

“SoundCloud Sound”: een nieuwe analysemethode voor moderne hip hop

Tristan Goddijn, 5717876
Eindwerkstuk BA Muziekwetenschap, MU3V14004
2018-2019, Blok 4
Universiteit Utrecht
Sara Lambrecht

Abstract:

In deze paper ontwikkel ik een methode voor de muzikale analyse van hip hop. Hoewel hip hop wereldwijd het meest beluisterde muziekgenre is, is het genre onderbelicht in het academisch circuit, met name wat betreft muzikale analyse. Waar auteurs als Krims en Adams ingaan op *old skool* hip hop, blijft moderne hip hop achter. Aan de hand van bestaande methoden uit de populaire muziek, hip hop en eigen input creëer ik een analysemethode die aansluit bij moderne hip hop en inzicht geeft in complete nummers. De analysemethode richt zich op de vorm, de tekst, de melodie, het ritme en de beat. Dit zijn alle lagen van een nummer, die per frase beschouwd kunnen worden. Om de methode te testen heb ik twee nummers gekozen uit het subgenre *SoundCloud rap* en een 'regulier' hip hopnummer. De analyse geeft een beeld van de nummers en opent een nieuw academisch veld, waar veel vervolgonderzoek in gedaan kan worden.

Inhoud

Introductie.....	4
Methode.....	8
A: Vorm-analyse.....	10
B: Tekstanalyse	10
C: Melodie-analyse.....	10
D: Ritme-analyse.....	11
E: Beat-analyse	11
Analyse.....	12
A: Vorm-analyse:.....	13
B: Tekst-analyse	14
C: Melodie-analyse.....	15
D: Ritme-analyse.....	15
E: Beat-analyse	16
Conclusie	18
Bijlages	19
1. XXXTENTACION- SAD!.....	19
2. Drake- God's Plan.....	22
3. JUICE WRLD- Lucid Dreams.....	25
Bibliografie	28

Introductie

Hip hop is in de afgelopen jaren wereldwijd uitgegroeid tot een van de populairste genres. Zo schrijft Billboard dat in 2017 24,5% van de gehele muziekconsumptie in de VS R&B en hip hop was, en dit percentage is in 2018 zelfs verder gegroeid.¹² Hip hop komt dan ook steeds vaker terug in de *mainstream* hitlijsten. Ondanks het feit dat hip hop wereldwijd tot het populairste genre is uitgegroeid qua luistercijfers, blijft het genre onderbelicht in het academisch circuit. Met name de muzikale analyse van het genre wordt, mijns inziens, te weinig behandeld. Teksten over hip hop dragen daarentegen regelmatig onderwerpen als etniciteit en *gender* en de representatie van deze. Een analysemethode voor moderne nummers binnen het genre ontbreekt echter.³

Musicologen als Krims en Adams hebben muzikale analyses uitgevoerd, maar deze focussen zich op *old skool* hip hop in plaats van moderne.⁴⁵ Zo gaat Krims in op de manier waarop de identiteit van Ice Cube in zijn *flow* en liedteksten naar voren komt.⁶ Er zijn echter geen studies die zich puur focussen op een muzikale analyse van hip hop, en hoe deze het beste vormgegeven kan worden. Met de huidige populariteit van hip hop is het van belang dat er een analysemethode bestaat die een volledig nummer kan analyseren in plaats van slechts één aspect, zoals *flow*. In deze thesis creëer ik een analysemethode aan de hand van bestaande analysemethoden voor hip hop, bestaande methoden voor populaire- en kunstmuziek en mijn eigen input. Vervolgens zal ik deze methode testen aan de hand van een casestudie van een nummer binnen de moderne hip hop.

Met de groeiende populariteit ontstaan steeds meer verschillende subgenres binnen de hip hop, een hiervan is *SoundCloud rap*. Dit subgenre is in de jaren '10 van de eenentwintigste eeuw ontstaan op het gelijknamige online muziekplatform, en wordt

¹ Keith Caulfield, "US Music Consumption up 12,5% in 2017, R&B/Hip-hop Year's Most Popular Genre", *Billboard* (Januari 2018).

² R&B en hip hop delen een hitlijst op Billboard sinds 1999. Muzikaal gezien lijken de genres tegenwoordig op elkaar. Het grootste verschil zit in het gebruik van rap bij hip hop en zang bij R&B.

³ Als ik het over hip hop heb focus ik mij volledig op de muziek, en niet op de culturele achtergrond zoals het gebruik van graffiti en breakdans, die traditiegetrouw bij hip hop cultuur horen.

⁴ Naar *old skool* hip hop wordt vaak gerefereerd als de eerste hip hop sinds het ontstaan (eind jaren '70). De term wordt echter ook gebruikt voor hip hop die eenzelfde muzikale stijl heeft als de hip hop uit de beginjaren. Op deze manier gebruik ik de term ook.

⁵ Er is geen duidelijke grens die het verschil duidt tussen *old skool* en moderne hip hop. Dit verschil zit grotendeels in het geluid van de muziek, waar in het eerste decennia van de eenentwintigste eeuw veel verandering in is gekomen. Om deze reden leg ik de grens tussen *old skool* en modern niet op een jaartal, maar het verschil in sound, waar ik in deze thesis niet verder op inga.

⁶ Adam Krims, *Rap Music and The Poetics of Identity* (Cambridge: Cambridge University Press, 2000), 17-25.

geografisch toegeschreven aan Florida.⁷ Op SoundCloud kunnen musici, amateurs en professionals, nummers plaatsen die gratis te beluisteren zijn. SoundCloud biedt gratis toegang tot een nieuw publiek aan artiesten, waar de populariteit van het platform een gevolg van is. De term SoundCloud rap wordt toegeschreven aan artiesten met een coherente stijl in muziek, teksten en uiterlijk vertoon, waar ik in dit paper niet verder over zal uitweiden.⁸ Uit de hoek van de SoundCloud rap komen steeds meer nummers in de mainstream hip hop-lijsten terecht, waarmee het sub-genre aantoonbaar populair is.⁹ Vanwege deze toenemende populariteit heb ik een Soundcloud rapnummer als specifieke case studie gekozen, die ik later meer zal toelichten. Daarnaast heb ik nog één SoundCloud rapnummer en één ‘niet SoundCloud’ nummer geanalyseerd.¹⁰ De specifieke casestudie gebruik ik om de methode te visualiseren en een beeld van het nummer te schetsen. De andere twee nummers dienen als vergelijkingsmateriaal, om te beoordelen of de methode geschikt is voor verschillende nummers. Mocht de methode effectief blijken kan deze ook gebruikt worden om een muzikaal verschil tussen subgenres aan te duiden.

Theoretisch kader

Hoewel er veel academisch werk is geschreven over hip hop, is er een gebrek aan literatuur over de muzikale analyse van het genre. Over zowel kunstmuziek als populaire muziek is veel muzikaal analytische literatuur geschreven, en er zijn voor beide stromingen breed gedragen analysemethoden ontwikkeld. Al deze methoden hebben echter tekortkomingen voor het genre hip hop, waardoor ze niet volledig toepasbaar zijn: slechts losse elementen van de meeste analyses kunnen toegepast worden. Ook is er een aantal analysemethoden voor hip hop ontwikkeld, die toepasbaar zijn bij het analyseren van een nummer. Het probleem van deze methoden is echter dat ze te specifiek zijn: ze focussen volledig op één aspect van een nummer. Hierdoor kan er geen concreet beeld van het gehele nummer worden geschetst.

⁷ De meeste artiesten die op het platform zijn doorgebroken komen uit deze Amerikaanse staat. Denk aan Lil Pump, XXXTENTACION en Ski Mask The Slump God.

