

Inhalt

Einleitung	9
------------------	---

I.

black talk – black sign – black music:

Hip Hop als Produkt kulturellen und kommunikativen
Handelns in einer *oral culture*-geprägten Gesellschaft

A. <i>black talk</i>	19
1. Entwicklung und soziale Funktion des <i>Black American English</i> (BAE) ..	21
2. <i>Signifyin'</i> und <i>verbal duelling</i> : Ursprung, Geschichte und Theorie einer kommunikativen Praxis	23
3. <i>Signifyin'</i> und <i>verbal duelling</i> : metaphorische Sprache und strate- gisches Sprechen innerhalb der afroamerikanischen Kultur	33
3.1 Gospel	34
3.2 Blues	34
3.3 Jazz (Poetry)	37
3.4 Disco/House	40
4. <i>Signifyin'</i> und <i>verbal duelling</i> : Hip Hop im Kontext „schwarzen“ Sprechens und soziokultureller Entstehungsbedingungen	43
4.1 „ <i>Grace under pressure!</i> “: soziokulturelle und sozial- psychologische Aspekte und deren Auswirkung auf die Entwicklung des Hip Hops	44
4.2 Der Einfluss des <i>verbal duellings</i> auf die stilistische Entwicklung des Raps	48
4.3 Die Entwicklung von <i>verbal duelling</i> -Formen im Hip Hop	52
4.4 Rhetorische Strategien des <i>Signifyin's</i> im Hip Hop: <i>flippin' the script</i>	55

5.	<i>Signifyin'</i> und <i>verbal duelling</i> : von der Figur des <i>Staggerlees</i> zum Gangsta-Rapper. Zur Geschichte und Bedeutung des <i>bad mans/contest mans</i>	62
5.1	Geschichte und Entwicklung des <i>bad mans/contest mans</i>	63
5.2	Der <i>bad man/contest man</i> in der afroamerikanischen Kultur	65
B.	Zur Wirkung von Stereotypen: ein kommentierender Exkurs zu Rassismus, schwarzem Widerstand und Misogynie am Beispiel des <i>bad mans/contest mans</i>	73
1.	Afroamerikanische Stereotype.	73
1.1	Geschichte und Entwicklung	74
1.2	Macht und Repräsentation	78
1.3	Zirkuläre Machtbeziehungen	81
2.	" <i>Know What I Mean?</i> " – zur politischen und gesellschaftlichen Bedeutsamkeit des Hip Hops.	86
2.1	<i>Pro</i> : Hip Hop als Ausdruck widerständigen Handelns	86
2.2	<i>Kontra</i> : Hip Hop als Ausdruck von Phallozentrismus, Misogynie und schwarzem Nationalismus	91
2.3	<i>Pro black</i> : über die Schwierigkeiten einer (immanenten) Kritik an den schwarzen Verhältnissen im Allgemeinen und an Hip Hop im Besonderen.	98
3.	<i>Schwarze Musik und weißer Hörer</i> : Arbeiten über afroamerikanische Musik	101
C.	<i>black sign</i>	105
1.	<i>Signifyin'</i> und <i>verbal duelling</i> : visuelle und körperlich-gestische Strategien anhand von drei ausgewählten Beispielen: Malcom X, Minstrelshows und House	105
1.1	Visuelle Selbstdarstellungs- und Selbstbehauptungstechniken: Malcom X	105
1.2	<i>Double talk</i> und versteckte Kritik: die Minstrelshows.	107
1.3	<i>Playin' the dozens</i> als Tanz: House	108
2.	Visuelle und körperlich-gestische Strategien im Hip Hop	109
2.1	<i>Visual duelling</i> : Writing (Graffiti)	109
2.2	<i>Style as confrontation</i> : B-Boying (Breakdance).	115
2.3	<i>Visual Signifyin'</i> im Rap-Kontext	121

D. <i>black music</i>	126
1. <i>Signifyin'</i> und <i>verbal duelling</i> in der afroamerikanischen Musik	126
1.1 Form, Funktion und Bedeutung der Musik in Afrika	128
1.2 "Transplanted transatlantic" – zur Entwicklung der afroamerikanischen Musik	132
1.3 Musikalisches <i>Signifyin'</i> : <i>Call-Response</i>	134
1.4 Sozialpsychologische Dimension und gesellschaftliche Bedeutung der afroamerikanischen Musik(Kultur)	148
1.4.1 Afroamerikanische Musik als Grundlage für die Ausbildung eines politischen Bewusstseins, dargestellt am Beispiel des Gospels	148
1.4.2 Musikalisch-rhythmisches Handeln als Ausgangspunkt für die Gestaltung und Verarbeitung gesellschaftlicher Prozesse	151
1.4.3 <i>Signifyin' Monkey (Call-Response)</i> als strukturierende Figur afroamerikanischer Historizität und kultureller Identität	154
2. Musikalisches <i>Signifyin' (Call-Response)</i> im Hip Hop	157
2.1 "The Beat Don't Stop..." – die musikalischen Techniken des Hip Hops I: Breakbeating, Mixing, Scratching	158
2.2 <i>Call-Response</i> als Strukturbildner der musikalischen Techniken und Soundvorstellungen im Hip Hop	163
2.3 "This Is A Journey Into Sound..." – die musikalischen Techniken des Hip Hops II: Looping & Sampling	168
2.4 <i>Digging in the crates</i> – die Konstruktion von Gemeinschaft durch DJing und Producing	172
2.5 Breakbeats, Scratches & Samples – die Konstruktion von Gemeinschaft durch Sound und rhythmisches Handeln	173

II.

