

打遍天下

架子鼓自学百日通

孟宪德 编著

 中国出版集团
 现代出版社

打遍天下

架子鼓自学百日通

孟宪德 编著

图书在版编目 (CIP) 数据

架子鼓自学百日通 / 孟宪德编著. — 北京 : 现代出版社, 2015. 7

ISBN 978-7-5143-3724-2

I. ①架… II. ①孟… III. ①爵士鼓—奏法
IV. ①J625.96

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 132727 号

词曲作品著作权使用费由中国音乐著作权协会代理 邮编 100005
地址: 北京市东单三条 33 号京纺大厦 5 层 电话: (010) 65232656-532

责任编辑: 张红红
出版发行: 现代出版社
地 址: 北京市安定门外安华里 504 号
邮 编: 100011
电 话: 010-64267325 64245264 (传真)
电子邮箱: xiandai@cnpitc.com.cn
印 刷: 北京柯蓝博泰印务有限公司
开 本: 880×1230 1/16
印 张: 8
版 次: 2015 年 10 月第 1 版 2015 年 10 月第 1 次印刷
书 号: ISBN 978-7-5143-3724-2
定 价: 25.00 元

版权所有, 翻印必究, 未经许可, 不得转载

前 言

架子鼓是学生们非常乐于选择学习的一件乐器，它强烈的节奏感和表演时的潇洒姿态，吸引了很多青年朋友和学生投入到“打鼓”的行列中。为此，我先后编写出版了《从零起步学架子鼓》《架子鼓入门与提高》《架子鼓演奏通俗歌曲》等多部关于架子鼓学习和演奏方面的书籍，供大家参考学习。这些丛书受到了广大读者的喜爱和专家同行的肯定，在此我向大家表示衷心的感谢！

在多年的教学过程中，我时常会根据学生的不同特点和需求来调整自己的教学模式。比如现在这本和大家见面的《打遍天下：架子鼓自学百日通》一书，就是根据许多学生和家长的建议来设计和编写的。大家知道，学习乐器是一件非常枯燥，然而又充满乐趣的事情。如果在普及音乐这个层面过多地强调专业性和绝对基本功的训练，会使很多初学者丧失学习兴趣。这次我就换个思路来指导大家学习。我们先通过简单的基本功训练结合节奏练习，使大家学会一些实用的流行节奏，对学习产生兴趣，再带着这种兴趣和快乐去磨练那些有一点难度的技术，会起到意想不到的学习效果。

练习时，希望大家在有教学经验的老师指导下进行。进度可以快一点，但基本方法必须正确。三个月学会架子鼓的一些基本技术和节奏是没有问题的。但要想学好任何一门乐器，都需要下苦功，经过长期的训练才可能达到目标。祝大家成功！

孟宪德

2015年9月于北京

目 录

第一阶段 基础入门

第1周 架子鼓的基本知识及手脚训练	1
架子鼓及相关的知识	1
一、鼓的构造及演变过程	1
1. 大鼓	3
2. 小鼓	4
3. 桶鼓、落地桶鼓	5
4. 踩镲	5
5. 吊镲	6
二、鼓槌的种类、用途及选择	6
三、鼓的调音	8
四、认识音符	9
1. 音符的种类和休止符与五线谱记法	9
2. 附点音符	9
五、架子鼓的鼓谱记法	10
基本演奏方法与基本功练习	11
一、双手握槌的三种方法	11
1. 直腕式	11
2. 扣腕式	11
3. 标准腕式	11
二、双脚的演奏方法	12
1. 大鼓	12
2. 踩镲	13
三、基本功练习	14
1. 小鼓基本功练习	14
2. 大鼓基本功练习	18

第 2 周 手脚组合练习及基本功综合练习	22
一、小鼓与大鼓组合练习	22
二、大鼓与踩镲组合练习	25
三、基本功综合练习	27
第 3 周 学习简单实用的节奏型组合	31
第 4~5 周 常用舞曲节奏练习	32
一、迪斯科舞曲节奏	32
二、慢四步舞曲节奏	33
三、中四步及帕斯舞曲节奏	34
四、华尔兹舞曲节奏	35
五、探戈舞曲节奏	36
六、伦巴舞曲节奏	37

