

《圖解詳細・新穎實用》

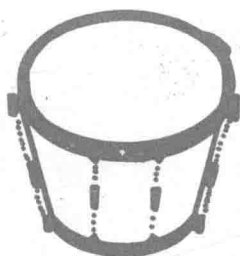
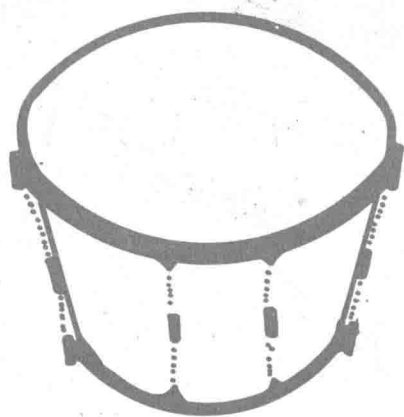
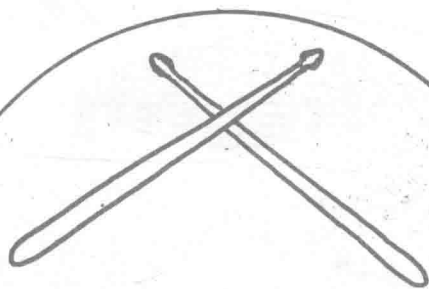
爵士套鼓演奏法

廖秋吉編著・錄音

爵士套鼓演奏法

錄音課程

金手指出版社
廖秋吉 編著・錄音

• 錄音教學 •

特製卡帶四捲，特價480元，卡帶完全配合本書內容，
由作者親自講解、演奏。與書合購特價600元。
請利用郵撥0147866-6，掛號寄送。

• 本書錄音課程採用西德Agfa原裝帶，立體錄音、機速拷貝、品質保證。

A0006/1

爵士套鼓演奏法
(中9-3/A2303)

A 00000

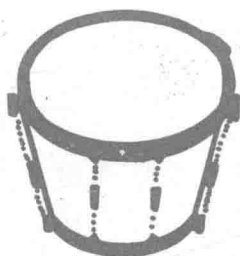
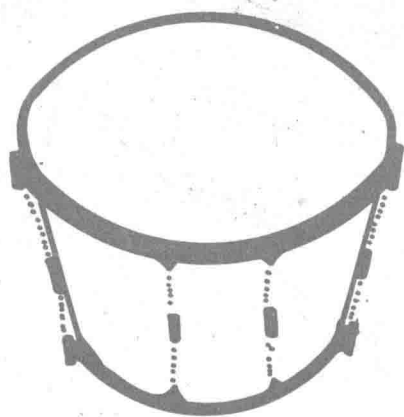
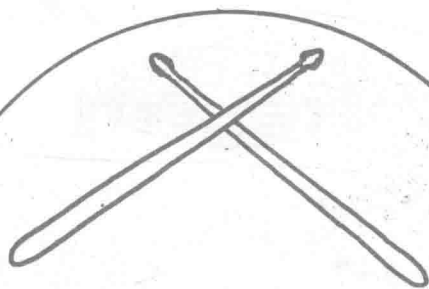
爵士套鼓演奏法 JAZZ DRUMMING

第一章：基礎篇(Elementary method)	4
一、鼓的簡史(History of dance drumming)	4
二、套鼓簡介(Drum set introduction)	5
三、鼓譜簡介(Music notation)	13
四、大鼓練習(Bass drum exercises)	18
五、小鼓練習(Snare drum exercises)	22
六、銅鼓練習(Ride-cymbal exercises)	29
七、腳踏鈸(高帽)練習(Sock cymbal exercises)	31
八、大鼓與腳踏鈸配合練習	32
九、大鼓、腳踏鈸與小鼓配合練習	35
十、大鼓、腳踏鈸、小鼓與銅鈸配合練習	40
十一、綜合練習	42
第二章：實用篇(Intermediate method)	45
一、進行曲節奏(The March)	46
二、華爾茲(The Waltz)	47
三、搖滾(The Rock)	48
四、爵士搖擺(The Swing)	59
五、 $\frac{3}{4}$ 與 $\frac{5}{4}$ 爵士節奏(The $\frac{3}{4}$ and $\frac{5}{4}$ Jazz)	67
六、拉丁美洲節奏(The Latin American Rhythms)	76
1. 倫巴(Rhumba)	76
2. 比銀(Beguine)	79
3. 森巴(Samba)	80
4. 恰恰(Cha-Cha)	81
5. 曼波(Mambo)	82
6. 巴沙諾娃(Bossa Nova)	82
7. 探戈(Tango)	83
8. 馬林哥(Marengue)	84
第三章：技巧篇(Advanced Technique)	85
一、小鼓技巧(Snare Drum Basic Technique)	86
二、小鼓技巧之二(Rim Shot Technique)	89
三、高帽(腳踏鈸)技巧(High-hat Technique)	90
四、高級握棒法(Modern Finger Control Technique)	91
五、即興獨奏技巧(俗稱花鼓打法 Drum Solo Technique)	92
六、拉丁美洲樂器簡介(Latin-American Instruments)	99
第四章：練習曲(Situational Playing)	106
1. 梅花進行曲(March)	106
2. 梅花(Waltz)	108
3. 牽引(Soul)	110
4. 就在今夜(Rock)	113
5. 夕陽西沈(Slow Rock)	116
6. 榕樹下(Slow Soul)	118
7. 異鄉夢(Slow Soul)	120
8. 變色的長城(Disco)	122
9. 風(Soul)	124
10. 江水向東流(Swing)	127
11. 不如歸去(Slow Rock)	130
12. 懷念(Tango)	132
13. Beat It (Rock)	134
14. Flash Dance (Disco)	137

爵士套鼓演奏法

錄音課程

金手指出版社
廖秋吉 編著・錄音

十五年前初中時代，開始對音樂熱愛以來，一直對爵士套鼓之演奏十分的偏愛。然而十年一閃而過却不得而入更談不上正確的學習，坊間音樂書籍中獨缺乏爵士鼓自習教材，因此鼓藝一直地停在只能自賞的水準而無法再進步。上了師大之後，先後就教於外籍名師 Ben Rigor, Perry Taylor, Eddie Hard 等三位習鼓，四年之努力與細心體會之結果總算對爵士鼓之演奏有些進一步理解。四年前有幸授課以來，深覺教材缺乏而困擾，再則進口外文書籍非人人易購得，少數喜好爵士鼓之初學者亦看不懂洋文書。故於授課之餘乃集思廣益，吸取前人之經驗，並參考他人之著作，編了這一本循序漸進之自習教材，期盼此書能給鼓友作為參考。

