

全国音乐艺术院校爵士鼓专业参考用书

全能鼓手实战教程

648句技巧训练

张爨輻 编著

 SMPH
上海音乐出版社
WWW.SMPH.CN

全国音乐艺术院校爵士鼓专业参考用书

全能鼓手实战教程

648句技巧训练

张爨輶 编著

上海音乐出版社

图书在版编目(CIP)数据

全能鼓手实战教程——648句技巧训练 / 张爨輶编著 - 上海:

上海音乐出版社, 2015.1

ISBN 978-7-5523-0623-1

I. 全… II. 张… III. 鼓 - 奏法 - 教材 IV. J625.56

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 182844 号

书 名: 全能鼓手实战教程——648句技巧训练

编 著: 张爨輶

出 品 人: 费维耀

责任编辑: 杨海虹 陈涵卿 (见习编辑)

封面设计: 何 辰

印务总监: 李霄云

出版: 上海世纪出版集团 上海市福建中路 193 号 200001

上海音乐出版社 上海市绍兴路 7 号 200020

网址: www.ewen.cc

www.smph.cn

发行: 上海音乐出版社

印订: 上海市印刷十厂有限公司

开本: 640×935 1/8 印张: 19 谱、文: 152 面

2015 年 1 月第 1 版 2015 年 1 月第 1 次印刷

印数: 1—2,000 册

ISBN 978-7-5523-0623-1/J · 0558

定价: 48.00 元

读者服务热线: (021) 64375066 印装质量热线: (021) 64310542

反盗版热线: (021) 64734302 (021) 64375066-241

郑重声明: 版权所有 翻印必究

作者简介

张爨輶

著名爵士鼓教育家、演奏家、理论研究专家。文化部全国优秀园丁奖获得者、中国艺术家协会会员、中国大众音乐协会会员、中国儿童音乐学会会员、中国音乐著作权协会会员、中国音乐文化促进会会员、中国社会音乐研究会会员、四川省音乐家协会会员、“蒲公英”全国比赛爵士鼓青年组和少儿组金奖指导教师、“华夏艺术风采”全国比赛爵士鼓青年组金奖指

导教师、“中华情艺术风采”全国比赛爵士鼓青年组金奖指导教师、“魅力之星”全国比赛爵士鼓少年组一等奖指导教师、“央视大风车少儿春晚”全国比赛爵士鼓少儿组(打击乐组合)一等奖指导教师、“和谐中国”全国比赛爵士鼓少年组金奖指导教师、“美丽中国·银河之星”等全国比赛爵士鼓少年组金奖指导教师、原河北省歌舞剧院交响乐团打击乐演奏员。

在四川音乐学院读书期间应邀在四川大学举办摇滚爵士鼓演奏讲座。

先后任职于安徽、河北、山东、重庆、北京、成都的文艺院团与专业音乐、艺术类教学单位。

曾在国内近三十个省演出,包括北京音乐厅、上海音乐厅、中央电视台等著名演出场所。

曾参加中央电视台全国交响乐团展播、中央三套《音画时尚》栏目演奏录像、中央电视台新闻电影制片厂演奏录音、星光奖颁奖晚会、中国歌舞团轻音乐团北京音乐厅新年音乐会,以及河北电视台新年春节晚会等重要演出。

曾参与中国唱片总公司录制出版了交响音乐专辑 CD、VCD 光盘。

数十次获得全国、省市级比赛优秀园丁奖;共计三十余人次学生在全国总决赛中获奖;十余人次获全国金奖;获省级比赛一等奖学生共四十余人次,包括“魔鲨杯”全国鼓手大赛四川赛区电鼓组第一名等重要奖项。

在国家级核心音乐刊物上发表爵士鼓教学、调音、表演、乐器改进、电子鼓教学、Roland 电鼓性能研究等系列论文近四十篇,成为爵士鼓理论研究的重要参考文献。

为国内知名音乐艺术院校培养、输送了二十余名爵士鼓专业人才。

出版专著《爵士鼓演奏高级教程》,并被国内部分音乐艺术院校参选为专业教材。其中创作的爵士鼓独奏曲《震撼》已作为众多专业鼓手毕业考试、独奏表演以及全国性比赛的参选作品,并有多人在全国比赛中获奖,包括由中国打击乐协会、中国鼓手联合会、文化部等单位主办的全国性权威赛事。

曾多年担任《乐器》杂志打击乐特约撰稿人,并成为目前国内发表爵士鼓理论研究成果最多的行业专家。(中国知网·中国学术期刊网络出版总库权威统计显示。)

出版的专著《新概念爵士鼓教学指南》具有一定的创新意义与参考价值。

现致力于爵士鼓、电子鼓教学及理论研究,创办成都艺轩鼓房 Roland 电子鼓教室(<http://blog.sina.com.cn/u/2053508127>)。

使用指南

一、训练目的

本书涵盖了爵士鼓在各种不同风格音乐中的应用单句 648 条,每一条都精心编配,尽量体现应用的要求,目的是让鼓手明白这样的训练方式是直接为爵士鼓的演奏实践而准备的。

通常情况下,一首完整的音乐作品在鼓谱编配时往往都是以句为单位进行逐渐的展开,并遵循整体音乐配器的统一要求来设计的。爵士鼓的语言是节奏,那么打鼓其实就相当于用节奏说话、唱歌甚至跳舞,当然其根本目的就是通过节奏来表达和传递音乐情感或思想。因此,这些由不同节奏类型组合构成的应用单句模式就成为你应用中的节奏语言核心素材,积累得越多,掌握得越好自然就可以获得大量的节奏语言信息储备。这样的应用单句训练方式已经成为爵士鼓教学过程中最为实用、直接、高效的方法之一。

通过本书大量的应用单句强化训练以后,不仅可以为鼓手建立起系统完善的爵士鼓节奏语言应用单句模式的素材库,更重要的是还能参考借鉴鼓谱编配思想、方法与技巧,熟悉爵士鼓在音乐作品中最基本、最常见、最具规律性的节奏组合搭配方式。当然,鼓谱的编配创造需要在提高打鼓技术技巧的同时加强音乐理论等相关课程的学习,这样才能站得更高,拥有更广的视野来掌握这些打鼓过程中的必备技能。

二、适用人群

本书的适用人群广泛,如果你是一位初学者,教程中一些较为简单的练习条目适合你逐一去消化,你可以自己或者在指导老师的安排下去选择适合你的内容。如果你是中、高级水平阶段的音乐艺术院校爵士鼓、打击乐专业学生,无论你正在使用或曾经使用过任何其他爵士鼓教材,本教程都非常适合你去逐一落实每一条的强化训练,并结合你自身的实际水平状况与指导老师的具体要求,选择不同的学习进程来安排或参考使用。当然,如果你已经是一位职业鼓手或者爵士鼓教师,那么这些丰富实用的单句素材同样可以开拓你的演奏与教学视野,从而对你起到一定的帮助作用。

