

新 迷人的電子琴

Vol. 8

旋律的魅力 NO.2 —— 旋律的破壞法

付 DRILL BOOK

NEW LET'S LEARN SHIRO MICHIE ELECTONE COURSE VOL.8

“MELODY” NO.2 FAKING

旋律的破壞法

旋律的魅力

NO.2

目次

四季之歌 14 八拍音

莫利塔特 18 二拍音, 四拍音

雨的絮語 22 十六拍音

葛麗思比 27 布魯斯

悲嘆的交響曲 31 波沙諾瓦

哀傷終止時 36 八拍音

獻給媽媽的詩 39 圓舞曲(六拍音)

✓ 來自山岳 42 波沙諾瓦

偕我奔月去 46 圓舞曲, 波沙圓舞曲

瑪 塔 51 波沙諾瓦

在森林中漫步 54 二拍音, 四拍音

獅子與我 57 康甸·波烈羅

NEW LET'S LEARN SHIRO MICHIE ELECTONE COURSE VOL.8

“MELODY” NO. 2 FAKING

旋律的破壞法

旋律的魅力

NO. 2

目次

四季之歌 14 八拍音

✓ 莫利塔特 18 二拍音，四拍音

雨的絮語 22 十六拍音

✓ 葛麗思比 27 布魯斯

悲嘆的交響曲 31 波沙諾瓦

哀傷終止時 36 八拍音

獻給媽媽的詩 39 圓舞曲(六拍音)

✓ 來自山岳 42 波沙諾瓦

偕我奔月去 46 圓舞曲, 波沙圓舞曲

瑪 塔 51 波沙諾瓦

在森林中漫步 54 二拍音, 四拍音

獅子與我 57 康甸·波烈羅

前言

這本曲集，是「新編迷人的電子琴系列」中的一旋律的魅力 No.2 「旋律的破壞法」。書中收錄了各種樣式的樂曲，其中包含着新曲與舊曲，相信各位在彈奏後，都能從中獲得樂趣，同時，此書又為某些想利用這些練習獲得某種學習的人，做了別的設計。此事雖然跟樂曲有關，但在這曲集的一些作品中，為了說明編曲的一種手段，特別把要領放在旋律的破壞方法上。這樣的事，對各位今後為各種樂曲編曲，必有很大的參考價值。

本來，輕音樂中屬於爵士樂的作品，在演奏時，幾乎沒有人是忠實地照原譜的模樣彈奏或歌唱的，而大都是做出適當的、個性式的旋律破壞、以獨特的樣式表現出來（當然也有事先做好完整的編曲，再照着演奏的）。

尤其是器樂演奏時，大約在第二 Chorus 時，都安置俗稱「即興演奏」(Ad-lib) 的即興式樂句，這段落跟古典音樂的變奏曲，本質上並不一樣，而是在當作素材的節奏支持下，根據和絃進行作出精力充沛的、原始表現的即興演奏。關於此事，暫時延到下一冊中再加以說明，而這本曲集，只說明它的前階段「旋律的破壞法」，以及它的要領。

等你熟悉了這些要領後，很可能碰到什麼曲調，就想要把它破壞一番，可是有些旋律却不適宜勉強地破壞，有些是開始時不要改變，在中途再開始破壞較好的。關於這樣的要領，只要好好學習這本曲集，各位就可以有相當程度的領會。

此外，為了幫助各位的學習，在附錄的「練習曲集」(Drill Book) 中，例舉了各種「旋律破壞法」的類型，希望能跟本集的樂譜和解說對照研究。

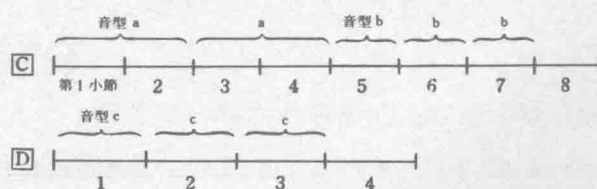
演奏上注意事項

〈四季之歌〉

這首日本的現代民謠，是由於街上的年輕人，很自然地爭相歌唱，很快就流傳全國，於是歌手芹洋所灌錄的唱片，就暢銷起來了。這是一首任何人都能輕鬆地哼唱出來的、單純而優美的歌曲。

全曲的曲思是優雅中帶着哀愁感，速度並不是很慢的，屬於 median slow，左手要以柔美(soft)的觸鍵，刻畫出短促的節奏。通常遇到這種單純的八拍音樂曲，左手未必全部照樂譜那樣彈，可以適當地以自己容易彈的方式演奏。不過，這麼做的時候，小心不可以使節奏曖昧起來。

