

查理·安多里尼

Charly Antolini

POWER THE WAY I PLAY DRUMS

我怎样打鼓

世界名师之

SCHOTT

Charly Antolini · Gerald Stütz

查理·安多里尼 格拉尔德·施图茨

Power Drums

The Way I Play

我怎样打鼓

倪军译

SCHOTT

湖南文艺出版社

original edition:

© 2000 SCHOTT MUSIK INTERNATIONAL, Mainz, Germany

朔特音乐国际出版(有限)公司

Chinese language edition:

© 2001 湖南文艺出版社

版权所有 不得翻印

著作权合同图字: 18-2001-70

世界名师之道

我怎样打鼓

查理·安多里尼 著

责任编辑: 孙佳

*

湖南文艺出版社出版、发行

(长沙市河西银盆南路67号 邮编: 410006)

湖南省新华书店经销 湖南省新华印刷二厂印刷

*

2001年8月第1版第1次印刷

开本: 970×640 1/8 印张: 7

印数: 1—6,000

ISBN7-5404-2590-3

J·460 定价: 22.50元

若有质量问题, 请直接与本社出版科联系调换

Inhalt

Die Autoren	5
Vorwort	7
Üben – aber richtig / Drum-Key	8
Die Grundlagen – Schweizer Trommeln	9
Charlys Jazz-Studien	17
Charlys Breaks	27
Charlys Latin Corner	42
Funky Time	46
Two (Breaks) For You	50
CD-Index	54

目 次

作者简介	5
前言	7
正确的练习方法/有关爵士鼓的专业术语	8
基础练习——瑞士鼓	9
查理的爵士鼓练习	17
查理的华彩片断	27
查理的拉丁风格爵士鼓练习	42
芬克节奏练习	46
两条华彩练习	50
CD 索引	54

Die Autoren

Charly Antolini

Am 24. 5. 1937 in Zürich geboren, bekam er schon in jungen Jahren an einer der berühmten Tambouren-Schulen seiner Heimatstadt die Grundausbildung als Trommler. Diese handwerkliche Ausbildung – schweizerisch-solid – prägte seine weitere musikalische Entwicklung entscheidend.

1956 – mit neunzehn Jahren – startete er bereits in Paris seine Musikerlaufbahn als Profi und spielte alsbald mit so berühmten Jazz-Musikern wie Sidney Bechet, Albert Nicholas und Bill Coleman.

1962 ging er nach Stuttgart. Unter anderem spielte er dort fünf Jahre im Südfunk-Tanzorchester unter Erwin Lehn. Engagements zu den Bigbands von Peter Herbolzheimer, Kurt Edelhagen, Max Greger und der Bigband des NDR schlossen sich an. In dieser Zeit entstanden zahlreiche Aufnahmen mit führenden Jazzmusikern des Swing und Bebop, wie beispielsweise Art van Damme, Roy Eldridge, Art Farmer, Buddy de Franco, Jimmy Giuffre, Dusko Goykovich, Earl Hines und Baden Powell.

1979 machte Charly Antolini Furore mit der LP „Knock Out“. Bereits wenige Tage nach ihrem Erscheinen war diese Platte bereits vergriffen. Die Musikstücke dieser LP zeigten Charlys explosiv-vitale Musikalität, sein überragendes Timing und die schweizerische Präzision seiner Schlagtechnik. Sie bestachen aber auch durch eine wahrhaft atemberaubende Dynamik, die seinerzeit so manchen mittelmäßigen Lautsprecher „Knock Out“ gehen ließ.

1981 holte ihn Benny Goodman, der „King of Swing“, für eine Tournee in seine Band. Die Tournee führte durch Deutschland und Italien, und endete mit dem bereits legendären Konzert in Kopenhagen, das am 25. Dezember 1982 europaweit im Fernsehen ausgestrahlt wurde.

