

The All-Stage Course in Jazz Drum

爵士鼓

何春雷
编著

全阶教程

CIS 湖南文艺出版社

The All-Stage Course in Jazz Drum

爵士鼓全阶教程

何春雷 编著

图书在版编目 (C I P) 数据

爵士鼓全阶教程 / 何春雷编著. — 长沙 : 湖南文艺出版社, 2017.5

ISBN 978-7-5404-8005-9

I. ①爵… II. ①何… III. ①爵士鼓—奏法—教材 IV. ①J625.96

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 040920 号

JUESHIGU QUANJIIE JIAOCHENG

爵士鼓全阶教程

何春雷 编著

责任编辑 王 雨

版式设计 汪 勇

湖南文艺出版社出版、发行

(长沙市雨花区东二环一段 508 号 邮编 410014)

湖南省新华书店经销

长沙鸿和印务有限公司印刷

2017 年 5 月第 1 版第 1 次印刷

开本 880mm × 1230mm 1/16

印张 11.25

书号 ISBN 978-7-5404-8005-9

定价 29.00 元

网址: <https://hnwy.tmall.com/>

音乐部图书邮购电话: 0731-85983102

音乐部传真电话: 0731-85983016 联系人: 朱文婕

打击盗版举报电话: 0731-85983044 85983018

若有质量问题, 请直接与本社出版科联系 (0731-85983029)

何春雷

辽宁省鞍山市人，中国著名打击乐教师，文化部“全国优秀园丁奖”获得者。

1992年习鼓至今，曾在多支不同风格乐队中担任鼓手。先后师从于鞍山鼓手刘志涛、沈阳音乐学院打击乐教授王晓明、原崔健乐队鼓手权友以及香港著名鼓手徐世兴。

1999年创办打击乐艺术中心，致力于鼓教学。其学员多次参加中央电视台及省市级电视节目录制，并多次在全国专业打击乐大赛中获奖。

主要作品：《何春雷鼓教学新概念》，鼓应用曲集系列教材《摇滚风暴》《红色摇滚》等。

前 言

《何春雷鼓教学新概念》一书已出版发行了十年，在这十年的时间里，通过不断地学习，积累了更多的教学经验，在结合《何春雷鼓教学新概念》一书的基础上，编排创作了《爵士鼓全阶教程》。本书加入了一些新的想法，使内容更加全面、系统、完善。

教材从认识乐器，教授基本的乐理知识、讲解握槌方法开始，逐步展开讲述，各种节奏练习、组合练习、基本功训练和应用练习。内容以实用为主，由浅入深，循序渐进，逐步提高。文字部分言简意赅，能让初学者系统科学、条理清晰、不费周折地学习爵士鼓。本教材采用了国际流行的记谱方法，以更好地与国内音乐院校教学和国际交流接轨，更有利于打击乐爱好者学习。

祝大家学习顺利、愉快！

何春雷
2017年3月

目录

一、爵士鼓简介	001
二、基本乐理	002
(一) 认识音符、休止符	002
(二) 附点、附点音符	003
(三) 常用拍号与节拍力度划分	003
(四) 认识五线谱及其相应的符号	004
(五) 五线谱常用记号	004
三、鼓谱	006
(一) 鼓谱记法	006
(二) 鼓谱唱法	007
四、小鼓演奏法	008
(一) 握槌方法	008
(二) 演奏姿势	009
(三) 演奏速度	009
五、小鼓基本节奏练习	010
六、小鼓基本节奏组合练习	013
七、基本功练习	017
八、低音大鼓演奏法及练习	018
九、低音大鼓与小鼓组合练习	022
十、基本功练习	034
双跳	
十一、踩镲演奏法及练习	035
(一) 踏击踩镲	035
(二) 手击踩镲	038
十二、手击踩镲与小鼓合练	041
十三、手击踩镲与低音大鼓合练	046
十四、手击踩镲、小鼓、低音大鼓合练	051

