

刘展编著

爵士鼓 现代风格 演奏教程

人民音乐出版社

爵士鼓现代风格演奏教程

刘 展 编 著

人民音乐出版社

爵士鼓现代风格演奏教程

刘 展 编 著

★

人民音乐出版社出版

(北京翠微路2号)

新华书店北京发行所经销

北京丰台洛平印刷厂印刷

787×1092 毫米 16开 211面乐谱 13.75印张

1991年6月北京第1版 1992年10月北京第2次印刷

印数, 5,036—12,300册

ISBN 7-103-00766-7/J·767 定价, 8.45元

目 录

第一章 记谱法	1
一、一线鼓谱.....	1
二、无线鼓谱.....	2
三、二线鼓谱.....	2
四、三线鼓谱.....	4
五、四线鼓谱.....	5
六、五线和六线鼓谱.....	5
七、规范化记谱.....	6
第二章 基本节奏	9
一、 $\frac{2}{4}$ 拍基本节奏.....	9
二、 $\frac{3}{4}$ 拍基本节奏.....	9
三、 $\frac{4}{4}$ 拍基本节奏.....	10
四、其它类型基本节奏.....	11
第三章 基本节奏练习	16
一、分解练习.....	16
二、组合练习.....	49
三、特殊技法.....	90
第四章 现代摇滚	94
一、美国西海岸摇滚节奏.....	94
二、契尔西奏法.....	97
三、现代“福音”摇滚节奏.....	99
四、拉丁美洲摇滚节奏.....	101
五、其它类型现代摇滚节奏.....	109
六、用小鼓伴奏.....	110
七、用桶鼓伴奏.....	112
第五章 综合练习	113

一、日本现代摇滚·····	113
二、匈牙利现代摇滚·····	118
三、西班牙现代摇滚·····	143
附录一·····	172
一、一套爵士鼓独奏（法国）·····	172
二、两套爵士鼓二重奏（西班牙）·····	197
三、三套爵士鼓三重奏（西班牙）·····	200
附录二·····	201
暴风女神·····	201
橄榄树·····	205
掌声响起·····	208
一样的天空·····	209
黄土高坡·····	212

第一章 记谱法

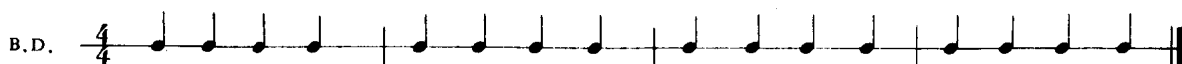
目前,国内广大专业和业余鼓手使用的记谱法有很多种,它们之间的差异主要表现在谱表的使用、乐器音位的记写和演奏符号等方面。为此,给学习、演奏、创作,特别是同行间的技术交流带来了诸多的不便。为了改变这种现状,笔者认为很有必要把目前在国际使用较多的几种爵士鼓记谱法向读者作一简要介绍,并在此基础上结合自己多年的演奏和教学实践,对爵士鼓记谱法的规范化问题提出个人的见解,谨供读者参考、使用。

一、一线鼓谱

爵士鼓中的每一件乐器单独练习时,均可用一线鼓谱记写其节奏。较为常用的有如下几种。

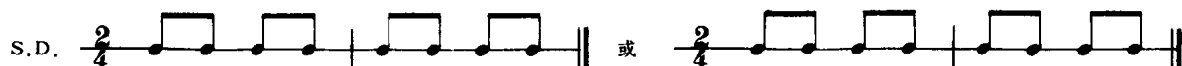
记写低音鼓节奏时,用符头表示,符杆向上的情况较为多见。如:

例 1—1

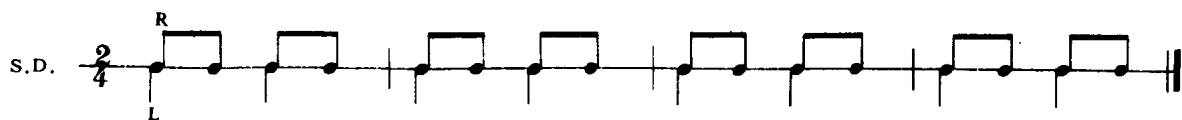
记写小鼓的节奏时,用符头表示,符杆向上或向下的情况都较为多见。如:

例 1—2

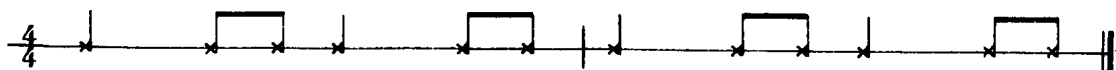
当左、右手同时演奏或练习小鼓时,符杆向上的音用右手演奏;符杆向下的音用左手演奏。如:

例 1—3

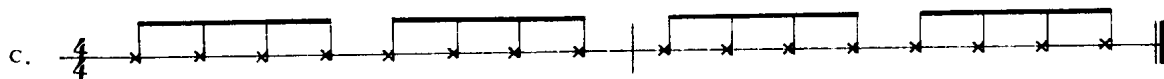
记写手击踩钹的节奏时,用“×”记号表示,符杆向上。如:

例 1—4

记写吊钹的节奏时,方式与记写手击踩钹相同。如:

例 1—5

二、无线鼓谱

用无线鼓谱记写小鼓的节奏时，用符头表示。左手演奏的音符，符杆向下；右手演奏的音符，符杆向上。

如：

例 1—6

单独练习左手或右手时，也可以用无线鼓谱记写。如：

例 1—7

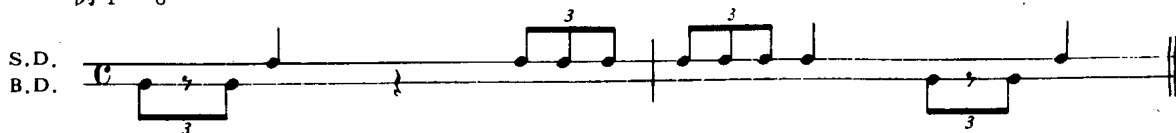
有必要说明一点，这种记谱法仅在匈牙利出版的教材中使用比较普遍。

三、二线鼓谱

两件乐器组合练习时，可用二线鼓谱记写。较为常见的形式有如下几种。

记写小鼓和低音鼓的组合练习时，上方的一条线用于记写小鼓的节奏，用符头表示，符杆向上；下方的一条线用于记写低音鼓，也用符头表示，符杆向下。如：

例 1—8

在匈牙利出版的教材中，用二线鼓谱记写小鼓和低音鼓的组合练习时，符杆可以同时向上（同时向下的例子目前尚未见到）。如：

例 1—9

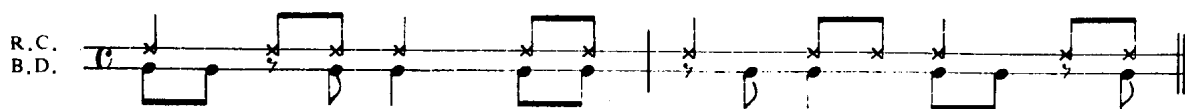
记写低音鼓和踩钹的组合练习时，上方的一条线用于记写低音鼓的节奏，用符头表示；下方的一条线用于记写踩钹的节奏，用“×”记号表示。但要注意，符杆必须同时向下。

例 1—10

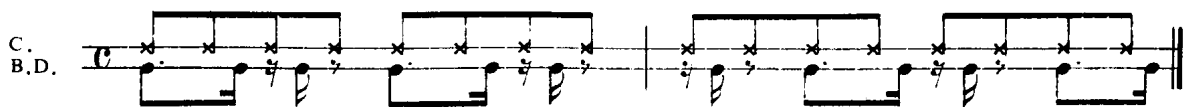
记写低音鼓和右手击奏踩钹的组合练习时，上方的一条线用于记写右手击奏踩钹的节奏，用“×”记号表示，符杆向上；下方的一条线用于记写低音鼓的节奏，用符头表示，符杆向下。如：

例 1—11

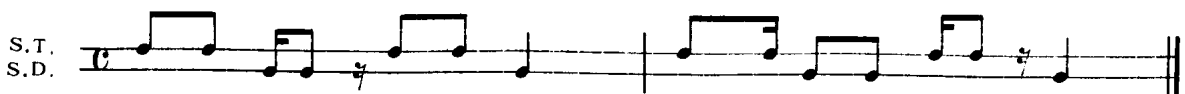
记写低音鼓和吊钹的组合练习时，上方的一条线用于记写吊钹的节奏，用“×”记号表示，符杆向上；下方的一条线用于记写低音鼓的节奏，用符头表示，符杆向下。如：

