

爵士鼓

伴奏处理法

及电子琴鼓机弹奏法

宋力功 著

爵士鼓伴奏处理法

及电子琴鼓机弹奏法

宋立功 著

山西高校联合出版社

(晋)新登字8号

爵士鼓伴奏处理法及电子琴鼓机弹奏法

宋立功著

山西高校联合出版社出版发行(太原南内环街31号)

吕梁地区印刷厂印刷

开本:787×1092 1/16 印张:11.56 字数:621.6千字

1994年2月第1版 1994年2月山西第1次印刷

印数:1—3000册

ISBN 7-81032-499-3

J·15 定价:25元

献给：

所有爱好爵士鼓的

朋友们！

前 言

随着摇滚音乐的兴起,爵士鼓已成为当今的热门乐器之一。然而许多爵士鼓爱好者在孜孜以求的过程中,学会了鼓点儿,却不会运用,或者在运用中只知其一,不知其二。他们的灼灼求知欲被学无所依所困惑,所阻塞,以致于迷津无望而日见松懈。就在这种情况下,作者从伴奏规律着手,撰写了这本专门讲述爵士鼓各种处理手法的理论教材(本书第一部分)。这在全国还是第一本。它将填补爵士鼓演奏知识中的这一个断层,也将使初学者顺利度过学习中的这一迷惘阶段,同时也为专业鼓手们提供了一本有价值的专业参考书。

用电子琴鼓机代替爵士鼓演奏,是当前歌舞厅伴奏之风潮。电子琴鼓机的陡然兴起,使许多人一夜之间变成了这股潮流的追逐者,“670 电子琴”也为之一再畅销。然而,许多人却连基本的弹奏方法都不知道,急切切苦于求学无门。为此,本书第二部分专门讲述了鼓机的弹奏方法,并编写了各种练习,以解其燃眉之急。本演奏法是鼓机初学者的必修教材,对成熟的鼓机演奏员也有一定的参考价值。

本书虽然出版了,但作者应急之心胜于写作水平,想象之高高于举止言行,望同行们审视本书之后,只察吾之心诚,不见吾之高低,谅解吾之斗胆,也莫忘为其去叶修枝。

此,吾所欲也!

宋立功

1993 年 4 月

说 明

本书分两个部分：第一部分为爵士鼓伴奏处理法，第二部分为电子琴鼓机弹奏法。

第一部分因只讲各种处理手法，所以它与爵士鼓演奏法或演奏教程有本质的区别。演奏法或演奏教程专门讲解鼓点儿和节奏型的奏法，而本书专门讲解它的用法。那么，初学者须先学演奏法，然后再学本书。

作为教材，它可以与任何版本的演奏法配套使用。

节奏型，在音乐理论中指乐曲中具有典型意义的节奏。而本书中的节奏型与此不尽相同，它特指由爵士鼓的低音鼓、小军鼓和踩镲、吊镲综合奏出的在乐曲中反复出现的节奏组织。如：“冬齐 大冬 | 冬齐 大齐 |”这个节奏，就是由低音鼓、小军鼓和踩镲综合奏出的，运用于乐曲中时，它总是一个接一个地反复出现。这个节奏组织，就叫做节奏型。

关于桶鼓轮奏，有的书上称之为“节奏填入”，有的称之为“加花儿”，其实所言均为一回事，即，它们的内涵都是相同的，只是从不同的角度着眼，才冠之以不同的名称。本书中称之为“桶鼓轮奏”。这里需要说明的一点是：桶鼓轮奏不尽然只是桶鼓演奏，其中也包涵了小军鼓演奏的成份，是小军鼓与桶鼓演奏并重的。

一首歌曲或乐曲的伴奏，不是仅一个爵士鼓就可以完成的，而是一个综合体的共同任务，是大家共同来完成的。因而本书中所讲的一切观点，就包括了一个前提：爵士鼓的处理，是在与乐队的整个伴奏织体同步、共溶情

