

音乐新世纪系列

爵士鼓入门与提高

朱莉 编著
刘建辉 审校

新世纪出版社
新世纪音像电子出版社

Jueshigu

爵士鼓

入门与提高

朱 莉 编著
刘建辉 审校

新世纪出版社
新世纪音像电子出版社

图书在版编目(CIP)数据

爵士鼓入门与提高/朱莉编著. —广州: 新世纪出版社,
2004.8

(音乐新世纪系列)

ISBN 7-5405-2839-7

I.爵… II.朱… III.爵士鼓—奏法—教材

IV. J625.96

中国版本图书馆CIP数据核字(2004)第075375号

出品人: 符绩才

策划: 骏纬文化

责任编辑: 陈中岳

封面设计: 骏纬文化

责任技编: 梁 智

音乐新世纪系列

爵士鼓入门与提高

朱 莉 编著 刘建辉 审校

出版发行: 新世纪出版社 新世纪音像电子出版社

(广州市大沙头四马路10号 邮编: 510102)

制作推广: 广州骏纬文化传播有限公司

(广州市龙口西路338号D座1203室 邮编: 510635)

印 刷: 广东省肇庆新华印刷有限公司

(广东省肇庆市星湖大道 邮编: 526060)

规 格: 889mm×1194mm 1/16 印张 10.875

版 次: 2004年8月第1版 2004年8月第1次印刷

书 号: ISBN 7-5405-2839-7/J·570

定 价: 19.00元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与承印公司联系调换。

目 录

第一章 基础知识与基本练习

第一节 基本概念	(1)
一、鼓的简史	(1)
二、爵士鼓简介	(2)
三、鼓谱简介	(3)
四、“爵士”及“摇滚”的节奏特点	(6)
第二节 基本乐理	(10)
一、节 奏	(10)
二、节 拍	(13)
三、装饰音	(18)
四、演奏法记号	(20)
五、略写记号	(21)
第三节 爵士鼓演奏法及基本练习	(25)
一、低音鼓演奏法及基本练习	(26)
二、小鼓演奏法及基本练习	(30)
三、桶鼓演奏法及基本练习	(43)
四、踩镲演奏法及基本练习	(45)
五、手击镲演奏法及基本练习	(48)
六、吊镲演奏法及基本练习	(52)
七、小鼓的几种特殊演奏法	(55)
八、桶鼓的各种鼓花实用演奏法	(61)
第四节 爵士鼓的组合练习	(63)
一、低音鼓与踩镲的组合练习	(63)
二、小鼓与手击镲的组合练习	(65)
三、低音鼓与小鼓的组合练习	(66)

四、小鼓与桶鼓的组合练习	(68)
五、低音鼓与桶鼓的组合练习	(71)
六、低音鼓与手击镲的组合练习	(72)
七、小鼓与踩镲的组合练习	(73)
八、低音鼓、小鼓与踩镲的组合练习	(74)
九、低音鼓、小鼓与手击镲的组合练习	(76)
第五节 爵士鼓的综合练习	(79)
一、综合练习一	(79)
二、综合练习二	(80)
三、综合练习三	(81)
四、综合练习四	(84)
五、综合练习五	(84)
六、综合练习六	(86)
七、综合练习七	(88)
八、综合练习八	(91)
九、综合练习九	(92)

第二章 常用节奏型实用练习

第一节 进行曲	(94)
第二节 波尔卡	(95)
第三节 华尔兹	(96)
第四节 伦 巴	(98)
第五节 贝圭英	(99)
第六节 桑 巴	(100)
第七节 探 戈	(101)
第八节 曼 波	(102)
第九节 恰—恰	(103)
第十节 波萨诺瓦	(104)
第十一节 南尼哥	(105)
第十二节 马林哥	(105)
第十三节 美国西海岸摇滚	(106)
第十四节 契尔西奏法	(108)
第十五节 现代福音摇滚节奏	(109)
第十六节 其它类型的现代摇滚	(110)
第十七节 迪斯科	(113)

第三章 歌曲范例

1. 光辉岁月	黄家驹 曲(115)
2. 单身情歌	陈耀川 曲(117)
3. 浪人情歌	吴俊霖 曲(119)
4. 玫瑰玫瑰我爱你	陈歌辛 曲(122)
5. 我只在乎你	二楠岛 曲(124)
6. 爱的主打歌	陈 伟 曲(126)
7. 莎啦啦	佚 名 曲(129)
8. 田纳西华尔兹	美国歌曲(132)
9. 最后的华尔兹	美国歌曲(135)
10. 鸽子	依拉蒂尔 曲(138)
11. 无言的结局	刘明瑞 曲(141)
12. 萍 聚	陈进兴 曲(143)
13. 绿岛小夜曲	周兰萍 曲(146)
14. 千言万语	古 月 曲(148)
15. 夜来香	黎锦光 曲(150)
16. 化妆舞会	罗列尔兹 曲(152)
17. 喜欢你	黄家驹 曲(155)
18. 红莓花儿开	杜那耶夫斯基 曲(158)
19. 莫斯科郊外的晚上	索洛维约夫—谢乌伊 曲(159)
20. 漫步人生路	中岛美雪 曲(161)
附录一 常用打击乐器名称英汉对照表	(163)
附录二 常用节奏名称英汉对照表	(164)
附录三 常用打击乐器演奏符号一览表	(166)
附录四 常用力度、速度记号简表	(167)

