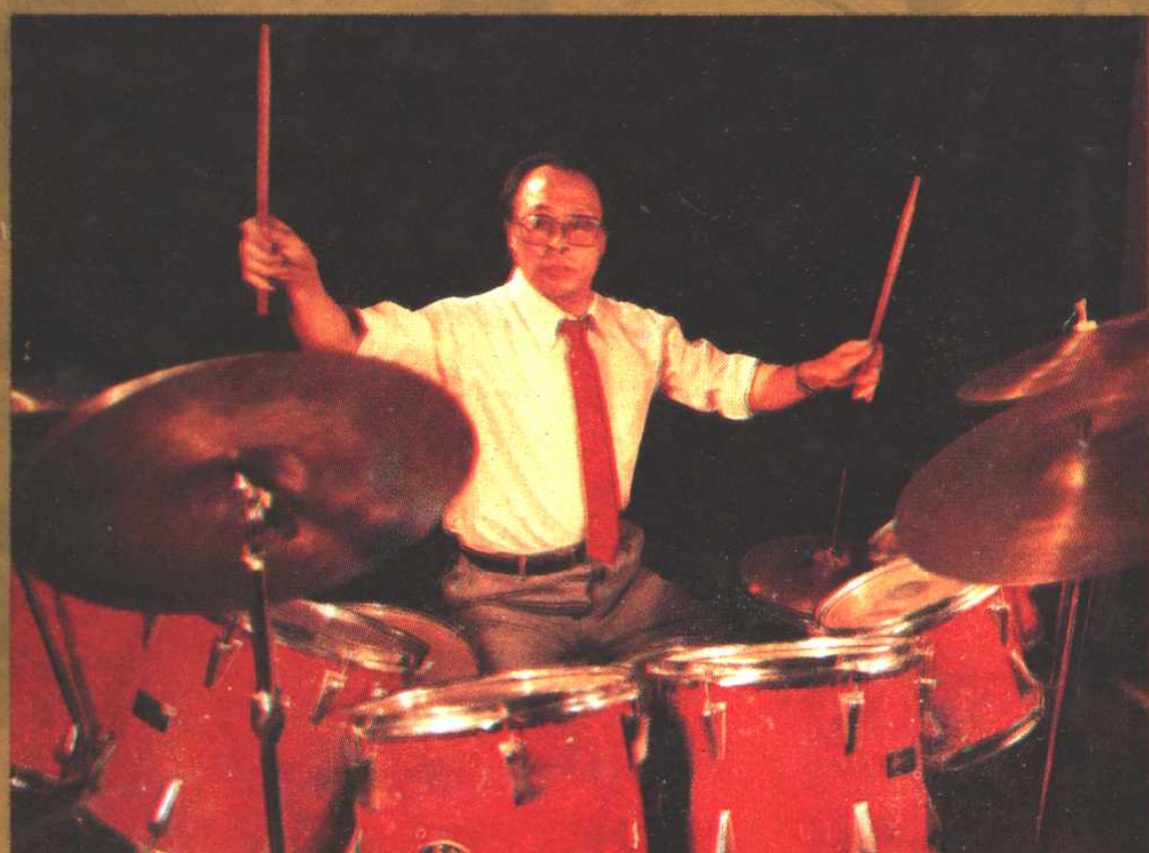

MODERN

爵士套鼓演奏艺术

● 现代技法速成教材

● 仲冬和编著

山东文艺出版社

爵士套鼓演奏艺术

现代技法速成教材

仲冬和编著

山东文艺出版社

鲁新登字第 3 号

爵士套鼓演奏艺术

现代技法速成教材

仲冬和 编著

出版者：山东文艺出版社

（济南经九路胜利大街）

发行者 山东文艺出版社发行部

电话：615710

印刷者：汶上印刷厂印刷

787×1092 毫米 16 开本 7.75 印张 2 插页 149 千字

1993 年 8 月第 1 版 1993 年 8 月第 1 次印刷

印数 1—3000

ISBN 7—5329—0938—7

J·53 定价 7.80 元

前言

打击乐器分中国打击乐器和西洋打击乐器。中国打击乐器种类繁多,举不胜举。若从乐器的物质结构上来划分,大体可以分为:皮响打击乐器,如排鼓、堂鼓、手鼓、腰鼓等;铜响打击乐器,如:锣、钹、钟等;竹响打击乐器,如:竹板、撒拉机及各种竹制打击乐器;木响打击乐器,如梆子、木鱼及各种木制打击乐器;石响打击乐器,如:磬、石琴及各种石制打击乐器。西洋打击乐器有定音鼓、木琴、小军鼓、大军鼓、大锣、大钹、铃圈、三角铁、沙锤、牛钟、响板等。爵士套鼓虽未纳入西洋打击乐器之列,但它其中的每一件都属于典型的西洋打击乐器,所以,合起来是电声乐队中不可缺少的、占有相当地位的一套技巧繁多表现力丰富的西洋组合打击乐器,正因如此,称为爵士套鼓。爵士套鼓既能独奏,更适合于为通俗音乐伴奏;如为各种戏曲唱腔伴奏,效果同样良好。在群众性文化活动中,更表现出了它的威力和优越性。

此书分五步训练。1→2步重点是BD、HH与SD的合成训练,也是整个训练过程中的基础(腕部基本功)。在小军鼓上打好腕部基本功的基础,熟悉了各种节奏型和拍型,进行第3→4步时,就不太费力了,只是双槌位置的移动(即双手)应用于R.C、S.D、S.T、L.T上,此时只要加上“吊镲”就是五步训练的全过程。当然这仅是一个练习阶段,至于实际应用,还需要一个理论与实践相结合的过程。应用中,既要遵循一定的原则和规律,更不可忽略即兴发挥的作用。

此书在训练过程中还应注意以下几个方面:

- ①对于每条练习曲后的文字解说,要认真学习,深刻领会,不要一带而过,潦草应付。
- ②部分基础练习,会感到枯燥乏味,但应该认识到,真正扎实和经得起考验的基本功,就是靠这些练习曲得来的,因此,要认真对待。
- ③练习中更应该遵循由浅入深,由易到难的原则,不可随意超越,前后颠倒,乱练一气。
- ④在训练的全过程中,对于每条练习,都可采用以下几个步骤进行:
 - a. 先慢后快,快慢对比,快慢结合。
 - b. 先下后上,下上对比,下上结合。
 - c. 先分后合,分合对比,分合结合。
 - d. 先念后打,念打对比,念打结合。
- ⑤练习过程中,严防盲目性和机械性,要有计划有目的进行练习。
- ⑥要始终坚持苦练加巧练的学习方法。“苦练”是攀登艺术高峰的阶梯,“巧练”是打开艺术宝库的钥匙。“巧”含有正确和科学的意思。然而只有正确和科学的方法,而不去勤学苦练,绝对达不到成功的目的。俗话说:只要功夫深,铁杵磨成针;勤能补拙,熟能生巧等,

都是以苦为基础。巧练和苦练是相辅相成的,二者缺一不可。

⑦练习过程中,随时检查自己的方法(尤其是在基础阶段),出现毛病及时纠正,不可大意,以免走弯路。

本书在以下几个方面的突破:

a. 五步训练法的提出。1—2步为基础训练阶段,3—5步为技巧训练阶段。

b. 全部训练过程,强调动作配合的重要性。

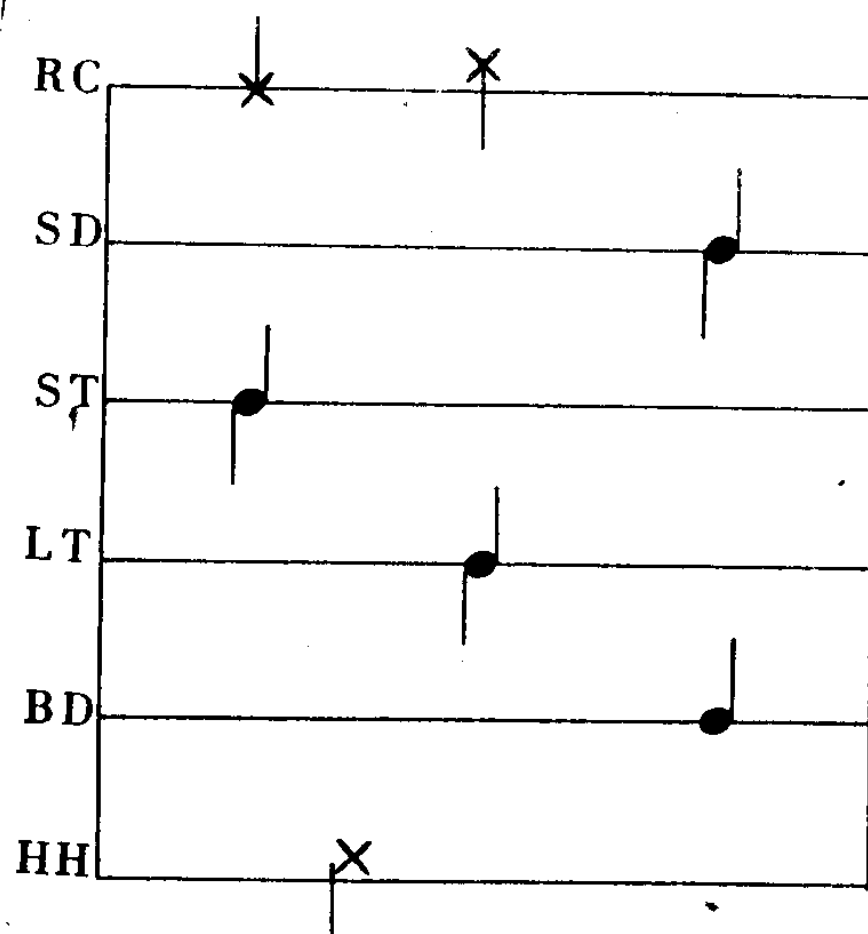
c. 训练过程中,具备了丰富新颖的训练内容(顺打、逆打、叠打训练、 $\frac{2}{4} \rightleftharpoons \frac{3}{4}$ 的互转训练,左右手力度均衡训练,组合模式训练等)和科学实际的训练方法。

本书在编写过程中,尽管参阅了大量的材料,但为了在内容和方法上有些突破,增加了相当份量的新提法、新观点、新内容,因此难免有误,敬请同行及广大读者批评指正。

编者

1992年1月

各种乐器的标记符号及记谱位置(以六线谱为例)

音乐术语符号:

一小节重复 $\% / (\%)$; 两小节重复 $\% /$; 一小节休止 $\%$; 小反复 $\| : \|$; 大反复 $\% \text{ — } \%$; 无限反复 $\text{ — } \circ \circ \text{ — }$; 往返式反复 $\text{ — } \rightarrow \dots \dots \leftarrow$; 叠打符号“ $\times$ ”。

效果符号:

SD 开音边击“ $\uparrow$ ”; SD 闭音边击“ $\uparrow$ ”; RC 开音“ $\downarrow$ ”; 单击左吊镲“ $\times$ ”; 单击右吊镲“ $\times$ ”; 同击左右吊镲“ $\times$ ”; RC 振击“ 丰 ”; SD 振击“ 丰 ”。

目 录

第一部分 爵士套鼓概述及其演奏基础知识

(一)爵士套鼓概述及组成	(1)
(二)记谱法	(1)
(三)调音法	(3)
(四)排列法	(3)
(五)维修法	(3)
(六)鼓槌握法与选择法	(3)
(1)鼓槌握法	(4)
(2)鼓槌选择法	(6)
(七)手腕辅助训练法	(6)
(八)敲击法	(6)
(1)小军鼓	(6)
(2)大鼓	(8)
(3)踩镲	(8)
(4)咚咚鼓、桶鼓	(8)
(5)吊镲	(9)

