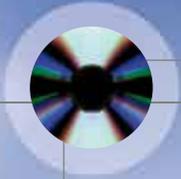

jeremy sash

supersonic guitar improvisation

über **70 minuten**

mitspiel-tracks

auf cd

melodic structures

phrasierung

sounds

tonleitern & formeln

ton vs. technik

motivbildung

inside/outside

supersonic guitar improvisation

as told by
Jeremy Sash

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

Alle Rechte vorbehalten.

Cover: OZ, Essen (Katrin & Christian Brackmann)
Fotos: Karin Baumann, Frankfurt am Main
Satz & Layout: Notengrafik Werner Eickhoff, Freiburg

© 1999 VOGGENREITER VERLAG
Viktoriastr. 25, D-53173 Bonn
www.voggenreiter.de
Telefon: 0228.93 575-0

Auflage 2013

ISBN: 978-3-8024-0347-7

INTRO

CD-Playlist	8
Gedanken	10
Choke	11
Notation	12

KAPITEL 1   START ME UP

Warm-Up	14
<i>(Tipps zur Motorik & Vorbeugung)</i>	
Groove	17
<i>(Praktische Tipps & Übungen)</i>	
Soundz	20
<i>(Wie gestalte bzw. beeinflusse ich meinen Ton?)</i>	
Ton vs. Technik	22
<i>(Legato, Pull-Off, Hammer-On, String-Bending, Palm-Mute, Popping ...)</i>	
Klangzauberei	28
<i>(Delay-Tabelle & Interessantes zu Effektgeräten wie E-Bow, Whammy, Delay)</i>	

KAPITEL 2   BASICS

Intervalle	32
<i>(Sekund, Terz, Quart, Quint, Sext, Septim, Oktav)</i>	
Akkordstrukturen	37
<i>(Akkordtypen / Quinten- & Quartenzirkel)</i>	
Arpeggios	39
<i>(Dur / Moll / Dominant / Vermindert / Übermäßig)</i>	
Formeln	45
<i>(Welches Arpeggio spiele ich über welchen Akkord?)</i>	

KAPITEL 3   KLANGBILDER & FORMELN

Pentatonik	48
<i>(Wie bringe ich meine eingestaubte Pentatonik zum Klingen?)</i>	
Modes	54
<i>(Ionisch, Dorisch, Phrygisch, Lydisch, Mixolydisch, Aeolisch, Lokrisch)</i>	
Harmonisch Moll	59
<i>(Tipps & Griffbilder zu Harmonisch Moll)</i>	
Melodisch Moll	62
<i>(Wie setze ich bspw. Melodisch Moll über einen V7-Akkord ein?)</i>	
Symmetrische Skalen	66
<i>(Ganzton-Tonleiter / HT-GT / GT-HT)</i>	
Exotische Skalen	72
<i>(Sex für die Ohren ...)</i>	

KAPITEL 4   PLUG & PLAY

Solo-Konzept	76
<i>(Welches Tonmaterial steht mir zur Verfügung & wie setze ich es ein?)</i>	
Phrasierung	80
<i>(Wann & wo spiele ich ...?)</i>	
Stilmittel	85
<i>(Legato, Flageoletts, Bending, Dynamik, Range, Wang-Bar, Vibrato ...)</i>	
Melodic Structures	88
<i>(Magie der Zahlen)</i>	
Motivbildung	94
<i>(Melodische Themen entwickeln und variieren)</i>	
Stimmführung	98
<i>(Welche Töne spiele ich & wie löse ich Tensions auf?)</i>	
Oktav-Dispersion	99
<i>(Den Tonumfang nutzen ...)</i>	
Inside/Outside	101
<i>(Tipps für den schnellen Einstieg & schwere Klangkost)</i>	

KAPITEL 5   PLAY-ALONGS

CD-Play-Alongs.....	106
Drum 'n' Bass.....	107
Metal.....	108
Funk	109
Dance.....	110
Rock-Pop	111
Ballade.....	112
Latin.....	113
Swing-Jazz.....	114
Dub-Reggae.....	115
R & B.....	116

OUTRO

Glossar.....	117
Literaturlinks	118
Credits	119
Last Words	120

CD

© All tracks composed & arranged by Jeremy Sash
Recorded & mixed December 1997 by Steffen Schmid at the

Produced by Steffen Schmid & Jeremy Sash
All electric & acoustic guitars, sampling & programming by Jeremy Sash
Bass played by Raoul Walton, Steffen Schmid, Jam, Katrin Hensler
Hammond & clavinet played by Christoph „Grizzly“ Schmidt
Additional drums: Martin „Dog“ Kessler
Piano played by Peer Neumann

Special guitar appearance on „Skating on thin ice“: Markus Deml
Special bass appearance on „Skating on thin ice“: Ollie P.

