

INHALT

1 GRUNDLAGEN	25
Unser Tonsystem	26
Aufgaben	27
Notenlesen: ein Crashkurs in 5 Minuten	28
Aufgaben	31
Versetzungzeichen	32
Aufgaben	34
Auflösungszeichen	35
Aufgaben	37
Hilfslinien	37
Aufgaben	39
Bassschlüssel	40
Aufgaben	41
Oktavlagen	42
Aufgaben	43
Tonleitern	44
Die Durtonleiter	45
Aufgaben	47
Was sind Regeln?	48
B und H, ein lästiges Problem	49
Intervalle – ein kurzer Einstieg	50
Aufgaben	54
Dreiklänge	55
Aufgaben	56

Akkordsymbole für Dreiklänge	57
Aufgaben	60
Tonarten	61
Akkorde und Skalen	62
Quintenzirkel	64
Herleitung des Quintenzirkels	64
#-Tonarten	64
b-Tonarten	67
Aufgaben	70
Vorzeichen und Quintenzirkel	72
Aufgaben	74
Der Quintenzirkel in Noten	75
Die Bedeutung des Quintenzirkels	75
Aufgaben	77
Stufenakkorde in Dur	78
Songbeispiele	79
Transponieren	80
Aufgaben	82
Powerchords	84
Varianten des Powerchords	85
Da ist Musik drin	87
Tonverdopplungen im Powerchord	88
Powerchords im harmonischen Zusammenhang	89
Fazit	90
Aufgaben	91
Leitton und Dominantseptakkord	92
Aufgaben	95
Die Welt in Moll – Teil 1	96
Moll ohne Primärdominante?	96
Drei Molltonleitern im Vergleich	98
Die drei Molltonleitern in der Praxis	99
V7	102
MMA	102
Aufgaben	103

Stufenakkorde in Moll	104
Stufen in Natürlich Moll	104
Stufen von Harmonisch Moll und Melodisch Moll	106
Aufgaben	107
Der Quintenzirkel – plus Moll	108
Aufgaben	110
Vorzeichen von Harmonisch Moll und Melodisch Moll	111
sus₄ und sus₂	112
Quartvorhalt	112
sus ₄ – sus ₂	113
sus ₂ -Akkord	113
sus ₄ -Akkord	114
sus ₄ - und sus ₂ -Akkord im Wechsel	115
Dominantseptakkord als Sus-Akkord	116
Aufgaben	117
Mutterskalen, Tochterskalen: die Modi	118
Aufgaben	123
Symmetrische Tonleitern	123
Aufgaben	125
Pentatonik	126
Ein Sound geht um die Welt	126
The Power of Pentatonic	127
Pentatonik im Quintenzirkel	128
Pentatonik in der Rock- und Jazzmusik	128
Aufgaben	133
Vierklänge	134
Vierklänge in Dur	134
Moll ₇ / _b 5-Akkord und verminderter Septakkord	136
Stufenformel der Vierklänge in Dur	137
Aufgaben	138
Vierklänge in Moll	140
Stufenformel der Vierklänge in Moll	140
Aufgaben	142
Die Vierklänge der Rock- und Jazzmusik	143
Akkordumkehrungen	144
Umkehrung von Dreiklängen	144

Umkehrung von Vierklängen	145
Aufgaben	147
Basislager erreicht	149

2 ERWEITERTE HARMONIK

Intervalle	152
Die drei Schritte der Intervallbestimmung	154
Der Tritonus	157
Komplementärintervalle	158
Aufgaben	160
Intervalle und Akkordaufbau	161
Aufgaben	165
Tensions: Optionen und Alterationen	166
Optionen	166
Optionen aller Akkordtypen	168
Optionen der Vierklänge	169
Optionen der Dreiklänge	173
Optionen des Powerchords	174
Optionen im Überblick	174
Optionen in der Praxis	175
Alterationen	177
Songbeispiel für Alterationen	179
Sprachregelung	181
Skalen – verfügbare Tensions	182
Architektur der Rock- & Jazzharmonik	184
Aufgaben	186
Akkordbenennungen	187
Dreiklänge	189
Powerchord	190
Vierklänge	190
Schreibweise der Tensions	192
Weitere Benennungen	198
Slashchords	200
Polychords	201
Aufgaben	201

