

Inhalt

Abstract | 11

Danksagung | 13

Einleitung | 15

TEIL 1: TERMINOLOGIE DES SOUNDBEGRIFFES UND DIE KATEGORISIERUNG VON SOUND

1 Vom Klang zum Sound | 33

- 1.1 Vom Begriff „Sound“ | 33
- 1.2 Klang-Parameter | 34
- 1.3 Visualisierung von Klang | 36
- 1.4 Profilierung des Einzelklanges | 40
- 1.5 Die Verwendung der Termini „Klang“, „Sound“, „Tone“
und „Timbre“ ab 1950 | 42
- 1.6 Deutschsprachige allgemeine Klang-Termini und deren Bedeutung | 43
 - 1.6.1 Schall | 43
 - 1.6.2 Ton | 43
 - 1.6.3 Klang | 45
 - 1.6.4 Klangfarbe | 46
 - 1.6.5 Geräusch | 51
- 1.7 Englischsprachige Termini | 53
 - 1.7.1 Clangor | 54
 - 1.7.2 Tone | 54
 - 1.7.3 Timbre | 54
 - 1.7.4 Sound | 54
 - 1.7.5 Noise | 56
- 1.8 Rezeption von Klang und Sound: psychoakustische Aspekte | 57
 - 1.8.1 Identifikation von Klang | 58
 - 1.8.2 Konnotation | 59
 - 1.8.3 Ikonizität | 60
- 1.9 Klangtypologie | 60

- 1.9.1 Schaeffers Lautobjekt und die Klangtypologie Schafers | 61
- 1.9.2 Die Klangordnung von Theo van Leeuwen | 63

2 Neuordnung der Sounds in populärer Musik | 67

- 2.1 Neue Methoden zur Klangkategorisierung | 67
- 2.2 Synthesizer | 68
- 2.3 General Midi (GM) | 73
- 2.4 Sampler und Sampleplayer | 77
- 2.5 Untersuchung von aktuellen Sample-Player Klanglisten | 81
- 2.5 Kategorisierung der 4300 Soundnamen | 83
- 2.6 Basiskategorisierung | 86
- 2.7 Differenzierte Klangkategorien prototypischer Sounds | 87
 - 2.7.1 Drums | 87
 - 2.7.2 Elektrische Gitarre | 90
 - 2.7.3 Elektrischer Bass | 93
 - 2.7.4 Elektrische Tasteninstrumente/Keyboards | 94
 - 2.7.5 Stimmen (vocals) | 101
 - 2.7.6 Studio-Effekte | 105
 - 2.7.7 Samples | 112

TEIL 2: SOUNDEREFERENZEN UND DER KULTSOUNDBEGRIFF

3 Stichprobenuntersuchung/Kultsound als Arbeitsbegriff | 117

- 3.1 Stichproben | 117
 - 3.1.1 Der DX7 E-Piano Sound | 118
 - 3.1.2 Der Popcorn Sound | 119
 - 3.1.3 Das Orchestra Hit-Sample | 120
 - 3.1.4 Auto-Tune | 120
- 3.2 Terminologie: Kultsound und andere Begrifflichkeiten | 121
- 3.3 Kultsound in Abgrenzung zum Standardsound | 123

4 Soundreferenzen und Kodierungen | 127

- 4.1 Das Referenzmodell | 127
- 4.2 Soundkulturen: Wo entwickelt und bewegt sich Sound? | 129
 - 4.2.1 Avantgarde | 132
 - 4.2.2 Camp | 152
 - 4.2.3 Trash | 161
 - 4.2.4 Subkultur/Gegenkultur | 169
 - 4.2.5 Independent/Alternative | 182
 - 4.2.6 Mainstream | 186
 - 4.2.7 Kodierungen, Abgrenzungen und Überschneidungen | 195
- 4.3 Osmose, Transformation und Intertextualität | 200

TEIL 3:

DIE TOP 40 DER BILLBOARD CHARTS 1960-2014

UNTERSUCHUNG VON KULTOSUNDS

5 Hauptuntersuchung/Theorie, Methoden und Korpus | 205

- 5.1 Die Science and Technology Studies (STS) | 206
- 5.2 Sound Studies | 209
- 5.3 Den ganzen Laden untersuchen | 210
 - 5.3.1 Der Übersetzungsstrom des *DX 7* E-Piano Patches | 212
 - 5.3.2 Die Verbreitung des Orchestra Hits | 216
 - 5.3.3 Die Verbreitung von Auto-Tune | 216
 - 5.3.4 Kombinerende Ansätze | 218
- 5.4 Die Billboard Charts als zentraler Korpus | 219
 - 5.4.1 Das Billboard System | 219
 - 5.4.2 Untersuchungen auf der Basis der Billboard Charts | 219
 - 5.4.3 Billboard Charts, populäre Musik und Technologie | 220
 - 5.4.4 Einschränkungen des Korpus | 220
 - 5.4.5 Bedeutung der Billboard Charts | 220

6 Billboard Top 40 Singles 1960-2014 | 221

- 6.1 Die Jahre 1960 bis 1970 | 222
 - 6.1.1 Zusammenfassung 1960-1970 | 239
- 6.2 Die Jahre 1971 bis 1980 | 240
 - 6.2.1 Zusammenfassung 1971-1980 | 253
- 6.3 Die Jahre 1981 bis 1990 | 254
 - 6.3.1 Zusammenfassung 1981-1990 | 268
- 6.4 Die Jahre 1991 bis 2000 | 269
 - 6.4.1 Zusammenfassung 1991-2000 | 283
- 6.5 Die Jahre 2001 bis 2010 | 284
 - 6.5.1 Zusammenfassung 2001-2010 | 298
- 6.6 Die Jahre 2011 bis 2014 | 299

7 Auswertung der Billboard Untersuchung | 305

- 7.1 Auswertungskriterien | 305
- 7.2 Basissounds | 306
- 7.3 Vocals | 306
- 7.4 Drums | 308
- 7.5 Gitarre | 310
- 7.6 Bass | 311
- 7.7 Keyboards | 312
- 7.8 Samples | 314
- 7.9 Studioeffekte | 315
- 7.10 Herausragende Sounds | 317
- 7.11 Vergleich mit dem Referenzmodell | 317
- 7.12 Prägende Sounds und Kultsounds | 319

8	Kultsounds	321
8.1	Double Tracking	321
8.1.1	Technischer Hintergrund	321
8.1.2	Beispiele und Analysen	324
8.1.3	Innovativer Einsatz von DT	324
8.1.4	Double Tracking in der Studiopraxis	325
8.2	Die <i>Stratocaster</i> -Gitarre	326
8.2.1	Musikalischer Einsatz und Grundsound	326
8.2.2	Beispiele markanter <i>Stratocaster</i> Anwendungen	327
8.2.3	Die <i>Stratocaster</i> im Produktionsumfeld – zentrale Akteure	328
8.2.4	Die Zukunft der <i>Stratocaster</i>	329
8.3	Das Synthesizer-Pad	330
8.3.1	Entstehung und Entwicklung	330
8.3.2	Pad Kategorien	331
8.3.3	Beispiele für Synthesizer Pad Anwendungen	331
8.3.4	Pad Sounds in der Anwendung	332
8.3.2	Sound Angebot	332
8.4	Der Synthesizer Bell Sound	333
8.4.1	Ursprung und musikalische Funktion	333
8.4.2	Klangerzeugung	334
8.4.3	Beispiele für Synthesizer Bells	335
8.4.4	Retro Bells	335
8.5	Der Scratch Sound	335
8.5.1	Entstehung	335
8.5.2	Turntablism und Scratching	336
8.5.3	Scratching in den Charts	336
8.5.4	The Art of Scratching	337
8.5.5	Virtual Scratching	338
8.5.6	Performance	338
8.6	Der Tape Slow-Down Effekt	339
8.6.1	Technische Mängel	339
8.6.2	Digitaler Tape Stop	340
8.6.3	Historische Beispiele	340
8.6.4	Tape Stop in den Charts – kreativer Einsatz?	341
8.6.5	Vom Glitch zum Artefakt	341
8.7	Der Stutter Effekt	342
8.7.1	Stottern – ‚Man-Made‘	342
8.7.2	Max Headroom	342
8.7.3	Slicing	343
8.7.4	Virtuelles Stottern in den Charts	344
8.7.5	Haltungen der Entwickler	344
8.8	Sidechain Compression	345
8.8.1	Ducking und Kompression	345
8.8.2	Komplexe Verkettungen	346
8.8.3	Produzenten und Sidechain Compression	346
8.8.4	Sidechain Compression in den Charts	347

