

流行音乐理论丛书

尤静波 / 主编

POP MUSIC

节奏应用

潘永峰 / 编著

欧美流行音乐理论体系本土化研究的最新成果

收入大量中国风流行音乐作品实例及练习曲目
涵盖爵士乐、摇滚乐、布鲁斯等多种欧美流行音乐风格
是一本最实用、最专业的流行音乐训练教材

APPTIME
时代出版

时代出版传媒股份有限公司
安徽文艺出版社

流行音乐理论丛书

pop 节奏应用 music

潘永峰/编著

JIEZOU YINGYONG

时代出版传媒股份有限公司
安徽文艺出版社

图书在版编目(CIP)数据

节奏应用/潘永峰编著. —合肥: 安徽文艺出版社, 2018. 4
(流行音乐理论丛书)
ISBN 978-7-5396-6013-4

I. ①节… II. ①潘… III. ①节奏—训练 IV. ①J613.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第017948号

出版人: 朱寒冬

责任编辑: 成 怡

装帧设计: 徐 睿

出版发行: 时代出版传媒股份有限公司 www.press-mart.com

安徽文艺出版社 www.awpub.com

地 址: 合肥市翡翠路1118号 邮政编码: 230071

营 销 部: (0551)63533889

印 制: 合肥创新印务有限公司 (0551)64456946

开本: 880×1230 1/16 印张: 11.5 字数: 200千字

版次: 2018年4月第1版 2018年4月第1次印刷

定价: 45.00元

(如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与出版社联系调换)

版权所有, 侵权必究

潘永峰

潘永峰

中国流行音乐考级委员会委员，中国流行音乐学会会员。曾与多家文化唱片公司合作培训，中北英皇、太合麦田、艾回等公司合作。曾师从台湾爵士乐教授翟黑山老师系统学习了爵士音乐理论，现任职于北京现代音乐学院流行演唱学院音乐唱作系主任。

流行音乐基础教程编委会

主 编：尤静波

编 委：尤静波 潘永峰 陈云强

郭 鹏 刘梦沱 刘其瑞

序

流行音乐源于欧美,二十世纪二十年代传入中国,三四十年代进入第一个发展高潮,但解放后又经历了三十年的断档。改革开放后,流行音乐再度复兴,此后三十年得到较快发展。如今流行音乐在中国社会影响力巨大。可以这么讲,中国用三十多年的时间走完了欧美一百年的发展历程,发展速度非常快,取得的成绩也非常显著。但也正是因发展速度过快,在发展过程中也出现了不少问题。

解放后的三十年中国流行音乐发展停滞,当八十年代再度复兴时,中国流行音乐的理论基础非常薄弱,众多音乐人只能通过模仿中国香港、中国台湾、学习欧美,一边摸索一边发展。改革开放后随着我国经济的持续增长,流行音乐得到了良好发展,流行音乐教育逐渐得到高校的重视。尤其是近十几年来,各大艺术院校和音乐学院纷纷开设流行音乐专业,使其在音乐教育阵营中成为一股重要力量。

随着流行音乐在中国的蓬勃发展,流行音乐各类专业在艺术院校纷纷上马。但因理论体系的缺失,在过去的十几年中,大学流行音乐教育的内容基本上还是以传统的古典音乐理论体系为基础,偶尔加入一些零散的流行音乐知识,专业理论一直未成体系。

流行音乐源于美国,它的理论体系以美国大众音乐为基础,和欧洲的古典音乐体系虽有共性,但差异性尚存。中国自解放以来,大学音乐教育中的理论体系主要来自欧洲,从而在很长一段时期内出现了用欧洲古典音乐理论来指导流行音乐实践的普遍现象,理论与实践相对脱节。后来,随着网络的兴起,爵士乐和流行音乐的理论资料逐渐传入中国,对流行音乐教育中的基础理论教学起到了推动作用。然而,这些外来的教材很多都是英文资料,或翻译而来,因中外文化有差异、中英文语言表达的不同,有些从国外直接引进的流行音乐教材虽很专业,但在教学实践中却经常出现“水土不服”的问题。

