

ARRANGEMENT ORCHESTRATION

BERNHARD G. HOFMANN

1 Inhaltverzeichnis

- Vorwort 6
- Einführung 6
- 1 DIE INSTRUMENTE** 7
  - Holzblasinstrumente 9
    - Oboe, Klarinette, Bb Saxophon, Eb Alt Saxophon, Bb Tenor Saxophon, Bariton Saxophon, Der Saxophonist als Multiinstrumentalist
  - Blechblasinstrumente 14
    - Trompete, Bb Horn, Posacon, Bass Posaune
  - Blasinstrumente und Bläser/Allgemeine Aspekte 19
  - Tasteninstrumente 20
    - Klavier, Flügel, Keyboard
  - Saiteninstrumente 22
    - Gitarre, Akustikgitarre, Elektrische Gitarren, Bass
  - Schlaginstrumente 27
    - Schlagzeug
  - Rhythmusgruppen 28
- 2 DIE RHYTHMIK** 29
  - Einführung 30
  - Noten und Pausenwerte 30
  - Metrum und Takt 32
    - Zweier-Takte, Dreier-Takte, Halb-Takte/Odd Meter
  - Tempo 35
  - „Time Feel“, „Micro-Timing“ und „Subdivision“ 36
  - Synkopen 38
  - Swing-Phrasierung/binäre und ternäre Asymmetrie 39
  - Doubletime- und Halftetime-Feelings 40
  - Polyrythmik 41
    - Metric Modulation, Rhythmic Modulation
  - Beginn und Ende eines Rhythmus 44
  - Rhythmische Phrasen 45
  - Harmonischer Rhythmus 46
  - Freier Rhythmus 48

3	DIE HARMONIK	49
	• Interaktion von Melodie und Harmonik	50
	• Skalen und Akkorde - Allgemeine Einführung	52
	• Übersicht über die wichtigsten Skalen und Akkorde	54
	• Diatonische Skalen und verminderte Skalen	55
	• Moll-Skalen und Moll-Skalen mit verminderter Quinte	63
	• Pentatonische Skala	66
	• Blues-Skala	68
	• Blues-Skalen	69
	• Chromatische Skala	70
	• Akkorde über Grundton im Moll	71
	• Akkordumkehrungen, Suspended Chords, Upper Structure Triads/Hybrids, Poly Chords	77
	• Kadenzen - Funktionsharmonische Analyse	77
	• Diatonische Kadenzen in Moll und deren funktionsharmonische Analyse	83
	• Diatonische Kadenzen und Vierklänge in Moll	84
	• Kadenzarten von der „alterierten Skala“	86
	• Zwischen dominanten, Zwischenkadenzen	87
	• Dominant-Ketten	89
	• Tritonus-Substitution von Dominanten	91
	• Funktion von verminderten Septimen-Akkorden	92
	• Modulationen, Interchange und Terzverwechslungen in der erweiterten diatonischen Funktionsharmonik	93
	• Moll in der Musik und in der Harmonik	96
4	DIE MELODIK	97
	• Form und Kontur einer Melodie	98
	• Rhythmik der Melodie	99
	• Allgemeine klangliche Eigenschaften und Intervallen	100
	• Harmonische Funktion der Töne einer Melodie - Grundregeln	102
	• Unbegleitete Melodien	104
	• Motiv und melodische Verknüpfung	108
	• Konzepte der mechanischen Melodiekomposition	110
	• Melodiekomposition - abschließende Gedanken	120
5	HOMOPHONE STIMMFÜHRUNGSWEISEN	121
	• Vierstimmiger begleiteter Satz	122
	• Allgemeine Voicing-Regeln	126
	• Stimmführung	129
	• Stimmkreuzungen	131
	• Melodie-Harmonisation	132
	• Harmonisation von Verzierungsnoten in einer Melodie	135
	• Vierstimmige begleitete Spezial-Voicings	148
	• Fünfstimmiger begleiteter Satz	155
	• Vierstimmige begleitete Standard-Voicings mit Oktavverdoppelter Melodie	155
	• Fünfstimmige begleitete Standard-Voicings	157
	• Fünfstimmige begleitete Spezial-Voicings	159
	• Dreistimmiger begleiteter Satz	161
	• Dreistimmige begleitete Standard-Voicings	161
	• Zweistimmiger begleiteter Satz	166
	• Zweistimmige begleitete Standard-Voicings	166
	• Constant Structure Technique	169
	• Reduzierte Stimmanzahl - unisono & oktav-unisono im 2-, 3-, 4-, 5-stg. Satz	170
	• Instrumentationsmöglichkeiten für Bläsausschläge	174
	• Besonderheiten b. d. Instrumentierung mit Trompete, Klarinette & Sopran Sax	177
	• Spreads	181
	• Voicings für Gitarre und Klavier	183

