

THE ARCHITECT

Der Hörer der Struktur

„Ich höre, um zu verstehen, wie die Musik gebaut ist.“

LEVEL 1 VON 3

Grundlagen

Struktur hörbar beim ersten Hören — ein sanfter Einstieg auch für ein ungeübtes Ohr. 14 Kalibrier-Tracks.

14 Tracks · deutsche Ausgabe · geprüft im Juli 2026

Die Karte deiner Wahrnehmung

SoundDNA-Archetypen sind keine Persönlichkeitstypen. Sie beschreiben vier verschiedene Modi der Klangverarbeitung — die Art und Weise, wie Aufmerksamkeit und Gehirn dieselbe Musik filtern und dabei unterschiedliche Ebenen in den Vordergrund rücken. Was für den einen Hörer „Lärm“ ist, ist für den anderen „Energie“ und für einen Dritten „Struktur“. Niemand hört falsch — jeder hört seine eigene Ebene der Wahrheit. Dieses Dokument ist dein Leitfaden zu einem der vier: **The Architect**, der Hörer der Struktur.

„Ich höre, um zu verstehen, wie die Musik gebaut ist.“

CHARAKTER

Der Architect erlebt Musik durch Logik, Präzision und den Blick fürs Detail. Er verfolgt Quellentrennung, Mikrodynamik und Produktionsqualität. Klang ist für ihn dreidimensionale Architektur, in der jedes Element seinen Platz hat — und das größte Vergnügen steckt in der Nuance, die sonst niemand bemerkt hat.

UNSERE HYPOTHESE

Die Aufmerksamkeitspsychologie beschreibt das analytische Hören — einen Modus, in dem das Gehirn das Entschlüsseln von Mustern und Strukturen priorisiert. Wir stellen die Hypothese auf, dass dieser Modus bei Architects dauerhaft dominiert, nicht nur auf Abruf.

AM MARKT

Studiomonitore — die Werkzeuge, mit denen Tontechniker jedes Detail einer Aufnahme kontrollieren — werden fast ausschließlich für diese Art des Hörens entworfen. In den Foren ist der Architect derjenige, der als Erster einen Masteringfehler oder ein Grundrauschen entdeckt, von dem niemand wusste.

PRÄFERENZEN

Systeme mit maximaler Auflösung, Linearität und Kontrolle. Klang wie ein Präzisionsmikroskop: die Wahrheit über die Aufnahme, ungeschönt.

SO NUTZT DU DIESES DOKUMENT

- 1 Kenne zuerst dein Profil.** Diese Bibliothek liest sich völlig anders, wenn du weißt, mit welchem Element du hörst — mach den kostenlosen Test auf soundDNA.org, bevor du beginnst.
- 2 Wähle einen Kalibrator.** Jeder Track unten ist gleich beschrieben: worauf du achten solltest, wie du einen konkreten Mini-Test durchführst und was das Ergebnis über dich aussagt.
- 3 Höre mit einer Aufgabe.** Hören mit einer konkreten Frage lehrt mehr als hundert passive Durchgänge. Es ist Training — die Ergebnisse kommen schnell und bleiben.

ÜBER DIESE STUFE — GRUNDLAGEN

Struktur ist „beim ersten Hören“ hörbar — ein sanfter Einstieg auch für ein ungeübtes Ohr. Diese vierzehn Tracks bauen dein Grundvokabular auf, bevor Level 2 (Vertiefung) dichtere Arrangements und unregelmäßige Strukturen einführt und Level 3 (Meisterschaft) an die äußersten Grenzen struktureller Komplexität in der Musik vorstößt.

14 Tracks, die Werkzeuge sind

WORAUF DU ACHTEN SOLLTEST — was an dieser Aufnahme wahrnehmungstechnisch besonders ist und wo du es findest. **DEIN TEST** — eine konkrete Höraufgabe. **WAS ES PRÜFT** — was das Ergebnis über dein System aussagt (Raum? Geräte? Aufnahme?) und über dein Element.

01

Aja

Steely Dan

JAZZ ROCK / YACHT ROCK · STUDIO · 1977

Nicht zu verwechseln mit Live-Radiomitschnitten unter demselben Titel — verwende die Studioalbum-Version.

WORAUF DU ACHTEN SOLLTEST Fast 40 Studiomusiker durchlaufen diesen Track, ohne dass er je überfüllt klingt — höre besonders auf den langen Instrumentalteil nach dem Gesang, aufgebaut um Steve Gadds Schlagzeugbreak und Wayne Shorters Saxofonso. Solo.

