

GET YOUR BAND TOGETHER: KEYBOARD

METHOD

BERKLEE PRES

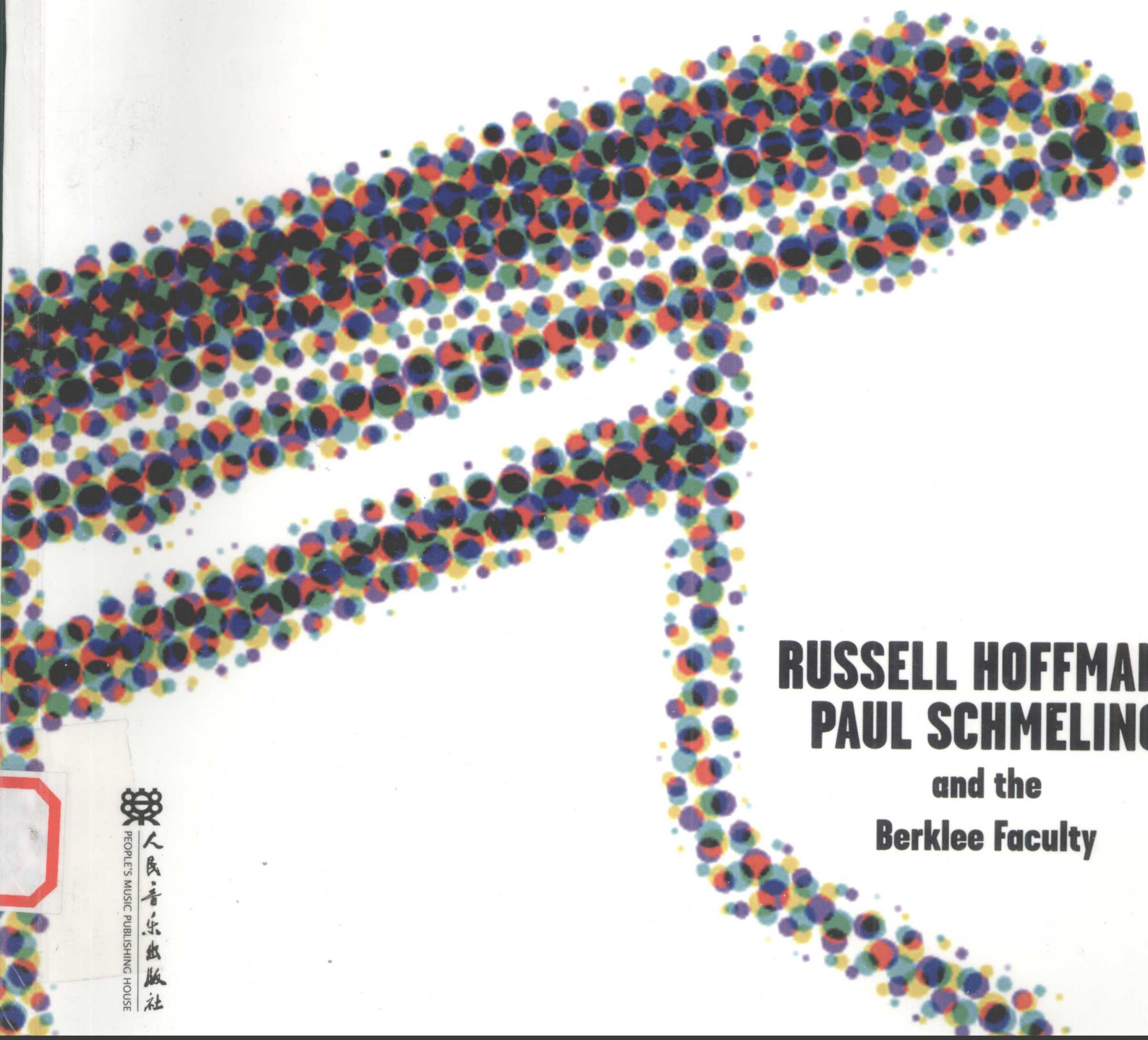
美国伯克利音乐学院专业教材
Berklee College of Music: Method Book

