

Eine Übersicht zu Methoden der
Analyse von Pop- und Rockmusik

von Ulrich Kaiser

Example 2.40b Analysis of "I Want to Hold Your Hand."

Abbildung (oben) aus:

Everett, Walter (2001). *The Beatles as Musicians. The Quarry Men through Rubber Soul*, New York: Oxford University Press, S. 199.

Abbildung (rechts) aus:

- b) Jackendoff, Ray und Lerdahl, Fred (2006). »The capacity for music: What is it, and what's special about it?«. In: *Cognition* 100, S. 33–72.

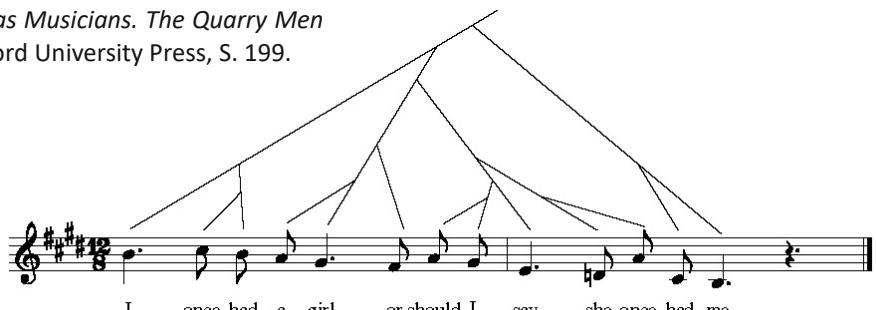
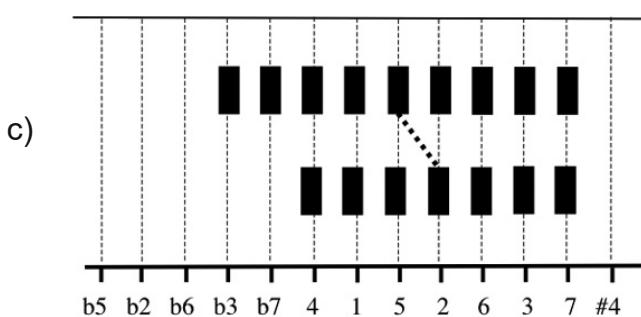

Fig. 17. Tree representation of the hierarchy of pitches in the first phrase of *Norwegian Wood*.

VERSE-REFRAIN: It's been a hard
day's night...
...will make me feel all right

BRIDGE: When I'm home...
...feeling you holding me tight,
tight, yeah

Abbildung (oben) aus:

Temperley, David (2011). »Scalar Shift in Popular Music.« In: *Music Theory Online* 17, Nr. 4.

d) Abbildung (rechts) aus:

Middleton, Richard (1993). »Popular Muic Analysis and Musicology: bringing a Gap«. In: *Popular Music* 12, Nr. 2.

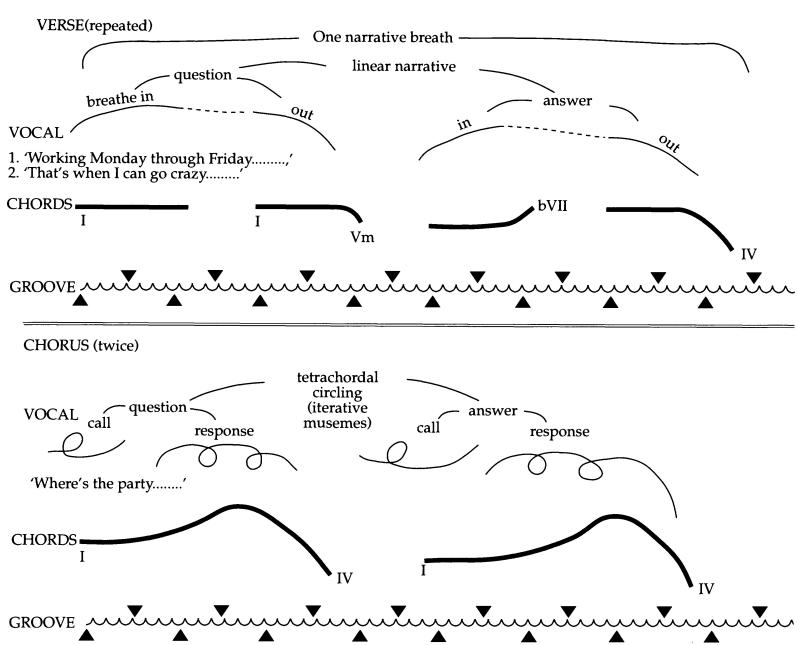

Figure 1. Madonna: 'Where's the Party'

