

现代音乐教育丛书第二辑 李罡 主编

流行音乐 节奏训练

Rhythm Training of Popular Music

潘永峰 编著

大众文艺出版社

现代音乐教育丛书第二辑 李罡 主编

流行音乐 节奏训练

Rhythm Training of Popular Music

潘永峰 编著

大众文艺出版社

图书在版编目(CIP)数据

流行音乐节奏训练 / 潘永峰编著. —北京: 大众文艺出版社, 2011.10

(现代音乐教育丛书 / 李罡主编. 第2辑)

ISBN 978-7-80240-866-1

I. ①流… II. ①潘… III. ①通俗音乐—节奏学—教材 IV. ①J613.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第199431号

书 名 流行音乐节奏训练
主 编 李 罡
编 著 潘永峰
责任编辑 陶 然
封面设计 曹 震 张 颖
版式设计 崔晓华
出版发行 大众文艺出版社 发行部电话 010-65060478
地 址 北京市朝阳区农展馆南里10号 邮编 100125
经 销 新华书店
印 刷 北京大运河印刷有限责任公司
开 本 880毫米×1230毫米 1/16
印 张 10.25
字 数 150千字
版 次 2012年1月第1版 2012年1月第1次印刷
定 价 26.00元

序

我国流行音乐在近30多年里得到了迅猛发展,尤其是近10多年来,随着数字音乐的崛起,流行音乐的貌目日新月异。与欧美流行音乐的发展速度相比,中国只用了30年的时间便走完了美国近一个世纪走过的路程,这是华语音乐的奇迹。

随着娱乐工业的飞速发展,流行音乐早已成为娱乐业的核心内容,这为流行音乐的发展提供了重要契机。与此同时,我国在著作权保护等方面所存在的问题,又在很大程度上牵绊着音乐产业的发展。因此,我们不仅要研究流行音乐的本体性理论,同时也应该加强音乐传播与行业机制等方面的研究力度。只有我们的行业环境优化了,流行音乐才能够获得真正的良性发展。

北京现代音乐研修学院以音乐专业为起点,办学18年来已发展为集音乐、舞蹈、影视、动漫等多专业共融的综合性艺术大学。学院目前拥有20多个专业学科、45个专业培养方向。作为一所大学,我们本着“以人为本”的教学理念,提倡“以实践带动教学、以市场引导教学、以科研深化教学、以原创检验教学、以项目促进教学”的教育思想;本着“授艺”以“育人”为先的教学理念,提倡“通识教育”,力图培养高素质的艺术人才。

在专业教学方面,我们坚持“理论与实践相结合”的教学方针,在教学过程中实现“实践推动理论、理论带动教学”的思想,既重视学生的能力培养,也注重学生的个性发展。学校教育以不抹杀学生的天性为前提,给他们提供最大程度的自由成长环境。

鉴于这样的教育理念,我院在继承传统音乐教育精髓的基础上,摒弃了与流行音乐发展相悖的传统教育理念,重现探索流行音乐教育的理论新体系。2008年,我院出版了“现代音乐教育丛书”,包括《流行歌曲写作教程》《流行歌词写作教程》《中国流行音乐通论》《合音演唱训练教程》等四种,并于2010年底修订后重新出版,这是“北音”十多年来教学成果的积累与展示。继首批专著出版之后,我们继续组织教师投入流行音乐新课题的研究,这次推出的“现代音乐教育丛书·第2辑”包括《流行音乐和声教程》《视谱唱词训练教程》《流行音乐节奏训练》《流行音乐文化概论》等四种,其中所提出的“流行”“流行节奏”“流行音乐文化”等新理念、新思想,正是我国流行音乐教育界亟待深入研究的新课题。

既然是新理论、新体系,必然会有不成熟的地方。我们甘愿为“众矢之的”,接受广大读者和专家的批评、指正。在未来的教学工作中,我们将一如既往地继续加强流行音乐理论体系建设,原为中国流行音乐的发展尽绵薄之力。

中国大众音乐协会副主席
中国音乐剧研究教学委员会副主任
中国电子音乐协会常务理事
中国民办教育协会常务理事
北京现代音乐研修学院院长

A stylized, handwritten signature in black ink, consisting of two characters: '李' (Li) and '锐' (Rui).