伯克利实践方法
键盘

Berklee Practice Method
KEYBOARD

[美] 保罗·施梅林 鲁塞尔·霍夫曼 著
余 原 译

Get Your Band Together

RUSSELL HOFFMANN
PAUL SCHMELING
and the
Berklee Faculty

人民音乐出版社
PEOPLE'S MUSIC PUBLISHING HOUSE

GET YOUR BAND TOGETHER: KEYBOARD

BERKLEE PRESS

J624
2

J624

2

Berklee Practice Method KEYBOARD

Get Your Band Together

伯克利实践方法 键盘

[美] 保罗·施梅林 鲁塞尔·霍夫曼 著
余 原 译

**RUSSELL HOFFMANN
PAUL SCHMELING**
and the
Berklee Faculty

Berklee Press

Director: Dave Kusek

Managing Editor: Debbie Cavalier

Marketing Manager: Ola Frank

Sr. Writer/Editor: Jonathan Feist

Writer/Editor: Susan Gedutis

Product Manager: Ilene Altman

ISBN 0-634-00651-7

1140 Boylston Street
Boston, MA 02215-3693 USA
(617) 747-2146

Visit Berklee Press Online at
www.berkleepress.com

DISTRIBUTED BY

HAL•LEONARD®
CORPORATION
7777 W. BLUEMOUND RD., P.O. BOX 13819
MILWAUKEE, WISCONSIN 53213

Visit Hal Leonard Online at
www.halleonard.com

人民音乐出版社
PEOPLE'S MUSIC PUBLISHING HOUSE

Copyright © 2001 Berklee Press

This Translation Copyright © 2009 Berklee Press. All Rights Reserved.

No part of this publication may be reproduced in any form by any means without the prior written permission of the Publisher

当代流行音乐教育与教材委员会

中央音乐学院	张小夫	中国音乐学院	孔宏伟
上海音乐学院	朱 磊	四川音乐学院	杨士春
天津音乐学院	刘柱喜	武汉音乐学院	刘 健
沈阳音乐学院	吕常伟	星海音乐学院	陶一陌
西安音乐学院	梁红旗	南京艺术学院	王建元

(排名不分先后)

图书在版编目 (CIP) 数据

伯克利实践方法——键盘 / (美) 霍夫曼, (美) 施梅林著;
余原译. — 北京: 人民音乐出版社, 2009. 9
ISBN 978-7-103-03763-8

I. 伯… II. ①霍… ②施… ③余… III. 键盘乐
器-奏法-教材 IV. J624

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 150413 号

统 筹: 赵雨童

责任编辑: 周晓南

责任校对: 颜小平

伯克利出版社拥有翻译版权, 于 2009 年出版

海伦德出版公司
人民音乐出版社 出版发行

(北京市海淀区翠微路 2 号 邮政编码: 100036)

Http://www.rymusic.com.cn

E-mail: rmyy@rymusic.com.cn

新华书店北京发行所经销

北京美通印刷有限公司印刷

635 × 927 毫米 8 开 17.5 印张

2009 年 9 月北京第 1 版 2009 年 9 月北京第 1 次印刷

印数: 1-5,000 册 (附 CD 1 张) 定价: 45.00 元

版权所有 翻版必究

凡购买本社图书, 请与读者服务部联系。电话: (010) 58110591

网上售书电话: (010) 58110650 或 (010) 58110651

如有缺页、倒装等质量问题, 请与出版部联系调换。电话: (010) 58110533

前 言

伯克利音乐学院已经有超过50年培养音乐家的经验了。我们的很多学生毕业后从音乐商业领域逐步走向成功的职业生涯，而且在热门行业中找到他们自己的路，制作出风靡一时的唱片，获得最高奖项，并与成千上万的人分享着他们的音乐。

伯克利音乐学院之所以能够如此成功其重要原因之一是我们的总课程强调的对音乐原则的实际应用。我们的学生在乐队的演奏上花费了大量的时间。当你与其他音乐家一起演奏的时候，你将会学到很多用别的途径不可能学到的东西。教师固然是非常宝贵的，自我的练习也是至关重要的，但是在一个乐队中演奏才是所有事情当中最有价值的体验。这正是我们出版这套伯克利实践方法特别处之所在：它将为你提供你需要的理论，还能为你在一个乐队中演奏做准备。

我们出版《伯克利实践方法》的目标就是要以书和光盘的形式展示伯克利的教学策略。我们把器乐组中的每一个代表——吉他、贝司、键盘、打击乐器、木管乐器、铜管乐器、弦乐和人声——的演奏家集中在一起，讨论怎样做才是教会你在乐队中演奏的最佳教学方式。全院最优秀的教师组成了我们这个团队，开发出附有光盘的这一系列丛书，此光盘是在寓教于乐的宗旨之下为读者提供的与其他音乐家一起演奏所做的特别准备。

准备上伯克利音乐学院的生源中有多种音乐才能背景情况。一些人有高超的技术，但是从来没有进行过即兴演奏。一些人拥有令人难以置信的听力，但在读谱技巧方面还需要做更多的功课。一些人有非凡的创作能力，良好的乐感，但是他们的技术技巧又不足以表达出他们的想法。