1996 feierte Charly Antolini sein vierzigjähriges Jubiläum als professioneller Schlagzeuger. Zu den Weggefährten dieser Jahre zählen: Bruce Adams, Benny Bailey, Sidney Bechet, Eugen Cicero, Wolfgang Dauner, Barbara Dennerlein, Silvia Droste, Herb Ellis, Booker Erwin, Bud Freeman, Joe Gallardo, Herb Geller, Fatty George, Jimmy Giuffre, George Gruntz, Steve Gut, Lionel Hampton, Earl Hines, Red Holloway, Peanuts Hucko, Helen Humes, Thad Jones, Oscar Klein, Brian Lemon, Albert Mangelsdorff, Butch Miles, Red Mitchell, Dick Morrissey, Danny Moss, Romano Mussolini, Sal Nistico, Nippy Noya, Nils-Henning Ørsted-Pedersen, Rebecca Parris, Fritz Pauer,

作者简介

查理·安多里尼

1937年5月24日生于瑞士苏黎士。从幼年时代开始,在家乡的一所著名的打击乐学校,接受了作为一名鼓手的最初训练。这种具有典型的瑞士精确性的专业训练,对他后来作为一名音乐家的发展,有着决定性的影响。

1956年,安多里尼19岁在巴黎开始了他职业音乐家的生涯,并且很快开始与一些著名的爵士音乐家合作,如,悉尼·拜其特、阿尔伯特·尼古拉斯和比尔·蔻尔曼。

1962年,赴斯图加特,与萨德方科·堂佐切斯特一起,在厄文·莱的指导下演奏了5年。与皮特·赫尔热默尔、库特·艾德哈根、马克思·格里格的大乐队以及NDR的大乐队一起演奏爵士乐。那时,他与他指导下的音乐家们发行了大量的唱片。

1979年,查理·安多里尼的唱片《震惊》引起了轰动。这张唱片在发行的几天内就一售而空。这张专辑,显示出查理令人震撼的音乐才能、杰出的配合能力与高超的演奏技巧。而这张吸引听众的唱片,更由于力度的冲击,震坏了当时的许多扬声器。

1981年,应“摇摆之王”本尼·古德曼(Benny Goodman)之邀,在德国、意大利等国做巡回演出。巡回演出于1982年的12月25日在哥本哈根以传奇般的音乐会结束。这场音乐会通过电视在全欧洲播出。

1996年,查理·安多里尼举行职业鼓手40周年庆典。

他多年的合作伙伴包括:A. 亚当斯、B. 本尼、S. 拜其特、E. 西塞罗、W. 丹纳、B. 丹勒列、S. 达斯特、H. 艾丽斯、B. 厄文、B. 福里曼、J. 盖勒多、H. 盖莱、F. 乔治、J. 盖弗瑞、J. 格朗兹、S. 加、L. 海姆坡顿、E. 海恩兹、R. 好莱坞、P. 哈克、H. 修姆斯、T. 琼斯、O. 克莱、B. 莱门、A. 麦格斯多夫、B. 麦尔兹、R. 米切尔、D. 毛里塞、D. 茂斯、R. 玛索里尼、S. 尼斯提科、N. 诺亚、N. 奥斯特德—皮德

Adalar Pege, Dieter Reith, Nelson Riddle Bigband, Ack van Rooyen, Wolfgang Schmid, Wolfgang Schlüter, Len Skeat, Stuff Smith, Lew Soloff, Ralph Sutton, Clark Terry, Jean Y Toots Thielemans, The Tremble Kids, Jiggs Whigham, Roy Williams und viele mehr.

