

爵士鼓 JAZZ

JUE SHI GU YAN ZOU GAO JI JIAO CHENG

演奏高级教程

附示范演奏 CD
编著：张巽轡

湖南文艺出版社

爵士鼓 JAZZ

JUE SHI GU YAN ZOU GAO JI JIAO CHENG

演奏高級教程

编著 张 爨 輻 (Zhāng Cuàn Léi)

湖南文艺出版社

图书在版编目(CIP)数据

爵士鼓演奏高级教程/张囊轲编著. —长沙:湖南文艺出版社, 2008.6
ISBN 978-7-5404-4145-6

I. 爵... II. 张... III. 爵士鼓—奏法—教材 IV. J625.96

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 080749 号

爵士鼓演奏高级教程

张囊轲 编著

出版人 刘清华

责任编辑: 刘建辉

湖南文艺出版社出版、发行

(长沙市雨花区东二环一段 508 号 邮编: 410014)

网址: www.hnwy.net/music

湖南省新华书店经销 长沙富州印刷厂印刷

*

2008 年 6 月第 1 版第 1 次印刷

开本: 880 × 1230mm 1/16 印张: 9.25

印数: 1-5,000

ISBN 978-7-5404-4145-6

定价: 35.00 元 (含 CD)

音乐部邮购电话: 0731-5983012

传真: 0731-5983016 联系人: 沈冰

打击盗版电话: 0731-5983044 0731-5983019

若有质量问题, 请直接与本社出版科联系调换。

前 言

FOREWORD

这本教程主要是将爵士鼓演奏的部分主体技术课题进行了规律性的总结与研究。同时介绍了作者的新概念爵士鼓教学方法与具体的教学操作措施。适合专业音乐、艺术院校以及广大业余学习爵士鼓、打击乐的学生使用,并为爵士鼓、打击乐教师提供了教学上的理论参考。

书中所有内容都已经过作者在教学实践中反复试用、推敲、修改,并已验证其教学成效,才最终定稿为现在的版本。

本教程的编著定位是高级教程,“抓重点、找规律、会变通”是本教程传递的核心思维。希望学习者把这种思维模式运用到爵士鼓的学习与实践演奏应用中去,以形成自己的技术体系。同时期望广大的爵士鼓、打击乐教师、学生提出宝贵的意见,共同探讨爵士鼓教与学的新方法。

张 爨 輶
Zhāng Cuàn Léi

目 录

CONTENTS

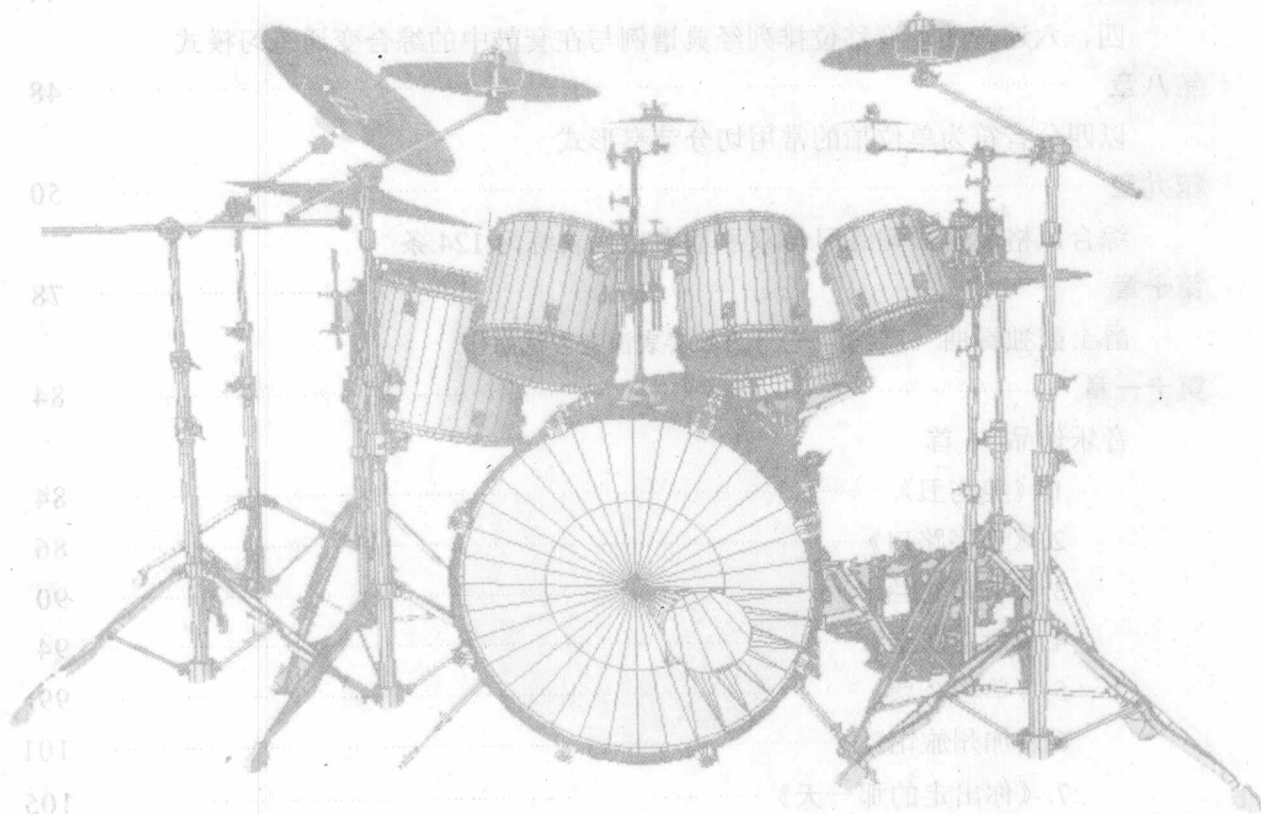
第一章	1
我的新概念爵士鼓教学	
第二章	6
爵士鼓的调音技术问题	
第三章	11
鼓手的表演与训练	
第四章	14
大鼓与小鼓的四连音组合经典谱例与变通练习模式	
第五章	17
12/8 拍摇滚节奏经典谱例与变通练习模式	
第六章	42
大鼓与小鼓的三连音组合经典谱例与变通练习模式	
第七章	44
四、六连音的重音移位排列经典谱例与在套鼓中的综合变通练习模式	
第八章	48
以四分音符为单位拍的常用切分节奏形式	
第九章	50
综合风格节奏短句练习与双手基本功代表练习 124 条	
第十章	78
爵士鼓独奏曲《震撼》——为独奏表演及考试而作	
第十一章	84
音乐作品 16 首	
1. 《美与丑》	84
2. 《十字路口》	86
3. 《卡萨布兰卡》	90
4. 《命中注定》	94
5. 《单程车票》	99
6. 《加州旅馆》	101
7. 《你出走的那一天》	105
8. 《无心快语》	107