Drumloops by Abe Laboriel Jr., Keith Le Blanc, Neil Conti, Gota Yashiki used with permission from Best-Service/München.

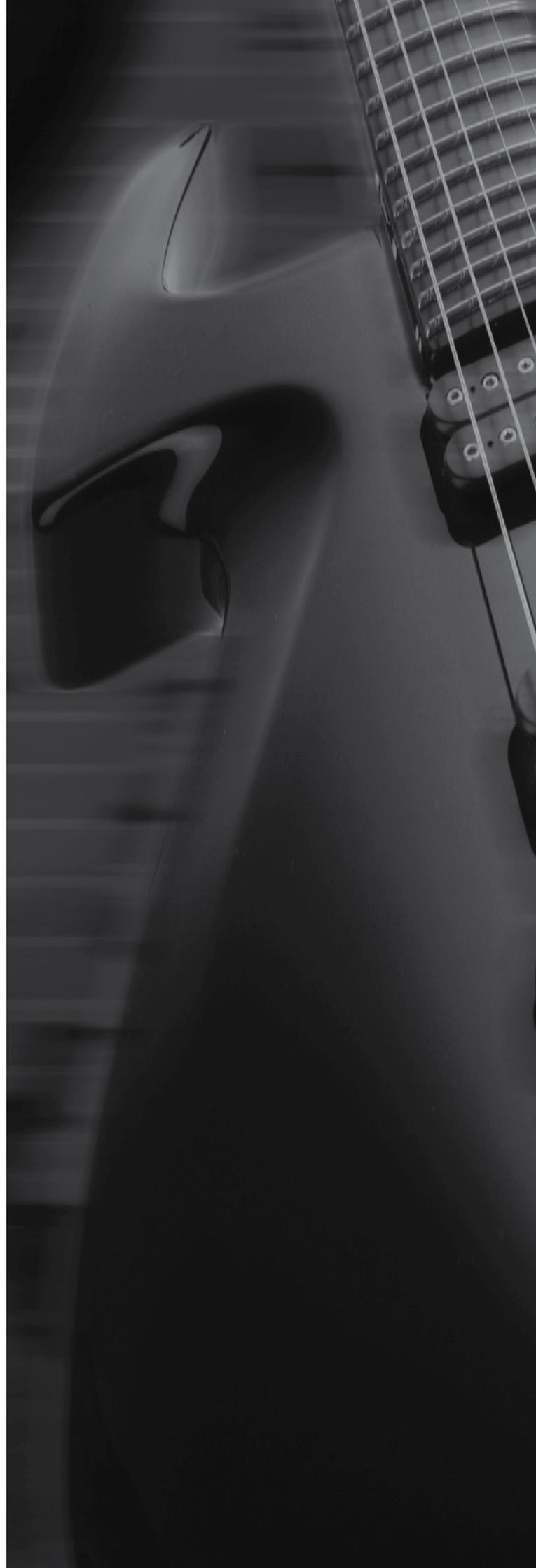
Track 03 contains a drumsample from „Das alte Leid“ (Rammstein/CD-Herzeleid).
Track 11 contains a drumsample from „Armageddon days“ (The The/CD-Mindbomb).

Folgende Sampling-CDs der Firma „Best Service“ wurden für die CD verwendet:
Sample Material (Sounds Good/Schweden) / Gota Yashiki (AMG/UK) / Robots & Computers (Best Service/BRD) / Soun' Bwoy (AMG-UK) / Liquid Grooves (Spectrasonic/USA) / Smoov Grooves (East West/USA) / Burning Grooves (Spectrasonic/USA) / Keith Le Blanc Vol. I (AMG/UK) / Drum Tools (Sounds Good/Schweden) / Beats 'N' the Hood (Zero-G) / XX-Large Classic (Best Service/BRD) / Jungle Flavour II (Zero-G)

Jeremy uses Parker -Guitars and Engl -Amplification.

Alle Gitarrenparts wurden in einer immensen Lautstärke über ein Engl-Savage 120-Topteil und eine gerade Marshall 4x12 Box mit Celestion 30/Vintage-Speakers gespielt. Zur Mikrofonierung mussten zwei Shure 57-Mikros und ein AKG C414 herhalten. Die beiden Shures wurden mittig im Close-Miking-Verfahren an den Außenflächen der Lautsprecher plziert, das AKG in die Membranmitte (es blieb letztendlich zwar ausgeschaltet, sah aber ziemlich beeindruckend aus ...).

