

DAS GROSSE BUCH DER Herb Kraus **musiktheorie**

Rock, Pop & Jazz

Notenschrift, Rhythmik und Phrasierung

Tonleitern, Akkorde & Kadenzen

Vortragszeichen und Abkürzungen

+ CD

 Voggenreiter

DAS GROSSE BUCH DER
musiktheorie

Herb Kraus

Die in diesem Buch enthaltenen Originallieder, Textunterlegungen, Fassungen und Übertragungen sind urheberrechtlich geschützt. Nachdruck nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Verfügungsberechtigten.

Alle Rechte vorbehalten.

Covergestaltung: OZ, Essen (Katrin und Christian Brackmann)
Satz und Layout: B & O

© 2012 VOGGENREITER VERLAG OHG
Viktoriastraße 25, D-53173 Bonn
www.voggenreiter.de
Telefon: 0228.93 575-0

ISBN: 978-3-8024-0936-3

Vorwort

Herzlich willkommen und vielen Dank für den Kauf von *Das große Buch der Musiktheorie*.
In diesem Buch erfährst du alles über die Grundlagen der Musiktheorie:

Die Notenschrift, der Aufbau der Tonleitern und der Akkorde, wichtige Akkordverbindungen (Kadenzen), die speziellen Tonleitern des Blues mit den Blue Notes, Besonderheiten der Rhythmik und Phrasierungen in Rock und Jazz, Techniken zur Improvisation, die Funktionsbezeichnungen von Jazz und Klassik im direkten Vergleich, die Erklärungen zu den Vortragszeichen und vieles mehr werden im *Großen Buch der Musiktheorie* Schritt für Schritt behandelt.

Doch es soll nicht nur bei der trockenen Theorie bleiben: Zahlreiche Beispiele auf der beigefügten CD machen deutlich, wie die theoretischen Erkenntnisse ihre Anwendung finden.

Die jahrelange Erfahrung des Autors im Unterricht und bei Workshops ist mit in das Konzept dieses Buches eingeflossen. So wird der umfangreiche Inhalt dieses Buches verständlich und praxisbezogen vermittelt.

Das große Buch der Musiktheorie ist ein Standardwerk für alle Musikschaaffenden, denen auch am Hintergrund ihres Musizierens gelegen ist.

Noch ein Hinweis zum Arbeiten mit der CD:

Bei den Beispielen ist immer ein sogenannter **Vorzähl-Klick** zu hören. So kannst du dich besser auf das Klangbeispiel bzw. den Anfang eines Klangbeispiels konzentrieren.

Inhalt

Vorwort	3
1. Die Grundlagen der Notation	8
2. Die Namen der Noten.....	10
3. Die Schreibweise der Noten.....	12
4. Die Notenwerte.....	12
5. Takt und Taktart	13
6. Das Zählen der Notenwerte	14
7. Die Triolen.....	15
8. Das Zählen von Triolenwerten	15
9. Binäre und ternäre Phrasierung.....	17
10. Weitere Taktangaben	18
11. Die Tempoangabe.....	19
12. Die Pausen	20
13. Das Zählen der Noten- und Pausenwerte	20
14. Die Verlängerung von Noten oder Pausen	21
15. Die Notation extrem hoher oder tiefer Töne.....	23
16. Der Auftakt	24
17. Die Wiederholungszeichen	24
18. Die Tonschritte	27
19. Die Vorzeichen (Versetzungszeichen)	28
20. Die Tonnamen h und b.....	29
21. Alle Töne innerhalb einer Oktave	29
22. Chromatische Tonfolgen	30
23. Der Quintenzirkel.....	31

24. Zusammenfassung der Dur-Tonleitern	35
25. Die Intervalle (Tonabstände).....	36
26. Die Akkorde.....	40
27. Die Haupt- und Nebenstufen der Akkorde.....	42
28. Die Umkehrungen	44
29. Kadenz	46
30. Die klassische Kadenz.....	46
31. Schluss-Kadenz	46
32. Die 1645-Kadenz	49
33. Die 1625-Kadenz (I-VI-II-V)	49
34. Die 2-5-1 Kadenz (II-V-I)	50
35. Kadenz in Moll.....	51
36. Die klassische Moll-Kadenz	52
37. Die spanische Kadenz.....	52
38. Die Quartkadenz	53
39. Weitere Kadenzmodelle	54
40. Kadenz mit Zwischendominante	54
41. Kadenz mit Subdominant-Reihung.....	55
42. Die Vierklänge	55
43. Diatonische Septakkorde	56
45. Der sus4-Akkord	57
46. Der sus2-Akkord und der add9-Akkord	58
47. Die Akkorderweiterungen 9, 11 und 13.....	58
48. Die Symbolschrift.....	59

