

Handbuch Populärmusik

herausgegeben

von

Michael Schütz

EDITION 9045

ISBN 978-3-89912-105-6

Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes
ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere
für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die
Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Für den Inhalt der einzelnen Beiträge einschließlich Abbildungen
sind die Verfasser verantwortlich.

**Fotokopieren und sonstige Vervielfältigung
– außer mit Genehmigung des Verlages –
verboten.**

Die Abbildungen im Kapitel „Geschichte“ sind dem deutschsprachigen Portal der Wikipedia (www.wikipedia.de)
entnommen und unterliegen keinem bekannten Copyright.

© 2008 Strube Verlag GmbH, München
www.strube.de
info@strube.de

Einbandgestaltung: Petra Jerčić, München
Satz: Strube Verlag, München
Druck und Weiterverarbeitung: AZ Druck und Datentechnik, Kempten
Printed in Germany
Januar 2008

Herausgeber:
Michael Schütz

Autoren:

Jochen Arnold (Populärmusik im Gottesdienst), Matthias Becker (Chorarbeit), Hans-Joachim Eißler (Populärmusik in der Gemeinde),
André Engelbrecht (Harmonik), Manfred L. Pirner (Theologisch-ästhetische Aspekte der populären Musik), Gerhard Raichle
(Beschallungstechnik), Michael Schütz (Geschichte, Stilkunde, Instrumentenkunde, Rhythmik, Arrangement, Lexikon).

CD 1 (Band-Grooves) wurde im OTHs Tonstudio/Ebersbach aufgenommen von Tilman Bruno (perc), Dieter Kociemba (g),
Michael Schütz (p/keyb), Stefan Schütz (dr) und Sebastian Zimmermann (b), Till Hagen (Sprecher), Otheinrich Clauder (Tonmeister).

Musik und Aufnahmeleitung: Michael Schütz

CD 2 (Piano-Grooves) wurde von Picaromedia/Berlin im Traumton Studio/Berlin aufgenommen von André Engelbrecht (p) und Michael
Schütz (p), Till Hagen (Sprecher), Peter Weinsheimer (Tonmeister und Aufnahmeleitung). Musik: André Engelbrecht, Michael Schütz.

Inhalt

Vorwort	7
----------------------	----------

Einleitung	8
-------------------------	----------

Grundlagen der Populärmusik

MICHAEL SCHÜTZ

Geschichte	13
Anfänge	13
Blues	16
Ragtime	17
Jazz	18
Popular Music.....	20
Schlager	21
Gospel Music.....	22
Country Music.....	23
R&B.....	24
Rockmusik.....	26
Popmusik	31
Exkurs: Christliche Populärmusik in Deutschland	34
Schematische Übersicht	36

MICHAEL SCHÜTZ

Stilkunde	37
Barrelhouse	37
Blues	38
Boogie Woogie	39
Bossa Nova.....	40
Calypso	41
Country	42
Dancefloor	42
Disco	43
Folk.....	44
Funk.....	45
Gospel.....	46
Grunge.....	47
Heavy Metal	48
HipHop (Rap).....	49
Jazz Rock.....	50
Latin Rock	50
Pop	51
Punk.....	53
Ragtime.....	53
Reggae.....	54
Rock.....	55
Rock'n'Roll	56
Salsa.....	57
Samba.....	58
Soul.....	59
Swing.....	60
Anhang	
Piano-Grooves in verschiedenen Stilen	61

MICHAEL SCHÜTZ

Instrumentenkunde	89
(Rhythmusgruppe:)	
Gitarre.....	89
Keyboards	92
Bass.....	95
Schlagzeug.....	96
Percussion	97
(Holzbläser:)	
Querflöte.....	101
Blockflöte	102
Saxophon.....	103
Klarinette.....	103
Oboe.....	104
Englisch Horn	104
Fagott	105
(Blechbläser:)	
Trompete	105
Horn.....	106
Posaune	107
Tuba.....	107
(Streicher:)	
Spezielle Spielweisen	108
Geige	110
Bratsche	110
Cello.....	110
Kontrabass	111
Gesang	111

ANDRÉ ENGELBRECHT

Harmonik	112
Akkorde.....	112
Akkordsymbole.....	112
Akkord-Großbuchstaben	112
Akkordzeichen	113
Indextöne	113
Slash Chords	114
No chords	114
Anmerkungen zum praktischen Umgang mit Akkordsymbolen	114
Elementarer Akkordaufbau	114
Grundakkorde durch Terzschichtungen	114
Lagen	114
Positionen	115
Umdeutungen.....	115
Dreiklänge	115
Der Dur-Dreiklang	115
Der Moll-Dreiklang.....	115
Der verminderte Dreiklang	115
Der übermäßige Dreiklang	115
Weitere Dreiklänge	115
sus-Akkorde	116
Vierklänge	116
Sixte ajoutée	116
Septakkorde.....	116

