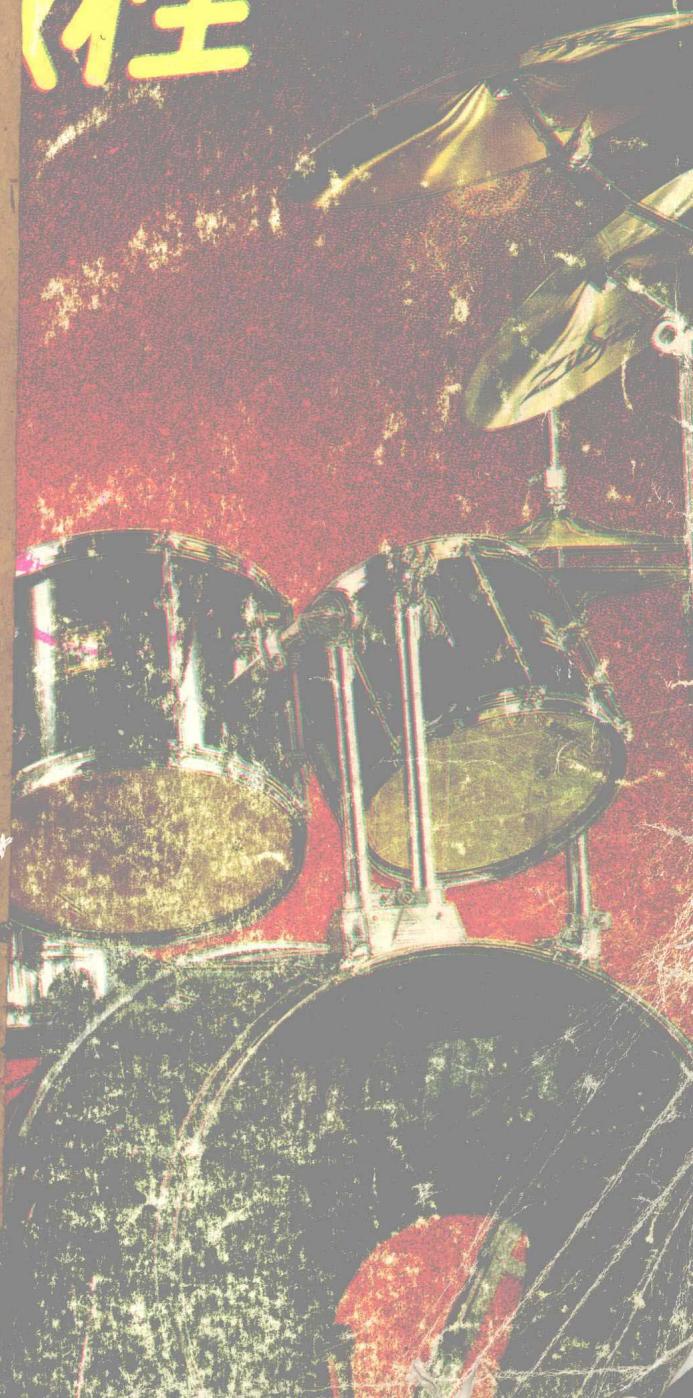

鼓土司教程

现代爵士鼓教程

黄文清 周 晓 编

中国广播电视台出版社出版

(京)新登字091号

责任编辑：行云 王鸿斌

现代爵士鼓教程

黄文清 周晓 编

中国广播电视台出版社出版
(北京复外广播电影电视部灰楼 邮政编码 100866)
河北省雄县电脑服务部排版
河北省沧州地区印刷厂印刷
新华书店总店北京发行所经销

*

787×1092毫米 16开 11.25印张 64千字 52面曲谱
1991年11月第1版 1991年11月第1次印刷
印数：1—10.000册 定价：8.50元
ISBN 7-5043-0874-9/J · 93

