

★ 军地俱乐部丛书
总策划：陈学建 总主编：金永吉

爵士鼓 入门与提高

西洋乐器系列教材

孟宪德 著

蓝天出版社

- 手风琴入门基础教程
- 钢琴简谱教程
- 吉他人门与提高
- 口琴入门基础教程
- 小提琴入门与提高
- 爵士鼓入门与提高
- 电子琴入门一点通

策划编辑：金永吉

责任编辑：唐丽娜

封面设计：百年书味
year100book@yahoo.cn 视觉传达

ISBN 978-7-5094-0200-9

9 787509 402009 >

定价：16.00元

★ 军地俱乐部丛书

总策划：陈学建 总主编：金永吉

爵士鼓入门与提高

西洋乐器系列教材

孟宪德 著

 蓝天出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

爵士鼓入门与提高 / 孟宪德著. —北京: 蓝天出版社, 2009. 4

ISBN 978-7-5094-0200-9

I. 爵… II. 孟… III. 爵士鼓—奏法 IV. J625.96

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 053704 号

出版发行: 蓝天出版社

地 址: 北京市复兴路 14 号

邮 编: 100843

电 话: 66983715

经 销: 全国新华书店

印 刷: 北京奥隆印刷厂

印 数: 1-5000 册

开 本: 16 开 (787×1092 毫米)

字 数: 190 千字

印 张: 8.125

版 次: 2009 年 5 月第 1 版

印 次: 2009 年 5 月北京第 1 次印刷

定 价: 16.00 元

前 言

多年来，一直有个心愿，就是想把自己通过学习和实践所积累的有关爵士鼓演奏方面的知识，通过书来介绍给更多喜爱和学习爵士鼓的朋友们。因此，在我习鼓、演奏和教学过程中，我时常注意心得笔记的整理和资料方面的收集，以便日后出版时能够较为全面和实用的与大家见面。

今天，这本教材带给您的，不光是基本功和技术上的纯粹训练，更有应用方面的具体指导。我尽量在有限的空间内去覆盖多方面的知识，好让大家学而有用、用而实在。

基础篇，是学习中的根基部分。我在这里向大家介绍了爵士鼓的基本知识和基本功的训练方法。希望学习者重视这看似简单，却又最为重要的一篇，因为只有打好基础，才可能逐步提高。

入门篇，对基本功的训练进行了深化，增加了一些难度，并介绍了常用的舞曲节奏。通过这部分的练习，学习者将初步掌握爵士鼓的演奏技巧并接触应用实例。

提高篇，是全面提高爵士鼓演奏技术的关键一篇。艰苦而又充满乐趣。既有手脚配合的高难度练习，也有学习者最为热衷的包括各种风格流行节奏的实用练习。

应用篇，与众多教材不同的是，它对学习者在实际应用中遇到和关心的问题进行了分析和提示，并结合具体谱例进行对照，相信对学习者在整体音乐素质上的提高会起到积极的作用。

以上是我编著本书的想法和安排，不足和谬误之处，欢迎同行及朋友们指正。

祝愿学习者早日成为一名优秀的鼓手！

孟宪德

2002年元月于北京

目 录

《基础篇》

第一章 爵士鼓的基本知识	(1)
一、爵士鼓的构造及演变过程	(1)
二、鼓槌的种类、用途及选择	(5)
三、鼓的调音	(6)
四、认识音符	(6)
五、爵士鼓的鼓谱记法	(8)
第二章 基本演奏方法与基本功训练	(9)
一、双手握槌的三种方法	(9)
二、双脚的演奏方法	(9)
三、基本功练习	(11)
1. 小鼓基本功练习	(11)
2. 大鼓基本功练习	(14)
3. 小鼓与大鼓组合练习	(17)
4. 大鼓与踩镲组合练习	(19)
5. 基本功综合练习	(21)

《入门篇》

第一章 小鼓基本功深度练习	(24)
一、二连音练习	(24)
二、三连音练习	(24)
三、重音练习	(25)
四、复击练习	(26)
五、边击练习	(26)
六、装饰音练习	(28)
七、滚奏练习	(29)
八、一至八连音节奏训练	(30)
第二章 大鼓、小鼓、桶鼓及镲的组合练习	(31)
一、大鼓与踩镲的组合练习	(31)