况下的处理。比如,爵士鼓确定为某一种风格的节奏型时,实际上这里已经考虑到或者说包容了乐队的整个伴奏织体了,也就是说,这个节奏型是在乐队统一处理的前提下演奏的,而不是乐队其他队员按摇滚节奏演奏,爵士鼓单个地演奏探戈节奏型。简而言之,为防止喧宾夺主,我们略去了许多前提条件的讲述,比如电子琴相应的处理,电贝司相应的处理等等,而只单刀直入地剖析了爵士鼓演奏的一些规律。

伴奏歌曲、乐曲,有两种基本的方法:一种是按歌曲、乐曲的原配器谱伴奏,另一种是**按常规手法伴奏**。作者考虑到这两方面因素的重要性,所以在书中既用了原谱伴奏的谱例,也列入了按常规手法处理的谱例。

书中没有象演奏法教材中那样用五线谱记录鼓谱,而是以人们口头的字谱念法为基础,用了一种比较简略的汉字记录方法。例如中速摇滚节奏型,书中是这样标记的:“冬齐 大冬 | 冬齐 大齐 |”,慢三节奏型标记为:“| 冬齐 大齐 大齐 |”等等。这种标记法虽然不够准确,但可能更直观一些,好读,好认。好在本书第一部分不是演奏法,用这种简略的方法也是能说得过去的。

文字符号说明:

冬:低音鼓

大:小军鼓

齐:踩钹闭合击奏

嚓:踩钹开放击奏

> 大:边击小军鼓

巴:制音边击小军鼓

叮:点奏吊钹

得儿:滚奏

鼓谱节奏说明:

XXXX : 小军鼓或桶鼓

X : 一拍滚奏

小
X : 小军鼓

OX : 半拍滚奏

^{1 2 3 4}
XXXX : 1 — 4 号桶鼓

大
冬 : 低音鼓与小军鼓同击

⊗ : 吊钹击奏

目 录

前言	(1)
说明	(1)

第一部分 爵士鼓伴奏处理法

一、爵士鼓的表现手段	(1)
二、演奏规律	(3)
三、起奏法	(10)
四、节奏型的选定	(15)
〈一〉根据歌曲的速度选定节奏型	(15)
1. 快速类节奏型的选定	(15)
2. 中速类节奏型的选定	(27)
3. 慢速类节奏型的选定	(38)
附:关于速度的具体划分	(51)
〈二〉主观地选定风格及节奏型	(52)
〈三〉根据旋律的节奏选定节奏型	(63)
五、节奏型的临时变异处理	(66)
六、桶鼓轮奏的类型及选定	(75)
附:节奏型临时变异与桶鼓轮奏的区别	(102)
七、爵士鼓对比手法的运用	(102)
1. 点奏吊镲与爵士鼓节奏型对比	(102)
2. 暂竹与演奏对比	(108)
3. 轻重对比	(112)
4. 快慢对比	(118)
5. 风格对比	(134)
6. 单手击镲与双手击镲对比	(143)
7. 疏松节奏型与密集节奏型对比	(145)
8. 节奏型中点奏吊镲与击奏踩镲对比	(145)

附 1. 对比中前后乐段衔接处的处理	(148)
附 2. 对比中前奏、间奏、结尾的处理原则	(149)
附 3. 变换与变异的区别	(150)
八、歌曲多层次的处理	(151)
1. 二段体歌曲的多层次处理	(151)
2. 三段体歌曲的多层次处理	(168)
九、高潮处理法	(179)
十、结尾处理法	(192)
附: 常识问答题	(201)

