

流行音乐教育系列丛书

流行节奏 训练教程

李 罡 主编
尤静波/潘永峰 著

附节奏练习
示范音频
MP3一张

SMPH

上海音乐出版社
WWW.SMPH.CN

SLAV

上海文艺音像电子出版社
WWW.SLAV.CN

4G0094

流行音乐教育系列丛书

流行节奏 训练教程

李 罡 主编
尤静波/潘永峰 著

上海音乐出版社
上海文艺音像电子出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

流行节奏训练教程 / 李罡主编; 尤静波、潘永峰著 - 上海: 上海音乐出版社, 2016.5

ISBN 978-7-5523-1035-1

I. 流… II. ①李… ②尤… ③潘… III. 通俗音乐 - 节奏学 - 教材
IV. J613.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 046039 号

书 名: 流行节奏训练教程
主 编: 李 罡
著 者: 尤静波 潘永峰

出 品 人: 费维耀
责任编辑: 高 嫣
音像编辑: 高 嫣
封面设计: 何 辰
印务总监: 李霄云

出版: 上海世纪出版集团 上海市福建中路 193 号 200001

上海音乐出版社 上海市绍兴路 7 号 200020

网址: www.ewen.co

www.smph.cn

发行: 上海音乐出版社

印订: 上海书刊印刷有限公司

开本: 700×1000 1/16 印张: 9.5 谱、文: 152 面

2016 年 5 月第 1 版 2016 年 5 月第 1 次印刷

印数: 1 - 3,000 册

ISBN 978-7-5523-1035-1/G · 0094

定价: 38.00 元 (附 MP3 一张)

读者服务热线: (021) 64375066 印装质量热线: (021) 64310542

反盗版热线: (021) 64734302 (021) 64375066-241

郑重声明: 版权所有 翻印必究

总序

随着我国文化产业结构不断调整,音乐产业已经发生了深刻的裂变,以移动数字音乐下载和音乐选秀类电视节目及衍生产品为主要形态的流行音乐,已经成为音乐产业的两驾马车,创造了年收入百亿的奇迹。然而,与其相关的流行音乐专业教育却难尽如人意,在众多音乐学院、师范大学及综合性大学纷纷开设流行音乐专业的背景下,教材建设仍然成为束缚流行音乐教育发展的羁绊。很多活跃在教学一线的音乐教育者仍然感到流行音乐教学的跟进是如此艰难,流行音乐理论研究与扩招后的专业教学需求相去甚远,学科理论体系的研究远远落后于教学实践,一定程度上阻碍了学科专业的发展。

作为全国最早从事流行音乐专业教育的高等音乐学府,北京现代音乐学院(以下简称“北音”)始终致力于现代音乐的教育与音乐文化的研究,探寻多元文化语境下艺术教育的社会价值与功能。在二十年的教学实践中,开荒拓土,深耕细作,逐步形成了流行音乐专业人才培养体系。

“北音”教学模式的成功与辐射,得益于始终把教材建设放在学科建设与发展的重要位置,十分重视教材建设在培养“应用型、复合型、创新型”人才的环节中起到的关键作用。继2004年出版第一批教材以来,学院不断投入大量的财力和精力,全力打造学院重点及特色学科的科研工作和教材建设,相继出版了三套流行音乐专业教育系列教材。

为此,学院专门成立了“教材编写与出版领导小组”,将教材编写作为学院科研工作中的重点,鼓励引导教师参与教材编写,激发教师科研创新意识,以期通过此项工作,梳理总结多年教学经验,研究学科建设体系,推动教学改革,探求学科发展规律与方向。经过二十年的不断积累,目前已形成了一套相对稳定与成熟的教材体系,将研究成果进一步反馈教学实践,从而引