例 1—12

记写桶鼓和小鼓的组合练习时，上方的一条线用于记写桶鼓的节奏，用符头表示，符杆向上；下方的一条线用于记写小鼓的节奏，也用符头表示，符杆亦向上。如：

例 1—13

记写小鼓和踩钹的组合练习时，上方的一条线用于记写小鼓的节奏，用符头表示，符杆向上；下方的一条线用于记写踩钹的节奏，用“×”记号表示，符杆向下。但有一点必须注意，表示踩钹节奏的记号不应写在线上，其正确的位置应该在线的下面。如：

例 1—14

记写两个低音鼓的组合练习时，上方的一条线用于记写第一低音鼓的节奏，用符头表示，符杆向上；下方的一条线用于记写第二低音鼓的节奏，也用符头表示，符杆同样向上。如：

例 1—15

四、三线鼓谱

三件乐器组合练习时，可用三线鼓谱记写。较常见的有以下几种形式。

记写手击踩钹、小鼓和低音鼓的组合练习时，上线用于记写手击踩钹的节奏，用“×”记号及“=”记号表示，符杆向上；中线用于记写小鼓的节奏，用符头表示，符杆向上或向下；下线用于记写低音鼓的节奏，也用符头表示，符杆向下。如：

例 1—16

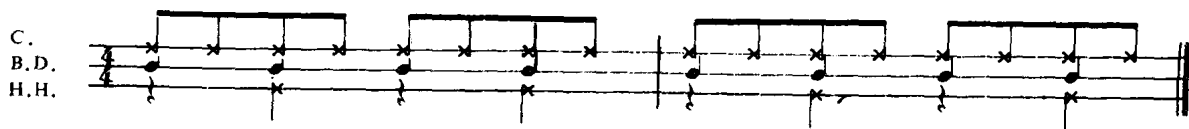
记写吊钹、小鼓和低音鼓的组合练习时，上线用于记写吊钹的节奏，用“×”记号表示，符杆向上。小鼓和低音鼓的写法同例 1—16。如：

例 1—17

记写吊钹、低音鼓和踩钹的组合练习时，上线用于记写吊钹的节奏，用“×”记号表示，符杆向上；中线用于记写低音鼓的节奏，用符头表示，符杆向上；下线用于记写踩钹的节奏，用“×”记号表示，符杆向下。如：

例 1—18

记写小鼓、低音鼓和踩钹的组合练习时，上线用于记写小鼓的节奏，用符头表示，符杆向上；中线用于记写低音鼓的节奏，也用符头表示，符杆向上；下线用于记写踩钹的节奏，用“×”记号表示，符杆向下。如：

