

美国名师家教系列

Play Rock Drums

爵士鼓启蒙

乔尔·罗特曼

MO
ER KIN
OR BA
IN U.S.A.

Amsco Publications

湖南电子音像出版社

This book Copyright©1998 by Amsco Publications,
A Division of Music Sales Corporation, New York

All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any form or by any electronic or mechanical means,
Including information storage and retrieval systems, without permission in writing from the publisher.

2001 Hunan Electronic and Audio-Visual Publishing House
All Rights Reserved

美国音乐销售公司独家授权
中国湖南电子音像出版社出版发行
版权所有 不得翻印

著作权图字登记号:18-2001-43

美国名师家教系列

爵士鼓启蒙

责任编辑:谢柳青 欧阳捍卫 胡蓉

装帧设计:赵慧

CD 解说:路旦俊 CD 制作:喻珂 校对:辜达

湖南电子音像出版社

长沙市展览馆路 66 号 邮编:410005 电话:0731-2569905

湖南省新华书店经销 湖南省新华印刷三厂印刷

金千年文化教育有限公司制谱

大鹏湘音出版有限公司企划营销

2001 年 10 月第 1 版第 1 次印刷

开本:635×970 1/8 印张:5.5

印数:1—5000

定价见盘面

ISRC CN-F10-01-0078-0/A·J6

ISBN 7-88479-099-8

若有质量问题,请直接与本社出版科联系调换 电话:0731-2221146

Play Rock Drums

爵士鼓启蒙

作者：乔尔·罗特曼

译者：路旦俊

综校：李道元

本书简介：本书包含了让您像专业鼓手一样演奏爵士鼓所需的一切知识，书中的具体指导以及有用的照片能够帮助您循序渐进地学好爵士鼓。

Amsco Publications

湖南电子音像出版社

目 录

前言	5
鼓座	6
鼓的定音	7
低音鼓	8
军鼓	9
挑选鼓槌	10
四分音符	11
四分休止符	12
八分音符	12
四分音符和八分音符的节奏练习	13
爵士鼓的两种可行组合	13
坐到爵士鼓前	14
鼓槌的握法	15
踩钹的摇滚节奏	16
基本摇滚节奏	17
八分休止符	18
低音鼓的摇滚节奏变化	19
低音鼓的其它节奏变化	19
低音鼓的弱拍节奏	20
两小节摇滚节奏	20
其它两小节摇滚节奏	21
带军鼓节奏变化的基本摇滚节奏	22
军鼓的其它节奏变化	22

波萨诺瓦摇滚节奏.....	24
迪斯科摇滚节奏.....	25
其它迪斯科摇滚节奏.....	26
爵士摇滚节奏.....	26
钹的爵士摇滚节奏.....	27
福音摇滚节奏.....	28
曳步舞摇滚节奏.....	28
十六分音符.....	29
十六分音符的节奏练习	30
其它节奏练习.....	30
军鼓的十六分音符节奏变化.....	32
低音鼓的十六分音符节奏变化.....	34
低音鼓的其它十六分音符节奏变化.....	34
军鼓的弱拍节奏.....	36
布鲁斯摇滚节奏.....	37
慢速摇滚节奏.....	38
摇滚即兴演奏段.....	39
其它摇滚即兴演奏段.....	40
各种鼓的摇滚即兴演奏段	40
爵士鼓的保养.....	43

