

rockschool®

架子鼓曲集

第二卷

Rockschool Original
Drums Compendium Volume 2

扫描二维码
获取本书配套音频

针对本书中的全部内容：
本书在中国版权保护中心备案，受法律保护。未经授权的复制、编配、改编、录制、网络发布、公开演奏、
或以其他方式传播本出版物中的音乐内容，均属侵犯著作权行为。
侵权者将承担相应法律责任。

RSL Awarding the
Contemporary Arts

www.rslawards.com.cn

鸣谢 Acknowledgements

出版: © 2024 RSL资质奖励有限公司(英国)与人民音乐出版社
Publishing: © 2024 by RSL Awards Ltd. and People's Music Publishing House
目录编号: RSK200267CN
ISBN:
首次发行 | 查询勘误, 请访问 www.rslawards.com.cn/errata

联络 ROCKSCHOOL

www.rslawards.com.cn
电话: +44(0)345 460 4747
Email: info@rslawards.com.cn
RSL微信公众号: “英国ROCKSCHOOL”

Rockschool 2012版原创作品

出版

作品简介: 乔·贝尼特 (Joe Bennett)、查理·格里菲斯(Charlie Griffiths)、
史蒂芬·罗森 (Stephen Lawson)、西蒙·皮特 (Simon Pitt)、
斯图尔特·瑞恩 (Stuart Ryan)、詹姆斯·乌因斯 (James Uings)
演奏指导: 詹姆斯·乌因斯
校对和编辑: 克里斯·伯德 (Chris Bird)、克莱尔·达维埃斯 (Claire Davies)、
史蒂芬·罗森 (Stephen Lawson)、西蒙·皮特、詹姆斯·乌因斯
出版管理: 卡罗琳·乌因斯 (Caroline Uings)
架子鼓特别校对: 米盖尔·安德鲁斯 (Miguel Andrews)

乐器专科顾问

吉他: 詹姆斯·乌因斯
贝司: 斯图尔特·克莱顿 (Stuart Clayton)
架子鼓: 诺姆·莱德曼 (Noam Lederman)

录音乐手

安迪·克朗普顿 (Andy Crompton)、卡米洛·蒂拉多 (Camilo Tirado)、
卡尔·斯特林 (Carl Sterling)、查理·格里菲斯、克里斯·韦伯斯特 (Chris Webster)、
戴夫·马克斯 (Dave Marks)、DJ 哈利·洛夫 (DJ Harry Love)、
菲利佩·卡拉姆 (Felipe Karam)、费格斯·格兰德 (Fergus Gerrand)、
亨利·托马斯 (Henry Thomas)、杰克·佩因特 (Jake Painter)、
詹姆斯·阿本 (James Arben)、詹姆斯·乌因斯、杰森·鲍尔德 (Jason Bowld)、
乔·贝尼特、乔恩·马斯格雷夫 (Jon Musgrave)、基雄·汗 (Kishon Khan)、
基特·摩根 (Kit Morgan)、拉里·卡尔顿 (Larry Carlton)、
马丁·希伯特 (Martin Hibbert)、尼尔·多拉吉瓦拉 (Neel Dhorajiwala)、
尼尔·Z (Nir Z)、诺姆·莱德曼、诺顿·约克 (Norton York)、
皮特·柯金斯 (Pete Coggins)、理查德·帕迪 (Richard Pardy)、
罗斯·斯坦利 (Ross Stanley)、西蒙·特鲁普 (Simon Troup)、
史蒂夫·沃克 (Steve Walker)、斯图尔特·克莱顿、斯图尔特·瑞恩

品牌代言人

诺姆·莱德曼: Mapex架子鼓、Paiste镲片、Vic Firth鼓棒

录制和音响工程

录制场地: “农场”(费舍尔巷录音棚) The Farm (Fisher Lane Studios)
制作与音响工程: 尼克·戴维斯 (Nick Davis)
助理工程师、Pro Tools操作员: 马克·宾吉 (Mark Binge)
混音、母带制作: 在英国朗勒录音棚 (Langlei Studios) 完成
混音、特殊编辑: 邓肯·乔丹 (Duncan Jordan)
综合素质测试录制: 邓肯·乔丹、基特·摩根
母带制作: 邓肯·乔丹
执行制作人: 詹姆斯·乌因斯、杰里米·沃德 (Jeremy Ward)、诺姆·莱德曼