第一章

基础知识与基本练习

第一节 基本概念

一、鼓的简史

鼓是最古老的乐器之一。它较之吹管、弹拨、拉弦乐器，是最早成熟起来的乐器种类。在原始部落的音乐活动中，鼓占有重要地位。鼓产生于什么时候？从文物、文献中接触到的大多是夏、商、周三代鼓类乐器。但鼓的产生，无疑早于此。在《礼记·明堂位》中就有“土鼓、篪、簧、箏、苇、伊耆氏之乐也”的记载，揭示了先民们在乐舞活动中已使用陶制的土鼓。《吕氏春秋·古乐篇》中说尧的乐官质“以麋革冒缶而鼓之”。缶在原始人生活中为盛食物的陶器，蒙上兽皮，就成了鼓了。《周礼·春官·鼗章》：“掌土鼓鼗。”郑玄注：“杜子春云，土鼓，以瓦为框，以革为两面，可击之。”这是有关皮鼓运用的早期记载。可见，我们的祖先很早就掌握了鼓类乐器的制作和运用。

山西襄汾陶寺夏文化遗址中发现有鼗鼓，这同《诗经·大雅·灵台》上记载的“鼗鼓逢逢”以及《吕氏春秋》记述颡项“令鲜先为乐倡。鲜乃偃寝，以其尾鼓其腹，其音英英”的材料相验证，都说明皮鼓的运用有很长的历史。在商代的甲骨文中，鼓字写作“𪔐”，这同今天作为铜器留存的商周鼓形相似。到了周代，鼓类乐器更为发达。据杨荫浏先生统计，周代各类鼓见于记载的就有三十多种。

鼓作为“群音之长”，于神祀社祭、征战役事中无不使用。在祭礼典礼中，鼓以雷霆之声象征春雷，激励万物生长；在军事征伐中，鼓声用以振奋将帅士众之壮气，威震四方。正因为如此，东汉许慎在我国第一部文字学著作《说文解字》中，把“樂”解释为鼓乐器的象形字，正是从一个侧面反映了古代音乐活动中鼓类乐器的重要地位。

我国古代将乐器按发音质料分为八个种类，即所谓的“八音”：金、石、丝、竹、匏、土、革、木。其中革即是鼓类乐器，如足鼓、建鼓、悬鼓、鼗鼓、雷鼓等等。古代的鼓，除了最早的陶制鼓较多外，大都是以中空圆木覆上兽皮制成的木鼓为主。

南北朝时期，中原与西域有着频繁的音乐文化交流，像龟兹乐、疏勒乐、高昌乐、天竺乐这类外族外域乐种都陆续传入中原，其中，“羯鼓”便是这些乐种中具有重要地位的打击乐器。由于羯鼓的音调高并富于穿透力，因此被唐玄宗李隆基视为八音之领袖。在宫廷燕乐中，唐玄宗经常亲自击羯鼓以和乐，许多贵族也都善此，击羯鼓竟成了一时风尚。

唐代的羯鼓不仅在演奏技巧上达到了较高水准，并且产生了不少作品，如唐玄宗就创作有数十首羯鼓独奏曲，其中较著名的有《雨淋铃》等。李白在诗句中描写羯鼓的演奏时写道：“漫漫雨花落，嘈嘈天乐鸣。天廊振法鼓，四角唤风筝。”白居易在《霓裳羽衣舞》中写道：“繁音急节十二遍，跳珠撼玉何铿锵。”正是羯鼓声急，音乐表现力强最为突出的描写。

在敦煌壁画、云岗石窟等历史保留下的多种伎乐图中，我们可以看到腰鼓乐伎击鼓奏乐的姿态。腰鼓的种类较多，隋唐燕乐中常提到的腰鼓类乐器有毛鼓、都昙鼓、杖鼓、正鼓、和鼓等。腰鼓的鼓框有木质的，也有瓷土烧制的，所谓“大者以瓦，小者以木类，皆广首纤腹”（陈旸《乐书》）。腰鼓多以鼓框两头蒙皮，用皮条对穿拉紧，叩击出声，乐声咚咚作响，具有穿透力。

腰鼓有不同的表现方式，可以在伎乐队中席地而坐，双手拍击鼓面为乐舞伴奏，也可以将腰鼓挂于胸前，在宴饮乐舞中边击边舞，以它的轻重缓急，调动着舞者和观赏者心中的律动感。白居易描写当时的胡旋舞女“心应弦，手应鼓”正好说明旋律与节奏的相互依赖关系。

从鼓乐发展的宏观角度来看，如果说传统鼓乐在商周时代曾经获得了一个相当繁荣的发展，那么，隋唐以来，随着腰鼓类乐器由西域的传入，又酿成了我国鼓乐发展的一个繁荣时期。在后来漫长的封建社会发展过程中，先后形成了风格各异、分布广泛的各类打击乐种类。如流行于江浙一带的“十番鼓”、“十番锣鼓”、“十番箫鼓”等多种形式；流行于广东潮州一带的“潮州大锣鼓”、“潮州苏锣鼓”，还有“西安鼓乐”、“山东鼓吹”、“辽南鼓吹”、“福州十番”、“浙东锣鼓”等等。可以说，中国是打击乐器的故乡。打击乐器在中国具有悠久的历史。

西洋打击乐器以及爵士鼓在中国只有短短的几十年历史。上个世纪30至40年代只有在中国的上海等大城市才有机会见到，而真正意义上的普及还是80年代，随着中国的改革开放，爵士鼓以它那不可抗拒的力量在全国范围内风靡一时，成为现代乐器中不可或缺的重要一员。随着流行音乐的发展，爵士鼓在乐队中的地位也越来越重要，甚至可以取代指挥，成为乐队的核心乐器。