《伯克利实践方法》教授范围涵盖了音乐才能的诸多不同方面。它是我们教职员工希望所有伯克利音乐学院的新生们在入校之前能够掌握的材料。

当你开始学习这些书时，请不要仅仅阅读它。你最好是能够跟随录音去演奏所有的曲例。当然，最好是和你的乐队一起去演奏。

本书运用许多优秀的学习方法使你学习到更多与他人一起演奏音乐的技巧。这套系列丛书将帮助你掌握你想成为的、任何一个乐队里也都想要拥有的这样一位有创造力、感染力和受拥护的音乐家所需要具备的所有技巧。

加里·波顿

伯克利音乐学院执行副院长

序

感谢您选择《伯克利实践方法——键盘》。由伯克利音乐学院全体优秀同事们研发的这本带CD光盘的书是《伯克利实践方法》系列其中之一，出版此系列丛书的主要目的在于教会人们怎样在乐队里演奏。

录音中包括提供你能跟随着演奏的一个临时乐队，伯克利音乐学院优秀教师的伟大演奏是本录音的特色。每首曲子都配备了训练和将帮助你演奏的准备练习。摇滚、蓝调和芬克等都是你将要表演的一些音乐类型。

书中的所有课程将引导你体验在现代乐队合奏中演奏键盘这一乐器非常具体的技术。当你在乐队中演奏时，你首先要关注的是和弦——怎样识别和演奏它们，怎样从一个和弦进行到下一个和弦，它们与别的乐器、旋律和节奏之间是怎样相互配合、相互影响的。这一点与传统古典音乐演奏是非常不同的，而且这将是我们的实践方法中的主要部分。此书力图让键盘演奏者了解怎样识别音高和基本节奏，演奏所有大调音阶和一些琶音。实际上，此实践方法最好是在私人教师的带领下学习，但是键盘演奏者自学也能发现其中的价值。

最重要的，你将要学习在一个乐队中演奏键盘所需要的所有技巧。跟随录音演奏，和你的朋友们一起演奏。这个系列列举了很多不同乐器的实践方法，而且都是基于同样的曲目和同样的调。如果你也认识一些鼓手、吉他手、号手等等，就请让他们也为自己的乐器学会《伯克利实践方法》，然后你们就可以紧紧地团结在一起了。

努力学习，掌握音乐，拥抱快乐！

保罗·施梅林

伯克利音乐学院钢琴系主任

鲁塞尔·霍夫曼

伯克利音乐学院钢琴助教

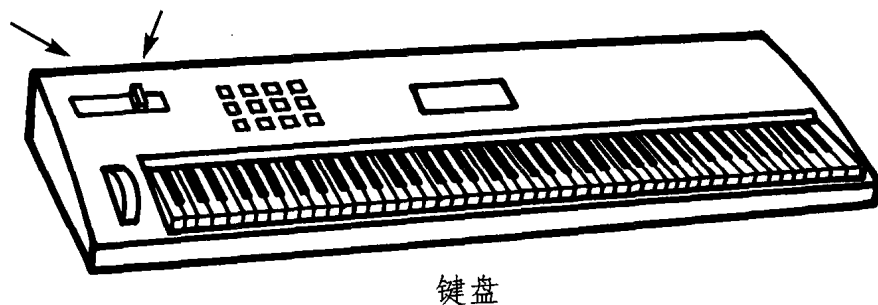
开始前的准备

在你开始学习第一章内容之前，请你最好先了解一下以下知识。

一个键盘的组成部分

输出塞孔 (插入扩音器)

