

从福音鼓法出发 学习线性打法

赵 朗著
赵子音译

全球第一书：
系统分析讲解
福音风格打法

文化艺术出版社
Culture and Art Publishing House

从福音鼓法出发 学习线性打法

赵 朗著
赵子音译

全球第一书：
系统分析讲解
福音风格打法

二维码总码

图书在版编目(CIP)数据

从福音鼓法出发学习线性打法 / 赵朗著; 赵子音译. — 北京:
文化艺术出版社, 2018.8
ISBN 978-7-5039-6563-0

I. ①从… II. ①赵… ②赵… III. ①爵士鼓—奏法—教材 IV. ①J625.96

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第199064号

从福音鼓法出发学习线性打法

著 者 赵 朗
译 者 赵子音
责任编辑 高天航
数字编辑 李岩松
书籍设计 马夕雯 楚燕平
出版发行 文化艺术出版社
地 址 北京市东城区东四八条52号(100700)
网 址 www.caaph.com
电子邮箱 s@caaph.com
电 话 (010) 84057666 (总编室) 84057667 (办公室)
(010) 84057696-84057699 (发行部)
传 真 (010) 84057660 (总编室) 84057670 (办公室)
(010) 84057690 (发行部)
经 销 新华书店
印 刷 国英印务有限公司
版 次 2018年10月第1版
印 次 2018年10月第1次印刷
开 本 889毫米×1194毫米 1/16
印 张 8.5
字 数 130千字
书 号 ISBN 978-7-5039-6563-0
定 价 88.00 元

致 谢

感谢我的父母无尽的支持和关爱。

感谢丫丫的陪伴与鞭策，你是我永远进步的动力。

感谢罗伯特·卡森无私的教导，为我开启了打击乐艺术的大门。

感谢恰克·希尔维曼，你的精神将永远指引我用心去感知音乐。

感谢马特·加斯特加对我的鼓励与帮助，是你启发我不断挑战极限，不断追求进步。

美国著名鼓手亨利·麦克丹尼尔四世 (Henry McDaniel IV)

特别感谢

我的好朋友、美国著名鼓手亨利·麦克丹尼尔四世(Henry McDaniel IV)为本书录制了演示视频，他精彩的演奏完美地展现了福音风格与线性打法的无穷魅力，且亲身示范了如何从福音风格中汲取力量，服务于各种风格的音乐。

亨利来自美国伊利诺伊州芝加哥市，三岁起就展现出打鼓的天赋。在美国 MI 音乐学院求学期间，亨利赢得了斯坦利·克拉克奖学金，并于两个月后，与当今世界乐坛巨匠斯坦利·克拉克(Stanley Clarke)和乔治·杜克(George Duke)一起开始了世界巡演，并在两位大师的指引下，迅速成长为一名经验丰富、演奏精湛的鼓手。在巡演结束前夕，亨利接到了著名嘻哈歌手 Big Sean(原名肖恩·安德林，Big Sean 为其艺名)的电话，从此成为他的御用鼓手。在2016年的夏天，亨利与 Big Sean 一起参与了蕾哈娜的世界巡演。

我和亨利结识于校园，并迅速成为志同道合的朋友。感谢亨利的演奏为我提供了经典的研究素材，并与我分享了最地道的美国非裔文化，让我看到不同文化背景、不同艺术风格的相通之处。

最重要的是，感谢亨利多年的友谊！

序 言

我国改革开放以后，随着东西方文化深入的交流，特别是在音乐方面，中国的学子在世界各个领域都有领军人物。但是流行音乐的学习和研习教育，对中国学子而言，还是一个比较新的领域。

福音风格(Gospel)是一种发源于美国的独特音乐风格，虽最初来源于黑人教堂文化，但经过一番演变，形成了一种充满力量、富于旋律性、极具情感张力、鼓舞人心并且非常实用的表演风格，深刻、广泛地塑造了现代音乐的形态。由于其特有的文化背景和难度，全球各种文化的鼓手都在喜爱、追捧的同时，难以寻求到有效、纯正的学习方式；大多数人只能通过生搬硬套、机械模仿的方式，获取这种“神秘”而吸引人的音乐风格的一些皮毛。而线性鼓法是福音风格中最具代表性、最引人追捧的核心技法，从根本上影响了现代福音风格的发展。

