

Jazz Drum

爵士鼓教育

张鬯轡◎著

中国文联出版社

爵士鼓教育

张爨輻 著

中国文联出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

爵士鼓教育 / 张爨輶著. — 北京: 中国戏剧出版社, 2016.11

ISBN 978-7-104-04440-6

I. ①爵… II. ①张… III. ①爵士鼓—音乐教育—教材 IV. ①J625.96

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 251833 号

爵士鼓教育

责任编辑: 魏志国

责任校对: 李 静

责任印制: 冯志强

出版发行: 中国戏剧出版社

出 版 人: 樊国宾

社 址: 北京市西城区天宁寺前街2号国家音乐产业基地 L 座

社 址: www.theatrebook.cn

电 话: 010-63381560 (发行部) 63385980 (总编室)

传 真: 010-63387810 (发行部)

读者服务: 010-63387810

邮购地址: 北京市西城区天宁寺前街2号国家音乐产业基地 L 座
(100055)

印 刷: 北京鑫瑞兴印刷有限公司

开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 23.75

字 数: 300千

版 次: 2016年11月 北京第1版第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-104-04440-6

定 价: 45.00元

版权专有, 违者必究; 如有质量问题, 请与出版社联系调换。

序

鼓与呼

听，那五彩缤纷的节奏鼓点，那气势磅礴的情感演绎，那激昂奋进的抒怀，那音乐灵魂与现实的撞击，或宣泄，或叩问，他张扬着自我，他已融入音乐中，融入爱中，在和谐的精神家园中畅游……毋庸置疑张爨轳先生对爵士鼓演奏的认识与理解已达到很深的境界，听一听他的爵士鼓演奏，不仅是超越技巧的震撼，崭新视听的震撼，更激起了对生命热爱的震撼。

回想当年，在四川音乐学院，“恰同学少年”在分分秒秒的音乐与灵魂的碰击中，我们在浪漫憧憬的同时，又何尝不是放达猖狂，当离开襁褓中的音乐殿堂后，无数的情感叠加，绝响的连缀

琶音早已荡浮于尘寰。我结缘于钢琴，求学于钢琴，游走于钢琴，沉浮于钢琴，最终又走上了钢琴教学的不归路，为学生们的发端启蒙进阶达标，为他们的提高扫清障碍，不遑他顾，仅此而已。在回眸、回顾、回应的沉默思索之时，我的流金岁月，并没有超越1234567七色音阶。然而同窗挚友张爨輻的执着探索让我感动，他的进步与创新让我感叹。在欣赏张爨輻先生佳作《爵士鼓教育》的同时，他的那种社会责任感、行业责任感以及对生活的热爱让我震撼。

爨輻（cuàn léi）：一个很传统的中国名字，在音乐界、打击乐领域并不是两个生僻的汉字。“爨”，见汤显祖《邯郸记·合仙》：“高歌踏踏春，爨弄的随时诨。”泛指表演。“輻”，《汉书·陈遵传》：“为瓮所輻”，颜师古注：“輻，击也。”《诗·小雅·楚茨》：“执爨蹠蹠，为俎孔硕，或燔或炙。”这里的爨字又有灶或炉灶之意。“爨輻”这两个字在古汉语中生动地描绘了古人在抒发情感时宣泄情绪、释放激情，以击打灶台、器皿、瓦瓮为乐，或击缶而歌。这也许是最原始的“打击乐”吧，作者以“爨輻”为姓名符号，意在寻求音乐的本源，以“打击乐”的演奏与教学为毕生之追求。

八千里路，云和月；荣辱不惊，心如磐；精金百炼，淡泊明志，学然后知不足。

二十多年来，演奏、磨砺，在教学实践与探索中，走出了一条跨越式发展之道，挑战传统，总结编写出新概念爵士鼓教学方法。这是一套崭新的、完整的教学方法，也是行之有效的、实用的、有趣的教学方法。不仅解决了传统爵士鼓教学模式存在的诸多问题，而且大大地丰富了爵士鼓教学的内容，揭示了音乐教育的内涵，对于普及爵士鼓教育，普及其他乐器教育都有着重要的参考价值。这套新概念爵士鼓教学方法有三个方面的显著特点：其一，学生学习爵士鼓的兴趣特别浓厚，学习热情始终不减，在享受音乐中获得爵士鼓的演奏技巧；其二，教学效率高，出成果快，是一套以音乐实践中的要