⁸ Alphonse Pierre, “How Rap’s Soundcloud Generation Changed the Music Business Forever”, *Pitchfork Online* (februari 2019).

⁹ In de Billboard Hot 100 R&B/hiphop van 2018 staan 31 nummers die als Soundcloud rap gedefinieerd kunnen worden.

¹⁰ Ik beschouw een nummer als SoundCloud rap als het nummer gratis te beluisteren is op het platform. Is het tegen betaling te beluisteren, dan is het geen SoundCloud rap.

Kyle Adams heeft meerdere analyses gehouden binnen de hip hop, waarin hij zich focust op de flow.¹¹ In het artikel 'On the Metrical Techniques of Flow in Rap Music' onderscheidt Adams drie verschillende soorten flow: 'sung-flow', 'percussion-effusive flow' en 'speche-effusive flow'.¹² Met zijn werk over flow bouwt hij verder op een basis die is gelegd door Adam Krims in het boek *Rap Music and the Poetics of Identity*.¹³ In dit boek stelt Krims dat er een tekort is aan muzikale analyse binnen de populaire muziek, waarna hij een *close reading* doet van het nummer 'The Nigga Ya Love to Hate' van Ice Cube. In de analyse gaat hij in op het ritme van de tekst en stelt hij dat hierin de identiteit van Ice Cube naar voren komt. Hoewel Adams en Krims een basis leggen voor een tekstueel deel van hip hop analyse (de flow), schieten ze tekort voor wat betreft de rest van de muziek. De nadruk ligt op een specifiek onderdeel, in plaats van een poging te doen alle aspecten van het nummer te analyseren. Hierin gaan ze bijvoorbeeld voorbij aan het instrumentale onderdeel van hip hop. Auteurs die uitgebreid ingaan op de beats in de hip hop zijn Joseph G. Schloss en Jeff Chang in het boek *Art of Sampling: Making Beats*.¹⁴ Zij beschrijven hoe beats in de hip hop worden opgebouwd, met een focus op het gebruik van *samples*. Interessant is hoe de focus bij deze auteurs ligt op de producent, in plaats van op de rapper zelf. Ze gaan echter voorbij aan het feit dat hip hop een genre is waarin een bepaalde betekenis wordt gecommuniceerd, zoals Krims schrijft.¹⁵

Naast analysemethoden voor hip hop zijn er uiteraard ook methoden voor andere genres binnen de populaire muziek en kunstmuziek. Allan F. Moore schrijft over het verschil in aantal analyses tussen de twee stromingen in zijn boek *Analyzing Popular Music*.¹⁶ Moore vindt dat wanneer men over populaire muziek schrijft dit vaak samengaat met een sociologische studie, dit in tegenstelling tot Westerse kunstmuziek waar uitsluitend de muziek wordt bestudeerd. In het artikel 'Analyzing Rock: Means and Ends' gaat Moore dieper in op de analyse van populaire muziek, en stelt hij dat bij het analyseren van een

¹¹ Flow is een onderdeel van rappen; het betreft welke woorden en lettergrepen in welk ritme te horen zijn. Ook wel 'rhyme and rythm' genoemd.

¹² Kyle Adams, "On the Metrical Techniques of Flow in Rap Music", *MTO: a Journal of the Society for Music Theory*, nr. 15 (oktober 2009): 1-5.

¹³ Adam Krims, *Rap Music and The Poetics of Identity* (Cambridge: Cambridge University Press, 2000), 17-25.

¹⁴ Joseph Glenn en Jeff Chang, *Art of Sampling: Making Beats* (Washington: University of Washington Press, 2000).

¹⁵ Krims, *Rap music*, 40.

¹⁶ Allan F. Moore, *Analyzing Popular Music* (Cambridge: Cambridge University Press, 2003), 5-24.

popnummer eerst een *'series of norms'* van de betreffende stijl moet worden vastgesteld.¹⁷

Dit betekent dat er voor verschillende genres binnen de populaire muziek verschillende normen zijn, waaraan je de nummers bij analyse kan spiegelen. Moore doet dit zelf door met name naar de instrumentatie en harmonisatie van rock nummers te kijken. Richard Middleton gebruikt een soortgelijke analysemethode als Moore, en stelt dat men bij de analyse naar *'musical gestures'* moet kijken.¹⁸ Hieronder verstaat hij frasen in een popnummer, die vaak een vraag-antwoord structuur hebben. Binnen deze gestures kijkt Middleton naar vijf muzikale lagen:

1. De *groove*
2. De akkoordprogressie
3. De combinatie van vraag-antwoord structuren
4. 'Micro-gestures': details in de muziek
5. De textuur

Door deze vijf punten per gesture in acht te nemen, kan men een heel nummer analyseren. Philip Tagg leent daarentegen elementen uit de analysemethode van klassieke muziek en beargumenteert dat deze ook op populaire muziek toepasbaar zijn.¹⁹ Hierin onderscheidt Tagg een zevental analysepunten:

1. *Aspects of time*
2. *Melodic aspects*
3. *Orchestration aspects*
4. *Dynamic aspects*
5. *Acoustical aspects*
6. *Aspects of tonality and structure*
7. *Electromusical and mechanical aspects*

¹⁷ Allan F. Moore, *Analyzing Rock: Means and Ends* (Cambridge: Cambridge University Press), 2.

¹⁸ Richard Middleton, *Popular Music Analysis and Musicology: Bridging The Gap* (Cambridge: Cambridge University Press, 1993), 3-7.

¹⁹ Philip Tagg, *Analyzing Popular Music: Theory, Method and Practice* (Cambridge: Cambridge University Press, 1982), 2-13.

In de volgende sectie wordt onderzocht welke onderdelen van de analysemethodes gebruikt kunnen worden voor een analyse van moderne hip hop. Bepaalde aspecten zijn niet toepasbaar op het genre, terwijl andere elementen ontbreken in de bestaande methoden. Ik focus mij bij het creëren van de onderzoeksmethode enkel op de muzikale kenmerken, en laat aspecten als genrestudie, sociologie en performancestudie buiten beschouwing.²⁰

Methode

Bovenstaande artikelen geven een goede basis voor een muzikale analysemethode voor moderne hip hop. Toch heeft iedere losse methode enkele tekortkomingen, of juist elementen die onbruikbaar zijn voor een analyse van hip hop. Zo is de methode van Adams bruikbaar, gezien de specifieke inzichten die deze methode geeft in de analyse van flow. Bij deze methode creëert hij een tabel waarin de flow over tweeëndertigste noten wordt uitgewerkt.²¹ Een dergelijke tabel gebruik ik zelf ook in de analysemethode, aangezien het systematisch inzicht geeft in een belangrijk element van hip hop. Toch schiet zijn methode naar mijn mening tekort, gezien de beperkte informatie over het nummer die de methode verschaft. Door een tabel met flow te maken kun je het ritme van de tekst en de *delivery* goed begrijpen, maar hip hop kent meer elementen dan enkel flow.²² In aanvulling hierop kan de theorie van Krims interessant zijn, doordat hij stelt dat de identiteit van een artiest in de flow naar voren komt.²³ Hoewel Krims een interessant punt maakt, neem ik het niet mee in mijn analysemethode. Deze theorie gaat teveel in op niet-muzikale kenmerken, die ik in mijn methode buiten beschouwing wil laten. Hip hop is mede door de oorsprong en het gebruik van rap een tekstueel genre, waarin veel betekenis in de woorden wordt gelegd.²⁴ Een korte analyse van de inhoud van de tekst is dus van belang, om meer inzicht te creëren in het nummer.

Naast de theorie van Adams kan ook de theorie van Schloss en Chang worden

²⁰ Op basis van kenmerken als genrestudie, sociologie en performance studie zouden andere aspecten aan een muzikale analyse moeten worden toegevoegd. Denk aan demografie van de musici, ontstaan van het genre en hoe de muziek live wordt gebracht.

