

德克·布兰德
Dirk Brand

翻译：关璐

千面鼓风

1000 爵士鼓风格的 1000 张「面孔」

faces of drum
styles

附带40首伴奏音轨

1CD

- 一本爵士鼓的经典教材
- 一本现代音乐的大辞典
- 一本让学生走向成功之路的秘籍
- 一本让老师走向成熟的法宝

吉林出版集团有限责任公司

德克·布兰德
Dirk Brand
翻译：关璐

千面鼓风

1000 爵士鼓风格的 1000 张「面孔」

faces of drum
style

附带40首伴奏音轨

LED

- 一本爵士鼓的经典教材
- 一本现代音乐的大辞典
- 一本让学生走向成功之路的秘籍
- 一本让老师走向成熟的法宝

吉林出版集团有限责任公司
www.musicbookchina.com

译者序

《千面鼓风》一书是我见到的对爵士鼓的技巧、风格及现代流行音乐中的各种风格介绍最为全面的一本书。这本书可以作为一本爵士鼓的经典教材，同时它也可以作为学习现代音乐的一本“辞典”。它不象一般的教材仅仅对演奏的技巧和方法加以说明，同时它也从文化的角度、历史的角度对各种音乐风格作了全面的阐述，从而使鼓手在充分了解文化、历史背景的基础上更好的了解和掌握爵士鼓的技法。

本书主要分为爵士乐章节、拉丁音乐章节、巴西音乐章节、布鲁斯音乐章节、乡村西部音乐章节、民族音乐章节及国际舞蹈节奏章节。从这些罗列的文字你不难看出，这本书其实就是对现代流行音乐的一个完整描述。其中每一个章节都对其风格下的各种分支风格作了详细的讲解。有些是我们所熟悉的，如探戈(Tango)、恰-恰-恰(Cha-Cha-Cha)、摇滚(Rock)等，有些对我们来说则是完全陌生的，如加依布(Jive)、瓜拉查(Guaracha)、瓜尔瓜克(Guaguanco)、索卡(Soca)。也许你在本书附带CD中会发现它们听起来并不陌生，只是名字是从未接触过的，那么就请你看一下本书中对每种风格的文字讲解。这些文字对风格的起源、出处、历史背景、特点及代表人物都作了说明。在阅读文字部分之后，再去听一下CD中相关音轨，也许你会发现在这熟悉的节奏后面是一幅美丽、神秘的异国画卷。

本书的每一章节都可作为一本单独的教材，所以建议你在学习时首先从你最感兴趣的章节开始，并做仔细地研究，反复地练习。

最后，祝你学习顺利、愉快！希望在学习本书之后，你的鼓声不仅会给我们带来欢乐、多变、激动人心的节奏，同时也能使我们感受到异国风情及非洲、美洲灿烂的历史和文化。

译者：关璐

■ 目录

前言	9
本书及附带 CD 的说明	10
CD 音轨目录	11
爵士鼓记谱方法及标记说明	12
AB-曲式及布鲁斯乐段格式	13
Grooves、Grooves、Grooves — 正确的方法、轻松的演奏	14
第一章 爵士乐(Jazz)	17
+ 爵士鼓各部件的出现及历史	18
+ 基础知识	20
+ 爵士乐中鼓刷(Brush)的运用	22
● 拉格泰姆(Ragtime).....	29
● 布吉舞(Boogie Woogie).....	30
● 新奥尔良“第二线”鼓(New Orleans “Second Line” Drumming).....	30
+ 第二线(Second Line)风格在其他音乐风格中的应用.....	32
● 新奥尔良爵士(New Orleans Jazz).....	34
● 迪克西兰爵士(Dixieland Jazz).....	36
● 芝加哥爵士(Chicago Jazz).....	37
● 摇摆乐(Swing).....	39
● 比波普(Be Bop).....	40
● 冷爵士/西海岸爵士(Cool Jazz / West Coast Jazz).....	41
● 硬波普(Hard Bop).....	41
+ 在两种感觉中的演奏.....	44
+ 爵士乐中的 Comping 风格.....	45
+ Solo/Trading 2 's/Trading 4' s	47
+ 3/4 爵士, 5/4 爵士和 7/4 爵士	48
● 拉丁爵士(Latin Jazz).....	50
● 自由爵士(Free Jazz).....	51
● ECM.....	53