CD 曲目

1	前言	20	爵士摇滚节奏
2	四分音符	21	钹的爵士摇滚节奏
3	四分休止符	22	福音摇滚节奏
4	八分音符	23	曳步舞摇滚节奏
5	拍击四分音符和八分音符	24	十六分音符的节奏练习
6	摇滚踩钹节奏	25	其它拍击练习
7	基本摇滚节奏	26	军鼓的十六分音符节奏变化
8	八分休止符	27	带低音鼓的军鼓十六分音符节奏变化
9	摇滚低音鼓的节奏变化	28	低音鼓的十六分音符节奏变化
10	低音鼓的其它节奏变化	29	低音鼓的其它十六分音符节奏变化
11	弱拍低音鼓节奏	30	军鼓和低音鼓的十六分音符变化
12	两小节摇滚节奏	31	军鼓的弱拍节奏
13	其它两小节摇滚节奏	32	布鲁斯摇滚节奏
14	带军鼓节奏变化的基本摇滚节奏	33	慢速摇滚节奏
15	军鼓的其它节奏变化	34	交替运槌法摇滚节奏
16	带低音鼓的军鼓节奏变化	35	摇滚即兴演奏段
17	波萨诺瓦摇滚节奏	36	其它摇滚即兴演奏段
18	迪斯科摇滚节奏	37	各种鼓的摇滚即兴演奏段
19	其它迪斯科节奏		

前言

爵士鼓是为数不多的可以在没有老师的情况下开始自学的乐器之一。由于爵士鼓不是具有音高变化的乐器,所以你不一定非要熟悉不同音的音名,也不用学习如何识别和演奏这些音。而且,你还不必为音色和音准而担心,因为爵士鼓没有升降音的变化。鼓乐以节奏为基础。你只需对节奏有一个基本的了解,就能理解书中的摇滚节奏。书中介绍的节奏都是由四分音符、八分音符、十六分音符以及相同时值的休止符构成的。你可能对这些节奏概念了解甚少,不过书中会介绍这些内容的。本书还包括了各种拍手练习,以便让你对这些节奏的音型有个更好的了解。

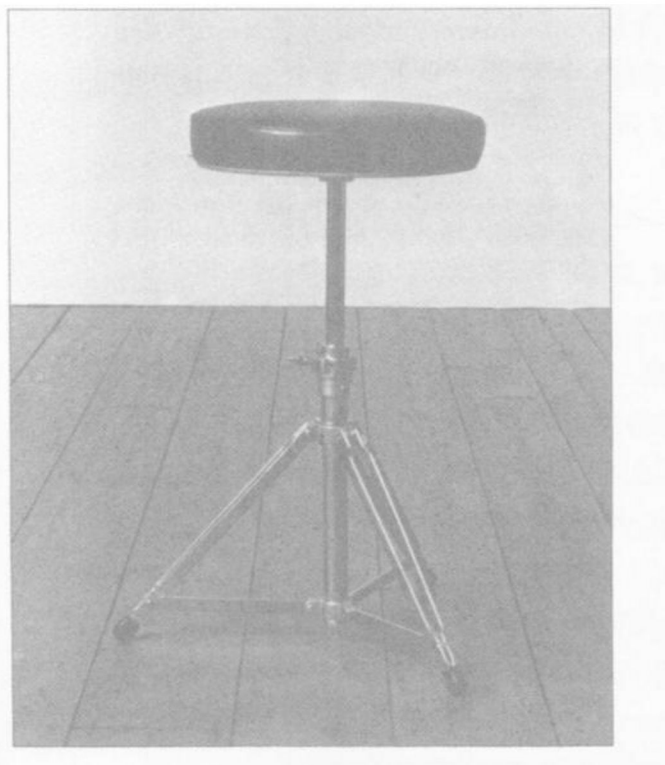
这本自学教材显然能教你一点——它能告诉你如何演奏各种不同的摇滚节奏并与乐队的节奏保持一致。对大多数音乐来说,保持节奏的稳定是音乐的关键,而这也正是鼓手的主要作用——既不能使节奏变快,也不能使节奏变慢。掌握节奏主要靠几个方面的因素——练习是否到位,乐耳是否灵敏,各种音乐是否听过很多,以及与乐队合作的经验是否丰富。如果你在学完本书后希望能进一步提高鼓乐的演奏技巧,那么我建议你去看某位资深老师的课。当地音乐商店的老板应该能为你推荐一位老师,任何一所学校音乐系的教师也应该能给你介绍一位合适的老师。