二、爵士鼓简介

爵士鼓（Jazz drum）亦称“组鼓”、“套鼓”，俗称“架子鼓”。它是爵士乐鼓手、电声乐队鼓手以及其他通俗音乐使用的打击乐器。

爵士鼓的雏形可以追溯到1890年，当时舞台乐队鼓手抛开传统的鼓谱，而用自由表达的节奏表现其节奏感，现代节奏的萌芽始于此时。美国新奥尔良的爵士乐队和拉格泰姆乐队的鼓手们使用军乐队中的低音大鼓和小鼓，采用一种“双击”的演奏技巧，即把低音大鼓和小鼓放在可以相互反击的位置上，由一人同时用鼓槌的头部和柄部击奏。他们根据音乐的不同风格常常作即兴演奏，低音大鼓除用鼓槌头部击奏外，有时还用柄部击奏。

1910年至1920年为“拉格泰姆”（Ragtime）时代，其特征为左手演奏“进行曲”节奏的低音，而右手则演奏以切分音为主的旋律。左右手形成此起彼落的节奏重音。虽然当时的鼓手们喜欢自由表现，不依鼓谱，但他们能看懂鼓谱，也了解音乐的句法，他们的主要目的是希望把鼓的演奏带入舞台扮演重要角色。

1920年是“爵士”（Jazz）乐风盛行的高峰，年轻的鼓手们以鼓手独奏（Drum Solo）为

其新的特色，他们在节奏上、技巧上各自创新，争出风头。在众多鼓手中，需懂得“振琴”（Vibes）、“钟琴”（Bells）、“排钟”（Chimes）、“定音鼓”（Timpani）等打击乐器，才配称为一流的鼓手。

1935年后，鼓手的声名达到顶点，鼓艺广泛流行于民众当中，到处可听到、见到鼓的演奏。任何的舞台表演都有一番精彩的爵士鼓独奏。一些出名的鼓手甚至拥有自己的乐队。鼓的演奏技巧及演奏形式不断地、迅速地改变，许多墨守成规者被淘汰。

爵士乐鼓手经常在马戏、杂耍以及其他一些场合中演奏，由于音乐衔接和音响效果的需要，一大批传统的打击乐器和一些新奇的代用打击乐器被相继使用，并逐渐成为爵士乐队专有的打击乐器。比如“牛铃”（Cowbells）、“木鱼”、“堂鼓”、“铜鼓”、“钟铃”以及“洗衣板”等等，都曾使用了很长一段时间。当然，许多打击乐器后来并没有成为爵士鼓中的标准乐器，在20世纪20年代，有些被淘汰，有些被改良了。比如，中国的堂鼓则被一种能够调制音调高低的桶鼓所代替。

踩镲出现于1927年，它是由一种叫“索克”（Sock）的手握式双镲演变而来。这种镲不但可用脚踏奏，同时还可以用手槌演奏，这样，演奏者可以奏出生动、活泼、多变的音响效果，因此，现已成为爵士鼓中不可缺少的一件乐器。

20世纪50世代，鼓的独奏（Solo）被视为典范。其中包括手鼓（Finger — drumming）。其基本技巧是右手棒击大铜钹（Ride — Cymbal）以维系拍子；脚踩镲（俗称高帽High — Hat）则稳定地击于空拍（Off — Beat），右脚踏重音于大鼓，左手棒击小鼓于次重音，可击打皮面或边框。作为一名现代爵士鼓手，除能独奏外，还应有能力与乐队配合以及进行各种舞台表演。

20世纪50至60年代，由于新技术的发展以及摇滚乐的兴起，除一些奇特的打击乐器如“邦戈鼓”（Bongos）等，双低音双鼓已在爵士乐队中普遍使用。桶鼓的数量也增加到七个或更多。同时，一些传统的打击乐器，如“牛铃”等也被重新启用。

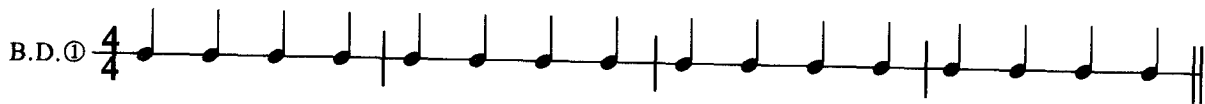
近年来，国外的一些乐器制造商，为了使爵士鼓能够很方便地随时调制音调的高低，采用了交响乐队中定音鼓的鼓圈和转动鼓体改变鼓皮松紧的原理，制成一种薄型单皮桶鼓，现已被鼓手们大量采用。随着演奏技术和科学技术的进步，爵士鼓将会有更新更快的发展。