第二章 拉丁美洲音乐 (LATIN)	55
✦ 拉丁美洲音乐的产生及发展	56
2.1. 非洲—古巴节奏	57
● 莎莎 (Salsa)	57
● 克拉夫 (Clave)	58
● 卡斯卡拉 (Cascara)	60
● Contradanza Cubana、Son Cubana 和 Danzón	62
● 曼波 (Mambo)	62
● 非洲—古巴 6/8、班波、南尼哥 (Afro-Cuba-6/8、Bembe、Nanigo)	65
● 瓜拉查 (Guaracha)	68
● 瓜吉拉 (Guajira)	69
● 瓜尔瓜克 (Guaguancó)	70
● 康加/康普拉萨 (Conga/Gomparsa)	72
● 莫桑比克 (Mozambique)	73
● 波莱罗 (Bolero)	74
● 恰-恰-恰 (Cha-Cha-Cha)	75
● 松戈奥 (Songo)	77
✦ 非洲—古巴音乐中的非正拍节奏	78
2.2. 加勒比节奏的产生与发展	79
● 美伦格 (Merengue)	79
● 昆比亚 (Cumbia)	80
● 加力索 (Calypso)	82
● 索卡 (Soca)	83
● 斯卡 (Ska)	84
● 瑞格 (Reggae)	86

2.3. 巴西音乐的产生和发展	90
2.3.1. 巴西东部风格	91
● 桑巴 (Samba)	91
● 桑巴·巴土卡达 (Samba Batucada)	94
● 桑巴·克鲁查多 (Samba Cruzado)	96
● 桑巴·德·帕第多阿图 (Samba De Partido Alto)	98
● 桑巴·马查 (Samba Marcha)	100
● 用鼓刷 (Besen) 演奏的桑巴节奏	101
2.3.2. 巴萨·诺瓦 (Bossa Nova)	102
● 巴萨·诺瓦 (Bossa Nova)	102
● 带有鼓刷的巴萨·诺瓦 (Bossa Nova)	103
2.3.3. 巴西北部风格	105
● 巴奥 (Baiao)	105
● 马拉卡图 (Maracatu)	106
● 阿福克斯 (Afoxé)	107
● 卡特利特 (Caterete)	109
● 浮来欧 (Frevo)	110
+ 巴西音乐中非正拍节奏	111
+ 拉丁风格中的低音鼓 (Bassdrum) 的变奏	112

第三章 布鲁斯(BLUES)、流行音乐(POP)、摇滚音乐(ROCK)和它们的起源

.....	113
3.1. 福音音乐(Gospel)	114
3.2. 布鲁斯 (Blues)	116
● 乡村布鲁斯(Country Blues).....	116
● 芝加哥布鲁斯(Chicago Blues).....	117
● 节奏布鲁斯(Rhythm & Blues).....	118
● 布鲁斯摇滚和白色布鲁斯(Blues Rock - White Blues).....	119
+ 布鲁斯的演奏方法	120
3.3. 早期摇滚(Rock'n'Roll).....	126
● 顿斯特(Twist).....	127
3.4. 灵歌 (Soul).....	132
● 孟菲斯灵歌(Memphis Soul - Memphis Sound).....	132
● 莫顿—底特律音色(Motown Sound - Detroit Sound).....	134
● 费拉德菲亚—费利音色(Philadelphia Sound - Philly Sound).....	137
3.5. 非洲流行(Afro Pop).....	139
● 豪华生活(Highlife).....	139
● 祖克 (Zouk)	142
● 索克斯 (Soukous)	143
● 夸萨—夸萨 (Kwasa-Kwasa)	144
● 非洲节奏(Afro-Beat).....	145
3.6. 芬克(Funk).....	146
3.7. 迪斯科音色(Disco Sound).....	152
3.8. 流行音乐 (Pop)	154
● 嘻哈 (Hip Hop).....	155
● 新杰克摇摆乐(New Jack Swing).....	158
● 浩斯—酸性—酸性浩斯—嘻哈浩斯(House - Acid - Acid House - Hip House)	159

3.9. 摇滚乐	162
+ 摇滚鼓节奏 ABC	166
● 民族摇滚(Folk Rock)	171
● 迷幻、酸性摇滚(Psychedelic、Acid Rock)	172
● 先锋(Avantgarde)、巴洛克(Baroque)、古典(Classic)、风格(Art)摇滚	174
● 华丽、灿烂摇滚(Glamour、Glitter-Rock)	175
● 拉丁摇滚(Latin Rock)	176
● 爵士摇滚(Jazz Rock)-摇滚爵士(Rock Jazz)-电子爵士(Electric Jazz)-当代音乐(Contemporary Music)-融合(Fusion)	178
● 朋克摇滚(Punk Rock)	181
● 硬摇滚(Hard Rock)-重摇滚(Heavy Rock)-重金属(Heavy Metal)	181
+ 双低音鼓(Double Bassdrum)练习	184
● 跨界、油渍、另类芬克摇滚(Crossover-Grunge-Alternative Funk Rock)	187