音量控制器

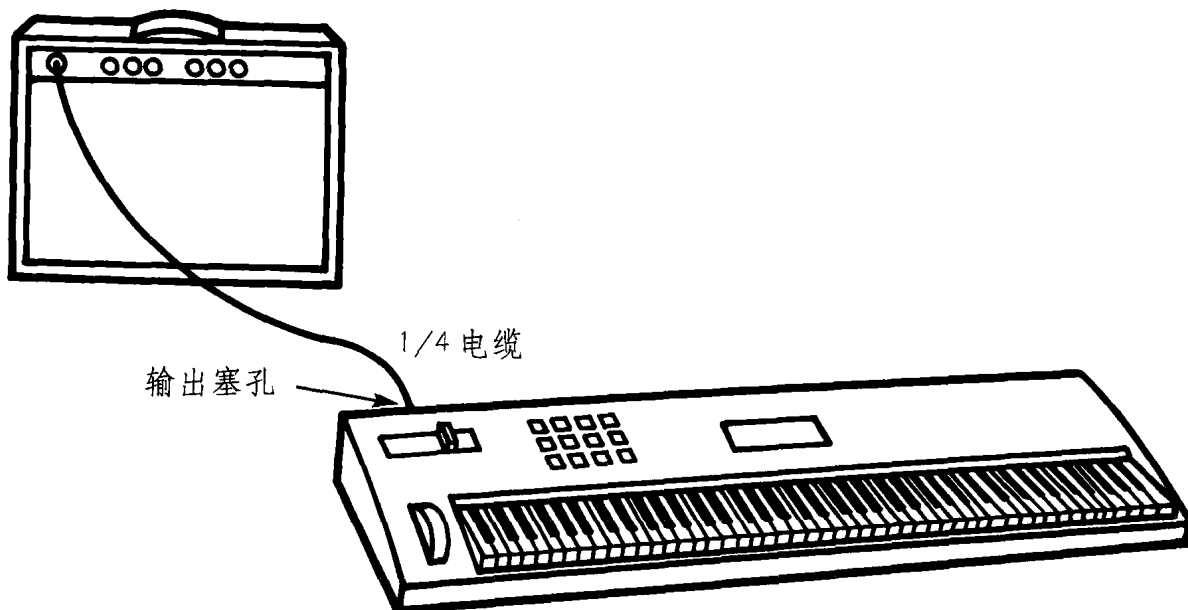
键盘

插电乐器的操作

为了保护你的设备和耳膜，当你把插头插入的时候请按以下步骤进行：

1. 关掉扩音器，确保扩音器和键盘的音量开关都在下方。
2. 把你的 1/4 * 电缆的一端插入你的键盘，另一端插入扩音器。
3. 打开扩音器。
4. 打开键盘的音量控制键到百分之八十的位置。
5. 慢慢地，打开扩音器的音量直到声音足够大。

