

Inhalt

1 Einführung 9

2 Die musikalischen Strukturebenen (Parameter) 12

2.1 Rhythmik 12

2.2 Harmonik 18

2.3 Form 18

2.4 Melodik 21

2.5 Ausdruck 22

3 Skalen und Akkorde 24

3.1 Die Akkord-Skalen-Theorie als Erklärungsmodell der Jazzharmonik 24

3.2 Akkorde, Skalen, Symbole: Ein systematischer Überblick 25

3.2.1 Die Dur-Skala und ihre Modi 25

3.2.2 Harmonisch Moll 28

3.2.3 Melodisch Moll 30

3.2.4 Pentatonik 31

3.2.5 Blues-typische Skalen 35

3.2.6 Skalen mit konstanter Intervallgliederung (»Symmetrische« Skalen) 36

4 Die Jazzstile, ihr Repertoire und dessen harmonische Grundlagen 39

4.1 Funktionsharmonik im Jazz: Begriffe und Basiskonzepte 39

4.1.1 Grundlegende Kadenzformen in Stufen- und Funktionstheorie 41

4.1.2 Die II-V-I-Verbindung 42

4.1.3 Turnarounds und andere zyklische Akkordgruppen 43

4.1.4 Dominanten und zugehörige Skalen: Eine Faustregel 45

4.1.5 Sekundärdominanten und Zwischendominanten 45

4.1.6 Dominant-Substitution 47

4.1.7 Dominantketten und II-V-Ketten in Dur und in Moll 50

4.1.8 Modulation 51

4.1.9 Reharmonisation 54

4.2 Blues-Harmonik und -Melodik 58

4.2.1 Die ursprüngliche Blues-Form und ihre Akkorde 61

4.2.2 Bebop-Blues 62

7.2.6 Umkehrung 125

7.2.7 Sequenz und variierte Sequenz 127

7.2.8 »Musikalischer Satz« mit Fortspinnung 129

7.2.9 Paraphrase 131

7.3 Prinzipien und Konzepte melodischer Entwicklung II: Jazz Lines 135

7.3.1 Töne und ihre Nachbarn 136

7.3.2 Verkettung von Bausteinen 1: Harmonik küsst Rhythmik 139

7.3.3 Verkettung von Bausteinen 2: Linie in modularem Aufbau 143

7.3.4 Verkettung von Bausteinen 3: Next Chord (Scale), Next Step (NCNS) 145

7.3.5 »Logik« der Linie und interne Korrespondenzen 146

7.3.6 Guide Lines 149

7.3.7 Linien mit durchbrochenen Rhythmen und Intervallfolgen 153

7.3.8 Umspielung 155

7.3.9 Double Time und andere Wechsel der rhythmischen Raster-Ebene 155

7.4 Tell a Story! 157

7.4.1 Zusammenhang und Kontrast 158

7.4.2 Gestus, Kontur und Dramaturgie 159

8 Den Meistern auf die Töne geschaut: Improvisationsanalysen 161

8.1 Jazzimprovisation und musikalische Analyse: Eine heikle Beziehung 161

8.1.1 Analyse und Objektivität 162

8.1.2 Wider das bloße Zergliedern: Ein ganzheitlicher Ansatz 163

8.2 Analysen 164

8.2.1 Variation oder Improvisation? Joe »Kings« Oliver und Louis Armstrong 164

8.2.2 Charlie Parker: »Formulaic Improvisation«? 173

8.2.3 Lennie Tristano: *Intuition* 184

8.2.4 Herbie Hancock: *Witch Hunt* – Textur als Idee 195

9 Ausblick 200

10 Literaturhinweise 201

11 Weiterführende und vertiefende Literatur in Verbindung von Stilgeschichte und musikalischer Analyse 202

4.2.3 Blues in Moll – Revision der Blues-Form – Beispiele aus der Hard-Bop-Ära 63

4.3 Erweiterungen und Auflösungen der Funktionsharmonik 65

4.3.1 Coltrane-Changes 65

4.3.2 Modaler Jazz 67

4.3.3 Modal Interchange (MI) 70

4.3.4 Inside – Outside 72

4.3.5 Slash Chords, Polychords 74

4.3.6 Modalität, Pentatonik und Changes-Mixturen: Innovationen seit den 1960er Jahren 78

5 Harmonielehre in Analysebeispielen 81

5.1 Analysebeispiele I: Standards 83

5.1.1 *All The Things You Are* (Jerome Kern) 83

5.1.2 *Stella By Starlight* (Victor Young) 86

5.2 Analysebeispiele II: Reharmonisation von Standard-Vorlagen 91

5.2.1 *Goodbye, Pork Pie Hat* (Charles Mingus) – Blues 91

5.2.2 *Confirmation* (Charlie Parker) und 26-2 (John Coltrane) 93

6 Jazzimprovisation: Allgemeine Einführung 97

6.1 Die Idee: Erfindung, Assoziation oder Repetition? 98

6.2 Jazzimprovisation als musikalische Deklamation: Veranschaulichung anhand eines von der Sprache abgeleiteten Modells 102

6.3 Interaktion: Ensemblespiel als kollektives Komponieren 107

7 Strukturmittel der Improvisation: Konzepte und Materialien 109

7.1 Kreativ arbeiten mit Skalen- und Akkordmaterial 111

7.1.1 Skalen »tarnen« I: Weg von der Eins 112

7.1.2 Skalen »tarnen« II: Rhythmische Durchbrechung 113

7.1.3 Skalen »tarnen« III: Intervallische Durchbrechung 113

7.2 Prinzipien und Konzepte melodischer Entwicklung I: Entwicklung von Motiven 114

7.2.1 Call and Response 114

7.2.2 Abspaltung 116

7.2.3 Rhythmische Augmentation und Diminution 119

7.2.4 Verkürzung und Erweiterung 120

7.2.5 Rhythmisch-metrische Verschiebung und Überlagerung 123

ISBN: 978-3-15-011165-9

Das Buch ist auch als E-Book erhältlich.

Korrekturen

S.35:

NB 3.2.5.a
Moll-Pentatonik und Blues-Skala

S. 66, 1. Absatz, zweitletzte Zeile:

... sind insgesamt mehr als sieben Vorzeichen...

S. 66, 4. Absatz: »Kapitel 2.1.9« ersetzen durch »Kapitel 4.1.9«

S. 94, 3. Zeile: »vgl. Kapitel 4.3.1« streichen