在我们开始学习摇滚节奏之前,先简单地介绍一下爵士鼓的配置。我想你已经拥有了一套爵士鼓,或者能借到一套来进行练习。

鼓座

你应该会将你的鼓座——有时也被称作“宝座”——调整到不同的高度。你可以试着将鼓座摆在不同的位置,看看坐在什么地方最舒适。鼓座的不同高度会使你对爵士鼓产生不同的感觉,你可能要花上几个月的时间才能最终找到一个舒适的固定高度。

我要提醒一点,鼓手们在演奏时会养成不良姿势,因为他们总是弓着身子来击打各个踩钹和鼓。他们经常抱怨腰酸背疼,可只要坐在一张舒适的座凳上,并且将座凳调整到合适的高度,这一切就完全可以避免。如果你发现自己腰痛,那么你可以试着将座凳调到不同的高度,看看会不会有所变化。

鼓的定音

鼓一般被制作成具有上下两个鼓面。不过,摇滚乐手经常拆掉下鼓面来获得理想的鼓声,而在这样的情况下,你就只需给上鼓面定音。鼓的定音没有什么正确或错误的方法,仅仅是个人的喜好而已。如果你喜欢高音鼓,而且希望鼓槌能快速回弹,那么你就调紧鼓面。另一方面,如果你喜欢鼓声低沉,而且希望鼓槌回弹速度较慢,那么你可以稍微调松鼓面。显然,如果你既喜欢低沉的鼓声,又希望鼓槌能够快速回弹,那么你就会遇到一个难题。你无法做到兼而有之,所以你必须作出选择,看看哪一方面对你更重要,然后再相应地调整鼓面。

如果你发现演奏时泛音过多,那么你可以将一些手纸折叠成一个小垫子,然后将它粘在鼓面上。要注意,粘的地方要远离鼓槌击打处。在鼓面上粘一块手帕或任何其他布料也能获得同样的效果。如果你熟悉音高,也可以试着将不同鼓的音高定为相差一个五度。

