

零基础学音乐丛书

零基础学

齐江◎编著

LINGJICHU XUE
JIAZIGU

架子鼓

西南师范大学出版社
国家一级出版社 全国百佳图书出版单位

零基础学音乐丛书

前言

零基础学架子鼓

LINGJICHU XUE JIAZIGU

齐江◎编著

西南师范大学出版社
国家一级出版社 全国百佳图书出版单位

图书在版编目(CIP)数据

零基础学架子鼓 / 齐江编著. — 重庆: 西南师范大学出版社, 2014.4
ISBN 978-7-5621-6570-5

I. ①零… II. ①齐… III. ①爵士鼓-奏法 IV.
①J625.96

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第317372号

零基础学架子鼓

LingJiChu Xue JiaZiGu

齐江 编著

责任编辑:王菱 穆杉杉

装帧设计:大周设计

排版:重庆大雅数码印刷有限公司

出版发行:西南师范大学出版社

网址:<http://www.xscbs.com>

地址:重庆市北碚区天生路2号

邮编:400715

电话:023-68254353

经销:全国新华书店

印刷:重庆紫石东南印务有限公司

开本:889mm×1194mm 1/16

印张:8.25

字数:237千字

版次:2014年5月第1版

印次:2014年5月第1次印刷

书号:ISBN 978-7-5621-6570-5

定价:18.00元

选用正版书 保护著作权

正版图书封面选用铜版纸
正文选用淡黄色胶版纸
封底贴有激光防伪标志

本书部分选用作品,因未能联系上作者
其稿酬已转至重庆市版权保护中心

地址:重庆市江北区洋河一村78号国际
商会大厦10楼

电话:023-67708230 67708231

前言

架子鼓(Drum Kit)又称爵士鼓,它形成于20世纪40年代,是一种重要的打击乐器。架子鼓主要用于“摇滚乐”“扭摆乐”及“爵士音乐”当中。一般一组架子鼓包含着各种不同类型、不同音色的手击乐器和脚击乐器。手击乐器有小鼓、桶鼓、吊镲等;脚击乐器有大鼓、踩镲等。演奏者还可以根据演奏的需要,选择加入一些其他的打击乐器。

架子鼓是伴随着摇滚乐的风靡而逐渐兴盛起来的。由于架子鼓变化多端的节奏和鼓手高超的演奏技巧,很快成为摇滚乐重要的打击乐器。如今,架子鼓和摇滚乐一道,受到青年的垂青,成为人们,尤其是年轻人社会音乐文化生活其中的一个重要组成部分。

架子鼓乐手在长期的表演实践过程中,探索出了不同的节奏风格,这些节奏风格成为某些音乐体裁的重要基础,如迪斯科、伦巴、探戈、桑巴、恰恰、波莱罗等节奏。可以毫不夸张地说,没有架子鼓,便没有流行音乐。

为了满足广大青少年朋友学习架子鼓的需要,笔者编写了这本初级教程。本书向读者朋友介绍了架子鼓的历史发展状况、架子鼓主要的演奏技法和节奏型,同时,还为大家搜集整理了一部分脍炙人口的乐队合奏曲,供大家练习时选用。有志组合乐队的青年朋友们,也可以将这些乐曲用于乐队排练。

学习任何乐器都需要我们认认真真地下苦功去练习,正所谓“台上五分钟,台下十年功”。架子鼓是一种很难掌握的节奏乐器,不下苦功是无法胜任架子鼓的演奏的。

本书的总体框架和构思由齐江负责,前四个单元由刘鹏编写,其余部分为齐江编写。陈红玉也在谱例选择、文献搜集整理等方面做了大量的工作。

该书主要是为没有基础的架子鼓爱好者而编写,也可供已经熟练掌握架子鼓演奏技法的读者朋友参考阅读。由于编者水平和精力所限,书中定有很多不足,希望广大读者朋友不吝赐教,提出宝贵建议和批评。