(一) 八分音符节奏	051
(二) 八分音符开镲节奏	054
(三) 四分音符节奏	055
(四) 后八分音符节奏	057
(五) $\frac{3}{4}$ 拍八分音符节奏	058
(六) $\frac{3}{4}$ 拍四分音符节奏	059
十五、低音大鼓与踏击踩镲合练	060
十六、小鼓基本节奏及组合练习	064
十七、基本功练习	074
(一) 复合跳	074
(二) 复合跳组合练习	075
(三) 一至八连音练习	076
十八、综合练习	077
十九、小鼓特殊演奏法	084
(一) 重音边击	084
(二) 制音边击	085
(三) 倚音	086
二十、吊镲演奏法及练习	089
(一) 强音镲	089
(二) 节奏镲	092
(三) 特殊音效镲	094
二十一、桶鼓演奏法及过鼓练习	095
(一) 八分音符过鼓练习	095
(二) 八分音符手脚组合过鼓练习	096
(三) 十六分音符过鼓练习	097
(四) 十六分音符手脚组合过鼓练习	099
(五) 三连音过鼓练习	101
(六) 三连音手脚组合过鼓练习	102
(七) 六连音过鼓练习	103
(八) 六连音手脚组合过鼓练习	104
(九) 双手合奏过鼓练习	105
(十) 双跳过鼓练习	107
(十一) 复合跳过鼓练习	108
二十二、综合练习	109
二十三、基本功练习	117
(一) 十六分音符重音练习	117
(二) 十六分音符重音应用练习	120

(三) 三连音重音练习	121
(四) 三连音重音应用练习	123
二十四、12/8 拍小鼓基本节奏及组合练习	124
二十五、12/8 拍节奏练习	126
二十六、12/8 拍综合练习	130
二十七、基本功练习	134
四肢协调练习	
二十八、小鼓特殊演奏法——滚奏	135
(一) 双跳滚奏	135
(二) 多跳滚奏	140
二十九、双手十六分音符节奏及综合练习	141
三十、小鼓三十二分音符节奏练习	147
三十一、单手十六分音符节奏及综合练习	148
三十二、基本功练习	155
单、双、复合跳应用于手脚组合练习	
三十三、变化节奏及综合练习	158