目 录

入门篇	(1)
第一章 关于爵士鼓的阐述	(2)
第一节 爵士鼓的组成	(9)
第二节 鼓的构造	(9)
第三节 记谱法	(11)
基础篇	(16)
响弦鼓练习	(17)
总 结	(34)
预备练习篇	(35)
第一章 单一乐器演奏法	(36)
第一节 踩钗演奏法	(36)
第二章 预备练习	(37)
第一节 踩钗与大鼓合练练习	(37)
第二节 大吊钗演奏法(一)	(41)
第三节 低音鼓演奏法(一)	(42)
第二节 踩钗与大吊钗合练练习(二)	(43)
第三节 踩钗与军鼓合练练习(二)	(43)
第四节 大吊钗与军鼓合练练习	(45)
第五节 大吊钗与大鼓合练练习	(45)
第六节 军鼓与大鼓合练练习	(45)
总 结	(46)
基本练习篇	(47)
第一章 1/8 音符(一)	(47)
第一节 由 HH、SD、BD 组成的基本练习	(49)
第二节 由 RC、SD、BD 组成的基本练习	(66)
第三节 由 RC、BD、SD、HH 组成的基本练习	(68)
小 结	(71)
第二章 1/8 音符(二)	(72)
第一节 HH 运用 1/4 音符的练习	(72)
第二节 RC 运用 1/4 音符的练习	(74)
作 业	(75)
小 结	(76)
第三章 踩钗运用 1/16 音符的练习	(77)
第一节 由右手独立演奏踩钗 1/16 音符练习	(77)
第二节 双手轮击踩钗的练习	(80)
总 结	(82)
技巧篇	(83)
第一章 预备练习	(84)

第一节	踩钗运用 1/8 音符练习	(84)
第二节	踩钗运用 1/4 音符练习	(85)
第三节	踩钗运用 1/16 音符练习	(86)
第二章	踩钗运用 1/8 音符, 大鼓及军鼓运用 1/16 音符的练习	(88)
第一节	军鼓运用 1/16 音符练习	(88)
第二节	大鼓运用 1/16 音符的练习	(92)
第三节	大鼓一、三拍, 军鼓二、四拍运用 1/16 音符练习	(94)
第四节	两小节练习	(97)
第三章	踩钗运用 1/4 音符练习	(108)
第一节	军鼓运用 1/16 音符练习	(108)
第二节	大鼓运用 1/16 音符练习	(109)
第三节	实战应用练习	(110)
作 业	(111)
第四章	用大吊钗代替踩钗	(111)
第五章	踩钗运用 1/16 音符练习	(112)
第一节	右手单独演奏踩钗练习	(112)
第二节	双手轮击踩钗练习	(116)
总 结	(119)
高难技巧篇	(120)
第一章	踩钗运用 1/8 音符练习	(121)
第一节	大鼓运用 1/16 音符练习	(121)
第二节	军鼓运用 1/16 音符练习	(123)
第三节	大鼓与军鼓的高级配合	(125)
应 用	(126)
带有休止符的高级练习	(128)	
应用: 两小节练习	(129)	
第四节	单手击打踩钗 1/16 音符练习	(130)
小 记	(141)
小 记	(145)
第五节	双手轮击 1/16 音符踩钗练习	(149)
小 记	(153)
总 结	(162)
SOLO 运用篇	(163)
第一章	一小节 solo 运用	(164)
第一节	军鼓 solo 练习	(164)
第二节	SD 与 BD solo 练习	(169)
第三节	HH、SD 与 BD 的 solo 练习	(172)
第二章	通通鼓的运用	(174)
第一节	通通鼓的音高、音色与调节	(175)
第二节	通通鼓的运用	(177)

入门篇

入门篇是学习实际演奏爵士鼓之前的理论性知识。其中包括对爵士套鼓的阐述、各种记谱法等。

入门篇从文字角度上告诉了大家一个非常重要的知识，也是一种技法，但是这种技法是外界无法教授给你的，只有靠自己去体会，去培养，这就是一感觉！你们在学习演奏爵士鼓时经常说：“这个鼓手技术不错，但感觉相当差；那个鼓手技术一般，但感觉相当好！”等等。我作为编撰者，只能通过支言片语来提示大家怎样才能培养自我良好的感觉，通过什么样的途径才能成为一位优秀的鼓手。

上述是入门篇的学习内容，也是进行研习爵士套鼓最初的启示。
注意：请大家不要忽视本章中以及本册教程中的任何一句话和每一节练习。请大家想想，封面以及前言的内容——每句话你都明白是什么意思了吗？！