²¹ Kyle Adams, "On the Metrical Techniques of Flow in Rap Music", *MTO: a Journal of the Society for Music Theory*, nr. 15 (oktober 2009): 3-7.

²² Delivery is in tegenstelling tot flow (wat het ritme van de tekst betreft) de mate van accenten die worden gelegd. Hoe spreekt de rapper de woorden uit en welke lettergrepen krijgen meer nadruk dan de andere?

²³ Adam Krims, *Rap Music and The Poetics of Identity* (Cambridge: Cambridge University Press, 2000), 15-20.

²⁴ Michael Newman, "Rap as Literacy: a Genre Analysis of Hip-Hop Cyphers" in *Text and Talk* red. Srikant Sarangi (Berlijn: Walter de Gruyter, 2005), 399-436.

toegepast in een analyse van een hip hop-nummer, doordat deze inzicht geeft in de opbouw van beats in het nummer.²⁵ Specifiek wil ik ingaan op het gebruik van samples binnen de hip hop, wat de twee auteurs zelfs ‘de basis van hip hop-beats’ noemen.²⁶ Naast elementen uit de hip hop-theorie wil ik ook elementen lenen uit de standaard analyses voor populaire muziek. Philip Tagg en Richard Middleton noemen allebei interessante elementen en hebben uitgewerkte methodes. De musical gestures waar Middleton het over heeft zijn goed toepasbaar bij een analyse van hip hop.²⁷ Op deze manier kunnen per musical gesture de verschillende lagen geanalyseerd worden om zo inzicht te krijgen in het verloop van een nummer. Mijn methode volgt een soortgelijke benadering.

Veel punten uit de analysemethode voor klassieke muziek zijn minder interessant voor een analyse van hip hop. Van de punten die Philip Tagg noemt zijn vooral de ‘aspects of time’ en de ‘electromusical aspects’ interessant: dit betreft namelijk het ritme en de sound die bij productie wordt toegevoegd.²⁸ Ook elementen als melodie en textuur (wat aansluit bij de lagen die Middleton noemt) kunnen worden toegepast op hip hop, maar dit zal per nummer interessanter of minder interessant zijn.²⁹ Waar in klassieke muziek veel aandacht gaat naar de harmonie, is dat minder relevant in de hip hop.³⁰ Daarom hoeft dit onderdeel niet opgenomen te worden in een analysemethode.

Bovenstaande waardevolle elementen heb ik samengebracht in een nieuwe analysemethode. Deze focust zich eerst op een analyse van het geheel en daarna op specifieke onderdelen. Het idee is om per musical gesture naar de verschillende lagen te kijken, die vanaf punt ‘B’ worden benoemd.

²⁵ Joseph G. Schloss en Jeff Chang, *Art of Sampling: Making Beats* (Washington: University of Washington Press, 2000).

²⁶ Schloss en Chang, *Art of Sampling*, 105.

²⁷ Richard Middleton, *Popular Music Analysis and Musicology: Bridging The Gap* (Cambridge: Cambridge University Press, 1993), 4.

²⁸ Philip Tagg, , *Analyzing Popular Music: Theory, Method and Practice* (Cambridge: Cambridge University Press, 1982), 13-14.

²⁹ Met name het gebruik van melodie binnen de hip hop wisselt erg per artiest. Er zijn rappers die er hun stijl van maken om zo monotoon mogelijk te rappen, bijvoorbeeld 21Savage, terwijl andere rappers spelen met de toonhoogte. Afhankelijk van de stijl van de rapper is dit een interessanter of minder interessant element.

³⁰ Ethan Hein, “Why Hip-Hop is Interesting” in *The Ethan Hein Blog* (Augustus 2016), 1-3.

A: Vorm-analyse

Hip hop-nummers kunnen erg wisselen van lengte en vorm. Daarom is het van belang eerst overzicht te hebben van het verloop van het nummer. Bij de vorm kijk ik vooral naar de verdeling tussen refrein en coupletten, zoals de gebruikelijke onderverdeling in populaire muziekgenres is. De vorm-analyse geeft een idee van het verloop van het nummer en kan ook inzicht geven in wat de belangrijke onderdelen zijn. Zo komen refreinen soms dusdanig vaak voor dat deze het belangrijkste onderdeel van het nummer vormen. Walter Everett stelt dan ook dat het refrein het grootste deel van het narratief van een nummer draagt.³¹ Het voornaamste doel van de vorm-analyse is om de grote lijnen van het nummer te schetsen, wat in bestaande methoden ontbreekt.

B: Tekstanalyse

Een tekstuele analyse, waarin je wegblijft van een eventuele semantische en sociologische analyse, is een belangrijk onderdeel van een muzikale analyse.³² De woorden kunnen namelijk betekenis geven aan de muziek en omgekeerd, zoals ook bij het klassieke Lied het geval is.³³ Hoe de tekstuele inhoud past bij de identiteit van de artiest is echter een onderwerp voor de sociologische studie van muziek. Naast de tekstuele inhoud vind ik de analyse van flow, zoals Adams heeft laten zien, relevant voor een hip hop analyse.³⁴ Dit zorgt voor een tweedeling in de tekstanalyse, namelijk:

B.1: Inhoud van de tekst.

B.2: Flow van de tekst. Hier stel ik een tabel op gelijk aan die van Kyle Adams en aan de hand daarvan kijk ik wat voor soort flow de artiest gebruikt.³⁵

C: Melodie-analyse

In de analysemethode van klassieke muziek ligt veel nadruk op harmonie en melodie. Hoewel dit bij hip hop niet nodig is kan de analyse van melodie wel interessant zijn. Ethan Hein schrijft dat rappers melodie veelal gebruiken om extra aandacht voor bepaalde

³¹ Walter Everett, "The Representation of Meaning in Post-millennial rock" in *Black Box Pop: Analysen populärer Musik* red. Dietrich Helms, Thomas Phelps (Bielefeld: Transcript Verlag, 2012), 149-166.

³² Brian Cullen, "Music and Song in Discussion", *The Internet TESL Journal*, nr 10 (oktober 1998).

³³ Lawrence Kramer, *Song Revisited: Poetry, Music, Meaning* (Leiden, Boston: Brill Academic Publishers, 2017), 3-5.

³⁴ Kyle Adams, "Musical Analysis of Hip Hop" in *Cambridge Companion to Hip Hop* red. Justin A. Williams (Bristol: Cambridge university Press, 2015), 1-14.

³⁵ Kyle Adams, "On the Metrical Techniques of Flow in Rap Music", *MTO: a Journal of the Society for Music Theory*, nr. 15 (oktober 2009): 3-7.

woorden of lettergrepen te krijgen.³⁶ Uiteraard zit er een verschil in melodie in de zang (of rap in hip hop) en instrumentale melodie. Dit varieert echter per nummer: het ene nummer zal een uitgebreidere melodie hebben in de beat, al dan niet gesampled, en het andere nummer in de zang.

D: Ritme-analyse

Ritme is een belangrijk element in hip hop, mede door de grote aanwezigheid van percussie. De fundering van hip hop nummers bestond aanvankelijk vaak uit de drum- en baspatronen van bestaande funk- of disconummers zoals 'Funky Drummer' van James Brown.³⁷ De bestaande analysemethoden schenken wel aandacht aan het ritme van de flow, maar niet aan het onderliggende ritme. In dit deel van de analyse kijk ik vooral naar de 'algemeenheden' van het ritme, zoals tempo en maatsoort. De instrumentatie (in de beat) behandel ik daarentegen in de volgende sectie.