领学科专业发展的方向。

本次出版的系列教材作为我院专业教学及研究最新成果的体现,教材内容涉猎了流行音乐、作曲技术等多个学科理论。反映出我院教师教学研究的创造能力及优质的教学内容、优化的教学方法,在保持流行音乐教科书始终领先的前提下,我院学科发展实现多领域、多专业综合性跨越。

其中《欧美流行音乐简史》《中国流行音乐简史》《和音演唱训练教程》《流行音乐多声部写作》《流行节奏训练教程》属国内首创,具有重要的学术开拓性;而《流行歌曲创作教程》《歌词文化鉴赏教程》为专业学习者提供了流行歌曲创作与歌词文化鉴赏的重要途径。同时,也在内容上填补了流行音乐创作理论的空白。《基础和声音响建构教程》则从和声的实际应用出发,强调了“音响建构”层面,为和声的学习开创了新的思路与方法。

鉴于当下流行音乐教育理论研究与教材匮乏的现状,我们愿意和全国各大音乐院校携手共同探讨、研究流行音乐教育的普遍规律及学科发展方向,共同建立流行音乐的教学体系。本系列教材既可作为全国各大音乐学院、艺术院校、高职、中职流行音乐等专业教学的重要教材,同时也可为广大流行音乐爱好者及从事流行音乐演唱(奏)或相关从业者提供音乐理论学习的平台。希望更多的专家、学者能够投入到流行音乐学术研究和教材建设中来,也希望通过教材的出版,能够为中国流行音乐教育带来学术研究新的突破,为各大音乐学院、艺术院校提供借鉴。

在这里,我要感谢我的各位同仁、同道。正是由于你们的努力和坚持,才有了“北音”的今天,才使得中国的流行音乐教育从无到有,从艰难的起点出发,走向未来。

我愿意与各位同仁一起为中国音乐教育事业尽一份绵薄之力!

北京现代音乐学院院长

李 罡

2015年7月于北京通州

前 言

节奏,是音乐的主要构成因素,流行音乐的节奏以丰富、多样而著称,我们暂且将其称为“流行节奏”。

流行节奏作为流行音乐的重要语言,它决定着音乐的各种风格,爵士乐、摇滚乐、拉丁乐……各自拥有代表其音乐形象的节奏特征。

从流行音乐的节奏规律来看,以平稳性节奏为基础,突出非平稳性是其非常重要的特点,由休止、切分和连音构成的节奏形态在流行音乐中广泛运用。

中国传统音乐的特征是旋律至上,节奏性稍弱,在我国音乐学院的教学过程中,节奏训练的内容大部分都还仅仅是视唱练耳课的一部分。但鉴于流行节奏的特点,学习流行音乐必须掌握它的规律性和特殊性,因此在十多年前,笔者就在任教的北京现代音乐学院提出,将节奏训练和视唱练耳相分离,将其作为一门单独的课程进行授课,并从此开始研究流行音乐的节奏规律。通过长期的分析、总结和归纳,形成了本书的初稿。

2002年至2004年,笔者曾在北京现代音乐学院担任“节奏训练”这门课程的教学工作,后来翟黑山、潘永峰两位老师先后继任该课程教学工作。笔者经翟黑山老师的启发,经与潘永峰老师的合作,经过十多年的研究,最终梳理出了这本专门以流行音乐为对象的节奏训练教程。

笔者认为,音乐学院的流行音乐专业最好能够单独开设“节奏训练”课,让学生通过对各种节奏形态的掌握和理解,来促进和提高他们的创作和表演。

本书的编写采取由浅入深的编排方式,以二分节奏和四分节奏的基本形态为训练基础,逐渐加强难度,分别融入休止、切分、三连音、重音移位、Shuffle以及其他较复杂节奏。此外,本书第十章还专门对流行音乐中常用

的三分性(八拍子)节奏进行了归纳,以供训练。

对于本书的使用,笔者建议大家采取视谱练习和听写两种方法,首先可根据本书线索由浅入深地进行视谱练唱训练,待掌握各种节奏形态之后,再由他人唱出节奏(或听光盘中的音响)自己听写。会唱、会听,是本教程的基本要求。