第二阶段 中级提高

第 6~7 周 深度基本训练	38
一、二连音练习	38
二、三连音练习	39
三、重音练习	40
四、复击练习	41
五、边击练习	41
1. 制音边击	41
2. 重音边击	43
六、装饰音练习	44
七、滚奏练习	45
八、一至八连音节奏训练	47
第 8~9 周 手脚的各种组合训练	48
一、大鼓与踩镲的组合练习	48
二、小鼓与踩镲的组合练习	50
三、大鼓与小鼓的组合练习	52

四、大鼓与吊镲的组合练习	54
五、小鼓、桶鼓及落地桶鼓的组合练习	55
六、踩镲的开镲节奏练习	56
七、右手手镲十六分音符节奏练习	57
第10周 加花“Solo”填入练习	60
第11~12周 手脚配合深度训练及流行节奏	67
一、重音移位练习	67
二、大鼓深度技巧练习	72
三、单跳与双跳的混合练习	75
四、双跳、三连音与三连音复合跳练习	76
五、单跳、双跳、四连音与大鼓和踩镲组合练习	77
六、单跳、双跳、三连音与大鼓和踩镲组合练习	78
七、手镲十六分音符双手敲击的开镲练习	79
八、“加花”填入的实用技巧练习	80
实用流行节奏练习	84
一、摇滚风格练习	84
1. 12/8 慢摇滚节奏	84
2. 放克节奏	85
3. 瑞根节奏	88
4. 硬摇滚节奏	89
5. 重金属节奏	91
二、爵士风格练习	92
1. 斯文节奏	93
2. 巴拉节奏	95
3. 爵士华尔兹节奏	95
4. 沙弗节奏	96
5. 5/4 拍爵士节奏	96
6. 7/4 拍爵士节奏	97
三、拉丁风格练习	97
1. 波萨诺娃节奏	97

2. 桑巴节奏	98
3. 恰恰节奏	98
4. 曼波节奏	99

第三阶段 实战应用

第 13~14 周 架子鼓的应用知识及针对性练习	100
一、歌曲使用节奏的种类	100
1. 摇滚节奏	100
2. 迪斯科节奏	100
3. 波尔卡节奏	100
4. 华尔兹节奏	101
5. 摇摆节奏	101
6. 12/8 慢摇滚节奏	101
7. 伦巴节奏	101
8. 探戈节奏	101
9. 进行曲节奏	101
二、怎样选择正确的节奏型	104
三、歌曲层次变化时鼓如何变化	107
四、“加花”填入怎样设计	109
五、结尾时鼓如何处理	112
六、即兴独奏	114
1. 一小节引奏参考	114
2. 两小节引奏参考	115
3. 四小节引奏参考	116
4. 八小节引奏参考	116
5. 十六小节引奏参考	117
七、转鼓棒的方法	117
1. 定点回转法	117
2. 指尖回转法	118

第一阶段—基础入门

百日学会架子鼓，听起来好像挺神，但如果你能按照书中的要求和进度去做，到时你就会有意想不到的收获。

在以往的教学过程中，我们常采用先练基本功而后进行组合训练的方法，光是手腕的开腕训练就要几个月甚至半年以上。这样练习固然准确扎实，但训练艰苦、枯燥，时间拉的过长，很多学生因此失去了学习兴趣而半途收兵。今天，针对学习者不同的学习想法和不同的层面标准，我们换一个思路来指导大家练习，即在短时间内就进行实用性很强的组合节奏练习，提高学生们的学习兴趣，再结合架子鼓的特点，根据具体进度增加补充基本功练习。这种训练方法经实践证明，行之有效且颇受学生欢迎。