齐江

目 录

第一单元 架子鼓的概况

一、架子鼓的起源	1
二、架子鼓的发展	2
三、架子鼓的构造	3

第二单元 鼓棒的种类及鼓的调音

一、鼓棒的种类	7
二、鼓的调音	9

第三单元 基本演奏方法及演奏技巧

一、认识音符及鼓谱	10
二、鼓棒的基本用法	12
三、双脚的演奏方法	14
四、基本功练习	15

第四单元 实用练习

一、基本“摇滚”节奏练习	30
二、 $\frac{4}{4}$ 拍的基本节奏及一小节插入练习	33
三、两小节插入练习	38

第五单元 小鼓的深度练习

一、常用节奏的练习	41
二、重音练习	46
三、复击练习	51
四、边击练习	51
五、装饰音练习	52
六、滚奏练习	54

第六单元 常见典型节奏风格的节奏型练习

一、典型的 Rock Beat	55
二、华尔兹舞曲节奏	56
三、典型的 Funk 节奏	57
四、R&B 布鲁斯节奏	58
五、典型的 Gospel Rock 节奏	59
六、典型的 Shuffle 节奏	60
七、典型的 Fusiou 节奏	60

第七单元 拉丁节奏练习

一、Cha-Cha(恰恰)	62
二、Mambo(曼波)	62
三、Tango(探戈)	63
四、Reggae(瑞格)	63
五、Rumba(伦巴)	65
六、Bossa Nova(波萨诺瓦)	66
七、Bolero(波莱罗)	67
八、Samba(桑巴)	67
九、Latin Rock(拉丁摇滚)	68
十、Nanigo(南尼哥)	68
十一、Songo(松戈)	68
十二、Mozambique(莫桑比克)	69

第八单元 实战练习

从头再来	70
我祈祷	76
深呼吸	86
梦回唐朝	93
Rose Rose I Love You	112
Penny Lane	117

附录一 常用音乐术语

附录二 鼓及演奏方面的专业技术名词对照

附录三 世界打击学会制定的40种基本功

第一单元

架子鼓的概况

一、架子鼓的起源

爵士鼓(Jazz Drums)在国内也称架子鼓,是一套以鼓为主的组合性打击乐器,源于美国并广受大家喜爱。它伴随美国新奥尔良等地的爵士乐而产生,在表演中由一人演奏并专为爵士乐伴奏。

美国南部的民间音乐——爵士乐其来源于蓝调,而“爵士”二字,是早期一位全名为爵士波·布朗的美国黑人乐手的名字。早期的爵士乐是美国黑人们用来自娱自乐的音乐形式,当这位著名的黑人乐手演奏时,人们常常兴奋地高呼“爵士,再来一个!”后来,这种音乐就因这位黑人歌手而得名,因此人们习惯上就称做“爵士乐”了。

初期的爵士鼓构造非常简单,只由大军鼓、小鼓和军镲组成。人们通常把大军鼓立放在地上,架起小鼓,把一根棍子插在地上,挂上一片军镲,表演时用脚把大鼓踢响。到19世纪中期,美国南北战争结束,能歌善舞的黑人们从解散的军队那里获得了大小军鼓、钹镲等不少乐器,这些乐器几乎成了后来爵士乐中的主要乐器。热爱音乐的黑人把各类鼓镲巧妙地组合在一起,就构成了爵士鼓的雏型。他们把大军鼓安上支架放在地上,配置一个能鼓动鼓面的踏板,再把小鼓和军镲分挂在大鼓的两边,这样一套由一个人就能同时操纵多件打击乐器的组合乐器便形成了。后来,通过逐步的发展与改良,早期爵士鼓就慢慢演化成了现代的爵士鼓。