E: Beat-analyse

Onder 'de beat' vallen alle non-vocale elementen in een hip hop nummer. Dit betekent dus zowel de drum, als eventuele melodie-instrumenten, als samples en effecten. Schloss en Chang stellen dat de beat zowel horizontaal als verticaal beschouwd moet worden.³⁸ Dit ligt in lijn met de manier hoe ik voorstel hip hop-nummers te analyseren: per frase (horizontaal) alle lagen (verticaal) afzonderlijk analyseren. Schloss en Chang focussen zich met name op *sample-based hip hop*, terwijl het gebruik van samples in moderne hip hop afneemt wegens toegenomen kosten.³⁹ Voor beats die volledig worden gecreëerd door de producer is het uitvoerig analyseren van samples minder interessant. In dit geval moet er een breder scala aan elementen uit de beat worden behandeld:

E.1: Melodie-instrumenten. De melodie in de beat staat los van de percussie en dient een aparte analyse te hebben. Zo kan de melodie een sample zijn, een ander patroon volgen dan de percussie, of overlopen in de melodie van de zang.⁴⁰

³⁶ Ethan Hein, "Visualizing Hip Hop Melodies" in *The Ethan Hein Blog* (Augustus, 2016), 1-5.

³⁷ Iskander Rhys Davis, *A Rhythmic Analysis of Rap- What Can we Learn From 'Flow'?* (Canterbury: University of Canterbury, 2017), 1-10.

³⁸ Joseph G. Schloss en Jeff Chang, *Art of Sampling: Making Beats* (Washington: University of Washington Press, 2000), 143.

³⁹ Scott McCormick, "The Evolving Art of Sampling in Hip Hop", in *Disc Makers Blog* (September 2018), Geraadpleegd op <https://blog.discmakers.com/2018/09/the-evolving-art-of-sampling/>.

⁴⁰ Schloss, Chang, *Art of Sampling*, 140-150.

E.2: Percussie. De percussie is het belangrijkste onderdeel van de beat, aangezien dit de groove creëert waar de rapper zijn flow ritmisch in moet passen.⁴¹ De voornaamste elementen in de percussie zijn de bas en de *hi-hat*, die in moderne hip hop een belangrijke rol hebben.⁴² Met name de maataccenten in de percussie creëren een gevoel van groove.

E.3: Samples. Deze waren oorspronkelijk de basis van de beat.⁴³ Het gebruik van complete nummers als sample komt echter steeds minder voor. In moderne hip hop worden regelmatig andere geluiden gesampled, waar melodieën of effecten mee gecreëerd worden. Voorbeelden hiervan zijn onder andere *Minecraft*-geluiden in 'XO TOUR LIF3' van Lil Uzi Vert, de intro van *Spongebob* in 'Ignorant' van Lil Pump en *Iphone*-geluiden in 'Praise The Lord' van A\$AP Rocky.⁴⁴ In deze gevallen worden 'non-muzikale' geluiden gesampled en verwerkt in een melodie, wat in de analyse dus ook in beschouwing moet worden genomen.

De onderdelen van A-E geven een compleet beeld van alle lagen waaruit een hip hop nummer is opgebouwd. In de analyse moeten deze lagen per frase worden bekeken, bijvoorbeeld per 4 of 8 maten. Op deze manier wordt een compleet beeld van het nummer gevormd. In de volgende sectie gebruik ik mijn analysemethode om het nummer 'SAD!' van XXXTENTACION te analyseren. In bijlage 2 en 3 zijn ook de resultaten van analyses van 'God's Plan' van Drake en 'Lucid Dreams' van JUICE WRLD te vinden.

Analyse

Om de werking van mijn analysemethode te testen pas ik deze toe op een modern hip hop-nummer uit de hoek van de SoundCloud rap: 'SAD!' van rapper XXXTENTACION. Dit nummer is gezien het aantal Spotify-streams het populairste nummer binnen de SoundCloud rap met ruim een miljard streams.⁴⁵ Naast een uitgebreide analyse van 'SAD!' pas ik de methode toe op twee andere nummers, om de werking ervan te bewijzen.⁴⁶

⁴¹ Grant Knox, *Closing the Gap: An Analysis of Musical Elements Contributing to HipHop's Emergence into Popular Culture* (Murray: Murray State University, 2017), 16.

⁴² Ethan Hein, "Visualizing Trap Beats with the Groove Pizza", in *The Ethan Hein Blog* (Juli 2016).

⁴³ Schloss en Chang, *Art of Sampling*, 30-40.

⁴⁴ "Popular samples", Who Sampled, Geraadpleegd op 30 mei 2019, <https://www.whosampled.com/news/2018/12/28/top-10-samples-of-2018-staff-picks/>.

⁴⁵ XXXTENTACION, "SAD!", #4 op ?, Bad Vibes Forever, 2018, Spotify, geraadpleegd op 31 mei 2019.

⁴⁶ Deze twee nummers waren de hoogste 'niet-SoundCloud' en 'wel-SoundCloud' rap nummers uit de Billboard hot R&B/hiphop top 100 van 2018.

A: Vorm-analyse:

'SAD!' heeft een lengte van 2:46, wat aanzienlijk minder is dan de gemiddelde liedlengte binnen de hip hop van rond 3:30.⁴⁷ De vorm van het nummer is in de volgende tabel te zien:

0:00	Instrumentale intro
0:25	Refrein
0:51	Couplet
1:17	Refrein
1:43	Bridge
2:08	Refrein
2:34	Instrumentale outro

Wat betreft de vorm heeft het nummer een aantal opvallende kenmerken. Zo bestaat het nummer uit driemaal een refrein en slechts uit één couplet. Daarnaast bestaat ieder refrein uit tweemaal dezelfde vier tekstregels, waardoor je gedurende het nummer 6 keer dezelfde *hook* hoort.⁴⁸ Dit kan verklaard worden aan de hand van de eerder genoemde theorie van Walter Everett dat het refrein het belangrijkste deel van het narratief moet dragen.⁴⁹ Een andere mogelijke verklaring voor de opbouw van 'SAD!' is de wijze van muziekconsumptie vandaag de dag, namelijk door streamingdiensten.⁵⁰ De artiest krijgt betaald per *stream* en een luisterbeurt telt pas als stream als er tenminste 30 seconden van het nummer zijn beluisterd.⁵¹ Het eerste refrein begint na welgeteld 25 seconden, waardoor de aandacht van de luisteraar lang genoeg wordt vastgehouden.

⁴⁷ Michael Tauberg, "Music is Getting Shorter", *Medium Music*, Geraadpleegd op 31 mei 2019 op <https://medium.com/@michaeltauberg/music-and-our-attention-spans-are-getting-shorter-8be37b5c2d67>.

⁴⁸ De Hook is meestal een aantal korte regels in een nummer, die de aandacht moeten trekken. Dit deel moet blijven hangen in het hoofd van de luisteraar. Denk bijvoorbeeld aan "We Will Rock You" van Queen.

⁴⁹ Walter Everett, "The Representation of Meaning in Post-millennial rock" in *Black Box Pop: Analysen populärer Musik* red. Dietrich Helms, Thomas Phelps (Bielefeld: Transcript Verlag, 2012), 149-166.

⁵⁰ Marc Hogan, "Uncovering how Streaming is Changing the Sound of Pop", *Pitchfork* (September 2017), geraadpleegd via <https://pitchfork.com/features/article/uncovering-how-streaming-is-changing-the-sound-of-pop/>.

⁵¹ "How are Streams Counted", FAQ, Spotify, geraadpleegd op 31 mei 2019, <https://artists.spotify.com/faq/stats#how-are-streams-counted>.

B: Tekst-analyse

B1: Inhoud.