Akkordfunktionen	206
Überblick	206
Funktionsbereiche	207
Tensions und Akkordfunktion	207
Dualfunktion – Pivot Chord	207
Modal-Interchange-Funktionen	208
Akkordqualität	208
Harmonik – Akkordfunktion	208
Akkordfunktionen ab 1700	209
Slashchords	211
1. Umkehrung	211
2. Grundton im Bass – Hybrid Chord	212
3. Spezielle Slashchords	213
Stufenschreibweise der Slashchords	214
Songbeispiele mit Slashchord-Schreibweise	214
Aufgaben	217
Die Welt in Moll – Teil 2	218
Vergleich Natürlich Moll und Harmonisch Moll	219
Vergleich Natürlich Moll und Melodisch Moll	220
Das komprimierte Akkord-Skalen-System von Moll	221
Songbeispiele in Moll	223
NM+7	225
Dichtung und Wahrheit	226
Aufgaben	227
Funktion von Akkordtönen	228
Stabile Qualitäten	228
Weglassen von Akkordtönen	229
Funktionstöne	232
Was sind Voicings?	233
Hauptvoicings	233
Quartenvoicings	238
Upper und Lower Structure Triads	239
Melodische Voicings	243
Stimmen-Reduktion	245
Left Hand Voicings	246
Voicings anwenden	247
Aufgaben	248

Stimmführung	250
Stimmführung bei Akkordverbindungen	252
Vielfalt der Stimmführung	253
Fazit	256
Aufgabe	257
Guide Tone Lines	258
Aufgaben	260
Terzverwandtschaften und Vertretungsakkorde	261
Vertretungsakkorde in der Rock- und Jazzmusik	263
Vertretungsakkorde in Dur	264
Vertretungsakkorde in Moll	266
Aufgeflogen	268
Reharmonisation durch Vertreter	270
Aufgaben	271
Avoid Notes	272
Wann sind Skalentöne Avoid Notes?	272
Avoid Notes und Lage	274
Avoid Note im Test	274
Mit Avoid Notes umgehen	274
Avoid Notes und Umdeutung	275
Avoid Notes bei Dreiklängen	275
Avoid Notes beim Dominantseptakkord	276
Skalen ohne Avoid Notes	276
Aufgaben	277
Gesamtübersicht Skalen und Akkorde	278
Oberkategorien der Skalen	278
Skalenbenennungen	279
Mutter- und Tochtterskalen	281
Dur	282
Harmonisch Moll	283
Melodisch Moll	284
Harmonisch Dur	285
Diatonische Skalenklischees in Dur und Moll	287
Skalen für Sus-Akkorde	288
Blues-Tonleitern	290
Synthetische Skalen	291
Symmetrische Skalen	292
Weitere Skalen	294
Skalen nach George Russell	297

3 GRUNDFUNKTIONALE HARMONIK299

- Grundfunktional – modalfunktional300**
 - Das Spielfeld300
 - Akkord-Skalen-Theorie300
 - Funktionstheorie301
 - Solospiel302
 - Stil303
- Tonika304**
 - Die Tonika in Dur305
 - Lydisch für die Tonika in Dur306
 - Vertreter der Tonika in Dur307
 - Skalen für die Tonika in Dur309
 - Songbeispiele für die Tonika in Dur310
 - Die Tonika in Moll311
 - Vertreter für die Tonika in Moll313
 - Skalen für die Tonika in Moll315
 - Songbeispiele für die Tonika in Moll316
 - Tonika in Dur und Moll316
- Subdominante320**
 - Subdominante in Dur321
 - Vertreter der Subdominante in Dur322
 - Die Jazzkadenz in Dur323
 - Doppelsubdominante325
 - Skalen für die Subdominante in Dur326
 - Songbeispiele für den Subdominantbereich in Dur327
 - Die Mollsubdominante in Dur328
 - Skalen für die Mollsubdominante in Dur332
 - Songbeispiele für die Mollsubdominante in Dur333
 - Subdominante in Moll335
 - Vertreter von IVm7 in Moll336
 - Die Jazzkadenz in Moll337
 - Skalen für die Subdominante in Moll339
 - Songbeispiele für die Subdominante in Moll340
 - Historischer Ausflug341