三、练习提要

从整体的角度上讲,练习使用本教程时建议尽量做到以下几点:

1. 首先需要你尽量忠于原谱,很多练习条目的技术技巧含量是非常高的,你必须练习熟练流畅以后才可以加速训练,同时,你要尽可能养成练一条背一条的习惯。

2. 做到第 1 条要求以后你就可以学以致用,自己尝试编配相类似的单句模式。

3. 如果你具备更大的潜力就可以把每一条节奏单句模式发展变奏成一段甚至几段去即兴编配演奏,这样的尝试对增强你在实践应用中的变化与适应能力是最为有用的,也是最值得鼓励与提倡的创造性学习方式。

4. 当然,如果你的水平程度目前还难以达到自我创造的要求,你就最好花一些时间与精力来练习并琢磨这些训练内容。因为事实上,如果这些练习你无法准确完成或者觉得对你很复杂的话,那么,你在音乐实践应用中就会碰到更多更大的障碍。

5. 由于本书的每一条练习都取材于实践中的音乐作品,笔者只是从训练的角度进行了合理的针对性改编,以使训练的系统性、技巧性、逻辑性、科学性等方面符合教材的要求,因此这些练习其实也可以当成检测你是否具备应用能力的一面镜子。无论你是专业音乐艺术院校的学生还是业余学习爵士鼓的爱好者,在水平测试面前都是一视同仁的,让你清醒客观地认识自己的真实水平。

6. 本书的每一条练习均附有具体的演奏提示,对你个人而言可能并不一定都具有针对性,但无疑可以帮助你养成练习与思考相结合的好习惯,这样你就可以跳出来像个旁观者一样看待自己打鼓,清楚地知道自己存在的具体问题,从而避免了在训练过程中的盲目性。

7. 如果按照你每周学习掌握 6 条(当然,你可以配合其他教材同步使用)练习的进度来算,学完本书大概也就一年左右时间。当然,这个学习进度的问题实际上是因人而异的,主要取决于你的实际情况。

注:本书所指的初级、中级、高级有别于考级的概念,初级主要指一般业余学生的水平程度,中级、高级主要针对专业音乐艺术院校学生的水平程度。因此,本书的三个主要章节编排设计(初级部分、中级部分、高级部分)是具有明确的针对性的。

目 录

作者简介

使用指南

一、基础训练

初级: 练习 1 - 练习 168 1

二、强化训练

中级: 练习 169 - 练习 336 36

三、终极训练

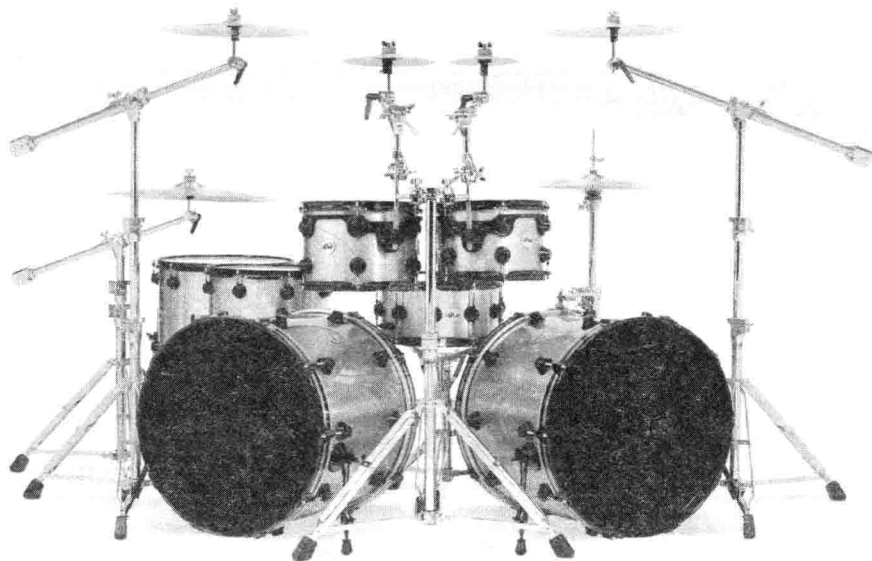
高级: 练习 337 - 练习 648 70

四、附录

1. 军鼓基本功练习 40 条 133

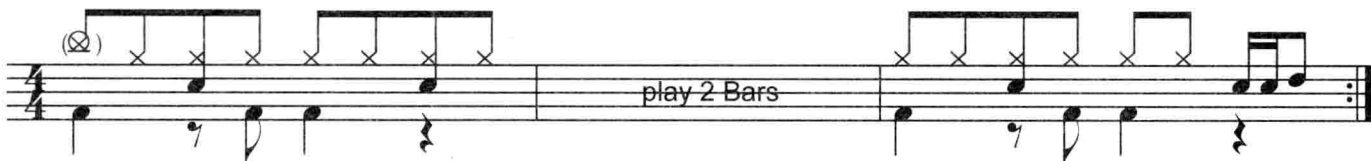
2. 本书爵士鼓记谱符号 141

后记

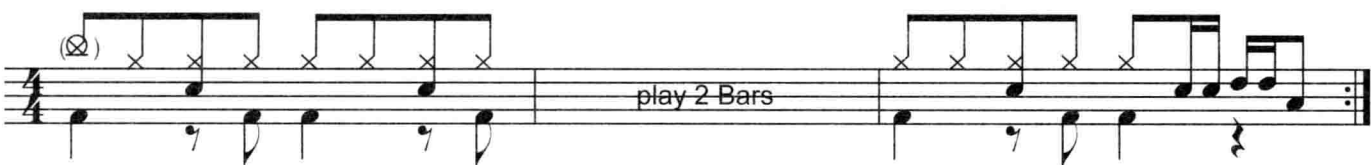
一、基础训练

练习 1

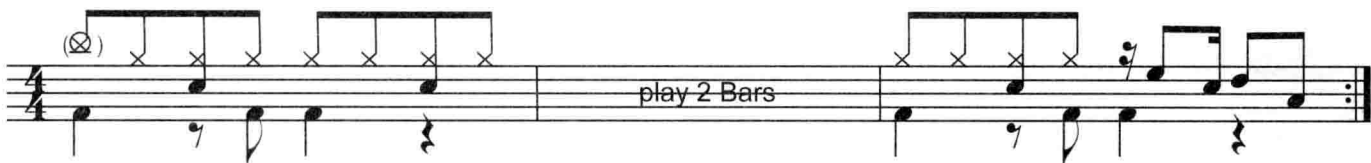
演奏提示 初学爵士鼓时,这样的节奏单句模式就是你练习的主要内容。不过很有意思的是,这样的节奏单句却被广泛应用于成千上万首音乐作品中,所以你可千万别小瞧这样的节奏。