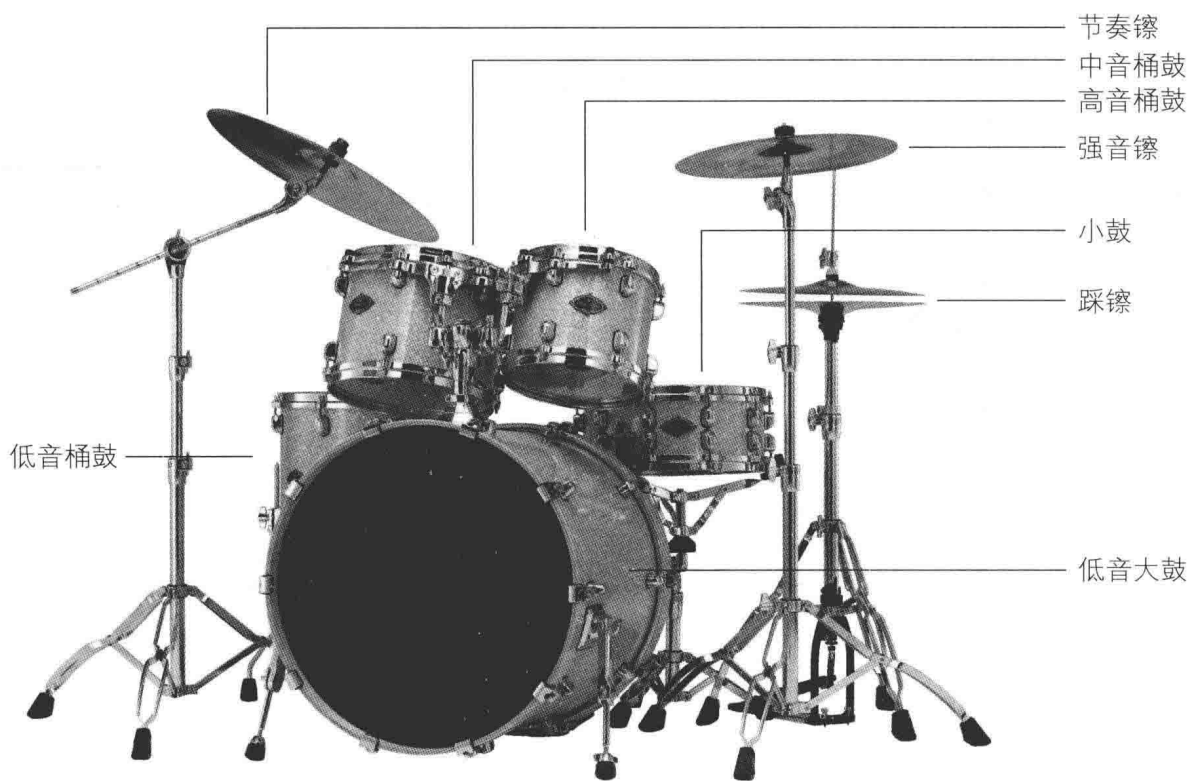
一、爵士鼓简介

爵士鼓 (Jazz Drum), 俗称“架子鼓”, 隶属于西洋打击乐器, 是一套由鼓和镲构成, 无固定音高的节奏性乐器, 它起源于十九世纪末的美国新奥尔良等地, 大约二十世纪三十年代传入我国, 八十年代后期逐步普及。

爵士鼓最早应用于爵士乐中, 直到二十世纪五十年代, 随着摇滚乐的兴起, 爵士鼓组合形式日趋多样化, 并和摇滚乐一起风靡了整个世界, 发展至今, 爵士鼓已成为众多音乐形式

中必不可少的乐器, 它在乐队中的地位甚至可以取代指挥, 是乐队的核心乐器。

爵士鼓的配置比较灵活, 基本配置为: 低音大鼓、小鼓、高音桶鼓、中音桶鼓、低音桶鼓、踩镲、强音镲、节奏镲, 如图 (1) 所示。鼓手也可根据个人爱好和音乐需要增加鼓和镲的数量, 以方便演奏, 增加新的音乐元素, 如 (图 2) 所示。

▲ 图 (1)

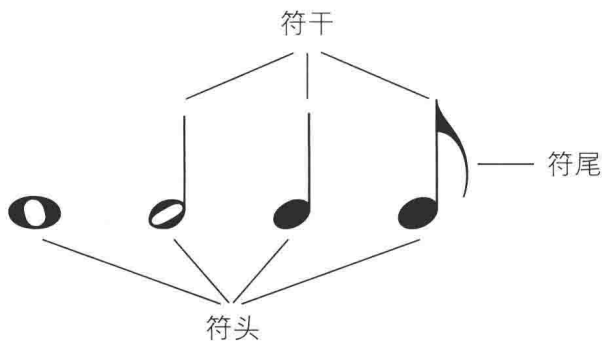
图 (2) ▶

二、基本乐理

(一) 认识音符、休止符

音符

用以记录不同长短的音的进行的符号，叫做音符。音符由符头、符干、符尾三部分组成。

休止符

音乐进行中，音的暂时停顿称作休止，表示休止时值长短的符号叫休止符。

音符、休止符的种类与时值

(以四分音符为一拍)

全音符 (4拍)			全休止符 (休止4拍)
二分音符 (2拍)			二分休止符 (休止2拍)
四分音符 (1拍)			四分休止符 (休止1拍)
八分音符 (1/2拍)			八分休止符 (休止1/2拍)
十六分音符 (1/4拍)			十六分休止符 (休止1/4拍)
三十二分音符 (1/8拍)			三十二分 休止符 (休止1/8拍)