DEIN TEST Zähle die unterschiedlichen „Abschnitte“, die der Song nach dem Ende des Gesangs durchläuft (Schlagzeugbreak → Saxofonso. Solo → Rückkehr zum Thema). Hörst du den genauen Moment, in dem jeder beginnt?

WAS ES PRÜFT Die Fähigkeit deines Systems — und deines Ohrs —, strukturelle Übergänge in einem langen Arrangement zu verfolgen und übereinandergelegte Ebenen getrennt zu halten, statt sie zu einer Masse verschwimmen zu lassen.

HÖREN

open.spotify.com/track/51Alqs0TqA4TI552nerCqa

02 Rosanna

TOTO

AOR / SOFT ROCK · STUDIO · 1982

Spotify listet auch eine „Live“-Version von einem Konzeralbum aus dem Jahr 2014 — verwende diese nicht.

WORAUF DU ACHTEN SOLLTEST Jeff Porcaros berühmtes „Half-Time-Shuffle“-Schlagzeugmuster, ein Synthesizer-Solopart, ein nachträglich eingespieltes Klaviersolo und ein Bläserarrangement mit mehreren übereinandergelegten Saxofon- und Posaunenparts.

DEIN TEST Versuche, das Schlagzeugmuster acht Takte lang isoliert herauszuhören. Zähle dann, wie viele unterschiedliche Soloinstrumente im gesamten Track vorkommen.

WAS ES PRÜFT Die Trennung stark übereinandergelegter Soloebenen und deine Fähigkeit, dich an einem bestimmten rhythmischen Muster festzuhalten, ohne es im Mix zu verlieren.

HÖREN

open.spotify.com/track/7zTycmFE0gOCdQzOkbA49B

03 Get Lucky (feat. Pharrell Williams and Nile Rodgers)

Daft Punk

DISCO / FUNK / ELECTRONIC · STUDIO · 2013

Verwende die Albumversion, nicht den „Radio Edit“ — das ausgedehnte Instrumental-Outro ist für diese Übung essenziell.

WORAUF DU ACHTEN SOLLTEST Die ausgedehnte instrumentale Coda in den letzten zwei Minuten, in der der Gesang verstummt und Basslinie, Rhythmusgitarre und Vocoder-Linie vollständig freigelegt werden.

DEIN TEST Verfolge im Outro Basslinie und Gitarre als zwei getrennte Linien — kannst du jede unabhängig verfolgen, ohne dass deine Aufmerksamkeit zur anderen abgeleitet?

WAS ES PRÜFT Die Trennung ineinandergreifender rhythmischer Parts in einem minimalistischen, groovebasierten Arrangement — subtiler als bei einem dichten Mix, weil die Parts sich nirgends verstecken können.

HÖREN

open.spotify.com/track/69kOKLUCKxIZYexlgSG8rq

04 The Model

Kraftwerk

SYNTH-POP / ELECTROPOP · STUDIO · 1978 (REMASTER 2009)

Verwende speziell die Version „2009 Remaster“ — das deutschsprachige Original „Das Model“ ist eine andere Gesangsaufnahme.

WORAUF DU ACHTEN SOLLTEST Ein minimalistisches Arrangement aus nur einer Handvoll Synthesizer-Ebenen — Basslinie, Leadmelodie, Arpeggio — mit fast nichts anderem im Mix.

DEIN TEST Zähle während einer Strophe, wie viele unterschiedliche Synthesizer-Ebenen gleichzeitig spielen.

WAS ES PRÜFT Grundlegende Trennfähigkeit in einem reduzierten elektronischen Arrangement — eine gute Grundlagenübung genau deshalb, weil es hier so wenig zu trennen gibt.

HÖREN

open.spotify.com/track/3kZskxMub7EBIwAiYGyh9q

05 Chameleon

Herbie Hancock

JAZZ-FUNK · STUDIO · 1973

Verwende die vollständige, 15:44 Minuten lange Version vom Album Head Hunters; konzentriere dich bei dieser Übung auf die ersten 4 Minuten.

WORAUF DU ACHTEN SOLLTEST Das Arrangement baut sich Ebene für Ebene auf — zuerst kommt die ikonische ARP-Odyssey-Synthesizer-Basslinie, dann der Clavinet-Rhythmus, dann das Schlagzeug, dann steigen nach und nach die Bläser ein.

DEIN TEST Versuche in den ersten 4 Minuten, die Reihenfolge zu benennen, in der jedes Instrument einsteigt.

WAS ES PRÜFT Deine Fähigkeit, einen allmählichen strukturellen Aufbau zu verfolgen — zu hören, wie ein Arrangement in Echtzeit zusammengesetzt wird, statt fertig zu erscheinen.