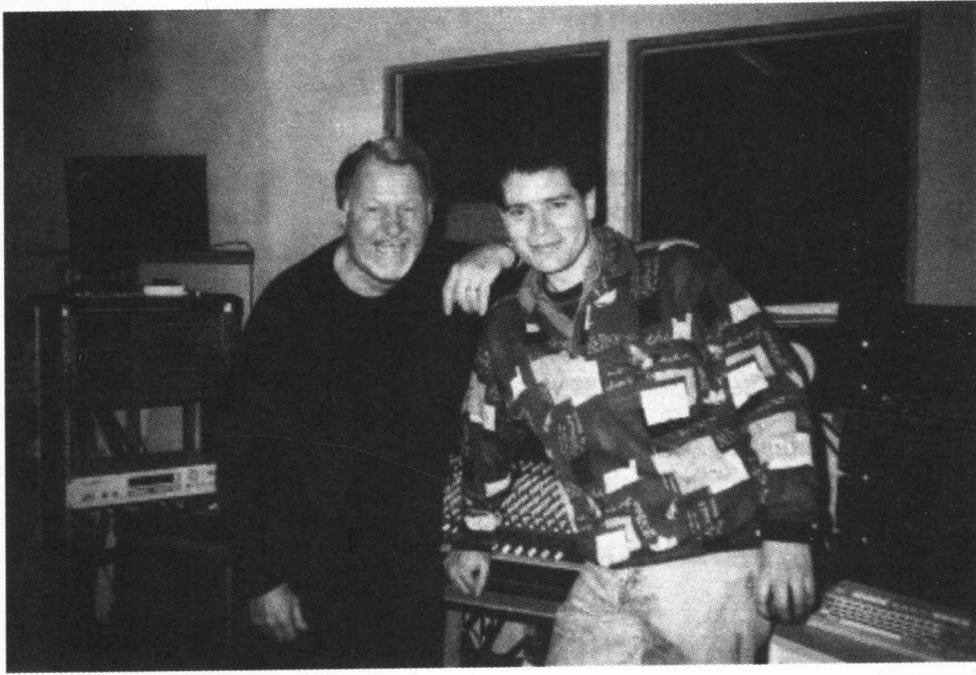
Gerald Stütz

Jahrgang 1965. Schlagzeugstudium am Peter Cornelius Konservatorium/Mainz und der Musikhochschule Köln. Privatstudium bei Charly Antolini. Konzerte und Aufnahmen mit namhaften Opern- und Konzert-Orchestern. Seit 1992 Schlagzeuger im Orchester des Staatstheaters Mainz.

瑟、R. 帕瑞斯、F. 鲍尔、A. 派格、D. 莱斯、N. 里多大乐队等等。

格拉尔德·施图茨

生于 1965 年,曾在彼特·科尼路斯音乐学院、美因兹与科隆音乐学校专攻打击乐,并私人跟随查理·安多里尼学习打击乐演奏。他曾在许多音乐会上演奏,并与一些著名的歌剧与音乐会乐队合作录制唱片。从 1992 年起,任美因兹剧院的打击乐手。

Vorwort

Jo Jones, der legendäre Drummer von Count Basie, hat vor über dreißig Jahren einmal gesagt: „There’s nothing new under the sun“ („Es gibt nichts neues...“) – und nun doch ein weiteres Buch zum Thema Schlagzeug? Nun, ich bin allerdings der Meinung, dass sich gerade im technischen Bereich des Schlagzeugspiels einiges geändert hat! Und weil ich seit Jahren immer wieder von vielen Drummern, sowohl von Anfängern als auch von professionellen Kollegen, mit Fragen gelöchert werde, wie ich denn dies oder jenes auf dem Drumset mache, habe ich mich entschlossen, diese *Studien* zu veröffentlichen. Ich sage bewusst *Studien*, denn dieses Buch ist keine Schlagzeugschule im herkömmlichen Sinn. Es zeigt wie *ich* spiele, und wie *ich* meine technischen Figuren auf das Drumset übertrage. Durch diese Studien kann jeder Schlagzeuger lernen, genauso zu spielen wie ich, wenn er nur intensiv genug mit diesem Material arbeitet.

Da ich viel lieber spiele, als Punkte, Kreuzchen und Striche aufs Papier zu malen, bin ich sehr glücklich, dass Gerald Stütz mir mit unermüdlichem Fleiß und großer Fachkompetenz bei der Schreibearbeit zu diesem Buch zur Seite stand. Gerald ist ein hervorragender junger Drummer – und, „so ganz nebenbei“, auch noch klassischer Schlagzeuger am Staatstheater Mainz.