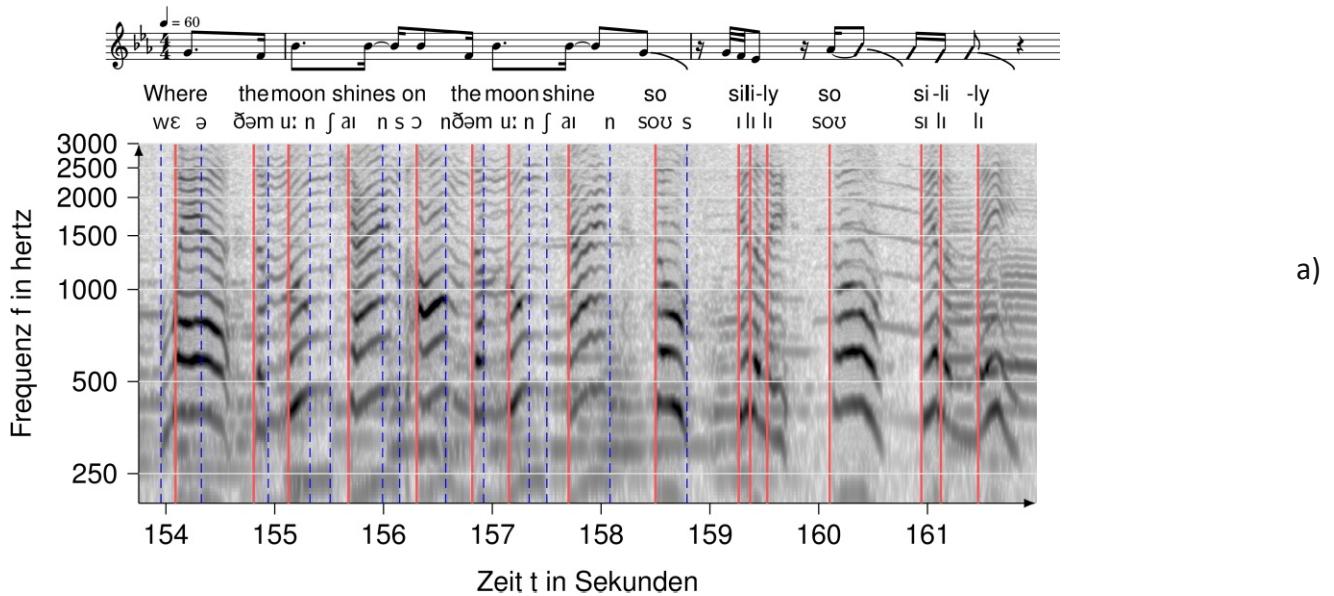

Abbildung (oben) aus:

Hähnel, Tilo (2014). »Vokale Ausdrucksmuster im Kontext von Star-Images und kulturellen Stereotypen. Eine exemplarische Analyse der Vokalstile von Bert Williams und Bing Crosby«, *Samples* 12.

0:00-0:51 Introduction, 24 mm., 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 using 4mm. guitar riff

0:51-1:25 Verse 1, 16 mm., 4a + 4a + 4a + 4a
1:25-1:38 Chorus, 6 mm., 4 + 2

1:38-1:55 Interlude, 8 mm., 4 + 4 using 4 mm. guitar riff
1:55-2:28 Verse 2, 16 mm.
2:28-2:41 Chorus, 6 mm.

2:41-2:58 Interlude, 8 mm.
2:58-3:31 Verse (instrumental), 16 mm.
3:31-3:39 Chorus (instrumental), 4 mm., based on chorus, g: IV | IV | III | III |

3:39-3:56 Interlude, 8 mm.
3:56-4:29 Verse 3, 16 mm.
4:29-4:42 Chorus, 6 mm.

4:42-5:35 Coda, 16+ mm., 4 + 4 + 4 + 4 using 4 mm. guitar riff, then fade on vamp

a = g: i | i | i | VII | i |
chorus = g: IV | III | i | IV | III |

Example 6.9. Deep Purple, "Smoke on the Water," words and music by Ritchie Blackmore, Ian Gillian, Roger Glover, Jon Lord, and Ian Paice, produced by Deep Purple. Contained on the album *Machine Head*, which reached no. 1 in the U.K. and no. 7 on the Billboard Album Chart in mid 1972. Reached no. 4 on the Billboard Pop Chart when released as a single in mid-1973.

a)

b)

Abbildung (oben rechts) aus:

Covach, John (2005). »Form in Rock Music. A Primer«, in: *Engaging Music: Essays in Music Analysis*, New York: Oxford University Press, 65–76.