为了使本书更具实用性,本书作者将全书练习曲录成了音响,以供大家练习参考。本书的编写分工是,笔者负责书稿的编写,潘永峰负责音响的录制。在录制过程中,作者不仅唱出了每一条练习曲的节奏律动,并恰当地融入旋律感,使节奏训练在旋律的融合下更具立体感。

流行节奏训练是流行音乐课程体系中非常重要的一门专业基础课,本书的出版也只是迈出了流行音乐节奏研究的一小步,笔者希望能够以此为信号,吸引更多学者来共同研究流行音乐的节奏规律和特征,为中国流行音乐理论体系建设添砖加瓦。

尤静波

2015年10月31日

目 录

总 序	1
前 言	1
第一章 拍与节奏的基本音值	1
第一节 拍、拍子、击拍	1
第二节 节奏的基本音值	1
第二章 二分基本节奏训练	5
第一节 基本节奏型组合练习	6
第二节 基本节奏型连音组合练习	8
第三节 基本节奏曲例练习	11
第三章 四分基本节奏训练	18
第一节 基本节奏型组合练习	19
第二节 基本节奏型连音组合练习	21
第三节 基本节奏曲例练习	23
第四章 休止节奏训练	32
第一节 基本节奏型首位休止练习	32
第二节 休止节奏曲例练习	38
第五章 基本节奏型多次连音结合训练	44
第一节 二分基本节奏型二次连音结合练习	44

第二节 二分基本节奏型三次连音结合练习	47
第三节 四分基本节奏型二次连音结合练习	51
第四节 四分基本节奏型三次连音结合练习	55
第五节 基本节奏型多次连音结合曲例练习	58
第六章 三连音节奏训练	65
第一节 八分三连音节奏练习	65
第二节 四分三连音及二分三连音节奏练习	68
第三节 三连音节奏曲例练习	70
第七章 重音移位节奏训练	74
第一节 十六分节奏重音移位练习	74
第二节 三连音节奏重音移位练习	76
第三节 重音移位节奏曲例练习	78
第八章 其他较复杂节奏训练	83
第一节 三十二分节奏练习	83
第二节 六连音、十六分三连音节奏练习	85
第三节 其他较复杂节奏曲例练习	87
第九章 Shuffle 节奏训练	91
第一节 Shuffle 节奏组合及连音组合练习	92
第二节 Shuffle 节奏曲例练习	98
第十章 以八分节奏为单位的(三分性)节奏训练	103
第一节 三分性基本节奏练习	103
第二节 三分性附点节奏练习	106

第三节 三分性切分节奏练习	110
第四节 三分性休止节奏练习	113
第五节 三分性连音节奏练习	123
第六节 三分性节奏曲例练习	134

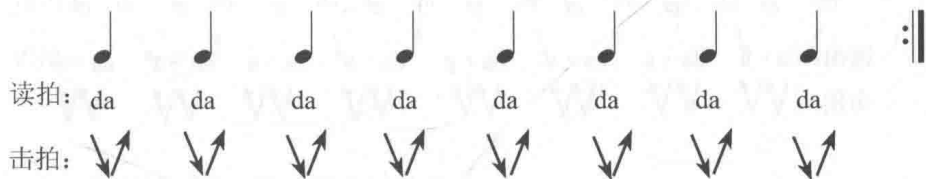
第一章 拍与节奏的基本音值

第一节 拍、拍子、击拍

在音乐中,有规律的均等律动称为“拍”。以某一种“拍”为基本单位,按照一定的运动规律,有序地组织在一起,叫作“拍子”。

在节奏训练中,首先要掌握稳定而均匀的“击拍法”。练习中,可跟着节拍器进行练习,根据节拍器发出的“拍点”,每一个“拍点”击一次拍,即一下一上的过程(可用手来击拍)。