练习 2

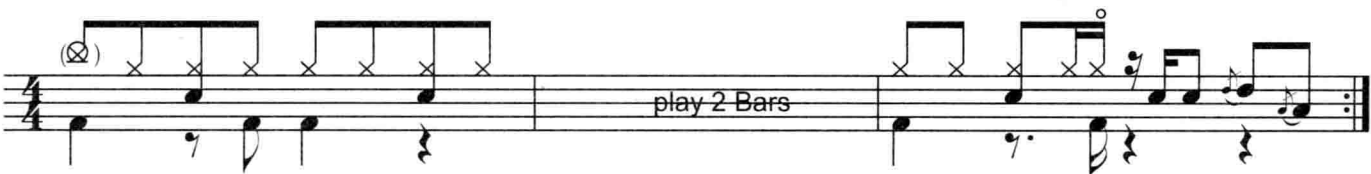
演奏提示 同样的节奏你可得学会新的加花设计,这样你就能逐渐体会到爵士鼓演奏时丰富多彩的变化。

练习 3

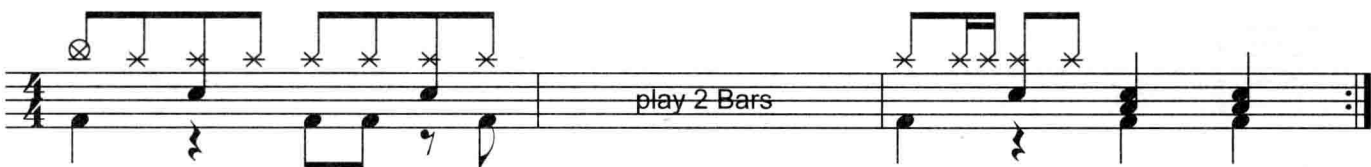
演奏提示 你现在可以尝试一下一边打鼓一边大声数拍的控制训练,看一看你的四肢与大脑的协调能力如何。

练习 4

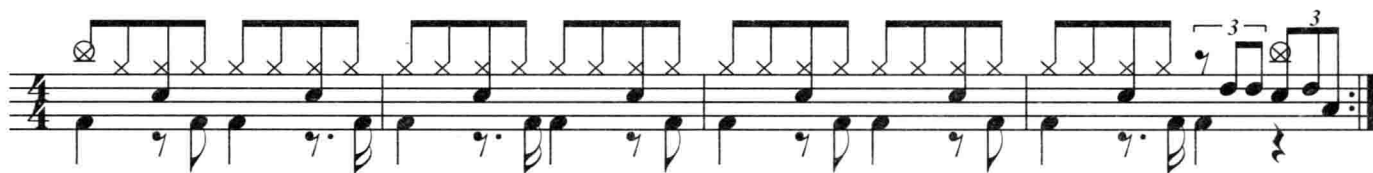
演奏提示 一开始就来了个难以控制的开镲与装饰音,瞧一瞧你的演奏状态是否放松、规范。

练习 5

演奏提示 变换一下右手演奏的位置吧! 其实一开始打鼓的学生都喜欢这样去尝试一下的。

练习 6

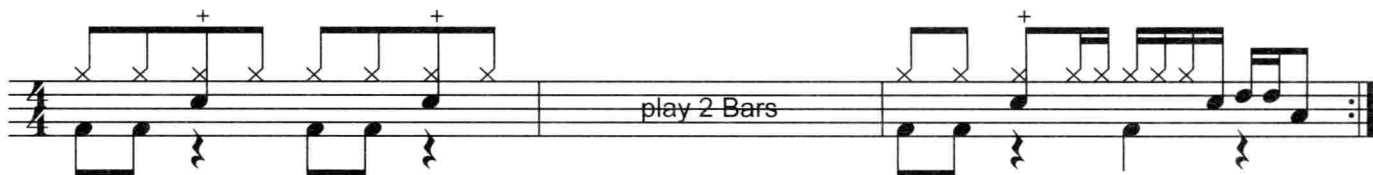
演奏提示 看看三连音对你有多难吧！要知道，把一份平均分成三份并不是一件很难做的事情。

练习 7

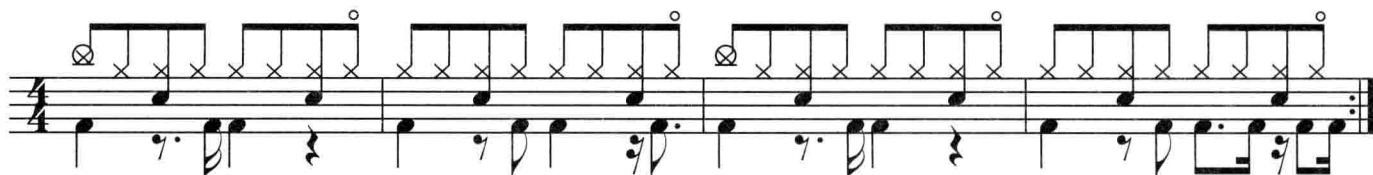
演奏提示 如果你尝试把左脚略微放开一些，就可以把踩镲变成半开镲的状态，快来感受一下这样打出来的声音效果吧，是不是有点摇滚的味道了？

练习 8

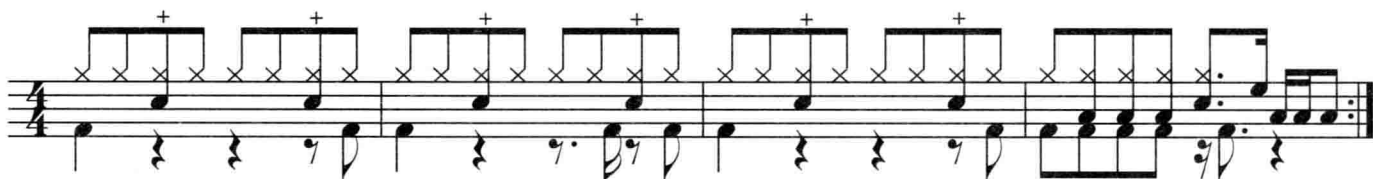
演奏提示 你得请教你的指导老师看一下军鼓的制音边击演奏得是否正确，也许你不容易打出干净有力的音色。