随着爵士乐不断发展,鼓手的技术也在不断提高,简陋的装置开始满足不了乐队和鼓手的需要了。为了有更好的音乐效果,他们就在打击乐组合中逐渐加入了几个去掉响弦的小鼓,打起来能发出“嗵嗵嗵嗵”的声音,与大鼓、小鼓交相呼应发出来的新声音十分动听,后来人们就以它们发出的声音命名为“嗵嗵”(tom—tom)。在中国的习惯叫法为“嗵嗵鼓”,因为此鼓的型制很像水桶,有的也把它叫作“桶鼓”。随着爵士乐的进一步发展,能够连动的踩镲也被加了进来,直到现在爵士鼓已发展到型制健全、操纵方便、具有两面大鼓、七八面桶鼓、八九面吊镲的世界性打击乐器,并广为流传。

二、架子鼓的发展

1890年,舞台乐队的鼓手们为了表达他们心目中具有现代意义的节奏,开始抛开传统的鼓谱。从某种意义上我们可以说,现代节奏和爵士鼓的雏形都可以追溯至此。美国新奥尔良的鼓手们,尝试着把低音大鼓和小鼓放在可以相互反击的位置上,由一人同时用鼓槌的头部和柄部击奏,这种技法被称作“双击”。

1910年至1920年被称作为“拉格泰姆”(ragtime)时代。拉格泰姆的特征是左手演奏“进行曲”节奏的低音,右手则演奏以切分音为主的旋律,使左右手形成此起彼落的节奏重音。当时的鼓手们能在懂得鼓谱的前提下和自己对音乐句法了解的基础上,不依鼓谱,自由表现。他们的主要目的是希望把鼓的演奏带入舞台以扮演重要的角色。

1920年“爵士”(jazz)乐风盛行,年轻的鼓手们为了有更好的演奏效果而创造了一种新的特色,即鼓手独奏(drum solo)。他们打破传统,推陈出新,在节奏、技巧上各自改革创新,争出风头。在众多鼓手中,需懂得“振琴”(vibes)、“钟琴”(bells)、“排钟”(chimes)、“定音鼓”(timpani)等打击乐器,这样才配称为一流的鼓手。

1935年后,鼓手的声名达到顶点,鼓艺在民众中得到广泛传播,鼓成为了大众乐器。人们到处可听到鼓声和鼓的演奏,几乎任何的舞台表演中都会有一番精彩的爵士鼓独奏以吸引观众的眼球。当时一些出名的鼓手甚至还拥有自己的乐队,同时鼓的演奏技巧及演奏形式不断地改变,许多不适应革新的墨守成规者们被淘汰,爵士鼓也迅速地得到发展。

爵士乐鼓手经常在马戏、杂耍以及其他场合中演奏,他们在表演中为了更好的进行音乐衔接与加强音响效果,相继使用了一大批传统的打击乐器和一些新奇的代用打击乐器。在后续的发展中,这些打击乐器逐渐为爵士乐队专有,比如“牛铃”(cowbells)、“木鱼”“堂鼓”“铜鼓”“钟铃”以及“洗衣板”等,它们都曾使用了很长一段时间。当然,许多打击乐器后来并没有成为爵士鼓中的标准乐器,在20世纪20年代,一些打击乐器在发展中被淘汰或进行了改良,比如为了演奏的需要,中国的堂鼓当时被一种能够调制音调高低的桶鼓所代替。

1927年,一种叫作“索克”(sock)的手握式双镲逐渐演变成踩镲。这种镲在表演中用脚踏奏的同时还可以用手槌演奏,这个新成员的加入使演奏者可以奏出更加生动、活泼、多变的音响效果,因此,它现已成为爵士鼓中不可缺少的一件乐器。

20世纪50年代,包括手鼓(finger-drumming)在内的鼓的独奏(solo)被视为典范。其基本技巧是右手棒击大铜钹(ride-cymbal)以维系拍子,脚踩镲(俗称高帽high-hat)则稳定地击于空拍(off-beat),右脚踏重音于大鼓,左手棒击小鼓于次重音,可击打皮面或边框。作为一名现代爵士鼓手,除了能独奏外,还应有与乐队配合以及进行各种舞台表演的能力。