求为基本依据的思想体系；其三，新概念爵士鼓教学方法取得的教学成果，是其他方法很难相比的，他是真正适合这门专业特性的科学性训练方法。

为让更多的同仁分享他的新概念爵士鼓教学方法，进一步发展新概念，共同探索科学的教学方法，鬻鞞先生竭尽了全力，针对新概念教学方法扩展成完善的教学体系，创作发表了论文五十余篇，其中已在国家级核心刊物发表了论文四十余篇，系统地、多角度地阐述了新概念爵士鼓教学体系的实施细则。这些文章大都收录改编在该书《爵士鼓教育》中，它填补了国内爵士鼓教学的理论空白，是在前辈的基础上做出的巨大贡献，为爵士鼓教学改革递交了一份满意的答卷，是其他音乐教学改革的典范。

张鬻鞞先生曾经多年作为国家级核心刊物《乐器》杂志打击乐特约撰稿人，国内爵士鼓理论研究领域的代表人物，其发表的几十篇论文已经成为行业人群广泛参考的重要文献。截至目前本书出版，国内爵士鼓专业正式发表的相关文献共计不足两百篇左右，张鬻鞞的文章就大约占了全国的1/4左右，具有相当的权威性。更值得一提的是张鬻鞞先生的这本《爵士鼓教育》是他多年爵士鼓演奏与教学研究的结晶，无不洋溢着他执着探索新概念爵士鼓教学的极大热情。这套成熟的爵士鼓教学思想体系，不仅是爵士鼓教学改革的向导，而且是音乐教育的观念和意识的颠覆性转变，变被动为主动，变消极为积极，更是将目光锁定在又多又快又好的培养专业技能过硬的爵士鼓表演人才以及以实践要求为教学目标的实用型教学方法。

张鬻鞞先生为人谦逊、真实，性格豁达、敢作敢为，曾经在专业道路上走南闯北，足迹踏遍了大半个中国，有着丰富的人生阅历与舞台实践经验。并且为了全方位的提高自身文化艺术素质近年来广泛深入学习博大精深的中华优秀传统文化儒释道，对人生、事业、名利都有了大彻大悟，写文章也有了全新的认识，能够直接抓住研究课题本质，直中要害，精准简练，为创作出这本《爵士鼓教育》奠定了基础。我诚挚地为张鬻鞞先生出版本书祝福，为

爨輻先生成功探索新概念爵士鼓教学体系而鼓与呼，为一起来参与、分享、发展新概念，共同探索科学教学法的志士同仁们而鼓与呼！

老友：袁书烈写于重庆

前言

——打鼓需要理论

对爵士鼓教学、演奏的相关理论课题进行梳理与研究是非常重要的。并且随着现代通俗、流行音乐的迅速发展，爵士鼓这门专业的理论研究也将会受到前所未有的重视，尤其是国内通俗、流行音乐艺术院校（系）的学科建设更离不开理论研究的有力支撑。

也鉴于这门专业目前尚处在起步与发展阶段，缺乏现成的参考资料，并且要写好这些课题本身也非常的不容易，不仅需要专业上的扎实功底，还需要具备一定的写作表达能力，因此也造成国内目前还没有相关的系统性论著出版。作者也深知自己学识浅薄，需要不断地学习与充实，但仍然凭着对爵士鼓教学、演奏的满腔热情努力地探索着。

期望这本《爵士鼓教育》能给广大专业音乐艺术院校、文艺院团以及各类社会音乐培训等从事爵士鼓教学、演奏的同行、学生们一些参考，并真诚期盼能看到一些学术水平更高、实用价值更强的专著出版，为普及、发展与推动国内爵士鼓专业建设而共同努力！