2011年8月25日于通州

导 语

一、内容概要

流行音乐是与民族音乐和古典相对应的一类音乐的总称,而这一类音乐的共同特点就是节奏变化丰富、切分手法的运用、风格特点明显等。比如通过节奏的变化我们才知道了《传奇》属于 Pop 风格,《非洲梦》属于 Reggae 风格,也知道了 Jazz 贯穿始终的是 Shuffle 节奏,清楚了 Swing 到底是怎么让我们摇摆起来的。所以本书就节奏的时值分析、组合形式、演奏要领、运用规律等多方面内容进行了详细的讲解,从认识节奏到听辨节奏再到运用节奏,由浅入深地进行了系统的练习,每一个方面都运用了非常实用又快速的练习方法,让所有使用本书的人都能够达到自由运用节奏进行创作的高级阶段。具体内容有以下几个方面:

1. **基本节奏型的训练。**在这一部分中我们可以了解和掌握音乐中出现的基本节奏型的类型以及它们的演奏方法,重点需要掌握的是每一种节奏型在音乐中的运用规律,所以书中有很多与创作相关的练习。除了创作性练习之外,我们还加入了乐曲分析的内容,这在其他同类型的书籍中都是很少涉及到的。通过乐曲分析我们了解基本节奏型在乐曲中的运用规律并且通过自行练习得到相应的巩固和加强。

2. **连线节奏和休止节奏的训练。**流行音乐真正的魅力就来源于连线节奏和休止节奏,不断出新的连线节奏,为音乐的律动创造了无限的可能性,也为音乐风格的确立起到了非常重要的作用。在这一部分我们除了运用书中提到的练习方法以外,还加入了一些节奏修改、旋律改编等内容,运用节奏的魅力让一首节奏呆板、毫无生气的音乐变得强劲有力,让 Pop 风格变成 R&B,让 Jazz 变成 Funk 等等,这都是通过连线节奏和休止节奏来实现的。

3. **复合节奏的训练。**复合节奏在 Pop 类型的音乐中很少出现,但是在 Jazz 音乐中却被大量使用,而且这也是 Jazz 音乐的一大节奏特点。所以,我们在复合节奏这一部分做了简单的讲解和小段的练习,只是告诉大家练习的方法,因为有了之前节奏的基础,在这一部分就可以通过自己的分析来达到复合节奏的正确演奏,所以,希望大家在这一章主动和分析,运用书中提到的练习方法,进行大量的练习,以巩固复合节奏的正确演奏和运用。

4. **混合节拍的练习。**这一部分和上一部分都是属于节奏训练中较高难度的训练,混合节拍是对我们固有节拍 4/4 拍的一种挑战,因为我们脑海中没有五拍子或者七拍子这样的概念或者音乐感觉,所以练习起来就会格外觉得生疏和别扭。但是我们也可以通过一些乐曲的直观感受来感触一下这一类音乐的魅力,然后再进行练习。这一节拍类型的音乐被大量运用于 Jazz 和 World Music 中。

5. **节奏练习曲。**在本书的最后,附加了一百首节奏练习曲,这些练习曲均选自歌曲或者乐曲,

中间涉及了大量的节奏训练的模式,从简单的节奏直到复合节奏和混合节拍节奏、变换节拍节奏。特别注意的是中间部分练习曲设计了 Shuffle 节奏的练习,按照 Shuffle 节奏的标记法,节奏提示写在乐曲的左上角,所以,练习时请务必注意。

二、练习方法

1. **循序渐进。**练习时切不可操之过急,每一种节奏型都要达到书中练习的要求,待能够轻松驾驭这种节奏时再往下走。

2. **严谨苛刻。**对待练习一定要严谨,速度要适中、节拍要平稳、节奏要清晰。每一条练习都要达到烂熟于心的程度才可以。

3. **温故知新。**每一种节奏的练习都要在下一次学习时做一定程度的复习,这样才可以做到前后联系,达到一个全面连贯的练习的目的。

4. **学以致用。**在练习完每一种节奏之后,我们都要在日常生活中去寻找节奏的影子,比如听歌或者走路、说话等等。生活中处处有节奏,关键是你会不会发现节奏。

5. **演唱节奏。**这里说的演唱并不是像传统意义上的节奏练习哒哒哒,而是要求大家要像对待一首歌曲一样对待所有的节奏练习和练习曲,从情绪到强弱都要做一定的处理,这样我们在练习时才可以感受到更多,学到更多。