20世纪五六十年代,摇滚音乐兴起,新的技术进一步发展,双低音双鼓及一些奇特的打击乐器如“邦戈鼓”(bongos)等在爵士乐队中被普遍使用。桶鼓的数量也由原来的三个增加到七个或更多。同时,一些传统的打击乐器,如“牛铃”等也被重新启用。

近年来,国外的一些乐器制造商,在音调的调制问题上进行了创新改革,他们采用了交响乐队中定音鼓的鼓圈和转动鼓体改变鼓皮松紧的原理,制成一种薄型单皮桶鼓,使爵士鼓能够

随时调制音调的高低,现在这种方法已经被鼓手们大量采用。随着演奏技术和科学技术的不断进步,爵士鼓将会有更新更快的发展。

另外,随着电子技术的发展,出现了可以练习鼓点节拍或者随心所欲制作自己鼓点节拍的电子架子鼓,也叫电子鼓。20世纪末,由于技术的不成熟和不完善,电子架子鼓未能受到广大鼓手的欢迎。

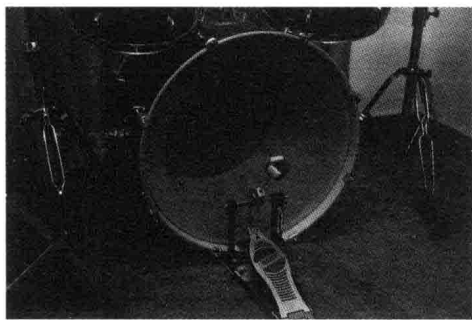
到了21世纪初,尤其是现阶段,越来越多的鼓手喜欢用电子鼓做打击练习、上台表演等,电子鼓得到进一步的推广。现在国际上销售的主要品牌有:XM电子鼓、罗兰电子鼓、美德里电子鼓等。

三、架子鼓的构造

架子鼓由低音大鼓、小鼓、桶鼓(3~7个)、踩镲、吊镲(2~4面)所组成。

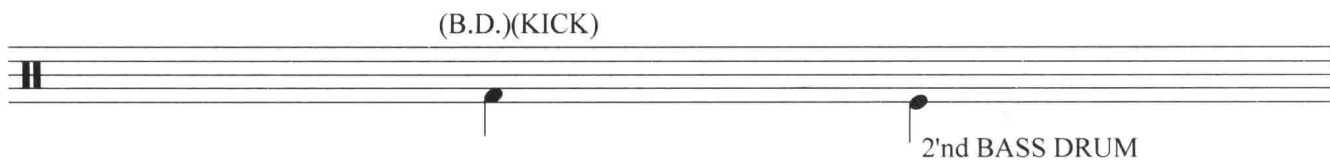
1. 低音大鼓

低音大鼓

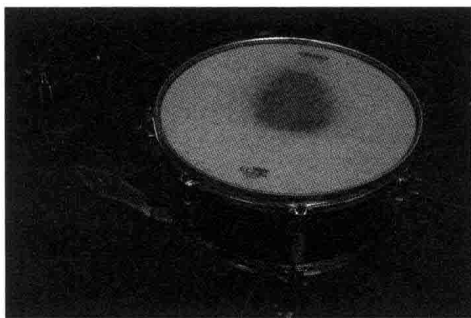
通常也称为大鼓,英文缩写为B.D.(Bass Drum.)。我们一般常见的大鼓直径约在18~26英寸之间。尺寸为18英寸的常用于爵士乐中,20英寸的常用于融合乐和拉丁乐中,22英寸的大多用于摇滚乐及流行乐中,24英寸的常用于重金属中,26英寸的常用于军乐队、室内乐和交响乐团中。