9. 《瓦妮莎的微笑》	111
10. 《超级巨星》	113
11. 《军队进行曲》	116
12. 《他还是不懂》	119
13. 《你给爱一个坏名字》	121
14. 《玫瑰之床》	124
15. 《奔放的旋律》	128
16. 《没有你》	129

附 录

(一) 爵士鼓、电爵士鼓品牌与选购及保养常识简介	131
(二) 鼓手问题答疑	131
(三) 对传统声学爵士鼓的音色改进与设想	132
(四) 打鼓之道	134
(五) 谈爵士鼓教学选曲中的古典音乐作品运用	136
(六) 本教程爵士鼓记谱	139

后 记	140
-----	-----

第一章

我的新概念爵士鼓教学

传统的爵士鼓教学模式存在太多的问题，需要改革才能适应现代音乐教学的发展！

一、传统鼓教学的噪音问题

打击乐器尤其是爵士鼓噪音很难消除，这门乐器存在生产工艺不尽合理、音量太大超出了音乐乐音的标准、音色太差不够动听等诸多有待于生产厂商解决的技术问题，使得很多想学习爵士鼓的人望而却步，他们最担心噪音扰民的问题。同时最受不了的是学习者自己，试想一下，连自己都受不了的声音怎么会周围的人觉得舒服呢？所以经常会听到很多人说爵士鼓这个专业之所以是冷门，最主要是因为声音太大的噪音问题。其实作为鼓的使用者来讲，很多有待于解决的音色、音量等问题不是不知道，但毕竟这是一门新兴的乐器门类。没有系统、完善的生产制造手段，乐器生产厂商没有从根本上解决噪音问题，演奏家或鼓教师也只能在传统的使用过程中去创造自己的一些个人办法以进一步解决。比如通过调音、鼓腔内用海绵制音，以达到减小音量、减少泛音的目的。但无论怎么处理，爵士鼓噪音太大的问题还是不能从根本上得到解决。因此，只能改革传统的爵士鼓教学操作模式，引进新的教学手段，才能发展爵士鼓的教学。

二、传统鼓教学单一性问题

作为伴奏乐器，再加上爵士鼓本身的乐器特点所限制，它没有固定音高，没有旋律，没有和声等重要音乐元素，使得很多鼓手在学习过程中听不懂音乐。也许有些学生通过几年的努力学习，掌握了一定的基本技术，但一旦融入到乐队中便体现出严重的问题，也就是指没有经过乐队配合的训练，对音乐听不懂，只知道基本的演奏技巧，这样的教学单一模式会耽误很多学生的前程，会使他们根本无法长期坚持学习下去。所以有很多爵士鼓教师在挑选鼓学生时都要求学习过或同时学习其他相关的音乐门类。如学习其他乐器、学习演唱或音乐理论等课程。爵士鼓的单一性从乐器上讲只有节奏。教学的单一性指的是只教授鼓声部的技术内容。其实爵士鼓的教学最重要的是让学生学会听懂音乐，教会学生如何配合音乐的演奏，如何去感受音乐、表现音乐。哪怕是刚开始进入爵士鼓学习的初学者，都可以让他们用所学的某个简单节奏型融入音乐中去训练，这样可以提高兴趣，使学生能够轻松地把学习进行下去。因此，必须在教学的始终把伴奏音乐贯穿进去，才能打破传统鼓教学的单一性问题。

三、传统鼓教学影响听力

人在噪音环境状况下会出现头痛、心慌、心神不宁等很多生理反应，尤其是对听力影响很大，不管是对儿童、青少年、成人，尤其是针对发育阶段的儿童影响最深。我曾经在国内很多城市参观、观摩过一些爵士鼓的教学活动，最让人无法忍受的就是影响听力的问题，尤其是针对一些集体课教学的少年宫及艺术类培训学校，几个孩子或十几个孩子一起在教室里敲敲打打，再加上孩子学习进程不同，年龄大小也不一样，整个教室乱七八糟，不光教师、学生受不了，连教室旁边的其他人都受不了，很多教学单位也招收了不少学鼓的学生，可最后能坚持下去的就很少了。我问过很多学生为什么放弃鼓的学习，往往都会说声音太吵了，耳朵受不了。要不就是因为学生家长也觉得在家练习影响左邻右舍，也不好意思再让孩子继续学习下去了。其实，生活中我们每天接触到很多噪音，如汽车噪音、建筑工地噪音等等。但人的耳朵具备一定的承受力，如果长时间处在高强度的噪音环境下就会影响听力，造成永远不可修复的听力损伤。所以很多学鼓的孩子每天只练习一小会时间，这样一来，怎么会把鼓的演奏技术提高到新的高度上去呢，这就是致使很多学生中断学习的重要原因。