同时，作者在写作本书过程之中，力求把复杂的问题简单化，把冗长的叙述精炼化，尽量使用通俗易懂的语言，以使更多的读者能够轻松愉快的进行阅读。

需要强调的是，爵士鼓（包括电子鼓）教学理论本身就应该包括与该专业相关的教学教法、演奏技术体系、舞台表演、音乐创作以及该乐器的生产制造、全方位的学术研究等全面、综合的范围，它不是一个狭义的纯粹针对教学的单一概念。因为只有从教学的角度去审视这些专业的理论研究才是最为科学、系统全面的。也因此，本书所涉及的相关课题也是力求广泛的。并在全书的篇、节安排上合理的分为了爵士鼓教学与研究篇、爵士鼓演奏与表演篇、电子鼓教学与研究篇、爵士鼓特性与硬件篇、鼓手论文写作篇、鼓手问答篇的六大科学结构板块，有助于广大鼓手群体详尽深入的进行阅读参考。

爵士鼓的理论研究属于现代通俗、流行音乐理论研究的范畴，大致方向上应该遵循“通俗易懂、实用性强”的基本原则。与传统音乐理论研究相比，在方法上、内容上、深度上、针对性等方面都有所不同。也不可能按照同样的要求与标准去进行比较，总体上尚待成熟与完善。但“通俗”并不等于业余，同样需要用心地去研究。也因此，书中的很多课题都有待于进一步去深入展开，也只能起到抛砖引玉的作用。

“打鼓需要理论”——这也是作者二十多年来学习、舞台演奏与教学实践的最大心得体会！

（特别声明：本书所有文章均为作者本人积多年研究心血原创而成，请引用论文的读者注明原文出处，共同维护、弘扬学术自觉的良好行业风气。）

张爨幅

爵士鼓教学与研究篇 / 1

- 第一节 我的新概念爵士鼓教学 / 3
- 第二节 爵士鼓普及教育的几大特征 / 13
- 第三节 爵士鼓专业教育的几大特征 / 18
- 第四节 略谈爵士鼓教师的基本素质与能力 / 23
- 第五节 析爵士鼓教师的教学心理 / 25
- 第六节 爵士鼓教师的气度与负面情绪 / 30
- 第七节 对爵士鼓教学规模化的思考 / 34
- 第八节 爵士鼓教育行业功利化的典型体现 / 38
- 第九节 少儿电声乐队的组织与训练 / 43
- 第十节 国内爵士鼓教材知多少 / 48
- 第十一节 国外爵士鼓教材纵览 / 54
- 第十二节 谈爵士鼓教学教材的使用 / 58
- 第十三节 谈爵士鼓教学选曲中的古典音乐作品运用 / 62
- 第十四节 爵士鼓集体课教学探讨 / 68
- 第十五节 因材施教·慈悲为怀 / 76
- 第十六节 金属鼓棒——鼓手的开腕利器 / 79
- 第十七节 练鼓要诀 / 83

爵士鼓演奏与表演篇 / 89

- 第一节 鼓手的表演与训练 / 91

- 第二节 鼓手打动观众的黄金准则 / 95
- 第三节 打鼓之道 / 99
- 第四节 健康地打鼓 / 101
- 第五节 爵士鼓滚奏训练指南 / 105
- 第六节 爵士鼓鼓谱编配指南 / 109
- 第七节 略谈鼓手即兴伴奏能力的培养 / 113
- 第八节 爵士鼓演奏中的肢体语言 / 116
- 第九节 浅析爵士鼓演奏中的提手动作与呼吸 / 119
- 第十节 话说鼓手基本功训练的有效性 / 123
- 第十一节 浅析爵士鼓鼓谱的教学 / 128
- 第十二节 细说扒鼓谱的技巧与方法 / 132
- 第十三节 话说鼓手律动感的培养 / 136
- 第十四节 谈鼓手参赛的相关问题 / 141
- 第十五节 敢于面对每一次爵士鼓比赛 / 143
- 第十六节 变味的爵士鼓比赛 / 144
- 第十七节 爵士鼓视频研究的意义与方法 / 147
- 第十八节 由“美国鼓大师 Daniel 的父亲
10 条遗嘱”所想到的 / 152