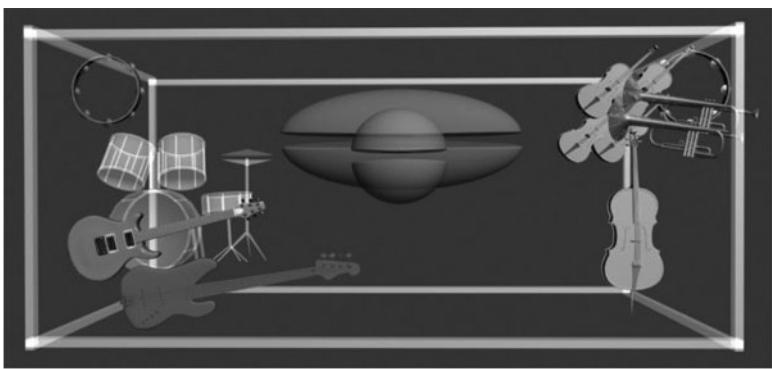
Charles K. Harris: »After The Ball« (1891) mit ABAC-Chorus			
	Text	Reime	mus. Halbsätze (jeweils 8 Takte)
Verse 1	A little maiden climbed an old man's knee	a	{A ^{Verse} }
	Begged for a story – »Do Uncle, please.«	a	{B ^{Verse} }
	Why are you single; why live alone?	b	{A' ^{Verse} }
	Have you no babies; have you no home?«	b	{C ^{Verse} }
	»I had a sweetheart, years, years ago;	c	{D ^{Verse} }
	Where she is now, pet, you will soon know	c	{E ^{Verse} }
	List to the story, I'll tell it all,	d	{A' ^{Verse} }
	I believed her faithless after the ball.«	d	{C ^{Verse} }
Chorus	After the ball is over, After the break of morn,	e	A ^{Chorus}
	After the dancers' leaving, After the stars are gone;	e	B ^{Chorus}
	Many a heart is aching, If you could read them all;	d	A' ^{Chorus}
	Many the hopes that have vanished After the ball.	d	C ^{Chorus}

Abbildung (links) aus:

v. Appen, Ralf und Frei-Hauenschild, Markus (2012). »AABA, Refrain, Chorus, Bridge, PreChorus – Songformen und ihre historische Entwicklung«. In: *Black Box Pop. Analysen populärer Musik* (= Beiträge zur Populärmusikforschung 38), Bielefeld: transcript, S. 57- 124.

c)

- a) Abbildung (rechts) aus:
 Dockwray, Ruth und Moore, Allan F. (2010). »Configuring the sound-box 1965–1972«. In: *Popular Music* 29, Nr. 2, New York: Cambridge University Press, S. 181–197.

- b) Abbildung (unten) aus:
 Bamberger, Heinz (1989). »Musikalische Analyse und Sound«. In: Beiträge zur Populärmusikforschung 07/08; S. 84–92, URN: urn:nbn:de:hebis:26-opus-53300

Cliff Richard: 'Congratulations'.

Strong S T T D S T D

I need mo-o-o-o-o-hey That's what I want That's what I want-a-a-a-a-ant That's what I want

RS > > > <

I want mo-o-o-o-o-hey yeah yeah That's what I want That's what I want-a-a-a-a-ant Oh yeah That's what I want

Beatles > > > > > >

Now give me mo-o-o-o-hey That's what I want That's what I want-a-a-a-a-ant Oh yeah That's what I want

E & F > > > > > >

I want mo-hey Give me mo-hey That's what I want-a-a-a-a-ant That's what I want

b)

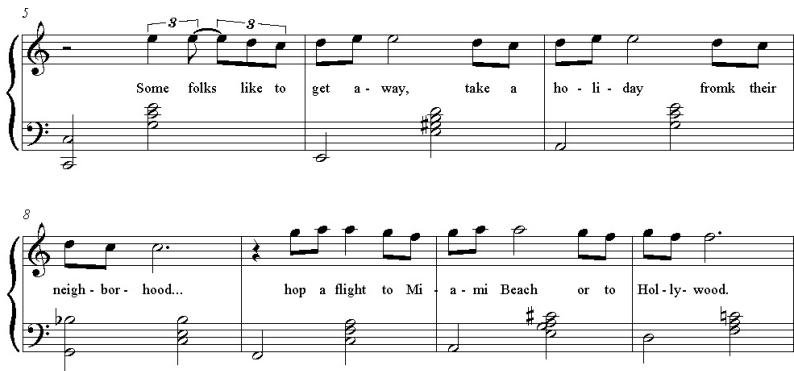
- c) Abbildung (unten) aus:
 Schuler, Manfred (1978). »Rockmusik und Kunstmusik der Vergangenheit. Ein analytischer Versuch«.
 In: *Archiv für Musikwissenschaft* 35, S. 135–150.