旅美华人鼓手赵朗先生根据自己在美国多年研习、演奏现代音乐的经验，娴熟驾驭各种风格的心得，以及对这一特定音乐文化的深入理解，提出了一套独特、有效、深入核心的分析学习法，并著成《从福音鼓法出发学习线性打法》一书，其英文版 *An Analytical Approach to Linear Applications: Integrating Gospel Drumming into Your Grooves and Chops* 已于2017年年初在美国出版，一经发行便登上美国亚马逊网站“音乐技巧类图书区”的热销排行榜第一名。本书是在英文原版的基础上增加了一些重要内容的“中文特别版”，深入浅出地讲解、分析了线性打法和福音风格的特点，最终能使读者受益于福音这种风格后，拥有创造自己声音、表达自己的音乐的能力。

为使读者能直观地体验最纯正、经典的福音演奏风格，赵朗还邀请了自己多年的好友、美国新生代知名鼓手亨利·麦克丹尼尔四世为该书录制了演示视频。亨利·麦克丹尼尔四世出身于正宗芝加哥福音鼓演奏世家，从小耳濡目染，对福音鼓法的精髓和技法有着天生的了解，后来成为著名爵士大师乔治·杜克(George Duke)和斯坦利·克拉克(Stanley

Clark)及当红嘻哈歌手 Big Sean 的御用鼓手。

据我了解,目前中国喜欢架子鼓、学架子鼓的孩子特别多,但是在教学方法上基本属于口传心授,老师到底是怎么打、怎么弄,没有可靠的方法和清晰的指导,所以在架子鼓打法方面的教材比较欠缺。

本书的出版填补了当今打击乐领域对这一风格的系统分析和研究的空白,在全球范围内得到了鼓手群体的关注。在美国,赵朗的书和理念得到了非常多大师级鼓手的认可和肯定;在世界其他地方,也有许多读者。很多鼓手读罢表示,这本书从根本上授人以渔,不仅使文化外的鼓手有途径一窥福音风格的来龙去脉,也使他们掌握了一种万能的鼓艺学习方法,最终使自己有能力自由、流畅、精准地表达自己的独特演奏风格。

该书出版中文版,会使中国鼓手拥有成熟稳妥的标准教学方法,有利于帮助广大青少年音乐学子实践练习,使我们能够培养出越来越多的这方面的合格人才。

赵朗先生作为华人,在这方面有所建树,我也感到“江山代有才人出”,十分高兴。希望有越来越多的中国音乐才子能够“惟精惟一,允执厥中”,用自己的勤奋发展自己的才华,不负青春,不负期望。

徐沛东

中文版前言

授人以鱼，不如授人以渔。

本书采用归纳和分析的方法，教你掌握福音鼓法中最重要的线性打法，并灵活应用于各种风格的现代音乐中，最终创造出属于自己的声音。有别于那些罗列小乐句(licks)、给出律动鼓谱供鼓手死记硬背的做法，本书在展示如何一步步掌握福音鼓法的同时，也将教给你适用于分析学习任何一种音乐风格的方法。学会这种归纳分析法后，对于任何你想要掌握的音乐风格，你都可以找到突破口。给出固定的小乐句供鼓手照抄，正如给出捕捞出来的鱼；而展示如何应用归纳分析方法，才是真正地教会你捕鱼的本领。所以掌握学习方法，将比单纯的背诵和模仿更令人受益。

最近一二十年间，福音(Gospel)乐手的演奏风格极大地影响了现代音乐的发展，并且这种影响呈不断上升趋势。福音音乐(Gospel music)来源于基督教音乐，最早可追溯至17世纪。直到今天，福音音乐作为宗教音乐，广泛出现在教堂里的赞颂活动以及各种仪式中。然而，这里需要注意的是，我们现在大部分时候所说的“福音鼓法”(Gospel Drumming 或 Gospel Chops)已经脱离了这种宗教音乐。换句话说，真正用于教堂中福音音乐的鼓的演奏方法是有别于我们在这里讨论的福音鼓法的。