(二) 附点、附点音符

附点就是音符或休止符右边的小圆点，每一个点的时值是左边音符或休止符的一半。带附点的音符，叫附点音符。

附点音符时值对照表
(以四分音符为一拍)

名称	音符	时值
附点全音符		$\text{O} + \text{O} = 4 \text{拍} + 2 \text{拍} = 6 \text{拍}$
附点二分音符		$\text{O} + \text{O} = 2 \text{拍} + 1 \text{拍} = 3 \text{拍}$
附点四分音符		$\text{O} + \text{O} = 1 \text{拍} + \frac{1}{2} \text{拍} = 1\frac{1}{2} \text{拍}$
附点八分音符		$\text{O} + \text{O} = \frac{1}{2} \text{拍} + \frac{1}{4} \text{拍} = \frac{3}{4} \text{拍}$
附点十六分音符		$\text{O} + \text{O} = \frac{1}{4} \text{拍} + \frac{1}{8} \text{拍} = \frac{3}{8} \text{拍}$

带附点的休止符，叫附点休止符

附点休止符时值对照表
(以四分音符为一拍)

名称	音符	时值
附点全休止符		$\text{—} + \text{—} = 4 \text{拍} + 2 \text{拍} = 6 \text{拍}$
附点二分休止符		$\text{—} + \text{Z} = 2 \text{拍} + 1 \text{拍} = 3 \text{拍}$
附点四分休止符		$\text{Z} + \text{O} = 1 \text{拍} + \frac{1}{2} \text{拍} = 1\frac{1}{2} \text{拍}$
附点八分休止符		$\text{O} + \text{O} = \frac{1}{2} \text{拍} + \frac{1}{4} \text{拍} = \frac{3}{4} \text{拍}$
附点十六分休止符		$\text{O} + \text{O} = \frac{1}{4} \text{拍} + \frac{1}{8} \text{拍} = \frac{3}{8} \text{拍}$

(三) 常用拍号与节拍力度划分

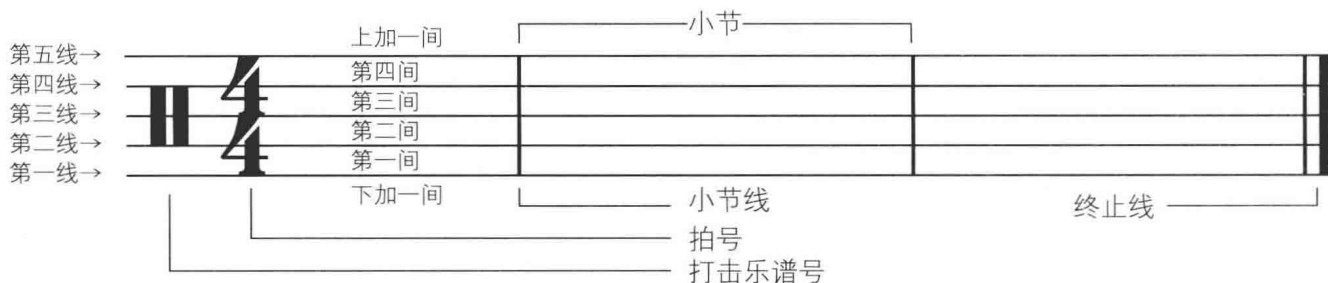
$\frac{2}{4}$	以四分音符为一拍，每小节有两拍	 强 弱
$\frac{3}{4}$	以四分音符为一拍，每小节有三拍	 强 弱 弱
$\frac{4}{4}$	以四分音符为一拍，每小节有四拍	 强 弱 次强 弱
$\frac{6}{8}$	以八分音符为一拍，每小节有六拍，每三拍为一组	 强 弱 弱 次强 弱 弱