Dominante	344
Dominantfunktionen	344
Primärdominante	347
Klassische Primärdominante	347
Primärdominante in der Rock- und Jazzmusik	352
Von der Stimmführung	353
... zum Stufenbezug	354
Skalen und Tensions für Primärdominanten	355
Skalen für die Primärdominante	359
Tensions der Primärdominante beim Ganzschluss	360
Songbeispiele für die Primärdominante	364
II-V-I-Skalentabellen	368
Eine kurze Geschichte des Dominantseptakkordes	371
Stabilität des Dominantseptakkordes	372
Tongeschlechtswechsel-Kadenz	374
IIIm7/♭5-V7-Imaj7	374
Skalen für die Tongeschlechtswechsel-Kadenz	378
Trugschluss	379
Traditioneller Trugschluss	379
Trugschluss in der Rock- und Jazzmusik	382
Skalen und Tensions	385
Songbeispiel für den Trugschluss	386
Erweitertes Trugschlussverständnis	387
Tritonussubstitution (Substitutdominanten)	388
Analysesymbol einer Substitutdominante	391
Tensions der Substitutdominante	392
Songbeispiel für Tritonussubstitution	394
Aufgaben	394
SubV7 und Mixo#11	396
Songbeispiele für substituierte Primärdominanten	398
Aufgaben	399
Zwischendominanten	401
Stufensymbol	402
Zwischendominanten in Dur	404
Trugschluss der Zwischendominante in Dur	405

Skalen und Tensions für Zwischendominanten in Dur	406
Stufen- und Analysesymbole bei V7/V	409
V7/V-V7 und ihre Substitute	410
Skalen für Zwischendominanten in Dur	412
Skalen für substituierte Zwischendominanten in Dur	413
Skalen für den sekundären Trugschluss in Dur	413
Songbeispiele für Zwischendominanten in Dur	414
Zwischendominanten in Moll	416
Trugschluss der Zwischendominante in Moll	418
Skalen und Tensions für Zwischendominanten in Moll	418
Skalen für Zwischendominanten in Moll	421
Skalen für substituierte Zwischendominanten in Moll	422
Skalen für den sekundären Trugschluss in Moll	422
Songbeispiele für Zwischendominanten in Moll	423
Vorangestellte II mit Dualfunktion in Dur und Moll	425
Spezielle Skalen für Zwischendominanten	427
V7/sus4 und V7/sus2 als Zwischendominanten?	429
Terminus Zwischendominante	429
Historisches zur Zwischendominante	429
II-V	430
II-V-Varianten in Moll	432
Sechzehn II-V-I-Verbindungen	433
Skalen für II-V	436
Aufgaben	438
Sekundärdominanten	441
Skala für die Sekundärdominante	443
Keine Sekundärdominante in Moll	444
Vorangestellte II und ihre Skalen	445
Songbeispiele für Sekundärdominanten	446
Freie Dominantfunktionen	449
Skalen für freie Dominantfunktionen	451
Common Tone Approach	454
Vorangestellte II und ihre Skalen	458
Spezielle Dominantfunktionen	459
Sekundärdominante II7 in Dur	459
Songbeispiele für die SD II7 in Dur	461
Sekundärdominante II7 in Moll	462
Vorangestellte II der SD II7	463

Skalen für die SD II7	464
II7/#11 und IVm7 in Dur – ähnliche Klischees	464
Extended Dominants	466
Skalen für eine Extended Dominant	469
Substituierte Extended Dominant	471
Vorangestellte II der Extended Dominant	471
Skalen für die Extended Dominant	471
bVII7-Im7 in Natürlich Moll	472
Skalen für bVII7	472
Substitutdominanten und Alterationen	473
Substitutdominanten als Sus-Akkorde	475
#IVm7/b5	476
Skalen für den #IVm7/b5-Akkord	478
Dominantketten	480
Extended Dominants	480
Substitute von Extended Dominants	484
Zwischendominanten	484
Substitute von Zwischendominanten	486
ZD oder ExD?	486
Sequenzdominanten	487
Mischformen von Dominantketten	489
Vorangestellte II innerhalb einer Dominantkette	491
Skalen für Dominantketten	496
Übersicht über alle Dominantfunktionen	497
Verminderter Septakkord	499
Einführung	499
Umkehrungen des Dimb7	501
Die drei Funktionen des Dimb7	502
Dominantfunktion	502
Passing Chord	506
Chromatischer Vorhaltakkord	508
Funktionstabelle des Dimb7	510
Skalen für den Dimb7	510
Funktions- und Skalentabelle des Dimb7	513
Übungsbeispiele Funktion und Skala	514
Tensions des Dimb7	517
Schreibweise der Diminished Tensions im Akkordsymbol	519
Avoid Notes	521
Songbeispiele für den Dimb7	522