本書係一系列循序漸進、由簡而繁之自習教本，著重基礎之訓練及技巧之磨練，也培養臨場演奏之經驗，內容大體以實用為主。

唯小弟才疏學淺，遺誤之處難免，祈望前輩金言相贈，不吝指正，斗膽拋磚以引玉之用心即此。

最後謹以此書獻給我最敬愛的……父母親。

廖秋吉 謹識

爵士套鼓演奏法 JAZZ DRUMMING

第一章：基礎篇(Elementary method)	4
一、鼓的簡史(History of dance drumming)	4
二、套鼓簡介(Drum set introduction)	5
三、鼓譜簡介(Music notation)	13
四、大鼓練習(Bass drum exercises)	18
五、小鼓練習(Snare drum exercises)	22
六、銅鼓練習(Ride-cymbal exercises)	29
七、腳踏鈸(高帽)練習(Sock cymbal exercises)	31
八、大鼓與腳踏鈸配合練習	32
九、大鼓、腳踏鈸與小鼓配合練習	35
十、大鼓、腳踏鈸、小鼓與銅鈸配合練習	40
十一、綜合練習	42
第二章：實用篇(Intermediate method)	45
一、進行曲節奏(The March)	46
二、華爾茲(The Waltz)	47
三、搖滾(The Rock)	48
四、爵士搖擺(The Swing)	59
五、 $\frac{3}{4}$ 與 $\frac{5}{4}$ 爵士節奏(The $\frac{3}{4}$ and $\frac{5}{4}$ Jazz)	67
六、拉丁美洲節奏(The Latin American Rhythms)	76
1. 倫巴(Rhumba)	76
2. 比銀(Beguine)	79
3. 森巴(Samba)	80
4. 恰恰(Cha-Cha)	81
5. 曼波(Mambo)	82
6. 巴沙諾娃(Bossa Nova)	82
7. 探戈(Tango)	83
8. 馬林哥(Marengue)	84
第三章：技巧篇(Advanced Technique)	85
一、小鼓技巧(Snare Drum Basic Technique)	86
二、小鼓技巧之二(Rim Shot Technique)	89
三、高帽(腳踏鈸)技巧(High-hat Technique)	90
四、高級握棒法(Modern Finger Control Technique)	91
五、即興獨奏技巧(俗稱花鼓打法 Drum Solo Technique)	92
六、拉丁美洲樂器簡介(Latin-American Instruments)	99
第四章：練習曲(Situational Playing)	106
1. 梅花進行曲(March)	106
2. 梅花(Waltz)	108
3. 牽引(Soul)	110
4. 就在今夜(Rock)	113
5. 夕陽西沈(Slow Rock)	116
6. 榕樹下(Slow Soul)	118
7. 異鄉夢(Slow Soul)	120
8. 變色的長城(Disco)	122
9. 風(Soul)	124
10. 江水向東流(Swing)	127
11. 不如歸去(Slow Rock)	130
12. 懷念(Tango)	132
13. Beat It (Rock)	134
14. Flash Dance (Disco)	137

第一章：基礎篇

第一節 鼓的簡史

古代的鼓，大都是以中空圓木覆上獸皮製成的皮鼓為主，而以雙手敲打，為今交響樂團所沿用。各民族早期的鼓手皆根據耳聽來演奏，換言之，以耳聞習之，或以耳聞的感受來演奏。然現代之樂譜中把鼓亦融合於和聲的樂器和旋律中，即寫有鼓譜。因此，學習套鼓除了耳聞口授之外，應以授譜為重。

現代的節奏（拍子）中，最早用的是Waltz（華爾茲），為1880年代中之鼓手所常用。華爾茲為三拍節奏，第一拍為強拍。早期華爾茲的第二拍亦為強拍，第三拍是輕拍（輕拖的打法）。目前則以第一拍為重音，二、三拍除了為切分等特殊效果外，大皆以輕拍演奏。

西元1890—1910年之間，舞台樂隊鼓手拋開傳統的鼓譜，喜用自由表達的節奏來表現其節奏感。現代節奏之萌芽始於此時。1910—1920之間為Rag time的時代，Rag time的特徵為演奏時以速度快，切分爵士拍是其表徵。雖然當時鼓手們喜自由表現，不依鼓譜，但他們能看懂，亦了解音樂的語氣，主要的目的是希望把鼓帶入舞台上的重要角色。

1920年代為JAZZ（爵士）樂風盛時的高峰時期，年輕的鼓手們闖進來以鼓手獨奏（Drum Solo）為其新的特色，他們彼此在節奏上、技巧上各自創新爭取風頭，但衆多鼓手中，需懂Vibes，Bells，Chimes，Tympani等打擊樂器，才配稱為一流的鼓手。

1935年後，鼓手的聲名達頂點，鼓藝流行於一般人們，到處可見到、聽到鼓的獨奏。沒有一個舞台表演無一番驚人的套鼓獨奏，一些出名的鼓手都擁有自己的樂隊。鼓的技巧形式不斷地、迅速地改變，許多墨守成規者遭淘汰。但你學習這本書之後，擔保你絕不會如此，且能不斷地進步。

1940—1950年，第二次世界大戰（W.W.II）中，Swing音樂之鼓手和大樂團最為忙亂，對戰時的心理戰貢獻不少。戰後，鼓手疲於慣用的大鼓四拍節奏打法，而轉用銅鈸