HÖREN

open.spotify.com/track/4Ce66JznW8QbeyTdSzdGwR

06 15 Step

Radiohead

ALTERNATIVE ROCK / ART ROCK · STUDIO · 2007

WORAUF DU ACHTEN SOLLTEST Der Song basiert auf einem 5/4-Takt — einem „ungeraden“ Rhythmuszyklus — überlagert mit klatschartiger elektronischer Percussion, Gitarre und Bass.

DEIN TEST Versuche, den Beat als gleichmäßiges „1-2-3-4“ zu zählen. Achte darauf, wo es anfängt, sich falsch anzufühlen — das ist der zusätzliche Schlag des 5/4-Zyklus, der sich zeigt.

WAS ES PRÜFT Strukturell-rhythmische Wahrnehmung eines unregelmäßigen Taktes — ob du spürst, dass „etwas nicht stimmt“, auch ohne benennen zu können, warum.

HÖREN

open.spotify.com/track/4oXg7xT4ksBxHTx8PcmSXw

07 Hyperballad

Björk

ART POP / FOLKTRONICA · STUDIO · 1995

WORAUF DU ACHTEN SOLLTEST Ein pulsierender elektronischer Beat läuft unter einer deutlich elastischeren, orchestralen Gesangslinie — zwei Ebenen, die sich nicht immer im Gleichschritt bewegen.

DEIN TEST Achte auf die Momente, in denen Beat und Gesangsmelodie perfekt ausgerichtet wirken, im Gegensatz zu Momenten, in denen der Gesang sich frei vom Puls zu lösen scheint.

WAS ES PRÜFT Die Trennung eines mechanischen rhythmischen Fundaments von einer organischen melodischen Ebene, die sich unabhängig darüber bewegt.

HÖREN

open.spotify.com/track/4Lu4GIRrYoCfudLz6iyqkW

08 Lingus

Snarky Puppy

JAZZ FUSION · LIVE · 2014

Konzentriere dich angesichts der Länge auf die ersten 3 Minuten — der Ensemble-Groove ist bis dahin vollständig etabliert.

WORAUF DU ACHTEN SOLLTEST Ein großes Ensemble — Bläser, Keyboards, Bass, Schlagzeug, Streicher —, in dem jeder Musiker eine eigene, hörbare Rolle innerhalb des Grooves hat.

DEIN TEST Zähle in den ersten 3 Minuten, wie viele unterschiedliche Instrumente du gleichzeitig spielend heraushören kannst.

WAS ES PRÜFT Trennfähigkeit am entgegengesetzten Extrem zu Track #4 (Kraftwerk) — ein dichtes Arrangement eines großen Ensembles statt eines minimalistischen.

HÖREN

open.spotify.com/track/68d6ZfyMUYURoI2y15Ta2Y

09 Back Pocket

Vulfpeck

FUNK · STUDIO (LIVE-AUFNAHME IM RAUM) · 2015

Spotify listet auch Live-Versionen von 2019 und 2025 — verwende die originale Studioversion von 2015.

WORAUF DU ACHTEN SOLLTEST Ein minimalistisches Funk-Arrangement — Bass, Schlagzeug, Keyboards, Gitarre —, bei dem Präzision und Zurückhaltung mehr zählen als Dichte; jede Note ist bewusst gesetzt.

DEIN TEST Isoliere allein die Basslinie über eine Strophe. Achte darauf, wie spärlich sie ist und wie eng sie dennoch mit dem Schlagzeug verzahnt ist.

WAS ES PRÜFT Die Wahrnehmung rhythmischer Präzision und Verzahnung in einem minimalistischen Arrangement — das Spiegelbild der vorherigen Übung mit Snarky Puppy.

HÖREN

open.spotify.com/track/0tLwe28zupkUQMpoXIDgX2

10

Teardrop

Massive Attack

TRIP-HOP · STUDIO · 1998

Verwende die originale Albumversion von 1998 mit Elizabeth Fraser als einheitlichen Bezugspunkt.

WORAUF DU ACHTEN SOLLTEST Eine sich wiederholende Cembalo-Figur und eine herzsschlagartige Bassdrum bilden ein mechanisches, sich wiederholendes Fundament — vor dessen Hintergrund sich Elizabeth Frasers mehrspurige Gesangsharmonien deutlich freier bewegen.

DEIN TEST Konzentriere dich 30 Sekunden lang nur auf das Schlagzeugmuster — achte darauf, wie metronomisch es ist. Konzentriere dich dann auf die Gesangsphrasierung — achte darauf, wie viel „menschlicher“ und unregelmäßiger sie im Vergleich ist.

WAS ES PRÜFT Die Trennung eines mechanischen/geloopten strukturellen Elements von einer lebendigen, ausdrucksstarken Gesangsdarbietung, die darüber gelegt ist.