练习 9

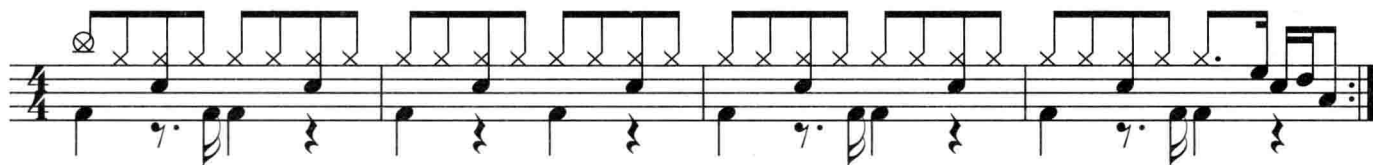
演奏提示 难点一个接一个，也许你的右脚附点在放松的状态下还是可以打得很清楚，但你要注意标准的演奏动作对今后的学习是最重要的。

练习 10

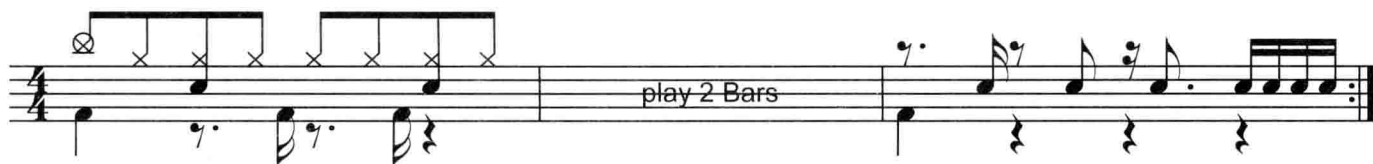
演奏提示 对于各种不同的节奏型而言，最好的掌握方式就是用数学分析的办法归纳一下这些节奏的时值是如何被计算出来的，通常对于初学者而言，用划拍图示的办法是最简单有效的。

练习 11

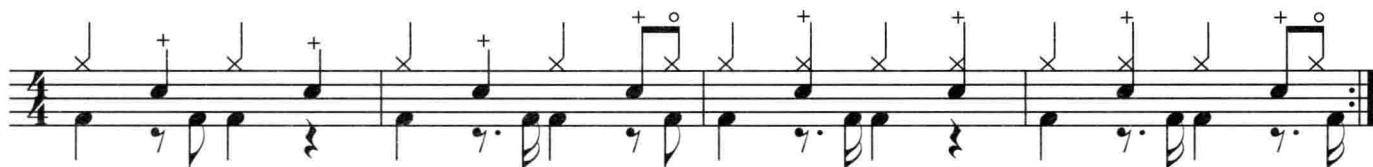
演奏提示 这样的节奏一旦掌握,就需要你连续背谱演奏若干次,循环重复,更重要的是你一定要一边演奏一边大声数拍。

练习 12

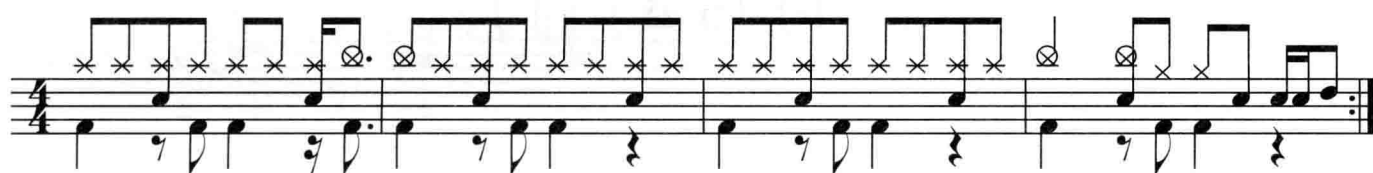
演奏提示 休止符是音乐中最为重要的一部分,你明白这些节奏的划拍图示了吗?

练习 13

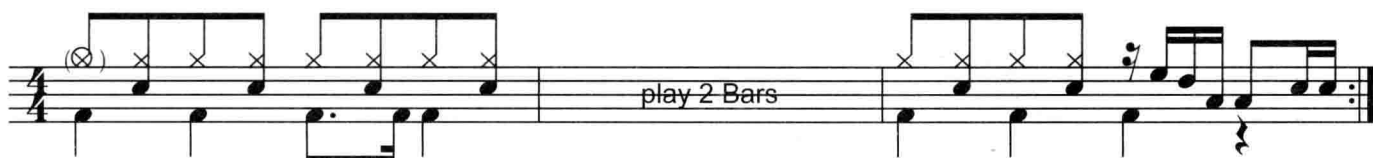
演奏提示 通常情况下,很多初学者看到开镲标记时都装着视而不见,不过,你只要仔细体会一下开镲过程中左脚的控制规律就不会再害怕了。

练习 14

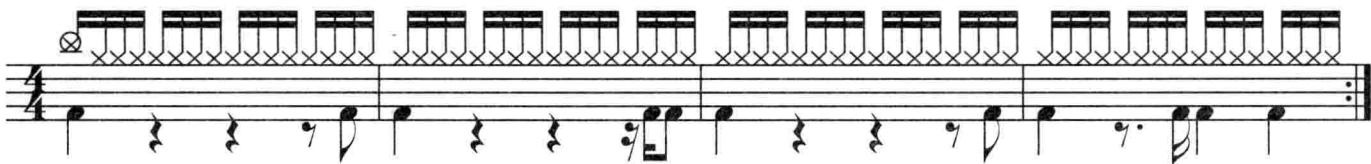
演奏提示 现在你还不必急于在左脚上干点什么,但是如果你足够聪明的话也可以尝试一下加点什么节奏体会一下真正的四肢协调控制吧。

练习 15

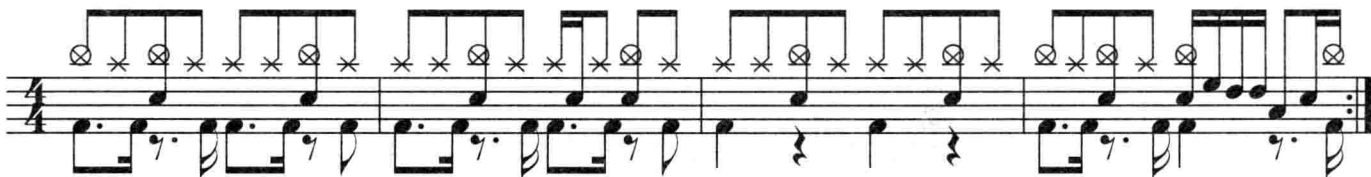
演奏提示 军乐队中的常用节奏就是以这个模式为核心的,当然,这个算是最为简单的一种了。