为了解决或避免以上传统爵士鼓教学模式存在的问题,我经过多年的实践与探索总结出一套行之有效、实用、有趣的新概念爵士鼓教学方法,以供同行参考。

四、建立教学曲库

教学曲库反映教师的实践积累与实用经验,作为教师首先要听得多、见得多、意识要开放、不能喜欢摇滚音乐就只听摇滚音乐,喜欢交响音乐就排斥通俗音乐,要全面地吸收不同音乐种类的营养,包括现代流行时尚音乐、轻音乐、摇滚音乐、新世纪音乐、世界音乐、交响音乐、民族音乐、军乐、爵士音乐、电子音乐、儿童音乐等各种音乐形式。当然每种不同种类的音乐形式又有很多种小的分类。如现代流行音乐包括拉丁、说唱、蓝调、布鲁斯等多种形式。不管哪种音乐种类形式它们都是相通的艺术门类。一个好的音乐演奏家或教师应该具备丰富的音乐修养。不排斥自己未知领域,不对不懂的音乐门类抱有成见,应该用一种积极开放的心态去学习接受新的音乐品种,这样才能在教学中与时俱进,紧跟时代的步伐。比如有些年长的老教师在爵士鼓教学过程中,喜欢用过去流行的老作品去教授学生,要知道现今的学生或青少年他们喜欢什么,不喜欢什么,教师要知道并试着去理解。当然,很多经典的老作品是必须学习的内容,没有传统的就没有继承与创新的存在。这说明教学选曲的时代性非常重要。同时作为爵士鼓教师要随时关注现今世界流行音乐的动态与发展。爵士鼓属于现代流行、通俗音乐的代表性乐器之一,只有全面深入地学习新作品,运用新作品教学,才能真正体现爵士鼓教学的时代特征。当然,古典音乐作品根本没有爵士鼓的演奏,因为在那个年代还没有产生这样的现代乐器。但恰恰相反,我们更应该多吸收古典音乐的营养,古典音乐的营养是现代音乐人最重要的音乐基础。所以,市面上出版的很多古典加流行配器的轻音乐 CD 很畅销,雅俗共赏,既满足了古典音乐爱好者的口味,又能让学习现代流行音乐的学生更为全面地结合古典音乐的技术运用。因此可以说,听得越多,对音乐的领悟力就会越强,表现音乐的能力就会得到更大的提高。爵士鼓教师因此要建立一套完善的教学曲库,配备音响、DV、各种音乐类型的 CD 以备教学之用。同时你会发现,这样一来,教学的兴趣增强了,教师的音乐视野放开了,学生的兴致也提高了。

五、爵士鼓教学新概念

1. 跟练演奏音乐作品训练

跟练即模仿之意。模仿可以说是音乐学习最重要的能力。音乐感觉的好坏实际就是音乐模仿能力的大小,尤其针对孩子教学更为有用,小孩的天性就是善于模仿,也许他根本就不懂得什么音乐理论、乐理等知识,但在音乐演奏进行中,可以通过模仿去完成,可以通过纯粹的听觉去判断音乐的走向、音乐的律动、音乐的段落层次、音乐的高潮处理、音乐所表达的情感等等。他可以很轻松、很享受地去感受音乐的魅力所在,而不需要教师强行去灌输。在这样的基础上进行爵士鼓的教学会显得很主动,小孩在音乐中去感受学习爵士鼓会大大地增强学习兴趣,提高学习效率。具体措施很简单,直接将 CD 音乐作品播放,学生跟练演奏就可以了。勿须去掉 CD 音乐中的鼓声部,就是要让学生在跟练的过程中去学会听辨,并教会学生如何去听辨。当然,这不像纯粹的视唱练耳基础课教学。这个跟练演奏的教学过程可以贯穿在爵士鼓教学的始终。一旦学生能够完整地按照 CD 中的音乐作品演奏下来,就说明学生至少已经听懂了鼓的声部。然后,结合记谱的训练就容易简单了。当然,跟练的实质就是模仿演奏,模仿不是自己的创作,但却为日后的自我创作训练带来灵感,它能帮助学生分析音乐处理、找寻音乐创作的规律打下坚实的基础。所以,在爵士鼓的教学中运用跟练演奏音乐作品的形式是最行之有效的教学手段之一。

2. 用伴奏音乐 CD 配合爵士鼓声部进行训练

在模仿跟练的基础上进一步加强训练最好的方式就是运用伴奏音乐 CD,伴奏音乐 CD 里已经去掉了鼓声部的演奏,或者在使用电子鼓教学时直接使用储存作品的鼓声部静音功能,选择作品演奏训练就可以了。

对于初学时间很短的学生不太适合运用伴奏音乐教学,需要学生积累一定的跟练作品以后方能进行有效的训练。学生会根据之前跟练模仿演奏的经验直接判断如何去配合伴奏音乐,去选择什么样的节奏类型,选择什么样的技术难度。训练学生时可以先将没有把鼓声部静音的音乐让学生掌握好,再进行去掉鼓声部的配合训练。对于音乐记忆好、乐感强的学生,他们一般可以直接从模仿过渡到自己实际演奏中来。对于音乐基础差一些的学生就要有针对性地加强其音乐听力训练。所以很多教师都发现某些学鼓的学生鼓声部的技术一般,但却有扎实的音乐功底,一旦他们融入乐队中就会表现很好,很快就会提高鼓声部的技术。但同样也有一些学生鼓技术不错,但缺乏相关音乐课程的系统学习,致使运用时暴露出很多问题出来。因此,要让学习爵士鼓的学生进一步提高水平,必须加强相关音乐课程的学习,才能解决音乐伴奏中出现的种种技术障碍。

3. 全方位模拟现场乐队实践训练

很多爵士鼓教师可能会让学生花费多年学习基本功,不注重实践的训练,认为没有扎实的基本功怎么去实践运用,但我们可以从音乐运用的角度去思考,学生先知道如何运用处理表达作品会有很多优点,比如他们会发现原来由于自己的基本功不够而根本无法演奏作品,就会努力地找出技术问题所在,清楚地知道目前应该怎么去练,就会变被动为主动,自己去解决技术上的问题。练习基本功有了目标就不再是负担,同时让学生提前步入运用实践中去,这样会增强学生的危机意识。他们会发现技术是为了音乐服务的,他们会分析自己是否可以胜任乐队现场演奏,迫使自己努力坚持下去,一旦进入能够应对实际演奏这个阶段便有了更大的自信心。很难想象,一个没有足够自信心的音乐表演者是很难打动人,让人叹服的。当然,在爵士鼓教学过程中大多数教师受限于场地、环境等诸多条件因素,所谓的让学生实践也只是空谈或简单的应付了事,因而全方位的模拟现场乐队实践的训练方式可以解决这一客观问题。而事实上作为一位爵士鼓教师最重要的就是要教会学生如何去运用所学技术处理作品、表现作品,从根本上教会学生如何胜任乐队配合。其中包括舞台实践中常见的声音传播问题、听觉判断、舞台灯光、音响、舞美对鼓手的影响与配合、演奏情绪、动作与表情的掌控、服饰与场地搭配等全方位的训练等等,这一系列的现场乐队模拟训练可以直接为学生进入乐队奠定扎实的基础,可以使他们能够从容地面对现场的实际演奏。