6. **持之以恒。**节奏练习中难免会有一些乏味的地方,这时候就需要我们努力说服自己,坚持下去,想尽一切办法,在生活中去寻找节奏的乐趣,比如就吃饭可以按照节奏来吃,走路可以按照节奏来走,说话可以按照节奏来说,等等。希望大家找到节奏的乐趣,并坚持下来。

三、寄语

这本书并不是传统意义上的节奏练习书籍,书中看到的不再是从头到尾的×××,也没有太多繁杂的语句,每一节都是按照一节课的内容容量来设计,所以从练习强度和练习内容上面都有一定的限制,希望大家能够严格按照进度要求来进行练习。每一种节奏型的练习也不再是传统意义上的时值讲解和哒哒哒哒,而是加入了创作练习,并且占据了主导地位。所以,在这本书中学到的不仅仅是节奏型,而是学会了创作和运用节奏。

希望大家能够严格按照书中的提示进行练习,真正达到节奏学习的高级阶段!

会读节奏,是初级阶段!

会听节奏,是中级阶段!

会用节奏,才是高级阶段!

目 录

序	(1)
导 语	(1)
第一章 基本节奏型	(1)
第 一 节 节奏时值分析	(1)
第 二 节 四分节奏和二八节奏	(3)
第 三 节 前八后十六节奏	(7)
第 四 节 乐曲分析及节奏运用练习	(9)
第 五 节 前十六后八节奏	(10)
第 六 节 乐曲分析及节奏运用练习	(14)
第 七 节 四十六节奏	(15)
第 八 节 乐曲分析及节奏运用练习	(18)
第 九 节 均分型节奏综合练习	(20)
第 十 节 前附点节奏	(23)
第十一节 乐曲分析及节奏运用练习	(27)
第十二节 后附点节奏	(29)
第十三节 乐曲分析及节奏运用练习	(32)
第十四节 小切分节奏	(34)
第十五节 乐曲分析及节奏运用练习	(37)
第十六节 $\frac{2}{4}$ 拍、 $\frac{4}{4}$ 拍节奏综合练习	(39)
第十七节 $\frac{6}{8}$ 拍节奏	(40)
第十八节 乐曲分析及节奏运用练习	(43)
第十九节 三连音基本节奏	(44)
第二十节 基本节奏型的综合练习	(47)
第二章 连线节奏和休止节奏	(50)
第 一 节 四分和长时值音符的连线节奏	(50)
第 二 节 乐曲分析及节奏运用练习	(54)