三、鼓谱简介

由于爵士鼓是没有固定音高的乐器，因此，在记谱方面存在着许多种记谱法。大致可以分为线谱与文字谱两大类记谱法。下面将逐一加以介绍。

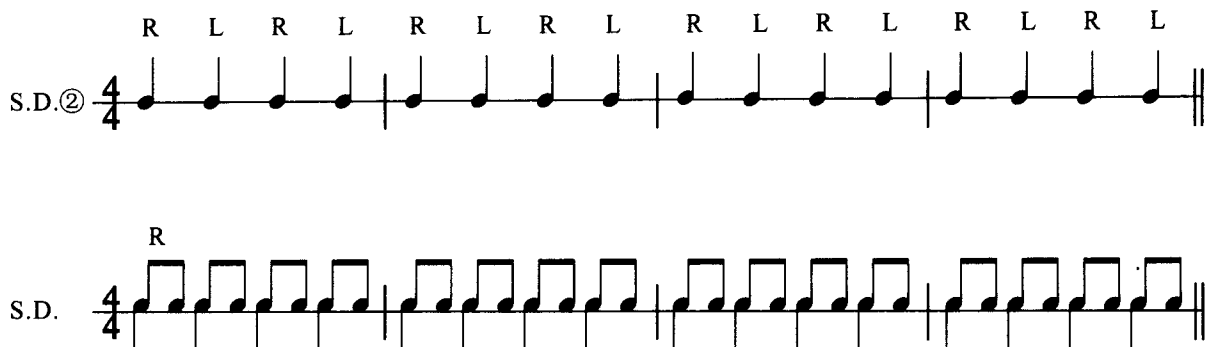
1. 一线鼓谱

爵士鼓中的某一件乐器单独练习或独奏（Solo）时，均可用一线鼓谱记写其节奏。如：

①为大鼓Bass Drum的缩写形式。

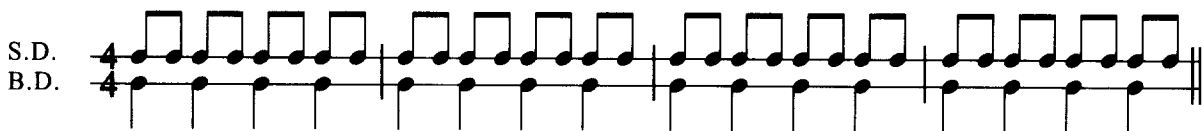
当左右手同时演奏或练习小鼓时,可用L(左)、R(右)来标记,或符杆向上的音用右手演奏,而符杆向下的音则用左手演奏。如:

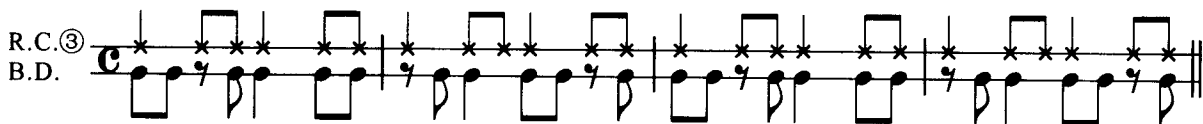
②为小鼓Snare Drum的缩写形式。

2. 二线鼓谱

当两件不同的乐器同时演奏或练习时,可用二线鼓谱来记谱。如大小鼓同时演奏时,上方的一条线用于记写小鼓的节奏,符杆向上;而下方的一条线则用于记写大鼓的节奏,符杆向下。如:

当记写低音鼓和右手击奏踩镲的组合练习时,上方的一条线用于记写右手击奏踩镲的节奏,用×表示,符杆向上;下方的一条线用于记写低音鼓的节奏,符杆向下。如:

③为右手击奏踩镲Ride Cymbals的缩写形式。

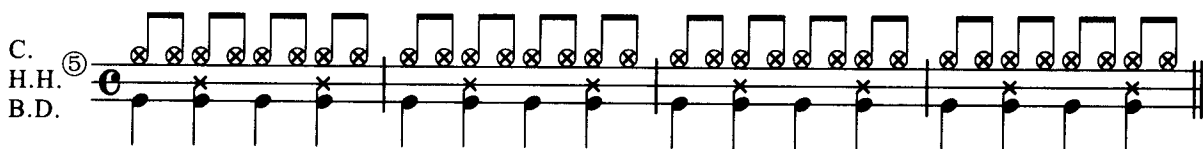
3. 三线鼓谱

当三件乐器组合练习或演奏时,可用三线鼓谱记谱。如吊镲、小鼓和低音鼓的组合练习时,上线用于记写吊镲的节奏,用⊗表示,符杆向上;小鼓记在中线上,符杆向下;下线用于记写低音鼓的节奏,符杆也向下。如:

④为吊镲Cymbals的缩写形式。

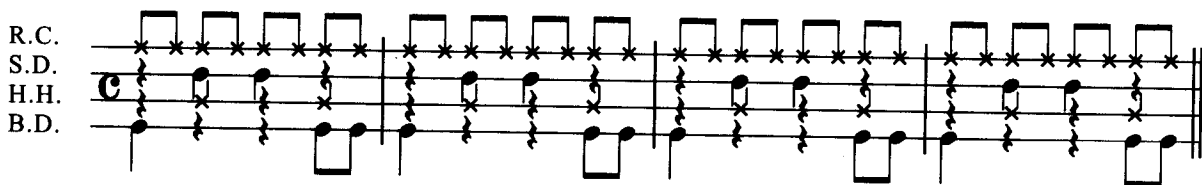
记写吊镲、低音鼓和踩镲的组合练习时，上线用于记写吊镲的节奏，用 $\otimes$ 记号表示，符杆向上；中线用于记写踩镲的节奏，用 $\times$ 记号表示，符杆向下；下线用于记写低音鼓的节奏，符杆也向下。如：

⑤为踩镲（俗称“高帽钹”）Cymbals（High-Hat）的缩写形式。

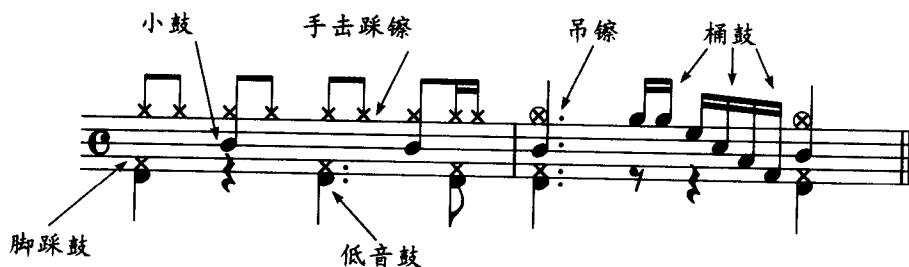
4. 四线鼓谱

当四件乐器组合练习时，可用四线鼓谱记谱。如记写低音鼓、踩镲、小鼓和手击踩镲的组合练习或演奏时，第一线记写低音鼓的节奏，符杆向下；第二线记写踩镲的节奏，用 $\times$ 记号表示，符杆向上；第三线记写小鼓的节奏，符杆向下；第四线记写手击踩镲的节奏，用 $\times$ 记号表示，符杆向上。如：