Optionen	117	MICHAEL SCHÜTZ	
Die None	117	Rhythmik	144
Die Undezime	118	Grundlagen	144
Die Tredezime	118	Beat	144
add-Akkorde	118	Tempo	144
Voicings	119	Metrum	144
Close Voicings	119	Takt	144
Shearing Voicings	119	Mikrostruktur	144
Spread Voicings	119	Freie Wertaufteilungen	145
Drop Voicings	119	Rhythmus	146
Powerchords	120	Groove	146
Bud Powell Voicings	120	Downbeat	146
Slash Chord Voicings	120	Backbeat	146
Polychords	120	Timing	147
Left Hand Voicings	120	Proportionierte Notation	147
Quartvoicings	120	Swing Feeling	147
So What Voicings	121	Synkope	148
Upper Structure Voicings	121	Hemiole	148
Funktionsharmonik	122	Grundkonzepte populärer Rhythmusfiguren	149
Stufenakkorde	122	Grundkonzepte	149
Funktionstabelle	123	Permutationen	149
Kadenzen	123	4 über 4	149
Die „Klassische“ Kadenz	124	2 über 4	149
Die Erweiterte Kadenz	124	3 über 4	150
Die Tonale Stufenkadenz	125	3 über 3	150
Die II-V-I-Kadenz	125	2 über 3	151
Die „16–25“-Kadenz	125	4 über 3	151
Die II-V-Kadenz	127	5 über 4	152
Modal Interchange	127	7 über 4	152
Kadenzielle Bereiche	127	5 über 3	152
Doppeldominanten/Doppelsubdominanten	128	7 über 3	152
Pendelakkorde	128	Inversion	152
Reharmonisation	129	Freies Besetzen der Mikroimpulse	153
Additive Reharmonisation	129	Anwendung der Grundkonzepte	154
Alternative Reharmonisation	131	melodisch	154
Freie Reharmonisation	133	harmonisch	154
Skalen	133	dynamisch	154
Das Ionische System	134	figurativ	155
Das Harmonisch-Moll-System	135	komplementärrhythmisch	155
Harmonisch Dur	135	instrumentatorisch	155
Das Melodisch-Moll-System	136	Stilprägende Rhythmen	156
Symmetrische Skalen	137		
Bluesskalen	137		
Zigeunerskalen	138		
Zigeuner-Moll	138		
Zigeuner-Dur	138		
Indische Pentatonik	138		
Japanische Pentatonik	138		
Asiatische Pentatonikskalen	138		
Harmoniegebundene Improvisation	138		
Improvisation in kadenzialen Bereichen	139		
Improvisation mit pentatonischen			
Dur- und Mollskalen	139		
Improvisation mit Bluesskalen	140		
Basic Mediantic	140		
Improvisation nach der Akkord-Skalen-Theorie	142		
Dur-Akkorde	143		
Moll-Akkorde	143		
sus4-Akkorde	143		
Halbverminderter Akkord	143		
Verminderter Akkord	143		
Übermäßige Akkorde	143		
		MICHAEL SCHÜTZ	
		Arrangement	160
		Eingangsentscheidungen	160
		Besetzungen	160
		Formteile	161
		Arrangementformen	162
		Notationsformen	164
		Formzeichen	165
		Allgemeine Spielanweisungen	167
		Artikulation und Effektspielweisen	168
		Melodische Arrangement-Techniken	170
		Motivische Arrangement-Techniken	171
		Formale Arrangement-Techniken	172
		Dynamische Arrangement-Techniken	176
		Harmonische Arrangement-Techniken	176
		Rhythmische Arrangement-Techniken	179
		Instrumentatorische Arrangement-Techniken	185
		Stimmführungstechniken	186
		Satztechniken	187

