Die Arbeit mit fremdsprachigen Partituren und Ensembles	259
Mit Schlagzeugern zusammenarbeiten	261
TEIL V	
DER TOP-TEN-TEIL	265
Kapitel 20	
Zehn Komponisten, die man kennen sollte	267
Claudio Monteverdi (1567–1643)	267
Charles Ives (1874–1954)	268
Béla Bartók (1881–1945)	269
Igor Strawinsky (1882–1971)	270
Aaron Copland (1900–1990)	271
Raymond Scott (1909–1994)	272
Leonard Bernstein (1918–1990)	273
Arvo Pärt (geb. 1935)	274
Steve Reich (geb. 1936)	275
Eric Whitacre (geb. 1970)	276
Kapitel 21	
Zehn Möglichkeiten, als Komponist Karriere zu machen	277
Schulbands und Chöre	278
Hintergrundmusik fürs Fernsehen	278

Musical-Theater	279
Für Konzerte komponieren und Konzerte geben	280
Produzent/Arrangeur	281
Gewerbliche Musik und Marketing	282
Gewerbemessen	282
Musikbibliotheken	282
Filmmusik	282
Komponist für Videospiele	283
Songwriting	283

Kapitel 22
Zehn wichtige Epochen der Musikgeschichte 285

Klassische Musik	286
Mittelalter: Die monophone Phase (590–1200)	286
Vorklassische Epoche (1700–1770)	287
Das frühe 20. Jahrhundert (1910–1950)	288
Minimalismus (1950 bis heute)	289
Jazz	289
Die Anfänge des Jazz (etwa 1890–1930)	289
Avantgarde (1960er-Jahre)	290
Rock	290
Krautrock	290
Math-Rock (1990er-Jahre)	291
Post-Rock (1980er-Jahre bis heute)	291
Heute	292

TEIL VI
ANHANG 293

Verzeichnis der Modi und Akkorde 295

Glossar 315

Abbildungsverzeichnis 321

Stichwortverzeichnis 327