5. 五线鼓谱（规范鼓谱）

除以上几种鼓谱外，在实际演奏中，最实用、最流行的记谱法是用单行的五线谱记谱，下面将重点介绍五线鼓谱。五线鼓谱原则上大鼓、小鼓及桶鼓均用符头记谱，而踩镲、吊镲及手击踩镲均用 $\times$ 记号记谱；用脚演奏的乐器，如大鼓、踩镲等符杆向下，而用手演奏的乐器，如小鼓、吊镲、手击踩镲等则符杆向上。其具体记法如下：

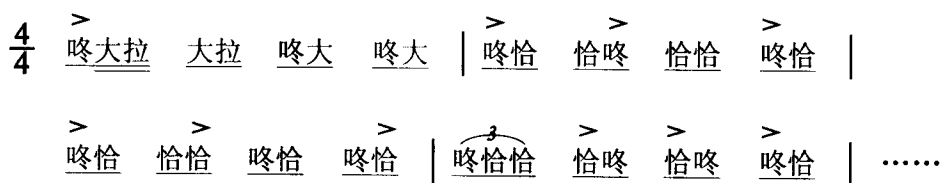
如上图所示，低音鼓记在五线谱的下加一间上，用符头表示，符杆向下；脚踩镲记在五线谱的第一间上，用 $\times$ 记号表示，符杆向下；小鼓记在五线谱的第三线上，用符头表示，符杆向上；手击踩镲记在五线谱的上加一间上，用 $\times$ 记号表示，符杆向上；吊镲记在五线谱的上加一间的位置上，用 $\otimes$ 记号表示；而桶鼓则记于上加一间至第一间之间，均记在间上，用符头表示，符杆向上。常见桶鼓为四至五个，相邻各鼓大致相差三度音高。由于打击乐器大都是没有固定音高的乐器，所以记谱时一般不用谱号（如高音谱号或低音谱号等），而只用五根线记谱。各乐器记谱位置如下：

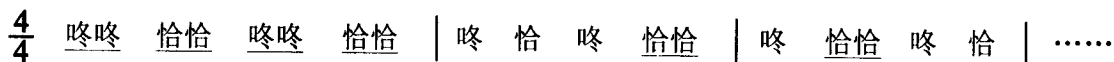
以上主要介绍了线谱记谱的几种记谱法，除此以外，还有六线鼓谱，或用两行五线谱记谱，这些就不作详细的介绍了。下面将介绍一种既简单又形象的记谱法——文字鼓谱。

6. 文字鼓谱

除以上介绍的各种线谱鼓谱外，国内还流行一种简单而实用、为我国独有的文字鼓谱，它是通过文字来对声音进行描绘和记录的鼓谱。这种文字谱在我国具有悠久的历史，爵士鼓运用这种文字鼓谱可说是对传统文化的继承与发展，同时也是“古为今用”的具体表现。如伦巴(Rumba)节奏：

恰恰(Cha—Cha)节奏：

以上谱例中“咚”代表低音大鼓，“大”代表小鼓，“拉”代表手击踩镲，“恰”则代表小鼓与手击踩镲同时击奏。另外还有“齐”、“嚓”、“空”等各种不同的记谱法，都分别代表某种或某几种乐器的演奏符号。由于中国的语言十分复杂，因此，文字鼓谱也很难规范，各地有各地的语言特色，但大致上是差不多的，只是个别地方有些差异，演奏者务必细心体会，熟练掌握各种不同的文字鼓谱，这将给演奏带来极大的方便。

四、“爵士”及“摇滚”的节奏特点

我们知道，爵士音乐是起源于20世纪初的美国。1619年开始，非洲黑人被不断贩卖到美国

成为奴隶。从此，西部非洲的音乐也随之流传到了美国。黑人非常擅长歌舞，他们的劳动歌曲、舞蹈音乐、宗教音乐、叙事歌曲和民谣极为丰富。风行一时的爵士音乐，就是从黑人的民间音乐中孕育出来的，而直接影响爵士音乐节奏的，主要是“拉格泰姆”。

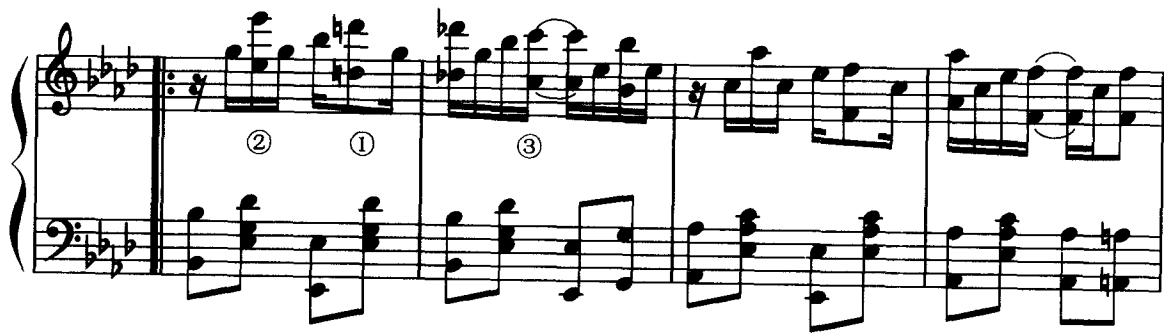
拉格泰姆(Ragtime)中的Rag即“碎片”的意思，而time是时间、拍子的意思。合起来便是“散拍子”、“不平整的拍子”之意。拉格泰姆主要是钢琴演奏的音乐。不少黑人音乐家浪迹密西西比河和东海岸，在咖啡馆、酒吧间弹奏钢琴挣钱糊口，他们或给顾客伴舞，或弹奏乐曲供顾客们欣赏。他们将黑人音乐、当时军乐演奏的进行曲和某些欧洲音乐等结合起来，形成了左手演奏有规律的重音，右手则演奏充满不规则重音的这种拉格泰姆音乐。如：

