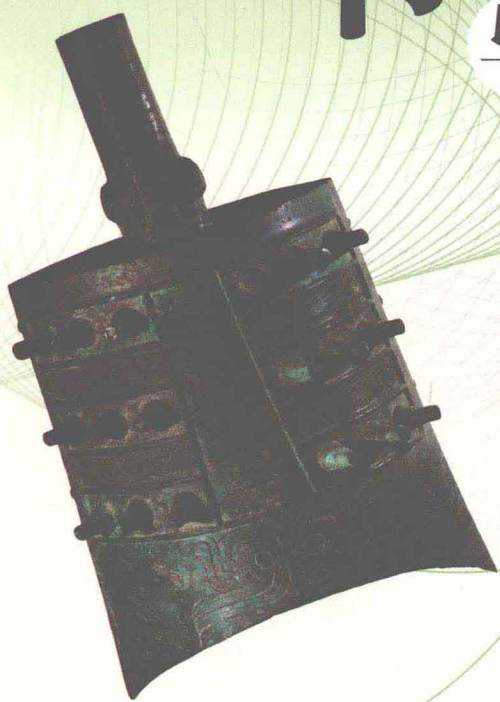

中国音乐学院科研
与教学系列丛书

节奏 与打击乐 训练

王以东 / 编著

 高等教育出版社

中国音乐学院科研与教学系列丛书

节奏与打击乐训练

Jiezou yu Dajiyue Xunlian

王以东 编著

高等教育出版社·北京
HIGHER EDUCATION PRESS BEIJING

内容简介

本书由四章组成,每章又分为不同环节,主要包括:基本节奏、节拍组合与转换练习;单声部与多声部节奏练习;节奏素质测试与练习;个体与群体配合的节奏练习(包括节奏律动游戏和肢体律动作品);代表性民间锣鼓和戏曲锣鼓学习;打击乐基础知识和代表性打击乐器的了解与简单掌握;面向音乐不同专业所侧重的以节奏训练为主要内容的学习与训练等。

本书以多项针对性训练内容试图启发学生学习多种知识的内在潜能,使其掌握“举一反三”的学习方法,具备严谨、规范的学习理念。通过相关内容的训练旨在培养学生准确掌握节奏和综合运用节奏的能力,最终为各自专业的学习起到一定的辅助作用。

图书在版编目 (CIP) 数据

节奏与打击乐训练 / 王以东编著. -- 北京: 高等教育出版社, 2012. 1
ISBN 978-7-04-033196-7

I. ①节… II. ①王… III. ①节奏—训练②击乐器—奏法 IV. ①J613.7 ②J625

中国版本图书馆 CIP数据核字(2011)第 186021 号

策划编辑 雷 铮
责任校对 张小镝

责任编辑 雷 铮
责任印制 田 甜

封面设计 张志奇

版式设计 王艳红

出版发行 高等教育出版社
社 址 北京市西城区德外大街 4 号
邮政编码 100120
印 刷 北京市联华印刷厂
开 本 787mm×1092mm 1/16
印 张 9
字 数 220 千字
购书热线 010-58581118

咨询电话 400-810-0598
网 址 <http://www.hep.edu.cn>
<http://www.hep.com.cn>
网上订购 <http://www.landaco.com>
<http://www.landaco.com.cn>
版 次 2012 年 1 月第 1 版
印 次 2012 年 1 月第 1 次印刷
定 价 24.50 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换
版权所有 侵权必究
物 料 号 33196-00

序

自古以来,节奏就是音乐的重要表现要素,甚而有人说“节奏是音乐的灵魂”。自 20 世纪,特别是 20 世纪后半叶以来,现代音乐中的节奏变得越来越复杂,各种古老的或是新发明的打击乐器,也被运用到交响乐和各种音乐形式中,成为空前重要的乐器家族。面对这一现实,不仅打击乐专业学生必须要能够驾驭品种越来越多的古今中外的打击乐器,学习其他各专业的学生也要掌握古老的或是已经发展了的复杂节奏,否则在其创作、演奏、演唱甚或聆听新音乐时,势必束手无策,尴尬不已。正是鉴于当代教育中节奏训练的滞后以致完全缺席,所以“节奏与打击乐训练”课程试图将打击乐与节奏训练合为一体,以有利于突破当代音乐教育中的这一瓶颈。