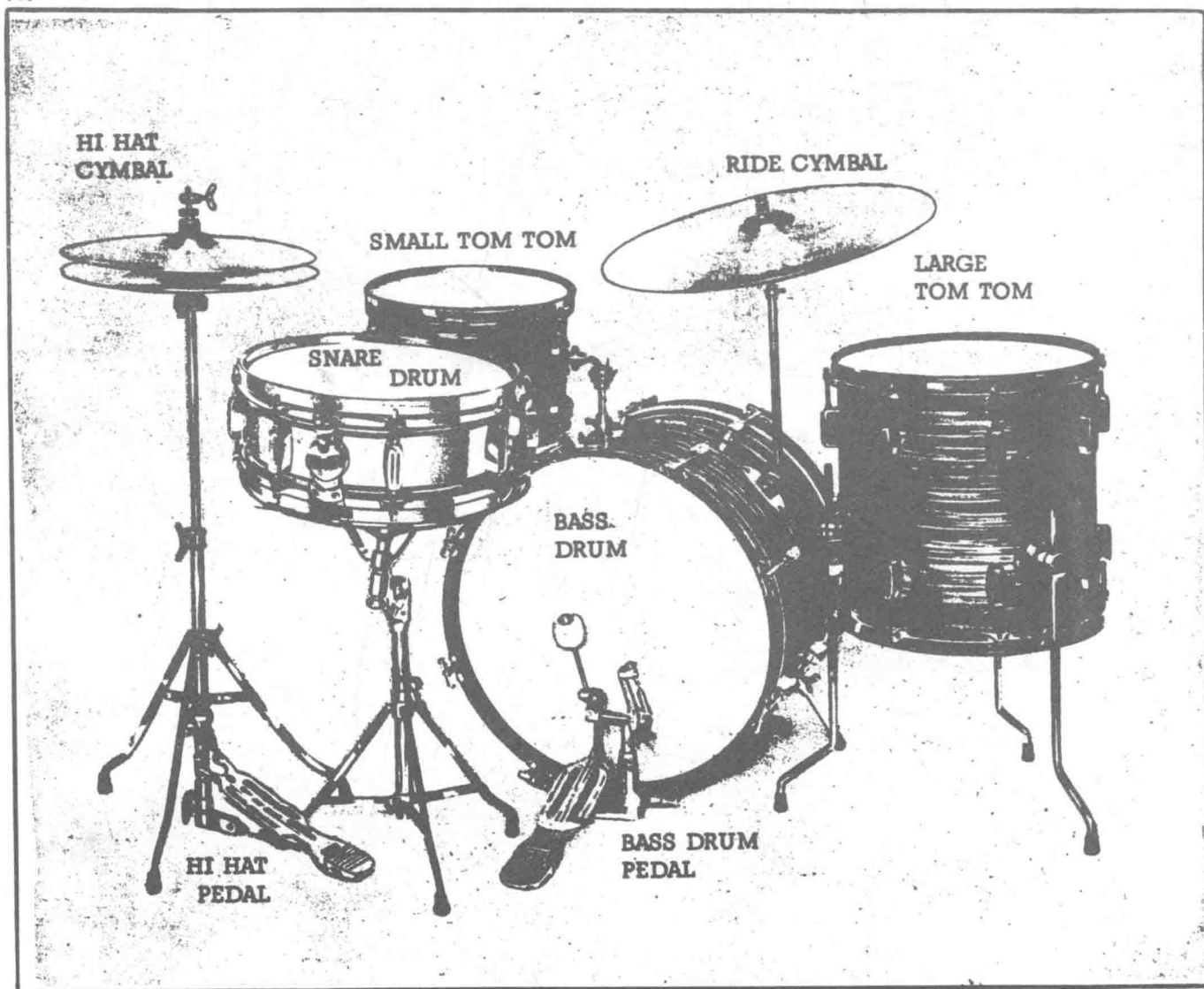
etc. 的打法為表徵，大鼓僅強調一、三拍，以表現動態、重音。

1950 年代，鼓的 Solo（獨奏）為今之典範，其中包括手鼓（Finger-drumming）的技巧，其基本技巧是右手棒擊大銅鈸（Ride-Cymbal）以維繫拍子。腳踏鈸（俗稱高帽 High-Hat）則穩定的根於空拍（Off-Beat），右腳踏重音於大鼓，左手棒擊小鼓於次重音，可敲打皮面或邊框，這本書將全盤的介紹。

現代爵士鼓手（Dance Drumer）是指各種樂器形式皆能敲打的全才而言，當與一個大樂團時，鼓手照譜敲打，即左手照譜固定的打擊，右手亦穩定的敲打 18" 的 Cymbal。因此，鼓手之技巧，當不只獨奏而已，而應有能力配合各式舞台表演。

第二節 套鼓簡介

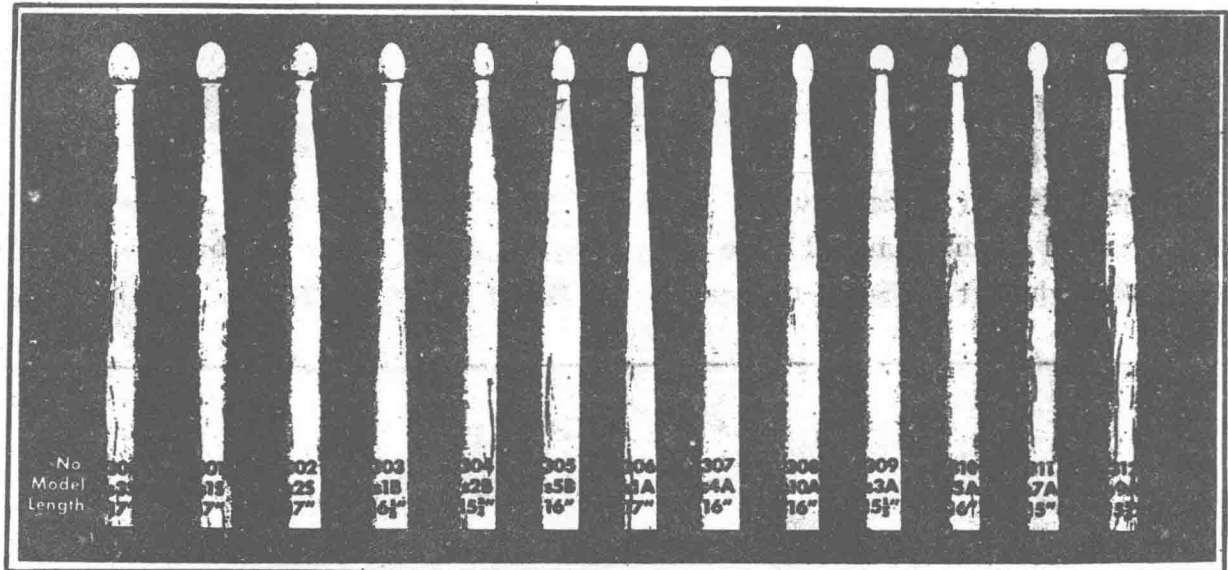
套鼓俗稱爵士鼓（Jazz drum），為大鼓（Bass drum）、小鼓（Snare drum）、咚咚鼓（Small Tom Tom & Large Tom Tom）、銅鈸（Ride-cymbal）、腳踏鈸（俗稱高帽 High-hat，Sock-cymbal），或再加上其他各種敲擊樂器之組合而言。如下圖：