- 8.8.5 Entwickler und automatisches Sidechaining | 348
- 8.9 Filtering | 349
 - 8.9.1 Filtering in der Audiotechnik | 350
 - 8.9.2 Filter in der Produktion | 350
 - 8.9.3 Filterästhetik in Beispielen | 351
- 8.10 Der männliche Falsett Gesang | 352
 - 8.10.1 Der ganz normale Fake | 352
 - 8.10.2 Protagonisten, Beeinflussungen und Spezifika | 354
 - 8.10.3 Gruppierungen des männlichen Falsettgesanges | 360
 - 8.10.4 Stellenwert des Falsettgesanges | 360
- 8.11 Der Hand Clap Sound | 360
 - 8.11.1 Ursprünge | 361
 - 8.11.2 Hand Claps | 362
 - 8.11.3 Clap Sounds in den Maschinen | 363
 - 8.11.4 Klangerzeugung | 364
 - 8.11.5 Weitere Anwendungen von elektronischen Clap Sounds | 365
 - 8.11.6 Claps in der Produktion | 366
- 8.12 Der Bass-Synthesizer | 367
 - 8.12.1 Der Bass-Synthesizer und sein Vorgänger | 367
 - 8.12.2 Die Konkurrenz zum E-Bass | 367
 - 8.12.3 Klangcharakteristik | 368
 - 8.12.4 Spielweise | 368
 - 8.12.5 Bass-Synthesizer Spieler und Beispiele | 368
 - 8.12.6 Eigene Erfahrungen mit dem Moog Modular | 370
 - 8.12.7 Spezielle Anwendungen | 371
- 8.13 Der DX 7 E-Piano Sound | 372
 - 8.13.1 Entstehung | 372
 - 8.13.2 Der DX 7 als prototypischer FM-Synthesizer | 373
 - 8.13.3 Klangerzeugung | 374
 - 8.13.4 Klangcharakteristik | 374
 - 8.13.5 Spielweise | 377
 - 8.13.6 Kategorisierung | 377
 - 8.13.7 Entwicklung und Wirkung | 377
 - 8.13.8 Das Abbild eines manipulierten Fender *Rhodes* | 380
 - 8.13.9 Die Netzwerkstruktur des DX 7 E-Pianos | 381
 - 8.13.10 Zukunft der DX 7 E-Pianos | 385
- 8.14 Das Orchestra Hit Sample | 386
 - 8.14.1 Häufigkeit | 386
 - 8.14.2 Entstehung | 387
 - 8.14.3 Entwicklung | 387
 - 8.14.4 Kategorisierung | 388
 - 8.14.5 Spielweise | 388
 - 8.14.6 Klangerzeugung | 388
 - 8.14.7 Klangcharakteristika | 389
 - 8.14.8 Populäre Anwender | 389
 - 8.14.9 Hörbeispiele | 391

8.14.10	Quellmaterial und Rezeption	392
8.15	<i>Auto-Tune</i>	393
8.15.1	Entstehung	393
8.15.2	Ähnliche Sounds: Voder, Sonovox, Vocoder, Talk Box	395
8.15.3	Kategorisierung	396
8.15.4	Anwendung	396
8.15.5	Klangerzeugung	396
8.15.6	Klangcharakter	396
8.15.7	Eigene Erfahrungen	397
8.15.8	Popularitätsentwicklung und Anwendungsbeispiele	399
8.15.9	Studios und Toningenieure	401
8.15.10	Die Ästhetik von <i>Auto-Tune</i>	401
8.15.11	<i>Auto-Tune</i> 2017	402
8.15.12	<i>Auto-Tune</i> im globalen Kontext und ästhetischen Diskurs	402

9 Schlussbetrachtung und Ausblick | 403

9.1	Zusammenfassung der Ergebnisse	403
9.2	Ausblick – Sound in der Zukunft	407

Bibliographie | 411

Internetquellen | 421

Abbildungsverzeichnis | 431

Tabellenverzeichnis | 435

Glossar | 437