INTRO

CD-PLAYLIST

TRACK	KAPITEL	BEZEICHNUNG	DAUER	BPM
01	APPETIZER	„SKATING ON THIN ICE“	03:21min.	98 BPM
	7. PLAY ALONGS	STILISTIK		
02		DRUM 'N' BASS	03:32min.	164 BPM
03		METAL	03:02min.	92 BPM
04		FUNK	03:00min.	96 BPM
05		DANCE	03:01min.	130 BPM
06		ROCK-POP	03:33min.	96 BPM
07		BALLADE	03:28min.	80 BPM
08		LATIN	03:28min.	98 BPM
09		SWING-JAZZ	03:15min.	210 BPM
10		DUB-REGGAE	03:04min.	80 BPM
11		R & B	03:23min.	100 BPM
12	TUNING NOTES	E A D G B E	00:42min.	
	2. START ME UP	WARM UP		
13		WARM UP 1	00:46min.	110 BPM
14		WARM UP 2	00:19min.	110 BPM
15		WARM UP 3	00:27min.	110 BPM
		TON vs. TECHNIK		
16		ORIGINAL	00:34min.	98 BPM
17		MUTED	00:34min.	98 BPM
18		HAMMER-ON & PULL-OFF	00:34min.	98 BPM
19		STRING BENDING	00:34min.	98 BPM
20		FINGERVIBRATO	00:34min.	98 BPM
21		LEGATO & TREMOLOBAR	00:34min.	98 BPM
22		POPPING	00:34min.	98 BPM
23		BEST OF BOTH WORLDS	00:34min.	98 BPM
		KLANGZAUBEREI		
24		TAP-DELAY	00:26min.	110 BPM
25		3/16-DELAY	00:26min.	110 BPM
26		E-BOW	00:26min.	110 BPM
27		WAH-WAH	00:26min.	110 BPM
28		TOUCH-WAH	00:26min.	110 BPM
29		OKATAVER	00:26min.	110 BPM
30		BOTTLENECK	00:26min.	110 BPM
31		WHAMMY	00:26min.	110 BPM
32		TOGGLE-SWITCH	00:26min.	110 BPM
	3. BASICS	INTERVALLE		
33		DIATONISCHE TERZEN in C-DUR	00:21min.	110 BPM
34		DIATONISCHE QUARTEN in C-DUR	00:21min.	110 BPM
35		DIATONISCHE QUINTEN in C-DUR	00:21min.	110 BPM
36		DIATONISCHE SEXTEN in C-DUR	00:21min.	110 BPM
37		DIATONISCHE SEPTEN in C-DUR	00:21min.	110 BPM
	4. KLANGBILDER	PENTATONIK		
38		C-DUR-PENTATONIK	00:17min.	110 BPM
39		C-MOLL-PENTATONIK	00:17min.	110 BPM
40		C-DUR-BLUESPENTATONIK	00:17min.	110 BPM
41		C-MOLL-BLUESPENTATONIK	00:17min.	110 BPM
42		A-MOLL-PENTATONIK über Dm7	00:17min.	110 BPM
43		E-MOLL-PENTATONIK über Dm7	00:17min.	110 BPM

44		A- & E-MOLL-KOMBINATION über Dm7	00:17min.	110 BPM
45		F-DUR-PENTATONIK über Cmaj7	00:17min.	110 BPM
46		G-DUR-PENTATONIK über Cmaj7	00:17min.	110 BPM
		TONLEITERN/SKALEN		
47		MODES/KIRCHENTONLEITERN in C	02:23min.	102 BPM
48		C-HARMONISCH MOLL über Cm maj	00:20min.	110 BPM
49		C-MELODISCH-MOLL über Cm maj7	00:20min.	110 BPM
50		C#-MELODISCH-MOLL über C7	00:20min.	110 BPM
51		F-MELODISCH-MOLL über C7	00:20min.	110 BPM
52		G-MELODISCH MOLL über C7	00:20min.	110 BPM
53		C-GT über C7 9 b5	00:20min.	110 BPM
54		C-HT/GT über C7 b9 b5	00:20min.	110 BPM
55		C-GT/HT über C7 b5 b13	00:20min.	110 BPM
	5. PLUG & PLAY	PHRASIERUNG		
56		DEMO	00:53min.	150 BPM
57		PHRASIERUNG 1	00:26min.	150 BPM
58		PHRASIERUNG 2	00:18min.	150 BPM
59		PHRASIERUNG 3	00:13min.	150 BPM
60		PLAY ALONG	02:03min.	150 BPM
		STILMITTEL		
61		STILMITTEL 1	00:55min.	98 BPM
62		STILMITTEL 2	00:55min.	98 BPM
63		STILMITTEL 3	00:55min.	98 BPM
		MELODIC STRUCTURES		
64		DEMO	01:13min.	98 BPM
65		10 STRUCTURES über Gm	02:34min.	98 BPM
		MOTIVBILDUNG		
66		ORIGINALTHEMA über F#m	00:33min.	83 BPM
67		HARMONISIEREN über F#m	00:33min.	83 BPM
68		RHYTHMISCH VARIIEREN über F#m	00:33min.	83 BPM
69		FX-VARIATION über F#m	00:33min.	83 BPM
70		FRAGE & ANTWORT über F#m	00:33min.	83 BPM
		OKTAVDISPERSION		
71		C-DORISCH 1 über Cm7	00:16min.	110 BPM
72		C-DORISCH 2 über Cm7	00:16min.	110 BPM
73		Cm-BLUES über Cm7	00:16min.	110 BPM
74		RAUSHÖRBEISPIEL über Cm7	00:16min.	110 BPM
		INSIDE/OUTSIDE		
75		PENTATONIK 1/2-TON TIEFER	00:16min.	110 BPM
76		PENTATONIK 1/2-TON HÖHER	00:16min.	110 BPM
77		PENTATONIK b5 ENTFERNT	00:16min.	110 BPM
78		QUARTFRAKTALE DISPERSION in P	00:16min.	
		Gesamt	72:08min.	