二、小鼓与踩镲的组合练习	(33)
三、大鼓与小鼓的组合练习	(35)
四、大鼓与吊镲的组合练习	(36)
五、小鼓、桶鼓及落地桶鼓的组合练习	(37)
六、踩镲的开镲节奏练习	(39)
七、右手手镲十六分音符节奏练习	(40)
八、“加花”的插入练习	(42)
第三章 常用舞曲节奏练习	(48)
一、迪斯科舞曲节奏	(48)
二、慢四步舞曲节奏	(48)
三、中四步及帕斯舞曲节奏	(49)
四、华尔兹舞曲节奏	(50)
五、探戈舞曲节奏	(50)
六、伦巴舞曲节奏	(51)

《提高篇》

第一章 手脚配合的深度技巧练习	(52)
一、重音移位练习	(52)
二、大鼓深度技巧练习	(57)
三、单跳与双跳的混合练习	(59)
四、双跳三连音与三连音复合跳练习	(60)
五、单跳双跳四连音与大鼓和踩镲组合训练	(60)
六、单跳双跳三连音与大鼓和踩镲组合训练	(61)
七、手镲十六分音符双手敲击的开镲训练	(62)
八、“加花”插入的实用技巧练习	(63)
第二章 实用流行节奏练习	(67)
一、摇滚风格练习	(67)
1. $\frac{12}{8}$ 慢摇滚节奏 (Slow Rock)	(67)
2. 方奇节奏 (Funky)	(68)
3. 瑞根节奏 (Ragae)	(71)
4. 硬摇滚节奏 (Hard Rock)	(72)
5. 重金属节奏 (Heavy Metal)	(74)
二、爵士风格练习	(75)
附：鼓刷的练习方法	(75)

1. 斯文节奏 (Swing)	(76)
2. 巴拉节奏 (Ballad)	(78)
3. 爵士华尔兹节奏 (Jazz Waltz)	(78)
4. 沙弗节奏 (Shuffle)	(78)
5. $\frac{5}{4}$ 拍爵士节奏 (Jazz Rhythm)	(79)
6. $\frac{7}{4}$ 拍爵士节奏 (Jazz Rhythm)	(79)
三、拉丁风格练习	(80)
1. 波萨诺娃节奏 (Bossa Nova)	(80)
2. 桑巴节奏 (Samba)	(80)
3. 恰恰节奏 (cha-cha)	(81)
4. 曼波节奏 (Mambo)	(82)

《应用篇》

第一章 演奏中的常识和学习者关心的问题	(83)
一、歌曲使用节奏的种类	(83)
二、怎样选择正确的节奏型	(87)
三、歌曲层次变化时鼓如何变化	(90)
四、“加花”插入怎样设计	(92)
五、结尾时鼓如何处理	(95)
六、即兴独奏 (SOLO)	(96)
第二章 歌曲谱例练习	(100)
1. 我是一只小小鸟	(100)
2. 花儿	(112)
第三章 鼓及其演奏方面的专业技术名词对照	(119)

第一章 爵士鼓的基本知识

一、爵士鼓的构造及演变过程

爵士鼓 (Jazz Drum) 在国内也称架子鼓，一是由于它的许多鼓和镲都装在支架上，二是由于“架子”与英文的“爵士”(Jazz) 谐音，因此，国内多数人习惯称它为架子鼓。

爵士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。

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。以后，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，爵士鼓的组合也相对得到了改进。如 (图 2) 所示。

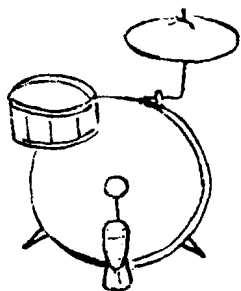

图 1: 早期爵士鼓的构造

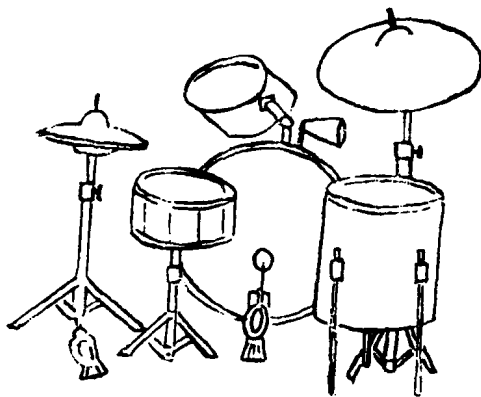

图 2: 近代爵士鼓的构造

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年代。但人类的各种欲望不断的增加，相对的在音乐方面的要求和在乐器制造上也有相同的要求，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求，而形成了现代的组合。见（图 3）所示。