练习 16

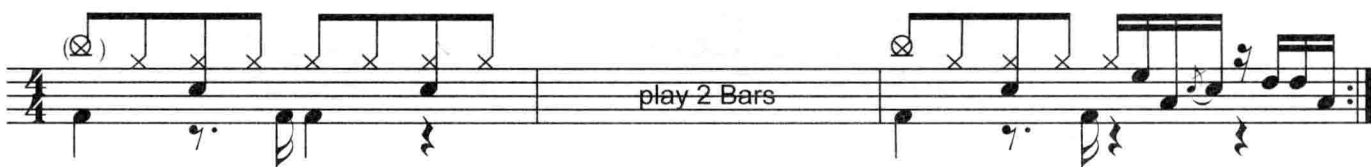
演奏提示 注意你的手脚对位控制准确了吗？

练习 17

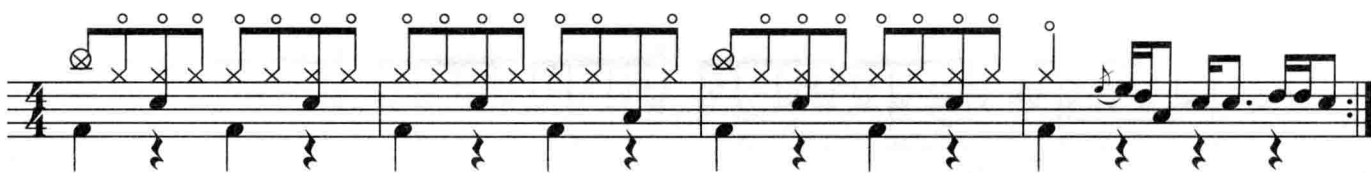
演奏提示 重音吊镲的演奏让你感受到爵士鼓的力量爆发了吗？注意不要打得让耳朵受不了，因为爵士鼓的噪音如果控制得不好对你的听力健康是有影响的。

练习 18

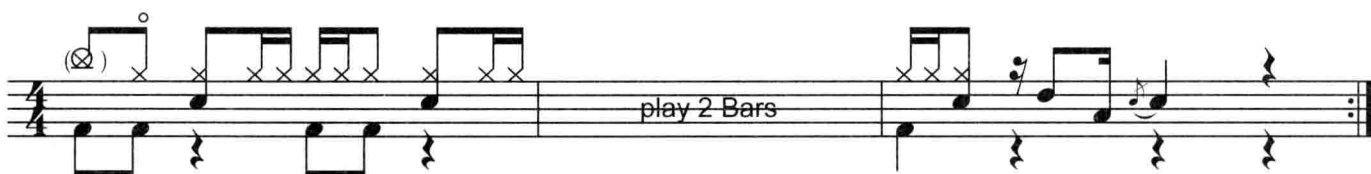
演奏提示 其实，有些节奏你一旦学会了，接下来就是换一种组合方式来让你适应一下，看看你有没有变通能力。

练习 19

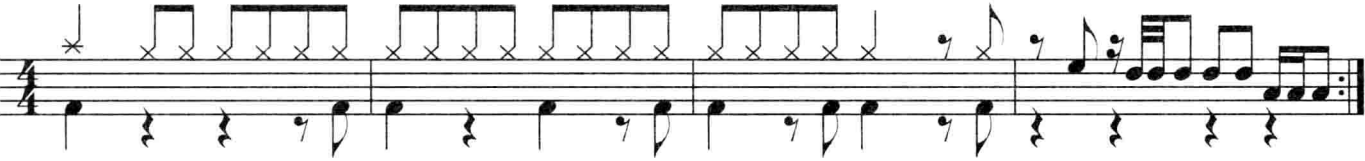
演奏提示 这样半开镲连续打下去，其实不是你左脚没踩干净（即踩得不够彻底）而是在摇滚音乐中很多时候需要这样的演奏方式才能体现出狂放的味道。

练习 20

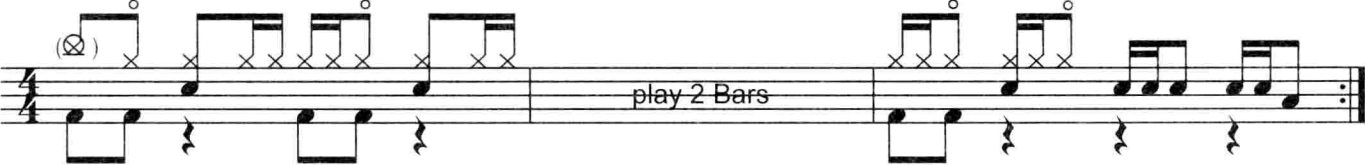
演奏提示 估计这样的节奏模式你还需要一个适应过程，因为右手踩镲已经改变了你常规的演奏连续八分音符的习惯了。

练习 21

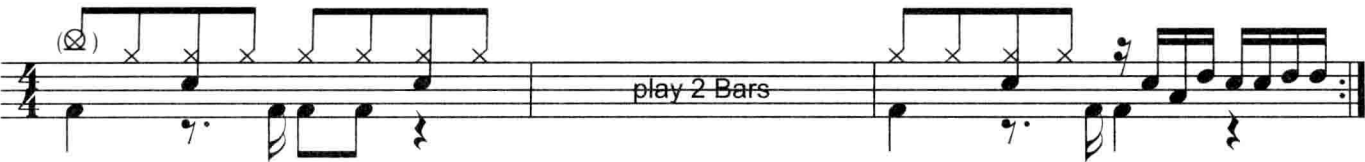
演奏提示 这样的分解练习对你来说已经不是什么问题了,但你要知道,有些音乐作品在应用时也常常这样使用,所以你得多听听各种不同种类与风格的音乐作品。

练习 22

演奏提示 现在如果你觉得开镲已经不是太难的话,建议尝试自己改变一下开镲的设计吧。

练习 23

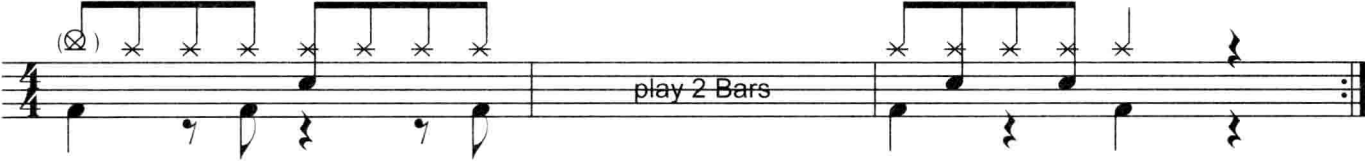
演奏提示 简单的节奏常常被最广泛地应用,想一想你所听过的音乐中有哪些曲子是用这类的节奏模式演奏的?