49. Die praktische Umsetzung der Symbolschrift.....	60
50. Der Bass-Orgelpunkt.....	61
51. Der verminderte Septakkord	61
52. Der übermäßige Septakkord	63
53. Das Ionische System.....	64
54. Die Skalentabelle.....	68
55. Die Bildung von Akkorden mit Hilfe der Skalentabelle.....	70
56. Die Skalen des Blues	79
57. Die 12-taktige Bluesform	80
58. Die pentatonische Moll-Tonleiter im Blues.....	82
59. Die 6-Ton-Bluesleiter	83
60. Die 7-Ton-Bluesleiter	84
61. Dur- und Moll-Pentatonik im Wechsel.....	84
62. Boogie-Woogie	85
63. Umfänge und Notation der Instrumente	86
64. Umfänge und Notation der Gesangsstimmen	96
65. Die Low Interval Limits.....	98
66. Voicings	101
67. Zweistimmige Voicings.....	102
68. Dreistimmige Voicings	105
69. Vierstimmige Voicings.....	107
70. Cluster	109
71. Terzverwandte Dreiklänge	110
72. Vertretungsakkorde	111
73. Der neapolitanische Sextakkord.....	117
74. Rückung und Modulation	119

75. Rückung musikalischer Abschnitte	120
76. Die Kurz-Modulation in der Popmusik.....	121
77. Die Modulation mit II-V-Ketten	123
78. Die II-V-Modulation von Dur nach Moll	124
79. Die II-V-Modulation von Moll nach Dur	124
80. Die Modulation mit Doppeldominante	125
81. Die diatonische Modulation.....	125
82. Die Modulation mit alteriertem Dominantsept-Akkord	126
83. Die Dominant-Ketten	129
85. Die Vortragszeichen	133
86. Die Abkürzungen der klassischen Funktionsbezeichnungen	152
Index	154
CD-Tracklist.....	160

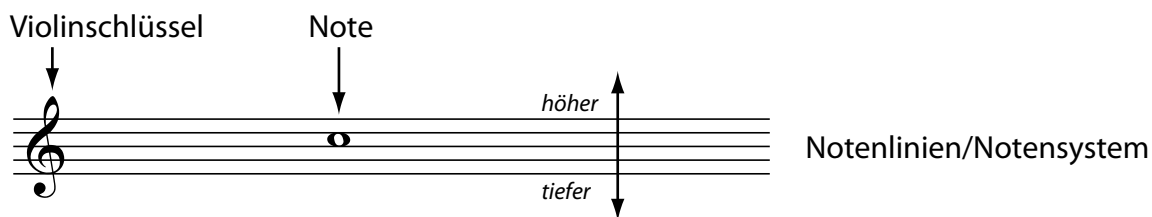
1. Die Grundlagen der Notation

Um Musik in Schriftform festzuhalten, weiterzugeben oder musikalische Zusammenhänge zu erklären, gibt es die **Notation** bzw. die **Notenschrift**. Mit Hilfe der Notation lassen sich nicht nur die Töne eines Musikstückes darstellen, sondern auch Möglichkeiten der Interpretation, Tempi, Lautstärke, usw.

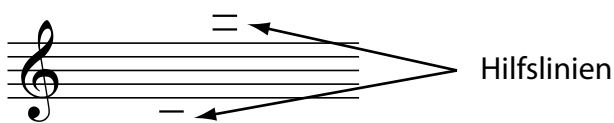
Noten werden in ein **Notensystem** notiert. Dieses Notensystem besteht aus fünf Linien. Die Noten werden auf oder zwischen diesen Linien notiert. Die Tonhöhe einer Note wird durch ihre Platzierung festgelegt. Je nach Tonhöhe hat eine Note, bzw. ein Ton seine Bezeichnung, z. B. „c“.

Am Anfang eines Notensystems steht ein **Notenschlüssel**. Der Notenschlüssel legt fest, welcher Ton einer notierten Note zuzuordnen ist. Es ist also immer auch eine Frage des Notenschlüssels, wie eine Note heißt. Je höher oder tiefer eine Note im Notensystem notiert ist, desto höher oder tiefer ist auch ihr Ton. Der Notenschlüssel in den folgenden Beispielen ist der sogenannte **Violinschlüssel**.