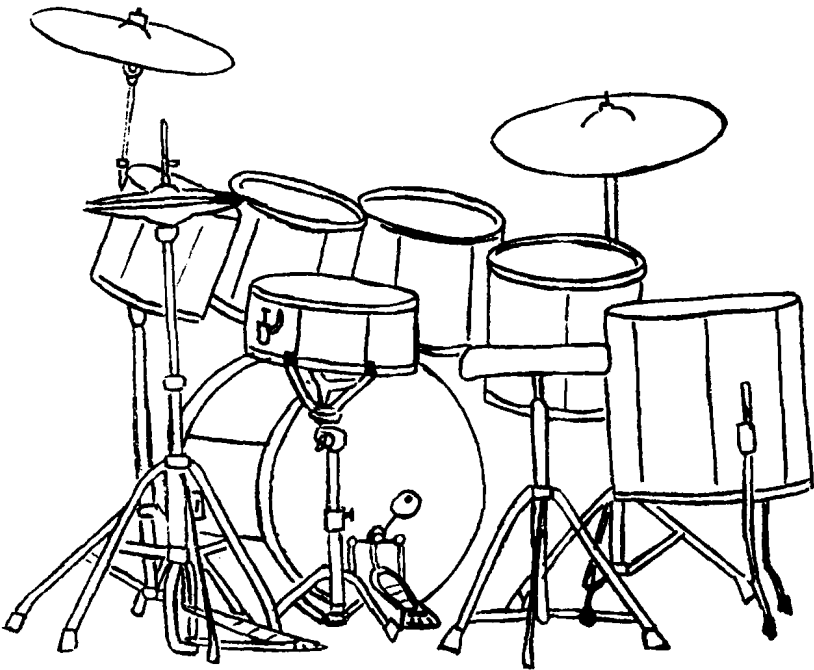

图 3: 现代爵士鼓的组合

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，在爵士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。见（图 4）。

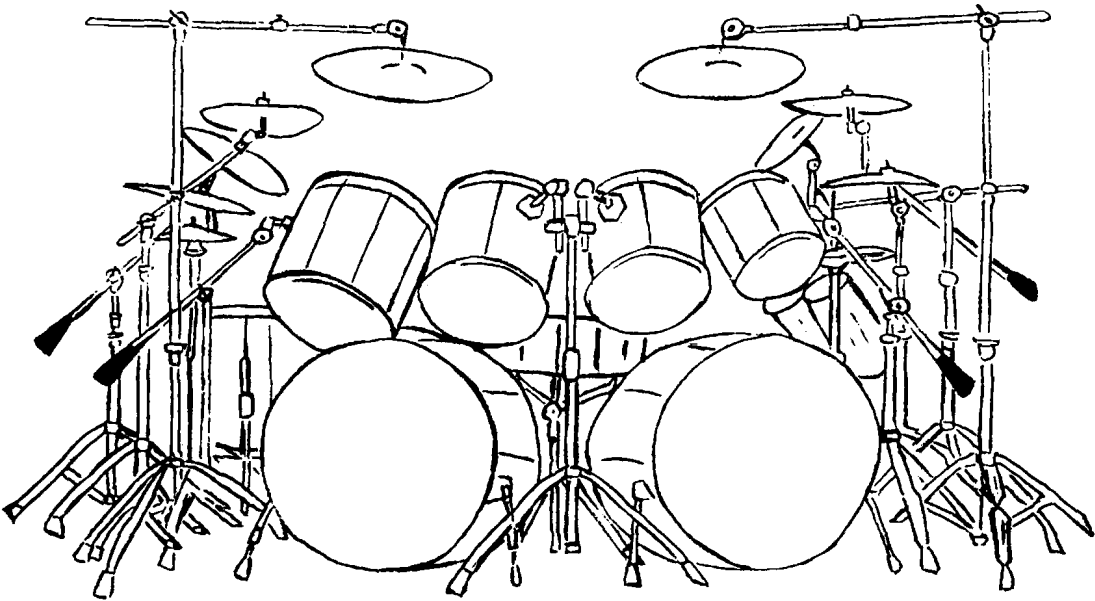

图 4: 现代爵士鼓的组合

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

1. 大鼓 (Bass Drum)

大鼓是爵士鼓中的低音声部，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）。

2. 小鼓 (Snare Drum)

小鼓也称小军鼓，是爵士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，可操纵其使沙带离开鼓面，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）。