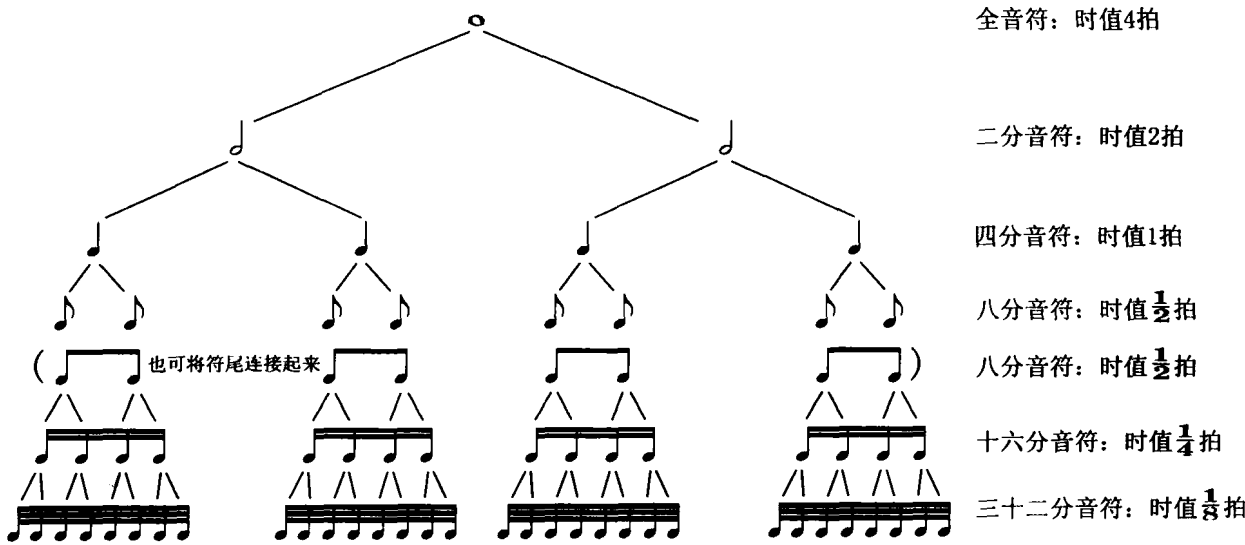
第 三 节	二八节奏的连线节奏和休止节奏	(55)
第 四 节	乐曲分析及节奏运用练习	(60)
第 五 节	前八后十六节奏的连线节奏和休止节奏	(62)
第 六 节	乐曲分析及节奏运用练习	(66)
第 七 节	前十六后八节奏的连线节奏及休止节奏	(68)
第 八 节	听写及创作练习	(71)
第 九 节	四十六节奏的连线节奏及休止节奏	(73)
第 十 节	乐曲分析及听写练习	(76)
第十一节	均分型节奏的连线节奏及休止节奏综合练习	(78)
第十二节	前附点节奏的连线节奏及休止节奏	(80)
第十三节	后附点节奏的连线节奏及休止节奏	(85)
第十四节	乐曲分析及节奏运用练习	(88)
第十五节	小切分节奏的连线节奏及休止节奏	(90)
第十六节	乐曲分析及节奏运用练习	(93)
第十七节	基本节奏型的连线节奏及休止节奏的综合练习	(95)
第十八节	$\frac{6}{8}$ 拍连线节奏及休止节奏练习	(96)
第十九节	三连音连线节奏及休止节奏	(98)
第二十节	Shuffle 节奏	(102)
第三章 混合节拍节奏及复合节奏【可选部分】		(106)
第 一 节	$\frac{5}{4}$ 拍乐曲听辨及节奏练习	(106)
第 二 节	$\frac{7}{8}$ 拍乐曲听辨及节奏练习	(108)
第 三 节	$\frac{9}{8}$ 拍乐曲听辨及节奏练习	(109)
第 四 节	$\frac{9}{4}$ 拍乐曲听辨及节奏练习	(110)
第 五 节	3 对 2 节奏练习	(111)
第 六 节	大三连音及大二连音练习	(112)
第 七 节	4 对 3 节奏练习	(114)
第 八 节	5 对 4 节奏练习	(115)
第 九 节	2 拍 9 连音节奏分析	(116)
第 十 节	3 拍 8 连音节奏分析	(116)
结 语		(118)
附录:节奏练习曲		(119)

第一章 基本节奏型

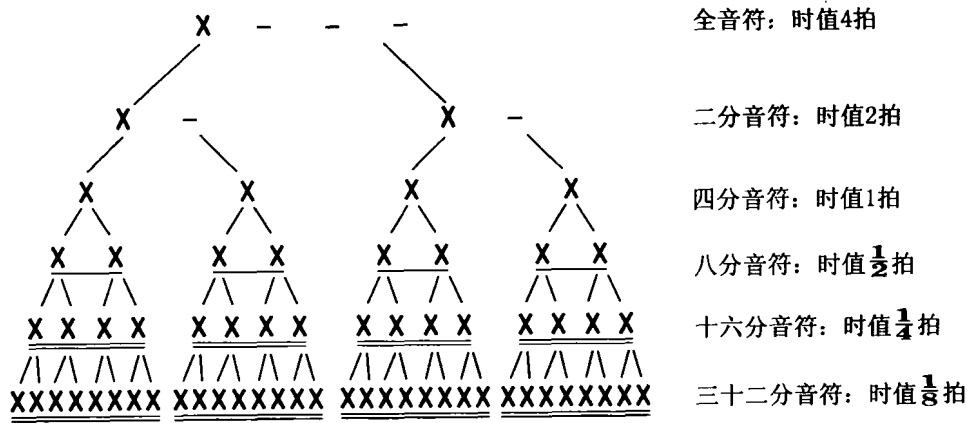
第一节 节奏时值分析

一、五线谱、简谱记谱法时值示意图：

1. 五线谱记谱法时值表：



2. 简谱记谱法时值表：



2 流行音乐节奏训练

3. 时值记忆提示:

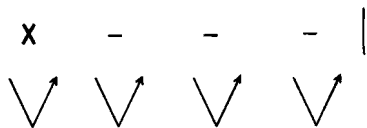
可将全音符想象成一个完整的大西瓜,所谓的二分音符就是将全音符一分为二,所以叫二分音符,因全音符时长为4拍,所以一分为二之后,二分音符时值即两拍。而四分音符是将二分音符一分为二的结果,也就是将全音符一分为四的结果,所以叫四分音符,而时值也是将全音符一分为四,即一拍。其他的依此类推,三十二分音符也就是将全音符分成三十二份的结果,所以他们的时值也就是将全音符的4拍平均化之后的时值。

二、拍与节拍:

1. 拍:所谓的拍就是我们手的下去上来一个来回,或者脚点一下。如:



全音符时值就如下图所示:

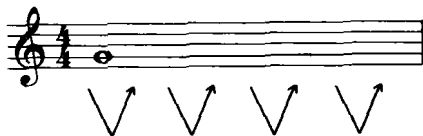


上图中的“—”,这根小横线是一个具有双面性角色的小横线,如上例中放在音符“后面”时,代表增加一拍时值,如全音符、二分音符;放在音符“下面”时,代表减少原有音符一半时值,如八分音符、十六分音符等。

X	原来一拍	X	减少一半,即 $\frac{1}{2}$ 拍
X	原来 $\frac{1}{2}$ 拍,	X	减少一半,即 $\frac{1}{4}$ 拍

所以在简谱中,放在音符“后面”的小横线叫增时线,放在音符“下面”的小横线叫减时线。

五线谱全音符时值图示:



2. 节拍:强弱拍有规律地呈现就形成了节拍。如 $\frac{4}{4}$ 拍:强、弱、次强、弱; $\frac{3}{4}$ 拍:强、弱、弱等。

提示:打节拍要保持相同的速度,万不可每一拍之间断开。这就是节拍的概念。

三、练习:说出以下音符的名称和每种音符的时值长度:

1.



2.

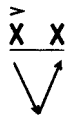
x | x - - | x | x |
x - - - | x | x - | x |

第二节 四分节奏和二八节奏

一、时值分析：



重音位置：



例如：

味 道

2 3 4 5 | 2 2 2 i i - | 7 7 7 7 i 7 5 | 6 6 6 5

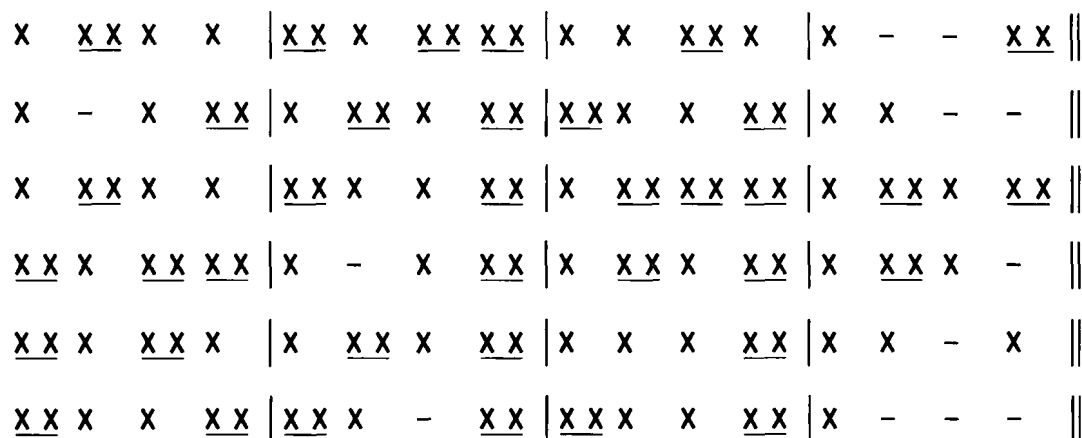
菊 花 台

3 3 2 3 - | 3 5 3 2 3 - | 1 1 2 3 5 3 | 2 2 1 2 - |

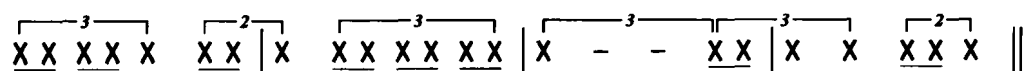
二、节奏练习：

x x x x - | x x x x x | x - x x | x - x x x ||
x x x x x x | x x x x x x x | x - x x x | x x x x x ||