练习 24

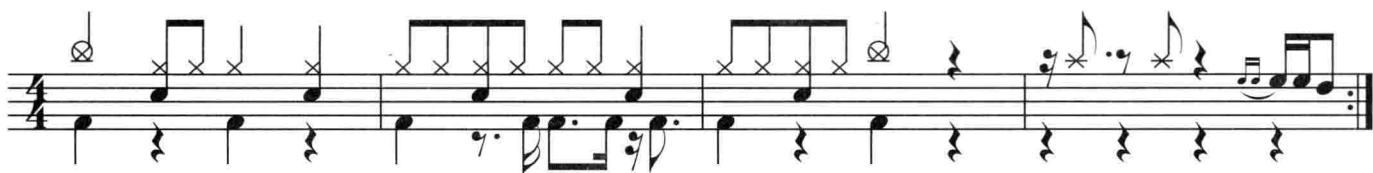
演奏提示 爵士鼓的节奏在音乐中很多时候都是随意性很强的,你也可以模仿一下演奏出几个不同的变化。

练习 25

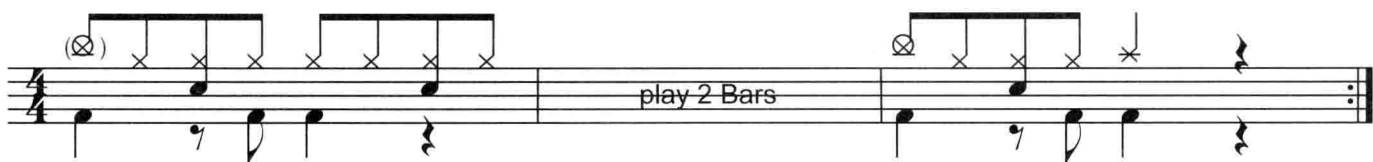
演奏提示 这是一条呈倍比放慢律动的简单节奏,你可以尝试每小节数两大拍与数四拍结合起来体会,这样的训练在应用时极为常见。

练习 26

演奏提示 注意两个音的装饰音最好使用双跳来完成,并且,你要特别注意演奏装饰音时要把鼓槌放低,力度放轻,尽量不要用装饰音去占用本音的时值。

练习 27

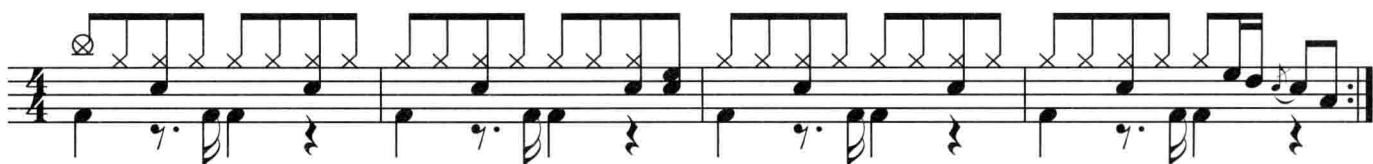
演奏提示 这么简单的节奏到底要训练什么呢?你可别忘了演奏的标准姿势:左右手交叉演奏呈九十度左右角度,挺胸收腹,腰背坐直,两只胳膊放松,连你的呼吸都必须调匀才算基本正确。

练习 28

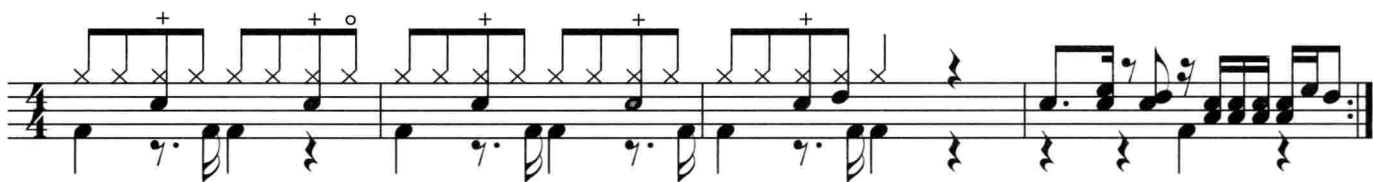
演奏提示 如果你喜欢双手手心向下的这种扣腕式打法是最好不过的了,因为这种打法你还可以直接照搬用于演奏所有常用中西打击乐器,当然你可能看到很多人使用手心相对的打法或者标准执槌法,那也都是正确的。

练习 29

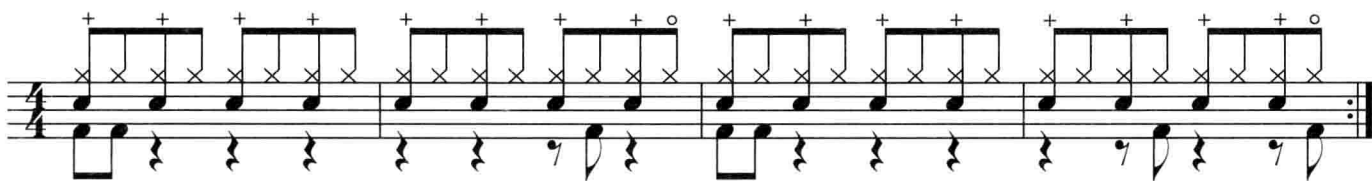
演奏提示 扣腕法双手拿鼓槌的几个要点:①大拇指、食指、中指呈三个支点控制并固定鼓槌不会掉下来,无名指、小指依附在鼓槌上用以辅助鼓槌的运动。②手心向下。③双手手臂自然放开使鼓棒之间呈九十度左右的演奏角度。当然如果对于你来讲这些早已不是什么问题的话,你还可以再进一步分析一下这些重要的基础理论。

练习 30

演奏提示 注意一下右脚低音大鼓的演奏要点：①踝关节是你控制大鼓的关键部位，脚尖不可以在演奏后离开脚踏板。②脚踏板的演奏位置在前端（按整个脚踏板计算）1/3 处是最省力最有效的位置。③如果你喜欢大腿提起来悬空的踩踏方法，当然是最好，不过，如果你的整个右脚自然平放在脚踏板上演奏也是可以的，只是这样你很难获得有力量和冲击感的声音。

练习 31

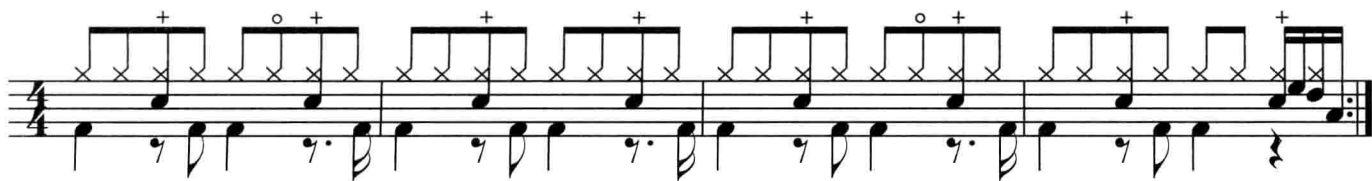
演奏提示 训练在小军鼓上的制音边击音色的控制，制音边击通常情况下要发出鼓皮与鼓腔结合共振的中低频声音才是比较理想的，如果发出干瘪的高频声就说明你控制的位置不在最佳位置。