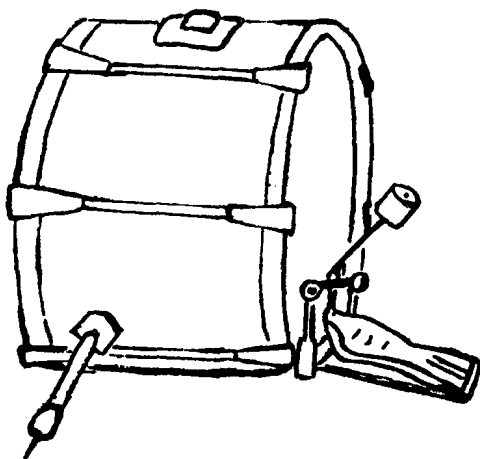

图 5: 大鼓构造示意图

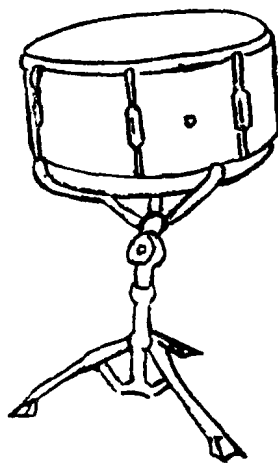

图 6: 小鼓构造示意图

3. 桶鼓 (TOM - TOM Drum)

桶鼓也有称为“通通鼓”的。一般由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）。

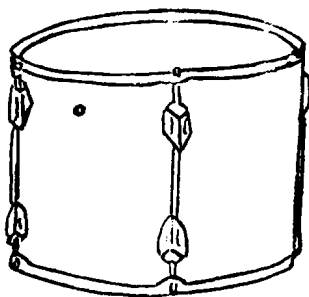

图 7: 桶鼓构造示意图

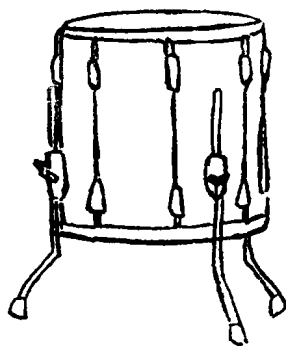

图 8: 落地桶鼓构造示意图

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，也可以双手敲击。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，也会产生意想不到的特殊音色。见 (图 9)。

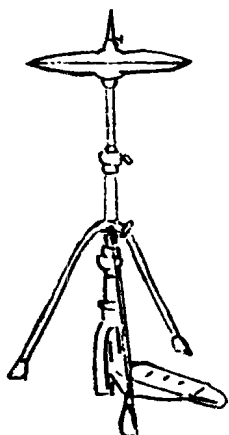

图 9: 踩镲构造示意图

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，多用于过门及重音部分。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，通常镲片面积较大，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)。

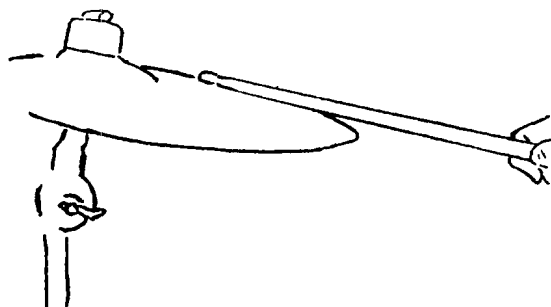

图 10: 强音镲击打位置

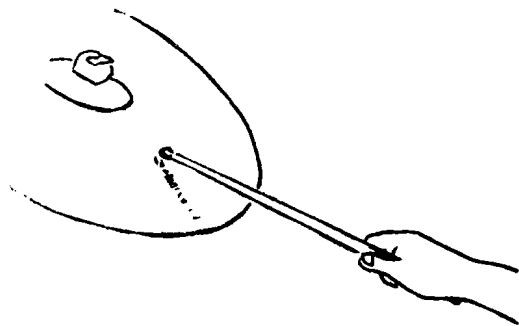

图 11: 固定拍子镲击打位置

(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。

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。合成材质是用塑胶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，而大多数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 1.2-1.8 公分之间，常见的直径约为 1.5 公分。见 (图 12)。

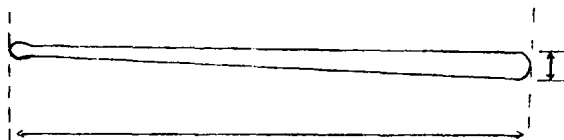

图 12: 鼓槌构造示意图

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。木质槌头有蛋型、三角形、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、音质清脆。方型的打击点音色浑厚、音质敦实。圆型的打击点穿透力强、音质尖锐有力。另有一种尼龙塑胶槌头的鼓槌，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。槌头的形状和材质与打击点的接触面积和力度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向大家简单介绍一个。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