近年来,随着流行音乐理论建设越来越被业界重视,几家专业音乐出版社陆续出版了一些流行音乐方面的本土化教材,这些成绩都是值得肯定的,同时也说明我国的流行音乐理论建设已经取得了一些阶段性成果。但从整体来看,大的理论体系建设尚还需要进一步完善。

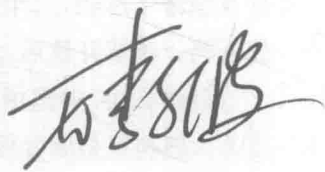
鉴于我国的流行音乐理论现状,作为从事流行音乐的教育工作者,我们自感责任重大,希望通过自身的努力,能为我国的流行音乐理论建设添砖加瓦。鉴于此,我们力图编写一套既符合中国国情,又比较实用的流行音乐基础教材。因此,在第一批书目的拟订中,首先考虑到它的实用性,主要以流行音乐各专业通用的基础类课程为主,其中有《流行音乐基本乐理》《流行音乐基础和声》《简谱视唱》《节奏应用》《流行音乐合音训练》《风格训练》《即兴基础》。

在编写中,我们基于传统音乐理论,结合流行音乐的特殊现象,通过对大量中国本土流行音乐作品的分析和研究,尽量使其本土化。在曲例引用方面,本着“以中国作品为主,适当引用外国作品”的基本原则,坚持“将外来理论本土化”的编写理念赋予这套教材显著的中国属性,使其更加符合中国国情。

音乐教材的编写需要一个既专业又耐得住性子的团队。本丛书的作者都是来自北京现代音乐学院的教师,他们拥有多年的流行音乐教学与实践经历。潘永峰,副教授,理论作曲专业毕业,多年来从事流行音乐理论研究、合音演唱及教学工作;陈云强,教授,吉他演奏专业毕业,多年来从事乐队演奏、吉他教学以及爵士和声与理论的研究工作;郭鹏,首都师范大学音乐学博士,多年来从事吉他演奏与流行和声研究工作;刘梦沅,电脑音乐制作专业毕业,多年来从事流行音乐理论教学工作;刘其瑞,沈阳音乐学院(流行音乐理论方

向) 硕士研究生毕业, 多年从事吉他演奏与流行音乐理论研究工作。通过大家的集体努力, 在安徽文艺出版社的大力支持下, 终于促成了这套《流行音乐基础教程》系列丛书。

我们以微薄的力量搭建起了流行音乐基础理论的基本框架, 由于力量有限、能力有限, 不足之处还请各方批评指正。日后我们将继续扩大研究范围, 争取编写出更多的实用性教材, 同时也希望有志于流行音乐理论研究的学者们能够加入我们的团队, 共同为发展中国流行音乐理论建设出力。

北京现代音乐学院教授、流行演唱学院副院长

中国音乐家协会会员

中国流行音乐学会理事(音乐教育委员会副主任)

前言

节奏是音乐的灵魂,没有节奏的音乐就是一堆数字乱码,只要有时值的长短变化,就能形成节奏。而我们熟知的所有音乐大师都是以掌握精准节奏著称的,比如: Michael Jackson(迈克尔·杰克逊)——流行天王,不管是律动类歌曲还是抒情歌曲,所有的演唱都是律动十足、节奏精准。James Brown(詹姆士·布朗)——Funk(放克)歌王,歌曲节奏丰富,演唱律动跳跃,很准确地体现出 Funk 这类音乐风格该有的特色。崔健——中国摇滚教父,从早年的《红旗下的蛋》《飞了》等 Funk 风格歌曲到现在的《死不回头》Fusion(融合)风格歌曲,都充满了律动感。