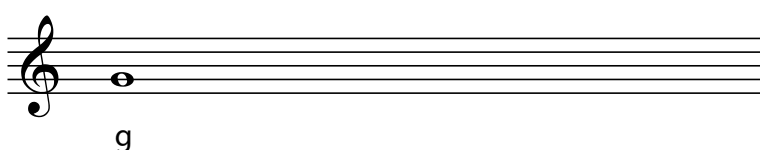
Hinweis: In den Beispielen, in denen es nur um die Lage bzw. die Namen der Noten geht, werden diese als „Ganze Noten“ dargestellt (vgl. Kapitel 3, 4)

Noten, die für das Notensystem zu hoch oder zu tief liegen, werden mit **Hilfslinien** notiert.

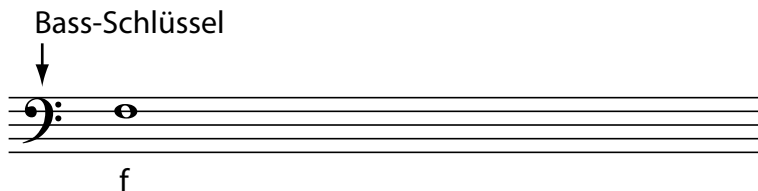

Der Violinschlüssel umschließt mit seinem Bogen in der Mitte die Notenlinie, auf der der Ton „g“ liegt. Daher wird der Violinschlüssel auch als **G-Schlüssel** bezeichnet.

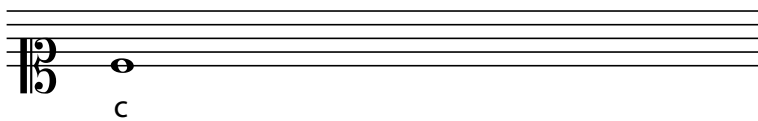
Der Violinschlüssel ist der gebräuchlichste Notenschlüssel, gefolgt vom **Bass-Schlüssel**. Wie die Bezeichnung schon vermuten lässt, findet der Bass-Schlüssel seine Verwendung bei Bass-Instrumenten oder Bass-Gesangsstimmen. Auch die linke Hand der Klaviernotation und die Notation von Schlaginstrumenten, wie z. B. Pauken oder Schlagzeug (Drums) werden im Bass-Schlüssel notiert. Der Bass-Schlüssel hat die Form eines Bogens mit zwei Punkten. Diese beiden Punkte liegen je oberhalb und unterhalb der Linie, auf der der Ton „f“ notiert wird.

Daher heißt der Bass-Schlüssel auch **F-Schlüssel**.

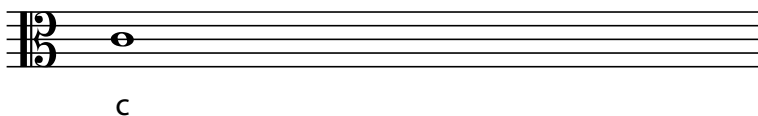

Die folgenden Notenschlüssel spielen in der Praxis eine eher untergeordnete Rolle. Ihnen allen gemeinsam ist, dass sie **den selben Ton c** markieren. Diese Schlüssel heißen daher auch **C-Schlüssel**. Sie gehören zur Familie der „Alten Schlüssel“ und werden (bis auf die Notation der Bratsche im Altschlüssel) heute nur noch relativ selten eingesetzt.

Der **Sopranschlüssel** findet seine Verwendung bei der Notation der Sopran-Gesangsstimme.

Der **Altschlüssel** findet seine Verwendung bei der Notation der Alt-Gesangsstimme, der Bratsche (Viola), Englisch Horn und der Altposaune. Der Altschlüssel wird auch als **Bratschenschlüssel** bezeichnet.

Der **Tenorschlüssel** findet seine Verwendung bei der Notation der Tenor-Gesangsstimme und bei hohen Lagen der Tenor-Posaune, des Fagotts und des Cellos.

Heute werden Gesangsstimmen in der Regel im Violin- und im Bass-Schlüssel notiert.

16. Der Auftakt

Den Beginn eines Stückes vor dem ersten Volltakt nennt man **Auftakt** oder **unvollständiger Takt**. Auftakt und Schlusstakt ergänzen sich wieder zu einem Volltakt.

