

Harmonielehre

Peter Kellert, Katrin Jandl

Alles, was du wissen musst, um Musik zu verstehen!

Rock - Pop - Blues - Jazz - Klassik

Allgemeine Musiklehre

Harmonielehre

Intervalle

Akkorde

Skalen

Kadenzen

Ergänzende Literatur

Markus Fritsch, Peter Kellert, Andreas Lonardoni, Katrin Jandl

Harmonielehre und Songwriting

ISBN 978-3-928825-23-8

Markus Fritsch, Peter Kellert, Andreas Lonardoni,

Arrangieren und Produzieren (mit CD)

ISBN 978-3-928825-22-1

Markus Fritsch, Peter Kellert, Andreas Lonardoni,

Improvvisieren (mit 2 CDs)

ISBN 978-3-89775-019-7

1. Auflage 2022

© 2022 Leu-Verlag, Kolpingstraße 5, 86356 Neusäß

Tel. +49 (0)821/48043091

Fax +49 (0)821/48043092

E-Mail: leuverlag@aol.com

Lektorat: Wolfgang Leupelt

Umschlag & Lay Out: JaKeProduction, Oberkochen/Schwäbisch

Notensatz: Jonas Esslinger

Zeichnungen: Eva Pospiech Stuttgart

Printed in Germany 2022

ISBN 978-3-89775-195-8

Alle Rechte vorbehalten. Sämtliche Notenbeispiele sind – auch wenn nicht ausdrücklich hervorgehoben – urheberrechtlich geschützt. Ohne ausdrückliche Genehmigung des Verlages ist es nicht gestattet, das Buch ganz oder in Teilen zu vervielfältigen. Auch die Übertragung einzelner Abschnitte, Zeilen und Zeichnungen ist nicht ohne schriftliche Zustimmung des Verlages zulässig. Dies gilt für alle Vervielfältigungsverfahren, Fotokopie, Filme, Folien und auch elektronische Medien.

8 1. Einleitung Vorwort & FAQ

9 FAQ - Häufig gestellte Fragen und Antworten

- 9 Was ist Harmonielehre?
- 10 Wobei hilft mir Harmonielehre? • Was ist klassische Musik? • Was ist populäre Musik?
- 11 Was ist E-Musik und was ist U-Musik? • Wichtige Begriffe, Englische Begriffe

12 2. Allgemeine Musiklehre - Die wichtigsten Regeln

12 Der Ton

Was sind Töne und wie entstehen sie? • Die Klangquelle

- 13 Das Material der Klangquelle
- 14 Schwingung
- 15 Wann und wie wird ein Ton zur Musik? • Klanghöhe • Klangdauer • Klangstärke • Tonhöhe

16 Grundlagen der Notation

Tonumfang • Verschiedene Töne

- 17 Die Oktave

18 Was sind Noten? - Töne werden sichtbar

Notensymbole - Köpfe und Hälse • Notenlinien und Notensystem

- 19 Hilfslinien • Notenschlüssel • Der Violinschlüssel oder G-Schlüssel
- 20 Der Bassschlüssel oder F-Schlüssel • Weitere Notenschlüssel • C-Schlüssel • Der Schlagzeugschlüssel
- 21 Doppelsystem • Notensysteme oder Akkoladen • Die geschweifte Klammer
- 22 Die eckige Klammer • Wie kam es zu unseren Tönen und ihren Namen?

24 Das musikalische Alphabet

Die gleichstufige Stimmung

- 25 Warum gibt es den Ton H und den Ton B?

26 Stammtöne - Die Stammtöne

Was sind Versetzungszeichen?

- 27 Die Namen der fehlenden fünf Töne • Deutsche Namensfindung
- 28 Internationale Namensgebung • Fis oder Ges? - Die enharmonische Verwechslung
- 29 Regeln für Versetzungszeichen • Vorzeichen

30 Der Oktavraum - Mehr Töne als Buchstaben

Kennzeichnung mehrfach vorkommender Tönen • Tonumfang des Flügels

32 Was sind Notenwerte?

Takt und Taktstrich • Formstriche

- 33 Taktart - Taktmaß
- 34 Pausenwerte • Kombinierte und verlängerte Notenwerte • Punktierung • Haltebogen • Der imaginärer Taktstrich

