

Methoden des Songwritings

Wie entsteht eigentlich ein Song?

Ausarbeitung von Louis Kuschnir für das Ton Seminar

SoSe 21/22

Matrikel Nummer: 41109

Inhaltsverzeichnis

1.	Was ist Songwriting.....	3
2.	Song Elemente.....	4
3.	Allgemeine Tipps und Methoden.....	5/6
4.	Rolle von Drogen beim Songwriting.....	7
5.	Produktion in der Praxis.....	8
6.	Quellenverzeichnis.....	9

Was ist Songwriting:

Songwriter = Liedschreiber/ Liedmacher = Verfasser und Urheber von Vokalmusik

Unterscheidung in:

Komponisten:

Form, Melodik, Harmonik, Rhythmik, kreieren das Instrumental, den Beat

Liedtexter:

verfassen den Text dazu

Songwriter:

meist nur Komposition oder Texte für andere

Singer-Songwriter:

tragen ihre Texte selber vor

Song - Elemente:

Um ein Song schreiben zu können, sollte man am besten wissen, wie ein Song aufgebaut ist, beziehungsweise aus welchen Komponenten ein Song besteht

Perspektive des Komponisten

Lick:

instrumentale Phrase (jazz/rock), kurze Melodielinien beziehungsweise auf Gitarre/bass gespielte Wörter oder Sätze,

Riff:

Kurzes melodisch oder rhythmisch prägnantes Motiv, welches sich wiederholt und dadurch hohen Wiedererkennungswert hat

Break:

Ein Break ist eine Pause/Lücke: kurzer kadenzhafter Einschub am Ende eines formalen Abschnitts zum Beispiel einer Bridge

Zum Beispiel der amen break: das am häufigsten genutzte Sample im HipHop

Fill:

Ausschmückung eines Musikstückes

Fill in: Überbrückung zwischen melodischen Phrasen, zum Beispiel mit Schlagzeug

Fill out: gleichmäßige den Beat unterstützende Schlagzeugfigur, zum Beispiel ununterbrochenes rühren mit dem Besen

Ich selber kenne das als Percussion oder Soundcandy aus der Beatproduktion

Hookline:

Charakteristisch eingängige Melodiephrase oder Textzeile, soll einen Ohrwurm erzeugen -> Wiedererkennungswert bestimmt Erfolg eines Musikstückes

Kann durch eine einprägsame Akkordfolge, instrumentales Motiv, oder bestimmte Sound erzeugt werden

-> hohe Wiederholungsrate im Song

Hookline trägt musikalische Prägnanz und textliche Hauptaussage des Liedes, oft taucht der Name des Liedes in der Hook auf

Bsp. Über den Wolken

Perspektive des Songtexters:

Strophe (Verse/Part): Abschnitt eines lyrischen Textes

Bridge (Prechorus): überleitender Formteil, meist vor der Hook

Refrain (Chorus/Hook): regelmäßige Wiederholung von Versen

Interludes: B-Part: harmonisch oder rhythmisch neuer Part im bestehenden Song

Breakpart: kurze rhythmische Phrasierung, zum Beispiel Intro oder Outro

Gut erkennbar an dem Song „Stay“ von Kid Laroi und Justin Bieber

Allgemeine Tipps und Methoden

Wie schreibt man jetzt einen Song?

Tipps von gitarren Tunes:

1. Platz schaffen für Kreativität, einfach drauf losschreiben und alles schreiben was man gerade denkt - Ziel: alles was die kreativen und guten Gedanken überlagert aus dem Weg schaffen (artist brain vs. logical brain, try to get it exhausted right in the morning, journal 3 pages)
2. Routine finden, jeden Tag 30min zb
3. Schreibt viel mehr als ihr braucht, am ende die besten stellen raussuchen
4. Keine Kritik während des Prozesses des Schreibens, volle Konzentration darauf um es zu ende zu bringen, später dann bewusst den Text nochmal durchgehen und überarbeiten
5. Habt keine angst schlechte texte zu schreiben, angst hält jede Kreativität zurück
6. Welcher Stellenwert hat euer Text in eurem Song, wie integriert sich der Text mit dem Instrumental, wie wichtig ist der Text im Vergleich zum Beat, er muss nicht für jeden von Anfang an verständlich sein, die Frage: versteht man das jetzt?, kann zu einer Blockade des Flows kommen
7. Platz für den Text und für den Beat lassen. Auch Platz innerhalb des Textes lassen, zb. Wenn Eine Geschichte erzählt wird, nich versuchen alles in paar Zeilen zu quetschen