右手 $\overset{>}{x} \overset{>}{x} \overset{>}{x} \overset{>}{x} \overset{>}{x} \overset{>}{x} \mid \overset{>}{x} \overset{>}{x} \overset{>}{x} \overset{>}{x} \overset{>}{x} \overset{>}{x} \mid \overset{>}{x} \overset{>}{x} \overset{>}{x} \overset{>}{x} \overset{>}{x} \overset{>}{x} \mid \overset{>}{x} \overset{>}{x} \overset{>}{x} \overset{>}{x} \overset{>}{x} \overset{>}{x} \mid \dots\dots$

左手 $\overset{>}{x} \quad x \quad \overset{>}{x} \quad x \mid \overset{>}{x} \quad x \quad \overset{>}{x} \quad x \mid \overset{>}{x} \quad x \quad \overset{>}{x} \quad x \mid \overset{>}{x} \quad x \quad \overset{>}{x} \quad x \mid \dots\dots$

上例中左手的重音是两拍一个（记有 $>$ 记号的），而右手的重音则是一拍半一个（三个八分音符），恰和左手错开而形成一种错综复杂、扑朔迷离的节奏效果。

另外，拉格泰姆音乐的第二个特点是在平稳的、类似进行曲的低音伴奏下，右手演奏着带有强烈切分节奏的旋律。它没有歌词，只是用于舞蹈的伴奏，在规则的 $\frac{2}{4}$ 或 $\frac{4}{4}$ 节拍的衬托下， $\underline{x \ x \ x}$ 这样的节奏型经常在旋律中出现，而且在小节的最强拍位置上，常常出现一个十六分休止符，从而形成了 $\underline{0 \ x \ x \ x}$ 的节奏型，同时在第一拍的后 $\frac{1}{4}$ 拍形成连音而构成 $\underline{x \ x \ x \ x} \ \underline{x \ x \ x \ x}$ 的节奏型。这几种节奏型的综合运用，使音乐具有一种流动、跳跃、活泼、俏皮的感觉。下面是“拉格泰姆之王”——斯科特·乔普林最著名的《枫树叶拉格泰姆》的中间一段。

上例右手旋律部分，包括了上面讲到的三种节奏型（分别标以①②③），且多数旋律音的时值都是十六分音符，最长者也不过是八分音符，这就使旋律的风格倾向于节奏化，与其说是旋律，不如说是一种适于舞蹈的节奏型。

而左手部分更明显地表现出舞蹈的伴奏模式。在 $\frac{2}{4}$ 的节拍中，每一小节都均匀地排列着四个八分音符，第一、第三个八分音符通常是和弦的根音，第二、第四个八分音符为较完整的和弦，形成了这样反复变化的低音进行：蓬嚓 蓬嚓 | 蓬嚓 蓬嚓，这些因素加在一起，就形成了拉格泰姆的节奏特点——舞蹈性。换言之，拉格泰姆的节奏特点是左手演奏常规节奏，而右手则是演奏大量的切分音节奏。拉格泰姆的体裁主要是舞曲和进行曲，它对爵士音乐的影响主

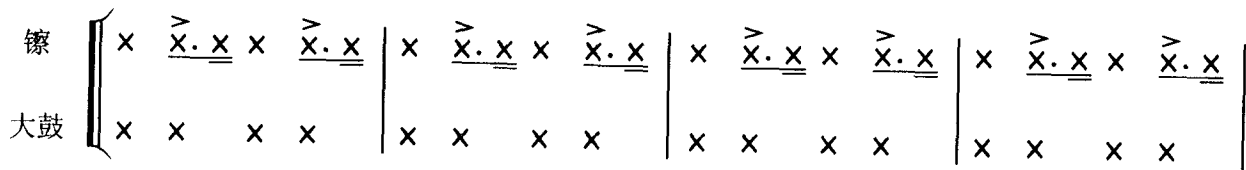
拉格泰姆同布鲁斯一样，都特别富有表现力，这种表现力的要旨在于它的风趣。表现布鲁斯歌词中的风趣，在这里是一种充满了中止与起奏的节奏变化，一种令人惊奇的讽刺和玩笑式的音乐笑声。这种以插科打诨作为伪装的讽刺性的音乐风格，是美国黑人音乐中的一个基本传统，其中潜伏着一种顽强的反抗精神和争取独立的斗争性，同时也有苦闷、绝望和歇斯底里的表现。

拉格泰姆音乐在美国南北战争时期，就已遍及了美国各地，之后又席卷了全世界的许多地方。除了对爵士乐的形成起到了重要作用以外，一些近现代作曲家也被这种音乐的轻快韵律所吸引，并从这里找到了创作灵感，写出了许多著名的作品，如德彪西的《果里沃格的步态舞》、斯特拉文斯基的《十一件乐器的“拉格泰姆”》、萨蒂的《大型邮船上的“拉格泰姆”》都是明显的例子。

20世纪50年代中期，当人们还沉醉于美国爵士乐里那些丰满、精巧音乐中的时候，突然在美国出现一种新的流行音乐——摇滚乐。

摇滚乐基本上是由“节奏与蓝调”(Rhythm&Blues)和“乡村与西部”(Country&Western)两类乐种融合产生的。R&B(“节奏与蓝调”的缩写)是黑人音乐的典型,C&W(“乡村与西部”的缩写)是传统的白人音乐,在两者汇合之前,其主流还是倾向于R&B。R&B在40至50年代前期,制造了流行乐坛上爆炸性的轰动。那时,R&B的表现方法和内涵表现了美国独立前黑人受难生活的背景,和我们现在所认识的灵歌有同样的音乐风格。之后,R&B演变为以芝加哥为代表的City Blues,这种城市蓝调的乐风是以黑人教会的福音歌曲为基础,由此确定了近代人们耳熟能详的R&B音乐。由于这种黑人的R&B与白人的C&W的不断结合,使它们有了彻底同化的契机,因而自然而然地形成了摇滚乐的雏型。