低音大鼓在五线谱中记谱位置为：

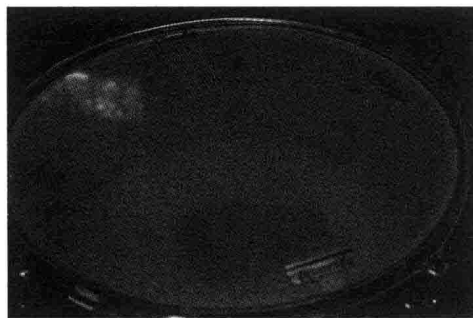

2. 小鼓

小鼓又称小军鼓,音色在套鼓中最为明亮,英文缩写S.D.(Snare Drum)。乐曲的不同风格在演奏时对小鼓的尺寸大小和鼓腔的厚度有一定的要求,所以小鼓的直径尺寸也不相同,大约在14英寸左右。小鼓的底面也就是振动面装有金属带,称之为“音线”,通过打击共振发出金属音色的声音,就像“哒哒”声。小鼓的鼓腔上装有调节杆,通过它可以调节沙带的松紧,达到演奏者想要的理想音色。

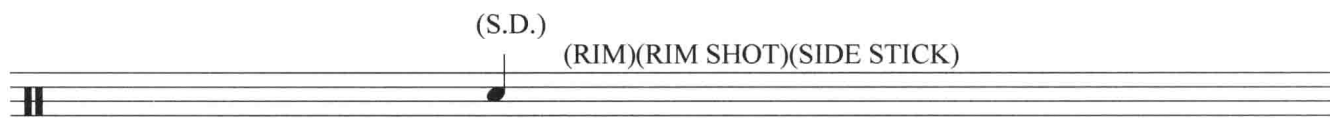

小鼓

小鼓音线

小鼓在五线谱中的记谱位置为：

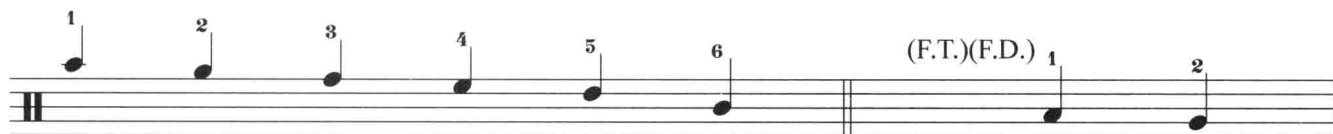
3. 桶鼓

桶鼓一般是由高向低的不同大小的鼓组成,因声音类似“咚咚”声,又称之为“通通鼓”,英文缩写T.T.(Tom-Tom Drum)。桶鼓的直径尺寸大约在8~16英寸之间,尺寸越小的桶鼓音高就越高,相反,直径尺寸越大的桶鼓音高就越低。在架子鼓的配备上一般有两个桶鼓和一个落地桶鼓,落地桶鼓的直径尺寸大约在16~20英寸之间。

桶鼓

桶鼓在五线谱记谱的位置为：

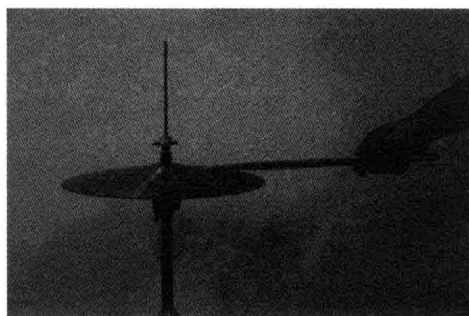
桶鼓在五线谱中位置的降低则代表桶鼓音高也依次降低,落地鼓一般记在第二间位置,如果有两个落地鼓,较低音的记在第二线上。

4. 踩镲

踩镲的镲片直径尺寸大约在13~15英寸之间,一般以14英寸为主。它是由两片相同的镲片组成,安装在有弹簧和踏板的三角支架上,英文缩写H.H(Hi-Hat Cymbal)。踩镲的种类有很多,不同系列、不同品牌的踩镲音色也各不相同,可根据个人的喜好来选择。