4 流行音乐节奏训练

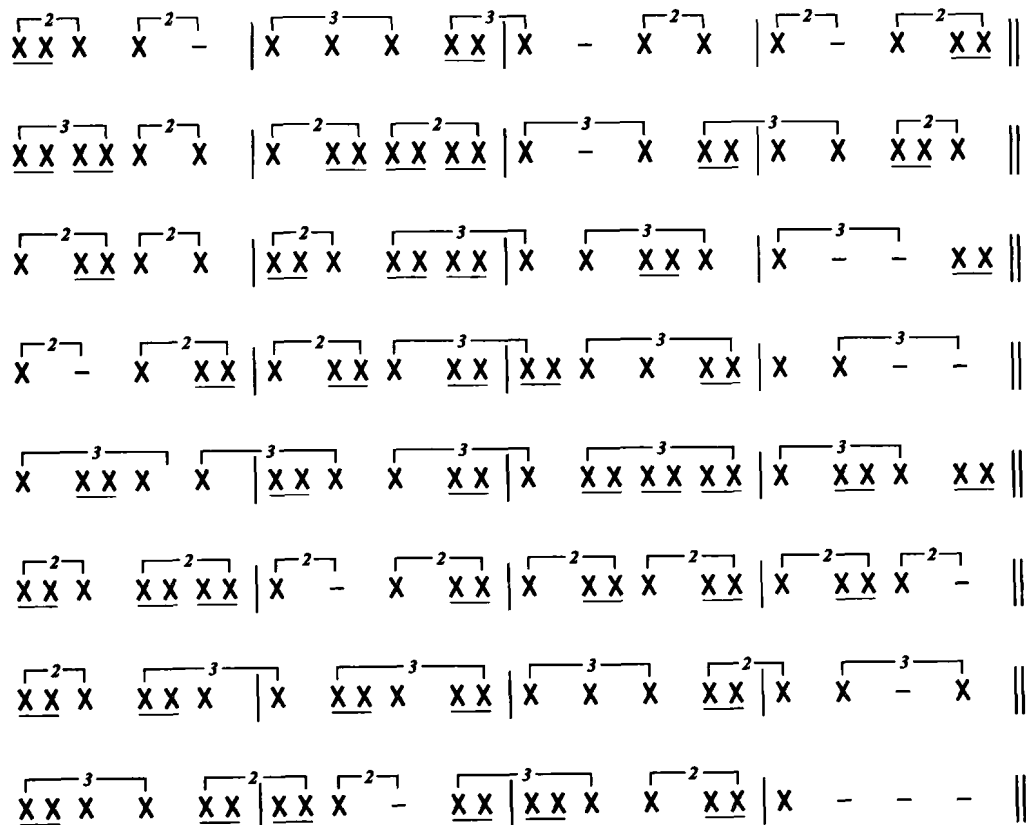


三、节奏律动变化练习:



在以上节奏中我们已经改变了原有 $\frac{4}{4}$ 拍的强弱规律,人为地制造了强拍,从图示上我们能够看出来,在 $\frac{4}{4}$ 拍的乐曲中运用 $\frac{3}{4}$ 的律动特点,就可以改变原有的强弱规律。

接下来我们将刚才练习的节奏型用 3 和 2 的标记划分他们的强弱规律。



注释:因我们民族特有的秧歌节奏的强弱规律,所以对 $\frac{4}{4}$ 拍的节奏律动较强的敏感度,但是在 $\frac{4}{4}$ 拍中改变强弱规律之后的节奏运用就略显生疏。这种手法已经成为现在流行音乐常用的创作技巧之一。

如以下两条旋律:

3 2 3 1 6̣ | 3 3 2 3 1 6̣ | 0 2 2 1 2 1 6̣ | 0 2 2 1 2 3 ||

3 2 3 1 6̣ | 3 3 2 3 1 6̣ 2 | 2 1 2 1 6̣ 0 2 | 2 1 2 3 - ||

对比以上两条旋律,找出变化的地方,并总结自己的感受。当没有改变的时候是不是觉得非常上口?也就是说当上句出现的时候,你基本上能够知道下句是什么,而下一条改变了律动规律的时候,这种新鲜感和刺激感会一下子把你抓到旋律中来,因为这是全新的,人人都对新鲜事物有强烈的好奇心。这也正是节奏律动变化的魅力。