第一章 关于爵士鼓的阐述

爵士鼓(JAZZ DRUM)又称爵士套鼓,即我们通常所说的架子鼓(SHELF DRUM)。大家也许要问:“爵士套鼓是什么乐器?爵士鼓在乐队中的作用是什么?爵士鼓的功能是什么?爵士鼓表现音乐的方法是什么?等等。”初学爵士套鼓演奏的朋友们,我不知道你们对爵士鼓的喜爱是什么原因?但是我在教学工作中刻意留心过学生们的各种心理。我问:“你们说一说你们为什么要学打架子鼓呢?”答一:“因为架子鼓能给我一种情感上的满足——我觉得打架子鼓能抒发我的情感。”答二:“我觉得,打架子鼓好听!而且好听极了!一套鼓由好几样乐器组成,一个人打挺好的(神气?),好气派!”回答三:“我觉得打架子鼓挺热闹的。”还有的学生说:“因为我听现代的许多磁带的时候,发现爵士鼓在磁带(应是乐队或乐曲中)里有一种抓人的感觉。鼓声特别有力,给我的感觉是挺兴奋的。”同学们,不知你们想学架子鼓的原因是上述的哪一种。好,现在我们就从爵士鼓是什么乐器谈起。

爵士鼓是什么乐器呢?大家可能脱口而出:“打击乐器。”对,是的,但是不很完整。爵士鼓是由多种乐器,多类乐器组合在一起由一个或若干人演奏的打击乐组。多种乐器:例如鼓类里有大鼓、军鼓、通通鼓等;多类乐器是指:在一套完整的爵士套鼓中有鼓类,钗类,副属乐器类,电鼓类等等许多大类组成。另外,爵士鼓是节奏性乐器,即在乐队中起节奏性作用,还有,爵士鼓是情感性乐器。这一点我们将重点讲述。

二则:爵士鼓在乐队中的作用是什么?爵士鼓协同其它乐器——电吉它、电倍司、键盘等在演奏(合奏)乐曲(歌曲,一并统称乐曲)时,第一个作用是:稳定节奏。第二个作用是:塑造乐曲的音乐形象。音乐形象是指高兴的、疯狂的、欢快的、抒情的等许多情感的表

达方式。我们把塑造这些风格各异、情感各异的音乐语言称为色彩。怎样完成或称表现、塑造色彩呢？这就是我们下面讲的爵士鼓在乐队中的功能。

前面我们说过，爵士鼓不仅仅是节奏性乐器，而且还具有塑造、渲染丰富音乐形象——色彩的全部因素。大家知道，色彩包括音的高低、音的长短、音自身上的色彩及节奏、节奏型、速度、力度等。这些元素在爵士鼓演奏上都是具备的，而且爵士鼓在演奏节奏、节奏型、速度、力度等方面要比其它乐器更胜一筹。

在爵士套鼓中，每件乐器，每种、类乐器，每组乐器的功能与彩色都是各具特色的。例如：军鼓（响弦鼓）这一件乐器，发音强烈、穿透力强、音响特殊。在爵士套鼓中，每类乐器与每类乐器的功能与彩色又是各异。例如：鼓类与钗类的色彩就完全不同。鼓类发音有力，音响浑厚有力。钗类发音干烈，音响直冲云霄。每类乐器中又分为许多种类。例如：鼓类里有大鼓、小鼓、通通鼓等许多种；钗类里又分大钗、小钗、踩钗、吊钗等。爵士鼓中分组又是怎样一回事呢？例如：目前认为踩钗、军鼓、大鼓组合在一起组成基本节奏组，即以此三种乐器可以胜任很多节奏型——基本节奏的演奏。许多美国教材和德国、法国的许多鼓谱都是以一个大吊钗和军鼓、大鼓组合在一起演奏基本节奏的。另外，演奏爵士乐（JAZZ MUSIC）与步鲁斯音乐（BLUES MUSIC）的许多乐队中，架子鼓打击乐器组（Rhythm Instruments）的组成通常是一个大鼓，一个军鼓，一个踩钗，一个吊钗组成。这种打击乐器组（爵士套鼓）不仅是在30年代的乐队中出现，在当代乐队中也并不鲜见。所以，请大家注意：这三件（或称四件）是一套爵士套鼓最原始的组合。这三件乐器的重要性就不言而喻了。后来，由于社会与各界的发展才出现了通通鼓、电鼓和上万种的副属乐器。下面我们再谈一下几种具有典型特点的乐器，包括其功能及色彩。