第二部分 电子琴鼓机弹奏法

一、使用步骤、姿式、鼓谱、基本方法	(210)
二、基础练习	(217)
〈一〉低音鼓的弹奏及练习	(217)
〈二〉小军鼓的弹奏及练习	(220)
〈三〉低音鼓与小军鼓合练	(223)
〈四〉踩镲的弹奏及练习	(225)
〈五〉踩镲与低音鼓合练	(228)
〈六〉踩镲与小军鼓合练	(230)
三、节奏型的弹奏	(235)
1. 基本弹奏方法	(235)
2. 快速节奏型的弹奏 快速节奏型练习	(236)
3. 快四节奏型的弹奏 各种变奏的节奏型练习	(239)
4. 中四节奏型的弹奏 各种变奏的节奏型练习	(241)
5. 慢四节奏型的弹奏 各种变奏的节奏型练习	(245)
6. 快三节奏型的弹奏 各种变奏的节奏型练习	(247)
7. 中、慢三节奏型的弹奏 各种变奏的节奏型练习	(249)
8. 探戈节奏型的弹奏 节奏型练习	(251)
9. 伦巴节奏型的弹奏	(258)
10. 桑巴节奏型的弹奏	(259)
11. 恰恰节奏型的弹奏	(259)
四、节奏型的色彩性调节	(260)
五、桶鼓轮奏的弹奏及练习	(266)
〈一〉弹奏规律	(266)
〈二〉桶鼓练习	(269)

〈三〉小军鼓与桶鼓组合练习·····	(274)
六、桶鼓轮奏的色彩性调节·····	(278)
七、节奏型与桶鼓轮奏配合练习·····	(280)
八、鼓机音色的调换·····	(309)
〈一〉鼓机音色的种类·····	(309)
、〈二〉对比手法的运用·····	(311)
九、实例弹奏·····	(313)
附 本书中所用歌曲、乐曲索引·····	(346)
后记·····	(348)

第一部分 爵士鼓伴奏处理法

一、爵士鼓的表现手段

1. 节奏

节奏是音乐中极其重要的表现手段。因为它不仅可以和音高、调式、调性等因素组成塑造音乐形象、表达乐思的基本因素——旋律,而且还具有相对的独立性,可以单独表达一定的情绪。也就是说,音高等因素脱离了节奏是不可想象的,而节奏脱离了音高却能发挥一定的作用。

作为打击乐器,爵士鼓最基本、最重要的表现手段就是节奏。节奏是打击乐的灵魂,是爵士鼓“呼呼”跳动的核心,没有它,爵士鼓的存在是无法设想的。

爵士鼓有着高、中、低齐全的声部,正是这些不同的声部,运用不同的时值组成了爵士鼓的、其它乐器不可替代的一种节奏组织。如果进一步讲的话,爵士鼓的表现不单单是节奏,更主要的还有节奏型。节奏以及由它衍生出的具有特殊意义的节奏型,象两个鼎足一般共同支撑着爵士鼓的存在。

节奏的一般表现:

复杂节奏:往往表达激烈、复杂的情感。

简单节奏:往往表达稳定、单一的情感。

2. 速度

速度,直接影响着音乐的性格、特色和基本形象。

爵士鼓的主要任务就是确定速度。它在这方面,起着主导的作用。掌握好歌曲的速度,处理好歌曲的快慢,是爵士鼓手以至于每个打击乐演奏员的天职。

速度的一般表现:

快速:宜于表现活跃、激动的情绪。

慢速:宜于表现娴静、细腻的情绪。旋律舒缓,也宜于抒情,但相对缺少一些活力。

3. 力度

力度的大小可以造成抑扬起伏,可以获得高潮。它是音乐前进的动力因素之一。

高潮的形成,是紧张度不断增长的结果;高潮的减弱,是紧张度的松弛与消失。由此可见,力度大往往增加紧张度,力度小往往减少紧张度。

4. 音色

音色,指乐音的色彩特征。

演奏爵士鼓不只要奏出各种节奏,还要敲击出每个鼓的最佳音色。

吊镲:要如水波一般丰美柔丽。读音为:“沙”或“嚓”。

踩镲:要似晶体般玲珑剔透。读音为:“齐”或“嚓”。

桶鼓:要象极富有弹性的颗粒一般有跃逾之音质。读音为:“哏”。

小军鼓:须魄力雄强,著力中含,有强筋之健,有激越、奋发向上之感。读音为:“大”。

低音鼓:要浑厚、凝重而不刻板,有强骨之雄。读音为:“冬”。

5. 演奏法

掌握正确的演奏方法,是每个鼓手获得最佳演奏效果的起码要求。这一点对于初学者尤为重要。

① 弹性演奏

音乐不象机械的产品,可以做到分毫不差,它是有弹性、有伸缩性的。

对于爵士鼓手来说,就是要随着情感的起伏作可调性的演奏,切不可全曲按一个力度和不变的速度贯穿始终。这是其一。

其二,在操作上,鼓槌子和脚踏锤一接触鼓面,就要迅速离开,仿佛弹簧弹起来似的,切不可压在上面;要充分利用鼓面的回弹力,使其发出饱满的弹性音质。

② 用手腕演奏

打击乐操作运动的原理是:以手腕为轴心点,鼓槌作扇形运动;手腕带动小臂,小臂带动大臂。这其中用手腕演奏是主要的,没有大幅度的动作时,主要是依赖手腕运动。在这种运动中,鼓槌槌头是全身力量的集束点。

③ 带情感演奏

音乐的情感,简言之,即轻、重、缓、急。把这四个环节处理得当了,情感自然就表现出来了。我们应学会准确地表达情感。

④ 自然地演奏

演奏时,全身应保持松弛自然的状态。

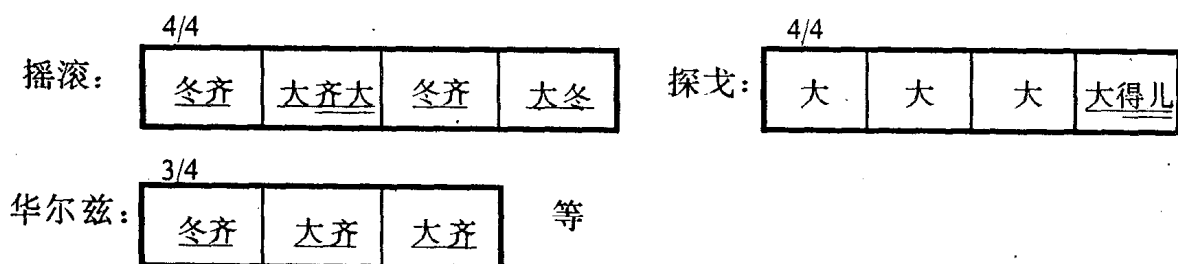
我们自己自然了,才能感染别人,产生共鸣。假若演奏员自己身上很僵硬,面部异常呆板,别人看着也不会舒服的。