4. 击乐重奏、合奏训练是乐队配合训练的最重要基础

作为爵士鼓教师,很多时候可能无法给学生提供一个现场乐队演示的教学环境,最行之有效的办法就是打击乐重奏、合奏的训练,这就可以由爵士鼓教师自己来胜任完成,训练形式可根据作品需要与学生人数灵活安排,两人可进行小军鼓组合、爵士鼓组合,或爵士鼓与手鼓组合。三人可进行两套爵士鼓加手鼓的组合等等形式。可以是纯粹的打击乐重奏,也可以安排成有伴奏音乐的合奏。多人组合同样可以安排好乐器的分配,并且可以针对不同程度的学生选择适合自己程度的乐器分配方式进行轮流演奏训练。这样的训练优点非常明显,比模拟现场乐队的训练方式又进了一步,这实际就是直接的运用实践训练了,有条件的学生就可以直接进入乐队实践了。要知道进入乐队实践训练才是爵士鼓教学最关键的一环。并且这才算得上是真正意义上的学与运用的结合,真正的音乐演奏道路这才算是开始。而事实上在具体的音乐作品处理应用中去训练学生的爵士鼓教学模式才是最直接的实用措施,它是最直接的教学手段。因此,加强打击乐重奏、合奏训练是乐队配合训练的最重要基础。

六、新概念爵士鼓教学的理念与乐器设置方案

将鼓声部的技术练习与音乐作品演奏运用贯穿结合,注重教学实用性、趣味性、增强学生学习积极性、提高学生应用、应变综合能力,这是新概念爵士鼓教学的理念所在。传统与新概念主要是意识上的差别。改革或改变传统的教学模式就是为了达到解决传统鼓教学模式中的不足与弊端,为了更好地搞好爵士鼓教

学,提高教学成效,达到预期的教学目标。乐器设置方案如下:用一套鼓教学的教师可采用静音鼓皮的套鼓教学。可以在任何场地使用,成本也较低,只需将鼓皮换成静音鼓皮即可。这样也可以训练学生跟练演奏音乐作品。基本功练习也全部都在静音套鼓上去完成。缺点是静音鼓皮没有套鼓的音色概念,感受不到套鼓音色的魅力。用两套鼓教学的教师可采用一套为静音套鼓,一套用鼓刷去教学。鼓刷的运用在很多鼓手眼中也许只是用于演奏某一类风格的音乐作品,其实,运用鼓刷教学好处很多,既能保证套鼓音色感觉,又能降低噪音,不失为一举两得的好办法,并且运用鼓刷演奏去跟练音乐作品比用静音鼓感觉要好得多。这样可以两套鼓结合起来教学。缺点当然是因为鼓刷演奏的特点造成演奏双跳与多跳滚奏无法训练,并且容易造成初学者演奏模糊不清的问题存在。三套鼓的教师可以在运用上面两套鼓的教学同时,用一套电子套鼓来教学。电子鼓的教学是一种全新的教学形式,除了教师要懂得传统鼓教学的操作措施以外,还需深入地学习研究电子鼓的多媒体教学手段。电子鼓可调音量大小,解决了噪音大的问题;其音色丰富,解决了传统套鼓音色单一的问题。同时电子鼓还可以编辑设置鼓手自己喜欢的音色风格,满足了不同音乐风格类型对套鼓音色的针对性选择要求。电子鼓储存的伴奏示范音乐完全可以直接用于跟练教学,可静音鼓声部的作品更是学生们练习模拟现场乐队最好的训练方式。因此,选用一套电子鼓进行教学与传统爵士鼓结合是最好的设置方案。这样一来,基本功练习可在静音鼓上练习,作品跟练在真鼓上用鼓刷进行训练,表演音乐作品可在电子鼓上进行,学生的适应能力就会增强,技术也会更加全面。

七、关于集体课与一对一教学的探讨

目前国内各大城市的爵士鼓教学一般情况是这样的:专业音乐院校与私人教学一般都采取一对一的教学形式。少年宫、文化馆、社会音乐办学的爵士鼓教学则多为集体课形式。集体课教学优点在于教师可以在有限的时间内尽量完成多人的教学任务,可以相对一对一的教学增加单位时间内的经济效益。集体课教学学生费用相对较低,很多家长也往往出于经济上的考虑而让孩子在集体课中学习。从办学的社会效益上讲是肯定提倡这种形式的。同时集体课教学还有很多优点,比如可以提高学生对自我的认知评判能力,树立学生之间的对比意识,帮助差生找到差距,从而更好地带动整体学生的学习成绩,更重要的一点是教师可以在集体课教学中教会学生协作配合能力(当然,这与合奏、重奏训练是两个完全不同的概念)。但是,也因此只要上集体课就会造成学生进度无法统一,时间一长就会使学生之间的教学进程更加拉开,造成接受能力相对较差的学生无法继续学习下去。另外,集体课很多时候会出现每个学生上课内容完全不同的情况,这样也会造成相互干扰的问题。并且艺术类学习讲究天赋,很多孩子在大课环境中表现自信或骄傲,相应就有些孩子表现自卑与胆小,不利于孩子的心理健康成长。但是任何一门课程都有它的行业规律,比如学舞蹈的学生基本都是在集体课中进行的,也利于教学操作,说明它适合这门艺术的特点。但是对于传统的爵士鼓来说,集体课教学并不太理想,受限因素很多,目前Roland公司推出的电子鼓集体课教学就很好地解决了这个问题,它充分利用了先进的多媒体技术,利用电子鼓的诸多优点,从而开辟了爵士鼓集体课教学的新篇章。最根本的是它解决了场地受限与噪音的问题,完全在静音状态下进行集体课教学操作,用佩戴耳机的方式进行教学,这的确是爵士鼓集体课教学最好的发展方向。目前国内很多城市还没有普及这种全新的电子鼓集体课教学模式,再加上人们对电子鼓的消费观念滞后,对这种新型的教学模式有些陌生,很难在短时间内普及与流行。但这无疑是今后爵士鼓集体课教学的发展趋势。