De volledige tekst met een korte uitwerking over de inhoud is te vinden in bijlage 1.1. 'SAD!' gaat over het liefdesverdriet van XXXTENTACION en de depressie die deze teweegbrengt. Door kort op de tekst in te gaan, kunnen muzikale kenmerken in een later deel van de analyse mogelijk verklaard worden.

B2: Flow.

Voor dit deel heb ik tabellen gemaakt waarin ik de flow uiteenzet, volgens de methode van Kyle Adams (zie bijlage 1.2). Adams houdt zijn tabellen beperkt tot enkel de flow. Daar heb ik zelf het rijmschema met kleur aan toegevoegd, voor zover mogelijk.⁵² De eerste en tweede tel uit de maat zijn weergegeven in de tabel in tweeëndertigste noten, wat betekent dat na iedere twee regels in de tabel één maat is afgelopen. De dikgedrukte lettergrepen zijn de lettergrepen waar de rapper een nadruk op legt in zijn flow, ofwel door een flinke sprong in toonhoogte, ofwel door deze harder uit te spreken. De toegevoegde pijltjes betekenen dat de lettergreep ook op deze tel klinkt. Ter visualisatie volgt de tabel van het eerste deel van het refrein hieronder:

1	x	y	z	2	x	y	z
Who	Am	<i>I</i>	>	Some	-one	that's	a
-fraid	to	let	>	go			
You	de	<i>-cide</i>	>	If	you're	ev	-er
gon	-na	let	me	know			
Su	-i	<i>-cide</i>	>	If	you	ev	-er
try	to	let		go			I'm
sad	>	>	and	Low	>	>	Yeah
sad	>	>	and	Low	>	>	Yeah

} Frase 1

} Frase 2

⁵² Kyle Adams, "On the Metrical Techniques of Flow in Rap Music", *MTO: a Journal of the Society for Music Theory*, nr. 15 (oktober 2009): 3-7.

'SAD!' bestaat tekstueel voor het grootste deel uit de hook, die in de eerste tabel te zien is. Deze heeft een vrij regelmatige opbouw: per twee maten een vraag-antwoord met een gelijke structuur wat betreft accenten en rijm.⁵³ Pas in de laatste twee maten van de hook komt er een ander patroon, met grotere notenwaarden. Wat in het couplet opvalt is de regelmatige structuur - op bijna iedere zestiende tel zit een lettergreep - en de relatief lange noten voor hip hop. Op basis van deze kenmerken stel ik dat XXXTENTACION gebruik maakt van de sung-flow zoals Adams die noemt: vrij lange noten en een regelmatig ritme. Dit geeft de flow meer een gevoel van rap als zang dan als percussie.⁵⁴ Wat ook opvalt is dat het couplet (zie bijlage 1.1) geen rijmschema heeft en de accenten minder gelijkmatig verdeeld zijn. Dit kan verklaard worden met het idee dat het refrein het belangrijkste onderdeel van het nummer is om luisteraars te boeien.

C: Melodie-analyse

In bijlage 1.3 is een uitgewerkt stuk bladmuziek van de hook te vinden. In hip hop is er vaak een hoofdmelodie, die in de zang of in de instrumentatie te vinden is. In 'SAD!' is de voornaamste melodie te vinden in de zang.⁵⁵ Daarnaast klinkt een melodie van een synthesizer, maar die blijft meer op de achtergrond. In de zangmelodie gebeurt weinig opvallends: XXXTENTACION maakt nauwelijks gebruik van grote intervalsprongen en 'zingt' vooral stapsgewijs over laddereigen noten. Alleen bij de eerste noot van de eerste en derde maat maakt hij een sextsprong (van G naar Es). De toonsoort is As, waardoor deze sprong van de septiem naar de dominant gaat. Van de Es daalt hij stapsgewijs af, om een nadruk te leggen op de 'i' klank, mogelijk om het negatieve gevoel van het nummer kracht bij te zetten. De hook eindigt na vier maten op de dominant, terwijl de bas een cadenserend patroon heeft, waardoor het een halfslot lijkt.

D: Ritme-analyse

Aanvullend op het ritme van de flow gaat de ritme-analyse in op het tempo. 'SAD!' heeft gedurende het hele nummer een vierkwartsmaat, wat standaard is binnen de hip hop. Het tempo is daarentegen minder standaard: 'SAD!' heeft een *BPM (beats per minute)* van

⁵³ Richard Middleton, *Popular Music Analysis and Musicology: Bridging The Gap* (Cambridge: Cambridge University Press, 1993), 3-7.

⁵⁴ Kyle Adams, *On Techniques of Flow*, 2.

⁵⁵ Ethan Hein, "Why Hip-Hop is Interesting" in *The Ethan Hein Blog* (Augustus 2016), 1-3.

75, waar het gemiddelde hip hop nummer een BPM van 100 heeft.⁵⁶ De meeste SoundCloud rapnummers hebben zelfs een BPM van 120 of hoger.⁵⁷ Dit lage tempo is mogelijk een stijlkeuze van XXXTENTACION om het depressieve karakter van het nummer te weerspiegelen. Toch is in de beat de keuze gemaakt om tweeëndertigste noten en roffeltjes te spelen met de hi-hat. Deze zorgen ondanks de lage BPM voor een gevoel van snelheid. Op de verdere opbouw van de beat ga ik in volgende sectie in.

E: Beat-analyse

E1: Melodie-instrumenten

Het nummer opent met een langzame melodie op een instrument dat klinkt als een klavier (hierover later meer) waarna een synthesizer een snellere melodie laat klinken. Na 14 seconden neemt de bas de openingsmelodie over, die blijft spelen gedurende de rest van het nummer. Hetzelfde geldt voor de synthesizer, hoewel die meer op de achtergrond blijft. In de bijlage is een schets te zien met alle lagen uit het nummer (de zang, percussie, melodie-instrumenten), waarin de exacte melodielijn te zien is van de synthesizer.

E2: Percussie

De percussie in 'SAD!' bestaat voor het grootste deel uit de bas en de hi-hat. De bas geeft een extra nadruk op de woorden waar hij mee samenklinkt, wat een gevoel van groove creëert. De bas zit constant op de eerste tel van de maat, de derde tel (met een opmaat ervoor) en de vierde tel (met opmaat voor de volgende maat erna). De bas speelt de melodie die vanaf het begin te horen is. Naast de bas speelt de hi-hat elke tweeëndertigste tel en roffeltjes op de tweede en vierde tel. De hi-hat geeft door het spelen van tweeëndertigste noten een gevoel van snelheid en vooruitgang.⁵⁸ Verder klinkt op iedere eerste tel een geluid dat klinkt als een pistoolschot. Vermoedelijk is dit toegevoegd om de eerste tel van de maat nog meer kracht bij te zetten.

⁵⁶ "SAD! BPM", Song BPM, geraadpleegd op 3 juni 2019, <https://songbpm.com/searches/sad>.

⁵⁷ Dit getal is het gemiddelde van de 20 populairste Soundcloud rap nummers uit de Billboard top 100 voor hip hop en rap uit 2018.

⁵⁸ Ethan Hein, "Visualizing Trap Beats with the Groove Pizza", *The Ethan Hein Blog* (juli 2016).

E3: Samples

In moderne hip hop worden steeds vaker ‘vreemde geluiden’ gesampled. Het geluid waaruit de eerste melodie van ‘SAD!’ wordt gemaakt is daar een goed voorbeeld van. Het geluid, dat eerder beschreven werd als een klavier klank, is namelijk het opstartgeluid van de elektrische auto *BMW i80*.⁵⁹ Met dit geluid wordt de melodie gemaakt, die later ook in de bas te horen is. Verder komen er geen samples voor in ‘SAD!’.