第1周 架子鼓的基本知识及手脚训练

架子鼓及相关的知识

一、鼓的构造及演变过程

架子鼓的正确叫法应为爵士鼓（Jazz Drum），由于它的许多鼓和镲都装在支架上，另外“架子”两字的发音与英文的“爵士”（Jazz）谐音，因此，国内多数人习惯称它为架子鼓。

架子鼓是伴随着爵士乐而诞生的，爵士乐在二十世纪初出现于美国新奥尔良等地。早期爵士乐队使用的鼓只有两个，一个低音大鼓，一个小鼓挂在大鼓上，另外在大鼓的上方支有一面镲，如图1所示。

图1：早期架子鼓的构造

这时的组合由于器材的缺乏及科技落后，零件的配备都偏向于简单和携带方便，表演时只要求有节奏就可以。之后，由于鼓手技术的不断进步，要求的音效也相应提高，加上制造科学的突破，架子鼓的组合也相对得到了改进。如图2所示：

图2：近代架子鼓的构造

这种组合持续了很长的时间，因为此组合在打击音效上已非常合乎要求，大致上已能配合完成许多乐曲和舞曲需要的效果，因此在舞台上用了很长的一段时间。但随着人类的各种欲望不断地增加，相对的在音乐方面和乐器制造上的要求也有提高，以致于在爵士鼓方面也得到了必要的增加，同时鼓手在演奏手法上也有了更多的变化和要求，而形成了现代的组合。如图3所示：

图3：现代架子鼓的组合

由于重金属音乐的出现，为了达到音响上低频的震撼，以及弥补人类肌肉自然功能上的速度极限，在架子鼓的组合上又形成了双低音大鼓，双落地桶鼓。其它桶鼓可增加到八、九个，吊镲也有八、九面的。主要是根据个人的打击技巧与需要而定。如图4所示：

图4：现代架子鼓的组合

为了使大家能够清楚的认识架子鼓的构造及其作用，现将主要部件分别加以说明，供大家参考。

1.大鼓 (Bass Drum)

大鼓是架子鼓中的低音声部，音乐中节奏型的基础变化都由大鼓来控制。它的声音低沉浑厚、坚实有力。一般常见的大鼓尺寸，直径约介于18~24英寸之间。

18英寸：常用于爵士乐 (Jazz) 中。

20英寸：常用于融合音乐 (Fusion) 及拉丁音乐 (Latin) 中。

22英寸：此种尺寸是最常见的。一般用于流行乐 (Pop) 及摇滚乐 (Rock) 中。

24英寸：用于重金属 (Heavy Metal) 中。

大鼓的上端有安放桶鼓的插座，下端有两个固定大鼓的支架，使大鼓在踏击时不致于左右晃动或向前滑动。脚踏板（踩槌）是击打大鼓的器具。踏板要求很高，最好买品质高、弹性好的，以利于快速踏击。见图5：

图5：大鼓构造示意图

2.小鼓 (Snare Drum)

小鼓也称小军鼓，是架子鼓中声音最为明亮的鼓，也是整套鼓中的灵魂声音。一般常见的小鼓尺寸直径约为14英寸左右。小鼓的振动面（底面）装有一条金属带（沙带），通过击打共振后发出“达达”的金属音色。小鼓的鼓腔上还装有一个调节杆，可操纵它使沙带离开鼓面，也可用它来微调沙带的松紧，使小鼓发出最为理想的声音。见图6：

图6：小鼓构造示意图

3. 桶鼓 (Tom-Tom Drum)

落地桶鼓 (Floor Tom-Tom)

桶鼓也有称为“嗵嗵鼓”的，一般从高向低由不同大小的几个鼓组成，有的架在支架上，有的架在低音大鼓上。基本配备应为两个桶鼓，一个落地桶鼓。落地桶鼓由三个脚架支撑，立于最右侧。它的摆放高度应与小军鼓大约相同。桶鼓的直径大约为8至16英寸之间，落地桶鼓的直径介于16至20英寸之间。见图7、图8：