一对一小课教学的探讨:

一对一教学更具有针对性,可以全面有效地针对不同的学生个体进行教学计划的制定,上课也相对轻松。专业程度稍高的一些学生一般都会选择小课学习,这种形式几乎是所有专业音乐教学的固有模式,说明一对一小课教学是不可替代的一种最好的终极教学形式。当然社会在发展,很多教师也都在探索社会效

益与教学成效的有机结合形式，从根本上解决一对一教学的弊端。也因此一对一教学与集体课教学都各有长短优劣。主要看是否适合教师的操作现状与是否具备客观的教学条件。当然，任何一种新型的教学措施或模式都是建立在固有的传统基础上的。我们可以通过吸收新思想、开放新思维、打破多年沿袭下来的刻板模式，目的不外乎就是取得最好的社会效益与教学成绩。任何没有市场前景的教学模式都经不起时间的考验，所以是否选择集体课教学与一对一小课教学就要区别对待了。

八、新概念爵士鼓教学的教学目标

享受音乐就是新概念爵士鼓教学的终极教学目标。无论是针对专业学习还是兴趣爱好类的学生，学习音乐就是为了精神上的享受。很少有不喜欢音乐的人能够把音乐学好。所以学习音乐的人都必须建立在兴趣上才能事半功倍。爵士鼓教师要把培养学生听懂音乐，让学生达到能演奏并表现音乐、激发学生对音乐的热情与创造力视为最大的教学任务与目标。

附：新概念爵士鼓教学选曲列举

1. 《美与丑》选自《超炫电子古典》专辑（古典音乐与现代配器的有机结合代表作品之一）
2. 《十字路口》选自《大峡谷》专辑（新世纪音乐的代表作品之一）
3. 《卡萨布兰卡》选自《欧美怀旧经典》专辑（欧美流行音乐的代表作品之一）
4. 《命中注定》选自《欧美摇滚圣经》专辑（欧美拉丁风格音乐的代表作品之一）
5. 《单程车票》选自《美国乡村歌曲经典》专辑（乡村音乐的代表作品之一）
6. 《加州旅馆》选自《老鹰乐队》专辑（欧美摇滚乐队代表作品之一）
7. 《你出走的那一天》选自《M2M》专辑（欧美现代时尚流行歌曲代表作品之一）
8. 《无心快语》选自《欧美怀旧经典》专辑（欧美流行音乐的代表作品之一）
9. 《瓦妮莎的微笑》选自《理查德·克莱德曼钢琴》专辑（轻音乐小品）
10. 《超级巨星》选自《SHE》专辑（中国流行歌曲）
11. 《军队进行曲》选自《超炫电子古典》专辑（古典音乐与现代配器的有机结合代表作品之一）
12. 《他还是不懂》选自《S.H.E.》专辑（中国流行歌曲、现代时尚爵士鼓配奏作品之一）
13. 《你给爱一个坏名字》选自《Bonjovi 邦乔维乐队》专辑（欧美摇滚乐队代表作品之一）
14. 《玫瑰之床》选自《Bonjovi 邦乔维乐队》专辑（欧美摇滚乐队代表作品之一）
15. 《奔放的旋律》选自《葛莱美获奖金曲》专辑（欧美流行音乐的代表作品之一）
16. 《没有你》选自《欧美怀旧经典》专辑（欧美流行音乐的代表作品之一）

备注：笔者运用以上新概念鼓教学方法培养了全国比赛爵士鼓青年组金奖学生三人；少儿组、少年组全国一等奖学生四人次；省级比赛青年组、少年组、少儿组、儿童组一等奖学生十余人次。但如果笔者采用传统的教学模式几乎不可能取得这样的教学成绩。同时也希望得到广大同行的意见与建议，真诚希望以此作为爵士鼓教学活动的交流平台，使新概念爵士鼓教学的理念得到更好的推广与应用。

第二章

爵士鼓的调音技术问题

无论高档、低档的爵士鼓，都需要演奏者调试出最佳的音色。它直接关系到鼓手调音能力的高低及建立正确、标准的爵士鼓音色概念，充分发挥出爵士鼓的音乐性能。

一、小军鼓的调音

小军鼓的滚奏主要是双跳及多跳而成的，它需要上鼓皮较紧才能很好地适应其弹跳。因此调试小军鼓时一定要用鼓槌从鼓边到鼓心反复试试双跳及多跳的弹跳反应。当鼓皮松紧度达到能够演奏较清楚、弹跳与手感较自如的双跳及多跳时，上鼓皮的松紧度便是最佳状态了（图 1、图 2）。此时用手指按压一下鼓皮边缘及中心，能感觉到其松紧度规律：较紧（图 3）。同时注意调匀每个螺丝边的鼓皮张力，使音高一致（图 4a、图 4b）。具体调音时注意用手掌压一压鼓压圈，使螺丝紧贴鼓压圈、鼓皮紧贴鼓腔，避免松紧不一造成鼓腔、鼓压圈及鼓皮张力变形（图 5），并自始至终用对角线的方式调试螺丝松紧（图 6）。还要注意有时调松螺丝并不能马上降低鼓皮张力，因为鼓压圈有时与螺丝贴得太紧，用手掌压一压或演奏一会便可达到效果。底面鼓皮一般要比上鼓皮调试得稍松一些，以利于共振及协调上下鼓皮的弹性。它的最佳松紧规律：接近上鼓皮紧度。这样调试出来的整体音色才能达到最佳状态。同样要调匀每个螺丝边上的鼓皮张力、音高以及紧贴鼓腔、鼓压圈、螺丝，以固定、保持音色的稳定状态。沙带的松紧及上卸要灵敏。上好沙带时要贴紧鼓皮，卸下沙带时要彻底离开鼓皮，微调沙带松紧的螺丝丝口要光滑便于调节（图 7）。当沙带太紧则音色发干、刺耳，太松则音色发散、不集中，它的最佳松紧规律：干净、集中，鼓声与沙带声融为一体。当完成以上调试程序后，如果还达不到理想的音色，如泛音太大、余音太长、音量太大、沙带音太散、音色不纯刺耳等问题时，只能采取制音措施，可以根据需要在上鼓皮边缘处放一小块折叠好的绒布或软塑胶块，用夹子夹在鼓压圈上以固定（图 8）。或者直接放一整张绒布覆盖在鼓面上。以及用专门的制音皮圈贴在鼓面上等等措施，但最好少采取影响外观及演奏手感的制音措施，也鉴于目前爵士鼓制造生产工艺的不尽合理以及大多数鼓手所使用的爵士鼓档次不高等客观因素，使得其调音成为众多鼓手比较具体、头痛的关键问题所在。最佳的小军鼓音色应是：声音稍脆亮、音色统一集中、声音弹性感很强、音量幅度变化宽余、极具音乐性。