Alle bovenstaande informatie geeft inzicht in ‘SAD!’ van XXXTENTACION. Het nummer heeft een opvallende vorm waar het refrein vaak in voorkomt, depressie als hoofdonderwerp, en een verrassend laag BPM en een beat die door de snelle hi-hat en luide bas een gevoel van groove creëert. Om mijn methode verder te testen, heb ik hem toegepast op ‘God’s Plan’ van Drake en ‘Lucid Dreams’ van JUICE WRLD. In onderstaande tabel zijn op basale punten de verschillen tussen de drie nummers te zien:

Kenmerk	SAD!	Lucid Dreams	God’s Plan
Vorm	I-R-C-R-B-R-O	I-R-C-B-R-O	I-C-R-C-B-R-O
Inhoud	Liefdesverdriet en depressie	Een break-up en depressie	Succes van de rapper
Flow	Sung	Sung	Sung
Melodie	In zang. Stapsgewijs met sextsprong.	In instrumentatie: gitaar van Sting.	Monotoon.
Lengte	2:46	3:59	3:18
BPM	75	84	77
Samples	BMW i80	Sting- Shape Of My Heart	-
Toonsoort	As	b	G

Uit deze tabel blijkt dat de analysemethode op verschillende nummers toegepast kan worden en de verschillen tussen nummers kan aanduiden. Zowel SoundCloud rapnummers als ‘reguliere’ rapnummers zijn te analyseren met de methode. In de bijlage zijn van ‘God’s Plan’ en ‘Lucid Dreams’ de volledige resultaten te zien.

⁵⁹ “SAD! Samples”, Who Sampled, geraadpleegd op 3 juni 2019, <https://www.whosampled.com/sample/583853/XXXTENTACION-SAD!-BMW-BMW-I-Chime/>.

Conclusie

Het doel van deze paper is te onderzoeken of er een methode voor muzikale analyse gecreëerd kan worden die passend is voor moderne hip hop en die volledige nummers kan analyseren. Om dit te bewerkstelligen heb ik elementen van bestaande hip hop methoden, populaire- en kunstmuziek methoden en mijn eigen input gebruikt. Op deze manier ben ik tot een analysemethode gekomen die zich focust op de tekstuele inhoud, de flow, de melodie, het ritme, de vorm en de beat van een nummer. Door deze te testen op de nummers 'SAD!', 'God's Plan' en 'Lucid Dreams' kan ik concluderen dat de methode die ik heb opgesteld werkt. De methode geeft een compleet beeld van het nummer, en levert overzichtelijke tabellen op, die muzikale kenmerken weergeven. Hoewel de drie nummers niet representatief zijn voor het hele genre hip hop, tonen de case studies wel aan dat de methode bruikbaar is. De volgende stap is om de methode op meerdere nummers binnen en buiten de hip hop te testen en eventueel aan te scherpen. Voor andere subgenres binnen de hip hop moeten mogelijk nog andere elementen worden toegevoegd.

Hoewel er ook ander onderzoek is gedaan naar hip hop, geeft het muzikaal analyseren van een nummer meer inzichten en opties tot vervolgonderzoek. De case studies doen bijvoorbeeld vragen rijzen over de invloed van streaming-diensten op de muziek. In 'SAD!' en 'Lucid Dreams' lijkt de vorm namelijk afhankelijk te zijn van de wijze van muziekconsumptie. Daarnaast kan er onderzoek gedaan worden naar de muzikale kenmerken van SoundCloud rap en hoe dit subgenre zo snel richting de mainstream is gegroeid. Het analyseren van nummers van verschillende subgenres is een eerste stap om de verschillen tussen soorten hip hop te duiden. Er is veel mogelijkheid tot onderzoek binnen de moderne hip hop, zeker gezien het feit dat de populariteit niet snel lijkt af te nemen. Het gebrek aan academisch werk binnen de moderne hip hop kan aangevuld worden, zowel op het gebied van musicologie als op sociologisch gebied. In deze 'missie' om het academisch onderzoek naar moderne hip hop te stimuleren is het creëren van een analysemethode slechts de eerste stap, maar wel eentje die veel mogelijkheden geeft tot vervolgonderzoek.

Bijlages

1. XXXTENTACION- SAD!

1.

Who am I? Someone that's afraid to let go, uh
You decide, if you're ever gonna, let me know (yeah)
Suicide, if you ever try to let go, uh
I'm sad and low yeah
I'm sad, I know yeah
Who am I? Someone that's afraid to let go, uh
You decide, if you're ever gonna, let me know (yeah)
Suicide, if you ever try to let go, uh
I'm sad and low yeah
I'm sad, I know yeah

I gave her everything
She took my heart and left me lonely
I've been broken, heart's contentious
I won't fix, I'd rather weep
I'm lost then I'm found but
It's torture being in love
I love when you're around
But I f*cking hate when you leave

Who am I? Someone that's afraid to let go, uh
You decide, if you're ever gonna, let me know (yeah)
Suicide, if you ever try to let go, uh
I'm sad and low yeah
I'm sad, I know yeah
Who am I? Someone that's afraid to let go, uh
You decide, if you're ever gonna, let me know (yeah)
Suicide, if you ever try to let go, uh
I'm sad and low yeah
I'm sad, I know yeah

Who am I? Someone that's afraid to let go, uh
You decide, if you're ever gonna, let me know (yeah)
Suicide, if you ever try to let go, uh
I'm sad and low yeah
I'm sad, I know yeah
Who am I? Someone that's afraid to let go, uh
You decide, if you're ever gonna, let me know (yeah)
Suicide, if you ever try to let go, uh
I'm sad and low yeah
I'm sad, I know yeah

Refrein:

XXX vertelt over zijn verlatingsangst en de depressie die hij hierdoor voelt. Zijn (ex-)vriendin mag kiezen hem te verlaten, maar dit zal XXX gevolg geven door zelfmoord te plegen.

Couplet:

XXX gaat dieper in op zijn relatie en vertelt dat hij nog steeds verliefd is en het vervelend vindt als zijn geliefde vertrekt. Hij houdt het echter erg algemeen.

Tweemaal een herhaling van het refrein: het zet de boodschap van XXX extra kracht bij.

1.2: Flow ⁶⁰

Het refrein:

1	x	y	z	2	x	y	z
Who	Am	<i>I</i>	>	Some	-one	that's	a
-fraid	to	let	>	go			
You	de	<i>-cide</i>	>	If	you're	ev	-er
gon	-na	let	me	know			
Su	-i	<i>-cide</i>	>	If	you	ev	-er
try	to	let		go			I'm
sad			and	Low			Yeah
sad			and	Low			Yeah

Frase 1

Frase 2

Het couplet:

1	x	y	z	2	x	y	z
I	>			gave			
her		ev-	ry-	thing.	>		She
took	>	my	>	heart	>	and	>
left	>	me	>	lo-	>	nly.	>
I've	>	been	>	bro-	>	ken	>
heart's	>	con-	>	ten-	>	tious.	>
I	>	won't	>	fix		I'd	>
rath-	>	er	>	weep.	>	>	>
		I'm		lost	>	>	then
		I'm		found	>	>	but
It's		tor-	>	ture	>	be-	>
ing		in		love.			
		I		love	>	>	when
		you're		round.	>	>	But
I	>	Fu-	>	cking		hate	>
when	>	you		leave	>	>	>

⁶⁰ In de uitgewerkte tekst staan de nodige 'spelfouten'. Dit betreffen echter lettergrepen die worden ingeslikt, zodat ze in het metrum passen. Voor de duidelijkheid heb ik besloten deze ook als dusdanig te noteren.