第四章 乡村音乐(COUNTRY)和西部音乐(WESTERN)

+ 乡村音乐的发展	192
● 西部摇摆乐(Western Swing)	193
● 蓝草-火车节奏(Bluegrass-Train Beat)	194
● 乡村凯金-柴迪科舞(Country Cajun-Zydeco)	195
● 当代 Two Beat (Contemporary Two Beat)	197
● 乡村华尔兹(Contry Waltz)	198
● 乡村歌谣(Country Ballad)	199
● 宏克-通克(Honky-Tonk)、德克萨斯三连音(Texas Shuffle)、乡村三连音(Country Shuffle)	201
● 乡村摇滚(Country Rock)	202
● 纳什维尔流行风格(Nashville Pop - Nashville Sound)	204
● 乡村芬克(Country Funk)	205

第五章 民族音乐(VOLKSMUSIK)

● 塔兰泰拉(Tarantella)	208
● 进行曲(Marsch)	209
● 马祖卡(Mazurka)	213
● 波尔卡(Polka)	214
● 柴尔达斯(Csárdás)	216

第六章 国际舞蹈音乐节奏(国际标准舞 & 拉丁舞)(Standard & Latein)

● 维也纳华尔兹(Wiener Walzer).....	217
● 慢华尔兹(Slow Walzer).....	219
● 狐步舞—慢狐步舞—快步(Foxtrott - Slow Fox-Quickstep).....	221
● 探戈(Tango).....	223
● 桑巴(Samba).....	227
● 恰-恰-恰(Cha - Cha - Cha).....	229
● 伦巴(Rumba).....	232
● 帕索多不里(Paso Doble).....	233
● 加依布(jive).....	235
● 加依布(jive).....	237

第七章 读谱练习、节奏练习说明及记谱模式.....239

✦ 记谱模式	242
✦ 特殊的记谱模式	248
✦ 填充段落(Fill)的记谱模式	251

第八章 结束语.....259

✦ 演奏合奏曲目(Play Along)的说明	260
✦ 练习建议及计划	284
✦ 如何正确的听节奏?	288
✦ CD 音轨解释说明	290
✦ 文化背景	293
✦ 流行音乐发展的结构图	295
✦ 节奏练习 A、B、C、D 及选自第七章的踩钹和小鼓的变奏 I 至 V.....	297

■ 前 言

欢迎来到《千面鼓风》一书。

《千面鼓风》的含义。

在这一标题下,我将向大家介绍与爵士鼓相关的各种音乐风格以及推荐作品。在我的教学生涯中,我总是问我的学生们一个同样的问题,是否有一种包含各种音乐风格及演奏风格的爵士鼓教科书。我得到的答案是,我们必须同时买三或四本书,但它们对某些风格的介绍也并不全面。有时我们也会碰到这样的问题“到底什么是 Mambo?”或“Second Line Drumming 意味着什么?”

《千面鼓风》一书适合所有风格的鼓手。

在现代的音乐环境中,了解不同风格的音乐是非常重要的。什么是 Crossover? 如果我们不考虑某些音乐家的话,我们会认为它是带有嘻哈(Hip Hop)的金属风格,经过对本书学习和练习,你将一一找到答案。但每种风格一定会涉及某些音乐家,正是他们使这一风格为人所熟知。当某些人说:“我不认为这种风格是很好的,它只属于管乐或吉他。”那么他将永远不会了解其他的音乐风格。了解和研究新的风格会提高你的音乐创造能力。

《千面鼓风》中的推荐作品也是很有趣的。如果你是穿梭于各种演出中的鼓手,例如你下一场要为乡村歌手伴奏,那么“千面鼓风”中的推荐作品(各种风格的练习)将对你有很大帮助。

■ 本书说明

本书是按年代安排各种风格及练习顺序的,所以你不必按从头到尾的顺序来学习,你只需从你感兴趣的部分开始研究、练习,这样你可以节省大量的时间和精力。每种风格都是独立的章节,前面是对出现及发展的说明,之后是乐谱实例。本书后面部分提供了节奏的练习,其风格都是相对独立的,这会对你区分各种风格有一定帮助。为了使更快、更直接的领会本书内容。我们也提供了 CD 音乐示例,其中你会找到每一种风格的练习或乐曲。