1

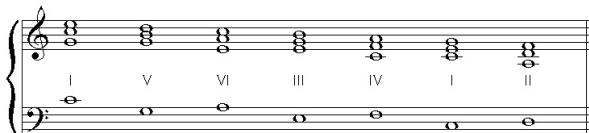
T Tp (D⁹) S Sp D D³D⁷ T S D' S⁶ D⁹ T

- d) Abbildung (unten) aus:
 Kaiser, Ulrich (2011). »Babylonian confusion. Zur Terminologie der Formanalyse von Pop- und Rockmusik«.
 In: *ZGMTH* 8/1, Hildesheim u. a.: Olms, S. 43–75.

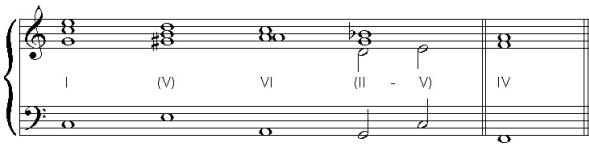
Intro	instr. Verse	Verse	Verse	Bridge	Verse	instr. Verse	Bridge	Verse	Outro
		Some folks... Hop a flight... But I'm takin' I'm in a Ne...	I've seen all... Been high i... But I know... I'm in a Ne...	It was so e... Out of tou... But now I... The New Y...	It comes d... Don't care i... I don't hav... I'm in a Ne...		It was so e... Out of tou... But now I... The New Y...	It comes d... Don't care i... I don't hav... I'm in a Ne...	I'm just taking a Grey... 'Cause I'm in a New...
Klavier	Klavier, Bass und Gesang	Gesang, Klavier, Bass, Drums		Gesang, Klavier, Bass, Drums, Background	Saxophon, Klavier, Bass, Drums, Background		Klavier, Gesang, Bass, Drums, Background, opened Hi-Hat		

Beispiel 3: Billy Joel, *New York State Of Mind*, T. 5–11

Beispiel 4:
>Dur-Moll-Paralle-
lismus<

Beispiel 5:
Chromatisierung des
>Parallelismus<

Abbildung (rechts) aus:

Tagg, Philip (1982). »Analysing popular music: theory, method and practice«. In: *Popular Music* 2, S. 37–65.

Table 4
**Chords Used to Commence the B section
in Lennon-McCartney AABA Song Forms**

Chord	Song Title
I	I Don't Want to Spoil the Party I Feel Fine
ii	I Want to Hold Your Hand
iii	Can't Buy Me Love A Hard Day's Night I'll Cry Instead She's a Woman Nowhere Man
	A World Without Love
IV	I Saw Her Standing There Please Please Me Do You Want to Know a Secret? P.S. I Love You Bad to Me From a Window I Don't Want to See You Again Ticket to Ride
V	Love Me Do I'll Keep You Satisfied
vi	Eight Days a Week Thank You Girl Nobody I Know And I Love Her We Can Work It Out
vii	Yesterday

