

Auf einen Blick

Über die Autoren	7
Vorwort	19
Einführung	21
Teil I: Sie wollen also Songwriter werden.....	25
Kapitel 1: Finden Sie ein Goldstück und lassen Sie es strahlen!	27
Kapitel 2: Die verschiedenen Genres: von Country über Folk und Blues bis hin zum Rock.	53
Kapitel 3: Die Ausarbeitung: Bringen Sie Ihren Song in Form!	75
Teil II: Entfesseln Sie den Dichter, der in Ihnen steckt.....	95
Kapitel 4: Am besten, die Sache hat einen Haken!	97
Kapitel 5: Wie Sie Ihre Hörer mit guten Texten beeindrucken	113
Kapitel 6: Über den Text zu seiner eigenen Stimme finden	135
Kapitel 7: Wie man gute Reime macht	161
Teil III: Schreiben Sie Musik, die man nie wieder vergisst!....	181
Kapitel 8: Herzschlag der Musik – der Rhythmus	183
Kapitel 9: Musiker als Magier der Melodien.	197
Kapitel 10: Wie man beim Songwriting Akkorde benutzt.	215
Kapitel 11: Gut geblufft ist halb gewonnen: allerlei technische Hilfsmittel, Tricks und Gimmicks	227
Teil IV: Zusammenfinden, zusammenarbeiten, zusammenschließen	243
Kapitel 12: Talente zusammenführen: Teamgründung und Networking	245
Kapitel 13: Online-Marketing und soziale Netzwerke für Songwriter	263
Kapitel 14: Songwriting für Bühne, Kinoleinwand, TV und Radio	275
Kapitel 15: Wie Sie sich Gehör verschaffen: das Demo	291
Teil V: Des Künstlers Alter Ego – der Geschäftsmann	315
Kapitel 16: Ziele setzen, Termine festlegen!.....	317
Kapitel 17: Wie Sie Musiknoten in Banknoten verwandeln	327
Kapitel 18: Das Geschäftsteam – die klugen Helferlein des Songwriters.	339
Kapitel 19: Der juristische Teil samt allem Papierkram	357
Teil VI: Der Top-Ten-Teil	371
Kapitel 20: Zehn Songs, die man kennen sollte.....	373
Kapitel 21: Zehn Singer/Songwriter, die man kennen sollte	379
Abbildungsverzeichnis	385
Stichwortverzeichnis	387

Inhaltsverzeichnis

Über die Autoren	7
Vorwort	19
Einführung	21
Über dieses Buch	21
Törichte Annahmen über den Leser	22
Wie dieses Buch aufgebaut ist	22
Teil I: Sie wollen also Songwriter werden	22
Teil II: Entfesseln Sie den Dichter, der in Ihnen steckt	22
Teil III: Schreiben Sie Musik, die man nie wieder vergisst!	23
Teil IV: Zusammenfinden, zusammenarbeiten, zusammenschließen	23
Teil V: Des Künstlers Alter Ego – der Geschäftsmann	23
Teil VI: Der Top-Ten-Teil	23
Symbole, die in diesem Buch verwendet werden	23
Wie es von hier aus weitergeht	24
TEIL I SIE WOLLEN ALSO SONGWRITER WERDEN	25
Kapitel 1 Finden Sie ein Goldstück und lassen Sie es strahlen!	27
Ground Zero – bevor Sie die erste Note niederschreiben	28
Wie wichtig ist eine klassische Musikausbildung?	28
Wenn die Inspiration an Ihre Tür klopft	30
Ihre innere Stimme, Ihr innerer Ausdruck	31
Die Stimmung aufbauen	33
Dröppje voor Dröppje: Der Sechs-Schritte-Prozess	34
Stillhalten, Augen öffnen, Ohren spitzen	35
Im (Be-)Reich der Inspiration	36
Wovon ein Song handeln soll	37
Die Fühler nach guten Textzeilen ausstrecken	42
Eigene Musik erfinden mithilfe von »Dummy«-Songs	44
Einige nützliche Sachen für unterwegs	45
Wie man ein Notizbuch optimal nutzt	48
Übung macht den Meister	50
Kapitel 2 Die verschiedenen Genres: von Country über Folk und Blues bis hin zum Rock	53
Einen eigenen Stil kreieren: alles über Singer/Songwriter	54
Erfolg! (Auch bei der breiten Masse)	56
Rock	56
Pop	60
R & B, Urban, Hip-Hop und Rap	64
Country	66