Kurze Geschichte des verminderten Septakkordes	527
Aufgaben	528
Klischeefolgen	530
Einleitung	530
Kadenz	531
Quintfallsequenz	535
II-V-I-Kadenz	537
Turnaround	539
Rhythm Changes	542
Line Clichés	543
Blues	545
Klischeegrenze?	545
Modalfunktionale Klischeefolgen	545
Abschluss und Ausblick	546
4 MODALE HARMONIK	547
So begann es	548
Miles Davis	548
Cooljazz – Modaler Jazz	548
Mehr Platz	549
Modaler Jazz ist da	550
So What	552
Grundausrichtung modaler Harmonik	555
Akkorde, Skalen und Spannungspotenziale	555
Der Dominantseptakkord in modaler Harmonik	556
Modale Funktionsbezeichnungen	556
Stimmführung	556
Alte Bekannte	556
Entwicklung der modalen Rock- und Jazzmusik	557
Vorzeichen von modalen Stücken	558
The Sound Of Scales	559
Charakteristische Töne und Farben der Leitern	559
Avoid Notes	560

Modale Klischeefolgen, modal komponieren561
 Elemente modaler Klischeefolgen561
 Klischeefolgen der Modes von Ionisch.....563
 Historisches569

5 MODAL INTERCHANGE571

Das vierte Element572
 Der Modal-Interchange-Effekt.....572
 Das Uni-poly-Prinzip573
 Modal-Interchange-Funktion.....574
 Modal Interchange in der Rockmusik575
 Modal Interchange im Blues.....576
 Modal Interchange zusammengefasst.....576
 Songbeispiele für Modal Interchange577
 Nähe und Entfernung.....581
 Common Tone Approach.....582
 Wer die Wahl hat,583
 Qualität von MI-Funktionen585
 Analysesymbol von MI-Funktionen585
 Wie viel MI-Funktion darf es sein?.....586
 Modal-Interchange-Tabellen.....586
 Modal-Interchange-Tabelle 1587
 Modal-Interchange-Tabelle 2589
 Eine zweite Ebene von Modal Interchange.....591
 Songbeispiele592
 Der Mollsubdominant-Bereich596

6 BLUES.....599

My Blues600

Entstehung des Blues601

Harmonik und Form602
 Der Dominantseptakkord.....602
 Der 12-Takter.....603
 Kind of Blues604

Blues-Texte	604
Geschichte – Songs – Künstler	605
Formales – „Ist das noch ein Blues?“	609
Funktionsbezeichnungen im Blues	610
Jazzblues.....	611
Parker-Blues	612
Mollblues.....	612
Geschichte des Mollblues	614
Mollblues im Jazz	617
Bluesrock.....	618
Vorzeichen beim Blues.....	621
Melodik des Blues	621
Blue Notes.....	623
Fragliche Blue Notes.....	624
Die $\flat 5$ in Songs	625
Zeitreise 35.000 Jahre zurück.....	627
Blues-Tonleitern	629
Mollpentatonik	630
Blues-Tonleiter I und II	630
Modern Blues Scale.....	631
Modern Mollblues Scale	632
(Still got) the Blues Scales	633
Improvisationskonzepte	633
Dominantblues	635
Mollblues.....	638
7 IMPROVISATION.....	643
Improvisation – Solospiel	644
Lick.....	645
Lick-Beispiele	646
Improvisationskonzepte für das Solospiel.....	651
Tonartbezogen	651
Pentatonik – tonartbezogen.....	655
Akkordbezogen – korrespondierende Skalen.....	656

Akkordbezogen – Akkordtöne	660
Bebop Scales	661
Stil und Tempo	663
Weiterführende Konzepte	664
Chromatik	664
Targeting	667
Bebop	668
Superimposing	669
Superimposing mit Dreiklängen	670
Superimposing mit Pentatonik	672
Superimposing mit Vierklängen	675
Superimposing mit siebenstufigen Skalen	676
Superimposing funktionsharmonisch	676
Outgoing	678
Analyse: Solo „Hotel California“	680
Solo „Hotel California“	682
Solokonzepte	685

8 ANALYSEN

Einleitung	688
Little Sister	689
This Love	692
Every Breath You Take	697
Hey Joe	702
The Ketchup Song (Aserejé)	705
I Turn To You	709
Paranoid Android	717
Donna Lee	725
A Foggy Day	732
500 Miles High	737
Blue In Green	744
Keep Me In Mind	752
Spunky Sprawl	762

Harmonische Analyse	765
Strategie	765

9 ANHANG.....769

Abkürzungen	770
Analysesymbole	771
© der Songs	772
Literaturverzeichnis	774
Register	775