Zähle: 3 + 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 +

1 2 3 1 2 3 1 2 3 + 1 2

17. Die Wiederholungszeichen

Ein Doppelpunkt gefolgt von einem dünnen und einem dickeren Strich ist ein **Wiederholungszeichen**.

- a) Ist kein Wiederholungszeichen für den Beginn der Wiederholung angegeben, so beginnt die Wiederholung am Anfang des Stückes.
- b) Soll nur ein Abschnitt wiederholt werden, steht am Anfang des zu wiederholenden Abschnittes ebenfalls ein Wiederholungszeichen.
- a) Die Wiederholung beginnt am Anfang des Stückes: (Aus Gründen der Übersichtlichkeit sind keine Noten im Notensystem notiert.)

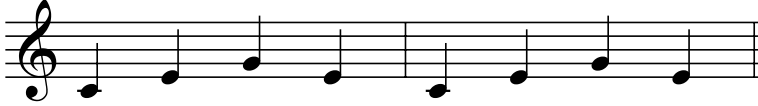
- b) Es werden nur die Takte zwischen den Wiederholungszeichen wiederholt:

c) Soll nur ein Takt wiederholt werden, kann dies mit einem „Faulenzer“-Wiederholungszeichen notiert werden.

notiert:

bedeutet:

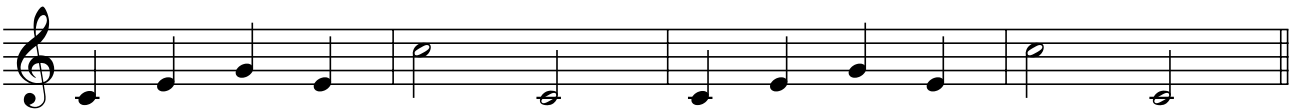

d) Sollen zwei aufeinanderfolgende Takte wiederholt werden, kann dies mit einem „Doppeltakt-Faulenzer“-Wiederholungszeichen notiert werden.

notiert:

bedeutet:

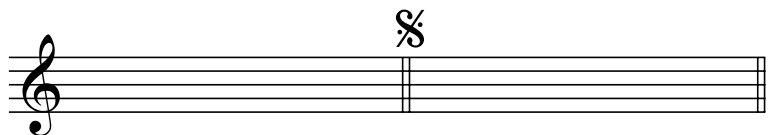

e) Sollen größere Abschnitte wiederholt werden, kann dies mit einem sogenannten *Segno* (ital.: Zeichen) notiert werden.

Es gibt zwei verschiedene Segno-Zeichen: % und §.

In der Notation wird der Sprung zurück zu einem Segno-Zeichen mit der Abkürzung *D.S.* (*Dal Segno*) angegeben.

% steht **über** dem Notensystem:

§ steht **im** Notensystem:

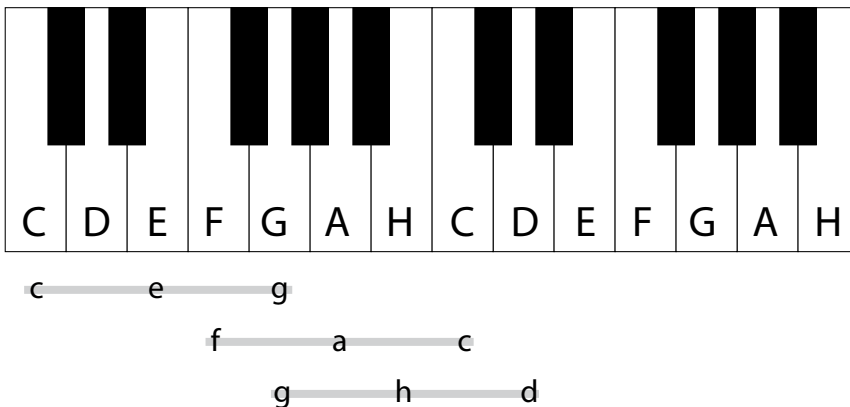
Soll die Wiederholung ab Segno bis zum Ende bzw. bis zu einer Stelle im Stück gespielt werden, mit der das Stück endet, wird die Bezeichnung *al fine* (bis zum Ende) angegeben.

27. Die Haupt- und Nebenstufen der Akkorde

Wie bereits erwähnt erhält man bei der Terzschichtung über dem Grundton der C-Dur-Tonleiter den Akkord mit den Tönen c-e-g (C-Dur-Dreiklang).