Gedanken

Hallo Guitarheads,
schön, dass ihr euch (wieder) für eins meiner fiesen Bücher entschieden habt!

Diesmal widme ich mich dem unter Gitarristen weitverbreiteten Phänomen „... oh Manno, nie spiel' ich'n Solo!“ und ähnlichem Aberglauben. Seien wir mal ehrlich: „Ich fuddel', du fuddelst, wir alle lieben es zu fuddeln ...!“ Aber wie sieht das eigentlich Lieschen Müller?

Hört Mann/Frau sich die Top 100-Charts an, springt es einen förmlich an – nahezu kein Song, der ein (Gitarren-)Solo beinhaltet. Pure Realität, wow! Bei einem bekannten bayerischen Rundfunksender gab es sogar zeitweise die Richtlinie, Gitarrensoli aus dem Air-Play rauszuschneiden – man hatte festgestellt, dass sich Gitarrensoli beim Autofahren negativ auf das Fahrverhalten auswirken!

Also, wozu dieses Buch?

Cool improvisieren ist eine hohe Kunst, auch wenn die Charts und besagter Rundfunk da anderer Meinung sind! Ich möchte eine Vielzahl praktischer Tipps, die ich bisher in Lehrbüchern dieser Art gar schmerzlich vermisst habe, weitergeben.

(Motiv 1: Wir sind alle eine große Familie)

Ich möchte gleichzeitig die Traditionsbewussten unter euch begeistern, sich auch mit gitarrenuntypischen Musikstilen wie Drum & Bass, Dub, Dancefloor ... auseinanderzusetzen, anstatt immerzu übliche Gitarrenklischees zu bedienen.

(Motiv 2: Der Missionar in mir)

Ich möchte euch durch die 10 professionell durcharrangierte „Supersonic-Play-Alongs“ zum Spielen motivieren und gleichzeitig einen hervorragenden Lerneffekt bieten. Insgeheim hoffe ich dabei, mit der dem Buch beiliegenden Audio-CD einen neuen Qualitätsstandard bei Gitarrenbüchern setzen zu können!

(Motiv 3: Kicks Ass!)

Und schließlich möchte ich auch, dass mich der Angestellte meiner Bankfiliale wieder mit „Sie“ anredet, weil mein Konto ausnahmsweise mal gedeckt ist.

(Motiv 4: Man muss schauen, wo man bleibt)

Das Alles und noch viel mehr ...

Diejenigen unter euch, die von jeglichem Hintergrundwissen über Theorie und Technik (ey, wieso Technik – Alter, ich dachte das wär 'n Gitarrenbuch?), befreit sind, sollten mit dem Kapitel START ME UP beginnen (Setzen, sechs!).

Jenewelche, die sich der einfachen Harmonielehre mächtig nennen ($1+1=2$), können mit dem Kapitel BASICS bzw. KLANGBILDER & FORMELN loslegen.

Die Glücklichen, die sich dieses überaus nützliche Wissen in quasi langjähriger Arbeit erworben haben, sollten das Kapitel PLUG & PLAY, aufsuchen (Streber!).

Ein paar Spezialisten, die der Meinung sind, gar nichts mehr dazulernen zu können, sollten sich spätestens jetzt überlegen, ob sie nicht lieber etwas im Stile von „Die Improvisation im expliziten Wandel des 20. Jahrhunderts“ lesen möchten.

SUPERSONIC GUITAR IMPROVISATION ist ein Hörbuch!

Viele Beispiele laden zu ausschweifendem Hören ein – nicht zu visuellem „Notenlesen“. Genau aus diesem Grund habe ich bei einigen Beispielen bewusst die Noten weggelassen und denke, dadurch eine etwas andere Art der Verinnerlichung gewährleisten zu können (quasi „audiovisuelles Lernen“ ...).