二、低音大鼓的调音

低音大鼓最大的声音问题是“空”、“散”以及音量过大、音色不纯等。因此制音措施是其调音关键。首先取下底面鼓皮，调匀演奏面每个螺丝边鼓皮的松紧、音高以及贴紧鼓压圈、螺丝等。（方法与小鼓调音相同。）由于大鼓的音色需要的不同，调紧时声音高，调松时声音低，可根据鼓手自己的喜好以及整套爵士鼓音高的调试协调出发，选择满意的松紧、音高度。然后采取系列制音措施，如用一整圈（与鼓腔相大小）海绵圈在鼓腔里部内壁，使海绵边缘与鼓皮紧贴（图 9）。（并注意海绵与鼓皮接触面要平滑、规整）。或根据其具体需要选取部分小圈海绵进行制音。当需要非常干净、余音短的音色时，可采取前种方式；当需要余音稍长的音色时，可采取后一种方式。最好不要在鼓腔中间放些海绵之类的制音材料，要让鼓腔充分发挥其共鸣的作用。同时为了外观不受影响，鼓皮外面最好不要采取制音措施。（当然像贴上规整的制音皮圈是可以的）。实践证明，海绵是大鼓制音的最好材料，其他如很多人采取的贴不干胶带、鼓腔内放棉被等方法既不美观、声音效果也不佳。调试演奏面鼓皮松紧时，可结合鼓皮最佳弹性与音高综合选择。如鼓手所喜欢的音高而弹性却不是最佳时，可稍微调整一下，以达到较满意的效果。并可用手按压一下鼓心，以能

压下并感觉有弹性为好(图10),并且注意底面鼓皮不可比演奏面紧,其他鼓亦是如此,只不过在选择音高时,低音大鼓的音高幅度范围伸缩性比其他鼓要大一些。低音大鼓的最佳音色应是:低沉厚实、稳定集中、音量适中、弹性而不失柔韧度。

三、桶鼓的调音

桶鼓的调音要注意几个问题:第一要调试出每个鼓的最佳音色、音高。第二要有整体的音高区别及明显的音响效果。一般的规律是:当鼓压圈、螺丝、鼓皮与鼓腔紧贴后,用手掌压一压鼓压圈及鼓皮边缘,稍微调紧即可达到最佳松紧状态,一般无须调得太紧(图11)。然后用鼓槌演奏单击滚奏测试其反弹效果,当达到能演奏清晰、弹性与手感较自如的单击滚奏时便达到了最佳松紧状态(图12)。底面鼓皮音高同样要调得稍松一些。其他具体调试方法与小鼓、大鼓的调试方法相同。有时为了达到鼓手所喜欢的几个桶鼓的音程关系,不得不改变每个鼓(或某个鼓)的最佳鼓皮松紧度状态。一般来说,稍微调紧或调松接近每个鼓的最佳音色状态是可以的,但绝对不能只为了音程关系而盲目地去过度松、紧鼓皮,致使声音太硬或太软,失去桶鼓应有的音色效果。并且注意音程关系可以随意一些,一般可调成协和的音程或和弦关系。如三个桶鼓可调成 i53、531、315、631、316、164etc。五个桶鼓亦可调成 i6531、65316、53165etc。但具体调音时可灵活运用,无须机械遵循。(并注意音程关系是建立在首调概念上的,它不可能像定音鼓一样有宽余的音域幅度。)当达不到理想的音色时,同样只能采取制音措施。具体方法与小鼓、大鼓的制音措施相同。并注意在选取厚薄适度的海绵或其他材料进行制音时要反复试验比较,综合选择。桶鼓的最佳音色应是:音色饱满集中、弹性有跳跃感、并具强烈的音响色彩。

四、整体音量平衡与音色的协调统一

当以上小鼓、大鼓、桶鼓的音色及音高调到最佳状态后,整体再进行调试,主要是音量平衡的掌握及音色的协调统一。最容易出现的问题是鼓的沙带音较重,尤其是大鼓演奏时振动频率较大造成沙带杂音不断。一方面可以采取减小沙带音措施或更换质量更好的沙带,一方面可以采取减小其他鼓音量的措施。并在演奏中随时听辨、调整音色,因为演奏时振动较大,对鼓皮张力及鼓压圈、螺丝的稳定有影响。另外,对于爵士鼓的摆放要根据个人的习惯及选取最自然的位置、角度安装好(图13)。爵士鼓整体音量平衡与音色的协调统一标准是:音量彼此适中、音色鲜明独立、各司其职共同发挥其音乐性能。

附:爵士鼓调音用海绵尺寸数据(以4cm厚为宜)

大鼓规格:22"×16"用海绵尺寸:163cm×41cm(第一圈)

144cm×41cm(第二圈)

大桶鼓规格:16"×16"用海绵尺寸:116cm×30cm

中桶鼓规格:13"×11"用海绵尺寸:94cm×20cm(或19cm)

小桶鼓规格:12"×10"用海绵尺寸:85cm×17cm(或16cm)