再则,演奏要放得开,感情外露,不可拘谨慎微,因为音乐是表现的艺术。

二、演奏规律

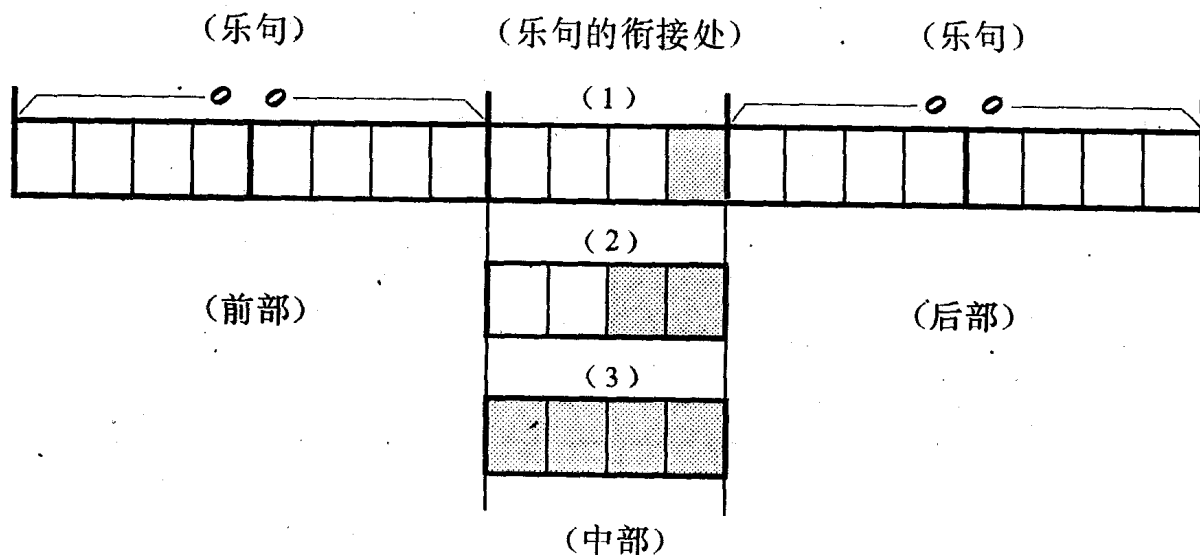
1、板块式结构

爵士鼓的节奏型种类很多,比如探戈节奏型:“大 大 大 大得儿”;摇滚节奏型:“冬齐 大冬 冬齐 大齐”;华尔兹节奏型:“冬齐 大齐 大齐”等等。这些节奏型用于歌曲中时,就好象一个个板块在反复出现一般。那么,歌曲从头到尾也就有了这种板块的痕迹了。为了叙述方便,我们称之为板块式节奏型。图示如下:

爵士鼓伴奏歌曲,主要的组成部分有两个:节奏型和桶鼓轮奏。这两个部分有机地组合在一起,便可完成歌曲的伴奏任务。也就是说,歌曲伴奏中,板块式节奏型与桶鼓轮奏是根据一定的规律进行组合的。这种组合规律,我们称之为板块式结构规律。

4/4 拍板块式结构图:

上图的前部和后部,是一个完整的板块式四拍节奏型,在歌曲中可以不断地反复。在反复中,它严格遵循“强、弱、次强、弱”或“强、弱|强、弱|”的规律,与歌曲的强弱关系正好吻合。

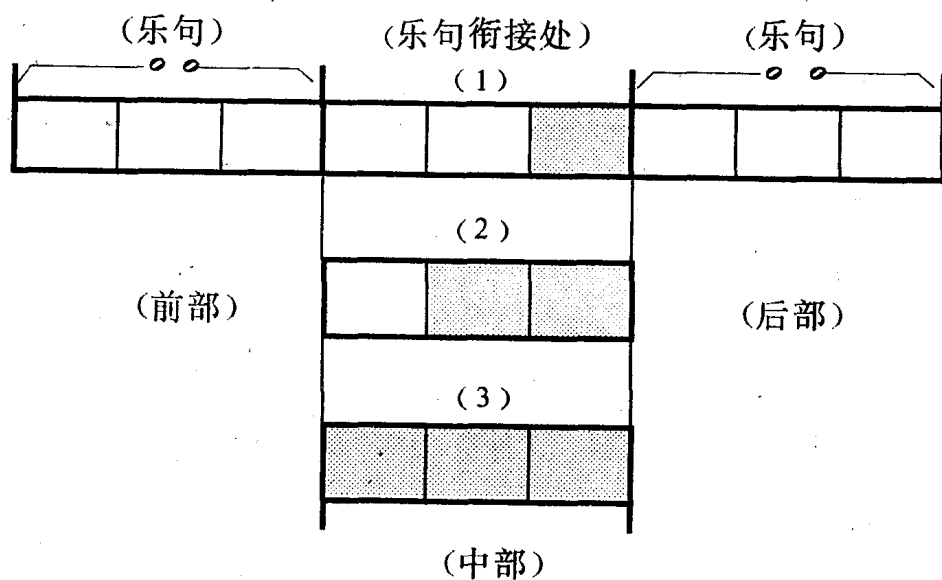
上图的中部说明,当根据歌曲的情况需要演奏一拍的桶鼓轮奏时,轮奏不是在四拍中的第一拍上起奏,而是在第四拍上(中部图(1));需要两拍桶鼓轮奏时,则是从后两拍上起奏,即第三、第四拍上(中部图(2));需要四拍的桶鼓轮奏时,则正好占满一个板块(中部图(3))。