李西安

“节奏与打击乐训练”是面向高等学校音乐专业学生开设的一门侧重音乐基础素质和节奏音乐风格的教学实践与应用性课程,课程原名为“打击乐共同课”。早期课程主要是针对民族器乐各专业的学生,以代表性民间锣鼓和戏曲锣鼓为主要学习内容,学生通过对“锣鼓经”(状声谱)的认知以及一些“响铜类”打击乐器(大锣、铙钹、小锣)的简单掌握,进行传统音乐节奏风格的学习。笔者在担任这门课的教学过程中,通过长期的教学实践发现,以上内容如要学生在一学年内掌握,易使他们产生单调、枯燥之感,也会显现出教学形式与内容的相对单一。我们发现,音乐院校很多专业的学生在节奏方面的训练相对薄弱,应该得到专门性、针对性以及多角度、多手段的训练与学习。通过节奏与基本打击乐知识(包括代表性民间锣鼓和戏曲锣鼓)两大方面的量化训练,能对各专业学生的学习达到较好的辅助功能。以此内容作为学习与训练的重点,其教学目的将更加明确与实用,因此将这门课定位为对节奏与打击乐两个方面的综合基础训练,应该是客观准确的。我们在长期的教学实践与摸索中,积累了一些教学经验,在教学形式与内容等方面,也积极拓展与创新。调整后的“节奏与打击乐训练”课发展至今,在中国音乐学院不仅面向民族器乐各专业开设,而且作曲、指挥、音乐教育、音乐学、艺术管理以及民族声乐等专业也都将此作为必修或选修课程,并已广泛应用于附中、本科到研究生各阶段。笔者还曾提出过根据不同专业设立不同侧重点的系列课程,分别是——面向民族器乐各专业和民族声乐专业的“节奏与打击乐基础训练”,面向作曲理论专业和指挥专业的“打击乐基础乐器法”,面向音乐教育专业(包括音乐治疗专业)的“打击乐与节奏教学”以及面向音乐学专业和艺术管理专业的“节奏与打击乐实践”等课程。这些课程在教学中的尝试性开设,得到学院内外许多专家和广大师生的认可。有关专家认为本课程的定位是准确的,授课内容和授课形式有独到之处,课堂反应热烈,值得提倡与推广。一些专家在观看笔者指挥学生唱念并演奏民间锣鼓——安徽花鼓灯《喜庆锣鼓》的锣鼓经“状声谱”后,认为这门课一手伸向传统、一手伸向现代,在传统与现代之间寻找交汇点;还有的专家观看了笔者指挥学生表演的人声与肢体节奏组合《无题剧》和由学生自己创编并表演的《水桶舞》、《玩》等作品后,认为这门课的很多内容同样适于在中小学中开展普及教育,和已经在世界范围内被人们熟悉并广为流传的“奥尔夫教学法”、“柯达伊教学法”、“雅克—达尔克罗兹教学法”等有异曲同工之处,更重要的是其形式与内容具有中国特色使学生易接受。众多专家普遍认为如果将此作为一个专项课题认真研究与开发,完全可以创立中国式的“奥尔夫

夫”或“柯达伊”教学法,甚至可以建立和形成中国“本土化”特色的节奏与打击乐教学体系,作为校本课程乃至国本课程来大力普及与推广。

对不同专业方向的学生进行有所侧重的节奏与打击乐训练,能使教学更有针对性和实用性。一些课程内容(如基本节奏、节拍练习,代表性民间锣鼓以及肢体律动练习,打击乐作品的学习与赏析以及对部分打击乐器的演奏等),可以不同程度地贯穿应用于各个专业中,在这一基础上,再突出各自不同的特点。这种教学与训练模式,与过去教学内容相对单一的打击乐共同课相比,在应用范围与教学功能等方面有很好的扩大和提升。因此,“节奏与打击乐训练”课作为一门既彰显个性又体现共性的具有综合功能的课程,有着广阔的应用空间和发展前景。