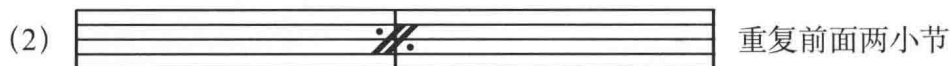
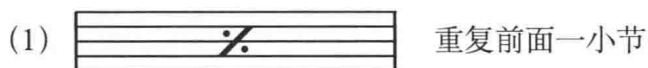
(四) 认识五线谱及其相应的符号

五线谱是由五条平行的线组成，从下至上分别为第一线、第二线、第三线、第四线、第五线。线与线之间的距离称为间，从下至上分别为第一间、第二间、第三间、第四间。第一线的下方为下加一间，第五线的上方为上加一间。五线谱上的竖线称为小节线，小节线与小节线之间的距离称为小节。

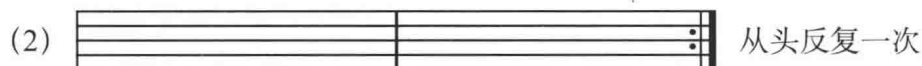
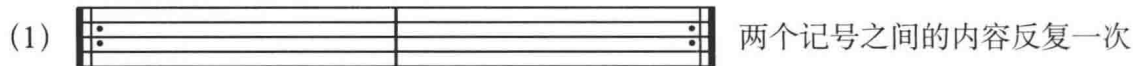

(五) 五线谱常用记号

1. 重复记号

2. 小反复记号

小反复后跳过 1 演奏 2

3. 大反复记号 \mathcal{R}

4. 跳跃记号 \oplus

5. 由此从头开始 *D.C.*

6. 延长号 \frown

7. 重音记号 $>$

8. 渐慢 *rit.*

9. 连音

凡前后两个高低相同的音被连接后，被连接的音不再重复演奏，只保留音符时值即可。

例如：

10. 力度记号

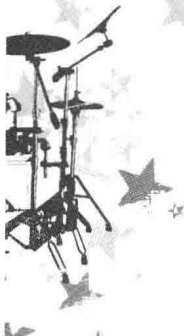
ppp *pp* *p* *mp* *mf* *f* *ff* *fff*
极弱 很弱 弱 中弱 中强 强 很强 最强

fp

强后突弱

p \longleftarrow *f* \longrightarrow *p*
渐强 渐弱

三、鼓 谱

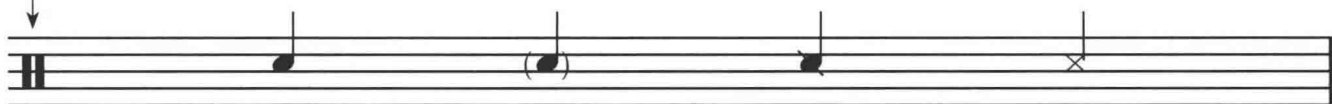
为了让大家更好地学习爵士鼓，本教材采用世界通用的五线谱记谱，乐器的演奏符号也是采用目前国际上最流行的记谱方式。

(一) 鼓谱记法

R——右手 (Right hand)

L——左手 (Left hand)