Spannungsbogen	189	Exkurs: Populärmusik im Kontext der Kirche
Sanglichkeit	189	
Stilistische Fragen	190	
Inhaltliche Fragen	190	
Arrangement-Fahrplan	190	
MATTHIAS BECKER		
Chorarbeit	191	MANFRED L. PIRNER Theologisch-ästhetische Aspekte der populären Musik 213
Voraussetzungen bei Chor und Chorleiter	191	
Das Dirigat	192	
Schnipsen	192	
Hand Clapping	193	
Körperbewegungen	193	
Armbewegungen	193	
Zeigen von Off Beats und Synkopen	193	
Stimmbildung	194	
Afrikanische Wurzeln des Gesangs	194	
Probenmethodik	195	
Vorbereitung – Konzept – Überzeugungskraft	196	
Praxisorientierte Übungen	196	
Elektronik, Mikrofon	201	
Die Rhythmusgruppe	202	
Chorliteratur, Verlage	202	
Englische Aussprache	202	
CD Hinweise	203	
Fortbildungsveranstaltungen	203	
GERHARD RAICHLÉ		
Grundlagen der Beschallungstechnik	204	JOCHEN ARNOLD Populärmusik im Gottesdienst – theologische Voraussetzungen und praktische Überlegungen..... 220
Einführung	204	
Theorie	204	
Wie funktioniert eine PA?	204	
1. Schritt: Signalabnahme und -wandlung	204	
Zusammenfassung	204	
Abnahme mit einem Mikrofon	204	
Abnahme mit einer Direct Injection (DI)-Box	205	
2. Schritt: Signalverstärkung und -bearbeitung	205	
Zusammenfassung	205	
Mischpult	205	
Effektgeräte	206	
Endstufen	206	
3. Schritt: Signalwandlung und -abgabe	206	
Zusammenfassung	206	
Frontboxen	206	
Monitorboxen	206	
Praxis	206	
Aufbau und Einstellen der Anlage	206	
Allgemeines	206	
Lautsprecher	206	
Mischplatz	206	
Verkabelung	206	
Stromversorgung	207	
Grundeinstellung der Anlage	207	
Einschalten der Anlage	207	
Check der Anlage	207	
Soundcheck mit den Musikern	207	
Abmischen während des Konzerts	207	
Tipps zur Stimmen- und Instrumentenabnahme	207	
Fragen und Antworten	208	
Schlussbemerkung	209	
Musik als Gabe Gottes und Kunst des Menschen	220	
Musik als sinnliche Antwort auf Gottes Rettung	220	
Musik als Singen und Sagen	221	
Musik im liturgischen Kontext	221	
Unterscheidungen	221	
Musik im christlichen Gottesdienst	221	
Musik als Gebet	221	
Musik als Verkündigung	222	
Vielfalt der Formen und Stile	223	
Ein Geist, viele Gaben – eine Kirche, viele Formen	223	
Zwischensumme	224	
Kirchenmusik im gesellschaftlichen Kontext	224	
Die integrative Dimension – das Gemeinschaft stiftende Potential der Kirchenmusik	224	
Die therapeutische Dimension – das seelsorgliche Potential der Kirchenmusik	225	
Die kulturelle Dimension – das Bildungspotential der Kirchenmusik	226	
Die prophetische Dimension – das kritische und ekstatische Potential der Kirchenmusik	226	
Liturgische Musik – Beobachtungen und Hinweise für die Gestaltung und Verortung von Populärmusik im Gottesdienst	227	
Welcher Gottesdienst ist gemeint?	227	
Kriterien zur liturgischen Verwendung der Populärmusik im Gottesdienst	227	
Populärmusik als Lied der Gemeinde (am Beispiel des Neuen Geistlichen Liedes)	227	
Eingangslied oder Anrufung des Geistes, Morgen	228	
Psalmlied	228	
Wochenlied und Predigtlied	228	
Lieder zur Taufe, Konfirmation und Abendmahl	228	
Sendung und Segen	229	
Lieder zum Ordinarium der Messe und anderen liturgischen Stücken	229	
„Praise And Worship“	229	

Chor- und Sologesang im Gottesdienst (Schwerpunkt Gospel)	229
Funktionen des Gospel- oder Popchors	230
Möglichkeiten des Einsatzes von Gospels im Gottesdienst	230
Bezüge zum Kirchenjahr und zur Christusgeschichte	231
Populärmusik als Instrumentalmusik	231
Grenzen und Gefahren	233
Selbstinszenierung der Musiker	233
Leistungsstress der Ausführenden	233
Chaos bzw. unproduktive Störung	233
Unter- oder Überforderung der Hörer	233
Anbiederung an den Zeitgeist	233
Fazit	233

HANS-JOACHIM EIBLER

Populärmusik in der Gemeinde –

Provokation oder neue Dimension?	234
I. Situation	234
II. Diskussion	234
III. Emotion	235
IV. Intention	236
V. Aktion	237
VI. Vision	238

Anhang

MICHAEL SCHÜTZ

Lexikon	241
Verzeichnisse	278
Literatur	278
Die Autoren	281
Die Musiker	282
Register	284
1. Sachwörter	284
2. Personen und Gruppen	300
CD-Tracks	304
CD 1: Band-Grooves	304
CD 2: Piano-Grooves	304

Vorwort

Populärmusik vollständig zu erfassen, dann ein Regelwerk zu erstellen und schriftlich zu fixieren, ist ein paradoxes Unternehmen. Es gibt kein „richtig“ und kein „falsch“, alles ist möglich. Was gestern noch als ein populärmusikalisches Kriterium erkennbar war, trifft heute gerade in seiner Negation den eigentlichen Kern populärer Musik. Neben notengetreuer Präzision, virtuoser Spieltechnik und dem künstlerischen Streben nach Stiltreue haben wir es in Pop, Rock und Jazz auch zu tun mit einem nur individuell zu begreifenden Moment originären Tuns im Sinne einer unmittelbaren Lebensäußerung. Wir haben es auch zu tun mit einem aus sich selbst heraus wachsenden, spielerisch-kreativen Musikantentum, und wir haben es zu tun mit der improvisatorisch-kommunikativen Exponierung des Phänomens *Feeling*.