这个结构图揭示了以下两个规律:

第一:一拍或两拍的桶鼓轮奏,奏在弱拍或次强→弱拍上,而不能奏在强拍上。四拍桶鼓轮奏,则必须从强拍上开始演奏。

第二:桶鼓轮奏占据了板块中的拍数后,并不影响板块的完整性,也不影响节奏型的强弱关系。

了解了这个结构图之后,3/4拍的板块式结构图也就容易理解了。

例:

红莓花儿开

1 = G

[苏] 杜那也夫斯基 曲

6	6	$\sharp 5$	3	6	2	1	1	7	6	7	6	—	6	6	$\sharp 5$	3	6	2
冬齐	大冬	冬齐	大冬大	冬齐	大齐	冬齐	xxx	冬齐	大冬	冬齐	大冬大		冬齐	大冬	冬齐	大冬大		

$\dot{1}$	$\dot{1}$	$\underline{7\ 6\ 7}$	$\dot{1}$	—	$\underline{3\ 3}$	$\underline{4\ 3}$	$\dot{2}$	$\dot{1}\ 7$	$\underline{6\ 5}$	$\underline{\dot{1}\ 2}$	$\dot{3}$	—
冬	齐	大	冬	冬	冬	大	冬	大	冬	大	冬	冬

$\underline{3\ 3}$	$\underline{\dot{2}\ \dot{1}}$	$\dot{1}$	$\underline{7\ 6}$	$\underline{3\ 3}$	$\underline{3\ 3}$	$\underline{6}$	—	$\underline{6\ 6}$	$\underline{\dot{5}\ \dot{5}}$	$\dot{4}$	$\underline{\dot{3}\ \dot{2}}$
冬	齐	大	冬	冬	大	冬	冬	冬	大	冬	大

$\underline{3\ 3}$	$\underline{3\ 3}$	$\underline{6}$	—	$\dot{1}$	$\underline{7\ 6}$	$\dot{3}$	$\dot{2}$	$\dot{7}$	$\underline{6\ 5}$	$\dot{2}$	$\dot{1}$
冬	冬	冬	冬	冬	大	冬	大	冬	大	冬	大

这个谱例说明了 4/4 拍的板块式结构规律。

(下略)

例:

友谊地久天长

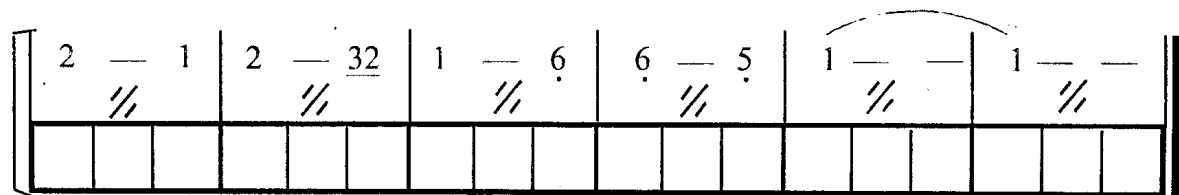
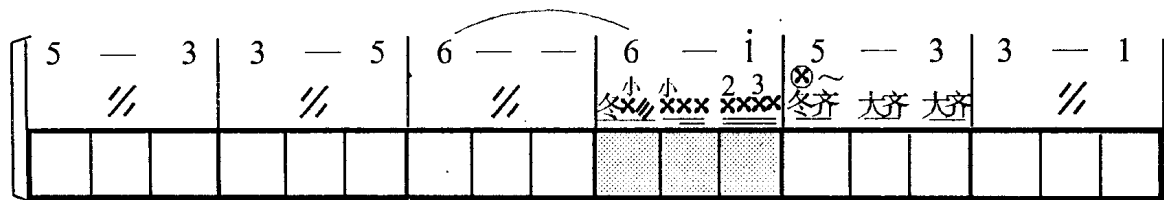
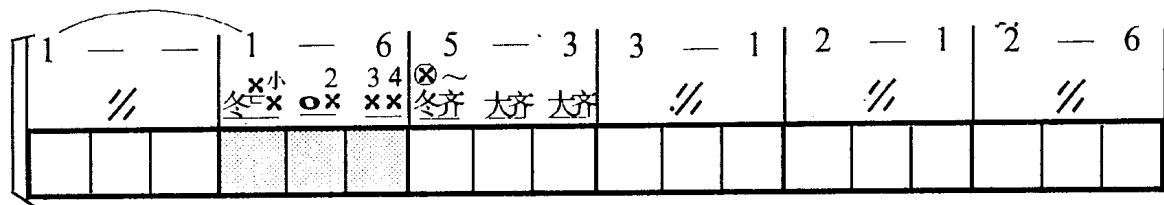
1=D