Work It

1. <i>Work It</i> – der Rap	185
1.1 Parental Advisory: die <i>lyrics</i> der Album- und der Videoversion	186
1.2 Die Verwendung des <i>Black American English</i> (BAE) und des <i>Standard American English</i> (SAE) in <i>Work It</i>	189
1.3 Referenzen und metaphorische Sprache in <i>Work It</i>	191

1.4	<i>Signifyin' & verbal duelling</i> in <i>Work It</i>	195
1.4.1	<i>Female Role Models</i> im Hip Hop	195
1.4.2	Die <i>Playerette</i> Missy Elliott	198
1.5	Der Rapstil Missy Elliotts	203
1.6	<i>Sound & Representing</i> : die Stimme Missy Elliotts	205
1.7	<i>Signifyin' Elliott</i> – eine Zusammenfassung	214
2.	<i>Work It</i> – der Track	217
2.1	Notation in der Popmusik	218
2.1.1	Drum-Notation	221
2.1.2	Perkussion-Notation (für Drumcomputer Roland CR 78 etc.)	221
2.1.3	Delay-Notation (<i>tap delay</i>) / Delayverlauf	221
2.1.4	Turntable-Notation	222
2.1.5	Einführung in die Übersichtstabellen	230
2.2	Das Material: Samples, Sounds & Breakbeats	231
2.3	Die Studioproduktion: Live-Recording & Live-Mixing	248
2.4	Die Gestaltung musikalischer Elemente und ihre Verortung in der Hip Hop-Tradition	250
2.5	Die musikalische Realität von <i>Work It</i> : zur Komposition	252
2.6	<i>Represent what?</i> – die Referenzen der benutzten Samples	258
2.6.1	<i>Request Line</i> & Slick Rick	258
2.6.2	Blondies <i>Heart of Glass</i>	262
2.6.3	Run-D.M.C.s <i>Peter Piper</i>	264
2.6.4	Die Old School-Scratches in <i>Peter Piper</i>	269
2.7	“ <i>Back in the days!</i> ” – zur Bedeutung der Musik bei <i>Work It</i>	271
3.	<i>Work It</i> – der Clip	281
3.1	Struktur und Aufbau des Videoclips <i>Work It</i>	286
3.2	Die Darstellung der Text-/Musik-/Bild-Bezüge in <i>Work It</i> mittels einer audiovisuellen Partitur	289
3.3	Die dreizehn Bilder von <i>Work It</i> und deren Referenzen	292
3.4	Horizontale Narrative am Beispiel des Tanzes	322

III.

Zusammenfassung und Schlusswort: <i>13 samples, 13 pictures & a voice</i>	331
Danksagung	336

Inhalt

IV.

Materialien

1. Tabelle: Übersicht <i>Signifyin'</i> und <i>verbal duelling</i>	7
2. Der <i>Take Me To The Mardi Grass</i> -Breakbeat	13
2.1. Der Gebrauch des <i>Take Me To The Mardi Grass</i> -Breakbeats in Hip Hop- und R&B-Tracks (Auswahl)	13
2.2. Notenbeispiel: <i>Take Me To The Mardi Grass</i> -Breakbeat (Ausschnitt) ..	14
3. <i>Work It</i>	15
3.1. <i>Work It</i> – der Songtext	15
3.2. Die <i>Interludes</i> des Albums <i>Under Construction</i>	20
3.3. Notenbeispiel: Delayschichtungen in <i>Work It</i>	22
3.4. Tabelle: <i>Work It</i> – Ablauf	23
3.5. Tabelle: <i>Work It</i> – Chronologie der Samples	23
3.6. Tabelle: <i>Work It</i> – Die Quellen der Samples, Sounds & Breakbeats ..	25
3.7. <i>Work It</i> (Partitur)	28
3.8. Tabelle: die 13 Bilder in <i>Work It</i>	56
3.9. Tabelle: die 13 Bilder und deren Szenen in <i>Work It</i>	56
3.10. Tabelle: Chronologie der Szenen/Bilder und die wichtigsten Bildinhalte in <i>Work It</i>	57
3.11. Audiovisuelle Partitur <i>Work It</i> (Vertikalmontage)	62
4. <i>Peter Piper</i>	117
4.1. Tabelle: Text & Referenz in <i>Peter Piper</i> (1986) von Run-D.M.C.	117
4.2. Tabelle: <i>Peter Piper</i> – Ablauf	120
4.3. Tabelle: <i>Peter Piper</i> – Chronologie der Scratches & Breakbeats	120
4.4. Notenbeispiel: Run-D.M.C. <i>Peter Piper</i> (Takte 54-69)	123
5. Notationssysteme	125
5.1. Drum-Notation	125
5.2. Perkussion-Notation (für Drumcomputer Roland CR 78 etc.)	125
5.3. Delay-Notation (<i>tap delay</i>)	125
5.4. Scratch-Notation	126

6.	Die Entwicklung und Techniken des DJing	133
6.1.	Beat Mixing, Plattenmischen	133
6.2.	Scratches	133
6.3.	Breakbeating, Trick Mixing / Beat Juggling u. a.	138
6.4.	Kombinationen und Effekte	140
7.	Glossar	145
7.1.	Hip Hop	145
7.2.	Film	155
8.	Quellen	159
8.1.	Musik	159
8.2.	Film	166
8.3.	Literatur	168
8.4.	Internet	200