第二部分 基础与技巧训练

(一)五步训练法	(10)
(二) $\frac{2}{4}$ 节奏训练	(13)
(1)BD 基础 1→4 击与 SD 基础 1 击顺打、逆打、叠打训练	(14)
(2)BD 基础 1→4 击与 SD 基础 1→8 击各拍型的合成训练	(16)
(3)BD 基础 1→4 击与 SD 基础 1→4 击与左右手 1、2、4 击交替领奏合成训练	(19)
(4)BD 基础 1→4 击与 SD 基础 1→4 击单一空打法	(20)
(5)BD 基础 1→6 击与 SD 变化的 1→4 击合成训练	(21)
(6)BD 变化的 2→6 击与 SD 基础 1→4 击的合成训练	(24)
(7)BD 变化的 2→6 击与 SD 变化的 1→4 击的合成训练	(26)
(8)BD 基础 1→4 击与 SD 2→5 击的乐节、乐句单手对打(重音换手)合成训练	(27)

(三) $\frac{3}{4}$ 节奏训练	(28)
(1)BD 基础 1→4 击与 SD 基础 1→4 击的合成训练	(28)
(2)BD 变化 2→6 击与 SD 基础 1→4 的合成训练	(28)
(3)BD 基础 1→4 击与 SD 变化的 1→4 击合成训练	(29)
(4)BD 变化 2→4 击与 SD 变化的 1→4 击合成训练	(30)
(5)BD 变化的 2→4 击六种节奏型与 SD 基础 2→5 击各种拍型的叠打训练	(30)
(6)BD 基础 1→4 击与 ST、LT1→4 击各种拍型上、下行串打训练	(32)
(7)BD 变化的 2→4 击与 ST、LT 基础 1→4 击各拍型上、下行串打训练	(32)
(8)BD 变化的 2→4 击与 ST、LT 变化的 1→4 击各拍型上、下行串打训练	(33)
(四) $\frac{2}{4}$ 节奏加用 RC(三步合成)训练	(33)
(1)BD 基础 1→4 击与左手 SD 基础 1→4 击合成训练	(33)
(2)BD 基础 1→6 击节奏型与左手 SD 变化的 1→4 击各拍型合成训练 ...	(37)
(3)BD 变化的 2→6 击节奏型与左手 SD 基础 1→4 击各拍型合成训练 ...	(38)
(4)BD 变化的 2→6 击与 SD 变化的 1→4 击各拍型合成训练	(39)
(五) $\frac{3}{4}$ 节奏加用 RC(三步合成)训练	(41)
(1)BD 基础 1→4 击与 SD 基础 1→4 击四种型式的合成训练	(41)
(2)BD 变化的 2→6 击与 SD 变化的 1→4 击四种型式的合成训练	(43)
(六) $\frac{4}{4}$ 节奏(四步合成)训练	(45)
(1)BD 基础节奏型与左手 SD 各拍型的即兴合成	(45)
(2)BD 基础节奏型与左手 SD 基础 1→4 击四种型式合成训练	(45)
(3)BD 变化的节奏型与左手 SD1→4 击各种拍型的即兴合成	(45)
(七)长音填空(四五步)训练	(45)
(1) $\frac{2}{4}$ 节奏中的长音填空	(46)
(2) $\frac{4}{4}$ 节奏中的长音填空	(48)
(八) $\frac{2}{4}$ 节奏 RC 的拍型变化训练	(50)
(1)BD 基础 1→4 击与 SD 即兴配合	(50)
(2)RC 的不同运用所产生的系列变化	(52)
(九)慢速摇滚三连音训练	(53)
(1)RC 的 8 种变化	(53)
(2)RC 与 SD 的 8 种变化交换	(54)
(3)RC 的 8 种变化组合	(55)
(十)综合性训练	(58)

(1)左手 SD 模式组合训练	(58)
(2)串打训练	(61)
(十一)几种流行节奏型的名称及例举	(63)
(十二)综合性组合练习	(66)
(十三)中小学军乐队(打击乐部分)的基础知识及练习	(75)
(1)基础知识	(75)
(2)演奏法	(75)
①小军鼓	(75)
②大军鼓	(76)
③大军镲	(76)
(3)练习	(76)
①基础练习十二条	(77)
②振击练习 20 条	(81)
(4)鼓号谱例	(84)

第一部分 爵士套鼓概述及其演奏基础知识

(一)爵士套鼓概述及组成

爵士套鼓(以下简称“套鼓”),是随着密西西比河畔新奥良城的爵士音乐的兴起应运而生的,爵士乐产生于二十世纪初,是指一种舞曲音乐。

随着通俗音乐在中国的兴起,电声乐队也飞快发展和普及,为文艺舞台上增添了一朵鲜花,同时,在群众文化活动中也起着极为重要的作用,电声乐队不管由几件乐器编制,但都少不了“套鼓”。可见,“套鼓”在电声乐队中占有相当重要的位置:

目前“套鼓”有五鼓、七鼓、九鼓等组成。(见插页彩图)

其中有:大鼓(BD)、踩镲(HH)、小军鼓(SD)、敲击镲(RC)咚咚鼓(ST)桶子鼓(LT)吊镲(×)等组成。实际上,吊镲、敲击镲、踩镲均为HH,只不过在记谱运用中为了不混乱,特又把踩镲标为HH,敲击镲标为RC,把吊镲用另一种符号“×”来表示,咚咚鼓数目不等均用ST表示,为区别鼓序可标记数字。

(二)记谱法:

如以下采用六线谱总谱记谱法

A 种

B 种

如果简化记谱时,又可采用二线、三线、四线五线谱记谱,记谱位置仍按无线谱的先后顺序

二线谱 SD

BH

三线谱 RC

SD

BH

四线谱 RC

SD

BD

HH

五线谱 RC

SD

ST

LT

BH

注:①BH,是BD与HH的简化代符号。

②在五线谱上记录二、三、四、五、六线鼓谱即:

二线谱 SD

BH

三线谱 RC

SD

BH

四线谱 RC

SD

BD

HH

五线谱 RC

SD

ST

LT

BH

六线谱 RC

SD

ST

LT

BD

HH

(三)调音法

这里主要指对各种鼓的音高调整。首先把小军鼓的音高调整好。小军鼓的音高是相对的,主要是从音色上来决定,总之,要在所有鼓中,音为最高。在咚咚鼓、桶子鼓与大鼓调整时,首先要根据鼓数的多少来定出由高至低的音差级数,鼓数少,音差级数大,反之,音差级数小,至于音差级数是四、五度、三、二度由鼓的音色而定。调定音,要听到总体的最佳效果为准,在具体调音时,要采用对角线调音法,音调整后的标准为:鼓皮松紧均匀,发音圆润,富于弹性,如是双面皮,必须将双面皮调至相同音高,否则影响鼓音质量,目前不少鼓手都用单面鼓皮,实践证明效果不错。