低音鼓

我认识的鼓手通常会拆掉低音鼓正对观众的鼓面，然后塞进一个枕头来获得他们所需要的效果。我则喜欢在踏板上安装一个扁平的打击器，这同样可以得到预想的效果。

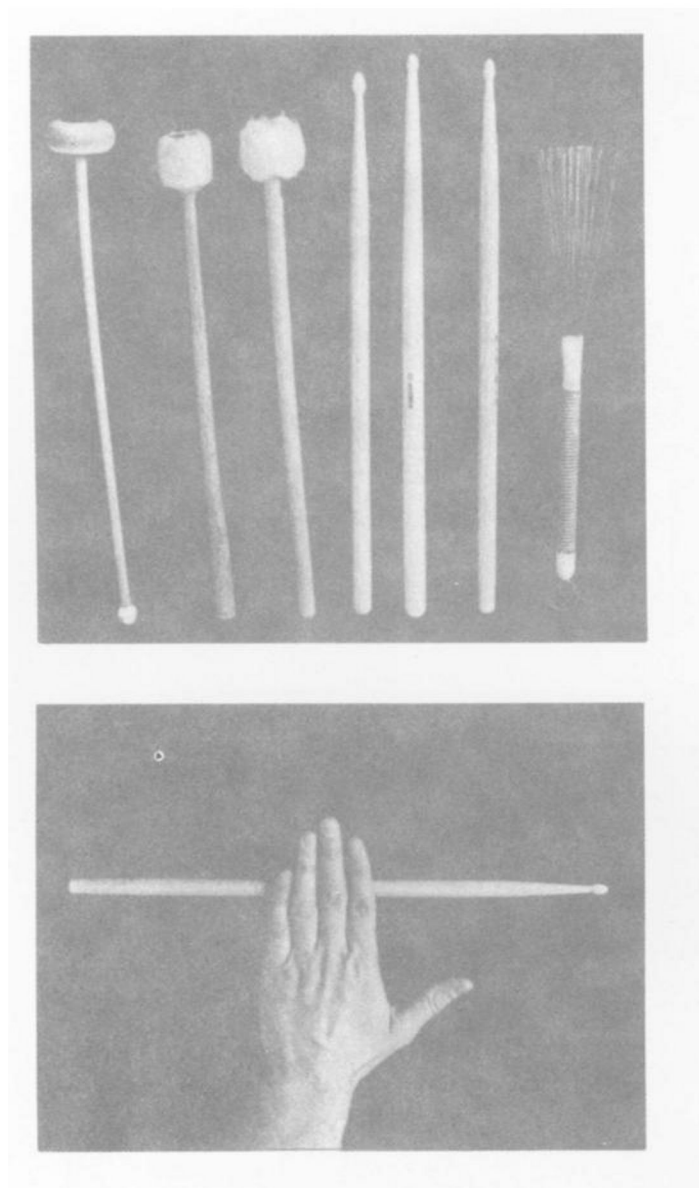
军鼓

军鼓的两个鼓面都固定在框架上,否则它无法发出军鼓的特殊声音。调紧军鼓的上鼓面可以得到你需要的鼓槌回弹力度。调紧下鼓面则可以改变音色。要尽量使整个鼓面发出均匀的鼓声。要想做到这一点,你最好调整相对的两个松紧扣,而不是调整相邻的松紧扣。这种方法能保证军鼓在各个点上都有相同的拉力,从而保证发出均匀的鼓声。

挑选鼓槌

鼓槌有各种各样的尺寸和形状。一般来说,我总是在练习时尽量使用与演出时相同的鼓槌。不过,许多鼓手在练习时都使用较重的鼓槌。不管你使用什么样的鼓槌,一定要保证鼓槌不弯曲。你可以很容易发现鼓槌是否弯曲。将鼓槌在一个平面上滚动几下,如果鼓槌在滚动时晃动,这说明鼓槌是弯曲的,你需要更换一副。你还可以将鼓槌在柜台上敲几下,听听它们的声音。要尽量选择一副声音一致的鼓槌,因为这说明制作鼓槌的木材不仅重量相同,而且密度也相同。

四分音符

四分音符看上去像一个很大的黑圆点,上面连着一个符干。这个圆点被称作符头,符干的方向可以朝上也可以朝下。

我们暂时先将爵士鼓放到一边。拍手为下面这个练习打拍子,并同时数出拍数——1,2,3,4。

你刚刚拍击了一个小节的节奏。在英语中,bar 和 measure 这两个词都表示小节,两者通用。

不同小节的节奏被一些细线隔开。这些细线被称作小节线。

音乐被记录在五线谱上。五线谱上的每条线和每个间都代表着一个特定的音高。

五线谱

爵士鼓音乐过去也是用五线谱记录的。但是,由于爵士鼓通常不会被定为某一特定音高,因此也就没有必要用五线谱来记谱。的确,你会看到许多鼓的音乐——尤其是在教科书中——都是用一线谱记录的。同样使用的还有二线谱、三线谱和四线谱,每条线代表某种钹或鼓。本书中的节拍及其练习将用一线谱或二线谱表示。

注意,在下一个谱例中,小节的左边出现了一个分数 $\frac{4}{4}$ 。这个分数叫拍号。

我们可以见到各种各样的拍号,如 $\frac{3}{4}$, $\frac{5}{4}$, $\frac{7}{4}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{6}{8}$ 等,但是摇滚音乐中最常见的拍号是 $\frac{4}{4}$ 。实际上, $\frac{4}{4}$ 拍也被称作“常用拍号”,可以用符号(C)表示。

