

rockschool®

架子鼓曲集

第三卷

Rockschool Original
Drums Compendium Volume 3

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: RSK200268CN
ISBN:
首次发行 | 查询勘误, 请访问 www.rslawards.com.cn/errata

联络 ROCKSCHOOL

www.rslawards.com.cn
Telephone: +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·希贝特 (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·斯克拉克格 (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 第六级
53 第七级
103 第八级
154 参加Rockschool等级认证
154 评分标准
155 记谱说明
156 Rockscool流行音乐理论简介
157 Rockscool音乐制作简介
158 译后记

第六级

7 《马海毛的山》(Mohair Mountain)
13 《塔顶之上》(Pop It In The ToP)
19 《心灵扫荡》(Mindsweeper)
25 《贫民窟》(Favela)
29 《星际未来》(Space Future)
35 《叫我米盖尔》(You Can Call Miguel)

第六级附加曲目

40 《疯狂摇滚》(Crazy Prog)
42 《东海岸》(East Coast)
44 《尝尝我的法拉利》(Eat My Ferrari)
36 《功夫鼓手》(K.F.D.)
48 《逐个而行》(One By One)
50 《利矛疾风》(Spear Wind)

第七级

55 《剃刀之首》(Razorhead)
61 《美丽哈瓦那》(Buena Havana)
67 《豆子》(The Bean)
71 《东方历险记》(Eastern Adventure)
77 《全英式早餐》(Full English Breckerfest)
83 《基塔的五拍子》(Kita's Five)

第七级附加曲目

90 《似曾相识》(Déjà Vu)
92 《上午11点》(Eleven AM)
94 《墨西哥辣椒》(Jalapeño)
96 《传胡椒》(Pass The Pepper)
98 《赛巴巴先生》(Señor Sebaba)
100 《灰色薄雾》(Grey Haze)

第八级

105 《遇见达斯之耳》(Meet Darth Ear)
111 《注意间隙》(Mind The Gaps)
117 《简化谱》(Lead Sheet)
123 《重型卡车》(Freightshaker)
129 《我们的桑巴》(Nosso Samba)
135 《暗黑物质》(Dark Matter)

第八级附加曲目

142 《667》
144 《邦佐》(Bonzo)
146 《桑帕桑巴》(Sampa Samba)
148 《融合》(Fusion)
150 《胜负无常》(Some You Win)
152 《爵士何踪》(Whatever Happened To Jazz?)

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®

架子鼓第六级

Rockschool Drums

Grade 6

Mohair Mountain

曲名: 马海毛的山

MOHAIR MOUNTAIN

风格: 经典摇滚

速度: 每分钟92拍

技术要点: 奇数拍号

速度变化

底鼓双击

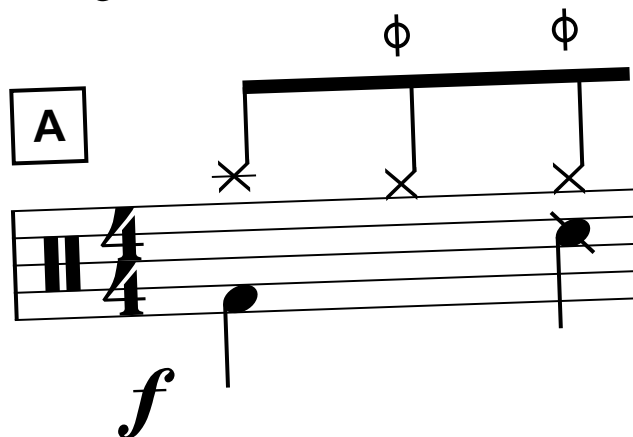
作曲: 乔·贝尼特与功夫鼓手

演奏: 诺姆·莱德曼 (架子鼓)

斯图尔特·瑞恩 (电吉他)

亨利·托马斯 (电贝司)

$\text{♩} = 92$ Classic Rock

简介

《马海毛的山》是一首经典摇滚 (classic rock) 作品, 风格接近齐柏林飞艇乐队 (Led Zeppelin) 和深紫乐队 (Deep Purple), 并借鉴了约翰·邦纳姆 (John Bonham) 和伊恩·佩斯 (Ian Paice) 的架子鼓演奏风格。曲目特征是拍子的变化以及从平均值记谱方式 (straight, 或称直接记谱方式) 变为摇摆 (swing), 这也是经典摇滚常见的风格特点。