1. 低音鼓(Bass Drum), 俗通大鼓。

大鼓的物理性——包括其它鼓皮(膜)鼓的物理性是：“由于鼓皮受外力的作用产生振动而发声的。一般大鼓振频在 50—6000f(hz) 左右。我们将大鼓的振频据我们常人的听觉分为四个可闻的超低音、低音、中低音、中音频段；每个频段对应的音响色彩是：深沉、沉重、浓厚、有力度。大家在击打大鼓时，我想都有这些感觉，你说是吗？这就是大鼓的色彩。

2. 响弦鼓(Side Drum), 俗称军鼓。

军鼓的发音频率高于鼓家族的其它鼓，在 80—18000f(hz)。军鼓与其它鼓不同之处在于：在军鼓下面的底膜(皮)上附有一排 14—24 根金属拉簧，击打时有特殊的高音金属味，音量较大。军鼓的音色是音质清脆、宏亮、穿透力极强。由于军鼓有响弦装置，所以在击打时音响效果略带“沙沙”声。如果去掉响弦，在击打时声音暗闷，音响效果也十分特殊。上述这两点是军鼓特有的音响效果。

3. 通通鼓家族(Tom-Tom), 俗称桶子鼓。

通通鼓是英文 Tom-Tom 的译音。是由“通通鼓”的发音声响而译用的。通通鼓亦可称“嗵嗵鼓”。

通通鼓有大小之分，而且有不同的编组形式。在一套完整的架子鼓中有使用一个通通鼓的。例如：许多爵士音乐乐队中，打击乐器组通常只有一只小通通鼓或一只大通通鼓。还有各种不同的乐队，使用通通鼓的数量(编组)更是五花八门：从一只通通鼓都不使用——直到使用十三只、十四只通通鼓的超豪华打击乐器组。

通通鼓的音高取决于鼓腔直径的大小和鼓腔的高矮。鼓腔高、直径又大的通通鼓发音较低；鼓腔较矮且直径又小的通通鼓发音高。鼓腔直径最小的只有 10cm 或更小，最大的可达 60cm 或更大。鼓腔的高矮也从 10cm 至 100cm 左右不等。由于鼓腔的直径和高矮有许多差异，制作出的通通鼓从外形到音响效果是截然不同的。总的来说发音

高的小通通鼓具有：发音较高，音色干且清脆干净，有使人兴奋的高响效果。大一些的中通通鼓（直径在30cm至45cm之间）发音比较厚实有力，给人以坚实振奋的音响效果。大的通通鼓是必给我们留下浑厚、深沉的音响效果。以上对通通鼓的阐述也就是通通鼓的音响效果——色彩表现或塑造音乐形象的功能和手段。

[※ f (hz) 声学频率单位。]

4. 钹类：包括踩钗、大吊钗两部分。

踩钗(Hi-Hat)，又称踏钗等。英文直译为带帽子的钗。

踩钗是演奏爵士鼓中重要的乐器。它的作用及功能要超过套鼓中的所有乐器的作用和功能，因为踩钗是节拍器的作用！这一点我们将在以后结合谱例详细阐述。踩钗是一种特殊的钗：由两片完全相同的钗叶相对扣合而成。可以使上下钗叶分开的装置叫踩钗架。踩钗最初出现在十九世纪初，是由索克(SOCK)式手握双钗叶钗演变而来的。这种踩钗不仅可以用双槌(双手)演奏，而且左脚的演奏技艺也是十分重要的。综合上述两项内容，踩钗又可以同时用双手及左脚演奏。

踩钗的基本音色有两种：一种是两片钗叶闭合时击打的音响；一种是开钗时击打的音响。闭合击打时的音色非常干净细腻，音相当高、穿透力极强，力度较小、音响不是很大。开钗击打时有余音，发“呲”(CT)音，饶有余味。其次，踩钗还有一种非常重要的演奏法：即用左脚单踩钗叶发出的音响。

吊钗(Cymbals)，俗称悬钗。

前面我们曾经提到过吊钗，现在我们再讲一下吊钗的发音原理。吊钗以钗面的直径大小而别。不太引人注意的是钗叶的薄厚，这一点与吊钗以及钗类的发音非常有关。发音原理是这样：直径越大的钗发音越低(音高方面)反则音高较高。钗叶较薄的钗发音较单薄且音色细腻；钗叶较厚的钗发音浑厚有力且音色宏伟气势很大。小的吊钗从两英寸到十六英寸均有，从十二英寸到十六英寸可分为中间大的