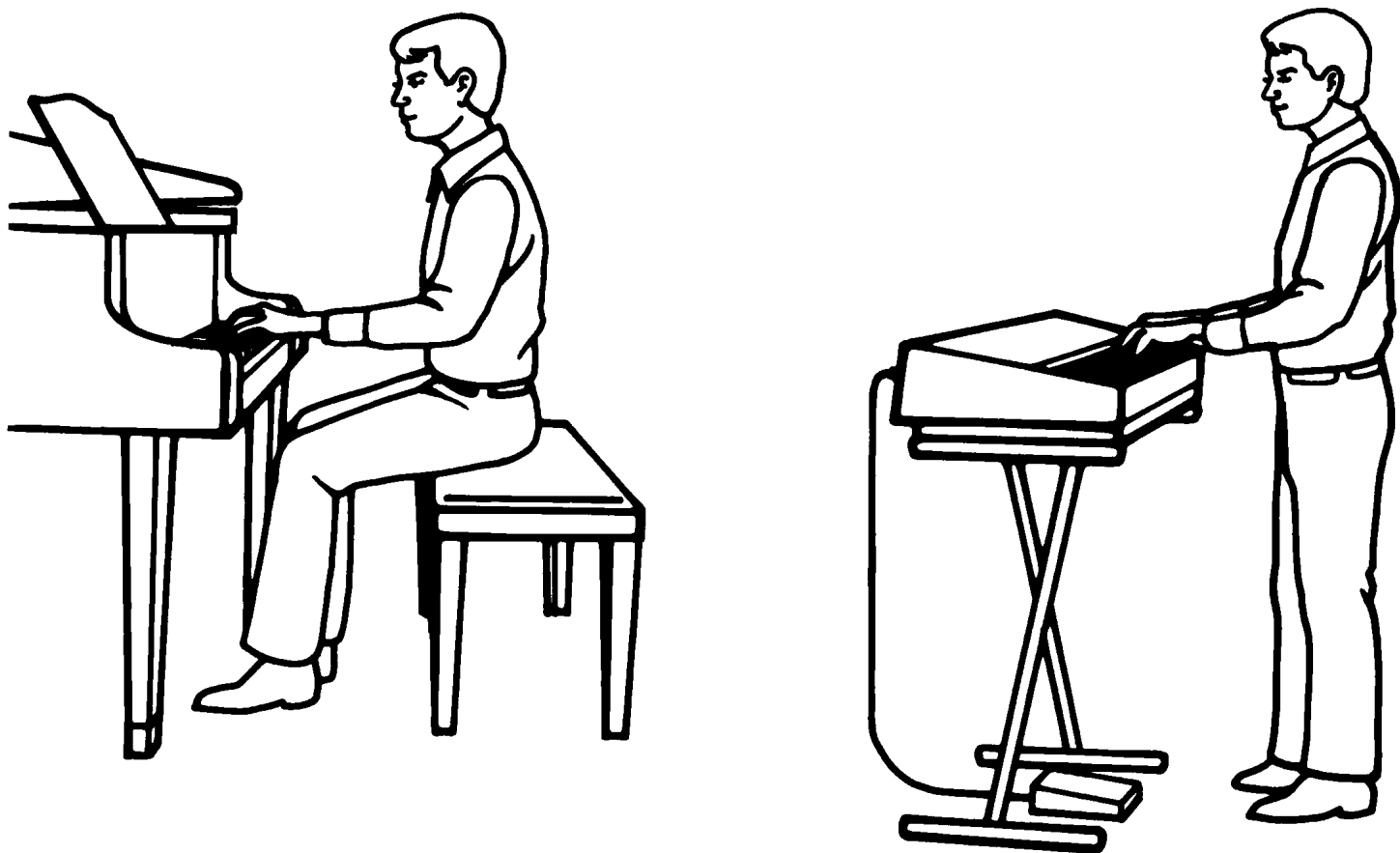
扩音器

* 1/4 电缆：一条总的扩音器电缆会分出4条分电缆，用来接入吉他、鼓、电贝司等其他与你共同演奏的插电乐器，1/4 电缆就是找出四条电缆中离你最近的那一条插入键盘。

演奏姿势

当你演奏键盘的时候，上身坐直，将身体置于键盘的中央。将肘部弯曲呈直角，这样你的前臂与地面和键盘可以保持平行。

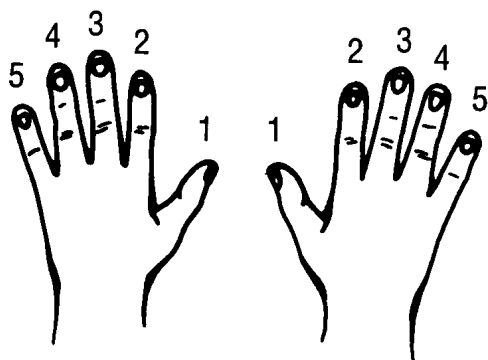
手形

请将双手尽量放松，手指微微弯曲。

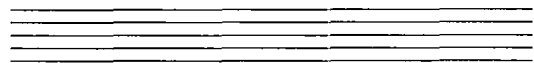
指法

在键盘演奏中，手指编号如下图。
按编号对应乐谱中的指法。

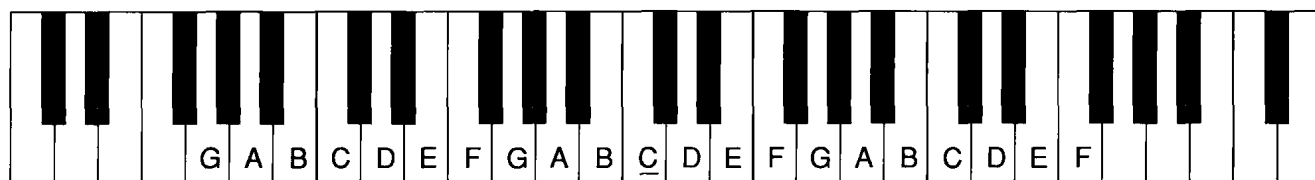

记谱法

音符都写在五线谱中。

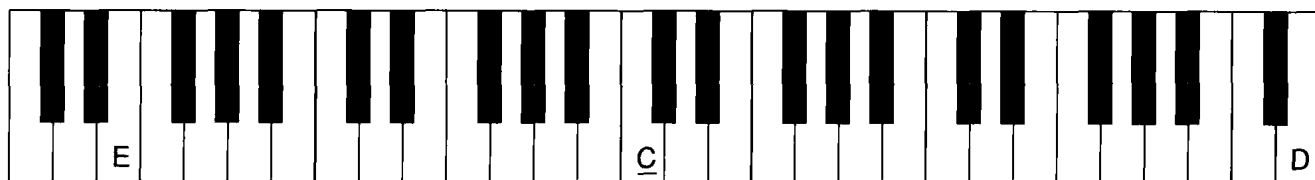
键盘演奏一般是通过两种五线谱来读谱：带高音谱号 (♩) 和低音谱号 (♭) 的五线谱。当花连谱号将两种谱表括在一起时，我们称之为“大谱表”。下图是大谱表中所有线上和间上的音。