Rockschool 2006版原创作品, 作为本书的附加曲目

出版

编写、编辑: 杰里米·沃德、西蒙·皮特、西蒙·特鲁普
考纲顾问: 迪尔德拉·卡特莱特 (Deirdre Cartwright)、
达里尔·戈尔丁 (Darryl Golding)、诺姆·莱德曼、
安德鲁·穆尔 (Andrew Moor)、亨利·托马斯、杰森·伍利 (Jason Woolley)
音频制作总监: 杰里米·沃德、阿拉斯泰尔·加文 (Alastair Gavin)
音频制作人: 阿拉斯泰尔·加文
音响工程师: 马特·让德罗 (Matt Gendreau)
录制场地: 威斯敏斯特大学和伦敦穆特录音棚 (University of Westminster & Mute Studios London)

录音乐手

吉他: 基思·艾瑞 (Keith Airey)、迪尔德拉·卡特莱特、基特·摩根、
约翰·帕里切利 (John Parricelli)、吉米·萨维奇 (Jimi Savage)、西蒙·特鲁普
架子鼓: 乔治·加文 (George Gavin)、彼得·亨廷顿 (Peter Huntington)、
诺姆·莱德曼
键盘/编程: 阿拉斯泰尔·加文
母带制作: 菲尔·斯克拉克 (Phil Scragg)

监制

蒂姆·贝尼特·哈特 (Tim Bennett-Hart)、诺顿·约克

出版顾问

司徒迈 (Mike Stylianou)

封面设计、乐谱排版、内页设计和排版

西蒙·特鲁普和珍妮·特鲁普 (Simon Troup & Jennie Troup)
(英国数字音乐艺术工作室)

中文团队

翻译、排版: 蓝晓英
编校: 蓝兰、孔丽晖、蓝晓英

介绍和相关信息

2 鸣谢
3 目录
4 前言
5 第四级
45 第五级
88 参加Rockschool等级认证
88 评分标准
89 记谱说明
90 Rockscool流行音乐理论简介
91 Rockscool音乐制作简介
92 译后记

第四级

7 《吵闹的邻居》(Noisy Neighbour)
11 《冷裤》(Cold Pants)
15 《态度》(Attitude)
19 《赞许》(The Nod)
23 《重击》(Hammerblow)
27 《牙买加斯卡舞曲》(Jahmake Ska)

第四级附加曲目

32 《烤土豆》(Baked Potarto)
34 《蓝色音》(Blue Note)
36 《樱桃炸弹》(Cherry Bomb)
38 《折叠》(Folded)
40 《雨果波萨》(Hugo Bossa)
42 《多么美好》(Wouldn't It Be Wonderful?)

第五级

47 《极客》(Geek)
53 《兜风》(Rollin')
59 《摇摆》(Do Balanço)
63 《提贝里乌斯》(Tiberius)
67 《口水战》(Smack Talk)
71 《灌篮放克》(Slam Dunk Funk)

第五级附加曲目

76 《阿尔卡·赛泽》(Alka Setzer)
78 《迂回前进》(Sidewinder)
80 《尽情放克》(All Funked Up)
82 《D & A》
84 《破裂》(Bust Up)
86 《考官布鲁斯第3首》(X-Blues III)

前言

欢迎使用英国RSL现代音乐与表演艺术认证委员会为中国架子鼓爱好者全新推出的《ROCKSCHOOL架子鼓曲集》(共三卷)。

使用Rockschool作品,标志着你成为全球上百万Rockschool音乐爱好者的一员。在过去的30多年中,我们帮助了不计其数的各国音乐爱好者成长,其中有些人已成为世界一线音乐家。

本书包括Rockschool首发于2012年和2006年的预科级至第八级架子鼓考纲作品,其中2006年作品以“附加曲目”方式呈现。全部曲目均由英国优秀音乐家和教育工作者原创完成,广受世界各地及中国音乐学习者与老师的喜爱,从发行至今,长演不衰。全部曲目精心编排,并严谨做过难度对标。作品兼容多种现当代流行音乐风格,能够保证学习者按进度提升自己的演奏水平,从初级稳步过渡到专业水准。

希望你耐心学完每首Rockschool曲目,了解各首作品的音乐特点,成为素质全面的演奏者。

本书和配套音频包括你学习每首曲目所需要的全部内容,含标准架子鼓谱、每首曲目的作品简介和演奏指导。

如果您想了解更多了解Rockschool架子鼓难度递进和等级认证,可查阅《Rockschool架子鼓考纲说明》,下载地址:

www.rslawards.com.cn/syllabusguide-download/。

享受音乐,和Rockschool保持联系!