风格浅析

演奏经典摇滚的鼓手必须熟练掌握大量技巧, 例如熟练掌握摇摆或平均值、不同时值的音符切换自如并在加花填充时加以运用。这些都是最关键的鼓手技能。乐感也是十分重要的, 因为音乐的情绪和力度都要靠架子鼓准确地传达出来。你的主导脚 (即踩底鼓的脚) 必须能与节奏合拍, 按齐柏林飞艇乐队鼓手约翰·邦纳姆的爆裂风格精确演奏十六分音符三连音。

背景知识

“经典摇滚”一词, 通常用来指20世纪70-80年代那些以吉他为主的乐队, 但其实早在60年代后期, 经典摇滚就已出现。那时的奶油乐队 (Cream) 和谁人乐队 (The Who) 就采用了极限音箱扩音, 录制了远大于每分钟45转的碟片。

到了70年代, 齐柏林飞艇和深紫两支乐队基本上成为了此种风格的主导。80年代随着齐柏林飞艇乐队鼓手约翰·邦纳姆的离世, 乐队唱片发行量有所削减。约翰·邦纳姆是有史以来最有影响力的摇滚鼓手之一, 拥有鼓手们梦寐以求的技巧: 令人惊叹的力量、飞快的底鼓脚速以及手速、独一无二的诠释律动的能力。2007年, 约翰·邦纳姆的儿子杰森 (Jason) 加入齐柏林飞艇乐队继承父业, 由此乐队重出江湖, 再续乐坛神话。

推荐欣赏

因为此类音乐对于乐手的专业素养有着极高的要求, 所以鼓手们在研究这类音乐时会充满兴奋感。金格·贝克 (Ginger Baker) 为奶油乐队制作的专辑《新鲜奶油》 (Fresh Cream) 在加花和律动上颇具创意, 尤其是在《蟾蜍》 (Toad) 一曲中, 架子鼓独奏极富旋律感。齐柏林飞艇乐队的作品《好时光与坏时光》 (Good Times Bad Times) 则以其快速的底鼓和充满力度的加花而闻名; 《白鲸记》 (Moby Dick) 的律动别具一格; 此外《雨中愚人》 (Fool in the Rain) 则是邦纳姆版经典拖曳 (shuffle)。

马海毛的山 Mohair Mountain

作曲: 乔·贝尼特与功夫鼓手 Joe Bennett & Kung Fu Drummer
作品风格: 经典摇滚

♩=92 *Classic Rock*

A

f

[3]

[5]

[7]