注:1.遇到其他不同规格,以实测为准,灵活设计海绵尺寸数据。

2.一定要将鼓腔的气孔及插入支架孔洞位置留出来。

五、针对不同的共鸣环境及不同音乐风格对爵士鼓音色的需要进行调音措施的相应调整

如在音乐厅或很大的舞台上,空旷无回声的广场演出时,会觉得我们听到的套鼓音量不够大,鼓声延音不够长,此时就需要把底面的鼓皮调成与演奏面相同的松紧与音高状态,甚至把底面鼓皮调得比演奏面更紧、音高更高一些,就能获得洪亮的声音及足够的延长音。有时在没有用鼓的话筒时演出也需要调成这样的音色状态。这种场合的演奏就可以减少使用海绵的尺寸或不用海绵制音。当然,通常在家练习、在

琴房或录音棚以及小型演出场地等共鸣环境相对较小的空间里演奏时则需要采取以上常规的调音方法，以获得干净、平实的套鼓声音效果。

不同音乐风格对爵士鼓音色的需要说明：鼓手在购置套鼓时要懂得套鼓的尺寸规格与音乐风格之间的关系常识。一般情况下，大鼓的尺寸为 22" 则多用于摇滚音乐 (Rock) 及流行音乐 (POP)；大鼓的尺寸为 20" 则适合用于拉丁 (Latin) 及融合音乐 (Fusion)；大鼓的尺寸为 18" 则主要用于演奏爵士音乐 (Jazz)；而重金属的音乐风格 (Heavy metal) 可选用更大尺寸 24" 的大鼓。军鼓的尺寸规格则更多，一般尺寸为 14" × 4.5" 较为常用。这个尺寸的军鼓厚薄适中，其音色、音量、音高比较容易融进于常用的音乐风格中去。军鼓的鼓腔深度越薄，其音高就越高，音色也就越清脆，演奏的手感的反应就更敏捷，适合交响音乐或爵士音乐的需要。而军鼓的鼓腔深度越厚则音色更结实有力，其音高就越低，适合摇滚音乐或流行音乐及重金属音乐。桶鼓的尺寸规格是整套鼓中最多的，国内外生产厂商一般都配备有较齐全的尺寸型号提供给使用者购买选择。通常演奏用的七鼓就可以满足不同音乐风格对桶鼓的需求了，并且大多数情况下演出用五鼓也就够了，只是对吊镲的使用可以根据音乐的需要多加一面或几面。吊镲在套鼓中至少应该配置有节奏镲 (亦名叮叮镲) Ride、Crash 重音镲 (亦名碎音钹) 才能满足音乐的基本需要。当然能够根据不同音乐风格的需要配置更多的桶鼓、吊钹、脚槌，或根据鼓手自己的喜好与客观条件允许配置成庞大完善的打击乐器组件家族是最理想的了，这样就可以用各种不同尺寸规格的鼓、镲组件有针对性地选择适合的音乐风格运用。另外，鼓皮的厚薄对音色的改变也很重要，薄的鼓皮音色尖锐，厚的鼓皮音色浑厚。对以上这些鼓组尺寸与音乐风格之间的关系知识了解以后，鼓手就要尽量把自己手中的套鼓调试成适合自己喜好、适合音乐风格需要的套鼓音色来。并在实际运用中去验证，进一步积累更丰富的调音知识，真正掌握爵士鼓的调音技术。

另外，鼓手可以通过学习电子鼓中各种音乐风格对套鼓音色的针对性选择所储存的示范乐曲进行更深入的学习研究 (图 14)。同时，通过多听、多看、多实践，最终形成自己一套完整的爵士鼓调音技术，为自己的演奏带来最佳的声音效果。

爵士鼓的调音技术问题附图

图 1: 小军鼓鼓边弹跳反应测试

图 2: 小军鼓鼓心弹跳反应测试

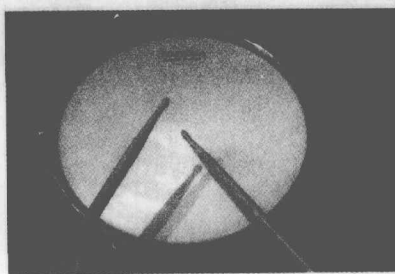
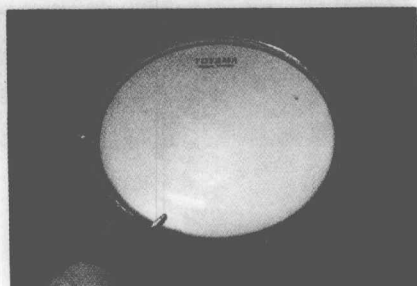

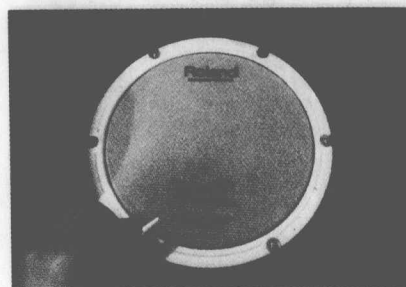
图 3: 小军鼓鼓皮松紧手感测试

图 4: 小军鼓螺丝松紧调试 (分为: 图 4a 与图 4b 两张)

4a

4b

图 5: 小军鼓鼓压圈松紧手感测试 图 6: 小军鼓螺丝松紧对角线调试 图 7: 小军鼓沙带控制装置调试

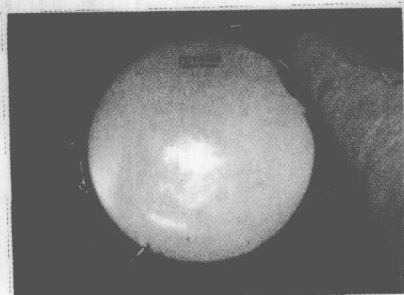
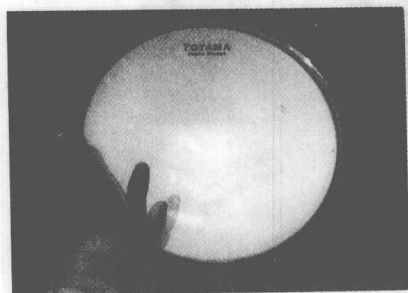