用脚踩击

用鼓棒打击

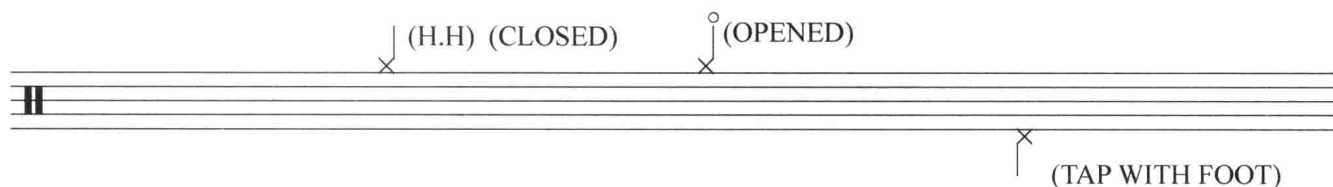

脚放松

用鼓棒打击

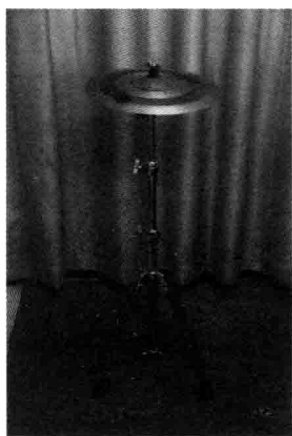
踩镲在五线谱的记谱位置为：

第一种标记代表踩镲,用左脚踩击并用鼓棒打击。第二种标记代表左脚放松,在开镲的状态下用鼓棒打击。第三种标记代表用脚踏击踩镲。

5. 吊镲

吊镲有渲染强烈气氛的作用,它的规格与音色有多种,因此尺寸大小也有差异。在应用中一般分为三种类型:强音类、固定拍子类以及特殊音效类。

强音类镲

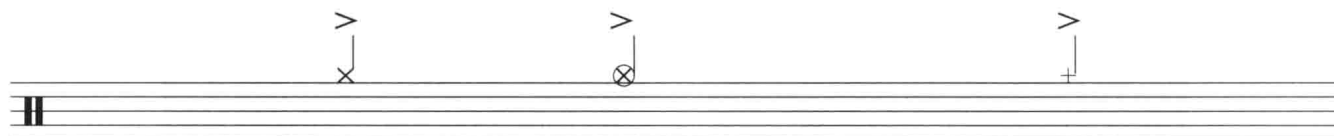

固定拍子类镲

特殊音效类镲

吊镲在五线谱的记谱位置为:

第二单元

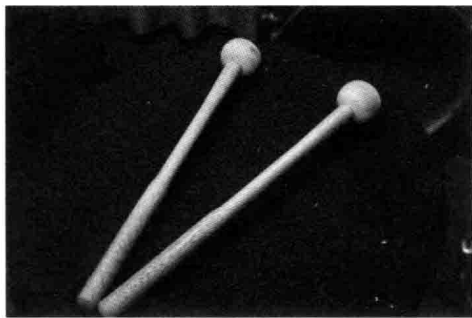
鼓棒的种类及鼓的调音

一、鼓棒的种类

我们最常用到的鼓棒分为以下几类：槌棒、鼓刷、束棒和其他多种鼓棒。其中鼓棒的材质一般分以下两种：一种是木质的，木质的鼓棒一般有胡桃木、枫木和橡木三种，这种鼓棒不易变形，比较坚硬，所以在演奏时不用担心它会受到磨损，适合比较激烈和音响效果较大的作品；另一种是合成材质的，合成材质的鼓棒比木质的更为耐用，它是通过橡胶和一些化学合成物制造而成，不过市面上并不多见，因为在使用方面，音响效果不如木质的鼓棒柔和，手感也不如木质的轻巧，因此，大多数的演奏者还是比较喜欢木质的。木质鼓棒的槌头有蛋形、方形、圆形以及三角形等，蛋形的音色柔和，方形音色浑厚，圆形穿透力强音质尖锐有力，三角形音色鲜明清脆。鼓手可根据个人喜好进行选择。