吊钗。大的吊钗尺寸是从十六英寸直到二十英寸或二十二英寸或更大的特制钗片。

吊钗的演奏方法很多,其相应的音响效果是不尽相同的,而且各种音响效果给我们听觉上的反应是不同的。例如:轻轻击打吊钗钗芯所发出的音响效果,给人以宁静的感觉,仿佛像夜空中的星星在一闪一闪的;又给人以清新,心旷神怡的感觉。总的来说:吊钗以及钗类的发音特点在于:穿透力较强,金属味十足,气势雄伟宏大等等。

5. 爵士套鼓另一不可缺少的部分就是副属乐器。虽然副属乐器不如主奏乐器组那样常用,但是在有些音乐种类里的应用并不比主奏乐器的少,而用非常重要。爵士套鼓的副属乐器非常之多:像牛铃(Cow Bell)、齿轮刮响器(Rachet)、中国的邦子(Clog Box)、西班牙的响板(Castanets)等等。又像邦戈鼓(Bongo Drum)这样的打击乐器,在西方和世界各地的运用堪称无处不有。许多音乐种类在配器时都运用的非常广泛。我们将在第二、三册教程中陆续讲述。

下面我们将讲述一个非常重要的理论性知识——爵士套鼓在乐队中的整体色彩。

在此以前,我们所讲叙的各种知识都是爵士鼓中各种、类乐器的色彩和功能等。下面我们将针对整体色彩来阐述爵士套鼓。

第一、爵士套鼓在乐队中的第一作用就是稳定节奏和演奏用以稳定节奏的节奏型。节奏是以音的长短、强弱以及其相互关系的固定性和准确性组织起来的。换句话说,音乐形象是通过节奏的长短等因素组织起来的,单单有了节奏还是不够的,还要有小节用以记数。小节是一首乐曲的组成单位。在两条小节线内——一小节,我们多见2、3、4、5、6拍组成的基本节奏拍子。我们称之为二拍子(Duple)、三拍子(Triple)、四拍子(Quadruple)等乐曲。下面我们就拿美国的一首著名歌曲“爱你在心口难开”为例,给大家讲解一下。

大家知道,这首世界著名的老歌是由Beat Les. The——甲壳虫乐队

早期创作并演奏的成名大作。在该曲中节奏是不是有规律的以长短、强弱演奏进行的呢？是的！相反，如果在乐曲里缺少稳定而且精确的节奏性，我想就无法记忆整个乐曲。如鼓手演奏爵士鼓时，一会快，一会慢；一会使劲打，一会又弱无其声或者是漫无目地的胡乱敲打，后果大家不难设想——一团乱麻。不仅什么歌曲记不住，而且大家会因鼓手的失职而痛叱一番。

二则：在演奏爵士鼓时与节奏有同等重要地位的就是节奏型。“为什么节奏型如此重要呢？”答：节奏型是体现乐曲的第一方式。即用不同的速度（音的长短），不同的强弱组合（音的强弱）以及节奏拍子演奏同一种节奏型，那么音响效果，音乐形象——色彩是极为不同的。视目前世界流行音乐（Popular music）、摇滚音乐（Rock and Roll music）等各大派别之多，节奏型之多，也迫使我在本书的编著过程中，对节奏型特别地做了大量的介绍。在本册教程中，节奏型的篇幅就占了全书的60—70%。这样在大家演奏，研习，作曲等各种运用上手头不乏资料；再有，目前在国内出版的视读爵士鼓教材中，节奏型较为缺乏，内容浮浅，教学内容过于简易诸多原因，也是我大量地编写各种节奏型的原因之一。另外，由于节奏型比较全曲（套曲）而言，易于熟记、背会。所以，对于初学者来说，掌握各种节奏型也是学习演奏爵士套鼓的第一步。

在本册教程中，比较简单的节奏型，一般是在“基本练习篇”中讲述；较为复杂的节奏型，技巧性高的节奏型一般体现在“技巧篇”中与“高难技巧篇”中。大家在练习中，运用各种力度、速度、各种不同的技法（如军鼓的两种击边法等）、不同风格的演奏方法，效果是非常不同的。

