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

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

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

Kapitel 5

Melodien warten überall auf Sie!

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

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 Vorhaltnoten	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/♭5-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 Kadenzen 126
 - Authentische Kadenzen 127
 - Plagale Kadenzen 127
 - Trugschlüsse (unterbrochene Kadenzen) 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
 - Sequencer 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