在此之前摇滚乐被称为摇摆乐，这是取自爵士音乐家爱德华·艾林顿的《不摇摆，不成器》的歌名而定下来的名称。另一说是从当时一位名叫比尔·哈雷的歌星所演唱的一首歌《昼夜摇摆曲》开始的。摇摆乐的节奏比之以前的风格要复杂，具有一种狂热的性格。如：

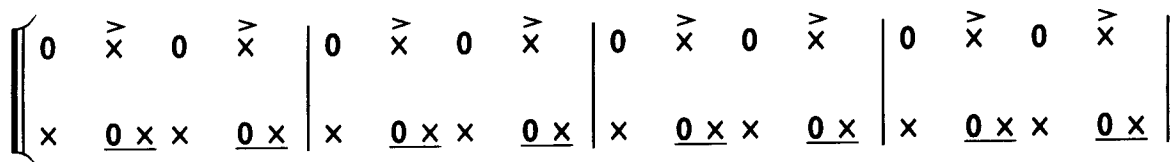

除节奏外，摇摆乐的一些旋律常用不同乐器互相穿插、对答，这也具有一种不稳定、摇晃的感觉。

1956年，在另一位超级歌星“猫王”——埃尔维斯·普莱斯利（Elvis Presley）洋溢着青春活力的演唱风格的推动下，开创了以摇滚乐为中心的新一代流行音乐的历史，从而取代了爵士音乐在流行乐坛上的霸主地位。

摇滚乐不同于爵士音乐，爵士音乐以乐队演奏为主，乐队人数可能较多，而摇滚乐以歌手的演唱为主，人数较少，以电声吉他为主要乐器，并且还常常由演员自编、自演、自弹、自唱。

摇滚乐的伴奏节奏强烈，重音往往放在弱拍，并且用节奏乐器——鼓、镲、吉他来加强，下面是它典型节奏中的一种：

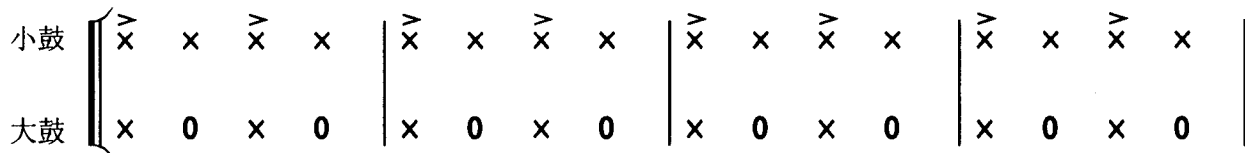

如果用汉字模拟这种节奏的音响，便是：

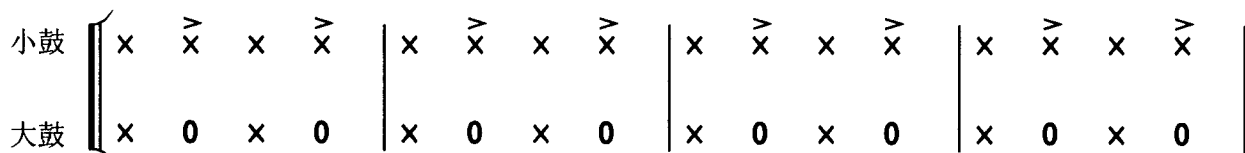
蓬 嚓 蓬 蓬 嚓 蓬 | 蓬 嚓 蓬 蓬 嚓 蓬 |

这种节奏由于重音的挪动，加上大鼓在第二和第四拍后半拍的接应节奏，产生一种摇晃、滚动的感觉，“摇滚乐”这个词就来自这种音响特点。下面，我们比较一下各个不同时期摇滚乐的不同节奏特点。

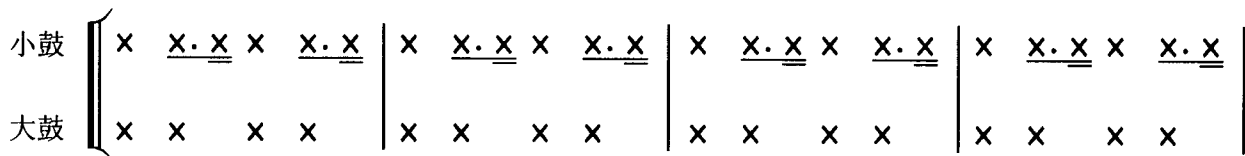
1. 新奥尔良时期

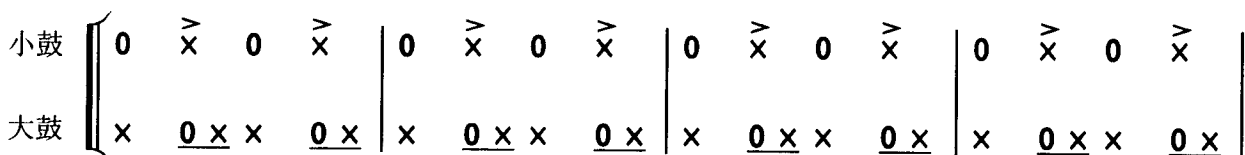
2. 芝加哥时期

3. 摇摆乐时期

4. 摇滚乐时期

摇滚乐在1955年产生初期，英文是Rock and Roll，在60年代简称为Rock。在中文意译上，有将它们统称为摇滚乐的，也有将前期译为摇滚乐、后期译为摇摆乐，或者反过来将前期译为摇摆乐、后期译为摇滚乐的。摇滚乐从20世纪50年代中期开始，一直到70年代中期为止，盛行