“节奏与打击乐训练”课在原有传统课程基础上拓展、补充和丰富,成为带有诸多创新点与创新思路,符合时代要求的新型课程。通过这门课程的学习,能激发学生的活力,开拓其思路,培养其创造力,帮助学生掌握灵活多变的学习方法。学生在学习这门课的同时,还可将美学原理、社会学和社会心理学原理、心理学原理、课程和教学原理、测量和评价原理等范畴广泛结合,并围绕节奏与打击乐训练这个核心,运用这些学科的基本立场、观点和方法,对学习过程中所产生的众多问题给予多角度的阐释。学习本课程能够使学生将所学内容纳入上述多种学科的范畴内,融会贯通地分析和解决自己遇到的各种问题。因此,“节奏与打击乐训练”课是各音乐专业的学生应当关注和学习的一门重要的辅助性课程。

“节奏与打击乐训练”课在今后的发展中还应进一步规范与完善,使之在理论和实践两方面都得到进一步的提高,进而向全国各音乐院校推广,同时也可用于社会音乐普及教育,其意义重大而深远。

受篇幅所限和应用范围的不同,本书第四章所涉及侧重不同音乐专业的节奏与打击乐教学内容,只是提纲挈领地作了概述而未作展开,容后专述。由于编写时间仓促,加之水平有限,书中难免挂一漏万,很多细节尚需调整与改进,请诸位专家和老师、同学多提宝贵意见,以待提高。谢谢!

编者

2011年10月

目 录

第一章 节奏与打击乐训练基础篇	(1)	第三节 打击乐器作品	(89)
第一节 节奏基本素质测试与评估	(1)	第四节 经典作品赏析	(112)
第二节 基本节奏、节拍练习	(5)	第四章 节奏与打击乐的专业侧重	
第三节 打击乐基础知识与基本演奏 练习	(13)	训练	(117)
第四节 基本节奏元素的重奏训练	(18)	第一节 民族器乐演奏专业的侧重 训练	(117)
第二章 节奏与打击乐训练提高篇	(31)	第二节 作曲和指挥专业的侧重训练	(119)
第一节 节奏个体配合能力	(31)	第三节 音乐学和艺术管理专业的侧重 训练	(120)
第二节 节奏群体配合能力	(44)	第四节 音乐教育及音乐治疗专业的侧重 训练	(121)
第三节 使节奏、节拍、力度、速度准确的 方法	(47)	附录一 节奏与打击乐的音乐风格	(124)
第四节 小型打击乐器的演奏练习	(57)	附录二 《节奏与打击乐基础训练研究》 部分内容	(126)
第三章 节奏与打击乐训练的作品	(63)	后 记	(134)
第一节 肢体律动作品	(63)		
第二节 代表性民间锣鼓和戏曲锣鼓	(76)		

第一章 节奏与打击乐训练基础篇

节奏是构成音乐最基本,也是最重要的要素之一;打击乐是最擅于表述节奏诸内容的方式与手段。本课主要面向各音乐专业学生进行节奏诸内容的针对性训练,通过对打击乐的基本了解与掌握使学生在节奏方面的能力得到加强与提高,并对各自专业的学习起到一定的辅助作用。

第一节 节奏基本素质测试与评估

本课程首先要展开的内容是对学生进行节奏基本素质方面的测试与评估,以检验其在节奏方面的基本状况,作为训练前后的一个基本参照依据。课前大多数学生对节奏基本素质测试与评估的内容可能接触不多,也缺乏针对性的训练,我们可以通过三种方式来对学生进行测试与评估:第一种是“节奏记忆与模仿”,第二种是“固定速度与变化速度的前、后拍拍击”,第三种是“固定拍速的即兴节奏组合”。