12 Inhaltsverzeichnis

Auf entlegeneren Straßen wandern: weitere bemerkenswerte Genres	70
Christian (Christliche Musik)	70
Gospel	71
Blues und Folk	72
Jazz	73
Übung macht den Meister	74
Kapitel 3	
Die Ausarbeitung: Bringen Sie Ihren Song in Form!	75
Ein wenig Fachsimpelei über Songformen	76
Vom Umgang mit Strophen	77
Die Single-Verse-Form	77
Die Zweistrophens-Form	79
Die »Standardform«	80
Die Strophen-Refrain-Form	82
Die Strophen-Refrain-Form mit Pre-Chorus	86
Die Strophen-Refrain-Form mit Bridge	86
Die Strophen-Refrain-Form mit Pre-Chorus und Bridge	87
Übung macht den Meister	93
TEIL II	
ENTFESSELN SIE DEN DICHTER, DER IN IHNEN STECKT	95
Kapitel 4	
Am besten, die Sache hat einen Haken!	97
Bestücken Sie Ihren Angelkasten!	97
Der Melodie-Hook	99
Der Text-Hook	100
Der Musik-Hook	103
Der Rhythmus-Hook	105
Der Soundeffekt-Hook	106
Ein Song – mehrere Hook-Techniken	110
Die richtige Einstellung für das Arbeiten mit Hooks	111
Übung macht den Meister	112
Kapitel 5	
Wie Sie Ihre Hörer mit guten Texten beeindrucken	113
Lernen Sie die verschiedenen Texttypen kennen!	114
Texte mit einer Prämisse	115
Texte, die eine Geschichte erzählen	117
Texte von Lovesongs	119
Texte, die Stellung beziehen	124
Originelle und humorvolle Texte	127
Parodien	129
Inspirative Texte	130
Übung macht den Meister	133
Kapitel 6	
Über den Text zu seiner eigenen Stimme finden	135
Wie man einen super Text schreibt	135

Wenn Sie zunächst nur einen Titel haben	136
Wenn Sie schon eine Idee oder ein Konzept haben	139
Eine Geschichte erzählen	141
Die Melodie als Weg zu einem Text.....	142
Das richtige Format für Ihren Text	142
Der Text der Strophe.....	143
Der Text des Pre-Chorus.....	145
Der Text des Refrains	146
Der Text der Bridge	147
Zur richtigen Form gehört ein guter Sound.....	149
Achten Sie auf den Rhythmus der Worte!	149
Achten Sie auf den Klang der Worte im Text!	150
Den Blickwinkel verdeutlichen!	151
Eine Perspektive einnehmen	153
Einstimmung auf Tonfall und Stil.....	153
Poetische Hilfsmittel beim Texten.....	154
Wiederholung	155
Die wichtigsten poetischen Hilfsmittel	156
Übung macht den Meister	158
Kapitel 7	
Wie man gute Reime macht.....	161
Wie und woran man welchen Reim erkennt.....	161
Was man über Reimstrukturen wissen sollte	162
Zeilen, die sich abwechselnd reimen	163
Weitere grundlegende Reimmuster	165
Raffiniertere Reimformen.....	166
Auch Binnenreime können toll klingen.....	170
Welche Reimtechniken es sonst noch gibt.....	170
Der Idealfall: reine Reime	171
Unreine Reime müssen nicht unreinlich sein	172
Sich von hinten nach vorn arbeiten.....	173
Die Aussprache korrigieren für den Reim	174
Strophenübergreifende Reime	174
Reim'n oder nicht reim'n – das ist hier die Frage	175
Songs mit nur wenigen Reimen	175
Dies und das	177
Übung macht den Meister	179
TEIL III	
SCHREIBEN SIE MUSIK, DIE MAN NIE WIEDER VERGISST!	181
Kapitel 8	
Herzschlag der Musik – der Rhythmus.....	183
Der Rhythmus der Worte	184
Betonete und unbetonte Silben.....	184
Silbenlänge	187