套鼓之形式隨鼓手自己的喜好，可自由改變組合之配件，增加不同音色的鼓等，以改變演奏的風格。以下就是基本組合，分別再說明。

一、鼓棒 (Drum sticks)

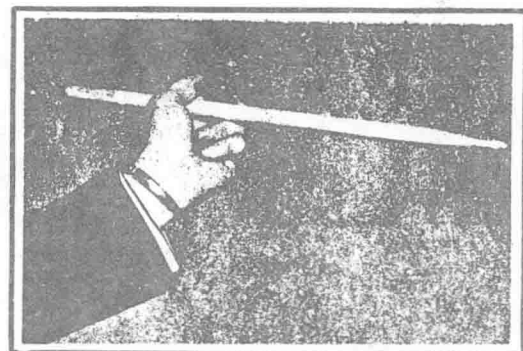
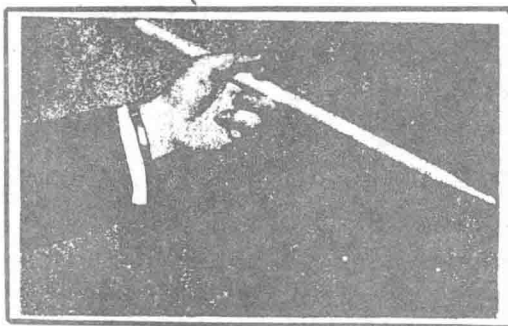
鼓棒是演奏套鼓的工具之一，也是沿古至今的傳統工具，其形式、規格，依其演奏的方式為三類。其一為交響樂團用之鼓棒 (For orchestra model) 代號“ A ”；二為管樂團用之鼓棒 (For band model) 代號“ B ”；三為舞台樂團用之鼓棒 (For street model or for stage model) 代號“ S ”。如下圖：

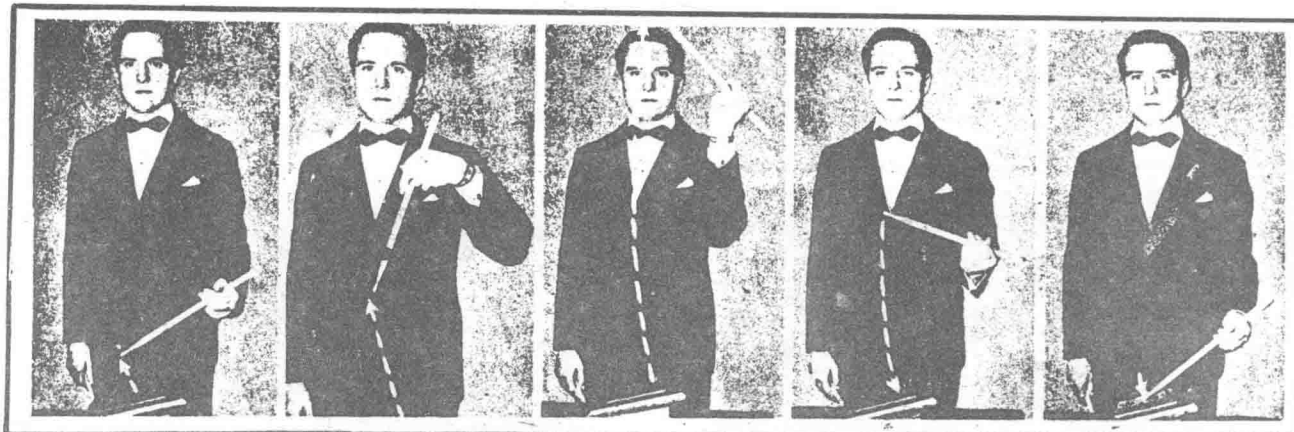
當然有些成名的鼓手，亦訂造自己喜愛的規格，如同招牌。舞台樂隊鼓手宜選直徑小、較輕、易平衡之鼓棒，稍重之鼓棒如“ B ”、“ S ”較適合作平常打練習板用。

鼓棒的拿法有兩種：一為基礎練習法，二為舞台演奏法。兩者之差別在於前者需用手臂、手腕敲打，後者著重腕部的運用。

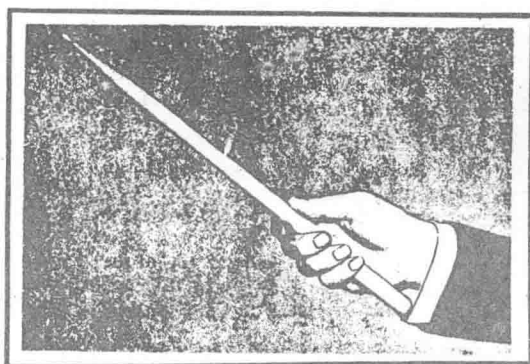
鼓棒握法，左手用姆指與食指之間的腕部緊握，姆指向外按緊，切莫向手心和食指相遇，鼓棒握在 $\frac{2}{3}$ 之處，即根部 $\frac{1}{3}$ 之處。另外四指則兩兩分開，微向內屈指，棒置中指與無名指之間第一關節部份。姆指在敲打時不能放鬆，因為其餘四指並不挾棒，僅托住鼓棒之方向，控制打擊的點數。注意打擊時，手心向上轉，即運用手腕使鼓棒尖向上轉，手肘不能上下振動，以免臂部肌肉拉緊，影響翻轉腕部的動作。如下圖：