苏格兰 民歌

(6	5	—	3	3	—	1	2	—	1	2	—	3 2	1	—	6	6	—	5
0	冬	齐	大	齐	大	齐	冬	齐	大	齐	冬	齐	大	齐	冬	齐	大	齐

1	—	—	1	—	) 5	1	—	1	1	—	3	2	—	1	2	—	3	1	—	1	3	—	5
冬	齐	大	齐	冬	齐	大	齐	冬	齐	大	齐	冬	齐	大	齐	冬	齐	大	齐	冬	齐	大	齐

6	—	—	6	—	) 1	5	—	3	3	—	1	2	—	1	2	—	3 2	1	—	6	6	—	5
冬	齐	大	齐	冬	齐	大	齐	冬	齐	大	齐	冬	齐	大	齐	冬	齐	大	齐	冬	齐	大	齐

这个谱例说明了 3/4 拍的板块式结构规律。

2、节奏型的主导作用和桶鼓轮奏的辅助作用

在歌曲伴奏中,节奏型主要用于乐句的进行之中。两个乐句之间的衔接处,主要由桶鼓轮奏来完成。

由于乐句是歌曲构成的基本因素,音乐形象、情感体现等均蕴含在乐句之中,因此,以伴奏乐句为主的板块式节奏型就成了贯穿歌曲始终的一条主线;再则,节奏型也能体现出歌曲的风格,反映出歌曲的情绪,所以说,它在伴奏中发挥着主导的作用。

桶鼓轮奏在两个乐句的衔接处出现(即,前一个乐句的句尾延长音上)。它能打破延长音的相对静止的状态,增强歌曲前进的动力,而且能使前后乐句及前后节奏型顺利衔接、内质相缀。这就是它的作用之一——过渡作用。若是在高潮乐段之前的乐句衔接处出现,它又能增加歌曲的紧张度,渲染起热烈的气氛,为高潮的到来创造良好的条件。这又是它的作用之二——铺垫作用。

