

Songanalyse “Cold Heart” von Elton John, Dua Lipa und PNAU

1. Allgemeines

Der Song “Cold Heart (PNAU Remix)” ist eine Kollaboration zwischen den Künstlern Elton John und Dua Lipa, sowie dem DJ- und Producer Duo PNAU. Gleichzeitig stellt das Musikstück ein Medley aus vier älteren Songs von Elton John dar. Die Single wurde im Jahr 2021 als Single sowie als Teil des Studioalbums “Lockdown Sessions” von Elton John veröffentlicht. Auf dem Studioalbum befinden sich insgesamt 17 Titel, die alle Kollaborationen zwischen Elton John und anderen Musikern und Musikerinnen, wie Ed Sheeran, Miley Cyrus, Stevie Wonder und vielen mehr, sind.

Geschrieben wurde der Song von Elton John, Bernie Taupin, Andrew Meecham, Dean Meredith und dem Produzentenduo PNAU, bestehend aus Peter Mayes und Nicholas Littlemore. Neben dem Duo PNAU war Sam Littlemore ebenfalls an der Produktion beteiligt.

Der Song wurde insgesamt dreimal mit Gold, 65 mal mit Platin und fünfmal mit Platin ausgezeichnet. Außerdem schaffte er es auf Platz 1 der britischen Singlecharts. Auf der Streaming Plattform Spotify zählt der Titel mehr als 2 Milliarden Streams (Stand 23. Juli 2024).

2. Elton John und Dua Lipa

Die Künstlerin Dua Lipa ist britisch-albanischer Herkunft und wurde im Jahr 1995 in London geboren. Ihre bekanntesten Titel sind “Be the one” aus dem Jahr 2015, “One Kiss” (mit Calvin Harris, 2018) und “Don’t Start Now” aus dem Jahr 2019. Auf der Spotify-Weltrangliste der meistgestreamten Artists ist sie aktuell auf Platz 12 (Stand: 23.07.2024).

Elton John wurde ebenfalls in London im Jahr 1947 als Reginald Kenneth Dwight geboren. Ein Nachwuchsstipendium an der Londoner Royal Academy of Music, das er mit elf Jahren erhielt, ebnete ihm den Weg als aufsteigender Songwriter und Musiker. Der Brite erzielte mehrere Erfolge und Gewinne wie beispielsweise zwei Oscars für “Can you feel the love tonight” aus dem Film Lion King und für den Song “I’m gonna love me again” aus dem Film Rocketman. Zudem erhielt er fünf Grammy-Auszeichnungen und verkaufte über 250 Millionen Tonträger.

Die Besonderheit des Songs "Cold Heart" ist, dass er genau genommen aus vier, bereits bestehenden Songs von Elton John besteht. Elton John hat für "Cold Heart" nichts aufgenommen, die Gesangspassagen von ihm sind alle aus alten Songs. Im Folgenden stellen wir die vier Songs vor und zeigen wie diese verarbeitet wurden.

4. Verse: Sacrifice

Der Gesang der Verse von "Cold Heart" stammt eigentlich aus dem Song "Sacrifice". Dieser ist 1989 auf dem Album "Sleeping with the Past" erschienen, hat 113 BPM und eine Spielzeit von 5 Minuten und 22 Sekunden. Er ist in der Tonart Des-Dur geschrieben, was die Paralleltonart von Bb-Moll darstellt.

Der erste Teil der Verse von "Cold Heart" ist aus der ersten Strophe von "Sacrifice" entnommen. Die erste Strophe von "Sacrifice" beginnt mit einer einprägsamen und emotionalen Melodielinie. Diese bildet die Grundlage für die ersten Verse von "Cold Heart", was den Zuhörern eine vertraute Klanglandschaft bietet, die dennoch neu und erfrischend wirkt.

Der zweite Teil besteht aus dem Anfang des Chorus von "Sacrifice". Der Chorus von "Sacrifice" ist bekannt für seine eindringliche und gefühlvolle Melodie, die die zentrale Botschaft des Songs unterstreicht. In "Cold Heart" wird dieser Abschnitt geschickt genutzt, um die emotionale Intensität zu verstärken und dem Song eine zusätzliche Tiefe zu verleihen. Diese Kombination sorgt dafür, dass die bekannten Melodien in einem neuen und spannenden Kontext präsentiert werden.