打击乐谱号

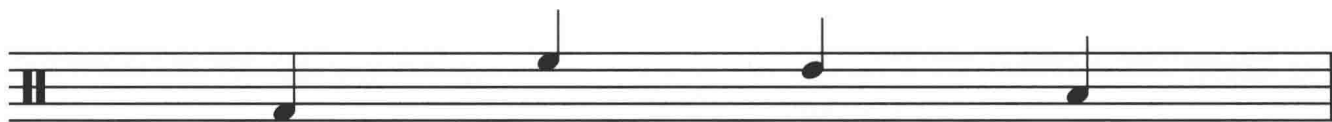

小鼓
Snare drum

弱音
Ghost note

重音边击
Rim shot

制音边击
Cross stick

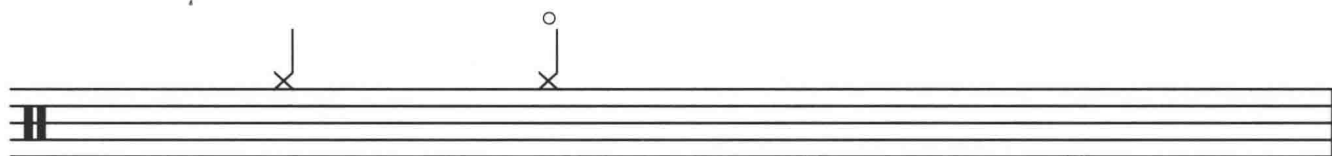

低音大鼓
Bass drum

高音桶鼓
High tom

中音桶鼓
Medium tom

低音桶鼓
Floor tom

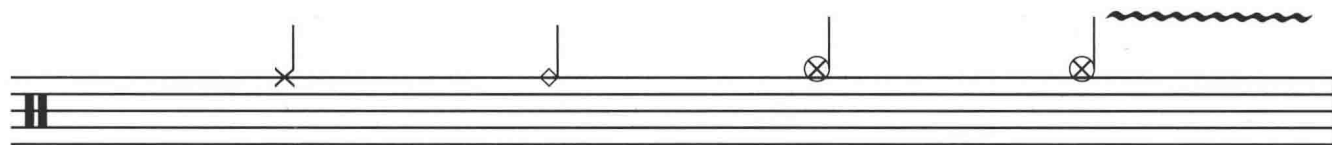

手击踩镲
Hi hat

开镲
Open hi hat

踏击踩镲闭合
Hi hat fool closed

踏击踩镲开镲
Hi hat fool open

节奏镲
Ride cymbal

节奏镲镲帽
Ride bell

强音镲
Crash cymbal

强音镲延长音
Crash cymbal roll

(二) 鼓谱唱法

根据爵士鼓中每件乐器敲击时所发出的声音不同，我们可以用中国汉字的读音来形容它。

例如：

低音大鼓 “” 唱作“冻”

小鼓 “” 唱作“大”

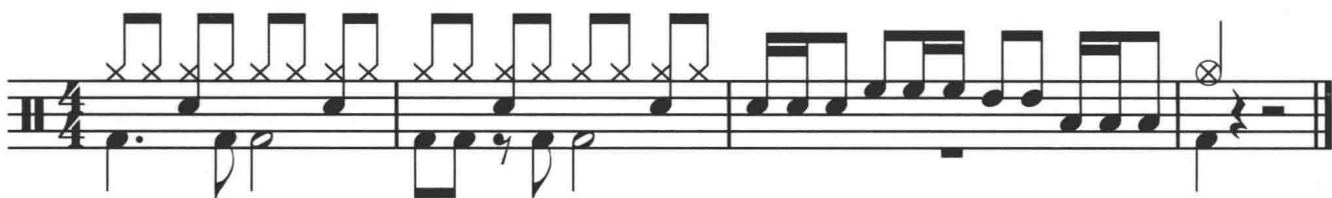
踩镲 “” 唱作“次”

强音镲 “” 唱作“呛”

桶鼓 “” 唱作“咚”（唱谱时用音调的高低来区分几个桶鼓）

实际演奏中，凡几件乐器同时敲击的，在唱谱时我们可以根据发音的轻重，演奏的主次关系，唱主要的及音量大的声音。

例如：

唱谱：| 冻次大冻冻次大次 | 冻冻大冻冻次大次 | 大大大咚咚咚咚咚咚 | 呛 - - - ||

唱谱的好处：

1. 有助于气息的调理，使演奏更轻松自然。
2. 有助于大脑对乐谱的记忆，积累大量的词汇。
3. 有助于提醒鼓手谱面音符的位置。
4. 有助于学习复杂的节奏，通过唱谱很容易把复杂的节奏在鼓上找出来。
5. 唱谱时按照时值配合顿挫的发音，可以增强鼓手的节奏感。