36 3. Harmonielehre - Die wichtigsten Regeln

36 Was ist ein Intervall?

- 38 Sekunde
- 39 Terz • Klein - Groß - Rein
- 40 Die Intervalle der Stammtöne
- 42 Intervalltabelle 1 • Der Tritonus
- 43 Übermäßige Quarte und verminderte Quinte • Übermäßig - Vermindert • Klanglich gleich - verschiedene Namen

46 Was bedeutet Tonalität und Diatonik?

Tonalität

47 Grundton - Tonika

48 Was ist eine Tonleiter?

Tonart und Tongeschlecht

49 Tetrachord • Das Tongeschlecht

50 Das Dur/Moll System • Was ist Diatonik? • Was ist Chromatik?

51 Die chromatische Tonleiter

52 Intervalltabelle 2

53 Akkordziffern Tabelle

54 12 Töne 12 Tonleitern 12 Tonarten • Die Dur-Tonarten

55 Generalvorzeichen

56 Enharmonische Verwechslung

58 Die Molltonarten Teil 1

Natürlich Moll - Parallele Molltonart

59 Der Quintenzirkel

61 Das Tonnetz - Tabelle der Terz- und Quintverwandtschaft

62 Akkorde erkennen • Was sind Ton- und Akkordverwandtschaften?

64 4. Akkorde, Skalen, Kadenzen - Die wichtigsten Regeln**65 Was ist ein Akkord?**

66 Die Terzschichtung • Der Dreiklang •

Dur-Akkord - Moll-Akkord - Verminderter Akkord - Übermäßiger Akkord

67 Das Rahmenintervall

68 Das Arpeggio • Leitereigene Akkorde - Dreiklänge

69 Was sind Akkordsymbole?

1. Der Generalbass

70 2. Die Stufentheorie

71 3. Funktionstheorie

72 Die Abkürzungen der Funktionen • Die Hauptakkorde (Hauptfunktionen) • Die Tonika

73 Die Dominante(n) • Die Nebenakkorde (Nebenfunktionen)

74 Die Parallele - Kleinterz-Verwandtschaft • Der Gegenklang - Großterz-Verwandtschaft • Die Medianten

75 4. Das Akkordsymbol

76 Symbole für Dur-Akkorde • Symbole für Moll-Akkord •

Symbole für verminderte Akkorde • Symbole für übermäßige Akkorde

77 Die Positionen der Vorzeichen in einem Akkordsymbol •

Vorzeichen-Tabelle für Akkordsymbole

78 Akkordstellung, Umkehrung und Akkordlage

Akkordumkehrung • Grundstellung • Erste Umkehrung • Zweite Umkehrung •

Akkordstellung und Akkordlage

79 Neue Rahmenintervalle durch Akkordumstellung • Die Umkehrungen des Dur-Dreiklangs • Die Umkehrungen des Moll-Dreiklangs • Die Umkehrungen des verminderten Dreiklangs