例 1-1

(注: 节拍器可调成节 $\frac{4}{4}$ 拍进行练习)

第二节 节奏的基本音值

音值即音符的时值,主要指音的长短。若将一个“拍点”看作是一个单位拍,流行音乐中常见的节奏基本音值有以下几种。

大于一拍: 2拍、3拍、4拍及更大的音值。

小于一拍: $\frac{1}{2}$ 拍、 $\frac{1}{3}$ 拍、 $\frac{1}{4}$ 拍及更小的音值。

其具体节奏形态如下：

例 1-2

节奏类型	小于一拍			一拍	大于一拍				
节奏种类	$\frac{3}{4}$ 拍	$\frac{1}{8}$ 拍	$\frac{1}{2}$ 拍	1 拍	2 拍	3 拍	4 拍	...	
节奏形态									
节奏名称	十六分	八分三连音	八分	四分	二分	二分附点	全音符		

下面,可分别对以上各种基本节奏音值进行练习。

(1) 2 拍节奏(一音二击)

例 1-3

 读拍: da - a da - a da - a da - a da - a da - a da - a da - a

 击拍:

(注: 节拍器可调成 $\frac{2}{4}$ 拍进行练习)

(2) 3 拍节奏(一音三击)

例 1-4

 读拍: da - a - a da - a - a da - a - a da - a - a da - a - a da - a - a

 击拍:

(注: 节拍器可调成 $\frac{3}{4}$ 拍进行练习)

(3) 4拍节奏(一音四击)

例 1-5

读拍: da - a - a - a da - a - a - a da - a - a - a da - a - a - a

击拍:

(注: 节拍器可调成 $\frac{4}{4}$ 拍进行练习)

(4) $\frac{1}{2}$ 拍节奏(一击二音)

例 1-6

读拍: da da da da da da da da

击拍:

(注: 节拍器可调成 $\frac{2}{4}$ 拍或 $\frac{4}{4}$ 拍进行练习)

(5) $\frac{1}{3}$ 拍节奏(一击三音)

例 1-7

读拍: da da da da da da da da da da da da da da

击拍:

(注: 节拍器可调成 $\frac{2}{4}$ 拍或 $\frac{4}{4}$ 拍进行练习)

(6) $\frac{1}{4}$ 拍节奏(一击四音)

例 1-8

读拍: da da da da da da da da da da da da da da da da da da

击拍: ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑

(注: 节拍器可调成 $\frac{2}{4}$ 拍或 $\frac{4}{4}$ 拍进行练习)

第二章 二分基本节奏训练

以二分节奏为基础,将其均分成四等份,然后再进行连音组合,它便演变出 8 种二分基本节奏型。

例 2-1

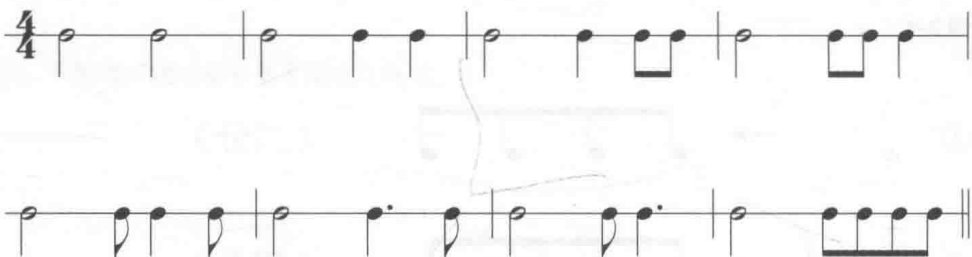
- ① (二分)
- ② (四分)
- ③ (前四后八)
- ④ (前八后四)
- ⑤ (二分切分)
- ⑥ (四分附点)
- ⑦ (后四分附点)
- ⑧ (八分)