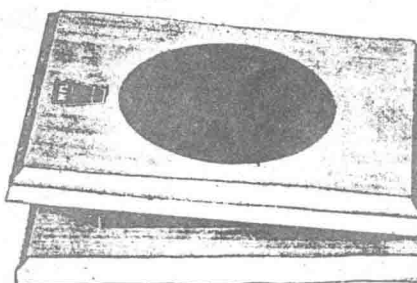
打練習板方法：

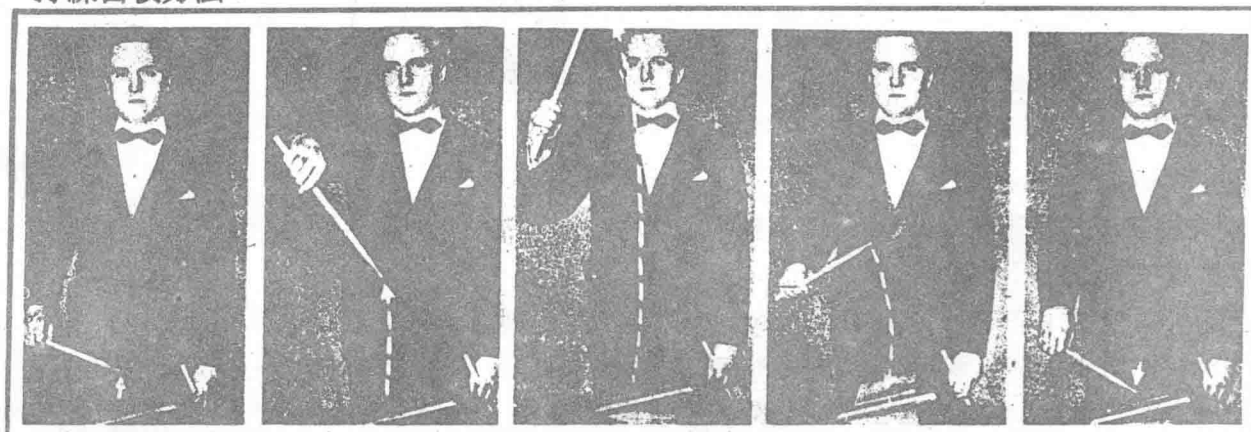
右手亦握在鼓棒 $\frac{2}{3}$ 處，用姆指與食指前部握緊，另外三指亦向手心屈指握住，使鼓棒 $\frac{1}{3}$ 根部處大半握在手心，靠此中指、無名指、小指之鬆緊來增加打擊的強度。靜止時手心是向下的。鼓棒上下拍打，乃利用腕部之動作，不可加上手肘的力道，以免臂部肌肉拉緊，影響轉腕的動作。如下圖：

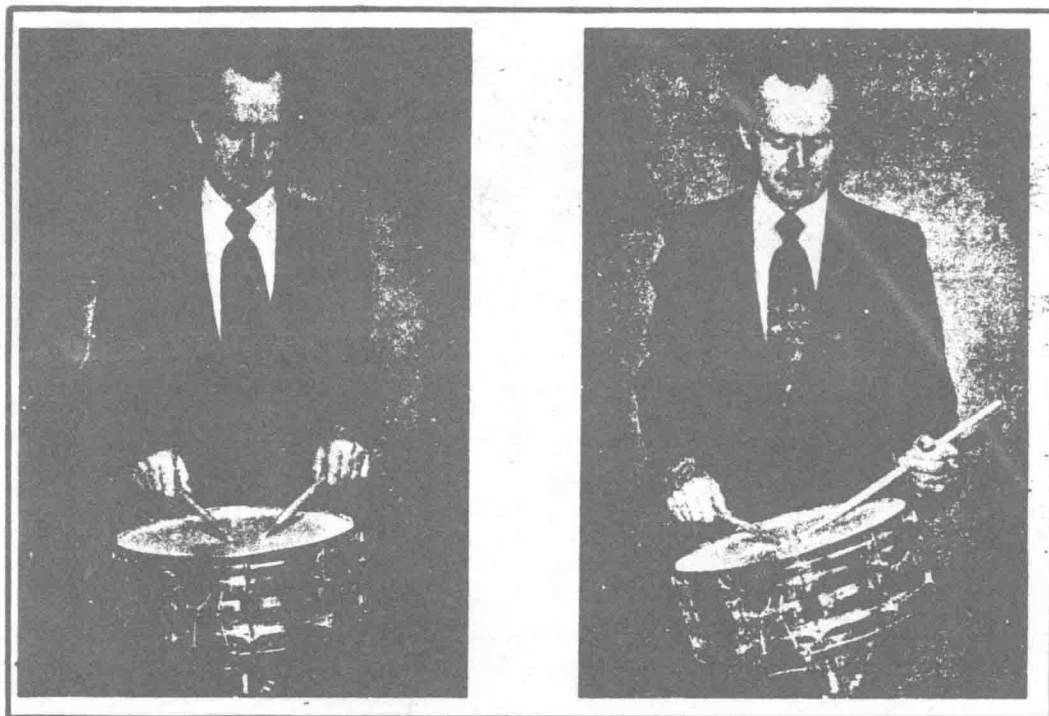
練習板 (The practice pad)

打練習板方法：

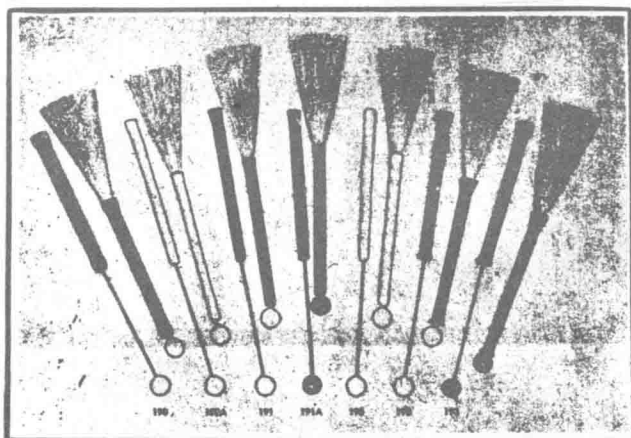

以上介紹的握棒法是傳統的握法，需苦練二、三年始能運用自如，不但適合交響樂團之鼓手及軍樂隊。舞台樂隊鼓手若要敲打難度深的小鼓技巧，亦非如此不可，否則的話，前途無亮。除此之外許多人亦贊同左手握棒法，可和右手一般，兩手握法完全一樣。此方法，優點是長時間演奏時較不費力，也易於學習，因此普受歡迎。如下圖：