中央C

加线

五线谱可以用加线的方法延伸记谱范围。

中央C

临时变音记号

临时变音记号一般出现在音符的前面，表示在一定时间内升高或降低某个音，但有特殊要求者除外。

b 降号	下一个音降低 (小二度)
# 升号	下一个音升高 (小二度)
还原记号	取消升高或降低某个音

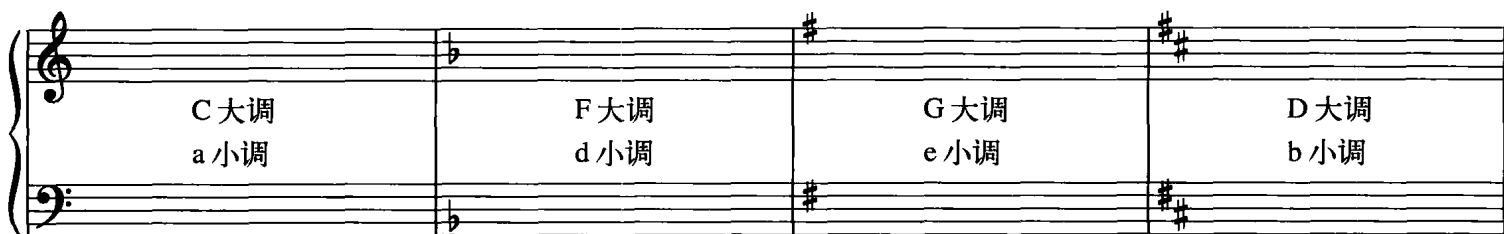
音 阶：大调和小调

音阶是指一个八度内的各音按照音高次序由低到高排列所形成的音列。最常用的两种形式是大调音阶和小调音阶。

调 号

调号是指一首乐曲的调，并表明哪些音需要升或降。升降号在哪条线上或间上就表示这条线或间上的音都要升或降，除非这个音前面有还原记号。下面是这本书中将要用到的调号。

节 奏

下面是一些基本节奏。当没有具体音高时，比如在打拍子练习时，节奏可以在打击乐器谱号上表现。（五线谱下方是练习时数的拍数）

打击乐器谱号

连接音符用一条弧线表示。右图中的第一个音应持续六拍。

延长音符时值的方法还可使用附点。附点表示该音符的实际时值是本身的时值再加上原有时值的一半。

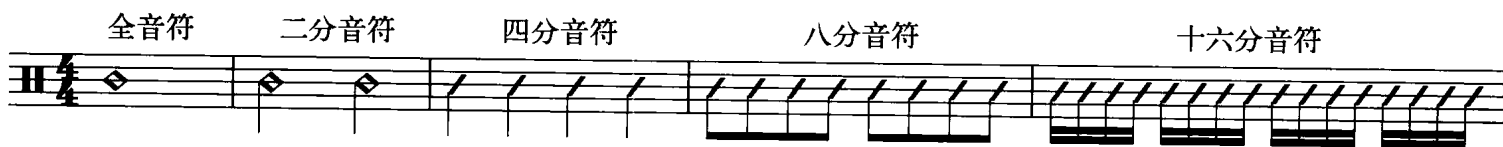

三连音的意思是指用均匀的三个音来代替基本划分的两个音。在右面这个例子当中，一个四分音符的拍子先是被分成两个八分音符，然后又被分成三个八个音符的三连音。

节奏记谱法

节奏谱只用来记录音乐中的节奏。下面是一些常用的节奏练习，你可以用击掌或者跺脚的方式来练习，没有重音也没有具体音高。

小节

一组拍子可以分成很多小节。小节的长度可以通过拍号来表示。

下面这个小节是 $\frac{4}{4}$ 拍，所以每小节有四个四分音符。

$\frac{12}{8}$ 则表示每小节里有十二个八分音符。

演奏记号

演奏记号能为如何演奏提供更多的信息。下面是本书中常用的四种演奏记号：

>	重音记号	响亮地
•	跳音记号	短促地
^	短重音记号	短促、响亮地
—	保持音记号	时值保持满

现在，让我们开始演奏！

目 录

CD 目录	III
前 言	V
序	VII
开始前的准备	VIII
第一章 演奏摇滚乐 (Rock) 《甜心》	1
第 1 课 技术/理论	1
第 2 课 学习律动	4
第 3 课 即 兴	8
第 4 课 读 谱	15
每日练习	19
第二章 演奏布鲁斯 (Blues) 《现在就做》	23
第 5 课 技术/理论	23
第 6 课 学习律动	26
第 7 课 即 兴	28
第 8 课 读 谱	33
每日练习	37
第三章 演奏摇摆布鲁斯 (Blues Swing) 《我只想和你在一起》	42
第 9 课 技术/理论	42
第 10 课 学习律动	44
第 11 课 即 兴	46
第 12 课 读 谱	50
每日练习	53
第四章 演奏芬克音乐 (Funk) 《让我安静会儿》	56
第 13 课 技术/理论	56