图7：桶鼓构造示意图

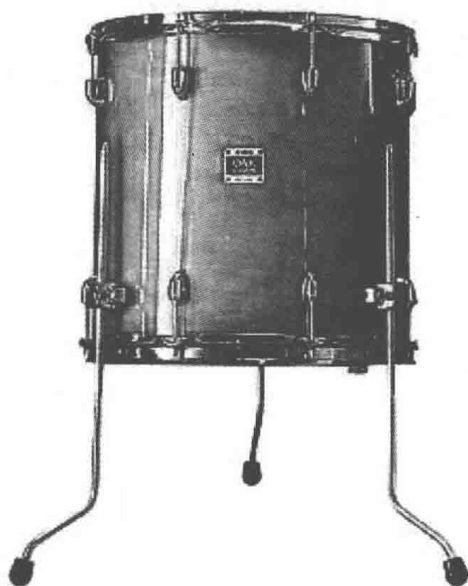

图8：落地桶鼓示意图

4. 踩镲 (Hi-Hat)

踩镲由两片大小相同的镲合并组成，安装在有弹簧和踏板的三角支架上。左脚踏击，也可以右手敲击。一般镲片的直径以14英寸为主，也有略大或略小一些的，各系列的Hi-Hat音色，皆有所不同，有些音质沉稳，有些音质尖锐，也可依各人喜好的音色不同，而组合不同品牌系列的上、下镲片，会产生意想不到的特殊音色。见图9：

图9：踩镲构造示意图

5.吊镲 (Cymbal)

吊镲的规格、音色也有许多种，尺寸也有很多不同的大小，但作用应分为三种类型。

(1) 强音类 (Crash)

这类镲片多作为强音打击来用，直径介于13至18英寸，多用于“加花”后及重音部分。

见图10：

(2) 固定拍子类 (Ride)

这类镲片一般置放于整套鼓的右侧。镲片面积较大，非常厚重，直径以18至20英寸为主，通常作为固定拍子打点而用，有时也击打镲帽，发出清脆，高亢的音色。见图11：

(3) 特殊音效类

这类镲片音色特殊，发声有爆裂感，直径尺寸小，以6至12英寸为主，多用在独奏及特殊的地方。

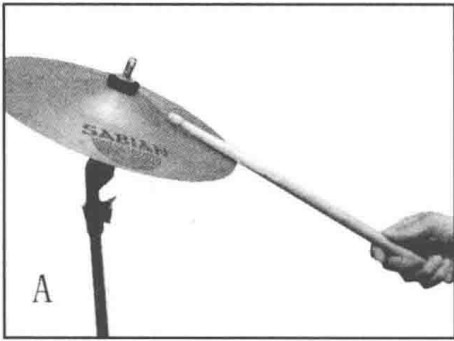

图10：强音镲击打位置

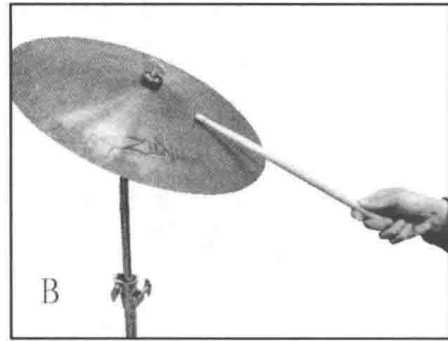

图11：固定拍子镲击打位置

二、鼓槌的种类、用途及选择

鼓槌 (Drum stick) 的材质分为两种，一是木质，二是合成材质。木质品有橡木 (oak) 类、胡桃木 (Hickory) 类及枫木 (Mapel) 类等。橡木制品质地坚硬，打击点声音大而有力，耐打不易受损，适合表现爆发力强、音量大的音乐作品。胡桃木制品质地适中，打击点既温和又有一定力度，耐用度也适中，现在市面上多为此制品。合成材质是用塑料及化学合成物制造而成的。合成材质所制成的鼓槌比木质鼓槌更为耐用，质地也更为坚硬，但市面上并不多见，而大多鼓手还是较为喜欢使用木质鼓槌。一般鼓槌的长度在38至42公分之间，直径1.2至1.8公分之间，常见的直径约为1.5公分。见右图12：