Herzlich einladen möchte ich alle, sich die Play-Alongs dieses opulenten Oeuvres zunutze zu machen. Die Stilistiken reichen von Metal bis Drum 'n' Bass, von Swing bis Dub-Reggae. Da sollte doch einiges dabei sein, was es noch zu entdecken gibt ...

Wie wäre es denn mit

Ton, Timing & Phrasierung?

Das sind doch eure Waffen, um auch an einem schlechten Tag den Produzenten zufriedenzustellen. Wie sagte doch USA-Studiocrack Paul Jackson Jr.: “The most important thing is to get the job done! If the producer is happy, you're happy!”

In Kapitel 3 und 4 (PLUG & PLAY) liegen diesbezüglich ein paar Geheimnisse, die darauf warten, von euch entdeckt und weiterentwickelt zu werden!

Melodic Structures

Aaaah, endlich wieder Noten, gleich werden wir uns mit Zahlenkombinationen befassen (wobei ich da nicht primär an das Knacken von Tresorschlössern oder Geldspielautomaten denke!).

Wir werden Beispiele in mathematische Formeln zerlegen und sie analysieren. Das ist noch nicht einmal ungerecht und tut auch garantiert nicht weh, denn bestimmte Zahlenstrukturen stehen für bestimmte Tonfolgen und dadurch wiederum ergeben sich Melodien für Millionen.

Hier nennen wir das Kind beim Namen:

Melodic Structures helfen, ein Kontingent an Melodien parat zu haben und schnell darauf zurückgreifen zu können

FOUR-NOTE-GROUPINGS

Bei 7 unterschiedlichen Noten pro Tonleiter ist die Anzahl der möglichen Kombinationen enorm hoch (die genaue Zahl spare ich mir, soll ja keine wissenschaftliche Abhandlung werden!).

Da sich aber nicht alle Töne innerhalb einer Tonleiter zum Melodieaufbau eignen, haben ein paar schlaue Köpfe folgende Intervall-Kombination entdeckt:

Dur/Dominant: 1   2   3   5
Moll: 1   3   4   5

Warum gerade diese Zahlen?

(Ooch Mensch, ihr wollt's aber auch immer genau wissen ...)

Diese Zahlen stellen eine Folge von Quinten dar! Nehmen wir als Beispiel wieder C-DUR:

Von C eine Quint hochgezählt kommen wir zum Ton G. Von G aus eine Quint nach oben ergibt D. Von D aus kommen wir zu A und schließlich von A eine Quint hoch ergibt den Ton E.

Ergibt zusammen:

C   G   D   A   E

Ordnen wir jetzt von C ausgehend diese 5 Töne innerhalb einer Oktav an, so ergibt sich eine DUR-Pentatonik.

C   D   E   G   A
1   2   3   5   7

Um das Prinzip in Moll umwandeln zu können, müssen wir die parallele Molltonart zu C-Dur ermitteln (3 Halbtöne vom Dur-Grundton zurück zählen ... ergibt A).

A   C   D   E   G
1   3   4   5   7

Um die Noten in ökonomische Vierergruppen zusammenfassen zu können (schnelle Sechzehntel und so ...), hat man einfach die Sept weggelassen und erhält jetzt

Dur/Dominant: 1   2   3   5
Moll: 1   3   4   5

Diese Anordnung von Quinten ist eine hervorragende harmonische Basis, um Melodien zu erfinden!

DUR/DOMINANT

Da jetzt die Sept weggefallen ist, gelten für Dur und Dominant die gleichen Kombinationsmöglichkeiten:

1 2 3 5	2 1 5 3	3 1 2 5	5 1 2 3
1 2 5 3	2 1 3 5	3 1 5 2	5 1 3 2
1 3 2 5	2 3 1 5	3 2 1 5	5 2 1 3
1 3 5 2	2 3 5 1	3 2 5 1	5 2 3 1
1 5 2 3	2 5 1 3	3 5 1 2	5 3 1 2
1 5 3 2	2 5 3 1	3 5 2 1	5 3 2 1

MOLL

1 3 4 5	3 1 5 4	4 1 3 5	5 1 3 4
1 3 5 4	3 1 4 5	4 1 5 3	5 1 4 3
1 4 3 5	3 4 1 5	4 3 1 5	5 3 1 4
1 4 5 3	3 4 5 1	4 3 5 1	5 3 4 1
1 5 3 4	3 5 1 4	4 5 1 3	5 4 1 3
1 5 4 3	3 5 4 1	4 5 3 1	5 4 3 1

So, was ihr jetzt mit diesen Kombinationen so alles anstellt, ist einzig und alleine eure Sache!

Kleiner Tipp: Wenn Akkorde und Tonarten in einem Stück häufig wechseln, sind diese Kombinationen ein treues Helferlein.

Sucht euch zur Übung bspw. ein paar Stücke aus dem Real Book heraus und versucht die Melodic Structures in Viererschritten über die Changes zu spielen (keine Angst vor schrägen Kombinationen, eure Mutti hat sowieso die Hoffnung nicht aufgegeben, ihr würdet doch noch Konzertpianist werden!)