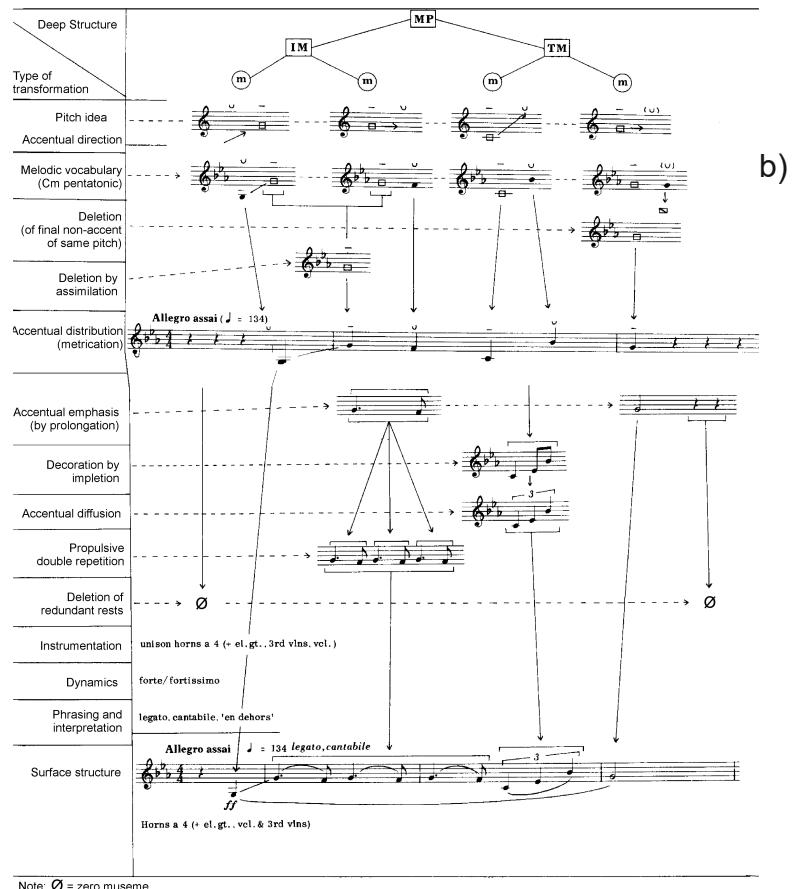

Abbildung (links) aus:

Fitzgerald, Jon (1996). »Lennon-McCartney and the 'Middle Eight'«. In: *Popular Music and Society* 4, S. 41–52.

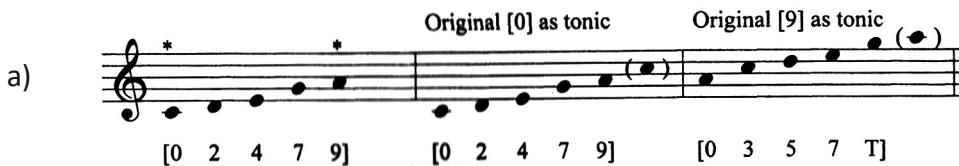
a)

b)

c)

KEY AND MODE

2.5. The prime form of the standard pentatonic set and its two most likely arrangements as scales.

2.6. The prime form of the standard diatonic set and its three most likely arrangements as scales.

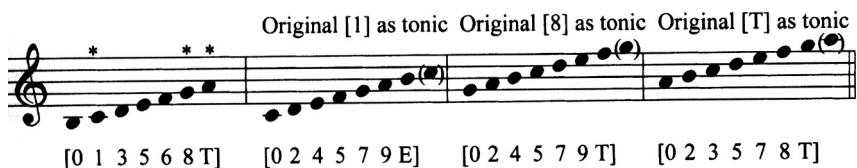
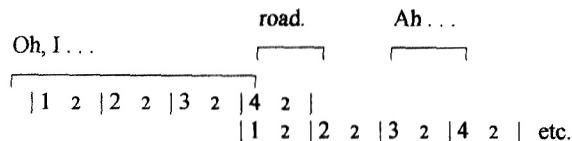

Abbildung (oben und rechts) aus:
Stephenson, Ken (2002). *What To Listen For in Rock. A Stylistic Analysis*, New Haven und London: Yale University Press.

b)

1.15. Elision involving an extra measure of melodic rest in the Doobie Brothers' "China Grove," measures 9–16 of verse.

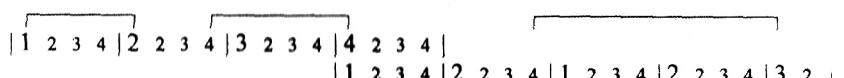

Abbildung (unten) aus:

Rösing, Helmut (2012). »Forensische Popmusik-Analyse«. In: *Black Box Pop. Analysen populärer Musik* (= Beiträge zur Populärmusikforschung 38), Bielefeld: transcript, S. 257- 277.

c)