1.3: Melodie

♩ = 120

Who am I? Some-one That's A-Fraid To Let Go You De-cide If You ex-er gon-na let me go

3 ♩ = 120

Su-i-cide If you ex-er try to let go Sad and low yeah Sad and low yeah

1.4: Beat

Telesó:

melodie:

High-Hat:

kick:

↳

I VII VII VII V

Achter
gitar
melodie:

who am i? some-one a- afraid to let go

2. Drake- God's Plan

2.1:Tekst:

Yeah they wishin' and wishin' and wishin'
and wishin'
They wishin' on me, yuh

I been movin' calm, don't start no trouble
with me
Tryna keep it peaceful is a struggle for me
Don't pull up at 6 AM to cuddle with me
You know how I like it when you lovin' on
me
I don't wanna die for them to miss me
Yes I see the things that they wishin' on me
Hope I got some brothers that outlive me
They gon' tell the story, shit was different
with me

God's plan, God's plan
I hold back, sometimes I won't, yuh
I feel good, sometimes I don't, ay, don't
I finessed down Weston Road, ay, 'nessed
Might go down a G.O.D., yeah, wait
I go hard on Southside G, yuh, Way
I make sure that north-side eat
And still

Bad things
It's a lot of bad things
That they wishin' and wishin' and wishin'
and wishin'
They wishin' on me
Bad things
It's a lot of bad things
That they wishin' and wishin' and wishin'
and wishin'
They wishin' on me
Yuh, ay, ay

She say, "Do you love me?" I tell her, "Only
partly"
I only love my bed and my momma, I'm
sorry
Fifty Dub, I even got it tatted on me
81, they'll bring the crashers to the party
And you know me
Turn the O2 into the O3, dog
Without 40, Oli', there'd would be no me
Imagine if I never met the broskies

God's plan, God's plan
I can't do this on my own, ay, no, ay
Someone watchin' this shit close, yep, close
I've been me since Scarlett Road, ay, road,
ay
Might go down as G.O.D., yeah, wait
I go hard on Southside G, ay, Way
I make sure that north-side eat, yuh
And still

Bad things
It's a lot of bad things
That they wishin' and wishin' and wishin'
and wishin'
They wishin' on me
Yeah, yeah
Bad things
It's a lot of bad things
That they wishin' and wishin' and wishin'
and wishin'
They wishin' on me

Couplet en refrein:

Drake rapt hier over het feit dat veel mensen hopen dat hij zal falen, maar dat hij tot op het heden een van de meest succesvolle rappers van de wereld is.

Refrein en couplet:

Drake haalt hier wederom aan dat veel mensen hopen dat zijn succes afneemt. Hij stelt echter dat dit niet zal gebeuren. Daarnaast vergeet hij niet waar hij vandaan komt.

Refrein en outro

Drake herhaalt hier nog een keer dat god ervoor zorgt dat hij niet faalt, ondanks dat veel mensen dat zouden willen.

2.2: Flow: Couplet ⁶¹

1	X	Y	Z	2	X	Y	Z
I	been	Mo-	Vin'	calm	Don't	start	no
Trou-	>	ble	with	me	>	>	
Try-	na	keep	it	Peace-	ful	is	a
Strugg-		le	for	me	>	>	
Don't	pull	up	at	6	A	M	To
Cudd-	>	le	with	me	>	>	
You	know	how	I	like	it	when	You
Lov-	>	In'	on	me	>	>	
I	Don't	Wan-	na	die	for	them	To
miss	>	>	>	me	>	>	
Yes	I	see	the	things	that	they	>
Wish-	>	In'	on	me	>	>	
Hope	I	got	some	Bro-	>	thers	That
Out-	>	live	>	me	>	>	
They	gon	tell	The	Sto-	ry	shit	Was
Diff-	>	rent	with	me	>	>	

Refrein

1	X	Y	Z	2	X	Y	Z
God's	>	Plan	>				
		God's	>	Plan	>		
						I	hold
back	Some-	times	I	Won't	>	yeah	>
						I	Feel
good	Some-	Times	I	Don't	>	ay	(Don't)
						I	Finn-
essed	down	Wes-	ton	road	>	ay	(nessed)
						Might	Go
Down	a	G.	O.	D.	>	wait	Yeah
						I	Go
hard	on	South-	side	G	>	yuh	Way
						I	Make
sure	that	North-	side	eat	>	and	still

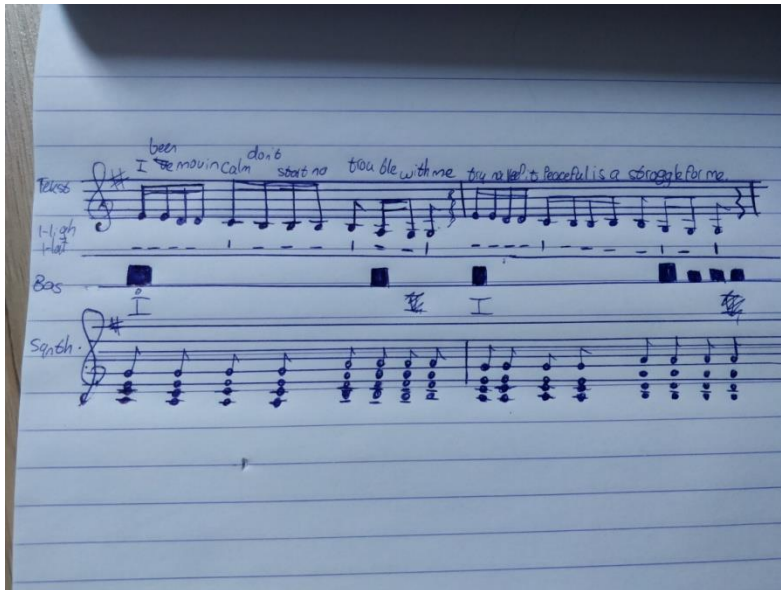
⁶¹ Op basis van de tabellen constateer ik een sung-flow bij drake: hij heeft veel lange notenwaarden en een regelmatig schema wat betreft accenten en lettergrepen.

2.3: Melodie⁶²

I been mov-in' calm, don't start no trou-ble with me. Try-na keep it peace-ful is a strug-gle for me.

2.4: Beat:

been I mov-in' calm don't start no trou-ble with me try-na keep it peaceful is a struggle for me

Verse
High Hat
Bass
Synth

⁶² Drake's rap beweegt stapsgewijs naar beneden, waarna een accent volgt op 'me' wat het gehele couplet zo blijft. Hier eindigt hij op een b, wat de dominant is in de e-mineur toonsoort. Dit geeft mijns inziens een extra nadruk op de lettergreep 'me', wat mogelijk zo bedoeld is omdat hij over zijn eigen kunde rapt in het nummer.

3. JUICE WRLD- Lucid Dreams

3.1

I still see your shadows in my room
Can't take back the love that I gave you
It's to the point where I love and I hate you
And I cannot change you so I must replace you
(oh)

Easier said than done
I thought you were the one
Listening to my heart instead of my head
You found another one, but
I am the better one

I won't let you forget me
I still see your shadows in my room
Can't take back the love that I gave you
It's to the point where I love and I hate you
And I cannot change you so I must replace you
(oh)

Easier said than done
I thought you were the one
Listening to my heart instead of my head
You found another one, but
I am the better one
I won't let you forget me

You left me falling and landing inside my grave
I know that you want me dead
I take prescriptions to make me feel a-okay
I know it's all in my head

I have these lucid dreams where I can't move a
thing
Thinking of you in my bed
You were my everything
Thoughts of a wedding ring
Now I'm just better off dead
I'll do it over again

I didn't want it to end
I watch it blow in the wind
I should've listened to my friends
Did this shit in the past
But I want it to last

You were made outta plastic (fake)
I was tangled up in your drastic ways
Who knew evil girls have the prettiest face?
You gave me a heart that was full of mistakes
I gave you my heart and you made heart break

You made my heart break
You made my heart ache (I still see your shadows
in my room)
You made my heart break
You made my heart ache (can't take back the love
that I gave you)
You made my heart break (were made outta
plastic, fake)
You made my heart ache (I still see your shadows
in my room)
You made my heart break again (I was tangled up
your drastic ways)
(Who knew evil girls have the prettiest face?)