图12：鼓槌构造示意图

直径大的鼓槌，适合手掌大的人使用，直径小的则适于手掌小的人使用。另外值得一提的是，鼓槌槌头的材质和形状也有很多区别和作用。木质槌头的有蛋型、三角型、方型、圆型等。蛋型的打击点音色温和、均匀。三角型的打击点音色明亮、音质脆。方型的打击点音色深厚、音质敦实。圆型的打击点穿透力强、音质尖锐有力。另有一种尼龙塑料槌头的鼓槌，其打击音色比木质槌头更为柔和和具有弹性，尤其在轮鼓时音色柔细，延音均匀度高。许多古典乐团、室内乐团、交响乐团及军乐队鼓手使用这类。槌头的形状和材质与打击点的接触面积和力度可直接影响音质的表现，因不同的曲风或演奏习惯不同，可采用不同槌头形状的鼓槌。当然，初学者不必过于讲究，到乐器店买些便宜耐用的即可。

另外还有几种时常会用到的鼓槌，我向大家简单介绍一下。它们是鼓刷 (Brush)、棉毡槌 (Mallets) 及束棒槌 (Rute)。见图13、图14、图15：

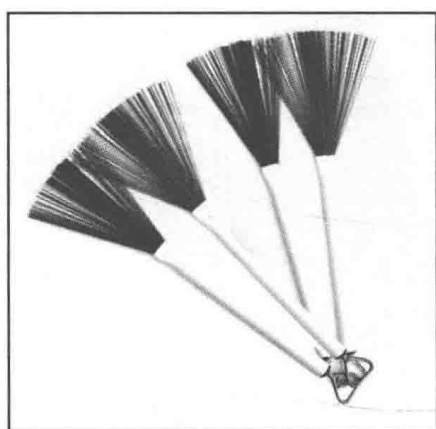

图13：鼓刷构造示意图

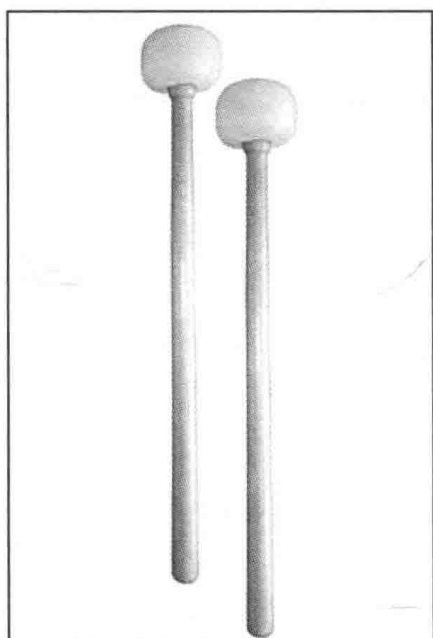

图14：棉毡槌构造示意图

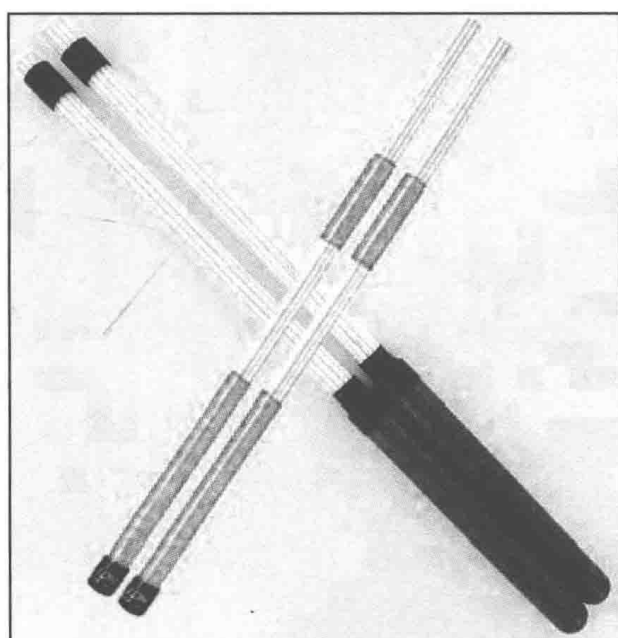

图15：束棒槌构造示意图

常见的鼓刷有钢丝制品和塑胶制品。鼓刷的刷毛，也有密度和粗细的不同，密度高且细的刷毛，音色清细，密度低或较粗的刷毛，音色较稀松，听觉颗粒性大。棉毡槌常用于打击面积较大的鼓，如定音鼓，军乐大鼓等。爵士鼓演奏中有时可用于滚击吊镲，产生均匀的共鸣延音效果。束棒槌以细木条捆束而成，打击时音质介于一般鼓槌和鼓刷之间。