第14课 学习律动	58
第15课 即兴	59
第16课 读谱	62
每日练习	65
第五章 演奏轻芬克音乐 (Light Funk) 《负担得起》	69
第17课 技术/理论	69
第18课 学习律动	71
第19课 即兴	73
第20课 读谱	76
每日练习	79
第六章 演奏重摇滚音乐 (Hard Rock) 《别向下看》	83
第21课 技术/理论	83
第22课 学习律动	85
第23课 即兴	87
第24课 读谱	90
每日练习	93
第七章 演奏博萨诺瓦 (Bossa Nova) 《从容不迫》	96
第25课 技术/理论	96
第26课 学习律动	98
第27课 即兴	99
第28课 读谱	102
每日练习	105
第八章 演奏停顿时间技法 (Stop Time) 《停下来》	109
第29课 技术/理论	109
第30课 学习律动	112
第31课 即兴	114
第32课 读谱	116
每日练习	119
后 记	124

CD 目录

第一章 演奏摇滚乐 (Rock) 《甜心》

- CD 1 《甜心》 整个乐队
- CD 2 《甜心》 第一部分
- CD 3 《甜心》 第二部分
- CD 4 《甜心》 伴奏技巧
- CD 5 《甜心》 键盘/贝司
- CD 6 《甜心》 你就是键盘
- CD 7 《甜心》 呼喊与回应 1
- CD 8 《甜心》 呼喊与回应 2

第二章 演奏布鲁斯 (Blues) 《现在就做》

- CD 9 《现在就做》 整个乐队
- CD 10 《现在就做》 你就是键盘
- CD 11 《现在就做》 呼喊与回应 1
- CD 12 《现在就做》 呼喊与回应 2
- CD 13 《现在就做》 呼喊与回应 3
- CD 14 《现在就做》 呼喊与回应 4

第三章 演奏摇摆布鲁斯 (Blues Swing) 《我只想和你在一起》

- CD 15 《我只想和你在一起》 整个乐队
- CD 16 《我只想和你在一起》 你就是键盘
- CD 17 《我只想和你在一起》 呼喊与回应 1
- CD 18 《我只想和你在一起》 呼喊与回应 2

第四章 演奏芬克音乐 (Funk) 《让我安静会儿》

- CD 19 《让我安静会儿》 整个乐队
- CD 20 《让我安静会儿》 呼喊与回应 1
- CD 21 《让我安静会儿》 呼喊与回应 2
- CD 22 《让我安静会儿》 你就是键盘
- CD 23 《让我安静会儿》 呼喊与回应 3
- CD 24 《让我安静会儿》 呼喊与回应 4

第五章 演奏轻芬克音乐 (Light Funk) 《负担得起》

- CD 25 《负担得起》 整个乐队
- CD 26 《负担得起》 呼喊与回应 1
- CD 27 《负担得起》 呼喊与回应 2
- CD 28 《负担得起》 你就是键盘

第六章 演奏重摇滚音乐 (Hard Rock) 《别往下看》

- CD 29 《别往下看》 整个乐队
- CD 30 《别往下看》 第一部分
- CD 31 《别往下看》 第二部分
- CD 32 《别往下看》 呼喊与回应 1
- CD 33 《别往下看》 呼喊与回应 2
- CD 34 《别往下看》 你就是键盘

第七章 演奏博萨诺瓦 (Bossa Nova) 《从容不迫》

- CD 35 《从容不迫》 整个乐队
- CD 36 《从容不迫》 呼喊与回应 1
- CD 37 《从容不迫》 呼喊与回应 2
- CD 38 《从容不迫》 你就是键盘

第八章 演奏停顿时间技法 (Stop Time) 《停下来》

- CD 39 《停下来》 整个乐队
- CD 40 《停下来》 呼喊与回应 1
- CD 41 《停下来》 呼喊与回应 2
- CD 42 《停下来》 你就是键盘