蒂姆·贝尼特-哈特
英国RSL (Rockschool)现代音乐与表演艺术认证委员会
(英国RSL资质奖励有限公司)
首席执行官

Tim Bennett-Hart
Chief Executive Officer
RSL Awards

rockschool®

架子鼓第四级

Rockschool Drums

Grade 4

Noisy Neighbour

曲名: 吵闹的邻居

风格: NOISY NEIGHBOUR

速度: 独立摇滚

每分钟135拍

技术要点: 踩镲八分音符后半拍律动
带节奏镲的通鼓节奏型
镲片制音

作曲: 诺姆·莱德曼

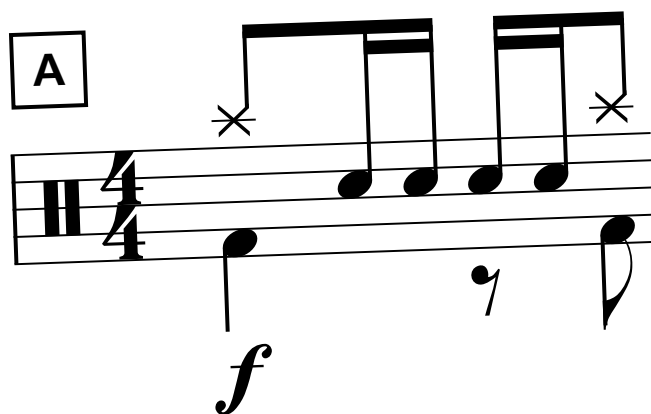
演奏: 斯图尔特·瑞恩 (电吉他)

戴夫·马克斯 (电贝司)

诺姆·莱德曼

(架子鼓/打击乐)

♩=135 Indie

简介

《吵闹的邻居》^[注1]是一首独立摇滚风格(indie rock)的作品,风格类似于北极猴子乐队(The Arctic Monkeys)、法兰兹·费迪南(Franz Ferdinand)、敲击乐队(The Strokes)。本曲的技巧特点是八分音符后半拍踩镲律动、带节奏镲的通鼓节奏型、镲片的制音等。

风格浅析

独立摇滚鼓手在演奏曲子时总是很忙,常常不是在踩镲就是在通鼓上演奏十六分音符。这种音乐风格主要来源于迪斯科,同时也从英国新浪潮运动(New Wave)吸取了精华,比如存在时间短却影响无限的欢乐分裂乐队(Joy Division)以及将舞蹈节奏与吉他相结合的新秩序乐队(New Order)。后者的鼓手史蒂芬·莫里斯(Stephen Morris)通过把采样、鼓机以及自己的演奏进行混音,对整个舞厅摇滚的发展都产生了极大的影响。在演奏这类音乐时,节奏要快(偶尔进入近乎发狂的状态),音量要大。

背景知识

80年代末到90年代初,演奏曼彻斯特风格^[注2]的石头玫瑰乐队(The Stone Roses)、欢乐星期一乐队(Happy Mondays)和螺旋地毯乐队(Inspiral Carpets)等纷纷将吉他与舞池律动融合起来,然而,这些乐队中的大多数却在2000年左右解散了。

随后法兰兹·费迪南和北极猴子乐队填补了这个空缺,他们在夜店音乐中再次用到吉他。敲击乐队于2001年发行了首张专辑《就是这样吗》(Is This It),凭借该专辑中模糊不清的独立摇滚风格,他们一举成为当年最受欢迎的组合。此外,硬派乐队(Hard-Fi)凭借《西部往事》(Once Upon A Time In The West)挥之不去的旋律、欢快的副歌和独立摇滚风格的吉他演奏,拿下了2007年英国榜单排行之首。他们的音乐里有类似朋克的急迫速度,而在和弦运用与歌曲结构上,又如同车库摇滚(garage rock)一般简约直白。即便这样,这仍是一种适合跳舞的音乐。