Damit ihr hören könnt, wie diese Studien klingen, habe ich die meisten auf der beiliegenden CD eingespielt. So bekommt ihr den richtigen Eindruck davon, wie ich am Drumset agiere und wie ich meine technischen Möglichkeiten einsetze.

Wir wünschen allen viel Freude und Spaß, und vor allem viel Erfolg!

Charly Antolini und Gerald Stütz

前言

30多年前,传奇鼓手 J.琼斯 (Jo Jones) 曾经说过:“世界上已经没有什么东西没有写到过了。”而现在又一本有关鼓的演奏的书问世了。不过,由于鼓的演奏技巧已经有了很大的变化,而且许多初学者及专业演奏家都在不断地问我如何演奏鼓的,所以,我才决定出版这本练习。我故意把它们称为练习,是因为这本书不是鼓的传统演奏方式。它展示了我是如何演奏鼓以及我所了解的演奏爵士鼓的一些技术。如果鼓手用足够的时间学习这些练习的话,他们可以学到我演奏鼓的方法。我更喜欢实际演奏,而不太擅长案头工作。我很高兴的是,格拉尔德·施图茨此间的大力配合与无私帮助,使这本书能够顺利完成。格拉尔德是一位非常出色的青年鼓手,任美因兹剧院古典音乐的打击乐手。我还录制了本书绝大多数练习的 CD,以便可以听到正确的演奏。以这种方式,你可以听到我是如何演奏鼓的,以及我的演奏的技巧。我们衷心希望各位成功、快乐。

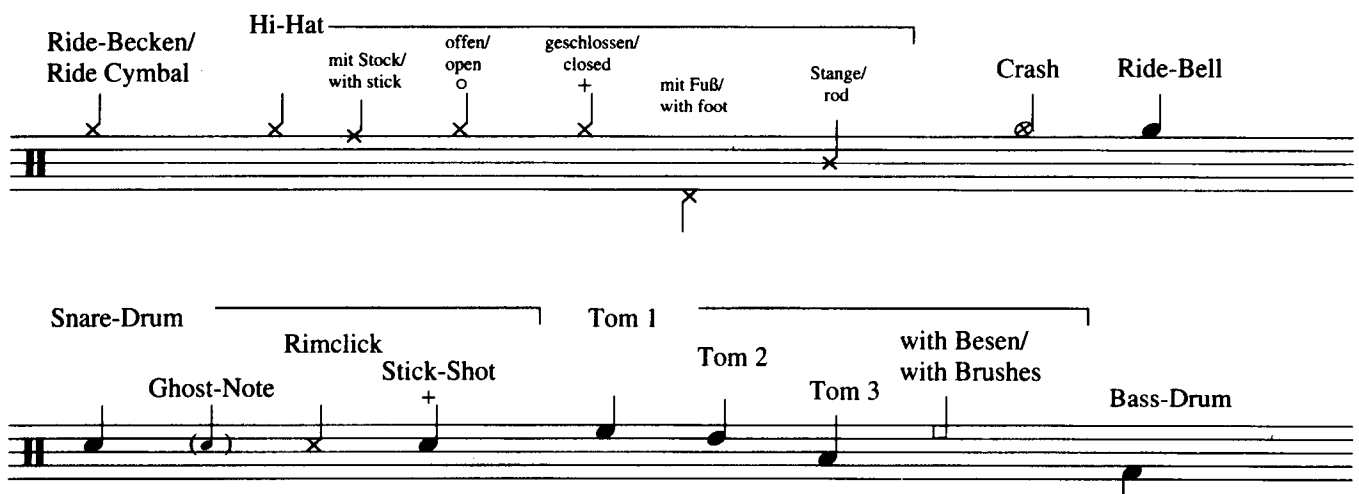
查理·安多里尼、格拉尔德·施图茨

正确的练习方法

我在练习的时候,通常只采用一种节奏型或一种基本技法不断地练习,一直到我确信有把握演奏为止。我认为,许多鼓手在练习过程中“东练练,西练练”是浪费时间,而且并不能真正掌握某种技巧。

