

HELP!

- indspillet 13. april 1965

lidt baggrund:

Endnu en titelsang til en film, skrevet efter at titlen til filmen var bestemt – ligesom det var tilfældet med A Hard Days Night. Sangen er skrevet næsten udelukkende af John Lennon. En af hans første såkaldte 'message' numre, hvor han beder om hjælp fra hvemsomhelst, hjælp til at overkomme sin usikkerhed.

To måneder efter denne indspilning indspillede Paul McCartney "Yesterday" med guitar og strygekvartet.

FORM

Intro	vokal, call-respons	8 t
A1	vers 1a	8 t
A2	vers 1b	8 t
B	omkvæd	16 t
A1	vers 2a	8 t
A2	vers 2b	8 t
B	omkvæd	16 t
A3	kontrast, vers 1a	8 t
A2	vers 2b	8 t
B	omkvæd	14 t
Coda	vokal	4 t

Instrumentation er typisk tidlig Beatles: 2xguitar + bas + tr (men igen m/ 12 strg. guitar)
Generelt også et typisk tidlig Beatlesnummer, med en kraftig, glad fremadrettet energi.

Intro

Melodisk består introen af tre gange call fra koret med respons i vokalen i stigende intensitet: korets toptoner stiger fra **f#** til **g** til **g#** for at ende på **a** via det høje **c#**. Responsen i leadvokalen er tre næsten ens, let varierede bønfoldelser – melodisk formet som tre små buer, alle tre med **f#** som toptone. Det fjerde 'call' er ubesvaret – en afsluttende bøn, måske.

Harmonisk er introen en forkortet udgave af omkvædet: Hm-G-E7-A7; II-bVII-V⁽⁷⁾-I⁽⁷⁾. Bemærkelsesværdigt at vi ikke starter på T/I men på Iitrinsakkorden. Ideen er de tertsnedgangen H-G-E og hjem til A i en harmonisk set sær blanding af en jazz II-V-I kadence og en modal, mixolydisk vending med b7-akkorden G og med den tilføjede b7 på det afsluttende I-trin. En blanding af funktionstonal & modal tonalitet.

Groove

Trommerne er her blot time-keeper med hihat på alle 4 slag, mens bassen spiller sine kendte fjerdedele som i *Hard Day's Night*, men nu med gennemgangstoner. Faktisk er den karakteristiske nedgang fra Hm til G og fra G til E en del af nummerets profil og den doubles hver gang af guitaren i halvnoder.

Guitar II er akustisk 12 strenget guitar.

Intensiteten i introen bæres således af koret og bas/guitar.

A

Verset er delt i to ens dele, A1 og A2, der kun er adskilt tekstmæssigt. Hvert A-stykke kan igen inddeles i to fraser, a1 & a2. Som kontraststykke er verset A3, der tekstmæssigt blot er en gentagelse, karakteriseret ved at 'trommetæppet' er trukket væk så vokalen står tydeligere, og der opnås en musikalsk kontrast og variation.

Melodik

Det vokale arbejde består af en ping-pong mellem kor og leadvokal hvor korakkompagnementet veksler mellem flyd og korsvar, der har en ekko-effekt. Melodistemmen har en cyklisk udformning med en næsten enstonig kredsen omkring tonen **c#**, tertsen i A-dur.

Harmonik & tonalitet

Tilsyneladende en funktionstonal start i A-dur: A-C#m-F#m-D-G-A: T-Dp-Tp-S-SS/b7-T; men påfaldende ved de mange parallelfunktioner og ved den manglende dominantakkord i kadencen IV-bVII-I – gør at vi må rubricere den som modal, mixolydisk tonalitet.

Groove

Trommerne spiller overvejende et simpelt, men effektivt og energisk rock-groove. Energimæssigt er det overvejende trommerne der holder verset kørende, hvor lilletrommen ligger langt fremme i lydbilledet, mens bassen spiller en roligere, halvnodebaseret skomagerbas. 12 strg guitaren lægger et roligt og upåfaldende akkompagnement, der er mixet lavt.

I kontrastverset, A3, falder trommerne som nævnt ud på nær nogle bækkenslag.

B

Omkvædet har som et rigtigt omkvæd sangens pointe: "hjælp mig". Sangeren står alene med sin bøn i de to første fraser à 4 takter, b1 & b2, men får hjælp i de to sidste 4takts fraser, b3 & b4, hvor koret har blokstemmer.

Melodik

Som i verset er melodikken meget centreret omkring én tone – her tonen **e**, men i omkvædet har vi tre, stort set ens, fraser b1, b2 & b3. De starter på det gentagne **e** og falder ned til kvinten. Slutfrasen b4 er så markant anderledes, ligesom i introen en afsluttende bøn med et fald fra en toptone (**a/c#**) og nedad.

Harmonik

-er som i introen, bare forlænget taktmæssigt – stadig funktionstonal/modal blanding.

Groove

Her sørger tilføjelsen af el-guitar på 2 & 4 (afterbeat) samt tamburin for stigningen i intensiteten, samtidig med at bassen spiller i fjerdedele. En tredje guitar er dub'et på med den markante halvnodegang – H > G > E, som vi naturligvis også fandt i intro'en. Trommerne fortsætter deres rytme fra A, men laver et break i b4, der understreger bøn-faldelsen: *please, please help me*.

I forhold til introen er rytmegruppens intensitet således steget, mens vokalens er mindsket idet leadvokalen står alene i starten af omkvædet og derefter hjælpes af blokvokalen, men de markante udråb fra koret i introen mangler.

Coda

Som en pæn ramme om nummeret finder vi her de samme udråb og call-respons som i introen.

Harmonisk er codaen højst utraditionel: F#m – A. Helt dominantfri tertsforsbindelse.

Opsummering & Univers

Tekstligt har vi her et helt andet univers end i *A Hard Day's Night*. John Lennon beder her sine venner om hjælp til at overvinde sin usikkerhed. Det er alligevel et stykke fra ungdom, kærlighed og dreng/pige-forhold vi fandt tidligere.

Energien i nummeret er næsten lige så stor som i *A Hard Day's Night*, men der er mere variation i intensitetsniveauet – trommerne laver breaks, falder ud i kontraststykket og elguitaren er taget ud i verset. At der skal være energi i denne sang, er ikke så underligt, da også den er titelsang til både film og LP.

Formmæssigt består sangen kun af vers+omkvæd (og intro & Coda), dvs et egentligt kontraststykke, der melodisk og harmonisk kunne lave afveksling, mangler. Til gengæld fungerer A3 som kontraststykke.