推荐欣赏

北极猴子乐队的首张专辑《非我莫属》(Whatever People Say I Am, That's What I'm Not, 2006)曾是其在英国销售最快的专辑,主要归功于歌曲《舞池观影》(I Bet You Look Good On The Dancefloor)。法兰兹·费迪南在其2004年首张同名专辑的歌曲《带我离开》(Take Me Out)中用了一种十六分音符的迪斯科节奏型,并在强拍演奏踩镲八分音符后半拍重音,这在本首《吵闹的邻居》中也有所展现。敲击乐队首张专辑当中的歌曲《昨夜》(Last Night)是一首富有动感和魅力的车库摇滚曲目。

[注1]: 独立摇滚风格的架子鼓以节奏密集、音量大为特点,作曲家创作时想象着在家里练鼓的鼓手被邻居投诉的情景,因此把这首曲目命名为《吵闹的邻居》。

[注2]: 来自曼彻斯特的音乐风格,结合了另类摇滚、迷幻摇滚和舞蹈音乐。——译注

吵闹的邻居 Noisy Neighbour

作曲: 诺姆·莱德曼 Noam Lederman
作品风格: 独立摇滚

♩=135 Indie

A

反复时做发展
Develop on repeat

f *mp* *f*

B

镲片制音
Choke

C

Choke

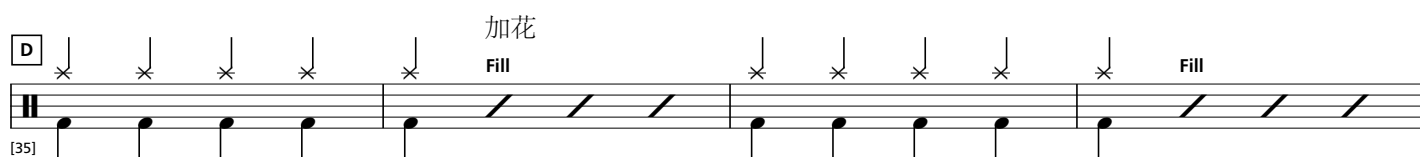
To Coda ☐

[4] [7] [10] [13] [16] [19]

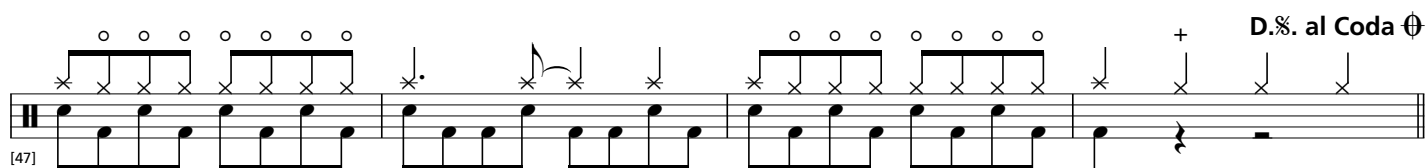
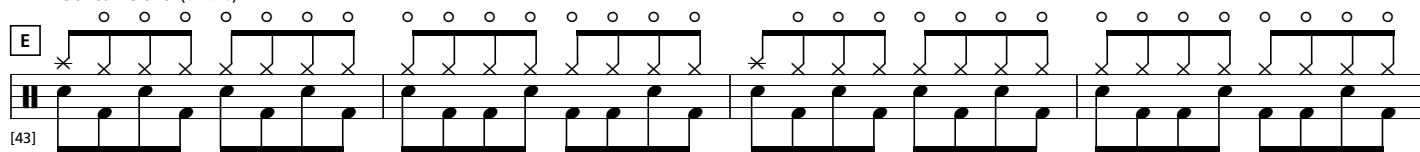
发展

Develop

吉他独奏 (8小节)

Guitar Solo (8 bars)

Coda

A段(第1至8小节)

这一段的特点是用地通鼓、底鼓和小军鼓演奏、能量满满的独立摇滚节奏。

弱起小节加花 | 切分节奏

这小节加花的重音位于第1拍、第2拍后半拍、以及第4拍。这种后半拍重音会产生类似切分的感觉,略有难度,要把拍子控制得很准。重音镲两个重音之间是4个小军鼓十六分音符,一定要打得很均匀,时值要很准。这小节其实是主节奏开始前的弱起加花,听到伴奏音乐的人声预备拍数到第2拍时,就要做好准备(图1)。

第1小节 | 地通鼓律动

首先把这个节奏型的通鼓律动搞明白,再尝试要用哪种槌法组合来演奏,并根据自己目前技巧水平选择最合适的槌法组合。然后再在每拍加上四分音符底鼓。记谱有力度记号要求,把力度保持在中弱(*mp*)。