KOMPOSITIONELLE BEARBEITUNG	185
• Reharmonisation	186
• Akkordumkehrungen, Veränderung der Akkordoberstruktur, Bass-Pedal, Tritonussubstitution von Dominanten, Austauschbarkeit von Akkorden, Vorwegnahme der Verzögerung der harmonischen Auflösung, Veränderung der Dominanten, Modalisierung, Melodiepedal, Tonicization, Umdeutung von Dominanten, Multi-Tonic-System, Constant Structure, Freie Reharmonisation, Kombination der Reharmonisationstechniken	210
• Modulation	210
• Direkte Modulation, Dominantisch vorbereitete Modulation, Modulation durch Triton Chords, Modulation durch chromatischen Constant Structure Approach	221
• Polyphonie Satztechniken, Regeln und Beispiele, Beispiele für die praktische Anwendung	221
NOTATION	243
• Spezialnotationsformen	244
• Abkürzungen für Instrumenten-Bezeichnungen	244
• Definition der unterschiedlichen Notationsformen	246
• Leadsheet	246
• Partitur	247
• Einzelstimme	247
• Spezialnotationen und abkürzte Schreibweisen	248
• Mehrtaktigkeit, Takt-Wiederholung, Zwei-Takt-Wiederholung, Taktzeichen und Spezialfälle	251
• Arrangementsorganisationen	251
• Dal Segno al Coda, Da Capo al Coda, Dal Segno/Da Capo al Fine	254
• Spezielle Abkürzungen für das Schreiben der Partitur	256
• Formale Übersichtlichkeit	256
• Rehearsal Letters	257
• Vortragsangaben für Takt, Tempo und Tempi	257
• Enharmonische Verwechslungen	258
• Atempausen und Atemzeichen	260
• Anweisungen zum Wechseln von Instrumenten, Dämpfen oder elektronischen Sounds	261
• Die Notation von improvisierten Teilen in Arrangements	263
• Anweisungen zum Oktavieren von Tönen	265
• Spezielle Notationsformen für die Instrumente der Rhythmusgruppe	266
• Gitarre, Klavier/Klaviers, Bass, Schlagzeug	272
• Die Bezeichnung "N.C." (N.C.) in Leadsheets, Gitarren- und Klavierstimmen	272
• Dynamik	272
• Artikulation und Phrasierung	273
• Zusammenkleben und Umblättern von Einzelstimmen	278
8 KONZEPTION UND AUSARBEITUNG EINER ARRANGEMENTS	279
• Erste Überlegungen	280
• Studium der Originalvorlage	282
• Planung des formalen Designs	283
• Fachbegriffe, Formale Vorüberlegungen, Entwurf einer Formskizze	288
• Skizzierung von musikalischen Ideen	288
• Orchestration und Ausarbeitung	289
• Beispiel-Arrangement "SWIFT COMIN'"	290
ANHANG	307
• Einführung in das Schreiben für Big Band, Bläser, Streicher und Sänger	308
• Big Band	308
• Blasorchester	309
• Ensembles mit Streichern	311
• Gesangsolistinnen, Solisten und Solistinnen	312
• Nachwort	313
• Stichwortverzeichnis	314
• CD-Verzeichnis	318

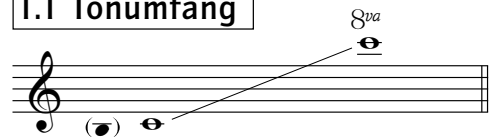
HOLZBLASINSTRUMENTE

Die Querflöte

Die Querflöte ist in „C“ gestimmt und gehört zu den *nicht-transponierenden* Instrumenten, d. h. die Notation und Klappen entsprechen. Die Notation erfolgt im *Violinschlüssel*.

1.1 Tonumfang

Neuere Modelle haben eine tiefe B-Klappe

1.2 Wichtige Details zum Tonumfang

Beste Lagen für Solospiel

Sehr warmer Klang, aber auch sehr leise, daher nur bedingt brauchbar

O.k. für unisono und innere Harmoniestimmen

Beste Lage für Lead*, unisono und oktav-unisono

Problematisch bezüglich Ansprache und Intonation (nur für Spezialisten!)

Mögliche dynamische Bandbreite:

pp - p   *pp - p*   *p - ff*   *f - ff*

Das Instrument ist sehr beweglich und flexibel, so dass schnelle Läufe oder große Intervallsprünge für den Flötisten kaum Probleme darstellen. Der Klang der Querflöte mischt sich sehr gut mit anderen Holzblasinstrumenten. Wird sie dagegen zusammen mit anderen Instrumenten eingesetzt, besteht die Gefahr, dass sie dynamisch zu schwach ist und nicht deutlich gehört wird. Lösungsvorschläge für dieses Problem finden sich im Abschnitt „Instrumentationsmöglichkeiten im gemischten Bläusersatz“ in Kapitel 5. Aufgrund ihres weichen und warmen Klangcharakters wird die Querflöte gern in Balladen, Bossa Novas und allgemein lateinamerikanischer Musik eingesetzt.

Anmerkung:

- Ein gern verwendeter Effekt für Querflöten (wie auch für andere Blasinstrumente allgemein) ist der Triller. Im untersten Tonumfangbereich gibt es einige Töne, zwischen denen Triller unmöglich bzw. sehr schwer sind.