福音鼓法之所以延续了“福音”这个名字，是有它的历史原因的：许多从小在教堂里打鼓的孩子(其中非裔群体占了绝大多数)是靠耳朵学习音乐的，并吸纳了各种音乐影响，这些影响的来源不乏大卫·韦柯尔(Dave Weckl)、维尼·克莱尤它(Vinnie Colaiuta)这样的爵士鼓大师的线性打法；这些孩子长大后成为专业鼓手，他们形成的独特演奏风格被主流音乐界高度认可，并完美地应用在了各种音乐风格中；大家回头看他们的背景，发现大都是教堂鼓手出身，于是干脆把这种独特的鼓组演奏风格命名为“福音”鼓法。

如今，掌握了福音鼓法的音乐家逐渐成为美国现代主流音乐的主力军，出现在各大当红歌手、演出秀的舞台上。加上节奏布鲁斯(R&B)、嘻哈(hip-hop)音乐的流行，福音鼓法的应用

越来越广泛。

学习福音鼓法还可以全面提升鼓手的综合素质。激情澎湃、华丽夸张的独奏华彩并不是福音鼓法的全部，福音鼓法的真正内涵是用最真挚的感情表达音乐，虔诚地服务于音乐，这样才能在精神层面让听众对音乐产生共鸣。另外，这种音乐形式对节奏的稳定性、控制力、时值感觉等要求很高，如何与音乐配合，如何把华彩应用于律动中，如何推进动力感、烘托气氛，都是非常好的借鉴点，吸取这些优势对演奏任何风格都非常有帮助。

正如前文所说，福音鼓手从很小的年纪就开始对这类音乐耳濡目染，并开始公开演奏，当他们稍微长大一些，就已经是非常专业的鼓手了。这类音乐风格长期以来都依赖于言传身教，鼓手们靠模仿声音学习演奏，对音乐的反应、乐感以及声音记忆能力都非常好。福音音乐在教堂里演奏时，没有固定的格式，需要根据现场反馈实时调整，所以很多情况下促使乐手之间紧密地沟通和互动，也促使乐手们培养出很强的即兴表演能力以及对音乐和舞台的适应能力。再加上很多时候教堂没有扩音设备，为了让鼓的音色穿过重重乐器和合唱团的声音，福音鼓手们练就了扎实饱满的音色和强大的力量感。

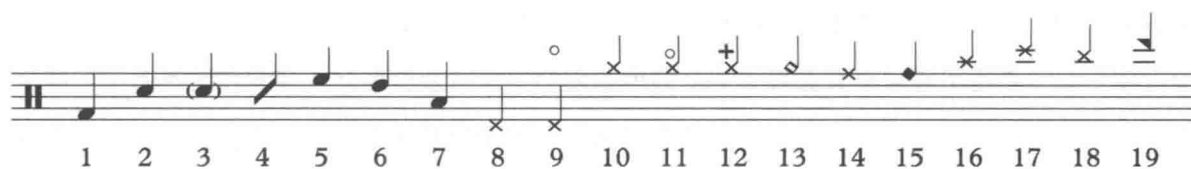
这样一种非常独特、非常有价值的演奏方式，目前并没有一本系统的教材告诉大家如何学习。而本书的目的就是帮助你更好地用鼓声表达音乐，将线性打法有机地融入自己的演奏中，服务于自己的音乐，最终创造出只属于你自己的独特声音。

本书第一部分（第一至四章）为准备阶段。第一章将帮助你在思想上建立起对声音质量的重视，第二章介绍学习如何有效利用节拍器，第三章为学习校准底鼓音符置位。

本书第二部分（第五至十一章）为展开讲解部分，包含具体演奏示例解析，向你展示线性打法在具体情况中是如何运用的；另外，里面还有针对线性四肢协调、打法词汇、声音词汇、线性律动和线性华彩设计的练习材料。