B段(第10至18小节)

本段有四分音符乐队齐奏重音、加花和镲片的制音。

第11小节 | 制音

当“choke”(制音)这个词出现在镲音符的上方时,就是要人为制止镲自然衰减时发出的振动音,最有效的做法就是打完镲片之后马上用另一只手捏住镲片边缘。很多音乐风格里都有这种技术要求,常用于重音镲。

C段(第19至34小节)

本段前八个小节由八分音符后半拍踩镲节奏型组成。从第27小节开始,要根据音乐风格完成架子鼓的发展。

第20小节 | 八分音符后半拍踩镲节奏型

在这小节里,所有的踩镲音符都是八分音符后半拍,因此你就不能把踩镲当成自己的节拍器了,而是把相对简单的底鼓与小军鼓节奏型作为数拍的基础。保持拍子稳定,集中注意力把踩镲的八分音符后半拍时值打准确。

第27至34小节 | 发展

为了产生更强的张力,可以试着把节奏型变得更密集一些,增加重音镲音符和密集有力的加花,但连贯性不能受到影响。你可以思考并尝试各种节奏型发展的创意,即兴必须演奏得流畅自如、并且要有说服力,同时还要与音乐风格息息相关。

D段(第35至42小节)

这个乐段和B段相似,不过这里需要进行即兴加花。

第36小节 | 加花

“加花”(fill)这个词的意思是你要按音乐风格进行即兴演奏,来填充音乐中的节奏。加花必须要打得准确自信,同时还要和作品风格保持一致。可以欣赏北极猴子乐队鼓手马特·海尔德斯 (Matt Helders) 的演奏,并从中汲取这种风格所特有的加花灵感。

E段(第43至52小节)

这个乐段包含8小节吉他独奏,这是对引子乐段的演绎,同时还有2小节带重音的结尾乐句。回到第1小节末尾时,不要按记谱演奏,而是按自己的演绎来做节奏型的扩展。

第44小节 | 大力度3:3:2节奏

在这个节奏型里,小军鼓和底鼓的律动分为3组,分别由3个、3个、2个音符组成:小军鼓演奏每组的第1个八分音符,底鼓演奏后两个八分音符。一定要先把这个手脚配合的节奏型练熟,然后再把踩镲开镲加上去。第48小节是这个节奏型的发展,每个小军鼓音符要和重音镲齐奏。因此,在重音镲和踩镲开镲之间的移动就必须非常迅速,否则你和伴奏音乐的同步性就会受到影响(图2)。

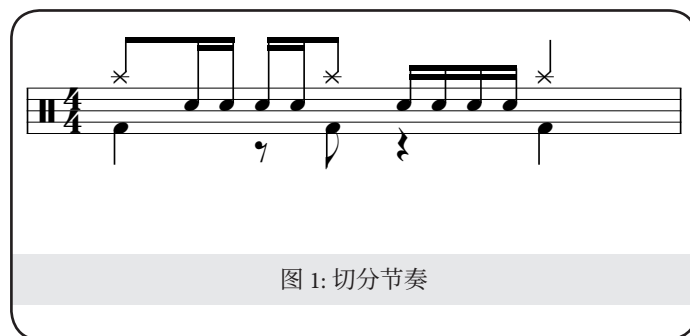

图 1: 切分节奏

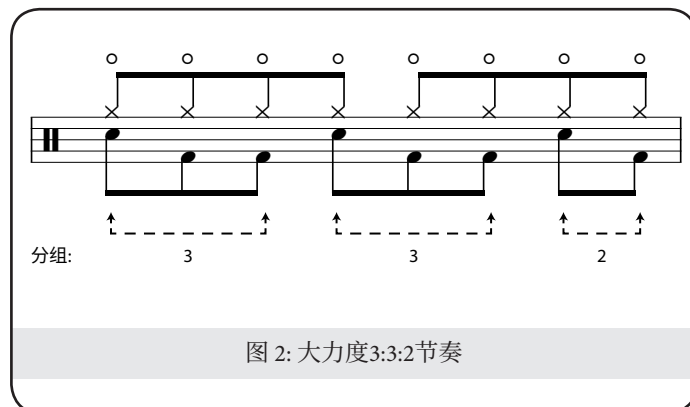

图 2: 大力度3:3:2节奏