练习 32

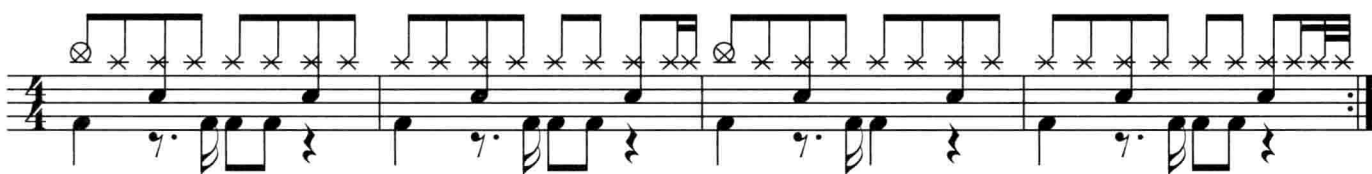
演奏提示 对初学者来讲，节奏吊镲（Ride）的演奏位置并不容易控制好，如果你想要获得金属般的钟声，就要演奏吊镲凸心的位置，如果需要丰满的延音，那就把鼓槌的头移往镲中间或者镲边的位置，但你要注意使用耳朵结合手感的微妙控制来获得好听的声音。

练习 33

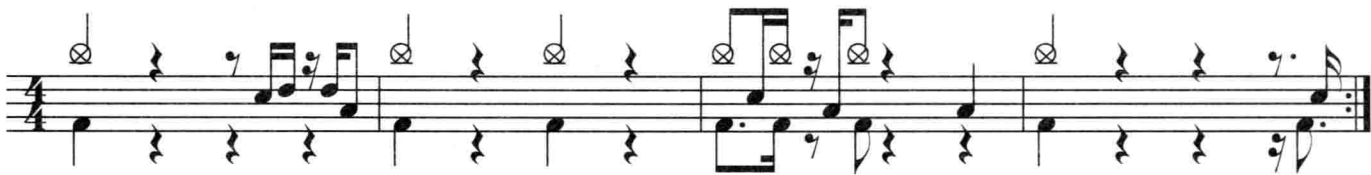
演奏提示 开镲的训练在爵士鼓演奏过程中随时都会出现，因为开镲的声音效果就像音乐中的种种表情小点缀，避免了机械无情趣的演奏过程。

练习 34

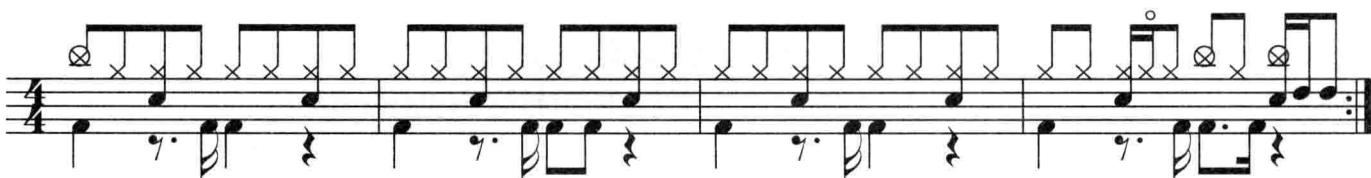
演奏提示 赶紧开始加强训练你的双跳演奏吧，不然右手出现较为密集的节奏时你会很难驾驭的。

练习 35

演奏提示 记得吊镲演奏完后一定要根据乐谱上标注的时值迅速制音。制音其实很简单,伸出你的手抓住吊镲的边缘就完成了,但千万要注意别手忙脚乱,手里的鼓棒可别碰到吊镲发出不需要的杂音。

练习 36

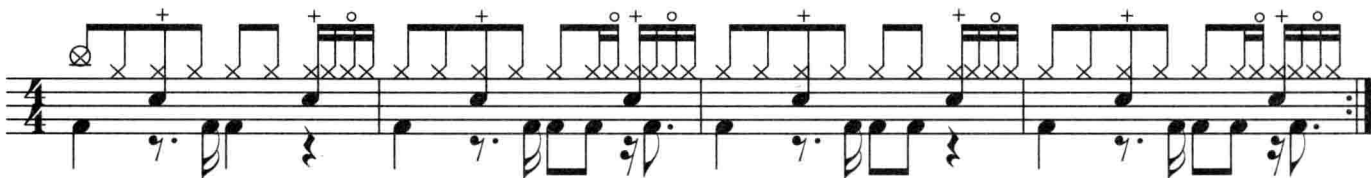
演奏提示 这部分练习虽然是为初学者设计的,但你看一看好多世界级的爵士鼓演奏大师随时都在音乐作品中重复这样的节奏模式,你明白这句话的意思了吗?

练习 37

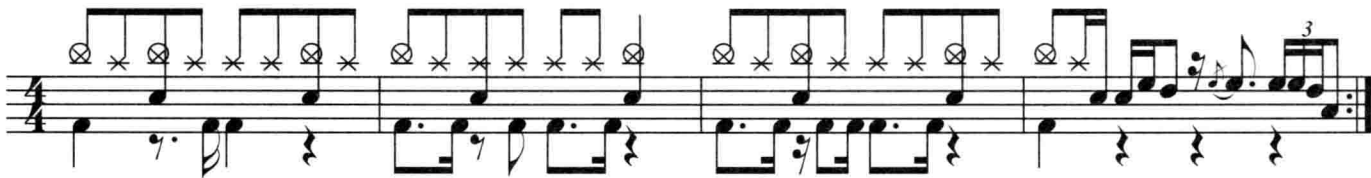
演奏提示 演奏这样简单的节奏时,把注意力集中在每一个动作的细节上,看一看军鼓在鼓面上不同演奏位置的声音有什么不同变化,要注意军鼓在通常情况下是演奏在鼓心周围边缘与鼓边位置,切忌打在鼓皮的正中央。