切记:这种手法在创作中只可适量使用,如大量使用就会完全改变了原有节拍的律动特点,而产生相反作用。

创作心得:对于二八节奏和四分节奏型,在舞曲类型的歌曲中常被使用到,如《Poker Face》Lady Gaga,《My Humps》Black Eyed Peas 等。

四、快速记谱法:快速记谱法是听写节奏时为提高效率而采用的一种省略式记法。如:

X X X X X | X X X X X X X | X X X X X | X X X X X X X ||

以上节奏在记谱时就可记成如下方式:

/ — / / | — — / — | / / / — | — — — / ||

我想大家已经发现其中的奥秘就是去掉多余的部分,只留下能够识别这种节奏型的部分,这就是快速记谱法。

五、练习:用快速记谱法听写以下节奏:

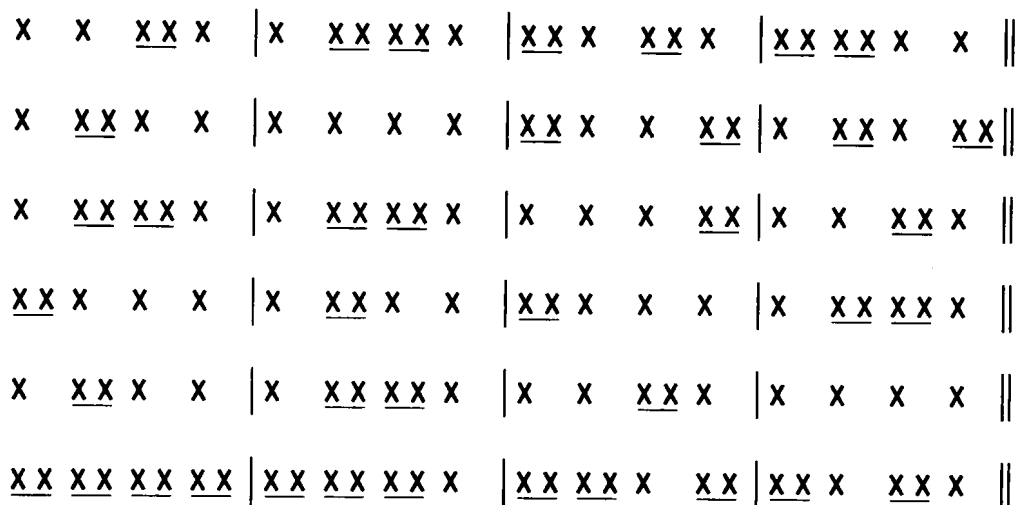
X X X X X | X X X X X X | X X X X X X | X X X X X X ||

X X X X X | X X X X X X | X X X X X X | X X X X X ||

X X X X X X | X X X X X X | X X X X X X X | X X X X X X ||

X X X X X | X X X X X X | X X X X X X | X X X X X X ||

6 流行音乐节奏训练



六、乐曲分析及听写练习：

1. 听写练习：

(1)

不潮不花钱

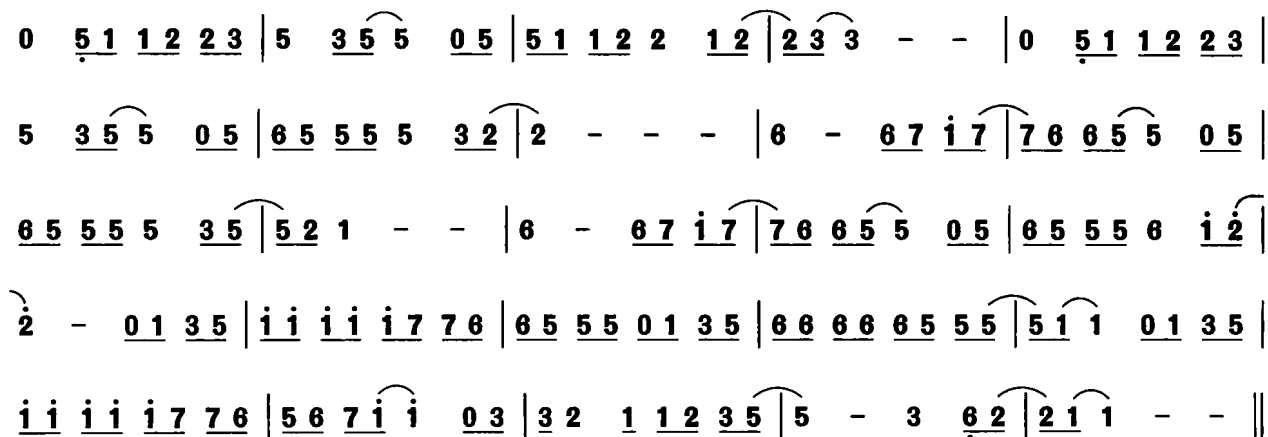
(林俊杰 演唱)