要随时牢记身体训练是帮助表达思想内容的工具，每日固定练习会帮助你保持良好的身心同步。

记谱法

1. 地鼓	8. 踩镲脚踩闭合	15. 节奏吊镲镲帽
2. 军鼓	9. 踩镲脚踩开启	16. 低音吊镲
3. 军鼓魔鬼音符	10. 踩镲	17. 高音吊镲
4. 军鼓边击	11. 开镲起始位置	18. 水镲
5. 高音嗵鼓	12. 开镲结束位置（闭合）	19. 叠加镲片
6. 中音嗵鼓	13. 开镲	
7. 低音嗵鼓	14. 节奏吊镲	

中文特别版补充内容

为方便中文读者充分理解这本书中的知识，获得原汁原味的学习体验，在此为中文特别版增加了一些概念的解释。这些概念非常广泛地应用在当今世界现代音乐鼓手群体中，了解它们的技术理念、文化背景，有助于更好地学习现代打击乐。

正文中的许多专有名词都可以在这里找到详细的解释，在学习过程中请随时参考这里的内容。

Groove: 律动

律动一般指音乐演奏中韵律的感觉，不同的音乐风格都有其独特的律动。演奏出一个好的律动，要有好的音量平衡及稳定的时值、音色。在现代音乐中，每种乐器有自己的律动方式，有的乐手也有自己的招牌性律动，当一个乐队中乐手们的律动融洽地契合在一起时，整个乐队的律动感就会非常好。

Chops: 华彩

Chops 原本是现代音乐中的一个口头俚语，指的是音乐家演奏的技术、手艺。Gospel chops 原本并非一种音乐风格，一开始指的是福音音乐家的演奏。由于福音音乐常被人认为充满华丽炫技的段落，所以 Gospel chops 被更多地理解为福音音乐中的华彩段落。

Subdivision: 节奏单元

在现代音乐中，每一拍都可以细分出节奏单元，一首音乐作品的律动是构建在这种节奏单元之上的。举例来说，四四拍放克音乐中绝大多数的节奏单元都是十六分音符。再举一个具体的例子，迈克尔·杰克逊的名曲《比利·珍》的节奏单元是八分音符。

Note placement: 音符置位

音符置位指的是在绝对的时值网格上，演奏出来的音符的相对位置。这一概念常见于现代音乐中的节奏声部（鼓、贝斯），音符置位可以很大程度地影响律动的质量和感觉。

Velocity: 瞬时速度

在打击乐的演奏中，击打瞬间的发力速度越快，击打力度就会越大，音色也会更通透清晰。击打瞬间发出的是一个点状的力，并非一条持续发力的线。一个好的鼓手，无论演奏强音还是弱音，瞬时速度都可以很大，声音都非常干净。

Bury the beater: 踩锤“深埋进”底鼓皮

这一技术指的是用脚踩踩锤击打底鼓之后，脚保持踩下去的状态，锤头不离开鼓皮。这种技术可以消除底鼓的泛音，使声音更短促，音量更大。相应地，另一种踩底鼓的技术是不埋锤头。

4-way coordination/independence/interdependence: 四肢协调、四肢独立、四肢配合

四肢协调包含两种四肢关系：四肢独立与四肢配合。四肢之间的独立（国内也有“四肢分家”的叫法）指的是四肢在演奏时互不影响，这是四肢协调的基本功。在这一基础上，就有了四肢之间的配合，如军鼓和底鼓之间的配合就是典型的四肢配合。需要注意的是，有的鼓手有时觉得四肢的独立性不强，导致忽略了四肢之间的配合练习，因而达不到很好的练习效果。

Open hand/cross hand: 开放式、交叉式

这两种指的是演奏鼓组时的不同姿势。在开放式中，左手打踩镲，右手打军鼓，不会交叉；在交叉式中则相反。传统教学以交叉式为主，但同时练习开放式，有助于培养创造性演奏思维，锻炼左右平衡。

Grouping: 音组

音组指的是将若干节奏单元组合起来。如在四四拍中，一小节有十六个十六分音符，自然分配是四个四音组。我们也可以将它们分为四个三音组和一个四音组，在听感上产生节奏变化，如切分效果使节奏动起来。这是常见的即兴手法，也是常见的创造律动的方法。