此曲的 One Chorus 只有八小節，所以是很短的，這裏的編曲，將後半反復了。由於較短，對於學習旋律的破壞法，反而較為有利。㊦和㊧段，主要是把旋律破壞了的部分，各位在看過樂譜後，一定可以發現其破壞方式是，每兩小節或一小節，都以同一形態進行，也就是像下圖那樣的結構。

像這樣把旋律破壞的情況，起初最好是根據一定的秩序去進行，如果過份沒有秩序，音樂的流瀉感就會受損。

〈莫利塔特〉

此曲在以前，各位都已經常碰到，所以應該是很熟悉的爵士樂名曲。如果照原譜：

那樣彈奏，反而有鬆懈的感覺，但這曲調本來就是要讓大家去破壞，然後歌唱或彈奏的，因此，必須好好加以處理。

總之，像此類爵士樂名曲，演奏如果興奮起來，必然地會變成即興演奏的樣式，這時候，低音如果不採用四拍音，就很難彼此平衡，有關這件事，留待下一集再討論，而屬於此種形態的音樂，請參考書後所附的“Drill Book”的說明，而此處只談旋律破壞之事。

曲中把

改變成

的模樣，是把一個四分音符分成兩個（附點並無重要關係），使其產生節奏感，因此，方法是非常簡單的。（a）跟（b）的形態上差異，起因於（a）與（a）是以完全相同的樣式反復的，爲了避免聽衆不耐煩，遂把（b）改成別的樣式。

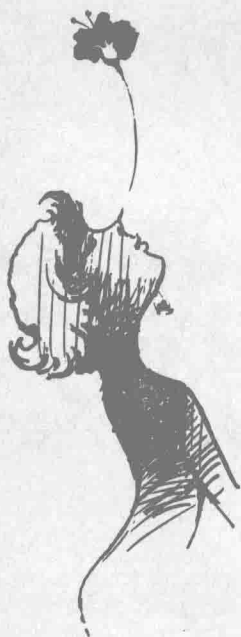
像回這部分

的樂句製作法，就是應用這種方式，也就是說，它的原則是「要破壞旋律時，不可繼續使用同一樂句」。這種要領如果取用在簡單的樂曲上，就以日本童謠「晚霞滿天」爲例，只要比較一下譜例中的（A）（B），你一定會發覺（A）比（B）要顯得粗劣些。

此曲在演奏時應該注意的是，要特別注意斷奏，必須彈得短而銳利。

〈雨的絮語〉

這是霍瑟·費利希亞諾的暢銷曲之一，原曲是拿吉他和長笛為歌唱伴奏的，效果很美，醞釀出獨特的氣氛，不過，用電子琴獨奏去重現這樣的氣氛，是比較困難的。由於很難想出別的方法，只好利用上鍵盤彈主旋律，在下鍵盤加入點心，這種編曲應該是陳腐的，但也無可奈何。

在偶數小節的第一拍上，加入 S.（持續音奏法）的原因是，為了不使旋律有不自然的切斷所做的苦肉計，這時，Sustain 要加在整個小節上。

這首「雨的絮語」和前一首「莫利塔特」中，都做了提高半音的轉調。同時，這兩曲中又省略了一般在轉調之前，先為下一調預備 Dominant 7th. 的慣例，而立刻轉入新調之中。所以這麼做，起因於對轉調效果的計算而決定的。本來，樂曲在中途轉調時，如果過份不自然，就會在兩者之間，留下一道斷痕，使人覺得很不愉快。同時，如果做得過份圓順，也會失去轉調時的改變感覺，在效果上就等於零。

由於上述的原因，有時在編曲時，也會採用「意外性」（却不是不愉快的）的作法，給聽眾一種衝擊，於是這兩曲就取用立刻提高半音的轉調手法。也就是說，在 $C \rightarrow D^b$ 的變化中，如果採用 $C \rightarrow A^b \rightarrow D^b$ 的過程，會覺得過份圓順，所以故意取消了通常都會有的 A^b 。

〈葛麗思比〉

這原是一首古老電影的主題曲，曾以風琴三重奏的演奏瘋靡過。像此類感覺較為陰暗的旋律，絕對不可以彈得很灑脫、開朗、彈奏時必須執拗地把手指按到鍵盤之底。同時，速度是較慢的，要彈得沉重，才能吻合原曲的曲思。