依照以上讲述的鼓槌构造及材质的原理，应选择自己较适用的鼓槌类型，也可以按照演奏曲风的不同而换用不同类型的鼓槌，使自己在演奏时得心应手。许多鼓手都配有一只专门用来装鼓槌的袋子，内装各式不同鼓槌，来配合演出时的不同需要。

三、鼓的调音

大鼓：大鼓是架子鼓中节奏型的“根音”，音色要求低沉结实，为了防止余音过大过散，因此需要在大鼓腔体中放置一些海绵等吸音物。踏击面的鼓皮过紧易产生嗡嗡声，稍松一些则声音集中，但要适中，不可过松而影响共鸣。

小军鼓：小鼓两面鼓皮的松紧度，应调整为大致一样的松紧，有沙带的一面略紧一些。沙带要紧贴鼓皮，但太紧了振动则不充分，太松会产生余音，要注意用鼓圈上的调节杆做调整。

桶鼓：桶鼓在调音时，虽然没有标准的音高，但需要一定的音律走向，由于个人的感觉和要求不同，有人喜欢 $\dot{1} \ 5 \ 3 \ 1 \ \dot{5}$ ，有人喜欢 $\dot{3} \ \dot{1} \ 5 \ 3 \ 1$ ，也有人喜欢 $5 \ 3 \ 1 \ 5 \ 3$ （以上程序是以小军鼓、小桶鼓、中桶鼓、落地桶鼓及大鼓为顺序）。桶鼓如果是双面鼓皮的，底皮要比上面的皮略紧一些，以产生悦耳的尾音。

鼓皮的张力平均度与否，直接影响鼓的音色和共鸣，而鼓皮的张力是由鼓框上的螺丝决定的，由于鼓是圆型的，所以在调整鼓皮螺丝的紧度时，可参考下列调整螺丝的顺序，才可以平均鼓皮的张力。见图16、图17：

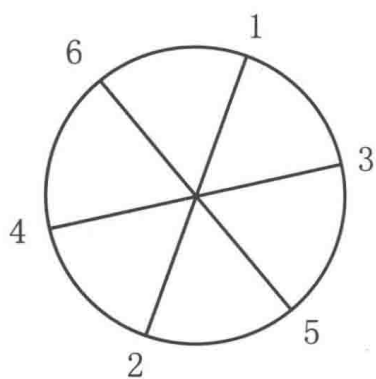

图16：桶鼓顺序

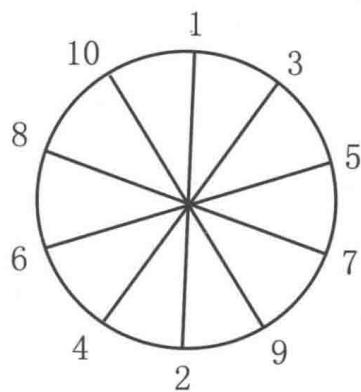

图17：军鼓顺序