Demosong

CD-Track 64

Einige der hier verwendeten Structures finden sich mit einem * vermerkt in der folgenden Notation wieder.

MOLL-PENTATONIK

Hier kommen meine Favoriten. Diese Melodic Structures basieren nicht ausschließlich auf dem oben dargestellten Prinzip und sind rein subjektiv!
 Sie entstammen der G-Moll-Pentatonik. Jedes der hier demonstrierten Beispiele erklingt 1x schnell, und als Orientierung ein weiteres Mal langsam gespielt.
 Die Zahlen kennzeichnen die Abfolge der einzelnen Intervalle.

Structure 1* (00:02 - 00:14)

CD-Track 65

ist in Vierer-Sechzehntelgruppen gestaffelt und weist folgende Intervallstruktur auf:

1 1 3 4 1 1 3 4 1 1 3 4 1 1 4 3 1

T 3 3 5 6 3 3 5 5 3 3 5 5 3 3 6 5 3

A

B

Um unabhängig von der Tonart denken zu können, merkt euch einfach die grundtonbezogene Zahlenfolge

1 - 5 - 4 - $\flat$ 7
 5 - $\flat$ 3 - 1 - 4
 $\flat$ 3 - $\flat$ 7 - 5 - 1
 $\flat$ 7 - 4 - $\flat$ 3 - 5

Structure 2 (00:15 - 00:28)

1 - $\flat$ 7 - $\flat$ 3 - 1

1 4 4 1 1 3 4 1 1 3 4 1 1 4 3 1 1

T 3 6 6 3 3 5 6 3 3 5 5 3 3 5 5 3 3 6 5 3 3

A

B

5 - 4 - $\flat$ 7 - 5
 $\flat$ 3 - 1 - 4 - $\flat$ 3
 $\flat$ 7 - 5 - 1 - $\flat$ 7
 4 - $\flat$ 3 - 5 - 4

Structure 3 (00:29 - 00:43)

Musical notation for Structure 3. The treble clef staff shows a sequence of notes with fingerings: 1 4 4 4 1 1 4 3 1 1 4 3 1 1 4 3 1 1 3 4 1 1 4 1 3. The bass staff shows fret numbers: 3 8 6 6 3 3 6 5 3 3 5 5 3 3 5 5 3 3 5 6 3 3 6 1 3. Below the bass staff is a guitar diagram showing the fretted notes on the strings.

- 1 - 4 - $\flat$ 3 - $\flat$ 7
- 5 - 1 - $\flat$ 7 - 4
- $\flat$ 3 - 5 - 4 - 1
- $\flat$ 7 - $\flat$ 3 - 1 - 5
- 4 - $\flat$ 7 - 5 - 3
- 1 - 4 - $\flat$ 3 - $\flat$ 7

Structure 4 (00:45 - 00:51)

Musical notation for Structure 4. The treble clef staff shows a sequence of notes with fingerings: 4 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 4. The bass staff shows fret numbers: 6 3 5 5 3 5 5 3 6 5 3 6. Below the bass staff is a guitar diagram showing the fretted notes on the strings.

Diese Structure ist in Dreier-Gruppen gestaffelt.

- $\flat$ 3 - 4 - 1
- 5 - $\flat$ 7 - 4
- 1 - $\flat$ 3 - $\flat$ 7
- 4 - 5 - $\flat$ 3

Structure 5* (00:56 - 01:06)

Hier haben wir eine niedliche Oktavintervall-Structure:

Musical notation for Structure 5*. The treble clef staff shows a sequence of notes with fingerings: 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1. The bass staff shows fret numbers: 5 5 6 3 6 6 5 3 3 3 3 5 3 3. Below the bass staff is a guitar diagram showing the fretted notes on the strings.

- 1 - 8 - 4 - 11
- $\flat$ 7 - $\flat$ 7 - $\flat$ 3 - $\sharp$ 9
- $\flat$ 7 - $\flat$ 7 - 4 - 11

Structure 6* (01:08 - 00:18)

Yo, endlich was für die Schnellfinger: Sextolen-Structure im Eric-Johnson-Style!

$\flat 3$ - 1 - $\flat 7$ - 5 - 4 - $\flat 3$
 $\flat 7$ - 5 - 4 - $\flat 3$ - 1 - $\flat 7$
 4 - $\flat 3$ - 1 - $\flat 7$ - 5 - 4
 1 - $\flat 7$ - 4 - $\flat 5$ - $\flat 3$ - 1

Structure 7 (01:20 - 01:34)

Jetzt nehmen wir die Bluenote $\flat 5$ aus der Blues-Pentatonik und die $\sharp 7$ als Übergangston hinzu.

