

Song-Analyse: Welche Teile hat der Song? (Studium-Niveau)⁸

Form & Gestaltung>Gestaltungsprinzipien>Songwriting
Form & Gestaltung>Formtypen>komplexe Songformen
© Max Wegener

Lernportal

musikunterrichtonline

Lernraum

10Y03MusikWegener

YouTube

@musiklehrerbelin

Aufgabenstellung: Ergänze die Überschriften!

Intro <ul style="list-style-type: none"> • Einleitung, schafft Spannung und Interesse, dient zur Wiedererkennbarkeit des Songs • folgt oft einer Songstruktur (Intro-Strophe-Refrain) • instrumental oder vokal • verwendet Riffs, Akkordfolgen oder Motive des Songs • variiert Lautstärke und Geschwindigkeit für Spannung 	Strophe /a <ul style="list-style-type: none"> • Ein Abschnitt eines Liedtextes • Ursprünglich im griechischen Drama als Teil des Chorgesangs. • Bezieht sich auf ein metrisches Schema in einem Lied, z. B. die Verszahl, Verslänge und Reimschema • zur Strukturierung von Texten im Lied • gleichbleibende Wiederholung eines Melodieabschnitts im Lied • auch synonym zu Chorus
Verse (engl.) /a <ul style="list-style-type: none"> • entspricht in etwa einer poetischen Strophe • oft Texte mit Reimschema, oft AABB o. ABAB • versch. Abschnitte im Lied mit fast gleicher /gleicher Musik, aber versch. Texten • dient dazu, die (Heim-) Tonika zu verlängern. • enthält die Details des Liedes, wie die Geschichte, Ereignisse, Bilder und Emotionen • hauptsächlich zur Unterstützung des Refrains 	Pre-Chorus /b <ul style="list-style-type: none"> • optionale Sektion zwischen Vers Refrain • auch build, channel o. transitional bridge • dient dazu, Vers mit Refrain zu verbinden bzw. den Refrain vorzubereiten • oft subdominante Harmonien (bzw. IV o. ii) • wenn Vers und Refrain dieselbe harmonische Struktur verwenden, hat d. Teil oft ein neues harmonisches Muster o. eine neue Harmonie
Refrain /c <ul style="list-style-type: none"> • oft synonym zu „Chorus“ • wiederkehrende Textzeile/n • enthält die Hauptidee vom Lied • im englischen Sprachgebrauch bezieht sich der Begriff meist auf das, was im Deutschen als "Refrainzeile" bezeichnet wird. 	Chorus /c <ul style="list-style-type: none"> • oft synonym zu "Refrain" • wiederkehrender Abschnitt • enthält die Hauptidee von Text und Musik • wiederholt sich normalerweise unverändert • höhere Intensität als Strophe/Verse • trägt die Hauptbotschaft des Liedes • oft am einprägsamsten für Hörer. • In der klassischen 32-Takt-Songstruktur: der gesamte Hauptteil des Liedes.
Post-Chorus/-Refrain <ul style="list-style-type: none"> • optionaler Abschnitt, nach dem Refrain • oft ähnlicher Charakter wie der Refrain • als 2. Refrain o. Erweiterung des Refrains • erhält o. steigert oft d. Spannung, wodurch er sich vom Vers oder der Brücke unterscheidet. • meist eine eingängige melodische Hook⁹, andernfalls eher Übergang 	Bridge <ul style="list-style-type: none"> • unterscheidet sich von den vorherigen Versen • Melodie als auch Text können sich ändern • endet oft auf der Dominante, leitet in Übergang • dient der Abwechslung und Aufmerksamkeit • bes. Form: "Middle Eight": deutlich andere Melodie u. Texte, meist nach dem 2. Refrain
Vers <ul style="list-style-type: none"> • Poetik: rhythmisch gegliederte Zeile im Gedicht 	Outro/Coda <ul style="list-style-type: none"> • dient dazu, zu signalisieren, dass das Ende naht. • verhindert ein abruptes Ende des Songs • meist keine neuen Melodien oder Riffs • Abschnitt, in dem die Spannung nachlässt, oft durch ritardando o. decrescendo/fade-out

Intro | Strophe | Verse (engl.) | Pre-Chorus | Refrain | Chorus | Post-Chorus/-Refrain | Bridge | Vers | Outro/Coda

⁸ Nach Kaiser, U. (2011). Babylonian confusion. Zur Terminologie der Formanalyse von Pop und Rockmusik. S. 43-75 In: Zeitschrift der Gesellschaft für Musiktheorie (ZGMTH) 8/1. Hildesheim u.a.: Olms

⁹ Abschnitt, um "das Ohr des Zuhörers zu fesseln", enthält oft das Hauptmotiv

Welche Struktur hat ein Song und wie erkennt man sie?

Aufgabenstellung: Ergänze die Sätze!

Der Song besteht aus Intro, Verse, Pre-Chorus, Chorus, (Post-)Chorus, Bridge, (Outro/Coda)

Die Reihenfolge ist¹⁰ Intro, Verse 1, Pre-Chorus, Chorus, Verse 2, Pre-Chorus, Chorus, (Post-)Chorus, Bridge, Chorus, (Outro/Coda)

Ein Song besteht oft aus (Intro), Verse, (Pre-Chorus), Chorus / abc

Eine typische Reihenfolge ist (Intro), Verse, (Pre-Chorus), Chorus, Verse, (Pre-Chorus), Chorus, Chorus/Intro, abcabcc

Begriffe zuordnen

Aufgabenstellung: Ordne jedem Begriff die passende Erklärung zu!

(I) Outro/Coda	(1) am Anfang stehender, einmaliger Musikabschnitt.
(D) Vers	(2) thematisch unverändert wiederkehrender, inhaltlich umfangreicher Textabschnitt
(N) Bridge	(3) harmonisch unverändert wiederkehrender Musikabschnitt ohne Modulation
(A) Chorus	(4) zur Verse harmonisch kontrastierender, zum Chorus harmonisch vorbereitender spannungssteigernder, wiederkehrender Musikabschnitt
(S) Refrain	(5) thematisch unverändert wiederkehrender, inhaltlich unveränderter, einprägsamer Textabschnitt
(E) Pre-Chorus	(6) harmonisch unverändert wiederkehrender, einprägsamer Musikabschnitt
(N) Verse (engl.)	(7) der Verse nebengeordneter, dem Chorus untergeordneter kontrastierender, nicht spannungssteigernder Musikabschnitt
(O) Strophe	(8) rhythmisch gegliederte Zeile im Gedicht
(T) Intro	(9) am Ende stehender, einmaliger Musikabschnitt.

Lösungswort: T O N E S A N D I
1 2 3 4 5 6 7 8 9

(I) Outro/Coda	(1) „Einführung“
(D) Vers	(2) „Wendung“
(N) Bridge	(3) im englischen Gedichtstrophe
(A) Chorus	(4) im englischen auch "build", "channel", oder "transitional bridge"
(S) Refrain	(5) „wiederholen“
(E) Pre-Chorus	(6) „Tanzplatz, Reigen, tanzende Schar“
(N) Verse (engl.)	(7) „Brücke“
(O) Strophe	(8) „umwenden“
(T) Intro	(9) Gegenteil von „Einführung“

Lösungswort: T O N E S A N D I
1 2 3 4 5 6 7 8 9

¹⁰ Harmonische Analyse: hooktheory.com/theorytab/view/tones-and-i/dance-monkey