B

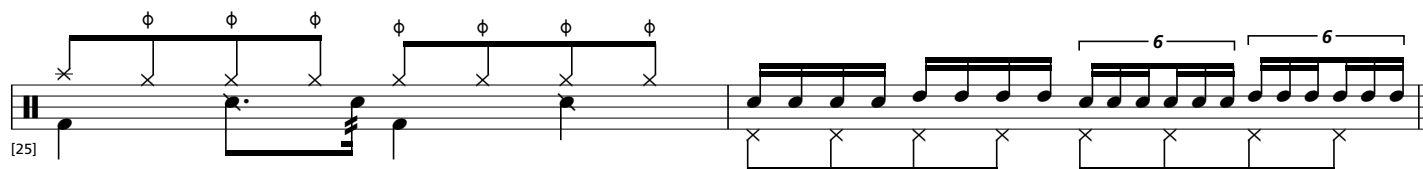
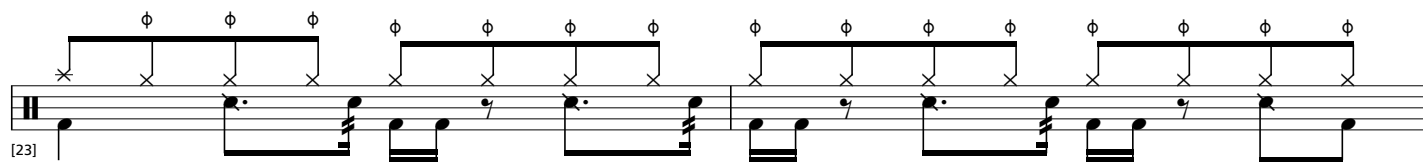
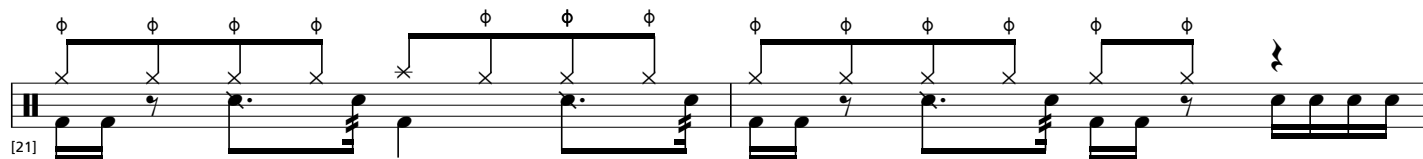
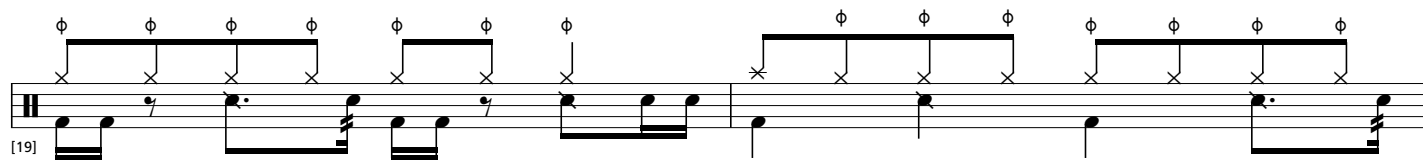
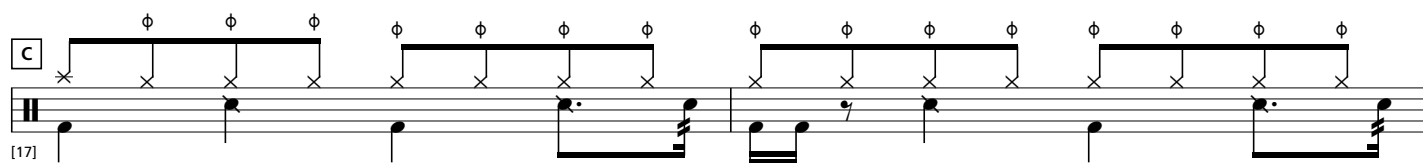
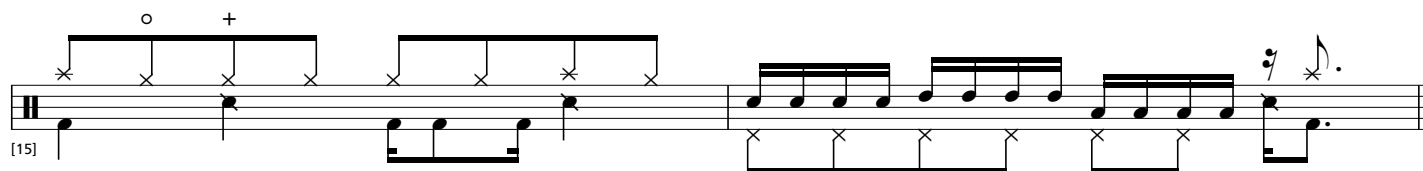
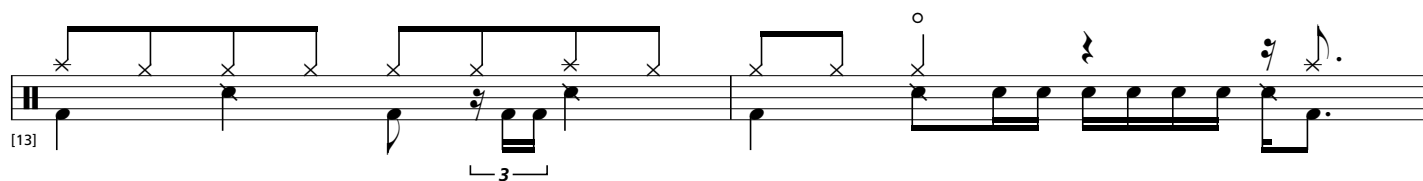
[9]

3

[11]

3

The image displays a drum score for the song 'Mohair Mountain'. It consists of six staves of music. The first staff is marked with a tempo of 92 beats per minute and the style 'Classic Rock'. The notation includes various drum symbols: 'x' for cymbals, 'φ' for hi-hats, and standard note values for the kit. The score is divided into two main sections, A and B. Section A spans from measure 1 to 10, and Section B spans from measure 11 to 14. Measures 3, 5, 7, 9, and 11 are marked with their respective measure numbers in brackets. The notation includes dynamic markings like 'f' (forte) and articulation like '+' (accent). There are also triplet markings (indicated by a '3' in a bracket) in measures 9 and 11. The key signature is one sharp (F#), and the time signature is 4/4.