全神贯注地练习一种节奏型或一种技法,能改进演奏技巧。特别重要的是,要保证脚和臂的放松,切忌紧张。

有关爵士鼓的专业术语

Ride Cymbal 轻击吊镲

Hi-Hat 脚踩镲

with stick 鼓槌击奏(用较细的那一边)

open 打开踩镲

closed 关闭踩镲

with foot 脚踏奏踩镲闭合音

rod 鼓槌击奏(用较粗的那一边)

Crash 重击吊镲

Ride-Bell 吊铃

Snare-Drum 小鼓

Ghost-Note 消音

Rimclick 边击

Stick-Shot 小鼓边击

Tom 桶鼓

with Brushes 铁帚

Bass-Drum 低音大鼓

基础练习——瑞士鼓

我喜欢回忆我从白丁开始学打鼓的那段时光。我的老师是卡尔·奥斯特塔格(Karl Ostertag),出生在瑞士的巴塞尔。我非常荣幸,能够从他那里学习演奏巴塞尔风格的鼓。到1947年的春天,在我还不到10岁时,便在6个月内从他那里学习了一些最重要的基本技巧。卡尔真是一位好老师,他能使自己的学生正确发展并具备极佳的演奏技术。我至今仍然记得他的话:“别偷懒,坚持不懈地练习。”

瑞士鼓的日常练习

下面这条是 3、5、7、9 击组成的滚奏练习：

1 ca. 112
approx. 112

L R R L L R L L R L R R L R R L L R R L L R R L L R R L L R R L L R R L L
 R L L R L R R L R R L R L L R L L R L L R R L R R L L R R L L
 R L R R L R R L R R L L R R L L R L R R L R R L R R L L R R L L
 R L R R L R R L R L L R L L R L R R L R R L R R L L R R L L
 R L R R L R R L R R L L R R L L R L R R L R R L R R L L R R L L
 R L R R L R R L R L L R L L R L L R L L R R L R R L R R L L
 R L R R L R R L R L L R L L R L L R L L R R L R R L R R L L

滚奏

滚奏仍然是鼓的每一种演奏技法中最重要的基本技术。在此,我把滚奏中的“右(手)右(手)左(手)左(手),左左右右”(RRL, LLR)比做小孩刚开始学说话时的“妈妈爸爸”一样。注意,别把这种滚奏和古典管弦乐队中打击乐的滚奏混淆。

2 bis ca. 160 (!)
up to approx. 160 (!)

R R L L R R L L R R L L R R L L R R L L R R L L R R L L R R L L R R L L

当我演奏滚奏时,鼓槌不用过高的反弹,而是严格地完成每一次敲击。换言之,每只手的两个音,第二个音必须和第一个音的敲击一样有力。这样才能使滚奏的每个音的节奏都准确。

击

一个滚奏敲鼓,称之为击。因此,5个音的滚奏由5击组成,余类推。瑞士鼓中最常见的是3、5、7、9击的滚奏,也有11、13、15和17击的滚奏。

5音滚奏练习

3 a bis ca. 184
up to approx. 184

L R R L L R L R R L L R L R R L L

7音滚奏练习

3 b bis ca. 100
up to approx. 100

L R R L L R R L R R L L R R L R R L L R R

9 音滚奏练习

3c bis ca. 126
up to approx. 126

带双鼓点的进一步练习

瑞士鼓的三连音练习

4 ca. 208
approx. 208

5 ca. 192
approx. 192

6 bis ca. 104
up to approx. 104

巴塞尔双鼓点练习

啪挞—拂拉拂拉

瑞士鼓中,用啪挞(PATA)表示单击,而拂拉拂拉(FLAFLA)则表示音组中带装饰音的音符需重击。

最初的啪挞—拂拉拂拉练习

刚开始时慢练,逐渐提速,然后又回到慢练。

7 ca. 208
approx. 208

Musical notation for exercise 7, showing a sequence of eighth notes with accents and fingerings (LR, RL, LR, RL, LR, RL, LR, RL, LR, RL, LR, RL, LR, RL, LR, RL) in 2/4 time.