四、小鼓演奏法

小鼓 S.D. (Snare Drum) 又称“小军鼓”，是西洋无调打击乐器中最主要的一件乐器，是爵士鼓中的一件，直径一般以 14 英寸为主，材质分为木腔和金属腔两种。小鼓的底面皮上装有音带，又称“沙带”，敲击时发出清脆紧凑的“哒哒”声，是整套鼓中声音最明亮，音高最高的鼓。由于演奏手法繁多，表现力极强，入门时，多采用小鼓进行基本功训练，因此，小鼓的演奏水平对演奏好爵士鼓起着至关重要的作用。

(一) 握槌方法

小鼓的握槌方法可分为两种，现代握槌法和传统握槌法。

1. 现代握槌法

分为三种：德式握槌法、法式握槌法、美式握槌法。

(1) 德式握槌法：双手以大拇指和食指捏住鼓槌的三分之一处（如图 1），中指、无名指和小指自然并拢轻贴在后面（如图 2），手心向下，手背向上，两槌在鼓面上形成角度大约为九十度（如图 3）。这也是目前最流行的握槌方法，初学者多采用此方法握槌进行练习。

(2) 法式握槌法：此方法和德式握槌方式相同，只是双手手心相对，手腕为立腕，大拇指在上，小指在下（如图 4）。

(3) 美式握槌法：握槌方式与德式和法式相同，只是手腕的角度在两者之间（如图 5）。

▲ 图 1

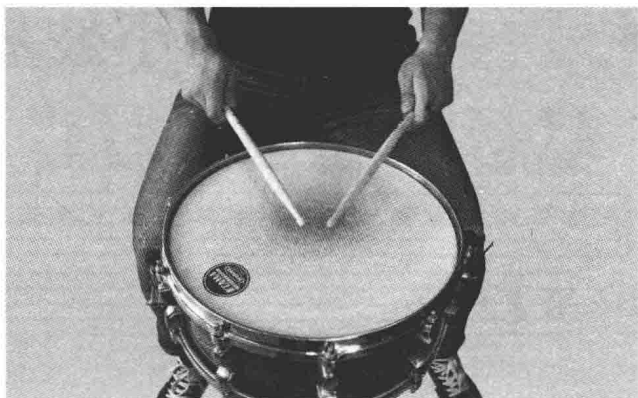
▲ 图 2

◀ 图 3

▲ 图 4

▲ 图 5

2. 传统握槌法

此方法的右手与德式握槌法一样，左手有所不同，是以虎口夹住鼓槌的三分之一处，无名指与小指并起，鼓槌以无名指的第一个关节为支撑点，食指环抱鼓槌，大拇指放在食指上，中指自然弯曲，整个手呈半握拳状（如图6）。左右手在鼓面上形成的角度大约为九十度。用此方法演奏时，小鼓通常向右边倾斜摆放，以利于左手演奏（如图7）。

▲ 图 6

▲ 图 7

（二）演奏姿势

小鼓的演奏姿势也是爵士鼓的演奏姿势，采用坐姿演奏。要求全身放松，双腿自然分开，大腿的角度略低于水平面，大腿与小腿的角度略大于九十度，上身保持正直，大臂自然下垂，前臂向上自然弯曲（如左图）。

（三）演奏速度

在演奏中，速度不稳，是初学者最容易出现的问题，解决这个问题最好的方法就是跟节拍器一起练习。在练习时要养成数拍子的习惯，从学习小鼓的第一条练习开始，无论多简单的练习都要数，例如4/4拍的练习，我们大声数“1、2、3、4”边数边敲。数拍子能够增强鼓手的节奏感，可以在热情的演奏中，冷静地控制平稳的速度。本教材中所有内容，都要跟节拍器从慢速开始练习，熟练后速度逐步加快。