Guitar Solo (16 bars) 吉他独奏 (16小节)

[27]

[29]

发展
Develop

[31]

[33]

[35]

mp

[37]

Develop

[39]

[41]

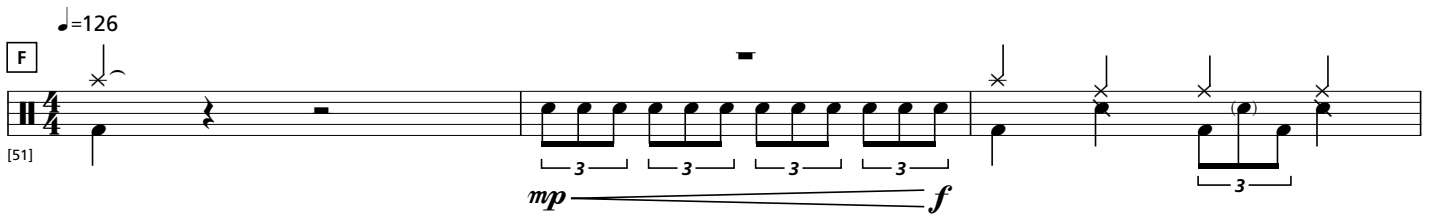
E Drum Solo (8 bars) 鼓独奏 (8小节)

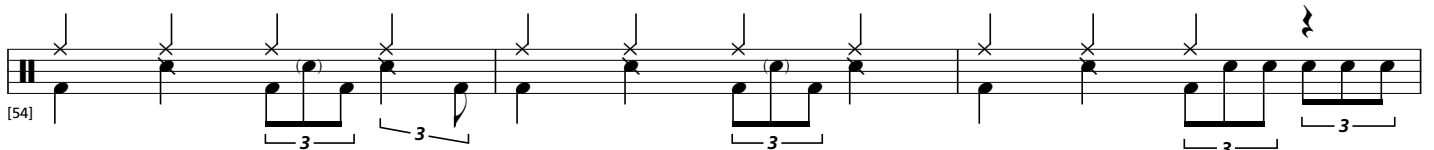
[43]

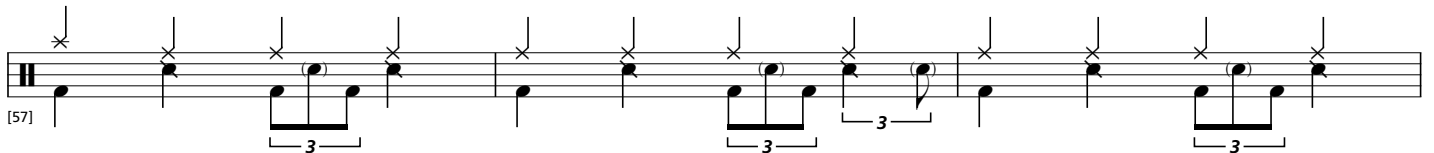
[47]

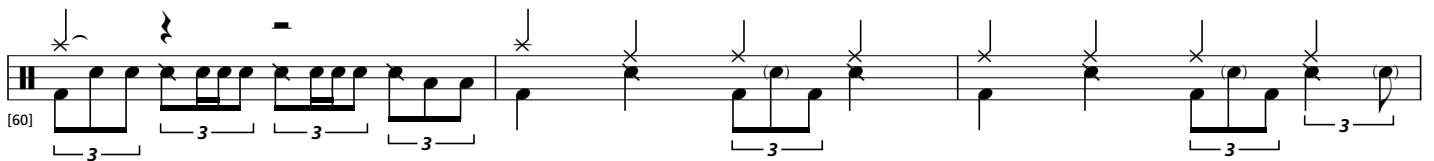
[51]

[54]

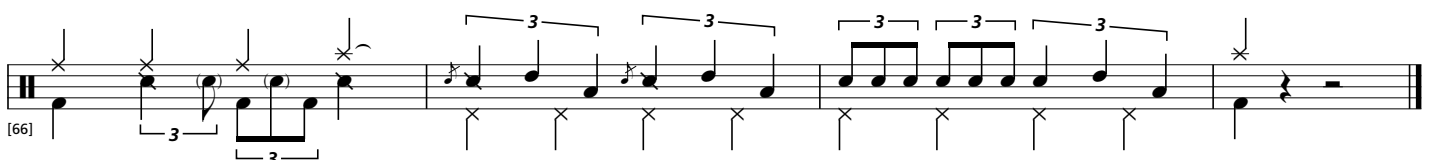
[57]

[60]

[63]

[66]

A段(第1至8小节)