(四)排列法

整个“套鼓”,从音高方面,左高右低。具体排列是:先把大鼓摆于中心位置;咚咚鼓摆在大鼓的上方,自左至右排列;桶鼓在紧挨大鼓与右腿右侧略前(低于咚咚鼓)的位置;小军鼓摆在接近左右腿中间,紧挨大鼓(低于咚咚鼓接近桶鼓高度)的位置;踩镲摆在小军鼓左侧,适于左脚踩的位置;吊镲分单、双吊镲,单吊镲摆在咚咚鼓外偏右(高于咚咚鼓、适于右手击打)的位置;如双吊镲或多吊镲,高音在左、低音在右,依次排列。另咚咚鼓、小军鼓,鼓面略斜向面部,以便于演奏,鼓凳高度接近小军鼓,鼓凳距离视鼓手身高而定,为了便于演奏,只坐凳面的 $\frac{1}{3}$ 。

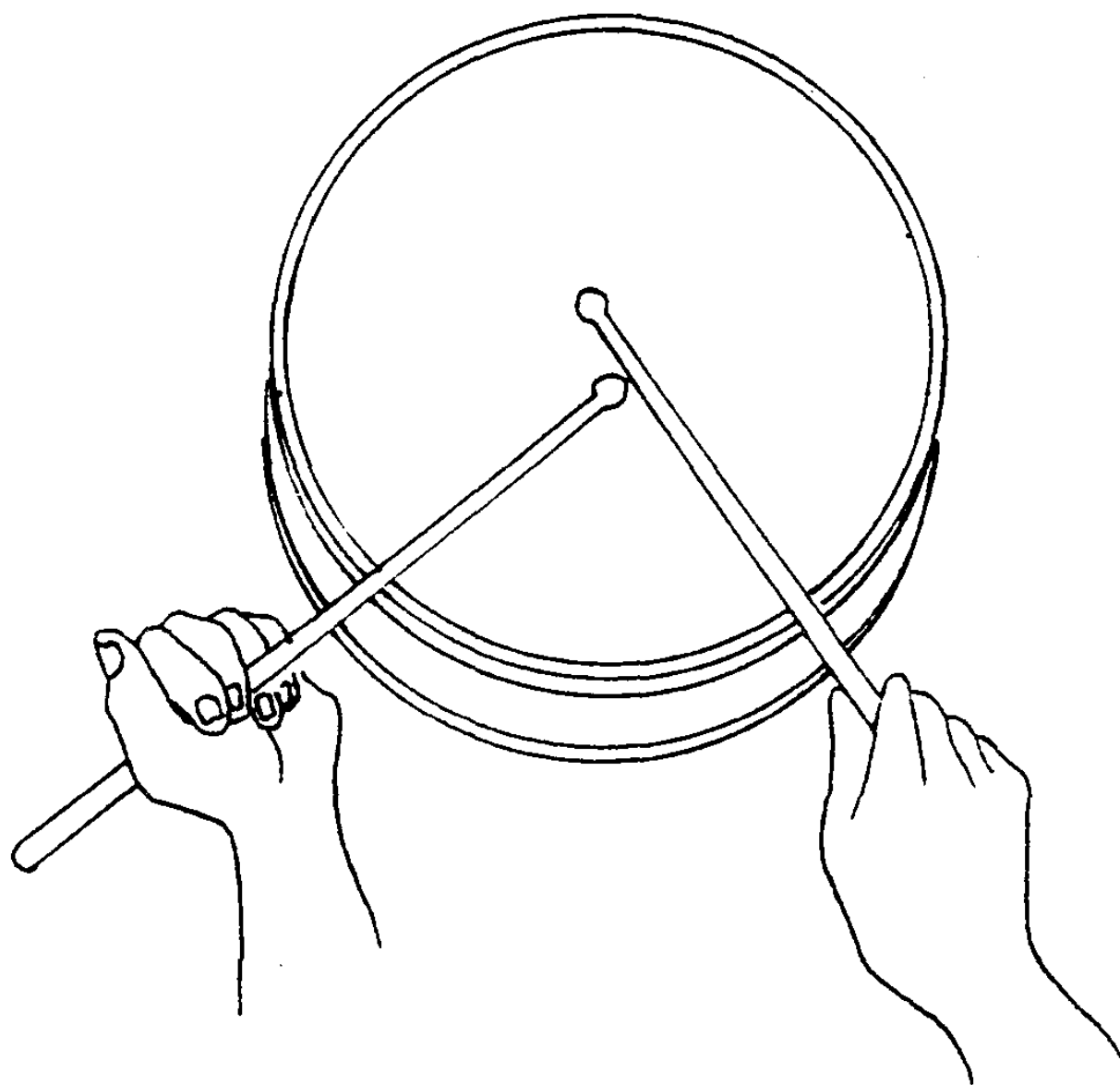
(五)维修法(包括维护和修理)

“套鼓”的维护,主要指鼓皮,注意防受潮、受热,更要注意防尖硬东西碰撞、刺扎鼓面。长时间不用,可暂时松松鼓皮,放入箱内或加护盖。如果搬运,可尽量装箱,轻拿稳放,此时还要注意各部位的螺丝松动或丢失。平时练习时,不要死砸硬打,用力太猛,以免损坏鼓皮。为了延长鼓皮的寿命,可在鼓皮上加保护层。鼓槌如发现槌头破损,必须立刻缠上胶布或换槌,为了延长鼓槌的使用时间,可以提前把槌头用胶布缠绕起来。同时也要注意在两脚用力时,从音色出发讲究用力艺术。左右手敲吊镲时,同样注意,既要打出吊镲的音色,又不可用力太大。

(六)鼓槌握法与选择:

(1)鼓槌握法:

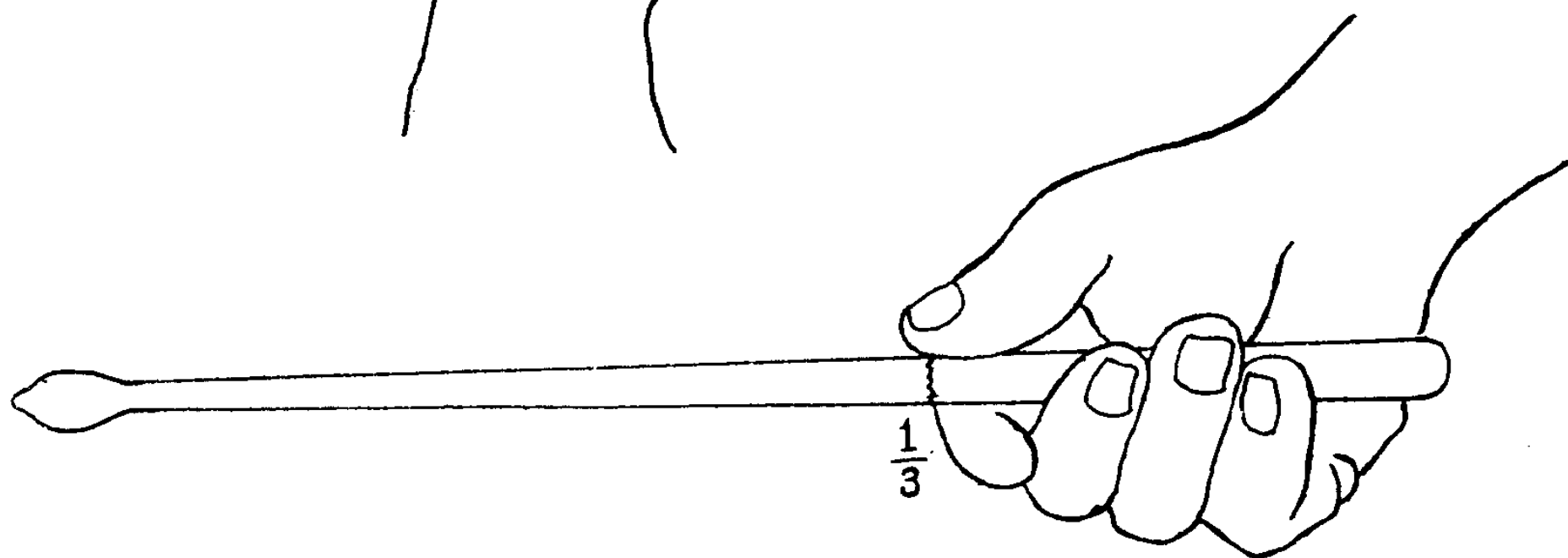
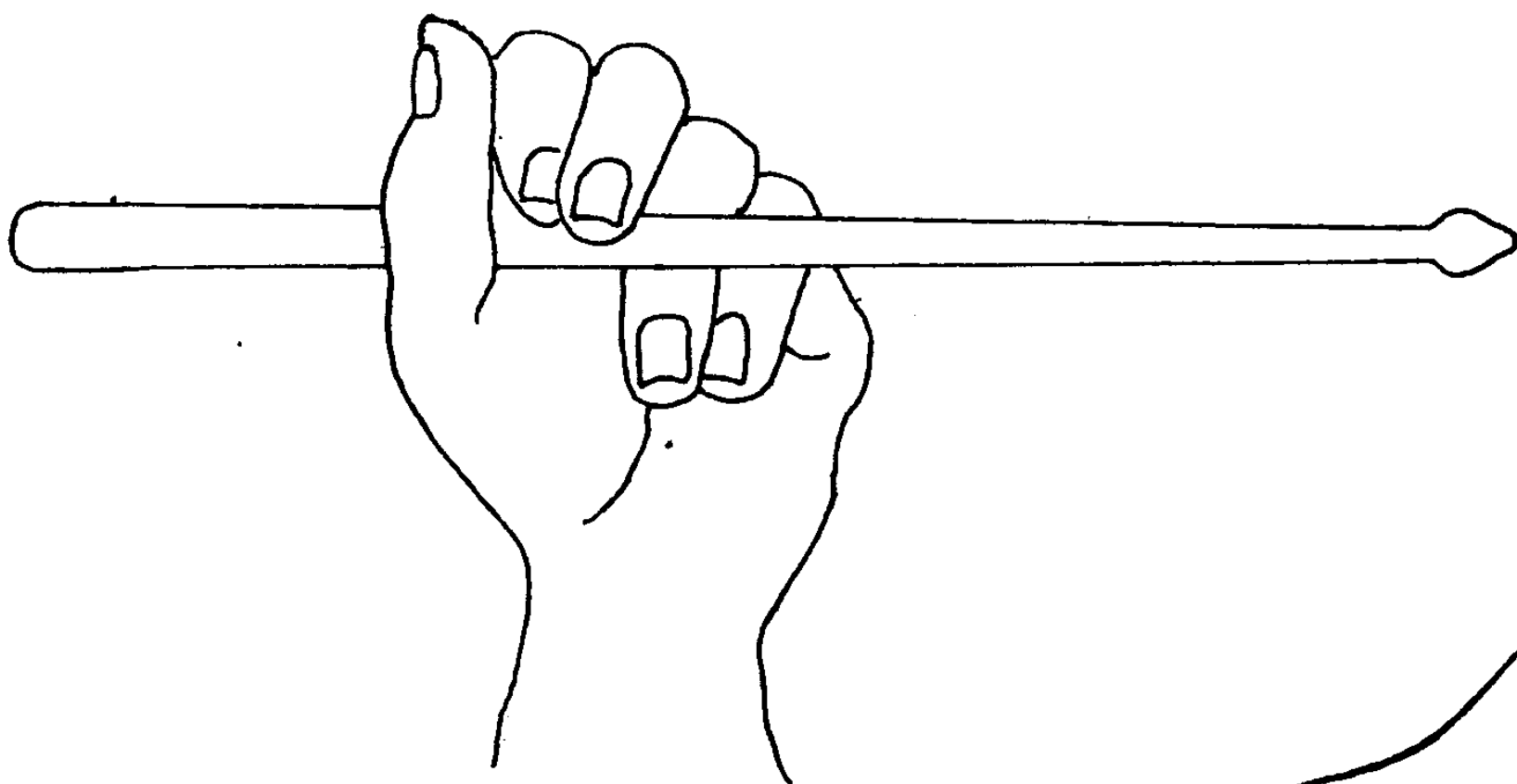
a. 传统握法(亦称标准握法),是交响乐队中军鼓手的常用握法。这种握法是来自于近身挎鼓之便,所以也有人称为反正腕握法。