例 1—19

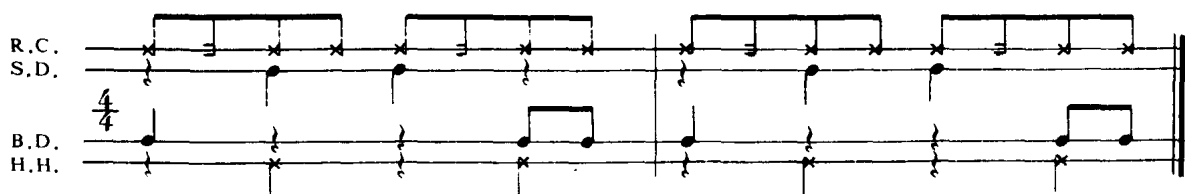

五、四线鼓谱

四件乐器组合练习时，用四线鼓谱记写。常见的有以下几种形式。

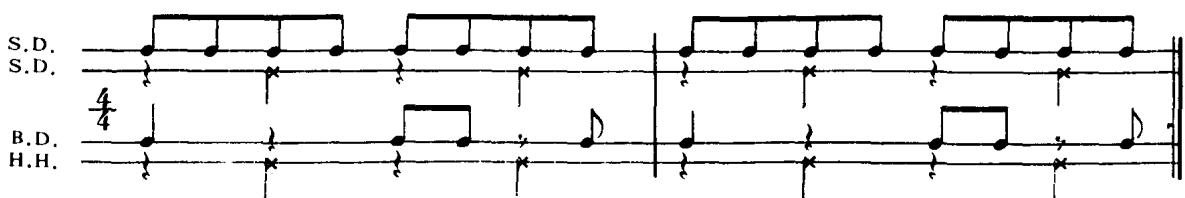
记写踩钹、低音鼓、小鼓和手击踩钹的组合练习时，第一线记写踩钹的节奏，用“×”记号表示，符杆向下；第二线记写低音鼓的节奏，用符头表示，符杆向上；第三线记写小鼓的节奏，用符头表示，符杆向下；第四线记写手击踩钹的节奏，用“×”记号及“—”记号表示，符杆向上。如：

例 1—20

记写踩钹、低音鼓和小鼓的组合练习时，踩钹和低音鼓的写法同例 1—20，第三线记写小鼓的制音边击奏法，用“×”记号表示，符杆向下；第四线记写小鼓的常规奏法，用符头表示，符杆向上。如：

例 1—21

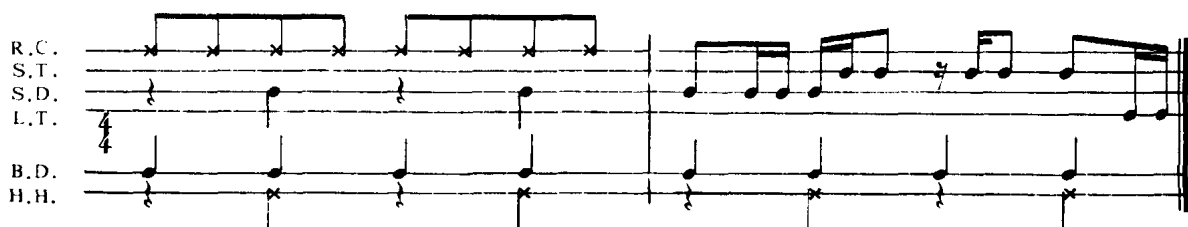
六、五线和六线鼓谱

六线鼓谱是较为完整的练习、演奏谱，多用于美国的摇滚乐演奏。最常见的记写方式是用六条线表示六件不同乐器的节奏。

记写踩钹、低音鼓、大桶鼓、小鼓、小桶鼓和手击踩钹的组合练习时，第一线记写踩钹的节奏，用“×”记号表示，符杆向下；第二条线记写低音鼓的节奏，用符头表示，符杆向上；第三条线记写大桶鼓的节奏，用

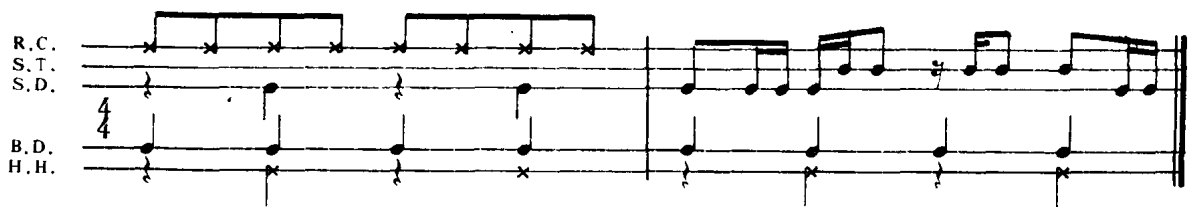
符头表示, 符杆向下或向上; 第四条线记写小鼓的节奏, 用符头表示, 符杆向下或向上; 第五条线记写小桶鼓的节奏, 用符头表示, 符杆向上; 第六条线记写手击踩钹的节奏, 用“×”记号表示, 符杆向上。如:

例 1—22

六线鼓谱的使用比较灵活。当减去六件乐器中的任何一件时, 可以同时减去记写这件乐器的一条线, 变为五线鼓谱。以例 1—22 为例, 当不使用大桶鼓时, 记写其节奏的第三线可以去掉不用。如:

例 1—23

七、规范化记谱

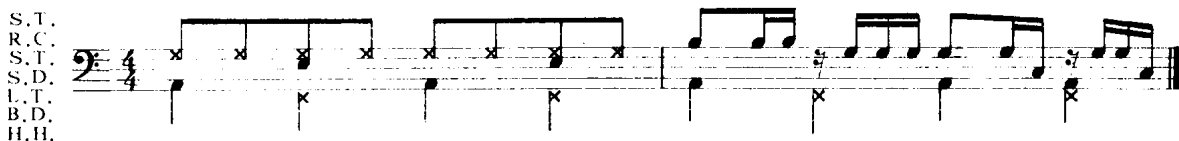
在目前使用较多的几种爵士鼓记谱法中, 最流行, 也比较实用的方法是用单行五线谱或大谱表记写每件乐器的节奏, 并根据个人的习惯把符头和“×”记号写在线上, 或者写在间上。

有的鼓手在用单行五线谱记写每件乐器的节奏符号时, 习惯使用 G 谱号, 或习惯使用 F 谱号。如:

例 1—24

(3)

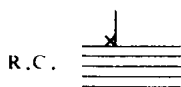

实际上,大谱表在使用上有很多不方便之处。例如,双行鼓谱的间距较宽,当音符排列密集、节奏复杂和速度较快时,都可能给视奏带来一定的困难。再如,用标准五线谱纸抄写双行鼓谱,每面最多只能抄六行,倘若乐曲较长,势必需要频繁翻谱,遇到反复记号较多的情况时,会更不方便。为此,笔者认为,用单行鼓谱最为方便,而且也实用。符头和其它符号一般记写在间内,但是当桶鼓的数量超过三个时,可采用间、线并用的方法,线上只记写桶鼓的节奏。

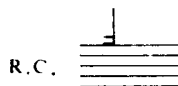
另外,由于爵士鼓中没有固定音高乐器,在单行鼓谱或双行鼓谱中记写G谱号和F谱号均无实际意义。因此,可以略去不用。

本书使用的谱式、乐器演奏符号及标记方法如下:

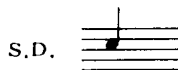
右手击奏踩钹闭合音:

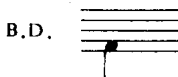
右手击奏踩钹沙音:

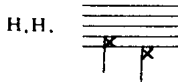
左手击奏小鼓鼓心:

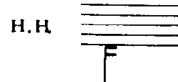
右脚踏奏低音鼓:

左脚踏奏踩钹闭合音:

左脚踏奏踩钹开放音:

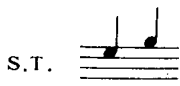

小鼓制音边击:

The Muffled Rim shot

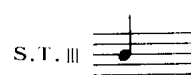
用鼓槌击奏小桶鼓:

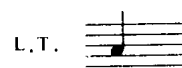
用鼓槌击奏小桶鼓:

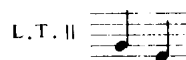
用鼓槌击奏小桶鼓:

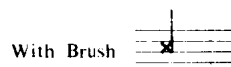
用鼓槌击奏大桶鼓:

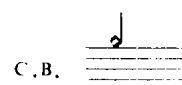
用鼓槌击奏大桶鼓:

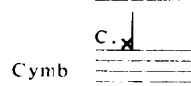
用铁帚击奏小鼓:

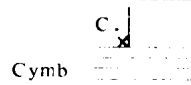
用鼓槌击奏牛铃:

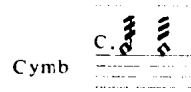
用鼓槌击奏吊钹:

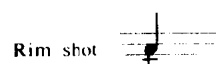
用鼓槌击奏吊钹中心凸点:

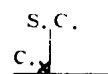
用双手滚奏吊钹:

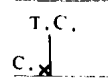
小鼓边击:

用鼓槌击奏小吊钹:

用鼓槌击奏大吊钹:

小鼓交叉压击:

用右手演奏:

R

用左手演奏:

L

强音记号:

>

强重音记号:

V

电声鼓记号:

N

第二章 基本节奏

爵士鼓在实际演奏时节奏比较复杂,而且富有变化。因此,除要求演奏者具有较好的音乐素质和协调、敏捷、灵活的动作外,基本节奏的练习至关重要。对于初学者来说,练习时还应随时注意掌握正确的动作要领和演奏方法。