80 Die Umkehrungen des übermäßigen Dreiklangs • Voicings - Sonstige Akkordlagen und Stellungen • Der Vierklang

- 81 Rahmenintervalle der Vierklänge
  - 82 Vierklang Dur-Akkorde • maj7-Dur-Dreiklang mit zusätzlicher großer Septime • 7-Dur-Dreiklang mit zusätzlicher kleiner Septime • Der Dominantseptakkord
  - 83 maj7^{#5} - übermäßiger Dur-Dreiklang mit kleiner Terz • Übermäßiger Dur-Dreiklang mit großer Terz
  - 84 Vierklang Moll-Akkorde
  - 85 Erweiterte Terzschichtungen • Regeln für die Akkordsymbole der erweiterten Terzschichtung
  - 88 Erweiterte Dreiklänge ohne zusätzliche Terzschichtung • Add-Akkorde
  - 89 Cadd2 oder Cadd9 • Cm(add2) oder Cm(add9) • Vorhaltakkorde oder sus-Akkorde • Sus4-Akkord
  - 90 Sus2-Akkord
  - 91 Powerchords
  - 92 Slash Chords
  - 93 Polychords
  - 93 Die Stufentheorie in der Populären Musik**
Leitereigene Akkorde - Dreiklänge
  - 94 Die Modi der sieben Stufenakkorde • Modal • Modus
  - 95 Die Namen der modalen Tonleitern
  - 97 Leitereigene Vierklänge • Was sind Tensions? • Bezeichnungen der Tonleiterstufen
  - 98 Tensionstabelle
  - 99 Was sind Avoid Notes**
  - 102 Die Molltonarten Teil 2**
Natürlich Moll - Parallele Moll-Tonart • Stufenakkorde und Modi in Moll
  - 103 Harmonisch Moll
  - 104 Melodisch Moll • Leitereigene Akkorde der Moll-Tonarten
  - 106 Die Modi der Molltonarten
  - 107 Modi von harmonisch Moll
  - 108 Modi von melodisch Moll
  - 110 Secondary Dominants - Zwischendominanten**
Secondary Dominants und ihre Moll-Verwandtschaft
  - 111 Bezeichnungen für Zwischendominanten • Die Skalen der Zwischendominanten
  - 113 Skalenübersicht der Zwischendominanten
  - 114 Die Skalen der II. Stufe einer Zwischendominante
  - 114 Was ist eine Analyse?**
  - 115 Funktions- und Stufentheorie in der Analyse
  - 116 Klammer und Pfeil
  - 117 Analyse der Zwischendominanten • Analyse einer Modulation
-
- 118 5. Der Blues**
History Of Blues • Entwicklung
  - 119 Timeline • Bluesform
  - 120 Bluesharmonik • Bluesmelodik - Die Bluenotes • Pentatonik und Bluesskala
  - 121 Der Blues und seine Stilistiken • Delta Blues • Louisiana Blues - Cajun und Zydeko • Chicago Blues • Memphis Blues/Funk • Rhythm and Blues • Soul • Rock n' Roll

122 6. Kadenzen - Akkordfolgen - Chord Progressions - Changes

123 Was ist eine Kadenz?

- 124 Akkordverwandtschaft
- 125 Der Ton macht die Kadenz - Warum ist das so? • Stabile Töne • Aktive Töne
- 128 Die Dominanten einer Tonart
- 129 Eine wichtige Konstante • Kadenzschlüsse • Der Ganzschluss • Der Halbschluss • Der Trugschluss
- 130 Kadenzverläufe • Die vollständige Kadenz • Die authentische Kadenz • Die plagale Kadenz
- 131 Die plagale Kadenz in der Populären Musik
- 132 Die „Kraft“ der Grundtöne • Kadenz mit Powerchords
- 133 Der Quintfall
- 134 Die Vollkadenz
- 135 Vertreter Akkorde - Akkord Substitution - Reharmonisation
- 136 Akkorderweiterung
- 137 Diatonische Reharmonisation • Zwischendominanten
- 138 Zwischendominante mit II. Stufe • Tritonus Substitution - Substitute Dominant
- 139 Tritonus Vertreter mit II. Stufe • Die Skalen der Tritonus-Vertreter
- 140 Die Skalen der II. Stufen der Substitut-Dominante • Vertreter Akkorde - Common Tones
- 142 Tabelle aller Dominantakkorde
- 143 Common Tone Tabelle • Weitere Reharmonisations-Methoden • Pedalpoint und Klischeelinie • Pedalpoint in Basslage
- 144 Pedalpoint in hoher Lage • Pedalpoint ist Melodie
- 145 Klischeelinien
- 146 Borrowed Chords - Backdoor Progression • Borrowed Chords - ♭III, ♭VI, ♭VII • Backdoor Progression oder Backdoor Kadenz
- 147 Westernkadenz • Eigenschaften von Kadenz - Eine Zusammenfassung • Aufsteigende Kadenz • Absteigende Kadenz • Spannungs Pendel • Ruhende Kadenz

148 Was ist eine Modulation?

- 149 Modulationsarten • Die direkte Modulation
- 150 Die pivotale Modulation • Grundtonmodulation • Die Mollvariante
- 151 Transitionelle Modulation • Modulation in eine parallele Tonart • Diatonische Modulation
- 152 Chromatische Modulation • Enharmonische Modulation