1 - 8 - $\flat 5$ - 5
 $\flat 7$ - 4 - $\sharp 7$ - 1
 $\flat 3$ - $\flat 7$ - 4 - $\flat 5$
 5 - $\flat 3$ - $\sharp 7$ - 7

Structure 8* (01:35 - 01:47)

Nice Little Slides & String-Skipping am Start!

$\flat 3$ - 4 - $\flat 3$ - 1
 $\flat 7$ - 5 - $\flat 7$ - 1
 4 - 5 - 4 - $\flat 3$
 1 - $\flat 7$ - 8

Structure 9* (01:48 - 02:04)

Musical notation for Structure 9* in G minor. The top staff shows a melodic line with triplets and fingerings (1 2 3, 3 2 1). The middle staves (T, A, B) show string positions and fingerings (3 4 5, 5 4 3). The bottom staff shows a bass line with triplets.

O.K., hier entfernen wir uns erneut von der klassischen Pentatonik und spielen eine lineare Sequenz incl. String-Skipping.

- 4 - $\flat 5$ - 5
- 7 - $\sharp 7$ - 1
- $\flat 3$ - 3 - 4
- 5 - $\sharp 5$ - 6
- 2 - $\flat 2$ - 1
- 4 - 3 - $\flat 3$
- 6 - $\sharp 5$ - 5
- 1 - $\sharp 7$ - 7
- 4 - 3 - $\flat 3$
- 5 - $\flat 5$ - 4
- 1 - $\sharp 7$ - 7
- 2 - $\flat 2$ - 1

Structure 10 (02:06 - 02:12)

Musical notation for Structure 10 in G minor. The top staff shows a melodic line with triplets and fingerings (1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3). The middle staves (T, A, B) show string positions and fingerings (3 4 5, 3 4 5, 3 4 5, 3 4 5). The bottom staff shows a bass line with triplets.

- 1 - $\flat 5$ - 8
- 4 - $\sharp 7$ - 4
- $\flat 7$ - 3 - $\flat 6$
- $\flat 3$ - $\flat 6$ - 9

Melodic Structures sollten nach Musik nicht nach Mathematik klingen!

Vergesst bitte bei all den Structures nicht, dass sie konstruiert und damit kalt klingen, sofern ihr sie als reine Sechzehntel-Lines spielt. Sobald ihr die Apparate verinnerlicht habt, solltet ihr euch über Phrasierungen Gedanken machen (again, check out the Demosong) und damit Leben in die Bude bringen. Erst dann setzt ihr Melodic Structures wirklich musikalisch ein!

Motivbildung

Motive sind das A und O jeder Improvisation!

Dieser Abschnitt des fünften Kapitels ist mir als Thema ganz besonders wichtig! Denn das menschliche Ohr benötigt einen Ruhepol, etwas, das es erkennt und woran es sich orientieren kann. Ist keine Orientierung möglich, wird der Zuhörer unruhig!

Will sagen, ihr könnt natürlich in den Free-Style verfallen, aber irgendwann sollten Euere Soli die Kurve kriegen.

Das beste Solo ist eines, das man pfeifen kann!

Das ist die Meinung von Ottonormalverbraucher (und jeder Plattenfirma! ...).

Das bedeutet für uns, dass wir beim Improvisieren verstärkt auf Motive und Themen achten sollten, wenn wir möglichst viele Zuhörer erreichen wollen.

MOTIVE ENTWICKELN

1. Das Real Book ist voller Motive, denn jeder Jazz-Standard baut auf einem Thema auf. Motive sind auch das Aushängeschild jeder Klassikkomposition. Solltet ihr daher Schwierigkeiten haben eigene Motive zu kreieren, einfach einen Standard als Vorlage nehmen und versuchen, eine Variation daraus zu machen.
2. Weniger ist mehr! Warum alle Töne spielen, wenn ein paar davon schon alle Emotionen ausdrücken können? Fangt mit kurzen Themen an.
3. Ein gutes Motiv entsteht im Kopf!
Wenn ihr zufällig ein paar interessante Intervalle auf der Gitarre spielt und dadurch zufällig ein markantes Thema entsteht – Glückwunsch!
Besser ist, ihr hört das Motiv vorher im Kopf und könnt es anschließend auf der Gitarre umsetzen (spätestens wenn euch „die Traumidee“ beim Autofahren einfällt, werdet ihr das schon selber merken ...).
4. Apropos unterwegs einfallen: Ist keine Gitarre in der Nähe, ist die Idee noch nicht verloren! Einfach sich selbst anrufen und die Melodie auf den Anrufbeantworter singen oder pfeifen (blöd is' nur, wenn Mami abhebt ...).
5. Gute Übung: Das eigene Solo mitsingen (machen viele Jazzer, nennt sich „Scatgesang“). Zugegeben, das ist ein bisschen altmodisch und sieht manchmal furchtbar aus – ihr müsst das ja nicht auf der Bühne praktizieren!
Mit dieser Übung trainiert ihr euer Gehör und lernt die Intervallabstände auf dem Griffbrett besser kennen.