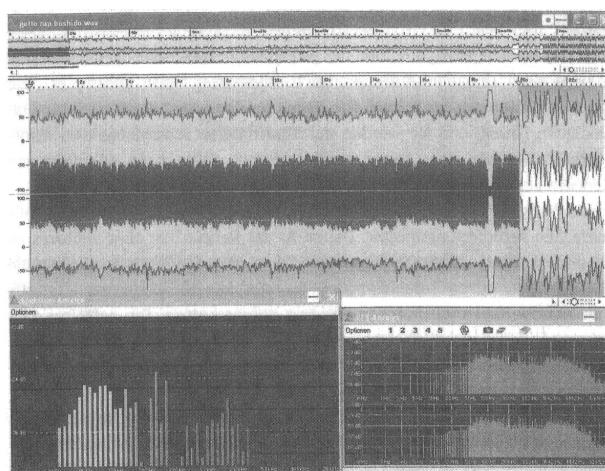

Diagramm 2: Bushido – »Ghettorap hin, Ghettorap her«

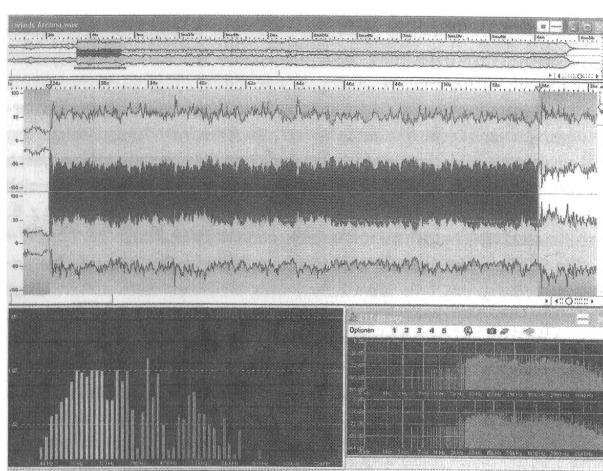

Diagramm 1: Arcana – »Winds Of The Lost Soul«

Abbildung (rechts) aus:

Elflein, Dietmar (2010). *Schwermetallanalysen. Die musikalische Sprache des Heavy Metal*, Bielefeld: transcript.

Formale Struktur The Number Of The Beast

Tabelle 33: Formale Struktur Iron Maiden The Number Of The Beast

Nr.	Titel	Dauer	Puls.	Struktur 1	Str. 2	Str. 3
N-A1	Invaders	3:23	d=8 a,e=16 a ² =24 b,c,f=32 g=36	3aa ² 4b 4c4d4e2f 4d4c4d4e2f 4b gg ² gg ² 4d4c4d4e2f 3aa ²	A B C C ² B D C ² A	I1 I2 VpC VpC S In VpC O
N-A2	Children Of The Damned	4:34	a,b,c=32 d,e=64	2a2a ² 4bcc ² cc ² 4bc ² cc ³ 4d4d ² 4e	A B B ² C D	I VC VC B S Po
N-A3	The Prisoner	6:02	c,d=8 e=16 a,b, f,g=32	I 4a 4b4c2de2f 3b4c2de4f 8g 6f	I A B C B C D C	I1 I2 VpC VpC InS C
N-A4	22 Acacia Avenue	6:36	b ² ,c,d=16 a,b,f=32 c ³ =40 e ² ,g =48 e,c ² =64	2(a2a ² a ³ bb ²) Br 4cd3cddee ² 2cd3cddee ³ 4f 4g Br 7c ² c ³ O	A A B B C D	V1 V1 V2C V2C V3 S V4 S2
N-B1	The Number Of The Beast	4:50	c=16 a,b=20 d ² =24 d,e,f,g, h=32	I 2(3aa ² 3aa ²) a4b 3cc ² 3cc ² dd ² 4cc ² 3cc ² dd ² 4efgh ² 6h 3cc ² 3cc ² dd ² 3aa ² 3aa ² a3b O	I A A B C D C D E C D A B	I V1V1 In V2C V2C In2S1 In3S2 V2C V1 In

a)

Referenzen:

Timbaland/Producer (II.2, D.2.2, <http://www.timbaland.de/>, <http://musicthing.blogspot.com>); DJing/Scratching: Baby Scratches (IV.6, D.2.1); Peter Piper/Jam Master Jay (II.2.2, II.2.6.3); Killerbienen-Mythos (II.3.3/Queen-Mother-Bee)

0:07 0:08 0:09 0:11

Abbildung (links) aus:

Rappe, Michael (2010). *Under Construction. Kontextbezogene Analyse afroamerikanischer Popmusik* (Musikolognia 6), 2 Bde., Köln: Dohr.

b)

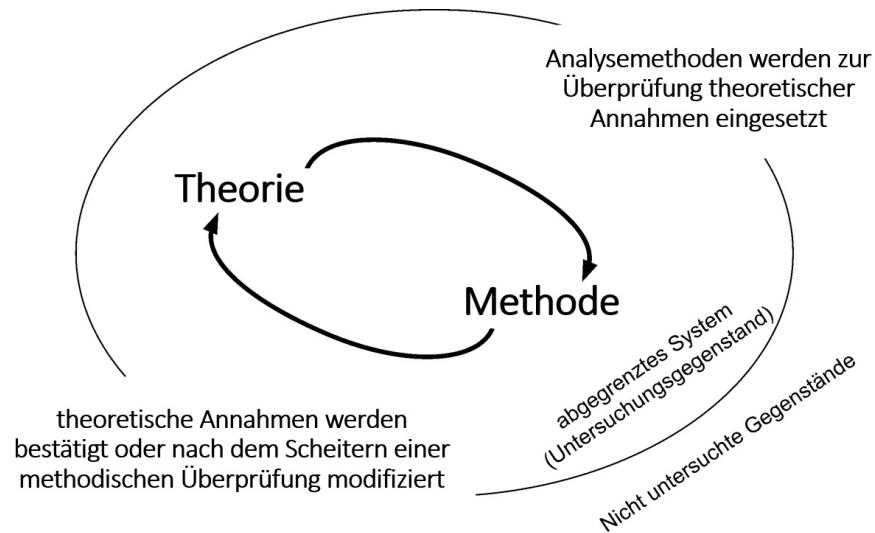
27 G = Großaufnahme (*close up*)