练习 38

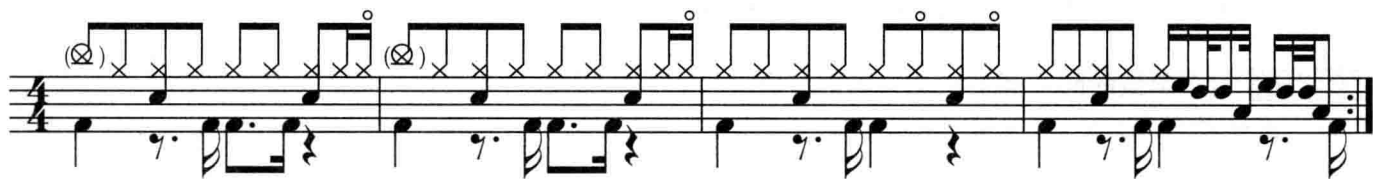
演奏提示 这条练习的难度系数一下就增大了,不过不要紧,攻克难关最有效的办法就是先慢慢唱谱,理一下难点在哪里,然后以最慢的速度试着演奏一下,再心平气和且不厌其烦地反复若干次演奏,直到掌握为止。

练习 39

演奏提示 如果你使用的爵士鼓配置有多面不同尺寸规格的重音吊镲,你就可以把这些宝贝挨个演奏一下,并且变换一下左右手的常用习惯手法,因为在应用中对于吊镲的配置与演奏手法都是因人而异的。

练习 40

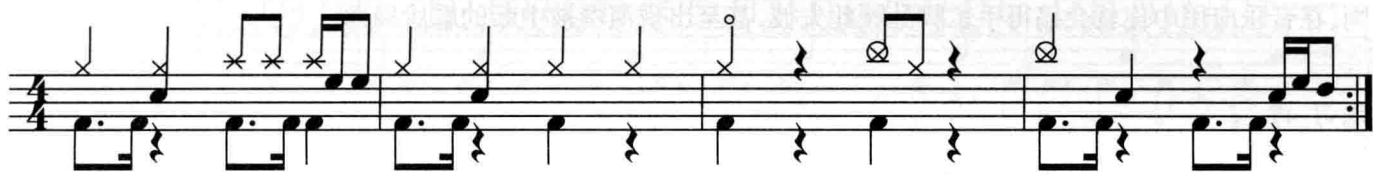
演奏提示 现在你可以体会一下开镲的这一点细微变化带给你的心理感受是什么呢?当然你可以这样去理解:当右手开镲的那一瞬间,你的手自然的本能就会往上提,呼吸也会不由自主地跟着进行,如果是这样的话那就对了。

练习 41

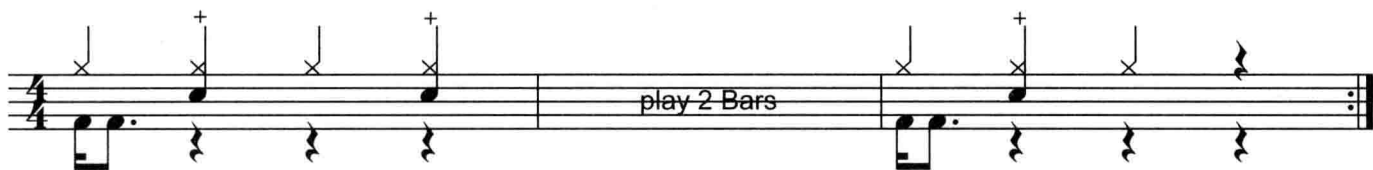
演奏提示 从现在开始,你得明白基本节奏与加花之间的情绪连动关系是有规律可以遵循的,比如本条练习第1小节属于平稳的基本节奏,第二小节在第四拍时加花就使前面的情绪发生了转变,进而在第三小节的第一拍上使用吊镲获得了情绪爆发后的一个制高点,然后又以同样的方式在第四小节第四拍使用加花,就创造出了一个简单的情绪连动单句模式,这样的规律适用于大部分爵士鼓节奏的编配方式。

练习 42

演奏提示 每一拍不同的节奏都属于爵士鼓的节奏语言单词,将每个单词进行不同的组合就构成了爵士鼓节奏语言的单句,同样的道理,你如果要演奏一段就得组合多个单句进行编配设计。

练习 43

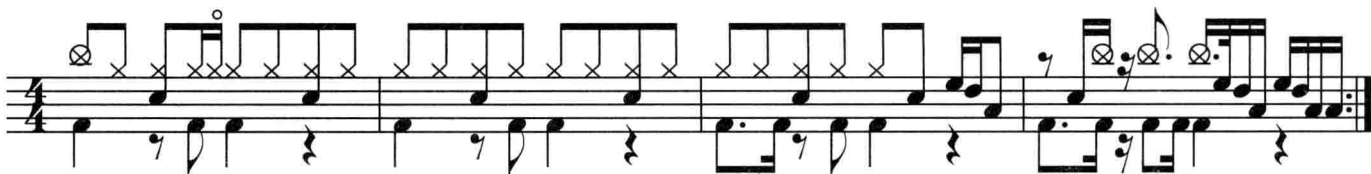
演奏提示 明白了单词、单句、段落等概念,你就知道原来打鼓跟说话、唱歌、跳舞是一样的。再复杂的内容都是一句一句、一个单词又一个单词串联组合而成的。你看看此条练习使用了几个节奏单词呢?

练习 44

演奏提示 很多学鼓的同学都不愿意注意谱例周边的文字说明,因为他们往往觉得文字的东西理论性太强,与自己好像没有多大关系,其实这样的认识与习惯并不利于你的水平提高,因为这样你会失去很多关键步骤的引导。

练习 45

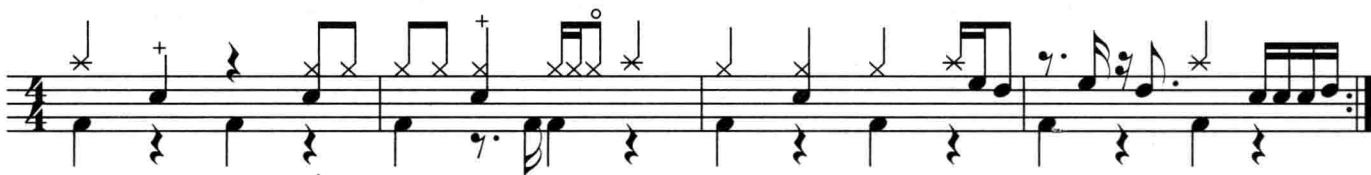
演奏提示 这样的加花设计随着你学鼓的逐渐深入会越来越多见,因为对于鼓手而言,节奏是你掌握的核心武器,无论什么样的节奏型态与组合模式都是你必须搞懂的对象。

练习 46

演奏提示 现在要开始强化培养你的视奏能力,类似这样的单句训练你至少要做到看一眼就背下来演奏,否则,在音乐应用中你就会搞得手忙脚乱顾此失彼,甚至出现演奏被中断的尴尬局面。

练习 47

演奏提示 如果你在视奏训练上迟迟没有突破,那建议你加强视唱练耳基础课程的学习,有机会的时候问一问你所认识的指挥,请教一下他在指挥乐队的过程中是如何做到视谱一目十行的。

练习 48