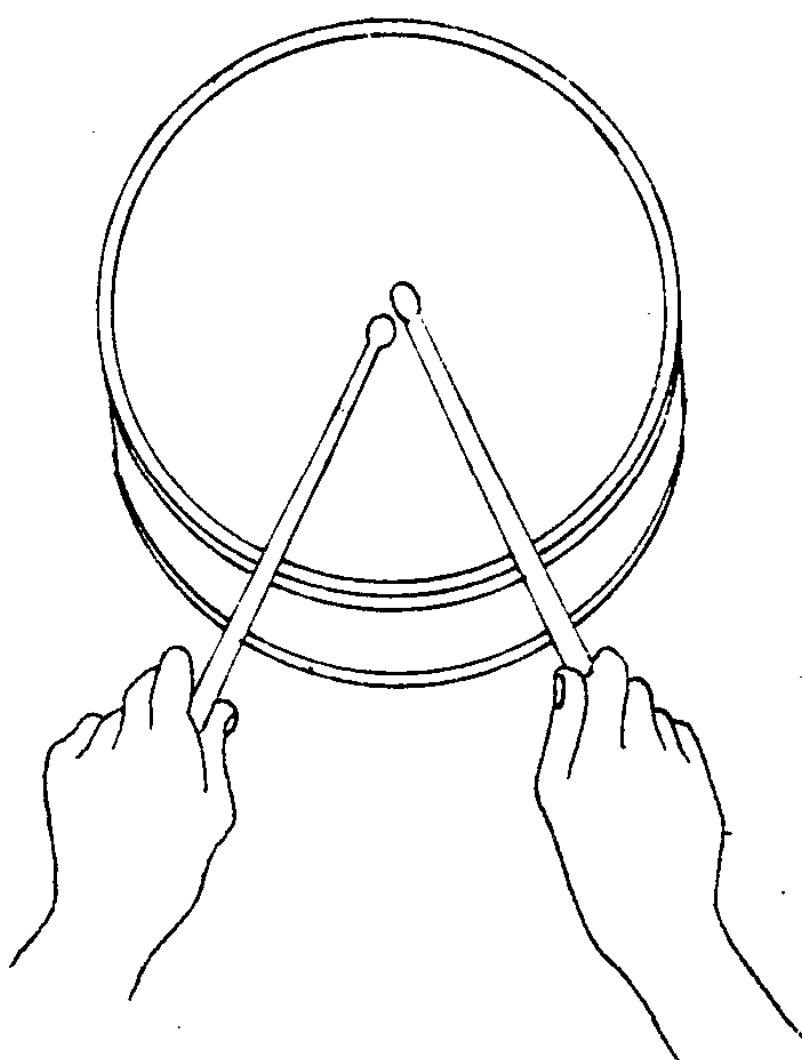
具体的运用是:左手的拇指和食指握住鼓槌 $\frac{1}{3}$ (即从槌尾算起)的位置,无名指和小指弯曲在手掌上,鼓槌放在无名指第一关节的中间,中指紧贴在鼓槌上,以起辅助作用,拇指略向手心方向弯曲,紧压鼓槌。击鼓时,上行动作是:腕、臂与肘同时抬起,前臂和手心向上;下行动作是:把抬起的前臂在及时向下运动的同时,用手腕的动作将槌击于鼓面;右手的拇指和食指捏住鼓槌同左手位置的偏下方,起到控制鼓槌的作用,以中指为主自然弯曲托住鼓槌,又起到调节鼓槌的作用,无名指和小指一般不用力。击鼓时,上行动作是:臂随腕向上抬起,槌头朝上,下行动作是:臂随腕向下迅速用力击于鼓面。运槌时,左右腕与臂均要放松自如。另外要明确,击鼓发音的同时,迅速握槌离开鼓面,是发出正确音色的关键所在;手腕向下快速反转动作,又是发出弹性音的关键所在。左右手握槌后产生 90° 左右的角。

b. 现代握法(对称式握法):近年来由于轻音乐、爵士乐的发展和普及,这种握法渐被广大鼓手所应用。具体握法是左右手均同a的右手,但握槌后产生的角度,既不是竖二($|$ $|$),也不是角度太大,而是形成 45° 左右的角。

c. 自由握法(手心相对式握法):这种握法,相比之下,不规范不科学,所以很少有人采用。

现代握法分解(右手)

现代握法

(2) 鼓槌的选法:

鼓槌的好坏对训练以及演奏效果有着直接关系,到底什么样的鼓槌好呢?大体上从以下两个方面注意:

a. 木质较好,重量适中,不易破裂、断碎,发出的音色既有一定的厚度,又有一定的亮度。

b. 鼓槌整个粗细适中,从外形看,既不要上下一般粗细,也不要太明显的锥度。更不可忽视的一点是:双槌头要一般大小,像枣核形,大小相等,双槌重量相同,手感舒适。

(七) 手腕辅助训练法

打击乐器的基本功,即手腕基本功,主要表现在腕部的灵活性。要加强这方面的基本功,除了实际操练外,更不可忽视腕部的辅助训练。为了适应各种打击乐器的演奏,通过我的反复实践,总结出以下四种腕部训练法:

a. 站或坐,头部抬起平视前方,首先小臂自然抬起与大臂大约成 90° 角,于身体两侧,然后双手心向下,手指自然弯曲,开始进行大臂带小臂,小臂带腕部的上下交叉甩腕活动。开始速度由慢到快,活动幅度由大到小,无限反复。用力不要过猛,保持身体平衡和稳定。

b. 手心相对(拳眼向上),其它要求同 a。

c. 手心相对(拳眼向上)双手进行开合动作的表演,其它要求同 a。

d. 手心相对(拳眼向上)双手进行极度放松的同向摇腕动作,其他要求同 a。

为了使腕部与臂得到休息和整个身体的放松,最后双手由上自然下垂于身体两侧,同样按上述的方法进行摇腕动作。以上四种要求按顺序进行。至于每一种进行多长时间,由个人掌握,但四步合起来,至少要五分钟以上,否则不会有明显练习效果。