Jake Gosling tips:

1. Alle ideen irgendwie festhalten, sketchbook, handy, memo, etc, später Reinhören und wenn es was hat daran weiter arbeiten, wenn nich einfach weiter machen, die besten kommen spontan (duschen, training, arbeit etc), Ideen nicht unbedingt erst im Studio oder am Instrument ausprobieren, sondern zb beim spazieren gehen eine melodie summen und sie später umsetzen
2. Collaboration: text together and decide whats cool or not, Zusammenarbeit mit anderen, Samples verwenden
3. Skizzen, main ideas festhalten, mit abstand das nochmal anhören und dann entscheiden, viele Skizzen, nach einiger Zeit hört man rein und denkt daraus kann man eigentlich was geiles machen, Einfach mal aufnehmen, Skizzen machen, ein Gefühl dafür bekommen was passt und was nicht, üben ohne druck, nicht alles muss veröffentlicht werden, Ausprobieren, Experimentieren, verschiedene Melodien, Instrumente, Orte, Akkorde etc., Variation reinbringen

Emastered

Tipps:

1. keep it simpel, die meisten bekannten songs haben einen eher einfachen eingängigen Text, einfach zu merken, Hauptsache ist die Botschaft wird verstanden und die Melodie bleibt hängen
2. Nicht versuche etwas zu erzwingen, das kreative Gehirn arbeitet am besten in einer Entspannten Umgebung
3. Track Referenz analysieren, von anderen Liedern inspirieren lassen,
4. Musiktheorie lernen, Erweiterung des Verständnisses für Musik, grundlegende Kenntnisse reichen schon aus:

Rhythmus: Taktarten

Noten lesen: Notenschlüssel, Dauer etc

Akkorde: übliche Akkordfolgen, Kadenzten, Akkordformen etc

Tonleitern: Dur - Moll Tonleiter

Songstrukturen kennen: strophe bridge refrain

Was meiner Meinung nach sehr wichtig ist:

Ein paar Dinge vorab definieren, der Vibe, das main Motiv, die message, die story, eine Richtung einschlagen die zu der Vision des Songs passt, über persönliche Erfahrungen reden, Themen finden über die man viel schreiben kann, die einen emotional packen oder die man verarbeiten möchte

Ewald (Künstler mit dem ich eng in Kontakt stehe)

Erforschung seiner Innenwelt

Seine Gefühle in Worte fassen

Ins Gespräch mit einem selber kommen

Interpretieren, hinterfragen, tiefer gehen

Versuche nicht etwas zu erschaffen, lass es erschaffen

Eigene Ideen

- Toplines auf Beat: Melodien summen und später passende Worte finden
- Beatboxing: Beat mit dem Mund als Skizze festhalten
- Freestyle: einfach drauf los reden/singen/rappen, es fließen lassen und schauen was passiert
- Punch in: Immer kleine Zeilen aufnehmen und dann pausieren
- Auf beat schreiben: sich vom Beat inspirieren lassen, Text auf einen Beat anpassen, der Beat gibt oft den Vibe vor
- Idee/Thema, Text schreiben
- Reime finden
- Worte suchen (typische Worte aus dem Genre, besondere Worte mit aussagekraft, Metaphern)
- Göttliche Eingebung (Michael Jackson)

**Left
brain**

I am the left brain.
I am a scientist. A mathematician.
I love the familiar. I categorize. I am accurate. Linear.
Analytical. Strategic. I am practical.
Always in control. A master of words and language.
Realistic. I calculate equations and play with numbers.
I am order. I am logic.
I know exactly who I am.