28 WB = Weißblende

29 D = Detail

Theorie und Methode

nach Niklas Luhmann

I. Wissenschaftstheoretische Überlegungen

Grundlage des folgenden Aufsatzes ist das Wissenschaftsmodell von Niklas Luhmann, das durch Koppelung von Theorie und Methode eine für Forschungsfragen notwendige Limitation ohne dogmatische Begrenzung gewährleistet. Theorien sind in diesem Sinne »begrifflich formulierte Aussagen« über einen Gegenstand (Luhmann 1992: 406), Methoden haben das Ziel, »eine Entscheidung zwischen wahr und unwahr herbeizuführen« (ebd.: 415). Wird eine theoretische Aussage durch methodische Überprüfung als unwahr qualifiziert, kann sie ausgetauscht werden. Erfordert eine geänderte Theorie die Weiterentwicklung oder Korrektur einer bestimmten Methode, kann diese modifiziert oder ggf. ersetzt werden (ebd.: 403f.). Auf diese Weise bilden theoretische Annahmen und methodische Überprüfungen einen Kreislauf, in dem das Konstant-Halten der jeweils einen Seite die für den Forschungsprozess notwendigen Anpassungen auf der jeweils anderen erlaubt. Da aus konstruktivistischer Sicht wissenschaftliche Kommunikation nie die Komplexität ihrer Gegenstände zu erfassen vermag, basiert jede Forschungsarbeit auf einer Selektion, die so oder auch anders möglich ist. Das Wissen um die Kontingenz der analytischen Perspektive entlastet dabei vom Anspruch auf Vollständigkeit, verpflichtet jedoch zur Angemessenheit von theoretischer Idee und methodischer Überprüfung.

Aus: Kaiser, Ulrich (2014). »Fraktale Strukturen im Hard Rock. 'Back In Black' (AC/DC), 'Highway Star' (Deep Purple) und 'The Future Never Dies' (Scorpions) im Fokus einer musikanalytischen Perspektive«, in: *Samples*. Online-Publikationen der Gesellschaft für Populärmusikforschung, Jg. 12 (2014).