Dadurch, dass exakt dieselbe Melodie auf die neuen Akkorde gesungen wird, steht diese in einem veränderten harmonischen Kontext, man spricht von einer Reharmonisierung. Reharmonisierung ist eine Technik, bei der die harmonische Begleitung eines Stückes verändert wird, während die Melodie unverändert bleibt. Dies kann dazu führen, dass die Melodie in einem neuen emotionalen Kontext erscheint. In "Cold Heart" bewirkt die Reharmonisierung, dass die ursprünglich melancholischen und tiefgründigen Verse von "Sacrifice" eine neue Lebendigkeit und Frische erhalten.

I - IV - ii - V

It's a hu-man sign when things go wrong

i - iv - VI - v

It's a hu-man sign when things go wrong

5. Chorus: Rocketman

Der von Dua Lipa gesungene Chorus bedient sich an der Melodie und dem Songtext des Songs "Rocketman" von Elton John. Veröffentlicht wurde der Song am 17. April 1972 auf dem Album "Honky Chateau". Der Song ist mit 136 Schlägen pro Minute etwas schneller als der Titel "Cold Heart". Die Tonart des Songs ist Bb-Dur und der Song ist wie alle im 4/4-Takt.

Während in Rocket Man erst alle zwei Takte der Akkord gewechselt wird, findet der Wechsel bei Cold Heart bereits nach jeweils einem Takt statt. Die Akkordfolge von Cold Heart ist mit Bbm7 - Ebm7 - Gb - Fm7 dieselbe wie in allen anderen Parts im Song. Die Stufenfolge ist

6. Kiss the Bride

Der Post-Chorus von "Cold Heart" stammt aus dem Song "Kiss the Bride". Dieser wurde 1983 auf dem Album "Too Low for Zero" veröffentlicht und ist bekannt für seinen energetischen und eingängigen Refrain. Der Post-Chorus in "Cold Heart" integriert eine prägnante Melodielinie aus "Kiss the Bride", die dem Song eine zusätzliche Ebene von Dynamik und Festlichkeit verleiht.

Diese Integration bietet einen Kontrast zu den melancholischen Elementen aus "Sacrifice". Während die Verse und der Chorus von "Cold Heart" eher introspektiv und emotional sind, bringt der Post-Chorus eine Aufbruchstimmung und Leichtigkeit mit sich.

7. Outro (Where's the Shoorah)

In das Outro von Cold Heart wurde ein originales Sample von Elton John's Song "Where's the Shoorah" aus dem Jahr 1976 eingebaut. Der Song erschien auf dem Album Blue Moves und unterscheidet sich mit 130 BPM und der Tonart Es Dur von Cold Heart.

Im Sample ist ein Chor zu hören, welcher einige Male "Shoorah, Shoorah" singt. Um die Tonhöhe und das Tempo an Cold Heart anzupassen, wurde das Sample gestreckt, sodass es auf 116 BPM verlängert wurde. Durch die zeitliche Veränderung verändert sich die Tonhöhe des Samples von Eb Dur zu Db Dur. Da die Paralleltonart Bb Moll ist, passt das Sample Ideal auf den Song Cold Heart.

8. Einordnung

Der Song, der ein Medley aus vier älteren Elton John Songs darstellt, bedient sich teilweise reinen Textstellen und Melodien, teilweise wurden aber auch echte Samples von den alten Performances eingebaut. Hierfür wurden einige Reharmonisierungen durchgeführt, sodass die bekannten Melodien im neuen Song verwendet werden können. Kaum hörbar wurden zusätzlich noch Vocal-Samples aus verschiedenen Elton John Songs eingebaut und stark mit Effekten verändert. Gleichzeitig wurde die Stimmung durch Performance und Arrangement sowie die Reharmonisierungen deutlich verändert. Trotz des Aufgreifen alter Titel ist der Song sehr zeitgenössisch und modern. Grund dafür ist nicht nur die moderne Produktion von PNAU, und der modernen Klangcharakter des Songs. Durch die Kollaboration mit der aktuell sehr bekannten Künstlerin Dua Lipa wird dem Song neben der poppigen Stimme auch durch ihre Popularität eine Relevanz in der zeitgenössischen Popkultur verliehen. Somit spricht der Song das Publikum generationenübergreifend an.