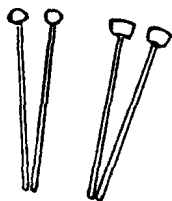

图 14: 棉毡槌构造示意图

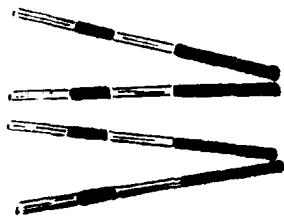

图 15: 束棒槌构造示意图

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。密度高及细的刷毛，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：大鼓是爵士鼓中节奏型的“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 $\dot{1} \ 5 \ 3 \ 1 \ 5$ ，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）

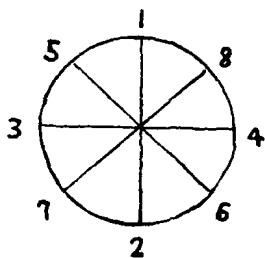

图 16: 桶鼓顺序

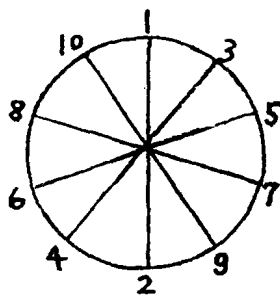

图 17: 小军鼓顺序

四、认识音符

在学习爵士鼓的过程中，我们必须对乐理知识稍有认识，而在乐理中，“音符”是鼓手最需要了解的基本知识，如果对音符都不了解，则无法把鼓打好。我曾经教过几位

鼓打的不错的学生，有的已组成乐队在餐厅或酒吧中“干活”，可是他们都有共同的一个缺点，就是不会看谱，有时有些歌手突然换新歌，乐队不熟，拿来谱子让他们看着演奏，便难倒他们了。因此，学习者必须认识和记住这些基本的音符结构和组合，才能在后面各篇幅的学习中自行练习。

1. 音符的种类和休止符号与五线谱记法

音符种类及节拍	五线谱记谱法	与同时值休止符对照
全音符 (4 拍)		
二分音符 (2 拍)		
四分音符 (1 拍)		
八分音符 (1/2 拍)		
十六分音符 (1/4 拍)		
三十二分音符 (1/8 拍)		

从以上表格中我们可以了解到，一个全音符（四拍）等于两个二分音符（两拍），等于四个四分音符（一拍），等于八个八分音符（ $\frac{1}{2}$ 拍），等于十六个十六分音符（ $\frac{1}{4}$ 拍），等于三十二个三十二分音符（ $\frac{1}{8}$ 拍）。因此，相对的一个四分音符（一拍）等于两个八分音符（ $\frac{1}{2}$ 拍）、等于四个十六分音符（ $\frac{1}{4}$ 拍）、等于八个三十二分音符（ $\frac{1}{8}$ 拍）。其它的各种音符请学习者自己去分析了解，以达到充实自己的目的。

2. 附点音符

附点就是主音符后面所加的小圆点，它所代表的拍数等于主音符的一半值。其各种附点音符如下：

附点全音符

$\text{♩.} = \text{♩} + \text{♩} = 4 \text{ 拍} + 2 \text{ 拍} = 6 \text{ 拍}$

附点二分音符

$\text{♪.} = \text{♪} + \text{♩} = 2 \text{ 拍} + 1 \text{ 拍} = 3 \text{ 拍}$

附点四分音符

$\text{♫.} = \text{♫} + \text{♪} = 1 \text{ 拍} + \frac{1}{2} \text{ 拍} = 1 \frac{1}{2} \text{ 拍}$

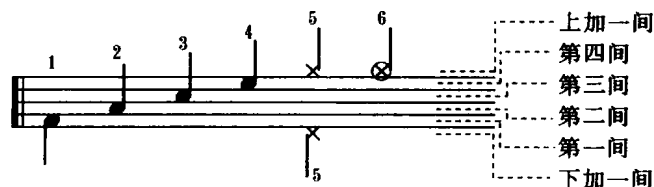
附点八分音符 $\text{♪.} = \text{♪} + \text{♪} = \frac{1}{2} \text{ 拍} + \frac{1}{4} \text{ 拍} = \frac{3}{4} \text{ 拍}$