**Right
brain**

I am the right brain.
I am creativity. A free spirit. I am passion.
Yearning. Sensuality. I am the sound of roaring laughter.
I am taste. The feeling of sand beneath bare feet.
I am movement. Vivid colors.
I am the urge to paint on an empty canvas.
I am boundless imagination. Art. Poetry. I sense. I feel.
I am everything I wanted to be.

Rolle von Drogen beim Songwriting

- Sehr verbreitet in der Kunst allgemein: Steven King, Lil Wayne, Lil Peep, Kurt Cobain, Amy Winehouse, Juice Wrld, Post Malone, Asap Rocky
- Inspiration
- Aktivieren der rechten Gehirnhälfte
- Verschiedene Substanzen bewirken verschiedene wünschenswerte Effekte
- Alkohol: macht einen lockerer, hemmungsloser, ehrlicher, man kommt auf Gedanken und Wörter auf die man sonst eher nicht kommen würde
- Cannabis: Entspanntheit, neue Ideen
- Psychedelika: Neue Perspektiven, erhöhte Gehirnleistung
- Kokain: Rede und Gedankenfluss
- MDMA: Emotionen verstärkt wahrgenommen, Empathiefähigkeit erhöht, freieres Empfinden seiner Selbst, Ängste lösen sich auf, tiefgründige intime Gedanken

Das Optimum ist natürlich solche Zustände zu erreichen, ohne externe Substanzen zu sich nehmen zu müssen
Zb durch Meditation, Training, oder andere Körperliche Tätigkeiten die viele Neurotransmitter ausschütten,
neue Erfahrungen sammeln, Orte erkunden etc.
Daraus Inspiration nehmen
Frank Zappa: keine Drogen in seiner Band

Produktion und Ablauf in der Praxis:

Wie sieht das ganze in der Praxis aus?

Es gibt natürlich sehr viele Wege, wie man mit einem Song anfangen kann.

3 Wege zu starten sind:

- Mit dem Instrumental/Beat: Melodie, Sample, drums erstellen und den Song auf den Beat aufbauen
- Mit schon vorhandenem fertigen Text oder ein paar Zeilen, einem Überbegriff oder dem Namen des Songs
- Mit einer grundlegenden Idee: Ein Konzept oder eine Emotion die man ausdrücken möchte, Gedanken die man lyrisch verpacken will oder einen Vibe den man kreieren möchte.

Mein persönlich häufigster Ansatz ist, dass Ich zunächst einen Beat kreierte.

Ich beginne meist mit einer Melodie und füge dann die Drums hinzu.

Ist der Beat fertig und Ich bin dem Vibe inspiriert, fange Ich an den Text auf den Beat zu schreiben und Towlines aufzunehmen um passende Melodien zu finden.

Je nach Genre beginne Ich oft mit der Hook und probiere verschiedenste Dinge aus, bis Ich etwas aufgenommen habe, das mir gefällt.

Vom Anfang bis zum Ende eines Songs kann es in der zeitlichen Effizienz sehr variieren, je nachdem wie perfektionistisch man ist.

Andere Künstler handhaben es auch oft so, dass sie einfach Freestyle den Text aufnehmen und dabei schon etwas sehr gutes und persönliches entsteht.

Beim Songwriting sollte jeder verschiedene Techniken und Methoden ausprobieren, um zu wissen, welche sich gut in den eigenen Workflow integrieren lassen.

Quellenverzeichnis

Infomaterialien und Songbeispiele

Tipps by Jake Gosling, Guitar Tunes, Patrick Been and Emastered

https://www.youtube.com/watch?v=UUCvMd_ybFI

https://www.youtube.com/watch?v=Y_V8oCh9fgM

<https://www.youtube.com/watch?v=LppO3ypZ3do&t=436s>

<https://emastered.com/de/blog/songwriting-tips-techniques>

Juice WRDL and Drugs

<https://www.youtube.com/watch?v=A5OGY0Co6Hw&t=1s>

<https://www.youtube.com/watch?v=WSv1nj-Eb8g>

Songwriting Wiki

<https://de.wikipedia.org/wiki/Songwriting>

Songbeispiele: Stay, über den Wolken, Lean with me