综上述所有内容，我们总结一下所讲的“关于爵士鼓的阐述”。在研习爵士鼓演奏法时，我们不难看出：爵士鼓的功能、作用，学习内容有多么复杂，需要我们具备的理论性知识也很多。爵士套鼓的各

种乐器，节奏与节奏型的意义直到套鼓在乐队中的色彩是我们学习演奏爵士鼓的最关键的问题。在演奏爵士鼓时有关的力度、速度、节奏等问题也是不可忽视的。上面这几个问题也是研习演奏爵士鼓最重要因素。一般讲，力度、速度、节奏、节奏型之间有一定通则。例如：我们在演奏田园风格的乐曲时，力度较轻或适中，速度限于慢速或中速（45—84拍／分钟）。节奏型则比较简单。再者言，在演奏进行曲风格或热摇滚（Hot Rock and Roll Music）风格的乐曲时，速度轻快（110—144拍／分钟）、音量较大（力度较大），突出爵士鼓的各种乐器音响，烘托热烈欢快的气氛，节奏型的选择也多见复杂。这是一些乐曲的通则，由于各种风格，各种音乐形式的不同，还有许多与上述一般法则不同的各种曲式等。下面我将告诉大家一个非常好的学习方法：“多听录音带！”听录音带可以增强自身的音乐修养，这是一方面。二则，多听录音带也可以培养自我感觉。感觉这一问题，在我们会运用（即第一步学习；第二步研习演奏，第三步是熟练运用）书本上的知识后即将出现。

感觉 + 熟练的演奏技法，是一个优秀鼓手应具备的两大成名关键。

第一节 爵士鼓的组成

在本册教材中，我们将使用初级套鼓给大家示范。即两大部分：鼓部分和钗部分。

一、鼓部分：

1. 低音鼓：Bass Drum，简写 BD，通常称大鼓。

2. 响弦鼓：Side Drum，简写 SD，通常称军鼓或小鼓。

3. 通通鼓：Tom-Tom Drum，简写 TD，通称嗵嗵鼓或桶子鼓。

在本册教程中将使用五个通通鼓：三小两大。小通通鼓用英文 ST 表示 (Small Tom-Tom)。三个小通鼓分别用 ST_1 、 ST_2 、 ST_3 表示。大通通鼓有两个，一个是大通通鼓，用 LT 表示 (Large Tom-Tom)。两个大通通鼓分别为 LT_1 、 LT_2 。

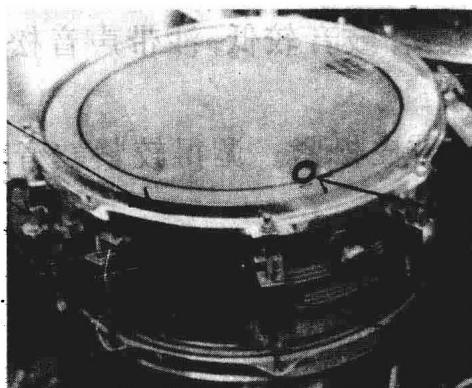
二、钗部分：

1. 踩钗：Hi-hat，简写 HH。

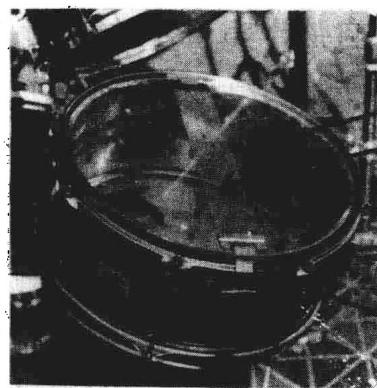
2. 吊钗：Cymbals 或 Ride Cymbals，简写 Cym 或 RC。

第二节 鼓的构造

一、军鼓的构造：见图一、二。

图一. 响弦鼓构造示意图(上面)

图二. 响弦鼓构造示意图(下面)