本段是连复段引子,以4/4和7/8拍子变化为特点。踩镲半开镲、小军鼓反拍击边和富于风格特色的底鼓节奏共同组成了重摇滚(heavy rock)律动。

第1小节 | 踩镲半开镲

纵穿踩镲开镲音符的竖线表示踩镲处于半开状态,演奏时要把踩镲的脚绷紧。理想状态下,踩镲镲片持续互相碰撞,发出嘈杂的声音。

第1至8小节 | 拍子记号变化

本段中,拍子记号从每小节4个四分音符变为每小节7个八分音符。认真听录音中的吉他和贝司连复段,仔细揣摩乐句的断句。如果你用的是带节拍器的伴奏音乐,能帮你跟上拍子,因为可明显听到拍子从四分音符变为八分音符。在这个等级,你要具备在不同拍号之间流畅切换的能力,而且速度要保持稳定。

B段(第9至16小节)

这是本曲的主歌部分,踩镲大部分时间保持闭合。底鼓的脚部动作颇有挑战,底鼓节奏型也是这种音乐风格的主要特点,需要鼓手具备扎实的技巧。

第9小节 | 快速底鼓演奏

按作品规定速度连续演奏两个十六分音符底鼓三连音,需要进行充分的练习。放慢节奏,把节奏型进行分解,这是一种很有效的练习方法。提踵技巧和全脚掌技巧都可以用在此处的底鼓声部,还可尝试把脚在踏板上往前滑动。例如使用提踵技巧时,把前脚掌向后滑动,直到脚趾位于踏板中央位置,踩完第一下之后,让踩槌自然回弹,打出第二下。如果动作控制正确,只需一个动作,就可打出两个连续音符。和手部双跳的动作技巧类似,放慢速度练习,培养肌肉记忆(图1)。

C段(第17至26小节)

本段踩镲又回到半开镲状态,底鼓节奏型密集,小军鼓有双倚音。

第17小节 | 双倚音

双倚音基本功,即在主音符之前连续打两个装饰音。在这个律动中,双倚音用小军鼓演奏,主音符用底鼓和踩镲演奏。控制好鼓槌,两个装饰音务必要均匀,位于两个踩镲八分音符之间,时值要准确。

D段(第27至42小节)

D段有16小节吉他独奏,包含两个节奏律动,两者感觉不同,鼓手还要进行节奏型的发展。要把第35小节和42小节的力度变化做出来。

E段(第43至50小节)

八小节的鼓独奏是基于引子乐段的动机而创作的,有拍号变化。可欣赏齐柏林飞艇乐队鼓手约翰·邦纳姆的录音,从中汲取即兴灵感。

F段(第51至69小节)

第51小节速度从每分钟92拍变为每分钟126拍,镲线转移到节奏镲。这个乐段还用到击边和魔鬼音、按音乐风格演奏加花,需要高等级手脚配合技巧。

第67小节 | 3:2复合节奏

在这个加花中,四分音符三连音和四分音符必须协调好,也就是说每两拍演奏一个完整的四分音符三连音,即“3:2复合节奏”。用踩镲脚作为节奏支撑点,准确地完成三连音演奏(图2)。

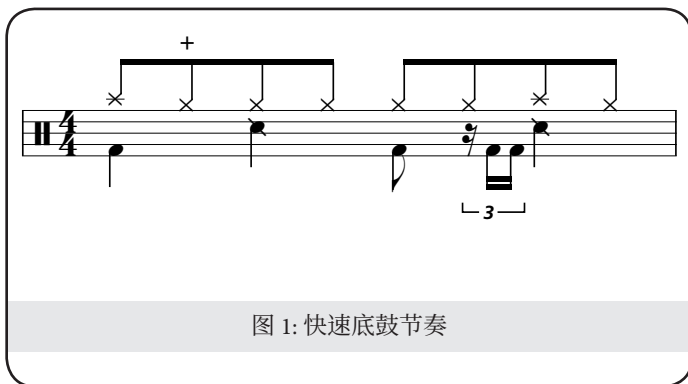

图 1: 快速底鼓节奏

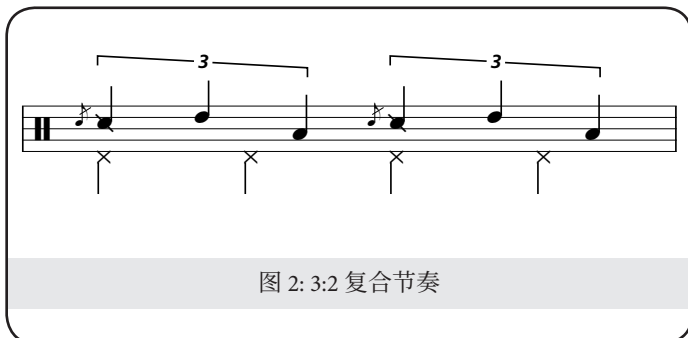

图 2: 3:2 复合节奏