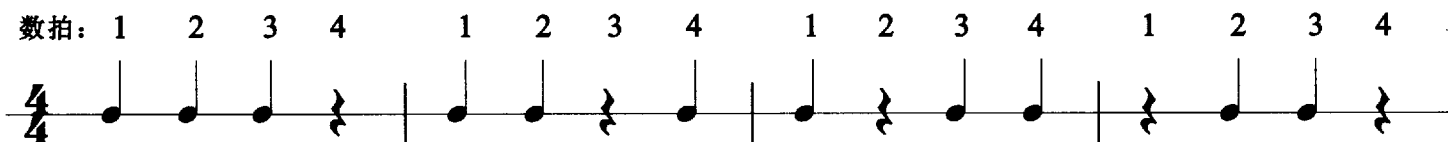
在拍号中,上面的数字告诉你每小节有多少拍,下面的数字则告诉你每一拍为什么音符。

四分休止符

你已经知道了四分音符的符号,下面是四分休止符的符号。

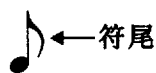

顾名思义,休止符表示音乐在此休止。下面的练习含有四分音符和四分休止符。你在打拍子的时候要大声数出拍数1,2,3,4。休止符出现的地方不要拍手。

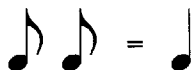

八分音符

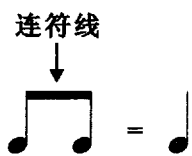
八分音符看上去很像四分音符,但是符干的顶端带一个符尾。

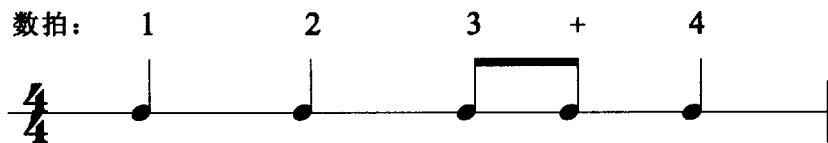
在数学上,两个八分之一相加等于一个四分之一($\frac{1}{8} + \frac{1}{8} = \frac{1}{4}$)。在音乐中,两个八分音符等于一个四分音符。

当你看到一组八分音符时,它们常常会由连符线相连,而不是每个音符都带一个符尾。

给下面的练习打拍子。在拍击八分音符时,速度要比拍击四分音符快一倍。

第二个八分音符上方的+号表示你在数拍时要说“和”。

作曲家如果希望重复演奏某一乐段,可以使用反复记号,如下所示:

四分音符和八分音符的节奏练习

反复拍击下面这些小节中的节奏,直到你能够自如地将它们拍击出来为止。

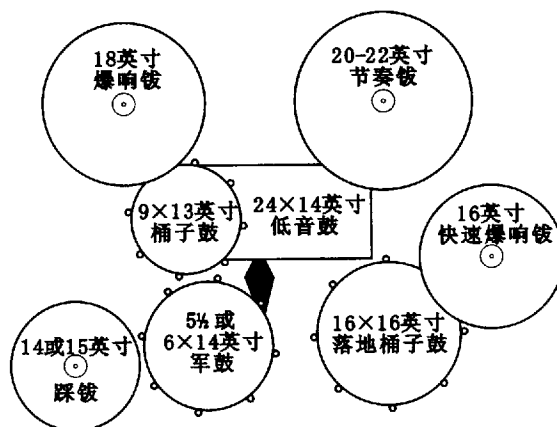
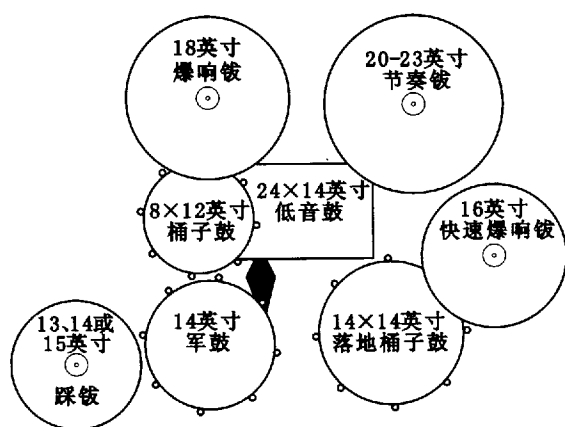
数拍: 1 2 3 + 4 + 1 2 + 3 4 +