① 鼓皮：当代的爵士套鼓皮一般为化学合成，代替了以往的小牛

皮、牲畜皮。近几年，由于鼓皮的制作工艺不断发展，相继出现有膜沙皮、薄膜皮、油膜皮、双层皮等等。膜沙皮——即在普通化学皮上面附一层白色细沙，如日本(美国技术)TAMA牌、美国LUDWIG牌在套鼓中的军鼓都有此特制军鼓鼓皮。这样的鼓皮可使击打鼓面时声音集中而不散。因为在用槌击打鼓皮时，有些无规律的振功(杂音)被细沙之间的空间吸收了。薄膜皮一般运用在鼓类的下面(底皮)(请参看图二)。油膜皮(请参看图一)是两张薄膜之间加有一层透明油脂物。

② 消音垫：消音垫的作用是这样的，当消音垫置于鼓皮上与鼓面相贴时，鼓皮的振动有很大一部分被消音垫吸收；如果消音置于鼓皮下面，没有贴在鼓皮上，则鼓皮的振动完全，鼓腔声大。大家可自行调节消音垫螺丝使消音垫紧贴或放开。击打时注意音色的不同。

③ 响弦带上下杠杆：响弦带俗称沙带。调整响弦带上下杠杆，可使沙带脱离下层鼓皮或紧贴下面鼓皮。响弦带脱离下面鼓皮后，音响发闷，发“咚、咚”的效果。

④ 张力调整螺丝：作用在于调整响弦带的松紧。调得较紧，鼓音较高、响弦带声音干净不散。调得较松；鼓音较低，沙带声音松散、延迟音较长。

⑤ 调整螺丝：此调整螺丝可调整鼓皮松紧。调得较紧鼓音较高，调得较松鼓音较低。

⑥ 调整螺丝座：起固定调整螺丝之用。

⑦ 鼓腔：有木制和金属制两种。作用在于支撑上下鼓皮的圆型腔。

⑧ 压皮钢环：作用在于压住鼓皮外沿。

⑨ 下面鼓皮：军鼓下面鼓皮，此皮为薄膜皮。

⑩ 响弦带：俗称沙带，由十几根到二十四根金属拉簧组成。

⑪ 响弦门：响弦鼓响弦与张力调整螺丝相连接的空隙。

⑫ 出气口：击打鼓皮时，鼓腔内受压的气体可从出气口排出，使音质干净清脆。

二、通通鼓的构造：

通通鼓与响弦鼓只在缺少沙带装置，其余无所不同。

三、低音鼓的构造：

低音鼓与通通鼓相异不多，只是有一固定支架置于低音大鼓前下方两侧。使击打低音鼓时，不易左右摇动和向前滑动。大鼓上面三分之一处有一基座，一般为圆型，用来放置踩踏装置，叫低音鼓踏板(Bass Drum Pedal)，用左、右脚踩踏完成击打鼓皮发声之用。有的大鼓有消音垫装置。

四、落地通通鼓(Floor Lange Tom-Tom)的构造：

落地通通鼓有三个支撑架，用以支撑鼓身。

五、钗片的构造：

钗片(踩钗、吊钗等)都是由金属制成，多为铜合金所制。现在有许多牌子的钗片是世界上非常好的，其外表光亮，铜的纹理均匀细腻，音色以及音质明亮干净，声音集中不散。象瑞士的 Paiste 牌钗，这种钗不仅在音质上寻求完美，而且在各种音色上的追求也是出众于其它。还有一些老牌子的名牌钗片，象美国 Zildjian 公司发明的“土耳其”钗，在钗片上印有一个大写手写体的“Z”字母的就是。

第三节 记谱法

一、音符：用以记录长短不一的音的符号。

音符

休止符

全音符

全休止符

二分音符

二分休止符

四分音符

四分休止符

八分音符

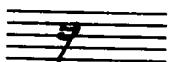
八分休止符

十六分音符

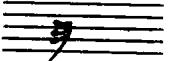
十六分休止符

三十二分音符

三十二分休止符

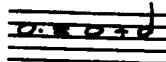

二. 附点音符及附点休止符:

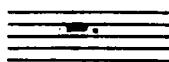
附点音符

附点休止符

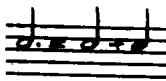
附点全音符

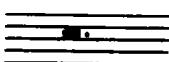
附点全休止符

附点二分音符

附点二分休止符

附点四分音符

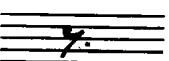
附点四分休止符

附点八分音符

附点八分休止符

附点十六分音符

附点十六分休止符