电子鼓教学与研究篇 / 163

- 第一节 电子鼓教学的普及与推广 / 165
- 第二节 电鼓离我们有多远 / 169
- 第三节 从音乐需要的角度看 Roland 电鼓的性能 / 172
- 第四节 对 Roland 电鼓外观设计上的几点建议 / 176
- 第五节 电鼓造型艺术之我见 / 179
- 第六节 直面电鼓用户需求 / 183
- 第七节 直面电鼓学历教育与发展瓶颈 / 190
- 第八节 用音乐伴奏开启趣味电鼓教学之旅 / 193

爵士鼓特性与硬件篇 / 199

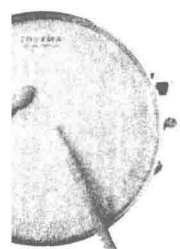
- 第一节 浅议爵士鼓的音乐表现力 / 201
- 第二节 对传统声学爵士鼓的音色改进与设想 / 204
- 第三节 爵士鼓的调音技术问题 / 208
- 第四节 套鼓组件与音乐需要的关系 / 215
- 第五节 真、电、哑鼓演奏手感差异性与适应性问题 / 219
- 第六节 小鼓刷，大智慧 / 222

爵士鼓论文写作篇 / 231

- 第一节 爵士鼓论文写作略述 / 233
- 第二节 国内爵士鼓文献目录 / 239
- 第三节 爵士鼓理论研究流程 / 248
- 第四节 爵士鼓论文写作切忌抄袭剽窃 / 249

鼓手问答篇 / 253

后记 / 357

爵士鼓教学与研究篇

第一节 我的新概念爵士鼓教学

传统的爵士鼓教学模式存在太多的问题，需要改革才能适应现代音乐教学的发展！

一、传统鼓教学的噪音问题

打击乐器尤其是爵士鼓噪音很难消除，这门乐器存在生产工艺不尽合理、音量太大超出了音乐乐音的标准、音色太差不够动听等诸多有待于生产厂商解决的技术问题，使得很多想学习爵士鼓的人望而却步，他们最担心噪音扰民的问题。同时最受不了的是学习者自己，试想一下，连自己都受不了的声音怎么会让周围的人觉得舒服呢？所以会听到很多人说爵士鼓这门专业之所以曾经被认为是冷门，最主要是因为声音太大的噪音问题。作为鼓的使用者来讲，很多有待于解决的音色、音量等问题不是不知道，但毕竟这是一门新兴的乐器门类，没有系统完善的生产制造手段，乐器生产厂商没有从根本上解决噪音问题，演奏家或鼓教师也只能在传统的使用过程中去创造自己的一些个人办法以进一步解决。比如通过调音、鼓腔内用海绵制音，以达到减小音量、减少泛音的目的。但无论怎么处理，爵士鼓噪音太大的问题还是不能从根本上得到解决。因此，只能改革传统的爵士鼓教学操作模式，引进新的教学手段，才能发展爵士鼓的教学。

二、传统鼓教学单一性问题

作为伴奏乐器，再加上爵士鼓本身的乐器特点所限制，它没有固定音高，没有旋律，没有和声等重要音乐元素，使得很多鼓手在学习过程中听不懂音乐。也许有些学生通过几年的努力学习，掌握了一定的基本技术，但一旦融入乐队中便体现出严重的问题，也就是指没有经过乐队配合的训练，对音乐听不懂，只知道基本的演奏技巧，这样的教学单一模式会耽误很多学生的前

程，会使他们根本无法长期坚持学习下去。所以有很多爵士鼓教师在挑选鼓学生时都要求学习过或同时学习其他相关的音乐门类。如学习其他乐器、学唱或音乐理论等课程。爵士鼓的单一性从乐器上讲只有节奏。教学的单一性指的是只教授鼓声部的技术内容。其实爵士鼓的教学最重要的是让学生学会听懂音乐，教会学生如何去配合音乐的演奏，如何去感受音乐、表现音乐。哪怕是刚开始进入爵士鼓学习的初学者，都可以让他们用所学的某个简单节奏型融入音乐中去训练，这样可以提高兴趣，使学生能够轻松地把学习进行下去。因此，必须在教学的始终把伴奏音乐贯穿进去，才能打破传统鼓教学的单一性问题。