14 Inhaltsverzeichnis

Ein Blick auf das Metrum	188
Die Beats im Takt sind die Nüsse in der Schokolade	188
Wie man mit Noten im 4/4-Takt umgeht	190
Was Songwriter mit Rhythmus und Metrum so alles anstellen können	191
Songwriting mit Syncopierung	192
Übung macht den Meister	194
Kapitel 9	
Musiker als Magier der Melodien	197
Grundlagen der Melodiegestaltung	198
Melodien haben Macht über unsere Gefühle	198
Die Grundbausteine einer Melodie begreifen	200
Finden Sie Ihre Melodie!	201
Songs schreiben, die auch wirklich bleiben	203
Die passende Melodie zu jeder Stimmung	203
Die passenden Melodien für jedes Genre	205
Die passende Melodie zu jedem Songteil	207
Test: Wie magisch ist meine Melodie?	213
Übung macht den Meister	213
Kapitel 10	
Wie man beim Songwriting Akkorde benutzt	215
Was Akkorde dem Songwriter bringen	215
Wie man mit Akkorden vertraut wird	217
Vorwärts im Akkordtempo!	219
Wählen Sie das richtige Instrument für Ihren Stil!	223
Wollen Sie auf die Gitarre bauen	223
... oder lieber in die Tasten hauen?	224
Übung macht den Meister	226
Kapitel 11	
Gut geblufft ist halb gewonnen: allerlei technische Hilfsmittel, Tricks und Gimmicks	227
Songs erfinden – noch schneller, noch besser, noch müheloser	227
Hilfsmittel, mit denen alles schneller geht	228
Wie man in null Komma nichts zum Experten wird	229
... und so wird Ihr Leben noch leichter	231
Empfehlenswerte Software und Webseiten für Songwriter	234
Erste Hilfe für den Reimer	234
Sonstige Software und Suchprogramme	235
Aufnahmen im eigenen Tonstudio	235
Wie man markttaugliche Tonaufnahmen macht	236
Die echten Deals mit den echten Freaks	238
Old School kontra Home School	239
Instrumente von der Pike auf erlernen	239
Ist es live oder ist es Memorex?	239
Virtuelle Songaufnahmen	240

TEIL IV
ZUSAMMENFINDEN, ZUSAMMENARBEITEN,
ZUSAMMENSCHLIEßen..... **243**

Kapitel 12
Talente zusammenführen: Teamgründung
und Networking..... **245**

Entdecken Sie Ihre Stärken und Schwächen!.....	245
Die Chemie muss stimmen!.....	247
Harmonie im Team ist unentbehrlich.....	249
Gemeinsam sind wir stark	250
Zusammenarbeit mit Bands und Solokünstlern.....	251
Arbeit mit einem Drehbuch	253
Zusammenarbeit mit sich selbst	253
Wie man Tantiemen aufteilt.....	254
Die Nashville-Methode	254
Das Ehrenmann-System	255
Die Chaos-Methode	255
Bekannte Songwriter-Teams	256
John Lennon und Paul McCartney.....	256
Burt Bacharach und Hal David.....	257
Bernie Taupin und Elton John.....	257
Netzwerke für Songwriter	258
Songwriter-Nächte sind lang	259
Einer Songwriter-Vereinigung beitreten.....	260
Seminare, Workshops, Konferenzen und Symposien.....	260
Übung macht den Meister	261

Kapitel 13
Online-Marketing und soziale Netzwerke für Songwriter **263**

Wie man das Internet richtig nutzt	263
Wie man seine eigene Website gestaltet	264
Wie man die Webseiten anderer für sich nutzt.....	265
Wenn Sie Rat und Unterstützung brauchen.....	268
Wie man Freunde findet und soziale Netzwerke aufbaut.....	269
Rundum-Netzwerke.....	270
Spezielle Netzwerke.....	270
Netzwerke für Indie-Künstler.....	270
Musikdownload-Seiten	271
Netzwerke für Mobilgeräte.....	271
Unaufdringlich und informativ bleiben	271
Wie man Verbindung zu seiner Fangemeinde aufnimmt.....	271
... und morgen schon die ganze Welt?	272
Übung macht den Meister	273

16 Inhaltsverzeichnis

Kapitel 14

Songwriting für Bühne, Kinoleinwand, TV und Radio 275

Songwriting für den Film	276
Die Rolle des Music Supervisors (Supe)	277
Wie man an die Musikchefs herankommt	278
Die kreative Seite des Film-Songwriting	280
Songwriting fürs Fernsehen.....	280
Welche Songs sich fürs Fernsehen eignen.....	281
Die werbewirksame Wucht des Fernsehens	281
Das Gespräch mit dem TV-Musikchef.....	283
Songwriting für die Werbung	284
Gute Werbeingles schreiben	284
Wie man seine Songs in der Werbung unterbringt.....	286
Songwriting für Videospiele	287
Songwriting für Musicals	288
Wie man seine Songs in Musicals unterbringt.....	288
Die kreative Seite des Musical-Songwriting	288
Übung macht den Meister	289