HÖREN

open.spotify.com/track/5rbDPiZ7AkN4LCJpypJ0JJ

11

So What

Miles Davis

MODALER JAZZ · STUDIO · 1959

WORAUF DU ACHTEN SOLLTEST Eine klare formale Struktur (AABA), aufgebaut auf nur zwei Akkorden, mit Solisten, die einzeln in fester Reihenfolge einsteigen: Trompete, Tenorsaxofon, Altsaxofon, Klavier.

DEIN TEST Versuche, den genauen Moment zu erfassen, in dem jeder neue Solist vom vorherigen übernimmt.

WAS ES PRÜFT Formal-strukturelles Hören — das Verfolgen von Abschnitten in einem Stück, das inhaltlich improvisiert, formal aber streng geordnet ist.

HÖREN

open.spotify.com/track/195PCdTb9AlIicUZBmospwg

12

Graceland

Paul Simon

WORLD BEAT / FOLK ROCK · STUDIO · 1986

WORAUF DU ACHTEN SOLLTEST Bakithi Kumalos bundlose Basslinie ist fast eine zweite Leadstimme — melodisch geschäftig und ständig in Bewegung — verzahnt mit Gitarre, Pedal Steel und geschichteten Backgroundvocals.

DEIN TEST Versuche, allein der Basslinie durch eine ganze Strophe zu folgen, ohne auf die Leadstimme zu achten.

WAS ES PRÜFT Die Trennung eines hochaktiven, melodisch unabhängigen Bassparts von der Gesangsmelodie, die er trägt.

HÖREN

open.spotify.com/track/4m2ImmoGtCRZ7H4VCA2k7F

13

September

Earth, Wind & Fire

DISCO / FUNK / R&B · STUDIO · 1978

Als eigenständige Single veröffentlicht, nie auf einem Studioalbum erschienen — vermeide die separat gelistete „Sped up + Slowed“-Version.

WORAUF DU ACHTEN SOLLTEST Ein dichtes Bläserarrangement, ein markanter Gitarrenriff, geschichtete Backgroundvocals und reichhaltige Percussion-Details — alles in einen Track unter 4 Minuten gepackt.

DEIN TEST Zähle im Refrain die einzelnen Bläser-„Hits“ oder -Phrasen, die du hörst.

WAS ES PRÜFT Die Trennung eines geschäftigen Bläserarrangements in einem dichten, schnellen Mix — ein guter Belastungstest für die Detailauflösung bei hohem Tempo.

HÖREN

open.spotify.com/track/6lWkdrBY2O0vfQdfEKGUdF

14 Glassworks: I. Opening

Philip Glass

MINIMALISMUS / ZEITGENÖSSISCHE KLASSIK · STUDIO · 1982

Verwende speziell die originale Philip-Glass-Ensemble-Version — es gibt viele solistische Klavieraufnahmen desselben Stücks unter ähnlichen Titeln.

WORAUF DU ACHTEN SOLLTEST Ein einzelnes Arpeggio-Muster wiederholt sich durch das gesamte Stück, verändert sich aber mehrmals fast unmerklich — eine hinzugefügte Note, eine subtil veränderte Harmonie.

DEIN TEST Versuche, den genauen Moment zu erfassen, in dem sich das Muster ändert — das geschieht mehr als einmal. Merke dir gedanklich, wann du zum ersten Mal einen Unterschied zu den einleitenden Takten bemerkst.

WAS ES PRÜFT Der reinste Strukturtest in dieser Sammlung — Empfindlichkeit für feine Abweichung innerhalb der Wiederholung, ohne jedes andere musikalische Element, auf das man sich stützen könnte.

HÖREN

open.spotify.com/track/5JID3m6s8j7nbpz3ywFcwU

KENNST DU DEIN ELEMENT NOCH NICHT?

Finde dein eigenes SoundDNA-Profil — kostenlos, ohne E-Mail-Angabe.

test.soundDNA.org

Wir veröffentlichen ausschließlich Titel, Interpreten und unsere eigenen Höranmerkungen — nie Audioausschnitte oder Songtexte. Gehört wird immer über die verlinkten oder per QR-Code erreichbaren Seiten legaler Streaming-Dienste. Links geprüft im Juli 2026; sollte sich einer geändert haben, suche Titel und Interpret direkt im selben Dienst.

Das geistige Eigentum an den Materialien der Kalibrator-Bibliothek der Akademie liegt bei SoundDNA.org. Alle Rechte vorbehalten.

© SoundDNA.org Research Initiative — eine unabhängige, gemeinnützige Forschungsinitiative von Menschen, die Klang und Musik lieben.