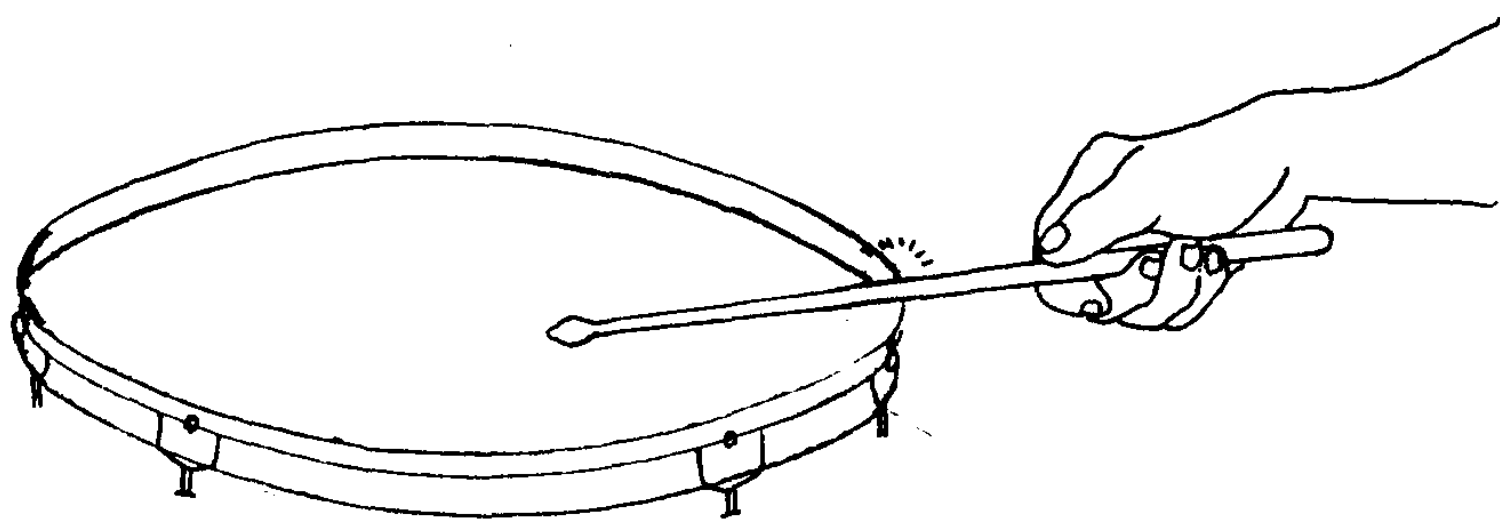
通过以上四种方法,不难看出,这是一套综合性腕部训练法,如果能掌握这一套方法,很容易掌握多种打击乐器(包括中国打击乐器和西洋打击乐器)的操作和演奏,不妨试试看。