三、传统鼓教学影响听力

人在噪音环境状况下会出现头痛、心慌、心神不宁等很多生理反应，尤其是对听力影响很大，不管是对儿童、青少年、成人。尤其是针对发育阶段的儿童影响最深。我曾经在国内很多城市参观、观摩过一些爵士鼓的教学活动，最让人无法忍受的就是影响听力的问题，尤其是针对一些集体课教学的少年宫及艺术类培训学校，几个孩子或十几个孩子一起在教室里敲敲打打，再加上孩子学习进程不同，年龄大小也不一样，整个教室乱七八糟，不光教师、学生受不了，连教室旁边的其它人都受不了，很多教学单位也招收了不少学鼓的学生，可最后能坚持下去的就很少了。我问过很多学生为什么放弃鼓的学习，往往都会说声音太吵了，耳朵受不了。要不就是因为学生家长也觉得在家练习影响左邻右舍，也不好意思再让孩子继续学习下去了。其实，生活中我们每天都会接触听到很多噪音，如汽车噪音、建筑工地噪音等等。但人的耳朵具备一定的承受能力，如果长时间处在高强度的噪音环境下就会影响听力，造成永远不可修复的听力损伤。所以很多学鼓的孩子每天只练习一小会时间，这样一来，怎么会把鼓的演奏技术提高到新的高度上去呢，这就是致使很多学鼓的学生学习中断的重要原因。

为了解决或避免以上传统爵士鼓教学模式存在的问题，我经过多年的实践与探索总结出了一套行之有效、实用、有趣的新概念爵士鼓教学方法，以

供同行参考。

四、建立教学曲库

教学曲库反映教师的实践积累与实用经验，作为教师首先要听得多、见得多、意识要开放，不能喜欢摇滚音乐就只听摇滚音乐，喜欢交响音乐就排斥通俗音乐，要全面的吸收不同音乐种类的营养，包括现代流行时尚音乐、轻音乐、摇滚音乐、新世纪音乐、世界音乐、交响音乐、民族音乐、军乐、爵士音乐、电子音乐、儿童音乐等各种音乐形式。当然每种不同种类的音乐形式又有很多种小的分类。如现代流行音乐包括拉丁、说唱、蓝调、布鲁斯等多种形式。不管哪种音乐种类形式它们都是相通的艺术门类。一个好的音乐演奏家或教师应该具备丰富的音乐修养，不排斥自己未知领域，不对不懂的音乐门类抱有成见，应该有一种积极开放的心态去学习接受新的音乐品种，这样才能在教学中与时俱进，紧跟时代的步伐。比如有些年长的老教师在爵士鼓教学过程中，喜欢用过去流行的老作品去教授学生，要知道现今的学生或青少年他们喜欢什么，不喜欢什么，教师要知道并试着去理解。当然，很多经典的老作品是必须学习的内容，没有传统的就没有继承与创新的存在。但是说明教学选曲的时代性非常重要。同时作为爵士鼓教师要随时关注现今世界流行音乐的动态与发展。爵士鼓属于现代流行、通俗音乐的代表性乐器之一，只有全面深入的学习新作品，运用新作品教学，才能真正体现爵士鼓教学的时代特征。当然，古典音乐作品根本没有爵士鼓的演奏，因为在那个年代还没有产生这样的现代乐器。但恰恰相反，我们更应该多吸收古典音乐的营养，古典音乐的营养是现代音乐人最重要的音乐基础。所以，市面上出版的很多古典加流行配器的轻音乐CD很畅销，雅俗共赏，既满足了古典音乐爱好者的口味，又能让学习现代流行音乐的学生更为全面的结合古典音乐的技术运用。因此可以说，听得越多，对音乐的领悟力就会越强，表现音乐的能力就会得到更大的提高。爵士鼓教师因此要建立一套完善的教学曲库，配备音响、DV、电脑以及各种音乐类型的CD以备教学之用。同时你会发现，这样一来，教学的兴趣增强了，教师的音乐视野放开了，学生的兴致也提高了。