了二十年时间。摇滚乐进一步发展为“比特”(Beat)风格。Beat是搏击、跳动的意思。“披头士”(Beatles)就是从这个词延伸而来的。比特风格后来发展为各种风格的摇滚乐,统称为“Rock”。

在摇滚乐不太长的发展历史上,有一个光彩照人的亮点,那就是比特风格。摇滚乐得以席卷整个西方流行乐坛,赢得了几亿人的狂热崇拜,深入到了西方世界的每一个角落,对青年一代以至对整个西方现代社会产生深刻影响,是和比特风格的代表者,著名的披头士摇滚乐队——又称为“甲壳虫”分不开的。以约翰·列侬为首的甲壳虫乐队以其反上流社会、反正统艺术的风格,锋利明快敢于接触社会敏感问题的内容,在舞台上那种与世挑战的举止,征服了各国青年。披头士犹如狂风席卷了整个西方,成了亿万青年顶礼膜拜的偶像,被尊称为新一代的精神领袖。在西方国家刮起的“披头士热”中还被当成时髦的趣味和生活方式的倡导者,许多青年也都以有着披头士那样的发式、服式而感到骄傲。

除了披头士外,摇滚乐还有一些其他的著名乐队。其中之一是称为“滚石”(Rolling stones)的乐队。这个名称取自于美国诗人鲍勃·吉兰的著名歌词“好像滚动的石头”。滚石其实同英国一句有名的谚语有关:“滚石难留在青苔上。”意思是说“滚动的石头在柔滑的青苔上是停留不住的,它们总是自由自在、随心所欲、不受任何拘束、无忧无虑的来来去去”。这种滚石式的生活观念和生活方式,在英国第二次世界大战后出生的一代青年中最为盛行。

滚石乐队1962年在伦敦成立,由五名青年组成。起初他们不过是演唱一般的流行歌曲和甲壳虫的歌曲,后来他们慢慢形成了自己的风格并开始创作供自己演唱的曲目,由麦克·杰克作词,凯斯·理查德作曲。1964年,他们录制了几张行销各地的唱片。并在英国和美国进行巡回演出,他们不落俗套的装束和台风顿时使滚石乐队名声大噪。在70年代中期的流行乐坛上,成为世界上最受群众欢迎的摇滚乐队之一。但流行音乐在滚石乐队中也得到了最极端的表现。他们为了与披头士乐队竞争,在探索和创立自己的风格时,越走越远,公然大量创作色情、下流、诲淫的内容来充塞他们的演唱曲目,并且毫不掩饰地在歌词里用上大量粗俗的词汇,还放纵地挑逗刺激观众,向青少年进行丑态百出、令人作呕的色情投机。这也是资本主义社会在道德风尚上堕落和畸形发展的必然结果。

总之,摇滚乐从20世纪50年代中期崛起到60年代后期,在披头士乐队的复兴推动下经久不衰,独霸西方流行乐坛十多年,给整个西方社会的各个方面所留下的影响是非常巨大和深远的。但70年代后期,摇滚乐逐渐衰退,西方流行音乐的霸主地位让给了后起的迪斯科音乐。

第二节 基本乐理

一、节奏

这一节介绍的是音的长短关系。由这种关系形成的节奏,就好比是音乐作品的“骨架”。

那么,什么是节奏呢?简单地说,长短不一的音,按照一定的规律组织起来就叫做节奏。换言之,就是音与音之间的长短关系,就叫做节奏。比如,我们朗读诗词时必然会将某些字读得长一些,而将另一些字读得短一些。如:

回乡偶书

贺知章

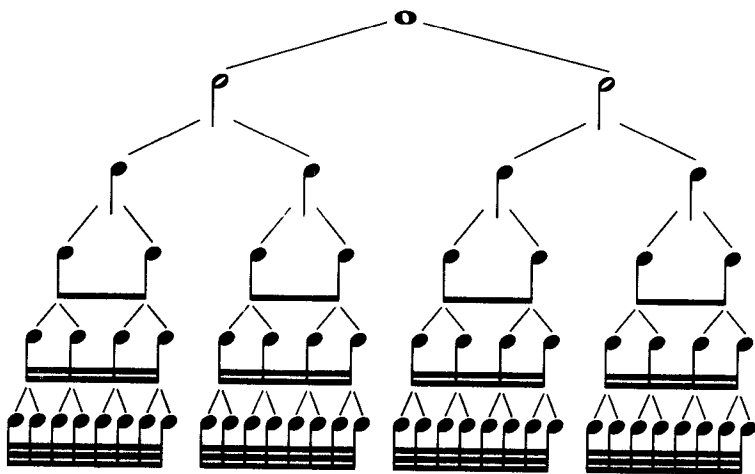
× × × × · | × × × — | × × × × · | × × × — |
 少 小 离 家 老 大 回, 乡 音 无 改 鬓 毛 衰。

× × × × · | × × × — | × × × × · | × × × — |
 儿 童 相 见 不 相 识, 笑 问 客 从 何 处 来。

上例中, 如果将每个字都读得一样长, 即就失去了诗词的韵律, 也就失去了音乐的节奏感。

为了准确地掌握音乐的节奏, 我们必须了解音符时值的基本划分与特殊划分以及附点、复附点形式。

什么是音符时值的基本划分呢? 简而言之, 一个音符的时值, 按二等分的原则, 成偶数细分下去, 就称为“音符时值的基本划分”。如:

上例中, 各音符名称及通常代表的时值如下:

音 符	名 称	通常代表拍数
	全音符	4 拍
	二分音符	2 拍
	四分音符	1 拍
	八分音符	$\frac{1}{2}$ 拍
	十六分音符	$\frac{1}{4}$ 拍
	三十二分音符	$\frac{1}{8}$ 拍