一、 $\frac{2}{4}$ 拍基本节奏

1. 进行曲 (March) 节奏

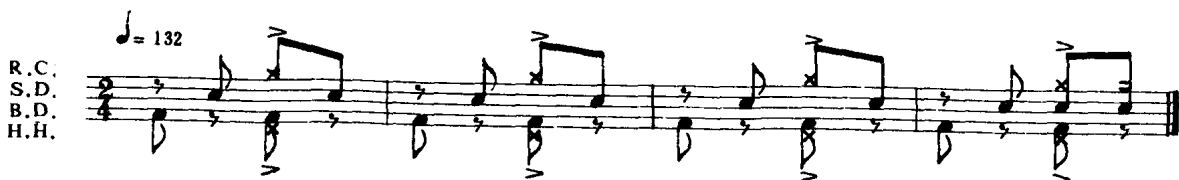
例 2—1

进行曲节奏的特点是重音位置在第一拍。练习时要求低音鼓既有力度,又有弹性,强弱对比明显,时值准确,小鼓清脆有力。

2. 波尔卡 (Polka) 舞曲

例 2—2

波尔卡舞曲是一种快速的二拍子捷克舞曲,其特点是重音位置在第二拍。练习时要力求轻松、欢快的效果,特别是用低音鼓和踩钹(手击和踏奏同时进行)演奏第二拍的重音时,切忌有笨拙感。另外,小鼓第二拍的力度应适当强于第一拍。

二、 $\frac{3}{4}$ 拍基本节奏

1. 圆舞曲 (Waltz) 节奏

例 2—3

圆舞曲原是奥地利北部一种农民舞曲，多为缓慢的三拍子。十七、十八世纪流行于维也纳宫廷后，速度逐渐变快，从早期的农民舞曲到近代的圆舞曲，中间经过许多音乐家的努力，逐渐形成了近代圆舞曲的风格和特点。现在世界范围内流行的圆舞曲，大多是维也纳风格的圆舞曲，速度多为小快板。当然，也有中速和稍慢的圆舞曲以及圆舞曲风格的乐曲和歌曲。

圆舞曲节奏的特点是重音位置放在第一拍。练习时低音鼓节奏要稳，敲击的声音要有一定的力度，但不要过于强烈；踩钹（手击）和小鼓演奏二、三拍时，均用弱力度演奏，两手握槌敲击一定要有弹性，不可发出压击过死的音色，使鼓演奏出欢乐、轻松愉快并有明显起伏感的音响效果。

2. 三拍子爵士 (Jazz Waltz) 节奏

例 2—4

三拍子爵士圆舞曲的特点是重音位置在第一、三拍。练习时低音鼓要准确奏出节拍时值；小鼓在一、三拍用较强度演奏；踩钹（手击）则使用相对的弱力度演奏出第二拍，但在完整三拍节奏中，踩钹（手击）、小鼓、低音鼓均要演奏出不同位置的附点音符，使之产生较为强烈的起伏和晃动感。

三、 $\frac{4}{4}$ 拍基本节奏

1. 常规节奏

例 2—5

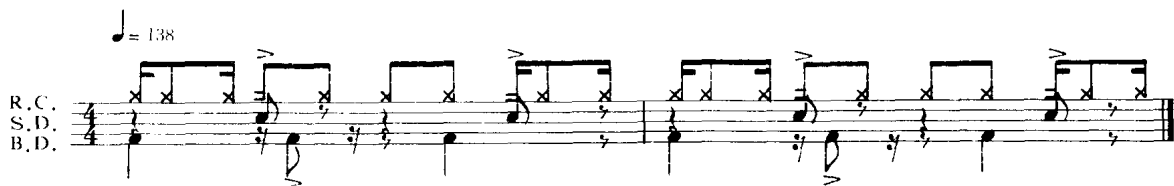
例 2—6

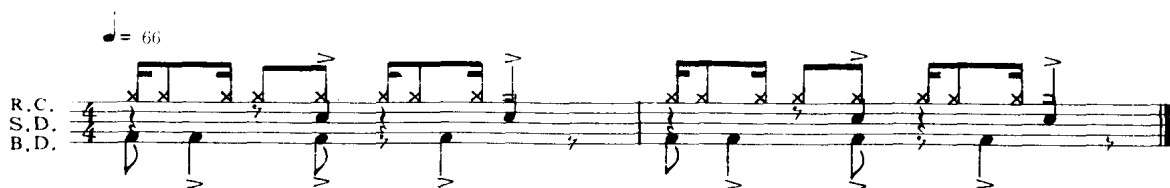
常规节奏的特点是重音位置在一、三拍。练习和演奏时，第一拍强，第二拍弱，第三拍稍强，第四拍弱。练习低音鼓时，节奏要稳，踏击要明显区分出强、弱、次强、弱的力度变化；小鼓、踩钹（手击）同低音鼓要求一样，但是，小鼓的重音要注意强而不噪、富有弹性。