■ 附带 CD 的说明

附带的 CD 使你可以对本书做一个全面的回顾,甚至你可以跟随演奏,CD 部分对各种风格可能更有说服力。CD 中不仅为你介绍了一些我们熟悉的风格类型,而且还有很多新的风格。CD 中每首音轨并不都是乐曲的完全版本,其中只对最重要风格、重要的练习做了介绍。你如果对 CD 中的某些示例有兴趣,也可以用其它方式或其它风格去重新演奏。与前面书的部分一样,CD 中练习及乐曲也都是独立的。你可以直接找到所喜欢的风格及乐曲去听、去演奏。CD 中的每首音轨的长度大约一分钟左右。现代的音响设备多数都有重复功能,你可以把常用的或喜爱的练习录制下来,或者使用多音轨录音机把它们录制下来,并放慢速度进行学习和研究。通过这些方法,你可以更快、更准确地演奏书中的每种风格。CD 中的每一音轨的音高请参照书中的乐谱实例。

CD 中提供的音轨足够你对一种风格进行了解和学习。你也可以对每种风格进一步的研究。世界上没有一本书可以包含所有音乐风格,所以多听一些相关的音乐是学习各种风格的关键,也是提高自己对每种风格表达能力的关键。

如果你已经是乐队的鼓手,你也可以直接利用书中的各种风格为你的歌曲篇配伴奏。

《千面鼓风》一书主要是为自学者提供的。你也可以在教师的指导下完成学习。初学者只需要一般的音乐及爵士鼓的知识就可以开始本书的学习。书中的练习很简单,并配有 CD 及相应的文字解释说明。

CD 音轨目录

CD 1 问候语

乐曲范例

CD 2	Second Line Drumming	31
CD 3	Swing	24
CD 4	BeBop	44
CD 5	Jazz	28
CD 6	ECM	53
CD 7	Mambo	64
CD 8	Afro-Cuban-6/8	66
CD 9	Guaracha	68
CD 10	Guajira	69
CD 11	Guaguanco	71
CD 12	Conga/Comparsa	72
CD 13	Mozambique	73
CD 14	Bolero	74
CD 15	Cha-Cha-Cha	76
CD 16	Songo	77
CD 17	Merengue	80
CD 18	Cumbia	81
CD 19	Calypso	83
CD 20	Soca	84
CD 21	Samba Batucada	96
CD 22	Samba De Partido Alto	98
CD 23	Samba Marcha	100
CD 24	Bossa Nova	104
CD 25	Baiao	105
CD 26	Afoxé	108
CD 27	Frevo	110
CD 28	Chicago Blues Shuffle	117
CD 29	Philadelphia Sound	137
CD 30	Hip Hop	157
CD 31	Funk	149

Play Alongs

章节:爵士

CD 32	Second Line Drumming	261
CD 33	Swing	261
CD 34	BeBop	262
CD 35	Jazz	262
CD 36	ECM	262

章节:拉丁

非洲古巴节奏

CD 37	Mambo	263
CD 38	Afro-Cuban-6/8	263
CD 39	Guaracha	263
CD 40	Guajira	264
CD 41	Guaguanco	264
CD 42	Conga/Comparsa	264
CD 43	Mozambique	265
CD 44	Bolero	265
CD 45	Cha-Cha-Cha	265
CD 46	Songo	266

加勒比节奏

CD 47	Merengue	266
CD 48	Cumbia	266
CD 49	Calypso	267
CD 50	Soca	267
CD 51	Ska	267
CD 52	Reggae	268

巴西节奏

CD 53	Samba Batucada	268
CD 54	Samba De Partido Alto	268
CD 55	Samba Marcha	269
CD 56	Bossa Nova	269
CD 57	Baiao	269
CD 58	Afoxé	270
CD 59	Frevo	270

章节:布鲁斯、流行、摇滚和它们的起源

CD 60	Gospel	270
CD 61	12/8-Blues	271
CD 62	Medium Blues/Chicago Blues Shuffle	271
CD 63	Schneller Shuffle	271
CD 64	Rock'n'Roll	272
CD 65	Memphis Soul	272
CD 66	Motown Sound	272
CD 67	Philadelphia Sound	273

CD 68	Funk	273
CD 69	Hip Hop	274
CD 70	House	274
CD 71	Rock	275
CD 72	Fusion	275
CD 73	Hard'n'Heavy	275
CD 74	Crossover	276

章节:乡村与西部音乐

CD 75	Bluegrass/Train Beat	276
CD 76	Contemporary two Beat	276
CD 77	Country Funk	277
CD 78	Country Cajun/Zydeco	277