序奏第二、四小節的左手樂句，在鍵盤的平衡上，是很難表現得明確的，可以必須彈得正確而用心。這種慢速布魯斯調的旋律，要加以破壞時，像回或回的第三小節所出現的

音型，是爲了挽救單音的♪的空虛感，於是設法增加其緊迫感，此事在即興演奏中也經常使用。

類似的情形還有把一個長音符，細分並加入裝飾音的做法。這種規則，在㊦或㊧中，就應用成

的樣式。由於這些只是根據一個音符分割而成，彈奏時要用手指好好按着鍵盤，使各音之間不要斷掉。

〈悲嘆的交響曲〉

這是在根據莎崗小說「布拉姆斯愛這樣」拍成的電影「再說一次再見」中使用的樂曲，由擔任這部電影的音樂製作家歐利克，取用布拉姆斯的第三交響曲第二樂章的曲調改編而成。

此處又把它編曲成波沙諾瓦的節奏，結果，不論是曲思或譜面，都跟原曲有了很大的差異。由於這是非常甜美的旋律，演奏時最重要的是，要從內心深處優美地歌唱。關於表情板(Expression Pedal)的使用，大致上以四小節爲單位，使中央鼓起即可。

曲中㊦和㊧是創作部分，㊧是把㊦的旋律破壞後形成的。由於㊦本身是即興式感覺的曲調，以兩小節爲單位安置了所謂的同型反復，到㊧段時，又把它細分了。像這樣，原旋律採用同型反復的形態，要把它破壞時，最好也採用相同的方式，如果是無秩序式的，就會顯得非常古怪。又如㊧段那樣，不論是部分或全體，較細的音符最好盡量安置在後面，唯有這樣，樂句的流瀉才會自然。若是做出相反的配列，聽起來就會很不自然。

其他像㊦㊧中的旋律破壞法，正如在前面「四季之歌」中所敘述的，連續地使用了一小節作爲單位的音型。

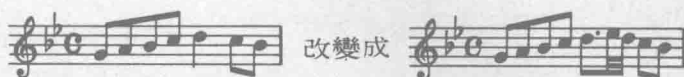

〈哀傷中止時〉

這又是一首電影主題歌。據說，原先預定請弗朗亞斯·雷作曲，但因中途由於監督的意見，改由米夏爾·波納烈夫作曲。One Chorus 只有八小節，所以相當短小，編曲是很頭痛的，不過可以成為很好的旋律破壞法的練習。

Ⓐ 是原來的旋律，從Ⓖ起再把它破壞，下面請對比各部分，作一個比較。

把

時，一般人把它稱為加上拳頭，應該沒有什麼特別之處。可是如果改成

那麼反而有了間隙之感。此事跟日本民謠五木搖籃曲最後的樂句改成

比

的感覺要好得多，是

一樣的道理。又如把

的旋律，改變成

的目的，就是藉着安置休止符，以及把音符改細，使氣氛變得更活潑。此事跟

改成

的道理是一樣的。

不過，這些例子由於是器樂演奏，所以音符怎樣細分都沒關係，如果是歌曲，情形就不一樣了。這時，先前所提的拳頭式樂句就會自然出現，像Ⓒ的

般的樂句，就是歌曲中經常使用的一種拳頭作法。

〈獻給媽媽的詩〉

此曲是只憑單純的旋律與結構而暢銷的曲例。像這樣單純的旋律，若是照原樣彈奏，一定會覺得很不够勁，顯得過份平板，不過在開頭的部分，要稍微忍耐一下，在演奏時把它遮蓋起來。原因是，雖然旋律與和絃都很單純，可是一開始就把它改頭換面，就會變成是另一首樂曲。

像這樣的樂曲，對編曲的人而言，並不是很有趣的，遇到這種情況，最好是把曲思表現交託給演奏者。演奏時的要領是，必須把旋律充分歌唱出來。

如果你在彈奏時，很想把它改變一下，那麼可以改變成 $\frac{3}{4}$ 拍子，把節奏改成波沙諾瓦或別的。如果是四拍子，就有從容的機會，隨心所欲地去改變旋律，不會發生不自然的感覺。

同時，此曲從Two chorus起，又做了提高半音的轉調，這時可以安置 $A\flat_7$ 的段落，然後進入 $D\flat_m$ ($C\sharp_m$)。這麼做的原因是，One chorus的最後和絃，雖然是三拍子，却要避免延續兩小節。而且在小調和絃的情況下，立即進行半音轉調，很容易有不自然之感。所謂的音樂，就是這樣微妙。