2、爵士音乐（Jazz）节奏

例 2—7

例 2—8

爵士音乐是一种通俗音乐。二十世纪初在美国南部新奥尔良、圣路易斯等城市开始流行，不久传入芝加哥、纽约，并迅速遍及全国。其前身为拉格泰姆（ragtime），是美国的流行音乐之一。后来的爵士音乐包括布鲁斯（blues）、比博普（bebop）、摇摆曲（Swing）等。其演奏风格可分两派：一为“热派”，拍子急促热烈，旋律乐器常作即兴演奏；二为“甜派”，拍子较徐缓，常运用自由节拍，抒情色彩较浓。

爵士音乐节奏的特点是节奏复杂，常用切分音。练习时低音鼓的切分音要用较强的力度演奏，音色饱满又要富有弹性；小鼓在二、四拍用较强力度演奏，音色要清脆有力；踩钹（手击）要演奏得清晰、节奏准确，切分音的第二个音符使用稍强的力度演奏，在二、四拍按照重音标记严格奏出。

四、其它类型基本节奏

1、 $\frac{2}{2}$ 节奏

例 2—9

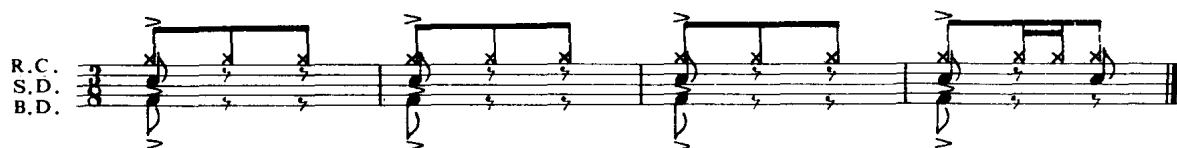

$\frac{2}{2}$ 节奏的特点和爵士乐相似，两拍并成一拍演奏，重音位置在二、四拍，练习时注意提高视谱能力和准确无误地演奏鼓谱。

2、 $\frac{3}{8}$ 节奏

例 2-10

♩ = 168

$\frac{3}{8}$ 节奏的特点和圆舞曲相似，重音位置放在第一拍。练习时二、三拍用弱力度演奏，两手握槌敲击要有弹性，让鼓槌接触到踩钹和小鼓面后迅速抬起；速度较圆舞曲快，整体演奏出欢快的起伏感。

3、 $\frac{6}{8}$ 节奏

例 2-11

♩ = 260

$\frac{6}{8}$ 节奏的特点是重音位置在一、四拍。练习和演奏时，第一拍强，二、三拍弱，第四拍稍强，五、六拍弱，整体演奏要有明显的力度对比和起伏感；左脚踏击、弹起脚钹踏板的动作要轻柔，使脚钹（手击）的闭合音、开钹音奏出最佳音色。演奏摇滚乐，重音在第四拍。

4、 $\frac{7}{8}$ 节奏

例 2-12

♩ = 240

$\frac{7}{8}$ 节奏的特点是重音位置在一、四、六拍。练习和演奏时，要有明显的“强弱弱、强弱强弱”力度对比，听觉上有 $\frac{8}{8}$ 、 $\frac{4}{8}$ 节奏连续反复演奏感；或一、二、三拍同四、五、六、七拍位置倒置，演奏出“强弱强弱、强弱弱”力度对比，听觉上有 $\frac{4}{8}$ 、 $\frac{3}{8}$ 节奏连续反复演奏感。演奏摇滚乐时，重音位置在三、五、七拍。

5、 $\frac{8}{8}$ 节奏

例 2-13

♩ = 160