第一节 基本节奏型组合练习

以8种二分基本节奏型为基础,进行相互结合,可以结合出64组节奏组合。

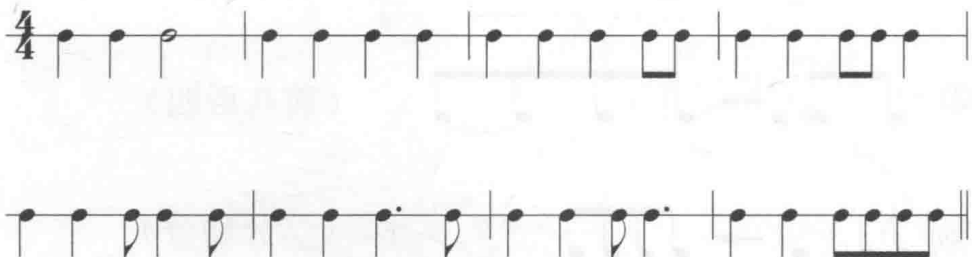
1. 以二分节奏为基础

例 2-2

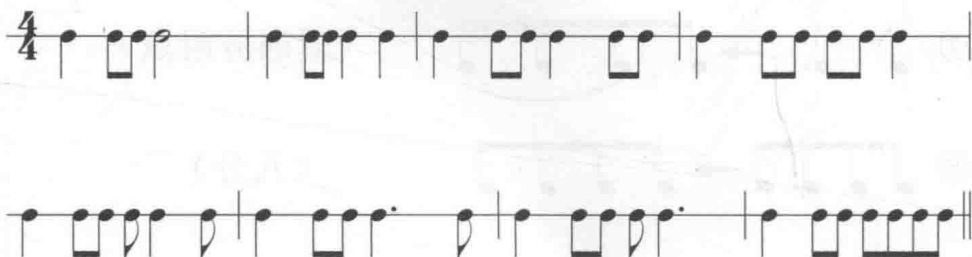
2. 以四分节奏为基础

例 2-3

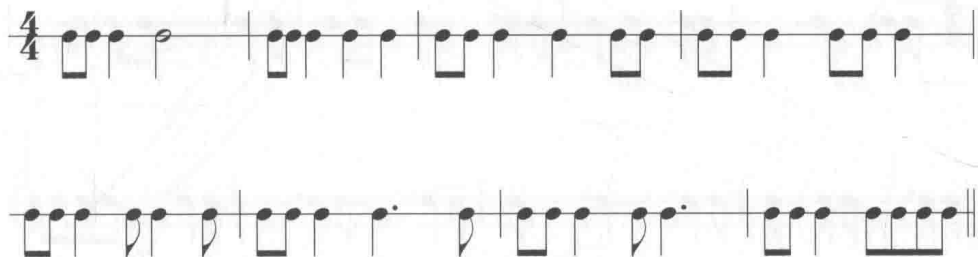
3. 以前四后八节奏为基础

例 2-4

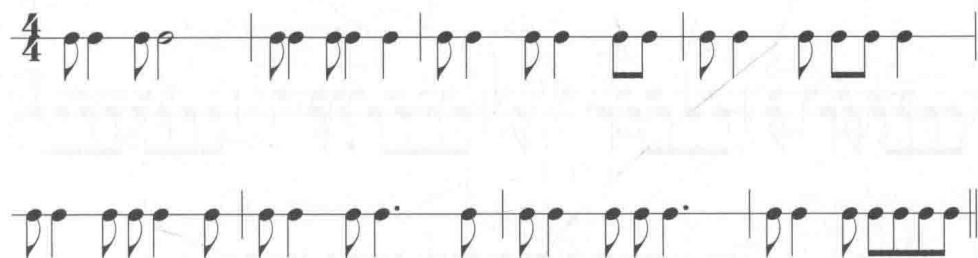
4. 以前八后四节奏为基础

例 2-5

5. 以二分切分节奏为基础

例 2-6

6. 以四分附点节奏为基础

例 2-7