附点十六分音符 $\text{♪.} = \text{♪} + \text{♪} = \frac{1}{4} \text{ 拍} + \frac{1}{8} \text{ 拍} = \frac{3}{8} \text{ 拍}$

由以上各种附点音符我们可以看出，每一种音符的后面所加的符点即等于主音的一半值。比如第三排的附点四分音符，即主音是一拍，后面加上一个附点，即表示要算一拍半，以此类推，应该是不难理解的。

五、爵士鼓的鼓谱记法

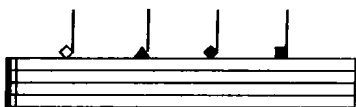
大家知道，各类乐器的演奏都有自己的记谱方法，同样爵士鼓也有自己的记谱方法，我们称为“鼓谱”。爵士鼓使用五线谱记谱。在一般五线谱中，每条线都是音符所在的一个位置，而线与线之间（称为间）也是属于音符所在的一个位置，线与间音符所对应的是乐器的频率（音阶），而爵士鼓谱中所对应的是不同的器材。在鼓谱中，凡是符干向下者，为脚所控制的器材，其余为手的部分。请看下面的鼓谱记法：

[谱解]

1. 第一间：大鼓（简写为 B · D）
2. 第二间：落地桶鼓（简写为 F · T）
3. 第三间：小鼓（简写为 S · D）
4. 第四间：桶鼓（简写为 T · T）注：由于此鼓有两个以上，可自由选择打击。
5. 上加一间：手击踩镲（简写为 H · H）
下加一间：脚踏踩镲（一般不简写）
6. 上加一间：吊镲（简写为 CYM）

另外还有一些记号，代表一些小件打击乐器类，如牛铃，三角铁、响板、铃鼓、木鱼等，在鼓谱中临时作标记。如：

注：目前通用的记谱方法不完全相同，但大同小异。

第二章 基本演奏方法与基本功训练

一、双手握槌的三种方法

爵士鼓演奏时的握槌方法，目前国际上流行的有三种，可以根据不同的需要和爱好选用。我认为学习者最好对三种握法都做练习，因为三种握槌方法互有关联，掌握好其中一种，其余两种也就不难掌握了。这三种握槌方法是：1. 直腕式。2. 扣腕式。3. 标准腕式（也称传统腕式）。

1. 直腕式：两手握槌相同，小臂自然平端在腰部位置，以大指、食指及中指捏在鼓槌三分之一的地方，无名指、小指自然收拢后轻贴在鼓槌后边，两手手心相对。两根鼓槌在鼓面上形成 45 度左右的夹角。见（图 18、图 19）

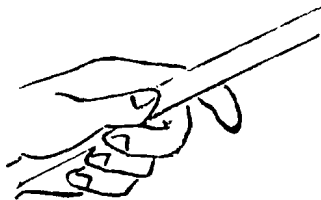

图 18: 直腕式左手握法

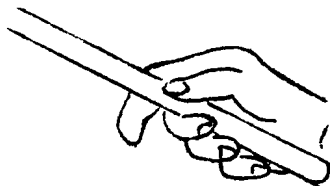

图 19: 直腕式右手握法

2. 扣腕式：扣腕式握槌方法与直腕式方法相同，只是双手要向下翻过来，使手心对着鼓面，鼓槌在鼓面上形成小于 90 度的夹角。

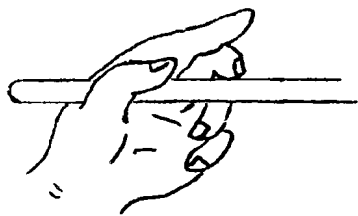

图 20: 标准腕式左手握法

3. 标准腕式：标准腕式的右手与扣腕式右手相同，左手拇指与食指交叉的虎口夹住鼓槌三分之一的位置，食指与中指保持自然的弯曲放在鼓槌上，无名指与小指整齐的弯曲，让鼓槌架在无名指第一关节处。打击时虎口夹紧，手腕用力，抬起时靠无名指辅助手腕把鼓槌托起。见（图 20）。标准腕式左右手持槌在鼓面上形成的角度为 90 度，这种握法主要用于爵士音乐的演奏。

二、双脚的演奏方法

1. 大鼓：大鼓的演奏方法有两种，一是“平踏法”，二是“垫踏法”。平踏法以脚腕为轴，前脚掌施力，脚底平贴大鼓踩槌的踏板，上下踩动敲击鼓皮。踏踩原理