1.3 Schwere bzw. unmögliche Triller

* Lead = führende, höchste Satzstimme

Tempo

Ein weiterer wichtiger Faktor für den rhythmischen Charakter eines Musikstücks ist neben Metrum und Taktart das Vortragstempo.

Maßeinheit für das Tempo ist die Anzahl der Schläge des Metrums pro Minute (*engl.*: beats per minute/Abkürzung: bpm). Das traditionelle Messgerät ist das Mälzelsche Metronom (Abkürzung: MM).

Eine präzise **Tempoangabe** wird folgendermaßen notiert:

2.10

Weitere Beispiele:

$\text{♩} = 132$

$\text{♩} = 104$

$\text{♩} = 120$

$\text{♩} = 60$

Möchte man als Komponist dem Interpreten tempomäßig Spielräume lassen, gibt man einen Tempobereich an, der durch einen Minimal- und Maximalwert begrenzt wird.

$\text{♩} = 126 - 138$

Vor allem in klassischer Literatur wird das Tempo in exakten Metronomangaben vorgeschrieben. Stattdessen werden italienische Adjektive verwendet, die die verschiedenen Tempobereiche grob eingrenzen.

Es folgt eine Auflistung der gebräuchlichsten italienischen Tempobezeichnungen, deren Übersetzung und ungefähre Metronomangaben.

italienischer Fachbegriff	deutsche Übersetzung	Tempobereich in Schlägen pro Minute
Largo	sehr langsam	40 - 52
Larghetto	sehr langsam - langsam	48 - 56
Adagio	langsam	50 - 66
Andante	gehend	60 - 80
Andantino	gehend, etwas schneller als Andante	76 - 88
Moderato	gemäßigt	84 - 108
Allegretto	ein wenig bewegt	104 - 120
Allegro	heiter, lustig, schnell	120 - 144
Vivace	lebhaft	138 - 168
Presto	schnell	160 - 200
Prestissimo	sehr schnell	200 +

Modulation

Den Wechsel in eine andere Tonart innerhalb eines Musikstücks nennt man *Modulation* oder auch „*Key Change*“. In der Regel wird die Modulation als *Steigerungsmittel* eingesetzt. Oftmals kombiniert mit höherer Dynamik und einer größeren Intensität lässt sich durch den Wechsel in eine höhere Tonart ein Gefühl von musikalischer Freude, Spannung und Euphorie erzeugen.

Darüber hinaus bietet die Möglichkeit, in jede beliebige Tonart zu modulieren, um z.B. für Sänger oder bestimmte Instrumentalisten eine günstige „Situation“ in Bezug auf den jeweiligen Tonumfang zu schaffen. Dies ist insbesondere sehr häufig bei *Medleys* unumgänglich, also bei Arrangements, in denen mehrere unterschiedliche Songs aneinandergereiht werden.

Bevor man in eine andere Tonart moduliert, sollte man prüfen, ob dies wirklich erforderlich bzw. der Musik zuträglich ist. Dies ist nämlich nicht immer der Fall. Zunächst kann die zu häufige Anwendung von möglicherweise ähnlichen Modulationstechniken in einem Konzert- oder CD-Programm sehr schnell eintönig und stereotyp wirken.

Entscheidet man sich bei einem Mittel für die Modulation, ist darauf zu achten, dass der Übergang von der alten in die neue Tonart möglichst natürlich und logisch klingt. Hierfür ist es wichtig, nicht nur theoretisch richtige Akkorde bzw. „Voicings“ zu finden, sondern auch flüssige melodische Übergänge zu komponieren. Ferner spielt die rhythmische und formale Platzierung des Beginns des nächsten Formteils in der neuen Tonart eine große Rolle wie eine Modulation wirkt. Neben der Standardvariante direkt auf der 1. Zählzeit im erwarteten Takt zu beginnen, kann man den Zähler auch durch eine unverfügbare Auflösung überraschen, oder durch eine Verzögerung zusätzliche Spannung erzeugen.

Anhand des folgenden *Beispiel 6.19* werden nun unterschiedliche Varianten gezeigt, wie man von der Tonart **D-Dur** aus eine kleine Terz nach oben in die Tonart **F-Dur** modulieren kann.

Zunächst sind hier die letzten vier Takte eines 32-taktigen *Bossa Nova* Themas abgebildet. Darauf folgt der Beginn des nächsten Chorus. In dieser Ausgangsversion sind beide Teile in der Tonart **D-Dur**. Es folgen *achtzehn Bearbeitungen*, in denen dieser nächste Chorus in **F-Dur** stehen wird.

6.19 Thema
Musik: Bernhard G. Hofmann
© by Alfred Publishing Verlags GmbH,
Neustadt/Wied

GOLOBU ST. VINCENT

68.1

BOSSA NOVA ♩ = 112

FLGH (SOLO)

RHYTHM-SECTION

29 30 31

ME A7(#9)

DMA9 EM9 Eb9

NE...

32 1 2

D6/9 DMA7