1. 槌棒

槌棒(Mallets)一般用于打击面比较大的鼓，打击点比较柔和，可用于滚击钹类。

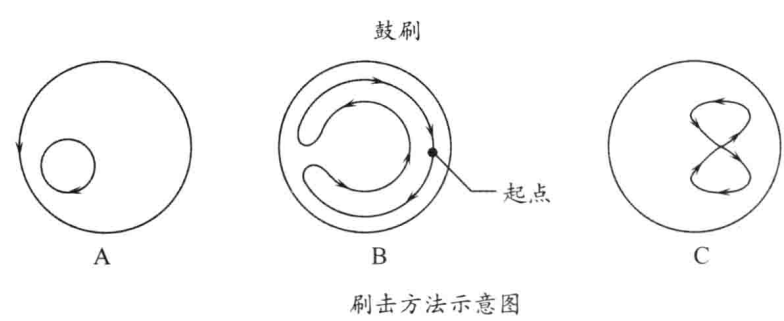

木质棉毡槌

2. 鼓刷

鼓刷(Brush)的材质一般有钢质和橡胶质，刷毛的粗细密度不相同，密度大的音色比较细，密度小的音色比较粗糙。鼓刷除了打击鼓面以外，比较常用的刷击方法有：圆形法、凹形法和

八字形法。(见下图)

3. 束棒

束棒(Rute)是由细木条绑束而成。

束棒

二、鼓的调音

1. 大鼓

大鼓相当于架子鼓中节奏型的根音,因此调好大鼓的音色非常重要,它的音色比较结实低沉,一般在架子鼓安装时要在它的腔体中放入一块海绵或其他材质的吸音垫,以防止它的余音过大、过散,从而影响在演奏作品时的理想效果。踏击面的鼓皮要调得适中,否则过紧就易发出“嗡嗡”声,过松会影响共鸣,因此,要适中才能使声音集中。

2. 小鼓

小鼓在调音时有沙带的一面要稍紧些,要用调节杆做调整,两面的鼓皮要调得松紧度大致一样,这样才能达到理想的音色。

3. 桶鼓

桶鼓在调音时可根据自己的喜好调节,因为桶鼓没有固定的音高,但在调音时一定要按照音律走向而定,在调节鼓皮时,底皮要比上鼓皮稍紧,这样才会有美妙的尾音产生。

第三单元

基本演奏方法及演奏技巧

一、认识音符及鼓谱

1. 认识音符

(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($\frac{1}{2}$ 拍)		
十六分音符($\frac{1}{4}$ 拍)		
三十二分音符($\frac{1}{8}$ 拍)		

(2) 附点音符

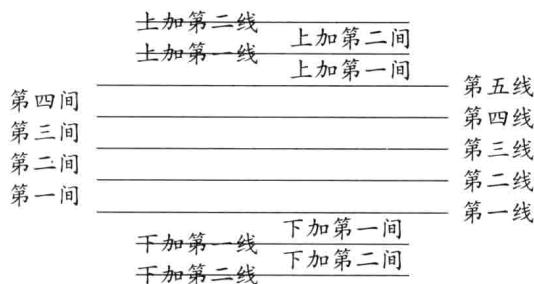
附点就是主音符后面所加的小圆点,它所代表的拍数等于主音符时值的一半。其各种附点音符如下:

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

2. 认识鼓谱

为了方便大家学习,本书采用通用的五线谱记谱方式。请对照下图认识其中的符号及位置。

(1) 五线谱

(2) 各器件在五线谱上的位置

军鼓(S.D.)		(记于第三间)
手击闭合踩镲		(记于上加一间)
手击开镲		(记于上加一间)
吊镲、强音镲		(记于上加一间)
节奏镲		(记于上加一间)