(八) 敲击法

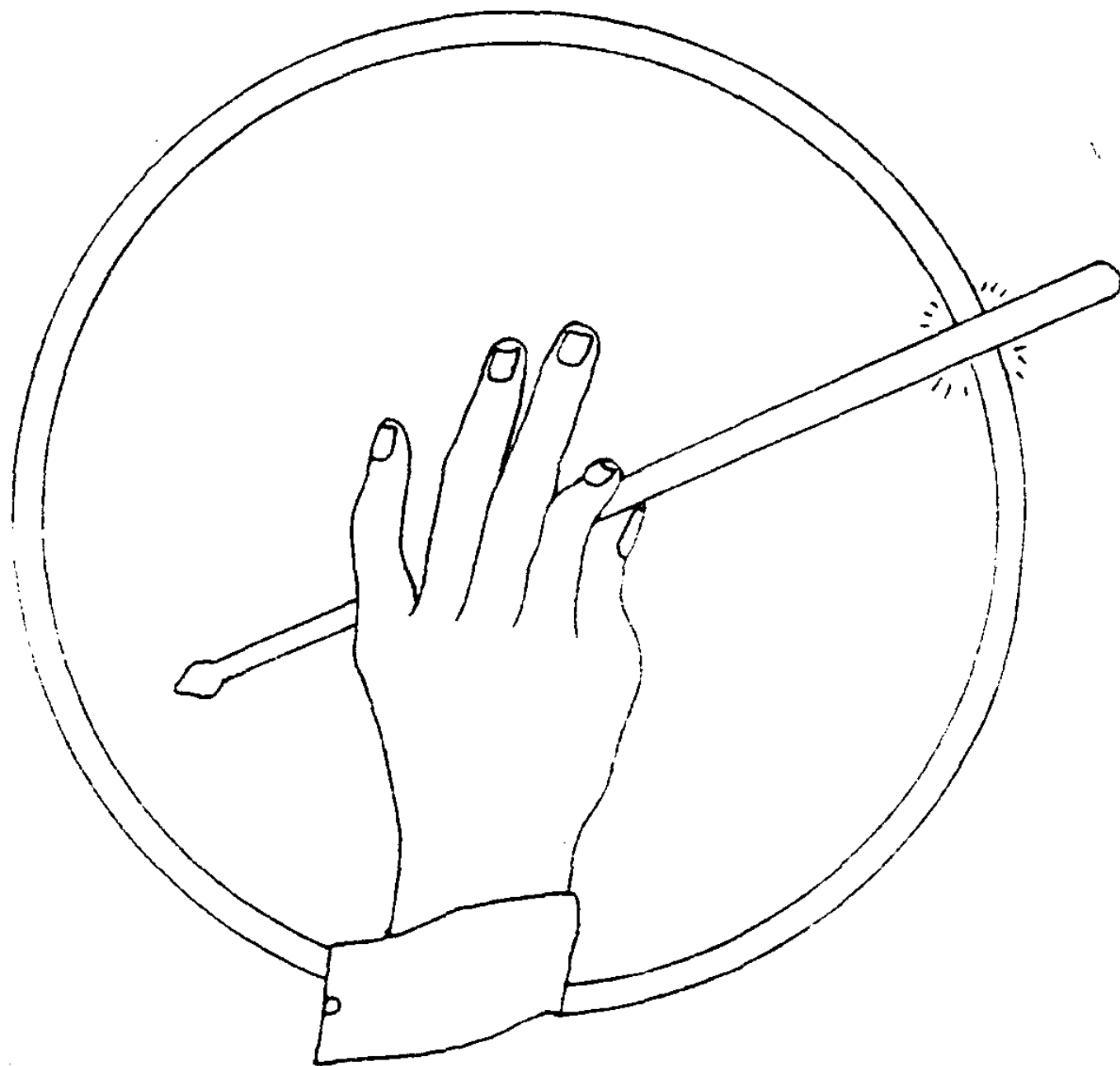
(1) 小军鼓(SD)的敲击法,上面已讲过。

在爵士套鼓演奏中的小军鼓适于现代握法。但单用小军鼓的振击,还是需要的,比如“探戈”打法就离不开这种技巧,一般常用的快速轮击为控制轮,随动作惯性而产生的轮为自然轮(亦称振击法),振击法中有振二振三和振四等,我们一般常用的是振击二,具体方法是:两手的动作要平稳、均匀、放松,先练振二,后练振三、振四。这种打法仍要以腕部动作为主,适当加用一点臂的力量也是允许的。力点的发出,主要靠腕部动作。要达到快而

匀的振二,开始一定要慢练,由叠打过渡到振击,手腕和小臂要有节律的进行机械运动,及左右手腕力量的均衡训练。小军鼓还有一种常用的边击法(多用于中、慢的 $\frac{3}{4}$ 和 $\frac{4}{4}$ 节奏中),边击又分开音边击和闭音边击,左手边击和右手边击,正槌边击和反槌边击。开音边击演奏时,左手握槌,食指伸直于槌上方,根据发音的高度和音色来确定槌头击于鼓面的位置。击鼓时,使鼓面与鼓边同时发音后迅速向后的斜上方移动,在移动时,只需要臂的动作来配合,不需腕部活动。闭音边击(亦叫扣击)演奏时,中指和拇指轻夹在鼓槌厚度的中间部分,槌尾放于鼓面中间部分,发音时只要槌的前半部分抬起,当击打鼓边发音后迅速再离开,这样反复进行,即为闭音边击(边扣击),另外,槌尾接触鼓面的位置,要根据音色和响度的不同要求,可以进行调整。

SD 边击法

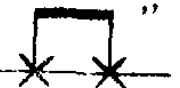
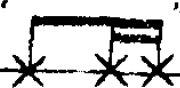
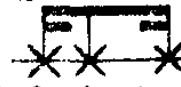

SD(反槌)边扣击

(2)大鼓(BD):

大鼓演奏时:把右脚放在踏板上,使脚掌贴紧踏板。当用力往下踩时,鼓槌击到鼓面,再踩第二下的同时,抬起脚掌,使鼓槌离开鼓面的时间很短,这种方法叫关闭音打法,反之称为开放音打法,一般在开始练习时,先用关闭音打法,这种打法用力主要是通过身体动作的配合,即身体动作把力传给大腿,再传到脚腕而发音,开始可以先慢练,既要用力,又要在松弛中进行,发音要有圆润、浑厚和弹性感。脚槌的踏击幅度,随踏击频率(踏击疏密度)而定,即疏时加大,密时反之。踏击力度的变化,除靠身体动作给以配合外,更不可忽视踏槌速度的变化,即速度快力度大,速度慢反之。

(3)踩镲(HH)和敲击钹(RC):

演奏时,把左脚平放在踩镲的踏板上,上下运动时同右脚一样,脚掌紧贴踏板,当踩下去后发出“卜”的声音,不要急于把脚抬起,要产生出同右脚鼓一样的关闭音。踩镲关闭音是踩镲的标准打法,当然还有开音和其它多种打法。在 $\frac{2}{4}$ 、 $\frac{3}{4}$ 、 $\frac{4}{4}$ 节奏中,一般多用于弱拍或后半拍。在具体运用时,要求脚腕动作向下迅速、灵活敏捷。敲击钹(RC)运用时,通常是双槌槌尾各从手掌外侧的中间露出,成丁字形,右手高于左手,右肘关节低于手腕,槌头朝斜前方。敲击时,双手握槌,既不要太紧,也不要手中晃动太大,由于双槌活动的幅度受到限制,上、下时,手指不用张开。更重要的一点是,敲击钹的运用,双手不光是单纯腕部活动均需要大臂带小臂,小臂带手腕的动作给以配合,但左臂活动的幅度,一般要小于右臂。另外,敲击钹的其它特殊用法如:开音振击法,闭音振击法,吊钹击法,钹边扣击法。通过左脚与右手的协调配合,可以奏出“RC”的半开音滑奏效果和全开音滑奏效果。滑音又包括钹面滑音和钹边滑音,如果用不同的方法,槌头击于不同的位置,便又会产生明显的不同效果(如击于钹顶、钹面、钹边)，“RC”在配合运用时,一般中速多用每拍二击,如果速度有明显的变化或有特殊的需要时,RC的击数也随之产生新的变化。如每拍由二击变为一击、四击或拍型变化,如二击,由 变为 , 三击由 变为 等多种变化,为了适应速度的变化,发挥多种演奏技能,每拍四击时,可由单手击变为双手轮击,同时还要把SD的弱拍音打出来,这种打法,显然能表现击轻松活跃的气氛和艺术感染力。

(4)咚咚鼓、桶鼓演奏:

咚咚鼓和桶鼓在应用时,握槌法同上,重要的是进行多种拍型变化的运用。个别时可以在某一个鼓上加重强音,或填补小空,更主要的是在长音进行中填补空白,以制造气氛发挥多种演奏技能,在咚咚鼓和桶鼓的运用时,即叫“串打”,已到了五步训练的第四步。

由于击打范围的扩大,需要扩大联动范围(即大臂、小臂和腕子联合)。串打最能体现出咚、桶鼓的重要性,也更适于表现多种实用技巧和训练方法(如单打、双打、顺打、逆打、叠打、空打、密打、疏打、快打、慢打、强击、弱击、边击、扣击、振击、开音击和闭音击等)。