无论是过渡还是铺垫,桶鼓轮奏都是对节奏型的补充,所以说,它是起辅助作用的。

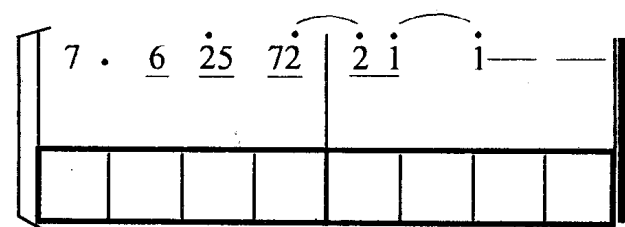
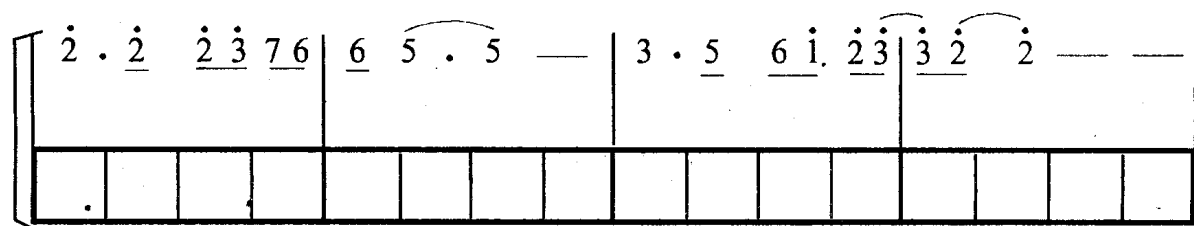
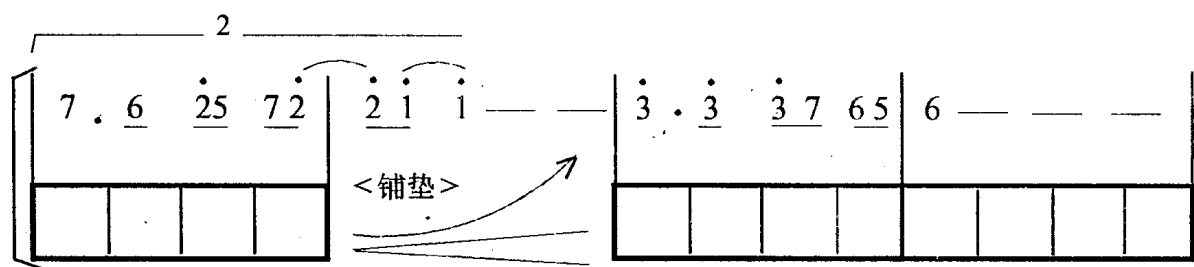
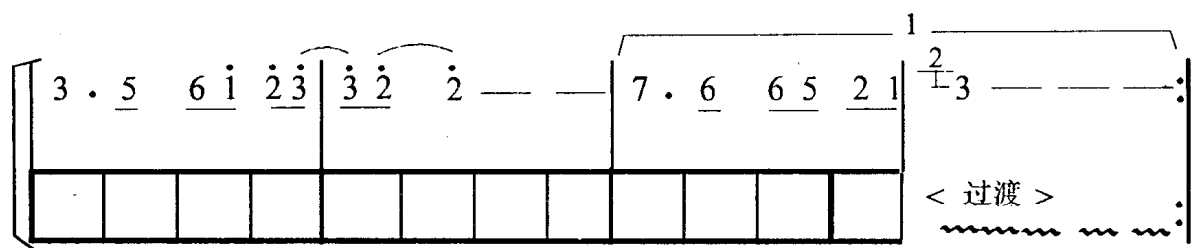
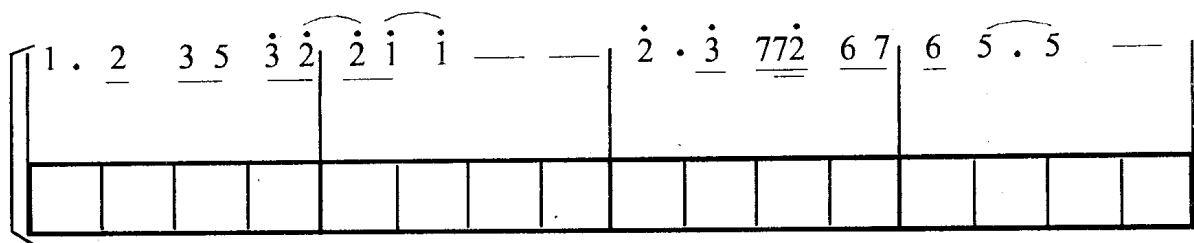
例:

一帘幽梦

台湾电影《一帘幽梦》主题歌

1=A ♩ = 88

琼 瑶词
刘家昌曲

(注: ~~~~~ :表示过渡; ↗ :表示铺垫)

从这一谱例中可以看出,节奏型一直伴随着歌曲的进行而进行,起着主导作用。桶鼓轮奏只在两个乐句的衔接处出现,起着辅助作用。