Time-feel: 节奏感

这一概念指的是对时值及音符之间的空间的感觉和把握。

Half-time feel: 时值减半感效果

在节拍、速度、节奏单元不变的情况下，通过改变强拍的位置，使音符的时值感觉上减少了一半，但实际时值长度不变。比如在四四拍中，强拍的位置本来是在“2”和“4”上；若我们将强拍放在“3”上，则八分音符听起来就好似变成了十六分音符。

Metric modulation: 节奏度量重组

在音乐中，节奏度量重组指的是改变节拍速度，重组节奏单元，形成新的节拍系统。

比如在每分钟84拍的速度下，把四四拍中一个小节分为两个二分音符，将它作为我们的原始节奏单元；现在，我们将每小节两个二分音符变成三个二分音符三连音，新的三连音时值总和依然为之前的一个全音符；若将这些二分音符三连音变成三个二分音符，且保持三连音的时值，则现在的速度变成了每分钟126拍，原来的四四拍变成了四六拍。接下来，以四六拍里的二分音符作为新的节奏单元，将它们跨小节组合成为新的四四拍，此时的速度依然为每分钟126拍，听感已和最开始的完全不同。

Permutation: 起始音轮转

一组音符或一个固定节奏型依次从不同的位置起始，同时保持它们的相对顺序不变，形成新的组合。起始音轮转可以用来探索新的击打顺序、新的声音，在即兴演奏时也可用来形成新

的内容，同时保持和原有内容的关联。

Grid: 四二一网格系统

在四二一网格系统中，一个节奏型先重复四遍，再重复两遍，最后打一遍。这种安排可以有效地帮助鼓手习惯、熟悉新的练习内容，减少练习的枯燥感。

Snap: 啪

在军鼓边击前，先打一个或两个魔鬼音符，产生一种类似“啪”的声音效果，也可以看作是一个单手的装饰音。这是一个铺垫重音的办法，对技巧要求比较高。

Hertas: 赫塔节奏型

目 录

第一部分 准备 / 1

第一章 声音为先 / 3

第二章 训练节奏的稳定度和精确度——节拍器的使用 / 9

第三章 底鼓音符置位 / 14

第四章 线性应用与演示视频解析 / 20

第二部分 律动与华彩的实际应用 / 45

第五章 关于练习的一些建议 / 47

第六章 线性四肢协调之一：双音效果的四肢配合 / 49

第七章 线性四肢协调之二：单音效果的四肢配合 / 57

第八章 律动的构建之一：复合跳系列 / 66

第九章 踩镲的控制 / 77

第十章 律动的构建之二：双音量层练习 / 82

第十一章 声音词汇与华彩的构建 / 93

结 语 / 117

第一部分

准备

在第一部分中，我们将分三个章节讨论一些必要的前期准备，包括：

一、音色与触感；

二、鼓组中各声部间的音量平衡；

三、节拍器的创造性用法：

1. 应用于局部：检验节奏单元（subdivision）速率的准确度；

2. 应用于整体：检验整体的节奏感稳定度；

四、底鼓音符置位（note-placement）诊断。

如果你曾尝试过将福音鼓法的特点融入自己的律动和华彩中，你可能和很多人一样产生过这样的疑惑：为什么听起来就是不对？你的尝试与真正的福音鼓手打出来的东西差了点什么？你可以逐字逐句地模仿自己最喜欢的福音鼓手的击打段落，但你是否真正注意到鼓谱之下隐藏的内容？

鼓类艺术的语言千变万化，而不同的风格却有着同样的词汇根基。比如说，你在任何风格的鼓演奏中都可以用到复合跳（paradiddle），然而不同的触感、音色、造句方法、音符置位以及其他重要因素组合起来，才会决定这一复合跳属于什么风格。正因如此，我们将在一开始就着重讲解前面提到的主题，首先来为你的演奏确立合适、正确的声音。

在开始第二部分中大量具体的线性应用之前，我也将带领大家进行一番大扫除，检视并清理干净你的演奏。

当你打好“地基”，建立起了稳定、精准的控制力与音色，你将会非常顺利地吸纳第二部分的内容，体会到第一部分的准备工作带给你的益处。