这三种测试手段既相对独立又前后关联,不仅可以用来进行节奏基本素质方面的测试与评估,同时也是训练和提高学生节奏能力行之有效的教学方法。比如“节奏记忆与模仿”这一测试手段有些类似视唱练耳课的节奏模唱,其练习目的—是检验出题方的节奏素材积累与即兴创作能力,二是测试应试方对节奏的反应能力、模仿能力以及记忆能力。通过这种测试,能比较清晰地看出学生在节奏方面的基本素质和对比学生间的个体差异。在经过一段时间的针对性练习之后,学生对此类内容的掌握会有较大幅度的提高与改进。第二种测试方法可以用来观察学生对固定速度的稳定能力和对变化速度(渐快或渐慢)的应变能力。如果前面两种方法进行得比较顺利,我们还可以用第三种测试方法进一步测试学生节奏素材的积累以及即兴创作的能力和在固定拍速方面的稳定能力(这方面的内容更适用于作曲和指挥专业的学生)。

一、节奏记忆与模仿

教学内容:两人一组配合练习,一方以拍手方式(或击鼓)即兴拍击节奏组合;另一方模仿,之后交换练习。

很多学生在做这个练习时都会有一个误区,认为出题方会占据主动,可以随心所欲地拍击出

课例 1-2

① $\frac{4}{4}$

练习提示:

1. 在教师的指导下进行测试与练习,可先由教师带一位学生进行示范之后再由学生单独练习。
 2. 出题一方本着由简到繁、由易到难的原则先选择较简单、短小的节奏组合进行测试与练习,然后根据对方的实际状况再逐步增加难度。
 3. 出题方每次给出的内容一般重复三次,对方如不能正确模仿就要更换内容或换位练习(出题方改为模仿一方)。
 4. 本环节课例练习内容只作参考,不作为指定性标准内容,要鼓励学生自己现场即兴创作。
- 训练目的:** 检验出题方的节奏素材积累与即兴创作能力;测试模仿方对节奏的反应能力、模仿能力以及记忆能力。

二、固定速度与变化速度的前、后拍拍击

教学内容: 采用两人配合拍手(或击鼓)的方式,一种是按固定速度拍击前、后拍;另一种是由慢渐快(或由快渐慢)的速度拍击前、后拍。

对于这个练习项目,学生首先会本能地认为拍击前拍的人处在主动地位,而紧随其后的拍击会处于被动地位。但实际上按固定速度拍击时,拍击正拍(前拍)的人要做到像节拍器一样持续稳

定而准确,并不是一件容易的事。其次,在作变化速度的拍击练习时,要逐步加快或减慢速度也不是轻易就能做好的,处在前拍位置的人如果拍速不稳或突然改变速度将会使对方无法与之配合。处在后拍者要解决的问题是变被动为主动,来进行固定速度或是变化速度的前、后拍拍击练习。当前后拍双方的律动进入一定的惯性之后,后拍者要将自己的律动主动感知为前拍并与对方互相配合,前提是双方的速度与律动是在准确合理的配合下。这样彼此都把自己当作前拍来互相配合,尤其是在变化速度的练习中会很容易逐步加快速度,而产生较佳的练习效果。这种训练方法是检验双方在固定速度和变化速度时的前、后拍配合能力,以及在固定速度时的稳定感和对变化速度的适应能力。长期的练习会使学生内心的节奏感大大增强,对于各专业的学习都会有很好的辅助作用。

练习提示:

1. 两人配合做固定速度的前后拍拍击,要用相对中、慢、快的固定速度分别进行练习,之后交换。选择中速,是因为不快不慢的速度是大多数人最易接受的律动,慢速其实是较难控制的,快速也不容易做到位,需要一定的技术水平和反应能力。

2. 两人配合作变化速度的前后拍拍击时,要先由慢进入再逐步渐快至一定速度,之后再逐步渐慢回到开始的速度,然后交换。要特别提醒的是担任前拍拍击的人一定要做到逐步加快,而不是突然加快甚至毫无章法的忽快忽慢,这样会使对方无法配合;另外,由慢渐快的练习相对会好做些,从快再匀速回到慢则不太好把握,因此可先做由慢渐快练习,再做由快渐慢练习。

3. 在进行变化速度的前后拍练习的过程中,处在后拍拍击者在内心感觉方面不能处在被动位置,当双方拍击频率达到一定速度时,后拍拍击者要换位感知,把自己也当作前拍位置,这样就不会被动,能与对方形成较好的配合。