9. Cold Heart (Live Studio Cover by Brett Eldredge)

Das erste vorgestellte Cover ist von Brett Eldredge, einem amerikanischen Countysänger. Brett Eldredge wurde 1986 in Illinois geboren und hatte 2010 mit der Debutsingle "Raymond" seinen musikalischen Durchbruch in der amerikanischen Countyszene. Dort war er bereits mehrmals auf Platz 1 der US-Countrycharts.

Bei dem Cover handelt es sich um eine Live-Studiocover aus den Atlantic Record Studios in New York. Die Instrumentierung besteht aus einem Wurlizer E-Piano, einer E-Gitarre und Gesang. Die E-Gitarre spielt, außer in der Bridge, durchgehend die Basslinie des Originals und das Wurlizer spielt die Harmonien in einem funkyen Rhythmus.

Das Tempo ist mit 113 BPM etwas langsamer als das Original und mit einer Spielzeit von 2 Minuten und 55 Sekunden kürzer. Die Tonart ist F-Moll, also eine Quarte tiefer als das Original.

Der Ablauf des Covers ist zu Beginn dem der Originalversion sehr ähnlich. Die dritte Verse wurde allerdings durch ein Solo des Wurlizers ersetzt, auf das eine Bridge mit geänderten Akkorden folgt. Dabei handelt es sich eigentlich um einen reharmonisierten Chorus, da der Text des Chorus verwendet wird und die Melodie nur minimal abgewandelt wird.

Das Cover endet musikalisch mit einem letzten Chorus, wobei sich hier Brett Eldredge dazu entschieden hat die Textzeile "I'm a rocketman" auf die Gesangsmelodie zu singen. Dadurch entsteht im Vergleich zum Original eine textliche Auflösung.

10. Cover: COLD HEART (Acústico NAVARANDA acoustic cover) (linda)

Diese Coverversion des Songs Cold Heat wurde von den Musikern Nanny Soul (Vocals), Cello Sesso (Vocals, Acoustic Guitar), Eder Bruscin (Vocals, Acoustic Guitar) und Gilvan Melo (Percussion) umgesetzt. Die Aufnahme ist 3:07 Minuten lang und in a-moll, somit also einen halben Ton tiefer als das Original. Mit 120 Schlägen pro Minute ist der Titel etwas schneller als das Original. Der Ablauf des Songs ist identisch mit dem Original.

Die Coverversion ist eine hochwertig produzierte Studioaufnahme, zu der zusätzlich ein Performance-Video für Youtube aufgenommen wurde. Deshalb ist an einigen Stellen deutlich zu sehen, dass die Videoaufnahme und das Gehörte nicht ganz synchron sind. Zudem sind an einigen Stellen zusätzliche Stimmen oder Gitarrenparts zu hören, die im Bild nicht gezeigt werden.

Die Gesangsparts sind in diesem Cover ähnlich aufgeteilt wie im Originaltitel von Elton John und Dua Lipa. Dabei singt die Sängerin Nanny Soul die Stellen, die im Original Dua Lipa singt. Elton Johns Parts werden von Cello Sesso übernommen. Zusätzlich singt der zweite Sänger und Gitarrist an einigen Stellen dazu.

Quellen

- <https://www.youtube.com/watch?v=qod03PVTLqk>
- https://www.youtube.com/watch?v=dboHqwo_vOo
- <https://www.youtube.com/watch?v=GalUyqnJkYs>
- <https://www.youtube.com/watch?v=t1ihDf0OkIQ&t=242s>
- <https://www.youtube.com/watch?v=CAip3qvq2Dw>
- https://de.wikipedia.org/wiki/Brett_Eldredge
- [https://de.wikipedia.org/wiki/Cold_Heart_\(Pnau_Remix\)](https://de.wikipedia.org/wiki/Cold_Heart_(Pnau_Remix))
- <https://www.hooktheory.com/theorytab/view/elton-john-and-dua-lipa/cold-heart-%28pnau-remix%29>