Kapitel 15

Wie Sie sich Gehör verschaffen: das Demo 291

Ein paar Entscheidungen, die getroffen werden müssen	291
Als Erstes kommt das »Arbeitsdemo«.....	292
Die zwei wichtigsten Fragen	292
Welchem Zweck dient Ihr Demo?	293
Wie stark ist Ihre Konkurrenz?.....	293
Auch auf Details achten!.....	293
Das richtige Format wählen	293
Wie viele Songs und in welcher Länge?.....	294
Keep it simple!	294
Die Auswahl der Musiker	295
Musiker oder Maschinen?.....	295
Den richtigen Sänger auswählen..	297
Wie man einen Song arrangiert.....	297
Wie man ein Akkorddiagramm anfertigt	298
Wozu ein Arrangeur gut sein kann	300
Die Aufnahme des Demos	301
Die Frage nach dem Wo	301
Die Bezahlung für das Demo	303
Die richtige Hülle für Ihr Demo	303
Nie ohne Kontaktinformation!.....	304
Erst um Erlaubnis fragen!.....	307
Wie man ein Textblatt erstellt	307
Und nun raus damit!.....	310
Die richtigen Leute.....	310
Und nun?.....	313

TEIL V DES KÜNSTLERS ALTER EGO – DER GESCHÄFTSMANN 315

Kapitel 16

Ziele setzen, Termine festlegen! 317

Ziele setzen.....	317
Das »erste Mal«	317
Sich nach draußen wagen.....	319
Ziele für den Profi.....	319
Termine einhalten	322
Übung macht den Meister	325

Kapitel 17

Wie Sie Musiknoten in Banknoten verwandeln 327

Finanzprognosen.....	327
Einnahmequellen.....	328
Wie der Kuchen aufgeteilt wird	328
Die GEMA ist immer und überall.....	329
Warum es wichtig ist, sich zu registrieren	329
Wie es weitergeht, wenn Ihr Song groß rauskommt	331
Mechanische Lizenzgebühren	331
Die Lizenzierung.....	332
Synchronisationsrechte.....	332
Die digitale Verbreitung von Musik – und was sie Ihnen bringt	332
Music-Sharing-Webseiten und -Dienste	333
Klingeltöne fürs Handy	334
Wie man mit Songs Produktwerbung macht.....	334
Wie man Geld beim Film machen kann	336
Geld mit Videospielen machen	337

Kapitel 18

Das Geschäftsteam – die klugen Helferlein des Songwriters 339

Wie man ein Erfolgsteam zusammenstellt	339
Eins nach dem anderen: Zuerst muss ein Anwalt her!.....	340
Was ein guter Musikanwalt für Sie leisten kann	341
Wie Sie einen guten Anwalt finden	341
Der richtige Verleger für Sie.....	344
Co-Publishing-Verträge	346
Wer sein eigener Verleger ist	347
Wie man Verwaltungsverträge schließt	348
Subverleger im Ausland	349
Was unabhängige Songbroker machen	349
Ein Songbroker bei der Arbeit	350
Die Vorteile eines Songbrokers	350
Wann ein Manager oder Agent sich lohnt.....	351
Brauche ich einen Manager?	351
Was ein Agent für den Songwriter tun kann	353

18 Inhaltsverzeichnis

Wann Sie einen Buchhalter oder Betriebswirt brauchen	353
Was ein guter Musikbuchhalter oder Betriebswirt für Sie tun kann	354
Auswahlkriterien für Buchhalter und Betriebswirte	354
Kapitel 19	
Der juristische Teil samt allem Papierkram.....	357
Rechtsverkehr: Wie ein Win-win-Vertrag aussehen sollte	358
Die verschiedenen Vertragsformen verstehen	358
Wann man den Stift ansetzen sollte	362
Wie Sie Ihren Song per Copyright schützen.....	365
Gut organisiert ist halb reüssiert!	366
Das Formular für potenzielle und bestehende Kontakte.....	367
Wie man ein Song-History-Formular erstellt	367
Überblick über Copyright-Registrierungen.....	367
TEIL VI	
DER TOP-TEN-TEIL.....	371
Kapitel 20	
Zehn Songs, die man kennen sollte.....	373
»Hey Jude«	373
»Bohemian Rhapsody«.....	374
»What's Going On«	374
»Yesterday«.....	374
»God Only Knows«.....	375
»Imagine«.....	375
»Satisfaction«	375
»I Still Haven't Found What I'm Looking For«.....	376
»Like A Rolling Stone«.....	376
»Somewhere Over The Rainbow«.....	376
Kapitel 21	
Zehn Singer/Songwriter, die man kennen sollte	379
Bob Dylan	380
Leonard Cohen.....	380
John Denver	381
Donovan	381
Reinhard Mey.....	381
Randy Newman	382
Neil Diamond	382
Rod McKuen	383
Gram Parsons.....	383
Sven Regener	384
Abbildungsverzeichnis	385
Stichwortverzeichnis	387