Ein auf dem 4. Ton (= IV. Stufe) der C-Dur-Tonleiter aufgebauter Akkord hat die Töne f-a-c (F-Dur-Dreiklang).

Ein auf dem 5. Ton (= V. Stufe) der C-Dur-Tonleiter aufgebauter Akkord hat die Töne g-h-d (G-Dur-Dreiklang).

Der C-Dur-Akkord steht also auf der I. Stufe, der F-Dur-Akkord auf der IV. Stufe und der G-Dur-Akkord auf der V. Stufe der Dur-Tonleiter.

Dies sind die **Hauptstufen** und haben die Bezeichnungen:

I. Stufe (Tonika)	IV. Stufe (Subdominante)	V. Stufe (Dominante)
 C-Dur	 F-Dur	 G-Dur

Ein auf der

I. Stufe einer Tonleiter aufgebauter Akkord ist die **Tonika**,

IV. Stufe einer Tonleiter aufgebauter Akkord ist die **Subdominante**,

V. Stufe einer Tonleiter aufgebauter Akkord ist die **Dominante**.

Legt man die Subdominante unter die Tonika, so ist der Abstand der Grundtöne von Subdominante und Tonika eine Quinte. Der Abstand der Grundtöne von Tonika und Dominante ist ebenfalls eine Quinte. Tonika, Subdominante und Dominante sind daher **quintverwandt**.

Im folgenden Beispiel ist G-Dur die Tonika. C-Dur ist Subdominante und D-Dur ist Dominante.

G-Dur	C-Dur	D-Dur
Tonika	Subdominante	Dominante
I. Stufe	IV. Stufe	V. Stufe

Abstand der Grundtöne:

g bis c = Quinte

g bis d = Quinte

Die Dur-Dreiklänge auf den Stufen I, IV und V werden als **Hauptdreiklänge** bezeichnet; die Moll-Dreiklänge auf den Stufen II, III und VI als **Nebendreiklänge**. Der Moll-Dreiklang mit verminderter Quinte auf der VII. Stufe hat in diesem Zusammenhang keine Bedeutung.

Für jeden Hauptdreiklang gibt es einen Nebendreiklang mit einem Terzabstand bei den Grundtönen. Hier spricht man von **Terzverwandschaft**. In diesen Fällen ist es eine kleine Terz, die die Verwandtschaft von Haupt- und Nebendreiklängen ausmacht.

Der Grundton des Nebenakkordes wird unter den Grundton des Hauptakkordes gelegt, z. B.: Legt man zum Grundton des C-Dur-Akkordes (c) einen Ton eine kleine Terz tiefer, kommt man zum a. Der terzverwandte Molldreiklang zu C-Dur ist somit A-Moll. Dieser terzverwandte Mollakkord wird auch als **paralleler Mollakkord** bezeichnet.

Eine direkte Gegenüberstellung der Akkorde macht deutlich, wo die Unterschiede in der neuzeitlichen und der klassischen Funktionsbezeichnung liegen:

Neuzeitliche Funktionsbezeichnungen (Symbol-Abkürzungen)	Tonika (I)	VI-Moll (VI ^m)	Subdominante (IV)	II-Moll (II ^m)	Dominante (V)	III-Moll (III ^m)
Klassische Funktionsbezeichnungen (Symbol-Abkürzungen)	Tonika (T)	Tonika- parallele (Tp)	Sub- dominante (S)	Sub- dominant- parallele (Sp)	Dominante (D)	Dominant- parallele (Dp)

CD-Tracklist

Track-Nr.	Seite	Track-Nr.	Seite
1	14	41	109
2	15	42	112
3	16	43	113-114
4	17	44	115-116
5	18	45	117
6	20	46	118
7	21	47	119
8	22	48	120
9	24	49	121
10	46	50	122
11	47-48	51	123
12	49	52	123
13	50	53	124
14	52	54	125
15	53	55	125
16	53	56	126-128
17	54	57	130
18	55	58	133-134
19	57-58	59	135
20	60	60	136
21	62	61	136-137
22	63	62	137
23	67	63	138+139
24	80-81	64	138
25	82	65	139
26	83	66	140
27	84	67	140
28	85	68	141-142
29	102	69	143
30	103	70	143
31	103-104	71	144
32	104	72	145
33	105	73	145
34	105	74	146
35	105	75	147
36	106	76	148
37	107	77	149-150
38	107-108	78	151
39	108		
40	109		