训练目的: 检验双方在固定速度和变化速度时前后拍的配合能力、固定速度时的稳定感和对变化速度的适应能力。

三、固定拍速的即兴节奏组合

教学内容: 采用两人配合拍手(或击鼓)的方式,一方给出适度稳定的固定速度(建议中速),另一方作即兴节奏组合,之后交换练习。

对于这个项目的练习,拍击固定速度的一方要做到像节拍器一样自始至终地准确拍击并非易事,作即兴节奏组合的另一方可以利用各种节奏型,尤其是切分节奏和变拍子的节奏组合来干扰对方的稳定,如果双方配合得好,就可以在稳定的速度里进行多种变化的即兴节奏组合,这样会达到较佳的练习效果。相反,即兴节奏的拍击者如果没有较多的节奏素材积累和一定的即兴创作能力,则很难摆脱固定速度的节拍规律而无法进行有效多变的节奏组合。为此,鼓励大家重视此练习,长期坚持会使我们在节奏综合能力方面得到提高。

练习提示:

1. 担任固定速度拍击看似简单容易,其实要做到较长时间的稳定和控制拍速是很不容易的事,像节拍器一样的稳定与准确对于内心节奏感的训练是很有益处的。

2. 担任即兴节奏拍击的一方如果没有较丰富的节奏素材积累并具备一定的即兴创作能力,

一般很难摆脱固定速度的约束,从而导致节奏组合缺少变化,解决方法是要多用一些切分节奏和变拍子以及弱拍位置的变化来对固定速度的拍击者进行干扰,使其不能保持稳定拍速,同时自己的即兴创作过程应尽量先做到节奏组合规整与律动清晰。如果双方都能较好地配合则会产生较佳的练习效果。

训练目的: 检验击拍者对固定速度的控制及稳定能力;测试另一方对节奏素材的积累状况和在节奏方面的即兴创作能力、在固定拍速下进行多种节奏组合与变化的能力。

思考与练习

1. 节奏记忆与模仿、固定与变化速度的前后拍配合、固定拍速的即兴节奏组合这三个方面的练习内容与方法,是行之有效的检验与测试节奏素质的手段,要反复练习。对于这方面内容的练习,你还有其他的方法吗?
2. 用新的节奏素材进行节奏与记忆模仿练习。
3. 借助节拍器进行固定速度下的前后拍配合练习。
4. 借助节拍器进行固定速度下的即兴节奏组合练习。

第二节 基本节奏、节拍练习

在对各专业学生进行节奏基本素质测试与评估之后,会发现不少学生(以民族器乐演奏专业为例)在学习过程中,对本专业领域的音准、音色、乐曲的音乐处理以及流派与风格等方面给予较多关注,而对隐藏在旋律背后的诸多节奏的内容则重视不足。长此以往,节奏不稳和节奏不准确等现象会日渐突出,如果遇到一些较复杂的节奏和节拍处理,学生则更是办法不多甚至无从下手,进而影响各自专业的均衡发展。因此采取有效的措施,重视节奏方面的针对性训练,在节奏方面进行多角度、多方式的练习势在必行。本节将从最基本的节奏、节拍等内容展开训练。

教学内容: 在教师的组织与指挥下,学生以拍手(或击鼓)齐奏的方式,将各种时值的音符,如:全音符、二分音符、四分音符、八分音符、十六分音符和由以上音符构成的常见节奏型,如:前十六、后十六、切分、附点、三连音等内容,用固定的速度(建议中速 *Andante—Moderato*)和相对稳定的力度(建议中强 *mf*),在 $\frac{2}{4}$ 、 $\frac{3}{4}$ 、 $\frac{4}{4}$ 节拍中进行任意组合和转换练习。也可进行力度与速度的变化练习,如:渐强、渐弱,渐快、渐慢;突强、突弱,突快、突慢等。

一、基本知识

1. 节奏。在音乐中,节奏是指组织起来的有规律交替出现的长短关系和强弱关系的统称。时间(速度)表现音的长短,节拍律动和音量(力度)表现音的强弱。音乐中的节奏常被比喻为音乐的骨骼。