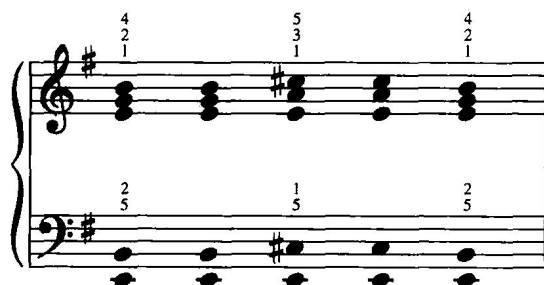
《甜心》(Sweet) 是一首摇滚 (Rock) 乐曲。摇滚音乐开始于 20 世纪 60 年代, 源于布鲁斯 (Blues)、摇摆乐 (swing)、节奏布鲁斯 (r & b) 和摇滚乐 (rock'n' roll), 他们其后成为摇滚乐的不同形式。要听更多的摇滚乐, 可以去听愤怒机器 (Rage Against the Machine)、玛丽莎·伊瑟莉姬 (Melissa Etheridge)、科恩乐队 (Korn)、宝拉·柯尔 (Paula Cole)、比约克 (Bjork)、多莉·艾莫丝 (Tori Amos)、煤油炉乐队 (Primus)、吉米·亨德里克斯 (Jimi Hendrix) 和齐柏林飞艇乐队 (Led Zeppelin) 等艺术家的作品。

第 1 课 技术 / 理论

LISTEN **1** PLAY

先听一遍录音里的《甜心》。这首音乐共分两个主要部分。下面是键盘演奏的和弦部分, 不含节奏。

第一段, 键盘演奏如下:

第二段, 键盘演奏如下:

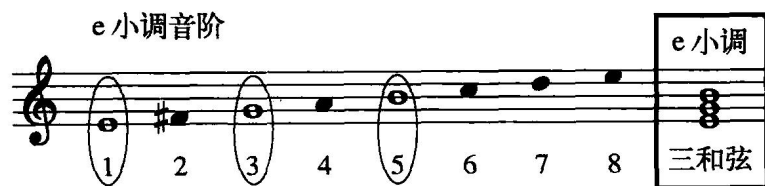

在合奏之前请先分手练习。然后跟着录音一起演奏, 并努力使自己的演奏与录音里的键盘演奏部分一致。注意第一段开始之前有一个小前奏。

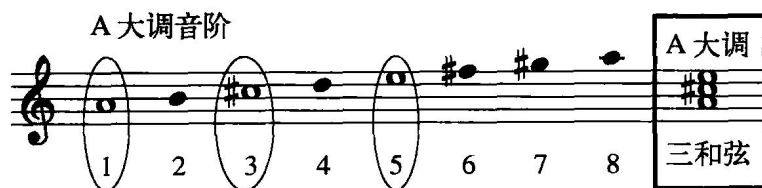
和 弦

键盘部分你只要按照和弦(三个或者更多的音同时演奏所形成的和音)的构成演奏就可以了。《甜心》里有两种和弦: 大调和弦和小调和弦。这些和弦是由大调或小调音阶中的音符构成。在这首音乐中使用的和弦是三和弦(由三个音构成的和弦, 不包括八度重复音)。

在第一段，你首先要演奏的和弦是e小调小三和弦。这个和弦是用e小调音阶中的第一、第三和第五个音构成的。

第二个要演奏的和弦是A大调大三和弦。它是用A大调音阶的第一、第三和第五个音构成的。

LISTEN **2** PLAY

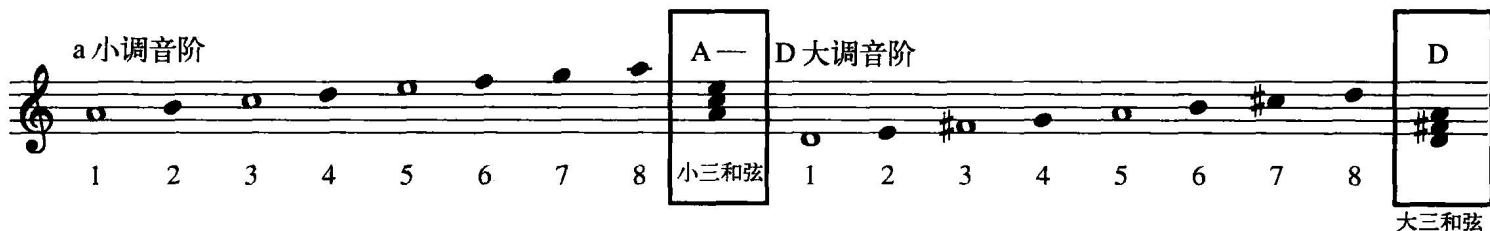
跟着《甜心》第一部分的录音演奏以下和弦。仔细辨别两个和弦性质的不同。

和弦标记

常用和弦用和弦标记来表示。大调和弦用大写字母表示。小调和弦要在字母后加上一个横线 (E—) 表示 (有时，也用小写字母“m”或者“min”代替横线)。

《甜心》的第二部分使用了两个不同的和弦：a小三和弦和D大三和弦。

* 中国目前的习惯用法是用小写字母“m”代表小三和弦。比如：Am、Dm等等。而本书中用的是横线，比如A—、D—。