I still see your shadows in my room
Can't take back the love that I gave you
It's to the point where I love and I hate you
And I cannot change you so I must replace you
(oh)

Easier said than done
I thought you were the one
Listening to my heart instead of my head
You found another one, but
I am the better one

I won't let you forget me
I still see your shadows in my room
Can't take back the love that I gave you
It's to the point where I love and I hate you
And I cannot change you so I must replace you
(oh)

Easier said than done
I thought you were the one
Listening to my heart instead of my head
You found another one, but
I am the better one
I won't let you forget me

Refrein

JUICE WRLD rapt hier over het feit dat zijn relatie over is en hij daar moeilijk mee kan leven. Zijn ex heeft hem pijn gedaan, waar hij nog steeds mee zit in zijn hoofd.

Couplet en bridge

De rapper ondervindt nog altijd pijn van zijn break-up en de gevolgen hiervan. Zijn ex doet zijn hart nog steeds pijn.

Refrein:

Een herhaling van eerder.

3.2: Flow⁶³

Refrein:

1.	X	Y	Z	2.	X	Y	Z
		I	>	Still	see	your	>
Sha-	>	dows	in	My	>	room	>
		Can't	>	Take	back	the	>
love	>	that	I	Gave	>	You	>
It's	>	to	the	point	>	That	I
love	>	and	I	Hate	>	You	And
I	>	can	not	change	>	You	So
I	>	must	Re-	Place	>	You	(oh)
Eas-	>	ier	said	Than	>	Done	>
I	>	thought	you	Were	the	One	>
Lis-	Te-	ning	to	My	>	heart	In-
stead	>	of	my	head	>	>	>
You	>	found	An-	Oth-	Er-	One	But
I	>	am	the	Bet-	ter	One	>
I	>	Won't	>	let	>	you	>
For-	>	get	>	me	>	>	>

3.3: Melodie⁶⁴

I still see your shad-ows in my room. Can't take back the love that I gave you.

⁶³ De flow in Lucid Dreams blijft in het couplet gelijk aan de flow in het refrein. Daarom heb ik alleen het refrein in de tabel uiteengezet. Ook deze geef ik het kenmerk sung-flow mee, vanwege de lange noten en regelmatige flow.

⁶⁴ De melodie in Lucid Dreams beweegt grotendeels stapsgewijs, en kent enkele grote sprongen van een kwint. Wat opvalt is dat JUICE WRLD nadruk legt op klanken als 'shad-' en 'love' die op het septiem van de toonsoort vallen. Dit zou bewust kunnen zijn gedaan om een dramatische klank te geven die wilt oplossen.

3.4: Beat⁶⁵

tekst
High
Fret

still see your shadows in my room can't take back the love that you gave you.

IV I IV I

⁶⁵ In de beat wordt veel gebruik gemaakt van een lage bas, die bij het einde van de maat een gevoel van cadens geeft. Daarnaast komt gedurende het hele nummer het getokkel van een gitaar terug op de achtergrond, wat een sample van een nummer van Sting is.

Bibliografie

- Adams, Kyle. "Musical Analysis of Hip-hop" in *Cambridge Companion to Hip-hop* ed. by Justin A. Williams. Bristol: Cambridge University Press, 2015.
- Adams, Kyle. "Aspects of the Music/Text Relationship in Rap" in *MTO: a Journal of the Society of Music theory*, volume 14, nr 2, 2008.
- Adams, Kyle. "On the Metrical Techniques of Rap Music" in *MTO: a Journal of the Society of Music Theory*, nr15, 2009.
- Caulfield, Keith. "US Music Consumption up 12,5% in 2017, R&B/Hip-hop Year's Most Popular Genre". *Billboard* (Januari 2018).
- Cullen, Brian. "Music and Song in Discussion". *The Internet TESL Journal*, nr 10 (oktober 1998).
- Everett, Walter. "The Representation of Meaning in Post-millennial rock". In *Black Box Pop: Analysen Populärer Musik* red. Dietrich Helms, Thomas Phelps, 149-166. Bielefeld: Transcript Verlag, 2012.
- Gianetti, Francesca. *Digital media review: Soundcloud*, ed. Henry Stephen. Austin: University of Texas Press, 2013.
- Hein, Ethan. "Visualizing Trap Beats with the Groove Pizza". *The Ethan Hein Blog* (juli 2016).
- Hein, Ethan. "Visualizing Hip Hop Melodies". *The Ethan Hein Blog* (Augustus, 2016).
- Hein, Ethan. "Why Hip-Hop is Interesting". *The Ethan Hein Blog* (Augustus 2016).
- Hogan, Marc. "Uncovering how Streaming is Changing the Sound of Pop", *Pitchfork* (September 2017).
- Knox, Grant. *Closing the gap: An Analysis of the Musical Elements Contributing to Hip-hop's emergence into Popular Culture*. Murray: Murray State University, 2017

- Kramer, Lawrence. *Song Revisited: Poetry, Music, Meaning*. Leiden, Boston: Brill Academic Publishers, 2017.

- Krims, Adam. *Rap Music and The Poetics of Identity*. Cambridge: Cambridge University Press, 2000.

- McCormick, Scott. "The Evolving Art of Sampling in Hip Hop". *Disc Makers Blog* (September 2018).

- Middleton, Richard. *Popular Music Analysis and Musicology: Bridging The Gap*. Cambridge: Cambridge University Press, 1993.

- Moore, Allen F. *Analyzing popular music*. New York: Cambridge University Press, 2003.

- Newman, Michael. "Rap as Literacy: a Genre Analysis of Hip-Hop Cyphers". *Text and Talk* red. Srikant Sarangi, 399-436. Berlijn: Walter de Gruyter, 2005.

- Pierre, Alphonse. "How Rap's Soundcloud Generation Changed the Music Business Forever". *Pitchfork Online* (februari 2019).

- Rabaka, Reiland. *The Hiphop Movement: From R&B and the Civil Right Movement to Rap and the Hiphop generation*. Minneapolis: Lexington Books, 2013.

- Rhys Davis, Iskander. *A Rhythmic Analysis of Rap- What Can we Learn From 'Flow'?*. Canterbury: University of Canterbury, 2017.

- Schloss, Joseph Glenn. *Art of Sampling: Making Beats*. Washington: University of Washington, 2000.

- Song BPM. "SAD! BPM". Geraadpleegd op 3 juni 2019. <https://songbpm.com/searches/sad>.

- Spotify, FAQ. "How are Streams Counted?". Geraadpleegd op 31 mei 2019.

<https://artists.spotify.com/faq/stats#how-are-streams-counted>

- Tagg, Philip. *Analyzing Popular Music: Theory, Method and Practice*. Cambridge: Cambridge University Press, 1982.

- Tauberg, Michael. "Music is Getting Shorter". *Medium Music*. Geraadpleegd op 31 mei 2019. <https://medium.com/@michaeltauberg/music-and-our-attention-spans-are-getting-shorter-8be37b5c2d67>.

- Who Sampled. "SAD! Samples". Geraadpleegd op 3 juni 2019.

<https://www.whosampled.com/sample/583853/XXXTENTACION-SAD!-BMW-BMW-I-Chime/>.

- Who Sampled. "Popular Samples". Geraadpleegd op 30 mei 2019,

<https://www.whosampled.com/news/2018/12/28/top-10-samples-of-2018-staff-picks/>

- XXXTENTACION. "SAD!". Opgenomen in 2018. Nummer 4 op ?. Bad Vibes Forever, Spotify.