2. 节拍。节拍是衡量节奏的单位,比喻有规律的进程。在音乐中,指有一定强弱分别的一系列拍子在每隔一定时间重复出现。

3. 拍子。表示节拍的单位叫“拍”,将“拍”按照一定强弱规律组织起来叫做“拍子”。拍子的

种类有:

单拍子:每小节有两拍或三拍的拍子。

复拍子:两个或两个以上同类型单拍子的组合。

混合拍子:两个或两个以上不同类型单拍子的组合。

变拍子:两种或两种以上的拍子交替出现。

4. 切分节奏(切分音)。变换小节中强弱拍位置的一种节奏。

其格式如下:

(1) 弱拍音延续到强拍位置;

(2) 休止强拍位置;

(3) 弱拍音改为强拍。

对切分节奏(切分音)的解释:本该是弱拍的位置出现了重音,这个音就是切分音。

切分音是旋律在进行当中,由于音乐的需要,音符的强拍和弱拍之间发生的变化。比如:一个音在弱拍时开始,而且延续到后面的强音的地方,打破了正常的强弱规律,使原来的强弱关系颠倒了,这种音型就叫“切分节奏”。

5. 三连音。将基本音符分成均等的三等份,用来代替基本划分的二等份,称为“三连音”。

对三连音的解释:由于音符的时值是二进位,所以一个基本音符只能分成均等的两部分、四部分、八部分、十六部分等。一个附点音符只能分成等分的三部分、六部分、十二部分等。以上这种音符的均分叫做“基本音符划分”。

将一个基本音符或附点音符分成其基本划分所无法划分的等份,这就叫“音符均分的特殊形式”,也就是我们通常说的“连音符”,三连音是“连音符”的一种。除三连音外,将基本音符均分成五(六、七、九)部分,就可形成五(六、七、九)连音。

6. 附点。记在符头右边的小圆点,增长音符时值的符号。

对附点的解释:带有一个附点的音符,增长原有音符时值的二分之一;带有两个附点的音符,增长原有音符时值的四分之三。附点也同样适用于休止符。附点音符的符头若在五线谱的间内,附点写在符头的旁边,若在线上,附点则写在线的上方或下方。

7. 节奏型。音乐作品中具有典型意义并形成一定特征的固定节奏,称之为节奏型。

对节奏型的解释:对在音乐中反复出现的固定节奏形象,如前十六(前十六后八)、后十六(前八后十六)、切分、附点、三连音等(其他连音如五连音、六连音、九连音等),赋予各自的名称,统称为节奏型。

8. 节奏感。具体可表现为以下几个方面:

(1) 能在音乐中体现出明确而又自然的节拍强弱感。

(2) 能在演奏中依据风格、表情的需要,保持稳定、持续的均分律感,即速度、拍感的稳定、统一。

(3) 能够较准确、合乎逻辑地演奏(唱)好各种非均分律节奏,如渐快、渐慢、突快、突慢、散慢、延长音等。

(4) 能够准确演奏(唱)出非正常节拍强弱关系的特殊强弱关系。

二、基本节奏、节拍的练习

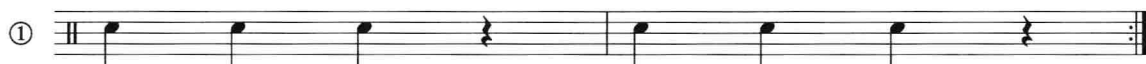
4/4 拍音符与休止符

课例 1-3

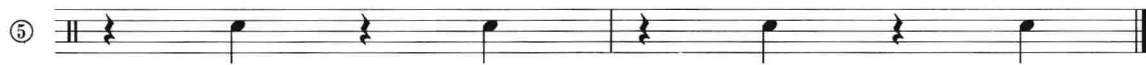
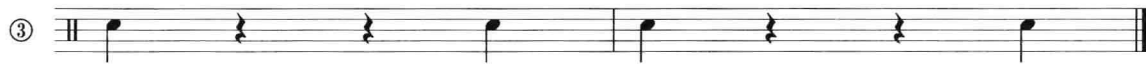
休止一拍