至於刷棒 (Brush sticks) 握法亦如前者，刷棒常用於交響樂團演奏，也可用於舞台樂演奏。

刷棒規格如下圖：

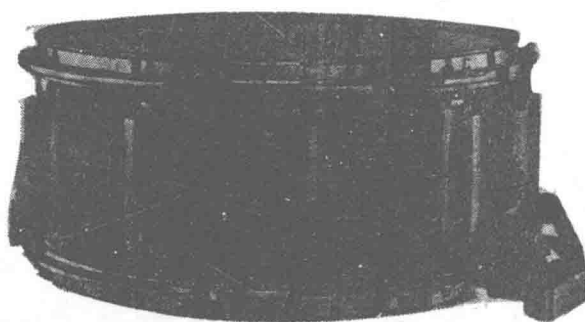
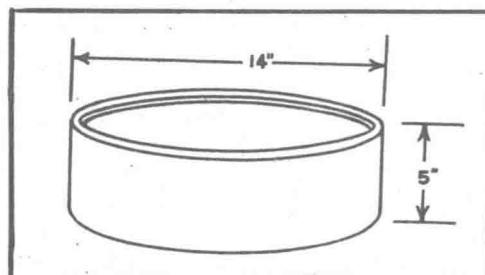
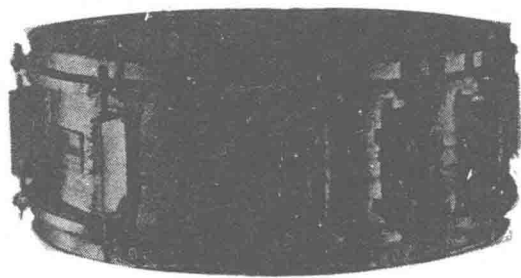
二、小鼓 (Snare drum)

小鼓的構造，為圓形的邊框加鋼絲，鋼絲置於小鼓之下面向上貼於下面之鼓皮，鋼絲覆在小鼓下面，可鬆緊。

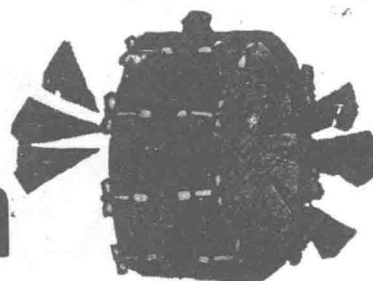
小鼓是打擊樂器 (Percussion family) 中最重要的樂器，鋼線拉緊貼於下鼓皮，敲打時產生 “ Buzz ” 的聲音。若把鋼線放鬆，敲打時則是 “ Tom Tom ” 的聲音。小鼓的邊框有合板製的、金屬壳製的、以及塑膠玻璃製的三種。鋼線有線、繞鋼線、和彎曲鋼線三種。鼓皮有

獸皮和塑膠皮製的兩種。

上鼓皮稍厚重，漆白色，拉得愈緊愈佳。下鼓皮則用較薄的、透明的。小鼓內常有減音的圓形絨布，緊靠上鼓皮，可控制其鬆緊，減少小鼓的共鳴。小鼓的規格以薄 5"，直徑 14"（見圖）最常見。

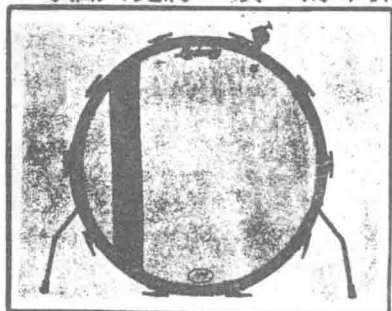
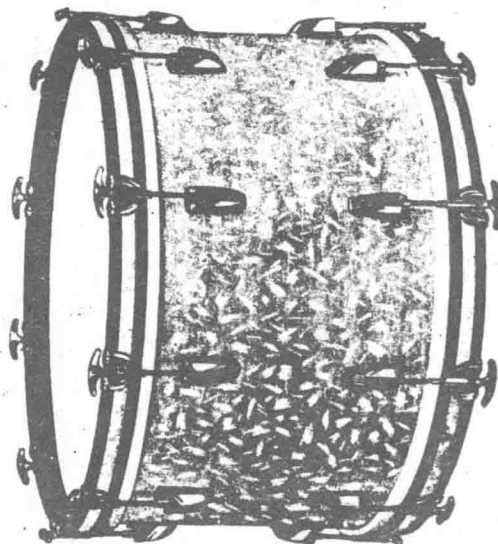
Bass Drum

三、大鼓 (Bass drum) 見右圖：

最流行的大鼓尺寸為 14"× 20" 及 14"× 22" 兩種。另外亦有人喜用 12"× 22"，其中 14"× 20" 尺寸最適合於小樂隊 (Small combo)，因他便於運送。

大鼓也要調音，其方法不外乎固定和改變音色。音高的選擇沒有絕對的標準，通常是依自己的喜好。調音時，先把鼓槌這一面依次把鎖螺栓緊，使外緣的音色平衡，不能太緊，手指按壓鼓皮中心時，要能壓下一點為原則。若喜歡用較硬朗的音色時，不妨另一面鼓皮再緊一些即可。但這一面鼓皮不可比較鼓槌打擊的鼓皮還緊。再則大部份的鼓手都喜歡大鼓聲稍悶些，共鳴不大，聲音硬朗些，因此鼓皮內、鼓皮外，可插入寬約 2" 或 3" 的布條如下圖：

