

7.2 Blues Basic

Allgemeines über Blues

Der Begriff *Blues* existierte bereits, bevor sich eine traditionelle Gesangsform zum eigentlichen Musik-Stil entwickelte. Blues war ein Synonym für eine eher trübe Gemütslage, was auch heute noch verwendet wird. Mittlerweile steht Blues für drei verschiedene Umstände:

- die erwähnte eher trübe Gemütslage („*Every Monday morning, I have the Blues!*“)
- die literarische Form der Blues-Gesangstexte mit ihrer Herkunft im Call & Response-Prinzip von den versklavten Baumwoll-Arbeitern
- der Musikstil mit seiner spezifischen Form und Harmonik

Die TIA-Theory widmet sich ausschliesslich dem musikalischen Aspekt (Form, Harmonik). Wenn du mehr über den Blues wissen möchtest, dann findest du weitere interessante Informationen über die Entstehung, Song-Texte, wichtige Blues-Musiker etc. im Internet, zum Beispiel auf [Wikipedia](#).

Die Form

Der Ablauf eines Blues-Durchganges (Chorus) besteht im Normalfall aus 12 Takten, doch du wirst lernen, dass es Ausnahmen gibt.

Die Harmonik

Die harmonische Abfolge des Blues ist in ihrer Urform genormt, wobei diese im Laufe der Zeit durch Reharmonisierung (siehe [8.3 Reharmonisation](#)) verändert und erweitert wurde. Deshalb lernst du hier nebst der Urform des Blues auch Reharmonisationen davon kennen.

Die Urform des Blues besteht aus den Stufen der klassischen Kadenz I, IV und V Tonika, Subdominante und Dominante. Anders als in einem diatonischen System werden im Blues auf allen Dur-Stufen Dominant Chords gespielt, die jedoch durch Sechs-Chords ausgetauscht werden können.

Das Hauptmerkmal des Blues ist jedoch der zwingende Wechsel auf Stufe IV in Takt 5. Dabei können auch Vertreter der Stufe IV verwendet werden.

Die Urform

Die Urform des Blues enthält auf allen drei Stufen I, IV und V ausschliesslich Dominant Chords. Das Hauptmerkmal der Ur-Form ist die geringste mögliche Anzahl von Stufenwechslern.

Three musical staves illustrating the harmonic structure of the 12-bar blues in C major. Each staff has a speaker icon on the left. The first staff shows the I⁷ chord (C⁷) for the entire 12 bars. The second staff shows the IV⁷ chord (F⁷) for the first 9 bars and the I⁷ chord (C⁷) for the last 3 bars. The third staff shows the V⁷ chord (G⁷) for the first 9 bars and the I⁷ chord (C⁷) for the last 3 bars. The staves are labeled with their respective chord names and Roman numerals: I⁷, IV⁷, and V⁷.

In den nachfolgenden Varianten sind die Abweichungen von der Urform mit blau markiert.

Harmonische Varianten

Variante 1

Diese Variante wurde durch Stufe IV in Takt 10 ergänzt. Der Rest basiert auf der Ur-Form.

Three musical staves illustrating a variation of the 12-bar blues in C major. Each staff has a speaker icon on the left. The first staff shows the I⁷ chord (C⁷) for the entire 12 bars. The second staff shows the IV⁷ chord (F⁷) for the first 9 bars and the I⁷ chord (C⁷) for the last 3 bars. The third staff shows the V⁷ chord (G⁷) for the first 9 bars and the I⁷ chord (C⁷) for the last 3 bars. The chord F⁷ in the second staff and IV⁷ in the third staff are highlighted in blue. The staves are labeled with their respective chord names and Roman numerals: I⁷, IV⁷, and V⁷.

Variante 2

Zusätzlich zu der in Variante 1 ergänzten Stufe IV in Takt 10 wurde eine weitere Stufe IV in Takt 2 eingeschoben. Zudem ist in Takt 12 eine Stufe V als Dominante als Vorbereitung für Takt 1.

Musical notation for Variante 2, showing three staves of chords over 12 measures. The notation includes treble clefs and a speaker icon on the left. The chords are indicated by blue text above the staff and black text below the staff.

- Staff 1: C⁷ (I⁷), F⁷ (IV⁷), C⁷ (I⁷)
- Staff 2: F⁷ (IV⁷), C⁷ (I⁷)
- Staff 3: G⁷ (V⁷/I), F⁷ (IV⁷), C⁷ (I⁷), G⁷ (V⁷/I)

Variante 3

In dieser Variante wurden einige Dominant-Chords durch statisch klingende Sechs-Chords ersetzt. Der Unterschied ist sehr gut in Linie 1 hörbar: Drei Takte lang klingt die statische Stufe I⁶. Takt 4 wird mit dem Dominant-Chord zur spannenden Vorbereitung, die durch den Wechsel auf Stufe IV in Takt 5 aufgelöst wird.

Musical notation for Variante 3, showing three staves of chords over 12 measures. The notation includes treble clefs and a speaker icon on the left. The chords are indicated by blue text above the staff and black text below the staff.

- Staff 1: C⁶ (I⁶), C⁷ (I⁷)
- Staff 2: F⁶ (IV⁶), C⁶ (I⁶)
- Staff 3: G⁷ (V⁷/I), C⁶ (I⁶), G⁷ (V⁷/I)

Blues: Nicht 12-taktige Variante – Watermelon Man

Der Standard *Watermelon Man* (Herbie Hancock) beruht auf der Urform. Nach Takt 8 sind jedoch vier Takte mit den Stufen $V^7 IV^7 V^7 IV^7$ eingeschoben, wodurch der Song dadurch zu einem 16-taktigen Blues mutiert.

Dieser Standard wird üblicherweise in rockig-binärem Groove gespielt. Zwecks besserer Vergleichbarkeit haben wir den Rhythmus der vorherigen Beispiele übernommen.

The musical notation consists of four staves, each representing a 4-measure phrase. The notes are represented by diagonal slashes. Chord symbols are placed above or below the staves.

- Staff 1:** Treble clef, 4 measures. Chord symbols: C^7 (above), I^7 (below).
- Staff 2:** Treble clef, 4 measures. Chord symbols: F^7 (above), IV^7 (below) at measure 1; C^7 (above), I^7 (below) at measure 3. A '5' is written below the first measure.
- Staff 3:** Treble clef, 4 measures. Chord symbols: G^7 (above), V^7/I (below) at measure 1; F^7 (above), IV^7 (below) at measure 2; G^7 (above), V^7/I (below) at measure 3; F^7 (above), IV^7 (below) at measure 4. A '9' is written below the first measure.
- Staff 4:** Treble clef, 4 measures. Chord symbols: G^7 (above), V^7/I (below) at measure 1; F^7 (above), IV^7 (below) at measure 2; C^7 (above), I^7 (below) at measure 3. A '13' is written below the first measure.