Die Veröffentlichung dieses Handbuchs geschieht in der Absicht, sich den Phänomenen der Populärmusik zu nähern. Wir wollen auf Spuren hinweisen, die Popmusik hinterlassen hat und in kompakter Form Grundzüge populärmusikalischer Theorie und Praxis aufzeigen. Wir wollen verschiedene Aspekte populärer Musik beleuchten, um damit für interessierte Personen ein Nachschlagewerk bereitzustellen. Im Blickfeld sind hier: Musikerinnen und Musiker, Bandleader, Komponisten, Arrangeure, Hochschuldozenten, Lehrer, Seminarleiter, Studenten, Schüler und weitere Interessierte. Besonders wendet sich das Handbuch auch an haupt- und nebenamtliche KirchenmusikerInnen und ihre Klientel (s. Exkurs: Populärmusik im Kontext der Kirche).

Auf den beiden diesem Buch mitgegebenen Audio-CDs stehen zahlreiche, live eingespielte Band- und Piano-Grooves zu Demonstrationszwecken zur Verfügung. Sie sollen zum weiteren Verständnis dienen, und sie stellen auch konkrete Anknüpfungspunkte zur eigenen Praxis dar, beispielsweise als Improvisations- oder Arrangementvorlagen.

Zahlreiche Personen haben uns Anregungen gegeben, waren hilfreiche Gesprächspartner oder haben auf eine andere Art kritischen Anteil an dieser Publikation. Ihnen sei hier herzlich gedankt: Kuno Bahnmaier, LKMD Prof. Siegfried Bauer, Sonja Eißler, Carola Engelbrecht, Dieter Falk, Sebastian Flach, Andreas Francke, Thomas Glässing, Peter Grabinger, Stefan Gräsle, Kathrin Messner, Pfr. Dieter Hofmann, Elmar Horn, Monika Horn, Martin Johnson, Gerhard Korsch, Prof. Rainer Lischka, Martin Müller, Philip Oakland, Udo Rinklin, Roger Röger, Gregory M. Royals, Heike Rügert, Hans-Martin Sauter, Thomas Schäfer, Jochen Scheytt, Thomas Schmid, Klaus-Peter Schöpfer, Dieter Schubert, Beate Schütz, Christina Schütz, Ralf Schuon, Tobias Seyb, Florian Sitzmann, Hubertus von Stackelberg, Paul Vincent, Klaus Wagenleiter und Prof. Dr. Siegfried Zimmer. Danken wollen wir auch all denjenigen, die nicht namentlich erwähnt wurden.

Dank und Anerkennung gilt den Mitautoren dieses Handbuchs: Dr. Jochen Arnold, Dr. Matthias Becker, Hans-Joachim Eißler, André Engelbrecht, Prof. Dr. Manfred Pirner und Gerhard Raichle. Sie haben ihre fachliche Kompetenz eingebracht und

es gleichzeitig vermocht, mit einem offenen Ohr den Wünschen des Herausgebers zu entsprechen.

Ein herzliches Dankeschön den Bandmusikern Tilman Bruno, Dieter Kociemba, Stefan Schütz und Sebastian Zimmermann, dem Sprecher Till Hagen und den Tonmeistern Otheinrich Clauder und Peter Weinsheimer für ihre inhaltlichen Ergänzungen im Bereich Stilkunde und für ihre Fähigkeit, im Tonstudio bei knappem Zeitbudget wirkliches Live-Feeling zu erzeugen und auf CD zu bringen.

Ganz besonders möchte ich André Engelbrecht danken, der nicht nur als Mitautor und Pianist, sondern auch als ein steter Gesprächspartner und Kritiker wesentlich zum Gelingen der Publikation beigetragen hat.

Weiterer Dank gilt Friedemann Strube sen., der sofort von diesem Vorhaben überzeugt war, Dr. Klaus Peter Leitner für das Layout, Hartmut Bietz für das Lektorat und Petra Jerčič für die grafische Gestaltung. Und ich danke Dorothea und Hans Schütz für die Erstellung des Sachwort- und des Personen- und Gruppenregisters.

In der Hoffnung, dass dieses Handbuch von Nutzen sei,

Michael Schütz
Sommer 2007