使音色改變。或可在鼓槌打擊處貼上鼬鼠皮一小塊，別的皮或布亦可，使音色稍次悶些，兼能保護鼓皮。

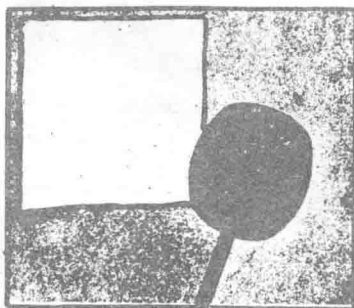
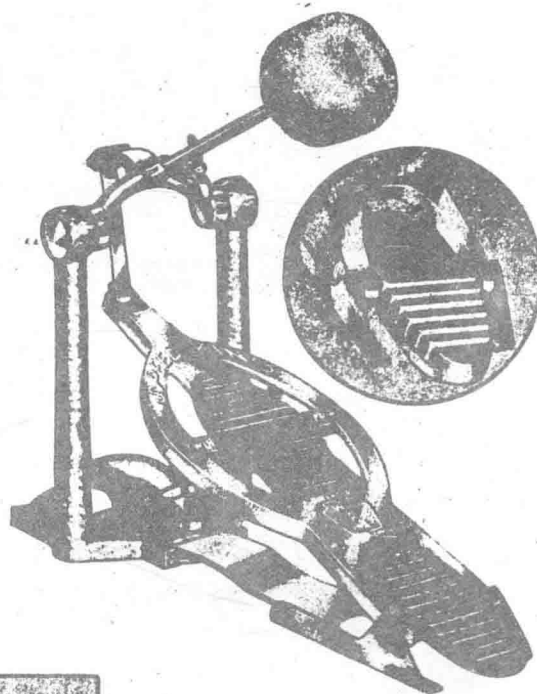
大鼓支架（腳架 Sprus）有如下圖兩種，市面上可買到可摺疊的和伸縮的兩種。

大鼓踏板（Bass drum pedal）

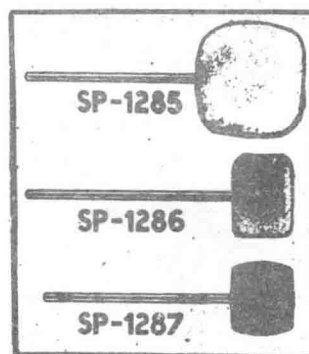
踏板在市面上造的種類很多，右圖為其中一型式。選購時以彈性易控制，基座穩固沒有雜音為原則。

右腳踏踏板時，始終要保持腳底和板的接觸，不要讓腳底抬的過高離開踏板，以達到省力的效果。

大鼓槌（Beater Balls）

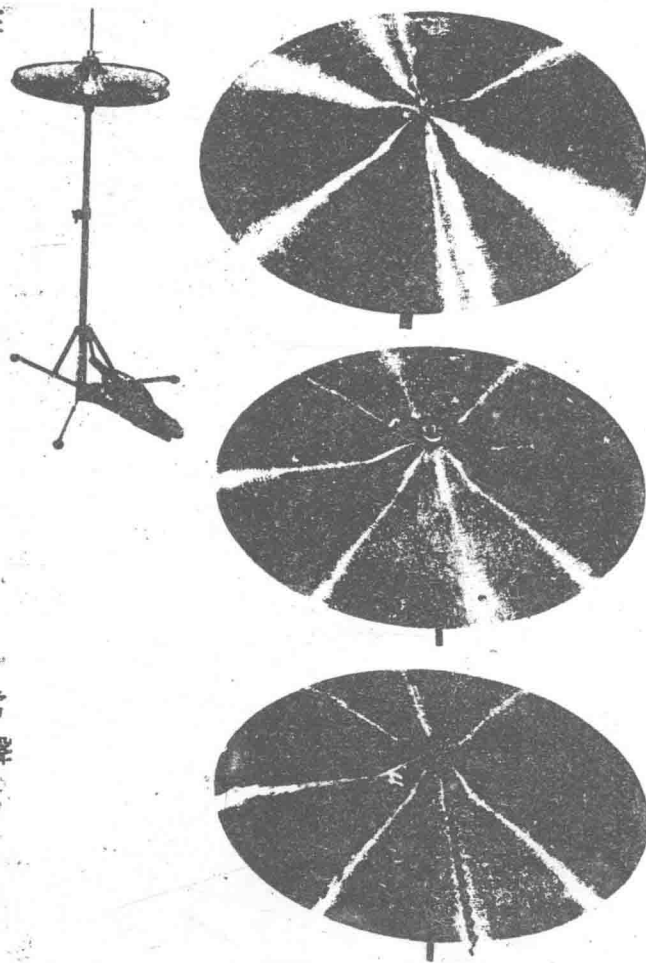
最常見的鼓槌有毛氈製的和木頭製的兩種。如右圖：其中使用木頭製之鼓槌時，鼓皮最好貼上保護層，即鼓槌打擊之點，貼上一層皮或一塊皮，兼具減音之效。

四、脚踏鉦(高帽) (Sock-cymbal or High-Hat)

高帽所使用的銅鉦 (Cymbal)，以 15" 直徑的效果最好，最流行的尺寸是 14"，其他如 13"、12" 等等亦可買到。

上鉦宜較輕而薄，下鉦則較厚重為宜。其支架 (Stand) 要選構穩定的，不易滑走的，沒有雜音出現為佳。為防止踏鉦 (Pedal) 在演奏中滑走，可在踏板的根部鑽孔繫線網在座椅。高帽之雙鉦在使用久後自然會稍微向踏板傾斜，此現象不必急於較正或改變位置，除非為便於攜帶才需要拆解。

五、銅鉦 (Ride-cymbal)