(2)

需要人陪

(王力宏 演唱)



因强调四分和二八节奏,所以中间省略了很多装饰音的记谱。

2. 创作练习:

音符:1 2 3 5 6

节奏:四分、二八

每人创作一条 $\frac{4}{4}$ 拍四小节的旋律

要求:中间至少有一处改变 $\frac{4}{4}$ 拍律动规律的设计。如:

1

1 2 3 2 5

|

2

1 6 1 2 1

|

3

5 6 5 6 5

|

3

2 3 2 1

||

2

3 2 3 1 2

|

3

2 3 1 2 1

|

3

3 2 5 6 5

|

3

3 2 3 -

||

6 5 3 3 5

|

2

1 6 3 2 3

|

5

- 1 6 1 2

|

3

2 - -

||

2

1 2 1 6 1 2

|

2

5 1 2 3

|

5

3 5 6 5

|

3

5 6 5 3

||

1 2 3 2 1 6

|

2

2 1 2 1

|

3

- 3 1 6

|

3

2 1 2 1

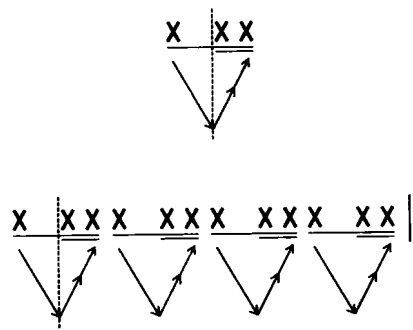
||

3. 听写练习:

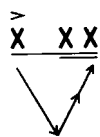
可将学生作品作为互相练习的题目,也可将以上曲例作为听写内容。

第三节 前八后十六节奏

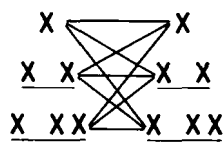
一、时值分析:



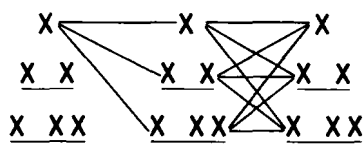
重音位置:



二、节奏组合练习：



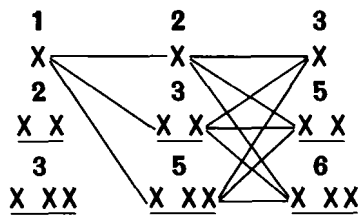
如上图所示,用左边的每一种节奏与右边的节奏相组合,然后唱出不同类型的节奏形态。也可进行扩展练习,如下图:



在上图中,我们看到节奏型已经组成了 $\frac{3}{4}$ 拍的律动模式,然后将第一次练习的节奏型进行再组合。

练习提示:

1. 速度可由慢速逐渐加快。
2. 从无音高状态加入音高进行练习。如下例:



上图中加入了音符,最终将上例演唱出来就变成以下一条旋律:

1 2 3 | 1 2 5 5 | 1 2 6 66 | 1 3 3 3 | 1 3 3 5 5 | 1 3 3 6 66 |

1 5 55 3 | 1 5 55 5 5 | 1 5 55 6 66 | 2 2 2 3 | 2 2 2 5 5 | 2 2 2 6 66 |

2 2 3 3 3 | 2 2 3 3 5 5 | 2 2 3 3 6 66 | 2 2 5 55 3 | 2 2 5 55 5 5 |

2 2 5 55 6 66 | 3 33 2 3 | 3 33 2 5 5 | 3 33 2 6 66 | 3 33 3 3 3 |

3 33 3 3 5 5 | 3 33 3 3 6 66 | 3 33 5 55 3 | 3 33 5 55 5 5 | 3 33 5 55 6 66 ||