查理的双鼓点与快速滚奏练习

8 a ca. 138
approx. 138

Musical notation for exercise 8a, showing a sequence of eighth notes with accents and fingerings (LR, RL, L, R, RL, L, R, L) in 2/4 time.

8 b ca. 138
approx. 138

Musical notation for exercise 8b, showing a sequence of eighth notes with accents and fingerings (LR, RL, L, R, RL, L, R, RL, L, R, RL, L, R, L) in 2/4 time.

8 c ca. 112
approx. 112

Musical notation for exercise 8c, showing a sequence of eighth notes with accents and fingerings (LR, RL, L, R, RL, L, R, RL, L, R, L) in 2/4 time, with triplets indicated by the number 3.

Musical notation for exercise 8c, showing a sequence of eighth notes with accents and fingerings (LR, RL, L, R, RL, L, R, RL, L, R, L) in 2/4 time, with triplets indicated by the number 3.

下面两个谱例,是我还是个孩子时的 1947 年在“苏黎士音乐节”上演奏过的。

9 ca. 116
approx. 116

Exercise 9 consists of three staves of music in 2/4 time. The first staff begins with a double bar line and a repeat sign, followed by a series of eighth notes with accents and slurs. A first ending bracket above the staff contains the rhythm 'L R L R L'. The second staff continues with eighth notes and includes a '9' marking below a group of notes. The third staff features a sequence of eighth notes with various rhythmic patterns indicated by 'R' and 'L' above the notes, and ends with a double bar line and repeat sign.

The second part of exercise 9 consists of two staves. The first staff is in 6/8 time and features a series of eighth notes with accents and slurs, starting with a double bar line and repeat sign. The second staff has two first endings. The first ending is a sequence of eighth notes, and the second ending is a similar sequence but with a '5' marking below the notes. Both staves end with a double bar line and repeat sign.

下面一些选自我曾学习过的瑞士鼓学校的谱例和练习,会帮助你改进演奏滚奏的技巧与速度。

5、7 击的滚奏练习

注意充分强调重音

10 bis ca. 100
up to approx. 100

Exercise 10 consists of two staves. The first staff is in 6/8 time and features a sequence of eighth notes with accents and slurs, starting with a double bar line and repeat sign. The second staff is in 2/4 time and features a sequence of eighth notes with accents and slurs, starting with a double bar line and repeat sign. Both staves end with a double bar line and repeat sign.

11 ca. 80
approx. 80

R L L R R L R R L L R L R L R R L L R L L R R L R L

永远从慢速开始,逐渐提速。强调重音。
注意:练习 12 和 13 中有 6 击的地方。

12 ca. 100
approx. 100

R L L R R L R R L L R L L R R L L R R L L

13 ca. 84
approx. 84

R L L R R L R R L L R L R L R L L R R L R R L L R L L R R L L R R L L

14 ca. 60
approx. 60

R L L R L R R L R R L R L L R L L R R L R R L L

15 bis ca. 120
up to approx. 120

R R L L R R L L R R L L R R L L R R L L R R

16 bis ca. 116
up to approx. 116

L L R R L L R L R R L L R R L R L L R R L L

对所有的练习来讲,首先应把注意力放在准确地完成每一击上,而不是一味地追求速度。

17 a bis ca. 126
up to approx. 126

R L L R L L R R L R R L R L L R R L R R L R L L

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

17 b

R L L R L L R L L R R L R R L R R L R L L R R L L

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

17 c

R L L R R L R R L R L L R R L R R L R L L R R L L

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

注意：练习 18 中，有两处是 5 击的。

18 ca. 84
approx. 84

R L R R L L R L R R L L R L L R R L R L L R R L R R L L

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^