课例 1-4

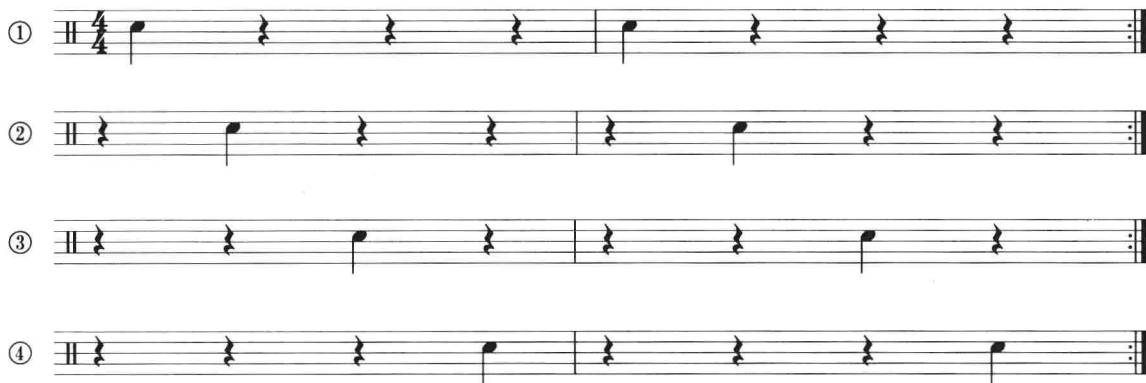
休止两拍

课例 1-5

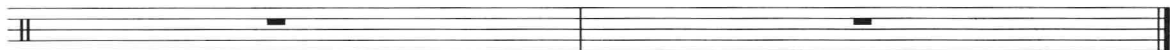
休止三拍

课例 1-6

全休止

课例 1-7

练习提示：学习任何一门知识都要从最基本的内容开始，同时还要有正确得当的方法。很多学生在节奏方面的能力欠缺，很重要的原因之一是缺乏最基本、最重要的基础训练。我们选择以上这些最基本的节拍、音符和休止符内容，要分别用中、慢、快的速度和中、强、弱的力度按以下要求进行练习。

1. 在教师的指挥下分别采用左手拍击(课桌或腿部)、右手拍击、双手互击、双手交替拍击的方式练习以上内容。

2. 在教师的指挥下分别采用右脚踏击、左脚踏击、双脚同时或交替踏击的方式练习以上内容。

3. 在教师的指挥下用拍手、拍腿、踏脚以及用“哒”字唱念音符等方式任意组合并交替练习以上内容。

4. 唱念“哒、哒”字样模拟节拍器效果，用手或脚配合的多种方式分别练习以上内容。

5. 唱念节拍拍数(念出 1、2、3、4)，用手或脚配合的多种方式分别练习以上内容。

6. 根据教师要求将以上各内容做单独练习后，再按顺序进行练习，也可以打乱次序任意组合练习。

用以上方法练习的目的和作用：一方面提高学生在节拍、节奏、力度、速度等方面的能力；另一方面通过不同部位的肢体动作以及唱念方式，可以锻炼学生肢体的协调能力和配合能力，还可以使很多只知道用乐器发音而忽略或不善于自己张口唱念的学生得到锻炼。在此还需强调，除声乐专业外，其他各专业，尤其是器乐演奏专业的学生要注重开口唱或念来进行练习，基本乐科中的视唱形式就是强调这个功能。

下面我们将前面这些练习内容进行一些组合，同时增加练习要求，提高难度来进行练习：

课例 1-8^①

①

②

③

④

课例 1-9

①

②

③

④

① 以上内容可以用拍手、拍腿、踏脚及用“哒”字唱念等方式任意组合并交替练习,具体练习要求可同前面基本节奏、节拍内容的练习提示。

三、音符与节奏组合练习

课例 1-10

① $\sharp \frac{4}{4}$

② $\sharp \frac{4}{4}$

③ $\sharp \frac{4}{4}$

课例 1-11

① $\sharp \frac{3}{4}$

② $\sharp \frac{3}{4}$