关于本书讨论的节奏运用,有以下几点需要说明。

1. 这是一本关于流行音乐创作的书,本书讨论节奏范围只涉及主旋律中的节奏运用,不会涉及器乐演奏。
2. 本书讨论的节奏是指在一段旋律中举足轻重的一些节奏,而非出现的所有节奏。比如一段旋律在第一小节与第二小节连接处用了一个后附点节奏,而且此处只有后附点节奏最合适,那我们就讲解为什么用后附点的节奏设计,而不会涉及其他节奏的讲解。

3. 本书中涉及的谱例,除乐曲成品之外,其他均为作者自己设计,学习者可进行二度创作练习。

4. 在讨论到每一种节奏时,大家尽可能地熟练之后再继续往下学习,形成一个前后贯通的学习体系。

最后一点需要提及,一首歌曲或者乐曲是融节奏和旋律为一体的。本书在介绍乐曲节奏运用规律的同时也会对一些有特色的音乐采用旋律动机的发展手法,所以,大家在以后章节的学习中,可综合练习节奏和旋律。

任何一首完整的音乐作品都不仅仅是节奏的存在,只有和音高结合之后才会形成一个完整的作品。本书之所以重点分析节奏部分,是因为律动在整首作品中有着更重要的作用,并非忽略音高的重要性。只有具备了丰富而准确的律动,一首作品才可能更加完美。

编者

2017年2月10日

目 录

Contents

第一章 基本节奏型

- 一、均分型节奏 / 001
- 二、非均分型节奏 / 003
- 三、连音节奏 / 005
- 四、爵士八分 / 005

第二章 风格节奏

- 一、Pop 风格 / 007
- 二、R&B 风格 / 007
- 三、Blues 风格 / 008
- 四、Jazz 风格 / 010
- 五、Latin 风格 / 011
- 六、Reggae 风格 / 012
- 七、Rock 风格 / 012
- 八、Funk 风格 / 012

第三章 节奏的丰富手法

- 一、均分型节奏与非均分型节奏的组合 / 013
- 二、休止符的运用 / 014
- 三、连音线的运用 / 015

第四章 旋律中的节奏变化

- 一、均分型节奏与非均分型节奏的结合 / 017
- 二、常规节奏与连音节奏的结合 / 018
- 三、节奏动机的重音转移 / 020
- 四、节奏动机的时值变化 / 022

第五章 乐曲分析

- 一、流行风格乐曲分析 / 025
 - 1. Ain't No Mountain High Enough / 025
 - 2. All for Love / 026
 - 3. California Dreamin' / 028
 - 4. 江南 / 030
 - 5. Take Good Care of My Baby / 032
 - 6. Take My Breath Away / 034
 - 7. 唯一 / 037
 - 8. 寓言 / 040
 - 9. 左边 / 042
 - 10. Make You Feel My Love / 044
 - 11. Rolling in the Deep / 046
 - 12. 到不了 / 049
 - 13. Achy Breaky Heart / 051
 - 14. Ain't No Sunshine / 053
 - 15. All by Myself / 055
 - 16. Break It to Me Gently / 057
 - 17. Do Your Thing / 058
 - 18. Don't Take It Personal / 060
 - 19. Exhale / 063
 - 20. Everytime I Close My Eyes / 065
 - 21. Forever / 068
 - 22. Give Me One Reason / 071
 - 23. Heaven Help Us All / 073
 - 24. Hero / 076
 - 25. I Can Love You Like That / 079

二、爵士、布鲁斯乐曲分析 / 083

1. Autumn Leaves / 083
2. Another Time, Another Place / 086
3. Beautiful Love / 090
4. Fly Me to the Moon / 092
5. Blue Monk / 094
6. Broken Hearted Blues / 095
7. Lazy River / 097
8. Besame Mucho(Kiss Me Much) / 099
9. Five / 101
10. And All That Jazz / 103