图 8: 小军鼓塑胶块制音调试

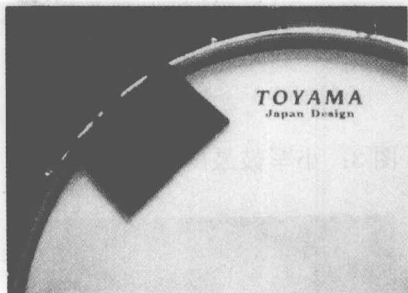

图 9: 大鼓海绵制音与安装调试

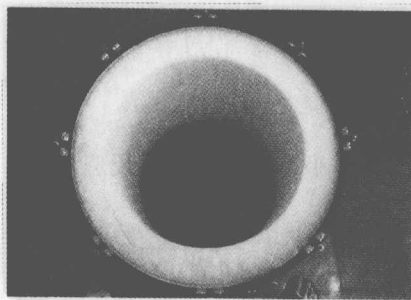

图 10: 大鼓演奏面鼓皮松紧手感测试

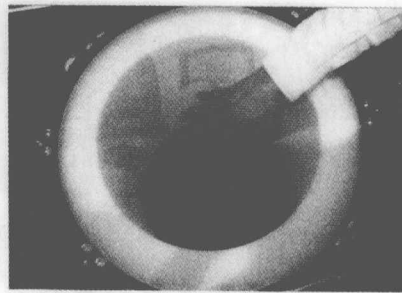

图 11: 桶鼓鼓压圈与鼓皮松紧手感测试

图 12: 桶鼓演奏面鼓皮弹跳反应测试

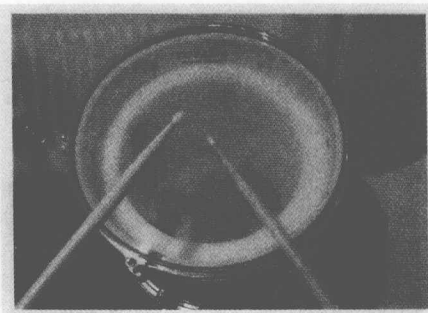

图 13: 套鼓安装与摆放图示

图 14: 电子鼓图示

第三章

鼓手的表演与训练

在现代流行音乐、通俗音乐发展迅速的今天，爵士鼓作为其核心乐器之一已经起到了巨大的推动作用。如果没有它充满激情的节奏骨架作支撑，没有它绚丽灿烂的舞台视觉，是很难达到现代人们的审美需求的。之所以现代流行音乐、通俗音乐成为全世界的主流音乐、大众音乐，不仅仅是因为其通俗易懂的音乐语言、充满现代时尚气息的时代背景，更重要的是其舞台表演的多样性、开放性吸引了人们的视觉与听觉，从而推动了现代音乐的空前发展。传统古典音乐或严肃音乐的演奏家们也会受到不可抗拒的冲击，在演奏表演上更注重与观众的沟通，更注重舞台表演的视听结合效果。时下流行的各种音乐选秀活动选拔音乐人才的标准也充分证明了这是现代人审美的必然趋势。机械刻板的传统音乐表演方式显然已经跟不上时代的步伐。而作为一名鼓手来讲，其舞台表演涉及到多方面的因素与表演技能，并依据鼓手的技术水平状况、个人理解程度等有所不同。下面就鼓手的表演与训练共性作一些探讨。

一、表演动作要规范、准确、大气

无论什么水平程度的鼓手，首先必须达到基本的演奏要求。由于爵士鼓这门乐器演奏必须用四肢协调来完成，其动作表演相对任何乐器都要丰富得多，因此给鼓手提供了更大的表演空间。也因此是否能够准确地把握表演动作的尺度就有了一些难度。首先谈谈表演动作的规范与准确问题。这是一个大家不太注意深究的问题，因为爵士鼓的演奏动作要领很简单：通过大臂带动小臂，充分利用手腕的运动施力完成每一次击打；用大拇指、食指、中指这三个指头充当三个固定的支点握槌，依靠无名指、小指的伸缩控制调节并补充鼓槌的运动控制；利用鼓槌的传递将打击的力度与鼓点节奏通过槌头来完成我们要表达的节奏语言，从而完成这一基本的动作。从理论上讲，就已经把爵士鼓演奏的动作要领、演奏规律阐述清楚了，这就是规范、准确的基本含义。但在实际演奏中，会听到一些鼓手为此产生的困惑与不解，也可能是因为肌肉控制的感觉每人不尽相同，也可能是理解上的偏差，也可能是演奏状态的不稳定等原因使得他们没有达到这一最基本的演奏要求，从而制约、影响了音乐的表达，更谈不上表演动作的视觉美了。而表演动作的大气必须建立在规范、准确的前提下才能更好地体现出来。这个问题涉及鼓手本身对音乐的理解，以及自身的性格等因素。我们通过学习、观看、研究世界上著名爵士鼓演奏大师的表演，就会发现大气的动作表演是多么的重要，如此而来的表演，视觉是多么的吸引观众。有很多人喜欢爵士鼓这门乐器就是从感受到鼓手大气的动作表演开始的，从而引起他们注意的。那么，如何才能做到大气的动作表演呢？这里给大家介绍一下“手臂跳跃”的概念。即通过演奏时手臂的“弹跳”、“甩动”来完成。初学鼓的时候，老师一般都会告诉学习者演奏时手臂尽量不要动，要让手腕尽量动起来。其原因就是要活动并打开手腕的控制，因为初学者手臂的控制能力还不是很强，必须学会先用手腕运动施力演奏击打的要领，才能避免手臂因过度施力造成肌肉紧张而影响到放松的状态。但当学习者具备或达到手臂放松的状态以后，就需要充分利用手臂的大幅度运动动作，夸张地表现爵士鼓的节奏语言。运用手臂的运动当然要比手腕运动幅度大很多，注意要充分理解每一次手臂在演奏中起到的“弹跳”、“甩动”作用。试想一下，如果手臂在没有放松的情况下施力击打鼓面肯定会出现刺耳的噪音，因此必须通过放松的“弹起来”、“跳起来”、“甩起来”的感觉去控制手臂的运动与施力感受。通过“手臂跳跃”、“手腕施力”、“槌头传递”最终完成每次击打，从视觉上会感觉到动作表演的夸张与动感，从听觉上会感觉到放松有力的节奏点。再加上音乐的烘托、陪衬，使鼓手的情感表达能够淋漓尽致地通过四肢传递出来。因此，鼓手表演的规范、准确、大气是吸引观众的重要