Analyse von Pop-/Rockmusik

Literaturangaben zum Handout

	Methode	Publikationen	Gesellschaftsfelder
Harmonik	Stufentheorie Funktionstheorie PC set theory Skalentheorie	<p>2a Everett, Walter (2001). <i>The Beatles As Musicians</i> (2 Bände), New York: Oxford University Press</p> <p>2c Temperley, David (2011). »Scalar Shift in Popular Music«. In: <i>Music Theory Online</i> 17, Nr. 4</p> <p>4b Bamberger, Heinz (1989). »Musikalische Analyse und Sound«. In: Beiträge zur Populärmusikforschung 07/08, S. 84-92</p> <p>4c Schuler, Manfred (1978). »Rockmusik und Kunstmusik der Vergangenheit. Ein analytischer Versuch«. In: Archiv für Musikwissenschaft 35, S. 135-150</p> <p>5a Schönberger, Martin (2006). »Populäre Musik als Gegenstand musikalischer Analyse. Billy Joel's New York State Of Mind«. In: ZGMRH 3/1 (2006), Hildesheim u.a.: Olms, S. 107-125</p> <p>5c Fitzgerald, Jon (1996). »Lennon-McCartney and the 'Middle Eight'«. In: Popular Music and Society 4, S. 41-52</p> <p>6a Stephenson, Ken (2002). <i>What to Listen For in Rock: A Stylistic Analysis</i>, New Haven und London: Yale University Press</p> <p>Everett, Walter (2004). »Making Sense of Rock's Tonal Systems«. In: <i>Music Theory Online</i> 10, Nr. 4</p> <p>Everett, Walter (2009). <i>The Foundation of Rock</i>. New York: Oxford University Press</p> <p>Biamonte, Nicole (2010). »Triadic Modal and Pentatonic Patterns in Rock Music«. In: <i>Music Theory Spectrum</i> 32, S. 95-110.</p>	
Melodik	Graphische Analyse PC set theory	<p>2a Everett, Walter (2001). <i>The Beatles As Musicians</i> (2 Bände), New York: Oxford University Press</p> <p>2b Jackendoff, Ray und Lerdahl, Fred (2006). »The capacity for music: What is it, and what's special about it?«. In: Cognition 100, S. 33-72</p> <p>6c Rösing, Helmut (2012). »Forensische Popmusik-Analyse«. In: <i>Black Box Pop. Analysen populärer Musik</i> (= Beiträge zur Populärmusikforschung 38), Bielefeld: transcript, S. 257-277.</p>	Forensische Analyse
Rhythmik	Elektronische A.	<p>Hasty, Christopher F. (1997). Meter as Rhythm, New York: New York: Oxford University Press</p> <p>Pfeifferer, Martin (2006). <i>Rhythmus. Psychologische, theoretische und stilanalytische Aspekte populärer Musik</i>. Bielefeld: transcript</p>	(Sound-)Datenbanken
Form	Formmodelle Gestural Modelling	<p>2d Middleton, Richard (1993). »Popular Music Analysis and Musicology: bringing a Gap«. In: Popular Music 12, Nr. 2</p> <p>3b Covach, John (2006). »Form in Rock Music: A Primer«. In: <i>Engaging Music: Essays in Music Analysis</i>. New York: Oxford University Press, S. 65-76</p> <p>3c v. Apren, Ralph und Frei-Hauenschild, Markus (2012). »ABA, Refrain, Chorus, Bridge, Prechorus – Songformen und ihre historische Entwicklung«, in: <i>Black Box Pop. Analysen populärer Musik</i> (= Beiträge zur Populärmusikforschung 38), Bielefeld: transcript, S. 57-124</p> <p>4d Kaiser, Ulrich (2011). »Babylonian confusion. Zur Terminologie formaler Analysen von Pop- und Rockmusik«, in: <i>Zeitschrift der Gesellschaft für Musiktheorie</i> (= ZGMRH), Musiktheorie in der Musikpädagogik 8/2011, gedruckt in: ZGMRH 8, S. 43-75, Wiesbaden</p> <p>5b Tagg, Philip (1982). »Analysing popular music: theory, method and practice«. In: <i>Popular Music</i> 2, S. 37-65</p> <p>7a Efflein, Dietmar (2010). <i>Schwermetallanalysen. Die musikalische Sprache des Heavy Metal</i>, Bielefeld: transcript</p>	

Analyse von Pop-/Rockmusik

Literaturangaben zum Handout

Methode	Publikationen	Gesellschaftsfelder
Sound		
Soundbox Spectrum Photo Digitale Analyse	<p>3a Hänel, Tilo (2014). »Vokale Ausdrucksmuster im Kontext von Star-Images und kulturellen Stereotypen. Eine exemplarische Analyse der Vokalstile von Bert Williams und Bing Crosby«, <i>Samples</i> 12.</p> <p>4a Moore, Allan F. (2012). <i>Song Means: Analysing and Interpreting recorded Popular Songs</i>, Farnham und Burlington: Ashgate Publishing Limited</p> <p>Scholz, Daniel, »Produktionsspezifischer Wandel im Sound von Popmusik«, in: Aneignungsformen populärer Musik. Klänge, Netzwerke, Geschichte(n) und wildes Lernen, Bielefeld 2017, S. 215-238.</p> <p>Brackett, David (1995). <i>Interpreting Popular Music</i>, London: Cambridge University Press</p>	<p>Musikproduktion</p>
Text	<p>Burdorf, Dieter (1997): »Das populäre Lied im 20. Jahrhundert«. In: <i>Einführung in die Gedichtanalyse</i>, 2. überarbeitete Aufl. Stuttgart und Weimar: Metzler</p> <p>Urban, Peter (1979). <i>Rollende Worte – Die Poesie des Rock</i>, Frankfurt a.M.: Fischer</p> <p>Faulstich, Werner (1978). <i>Rock – Pop – Beat – Folk. Grundlage der Textmusik-Analyse</i> (= Literaturwissenschaft im Grundstudium 7), Tübingen: Guntter Narr</p>	
Bild	<p>Methoden der Filmanalyse</p> <p>7b Rappe, Michael (2010). <i>Under Construction. Kontextbezogene Analyse afroamerikanischer Popmusik</i> (<i>musicolognia</i> 6), 2 Bde., Köln: Dohr</p> <p>Jost, Christofer / Klug, Daniel / Axel Schmidt / Neumann-Braun, Klaus / Reautschnig Armin (2013). <i>Computergestützte Analyse von Audiovisuellen Medienprodukten</i> (= Qualitative Sozialforschung 22), Wiesbaden: Springer VS</p>	<p>Marketing/Werbung</p>

Made in Scribus 1.5.2