152 Standardisierte Kadenz - Hitformeln

- Copy and Paste - Darf man jede Kadenz verwenden?
- 153 Was sind Changes?
- 153 1. Die vollständige Kadenz in Dur und Moll
- 157 2. Backdoor Kadenz • Westernkadenz in Dur und Moll
- 158 3. Die 50's Progression
- 159 4. Flamenco Kadenz
- 160 5. Die „Let It Be“-Kadenz
- 161 6. Die Vollkadenz (Quintfall) • Rhythm Change - Der Turnaround • Quintstieg
- 162 7. Die Gospel Formel
- 163 8. Pachelbel-Kadenz

- 163 9. Kadenzen ohne Dominante
- 164 Kadenzen muss man spielen • Bearbeitungsmöglichkeiten der Kadenzmodelle
- 165 Modal Interchange (MI)

166 7. Skalen - Tonleitern - Scales - Akkordskalen Modi

166 Die Skalen der verschiedenen Akkordtypen

- 167 1. Die C-Dur-Tonleiter (Stammtonreihe) und ihre Modi
- 168 2. Die Molltonleitern und ihre Modi • A-Harmonisch Moll
- 168 A-Melodisch Moll
- 170 Die Akkordskalen der Zwischendominanten • Die Akkordskalen der Substitut Dominanten
- 171 Die Akkordskalen der II. Stufen der Substitut- und Zwischendominanten • Symmetrische Skalen • Die Ganzton Skala
- 172 Die verminderten Skalen • Die Halbton-Ganztonskala - HTGT
- 173 Die Ganzton-Halbtonskala - GTHT • Die Modi der symmetrischen Skalen
- 174 Pentatonik & Blues-Skala • Die Modi der Pentatonik
- 175 Die Blues-Skala • Die Modi der Blues-Skala

176 8. Odds & Ends - Die Resterampe

- 176 Random Chord Progressions** • Füge zusammen was nicht zusammen gehört! • Die Melodie machts!
- 177 Gemeinsame Töne finden • Die Suche nach der Melodie
- 178 Akkord- und Skalentabelle
- 179 Übersicht der englischen Begriffe
- 180 Lösungen der Aufgaben

1 Einleitung

Vorwort & FAQ

Vorwort

Während der Arbeit zur 8. Auflage unseres Buches „Harmonielehre & Songwriting“ haben wir festgestellt, dass sich manche Themen und Erklärungen hauptsächlich an „Fachleute“ richten, die sich intensiv mit der Materie auseinandersetzen wollen. Die Frage, die sich uns folglich gestellt hat, war:

Muss denn wirklich jeder ALLES wissen, um gute Musik machen zu können? Was ist wirklich hilfreich und was ist für Anfänger möglicherweise eher hinderlich?

Unsere Lehr-Erfahrungen der vergangenen Jahre haben gezeigt, dass es selbst ambitionierten und fortgeschrittenen Musikern nicht selten an grundlegendem Wissen und Verständnis mangelt, wenn es um Themen geht wie:

Warum gibt es 12 Töne, aber nur sieben Notennamen? Was bedeuten Begriffe wie Tonalität oder Diatonik?

Es hat gezeigt, dass viele Musiker das Thema Musiktheorie nie richtig verstanden haben, weil sie es zu kompliziert vermittelt bekamen. Aus diesem Grund sind unsere Erklärungen einfach, Schritt für Schritt nachvollziehbar und verständlich.

Es entstand letztendlich die Idee einer kleinen Buchreihe, die all jenen Musiker*innen helfen soll, einen - aus unserer Sicht - notwendigen und hilfreichen Einstieg in die spannende und interessante Welt der Harmonielehre und des Songwritings zu bekommen. Das meiste, was du hier zu lesen bekommst, wurde schon auf verschiedenen Workshops, an Unis und in Musikschulen erprobt und es hat funktioniert!

Unser erstes Buch befasst sich mit der faszinierenden Welt der Harmonielehre. Wir erklären dir, was ein Ton ist, wie die Noten entstanden sind, was eine Tonleiter ist, wie die 12 Tonarten in Dur und Moll hergeleitet werden, was Intervalle sind, wie Akkorde konstruiert werden und noch einiges mehr. Alle Erklärungen werden zum besseren Verständnis mit Grafiken und Abbildungen illustriert.

Also entspann dich, sei neugierig, wir helfen dir da durch.

Katrin Jandl und Peter Kellert