1. ORIGINALMOTIV

CD-Track 66

Gehen wir das Ganze mal praktisch an und schauen uns das Ausgangsmotiv an. Um das Ganze so übersichtlich wie möglich zu halten habe ich mich auf ein paar Töne beschränkt (wie gesagt, weniger ist oftmals mehr!). Mit ein bisschen Fingervibrato, Saitenziehen und Tremolohebel kann man auch mit wenig Tönen etwas Nettes zaubern ...

Musical score for '1. ORIGINALMOTIV' in 4/4 time. The score is divided into four measures. The first measure is in F#m and contains a melodic line with notes HO and PO, and a guitar line with fret numbers 4, 2, 4, 3, 2, 2, 5, 5. The second measure is in D and contains a melodic line with a 'Wang-bar Dive' and a guitar line with fret numbers 3, 3. The third measure is in F#m and contains a melodic line with notes HO and PO, and a guitar line with fret numbers 4, 2, 4, 3, 2, 2, 5, 5. The fourth measure is in D and contains a melodic line with a 'Bend 1/2 step' and a guitar line with fret numbers 3, 3. The guitar line is shown on a six-string staff with strings labeled T, A, B.

2. HARMONISIEREN

CD-Track 67

Die Rhythmik des Originalmotivs habe ich unverändert übernommen und der Melodie eine harmonische Ergänzung bzw. zweite Stimme, hinzugefügt: Meine zweite Stimme setzt sich in diesem Fall aus einer kleinen Septim (E) und ansonsten großen Sexten zusammen, ist aber nicht rein diatonisch (das A# als letzter Ton reißt die Stimme aus dem diatonischen Zusammenhang heraus)! Üblicherweise wird diatonisch harmonisiert, ich habe mich in diesem Fall aber auf mein Gehör verlassen und fand das A# ziemlich cool!

2. Stimme

Musical score for '2. Stimme' in 4/4 time. The score is divided into four measures. The first measure is in F#m and contains a melodic line with notes HO and PO, and a guitar line with fret numbers 5, 7, 4, 7, 6, 6, 9, 9. The second measure is in D and contains a melodic line with a 'Wang-bar Dive' and a guitar line with fret numbers 7, 7. The third measure is in F#m and contains a melodic line with notes HO and PO, and a guitar line with fret numbers 5, 7, 4, 7, 6, 6, 9, 9. The fourth measure is in D and contains a melodic line with a 'Bend up' and a guitar line with fret numbers 7, 7. The guitar line is shown on a six-string staff with strings labeled T, A, B.

3. RHYTHMISCHES VARIIEREN

CD-Track 68

Selbst wenn ihr, wie in diesem Fall, ein Thema rhythmisch nur ganz leicht verändert, fasst der Zuhörer dies schon als Variation auf.

F#m D

HO PO HO

(Wang bar-Dive)

T
A
B

F#m D

HO PO HO PO

HO PO

HO PO

HO PO

VARIATION DURCH GEBRAUCH VON EFFEKTEN

CD-Track 69

Hier übernehmen wir die Rhythmik aus den vorangegangenen Beispielen und umspielen die Originalmelodie mit Effekten wie bspw. dem E-Bow (00:02 - 00:12), Touch-Wah (00:13 - 00:17), Whammy (00:18 - 00:23) und dem guten alten Wah-Wah (00:24 - Ende).

Schon klingt das Motiv wie eine Variation, simpler geht es nicht!

FRAGE & ANTWORT

CD-Track 70

Durch ein „Frage- & Antwortspiel“ klingt das Umspielen eines Themas sehr lebendig und kann Spannung aufbauen.

Hey, hat jemand die Gitarrenduell-Szene zwischen dem Teufel (Steve Vai, wer sonst?) und dem Jungen im Film „Crossroads“ gesehen?

Wow, Frage- & Antwortspiel der besonderen Art!

F#m **D**

HO PO PO

T
A
B

F#m **D**

Sva -----

HO HO HO HO HO

6

T
A
B

So, ihr Lieben – das waren meiner Meinung nach essentielle Tipps, Motive zu entwickeln und zu variieren.

Machen wir uns nichts vor – die wunderbare Fähigkeit Ideen und Melodien zu entwickeln kann euch kein Buch dieser Welt beibringen (meines leider auch nicht). Entweder ihr habt das Talent dazu, oder ihr besitzt es eben nicht! Ich habe allerdings den Anspruch, euch mit diesen fünf Beispielen in die richtige Umlaufbahn zu bringen – alles weitere liegt nun in eurer Hand!