第六章 节奏运用练习

- 一、均分型节奏练习 / 108
- 二、非均分型节奏练习 / 128
- 三、爵士、布鲁斯节奏 / 147

参考书目 / 171

后 记 / 172

第一章 基本节奏型

基本节奏型是流行音乐所有节奏变化的根本,也是我们进行节奏创作的基础。基本节奏型分为均分型节奏、非均分型节奏和连音节奏。

一、均分型节奏

均分型节奏是指在一拍的时值内,前半拍和后半拍的音符时值总和相等的节奏类型,共有五种:

1. 四分节奏

四分节奏是单拍节奏中时值最大的节奏,所以对于节奏本身来说是最稳定的,也是均分型节奏中最简单的节奏。

四分节奏的稳定特性体现了其强烈的力度感,所以在音乐中四分节奏常常会用在需要强调音乐情绪的地方。

例:

味道

姚 谦 词
黄国伦 曲

这是《味道》的主歌与副歌连接阶段的部分,中间黑框部分就是运用了四分音符,此处运用四分音符是情绪和音乐的需要,也只有四分音符才可以体现这种逐渐递增的情绪。《我的歌声里》也是用了相同手法。

2. 八分节奏

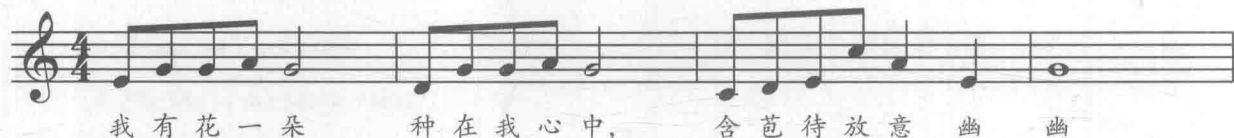
八分节奏是指一拍内由两个八分音符组成的节奏类型,从谱面上我们也可以看出它均分的特征。

八分节奏在所有节奏中,是运用频率最高的一类节奏,因为它的节奏特征很像是我们说话的感觉,所以被大量使用在叙事类歌曲中。

例:

女 人 花

李安修 词
陈耀川 曲

这是《女人花》的旋律片段,在旋律中大量使用二八节奏,表现了一种柔美的女性气质。虽然有很多人都试图改编这段旋律,但是都不如原本的二八节奏塑造的女性柔美来得贴切。

3. 前八后十六节奏

前八后十六节奏是指在一拍时值内,前半拍是八分音符,后半拍是由两个十六分音符组成的节奏类型。从节奏图示中我们可以看到,节奏的前半拍和后半拍时值总和相等。

前八后十六节奏也是均分型节奏中运用频率较高的一类,因其后面的十六分音符有一定的跳跃性,所以常被运用于欢快类歌曲中。

例:

日 子

小 柯 词曲

在以上旋律中,因为使用了很多“风吹着”“下雨的”“花落的”“想你的”这类歌词的组合,所以只有前八后十六这个节奏才可以满足歌曲想要表达的意思,强调前面的“风吹”“下雨”“花落”“想你”,不能强调后面的助词“的”。我们将以上歌词改为以下节奏,大家可以感受一下效果。

在以上旋律中,我们可以感受到,“风吹着”“下雨的”“花落的”“想你的”歌词中已经无形中强调了“吹”“雨”“落”“你”,而不是“风吹”“下雨”“花落”“想你”,失去了歌词的表达主体和歌曲想要表达的那种平和。类似手法还出现在《我是女生》中。

4. 前十六后八节奏

前十六后八节奏是指在一拍时值内,前半拍是两个十六分音符,后半拍是一个八分音符的节奏类型。均分类型与前八后十六节奏相反。

前十六后八节奏在均分型节奏中运用频率没有之前的节奏高,因为它往前冲的节奏特征会给旋律营造

出一种特有的紧张感,所以,一般会安排在旋律特定需要的时候去使用。

例:

拉德斯基进行曲

这是《拉德斯基进行曲》的开始动机,是前十六后八节奏运用的典范,目前在歌曲旋律中像此类用法较少,主要是前十六后八节奏重音位置的原因,当然也可以通过一些重复的手法使这种重音倒置的失重感得到解决。如:

5. 四十六节奏

四十六节奏是指在一拍时值内由四个十六分音符组成的节奏类型。这类节奏是均分型节奏中最常使用的密度最大的节奏。因其高密度的节奏特征,常被用于歌词密度较高的旋律中。

例:

爱情转移

林 夕 词
Christopher Chak 曲

把 一个人的 温暖 转移到另一个的胸膛, 让上次

犯的错反省出梦想, 每个人 都是这样 享受过提心吊胆, 才拒绝

在上例中,因为歌词的拥挤和歌曲想要表达的这种教条式的说教,需要这种密集式的表达,所以才选择了四十六节奏,如果我们将整个歌曲节奏安排变得稀疏一些,那歌曲想要的这种说教式的感觉就会荡然无存。类似手法还出现在《江南》《夜曲》《不得不爱》等歌曲中。

二、非均分型节奏

非均分型节奏是指一拍时值内,前半拍与后半拍音符的时值总和不相等,出现了长短结合的形式。

1. 前附点节奏

前附点节奏是指在一拍时值内前面是一个附点八分音符,后面是一个由十六分音符组成的节奏。因其附点作用于前面的音符,所以称之为前附点节奏。

前附点节奏是基本节奏型中唯一一个长短结合的节奏类型,具有很强的跳跃性,所以常被用于欢快的旋律片段。

例:

幽 默 曲

安东·利奥波德·德沃夏克 曲

该曲形象地表达了《幽默曲》的主体,用跳跃性的节奏描写了一种童趣。

2. 后附点节奏

后附点节奏是指在一拍时值内前面是一个十六分音符,后面是一个由附点八分音符组成的节奏。因其附点作用于后面的音符,所以称之为后附点节奏。

后附点节奏是基本节奏型中唯一一个短长结合的节奏类型,具有很强的推动性,所以常被用于特定的旋律片段。

例:

大 地

刘卓辉 词
黄家驹 曲

眼前 不是我熟悉的双眼, 陌生的感觉一点点

在上例中,后附点节奏被用在副歌之前,有推动作用。

3. 小切分节奏

小切分节奏是指在一拍时值内由前面是一个十六分音符,中间是一个八分音符,最后再加一个十六分音符组成的节奏。因其形态特征犹如将一拍节奏两头切掉,留下中间,所以称之为小切分节奏。

小切分节奏是基本节奏型中唯一一个短长短结合的节奏类型,具有很强的律动感,所以常被用于节奏感较丰富的旋律中。

例:

洋 葱

阿 信 词曲

如 果 你 眼 神 能 够 为 我 片 刻 的 停 留,

该曲的节奏形象地表现了那种扑朔迷离的不确定感,这个节奏组合也是现在被流行歌曲大量使用的律动模板之一。

例:

大约在冬季

齐 秦 词曲

然后将中间的音符去掉：

或者可以将前两个八分节奏连起来变为一个四分音符：

这个节奏就是 Shuffle (摇曳) 节奏。

我们的乐谱上体现为八分节奏,在乐谱的左上角标记八分节奏等于 Shuffle 节奏,这样乐谱中也就看不到 Shuffle 节奏了,而是八分节奏,但是八分节奏在演唱时就要演唱成 Shuffle,这就是爵士八分的来历了。如:

上例中的旋律实际的演唱效果就是:

对于爵士八分,大家要重点练习三连音的基本节奏,等大家的内心律动可以保持为三拍的律动时,再进行爵士八分的练习,会更加准确地体会爵士八分带来的律动感,更直观地感受到爵士八分的节奏特征。