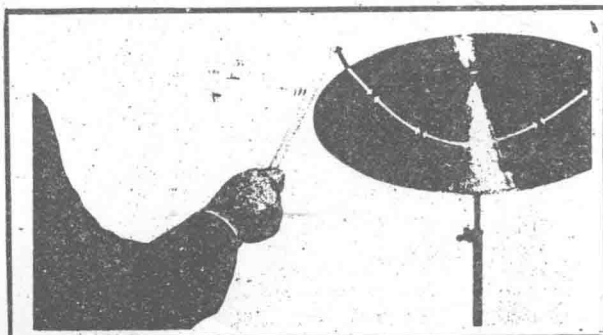
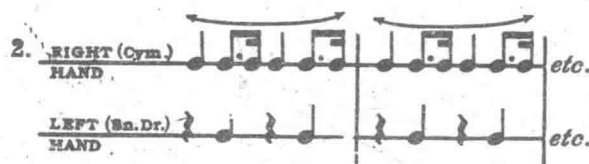
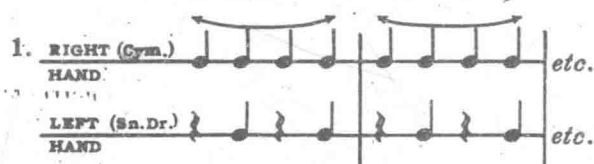
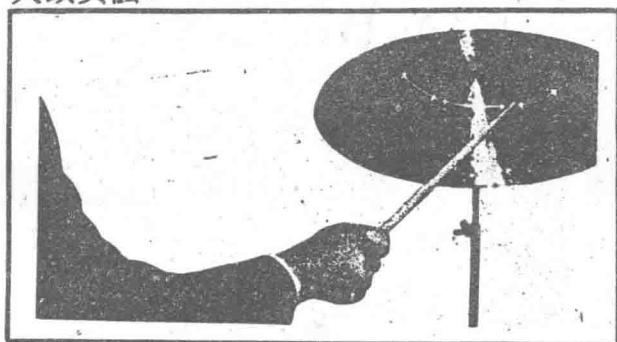
銅鉦又稱大鉦 (見右圖)，常置於套鼓右側，若備有兩個則另一個可置於左前方，即高帽和咚咚鼓 (Tom Tom) 之間，通常可備置尺寸直徑 16" 或 17" 及 18" 與 20" 或 22" 三種各一個。演奏擊潰聲時常用 18" 或 20" 及 22" 之銅鉦；演奏破碎聲時宜用 16" 或 17" 之銅鉦。

銅鉦支架也要穩固以免演奏中因用力過猛而傾倒。銅鉦要經常擦亮，並防止其邊緣因傾倒或打擊不當而凹凸不平，使聲音保持固定音色。

大鉦可裝加鉚釘於邊緣 2" 處或加上鏈條以裝飾聲音 (如右二圖)。

大鉦在演奏中，鼓棒除上下打擊之外，宜用左右方向打擊 (如下二圖)，讀者不妨試一試下列基本奏法效果如何？

大鉦奏法：

六、咚咚鼓 (Tom Tom)

咚咚鼓分爲小咚咚鼓及大咚咚鼓二者 (Small Tom Tom & Large Tom Tom) 見右圖：

前者置於大鼓上面，後者立於鼓手右側。咚咚鼓其主要作用在便於演奏拉丁音樂，及增加 Rhythm Break 的音色。Rhythm Break 意指獨奏 (Solo) 或填音 (Fill)，若能精確的發揮則效果尤佳。

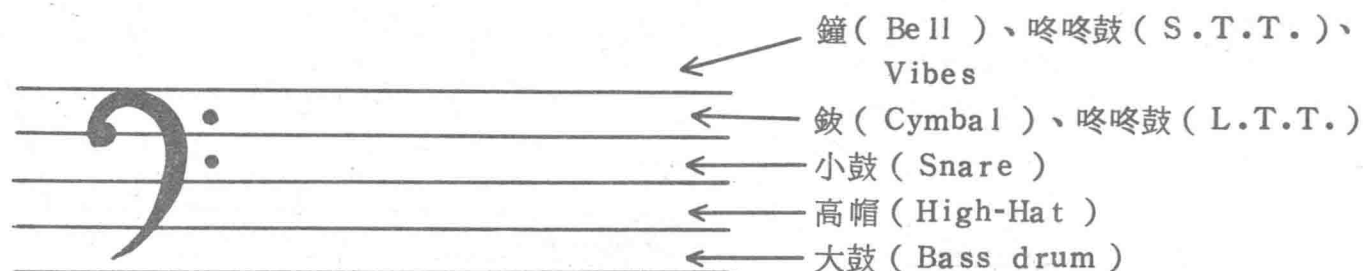

目前很流行在大鼓上再加裝一個小咚咚鼓 (Small Tom Tom)。即用兩個小咚咚鼓以便於演奏，其尺寸介於小咚咚鼓和大咚咚鼓之間，所以又可增加音色 (如下圖)，除外也可配置 Eight-Tom (八個一系列的 Tom Tom)。

第三節 鼓譜簡介

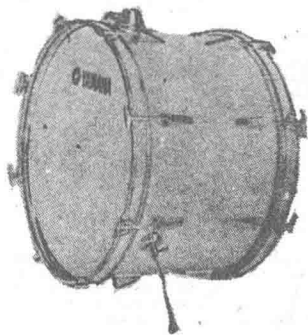
音樂三要素，旋律 (Melody)、和聲 (Harmony)、節奏 (Rhythm) 中，套鼓屬節奏樂器之一。套鼓的演奏亦可用五線譜記譜，然和其他有調樂器不同。其五線譜記譜法如下：

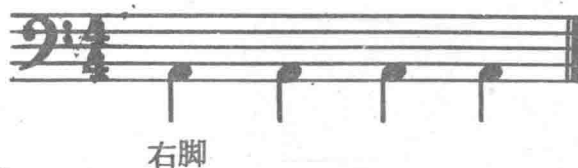
五線譜用低音譜記號。五線譜之間和線不表示音高，而以間之位置表各樂器之位置，即在各間記上各樂器之符號，各樂器之符號雖異，但其時值的意義相同。以下分別介紹其記譜法：

1. 大鼓 (Bass drum)

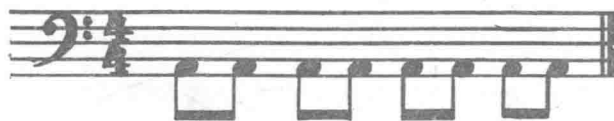
大鼓寫於第一間 (如右例)，亦可寫於第一線之下方，其樂符和其他有調樂器之音符相同，唯符桿一定是向下的。休止符的符號和意義，如同其他樂器。

四分音符

八分音符

附點音符

休止符

2. 脚踏鈸 (Sock-cymbal) (高帽 High-Hat)

其符號寫於五線譜第二間 (如右例)，時值與其他樂符意義相同，在記譜常被省略，但在教學時仍應寫於譜上，學者才易於明瞭。