章节:民族音乐

CD 79	Marsch	277
CD 80	Polka	278

章节:国际标准舞

CD 81	Wiener Walzer	278
CD 82	Slow Walzer	278
CD 83	Tango	279
CD 84	Slow Fox	279
CD 85	Quickstep	280
CD 86	Samba	281
CD 87	Cha-Cha-Cha	282
CD 88	Rumba	282
CD 89	Paso Doble	283
CD 90	Jive	283

记谱方法

低音鼓(Bassdrum) BD 2 踩镲(HiHat)

高音鼓 1 (Tom 1) 高音鼓 2 (Tom 2) 高音鼓 3 (Tom 3)

小鼓 (Snare Drum) 打击 交叉鼓棒 (Cross Stick) 分开 蜂鸣 (Buzz Roll) 半开放 小鼓边击 (Rim of Snare) 牛铃 (Cowbell) 木梆 (Woodblock)

踩镲(HiHat) 节奏镲 (Ride-Becken) 手击镲 (Ride-Kuppe) 重击镲 (Crash-Becken) 中国镲 (China-Becken)

小鼓的击打技巧(Snare)

所有的小鼓乐曲都没有重音,应该象“鬼音”(Ghost note,声音非常轻)一样演奏。“鬼音”必须从重音方面与其它效果清晰的区分开。用鼓棒击打小鼓的中间部分,同时用鼓棒杆击打鼓圈,以获得深沉而有表达力的小鼓声音。“鬼音”是在鼓的中间或边缘部份轻轻敲击出的声音,中间部份的音色更深、更重一些,边缘部分的音则更高一些。

括号内音

括号内音意味着这个音不必演奏出来,但这个音是可以演奏出来的。

开放踩镲(HiHat)演奏说明:

(o)是踩镲记谱符号,在符号处开放踩镲,在下一个八分音符闭合踩镲。

在一些特殊情况下,为了闭合踩镲或使分开的踩镲闭合清晰,用‘+’符号加以标记。

速度说明:

本书中的练习是按原速或表演速度设定的。它为你提供的只是一个标准模式,具体的应用由个人掌握。

AB 曲式与布鲁斯乐段格式

下面的章节经常会出现“AB 曲式”和“布鲁斯(Blues)曲式结构”，为此我们首先对它们做一下简单介绍。每首乐曲都有一定的曲式结构，我们通常把一首乐曲分成不同的部分，或者是歌词的反复或者是乐曲的反复，其形式如下：

例如：

1.	A
动机	B
对比	
或			
2.	A
动机	B
对比	A
动机
或			
3.	A
动机	B
对比	C
第二对比

A 段做为歌词段落(Vers)，B 段做为合唱(Chorus)或叠句(Refrain)，变奏用小的斜线加在大写字母之上表示(A', B')。

这里我要介绍一下“12 小节布鲁斯”结构，它有多种多样的风格形式，其特点是建立在布鲁斯和声结构之上的十二小节形式，并用罗马数字标出和声音级(具体说明请参见 3.2 章“布鲁斯”第 116 页)。

I 主和弦	IV 下属和弦	I 主和弦	I 主和弦
IV 下属和弦	IV 下属和弦	I 主和弦	I 主和弦
V 属和弦	IV 下属和弦	I 主和弦	V 属和弦(反复)

布鲁斯的节奏是建立在 12/8 拍上的，经常以 4/4 拍为记谱形式。

■ Grooves, Grooves, Grooves……

正确的方法、轻松的演奏

这里我向大家介绍两种演奏填充段落(Fill—过门)和节奏的方法,这两种方法都很好,具体选择由你自己决定。

I、整段分解:

这种方法按节奏(Groove)的段落进行划分。

这是节奏(Groove)的开始

最初,演奏节奏(Groove)会很难,你也可以在鼓上把不同的部件分开练习,这样你可以用节拍器更好的进行控制。

踩镲(HiHat)

小鼓(Snare Drum)

低音鼓(Bassdrum)

最后,像叠放砖块一样把它们重新组合在一起。

踩镲和小鼓(HiHat and Snare Drum)

踩镲和低音鼓(HiHat and Bassdrum)

小鼓和低音鼓(Snare Drum and Bassdrum)

在这个练习之后你一定会感觉 Groove 是很容易演奏的。

II、四部分解：

在这种方法中，你可以按节拍把 Grooves 段划分为四部分，用节拍器校准节奏，并大声读出拍数，注意要放慢速度练习。

这里是一段 Groove 的开始部分：

段落划分可使你更加清晰地看到乐曲的结构。

现在再把节奏放到一起,首先演奏第一部分,然后加上第二部分、第三部分、第四部分,每一个部分都要在清晰、准确地演奏之后再加上下一部分,最后再完整地演奏。