1 + 2 3 4 + 1 + 2 3 + 4

1 + 2 + 3 4 1 2 + 3 + 4

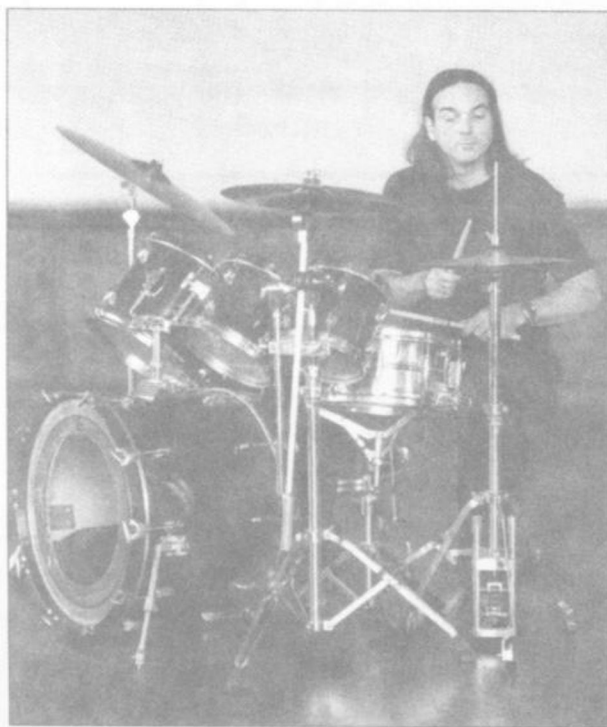
1 + 2 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +

爵士鼓的两种可行组合

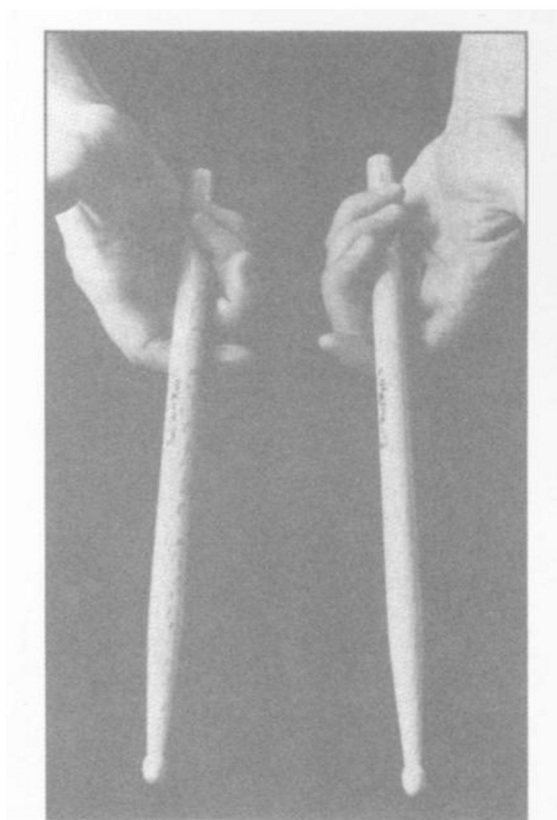
坐到爵士鼓前

你现在可以坐到爵士鼓前,学习基本的摇滚节奏了。下面这两张图片显示了踩钹和低音鼓的位置。

注意,你要用左脚控制踩钹,右脚踩低音鼓的踏板,我在这里假设你是右撇子。如果你碰巧是左撇子,那么你可以将所有乐器的摆放位置颠倒一下。千万不要像右撇子鼓手那样去演奏。

鼓槌的握法

你可以用好几种方法握槌,但是大多数摇滚鼓手采用的都是“对称握槌法”——这也是我向大家建议的方法。这种握槌法简单而自然,对初学者来说最容易。用拇指和食指牢牢地夹住鼓槌,另外三根手指自然弯曲过来握住鼓槌,手掌朝下。两只手的握法完全相同。