〈來自山岳〉

這首著名的黑人聲樂暢銷曲，是由優美的小調旋律、綺麗的和絃所構成。速度只要保持Median slow左右就好了。

關於旋律破壞的事，通常遇到這樣優美的旋律，最好是不要把它弄得亂七八糟，可是像A與B的兩段關係，由於反復了相同的旋律，如果只作完全相同的重複，會給人單調的感覺，因此，在反復的B段上，最好還是根據A的曲調，設計出某種程度的變化，而且藉此提高旋律本身的精力。

爲了這樣的目的，這部分就：①把旋律提高八度；②加上裝飾音；③把旋律改成音域較廣的音階式形態。這裏就是採取這種方式加以處理的。

〈偕我奔月去〉

此曲經常被人看成是波沙諾瓦的標準名曲，而實際上也很適合於用波沙諾瓦節奏演奏，不過原曲，却像這曲集所見，是 $\frac{3}{4}$ 拍子的樂曲。可是由於和絃進行，乃是所謂的四度進行的連續，這種配列非常適宜作即興演奏，所以不論節奏是圓舞曲（即華爾滋）、四拍音、或波沙諾瓦，要乘在這些節奏上的樂句，都相當容易製造，於是許多演奏家，都很喜歡取用這曲目。

這個編曲中的旋律破壞法，屬於「旋律偽造」(Melody Fake) 的、初步法則般的類型，曲中各種類型像樣品般呈現出來。只是這樣的法則，很難用嘴巴或文字加以說明，總之，只要反復彈奏多次後，就可以記熟它的語法與習慣，再根據這樣的體驗，去發現與創造自己的形態。

〈瑪 塔〉

這首有拉丁式旋律的優美樂曲，情調浪漫且明麗，此處編曲成中板的波沙諾瓦節奏。像此類拉丁式、起伏宏大的旋律，如果用笨拙的方式加以破壞，就會覺得非常不自然，不過，如果長時間把某些段落反復彈奏時，情況就不同了。如果像這本曲集中的長度，那麼不必做出全部旋律的偽造，只要在某些段落，改變一下樂句的面貌即可。

這時候，可以選出旋律運動中的偶數小節，最多只加入裝飾音程式的變化，而奇數小節則照舊不動，這麼做就够了，此事跟即興演奏(Ad-lib)手法是不一樣的。

(原來的旋律)

(破壞後的旋律)

〈在森林中漫步〉

這是中速輕快的搖擺樂 (Swing) 暢銷曲，和絃部分頗為單純，低音譜線很有趣地跟旋律形成反向進行，演奏時，低音最好也加上稍許的表情。只有回段的和絃要好好按住，不可變得輕飄飄地。若不是這樣，其他輕快的部分，就無法獲得對比式的效果。

在序奏與尾奏的左手上出現的

形態，俗稱為法國號進行。法國號是由角笛演進而成的管樂器，這個獨特的樂句，就像是由法國號吹奏出來的，給人身處廣濶山岳的感覺。

回段是乘在四拍音的低音線譜上，把旋律破壞而成的，其中使用了所謂「提前法」(Anticipation) 的方式，把出現在次一小節開頭的第一音，也移用到前一小節中，這是在爵士樂中最常使用的破壞法。

(原來的旋律)

(破壞後的旋律)

〈獅子與我〉

這是一首電影主題曲，雖然不是很新的曲調，但旋律非常優美動聽，為人們所愛唱。演奏的要領是，旋律必須充分歌唱，速度要嚴格地遵守。開頭的序奏，也要照[A]段後的速度彈奏。曲中屢次出現的十六分音符樂句，絕對不可以彈急了。

在此曲中使用的比根（Beguine）節奏，本身未必就是很快的。以這種程度的速度，在八小節為單位的樂句的最後兩小節中，附有全音符的樂曲，似乎不少。只要稍微回想一下，像「塔布」、「貝沙梅·慕鳩」、「南國之夜」等莫不如此，不用說，這首「獅子與我」，也是取用這種樣式譜成的曲調。

（獅子與我）

（塔布）

（南國之夜）

像上譜中——部分的處理，如果只做左手和絃進行的設計，或是加入點心式的做法，一定給人不過癮的感覺。因此，最自然的處理方法是，在樂句最後的小節中，製造出可以跟下一樂句的開頭相連貫的旋律。

如果拿這首「獅子與我」為例，[A]段第八小節可以改成

把[A]段的前頭改成

這樣就可以避免同一個音延長兩小節的事，於是樂曲的運行，不再有鬆弛的感覺。由於這種手法非常好用，在書後的附錄 Drill Book 中，又重新詳細加以說明。

