

Jazz Drum

爵士鼓

爵士鼓速学教程，入门与提高一本通

系统全面的理论知识 + 简单直观的学习方式（图片+谱例）+ 难易兼备的技巧针对练习

+
资深专业讲师示范讲解
浅显易懂
速成爵士鼓达人！

乐理知识+记谱扒谱+演奏技巧+基本功强化+多种风格练习曲目
技巧全面教学，轻松上手，迅速提高

附赠非洲手鼓简易教程，更多乐趣体验

BEST
TEACHING MATERIAL

GETTING
STARTED FAST

IMPROVE
AND BREAK THROUGH

黄谷照 编
成都时代出版

Jazz Drum
爵士鼓

黄谷照 编著

图书在版编目(CIP)数据

爵士鼓 / 黄谷照编著. -- 成都: 成都时代出版社,
2014.7
ISBN 978-7-5464-1144-6
I. ①爵… II. ①黄… III. ①爵士鼓—奏法 IV.
①J625.96
中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第068105号

爵士鼓

JUESHIGU

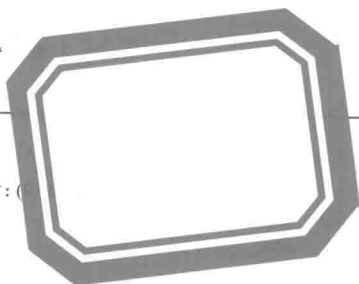
黄谷照 编著

出品人	石碧川
责任编辑	张旭
责任校对	李怡然
装帧设计	●中映良品 (0755) 26740502
责任印制	干燕飞

出版发行	成都时代出版社
电 话	(028) 86621237 (编辑部) (028) 86615250 (发行部)
网 址	www.chengdusd.com
印 刷	深圳市福圣印刷有限公司
规 格	787mm×1092mm 1/16
印 张	10
字 数	180千
版 次	2014年7月第1版
印 次	2014年7月第1次印刷
印 数	1-15000
书 号	ISBN 978-7-5464-1144-6
定 价	39.80元

版权所有·违者必究。

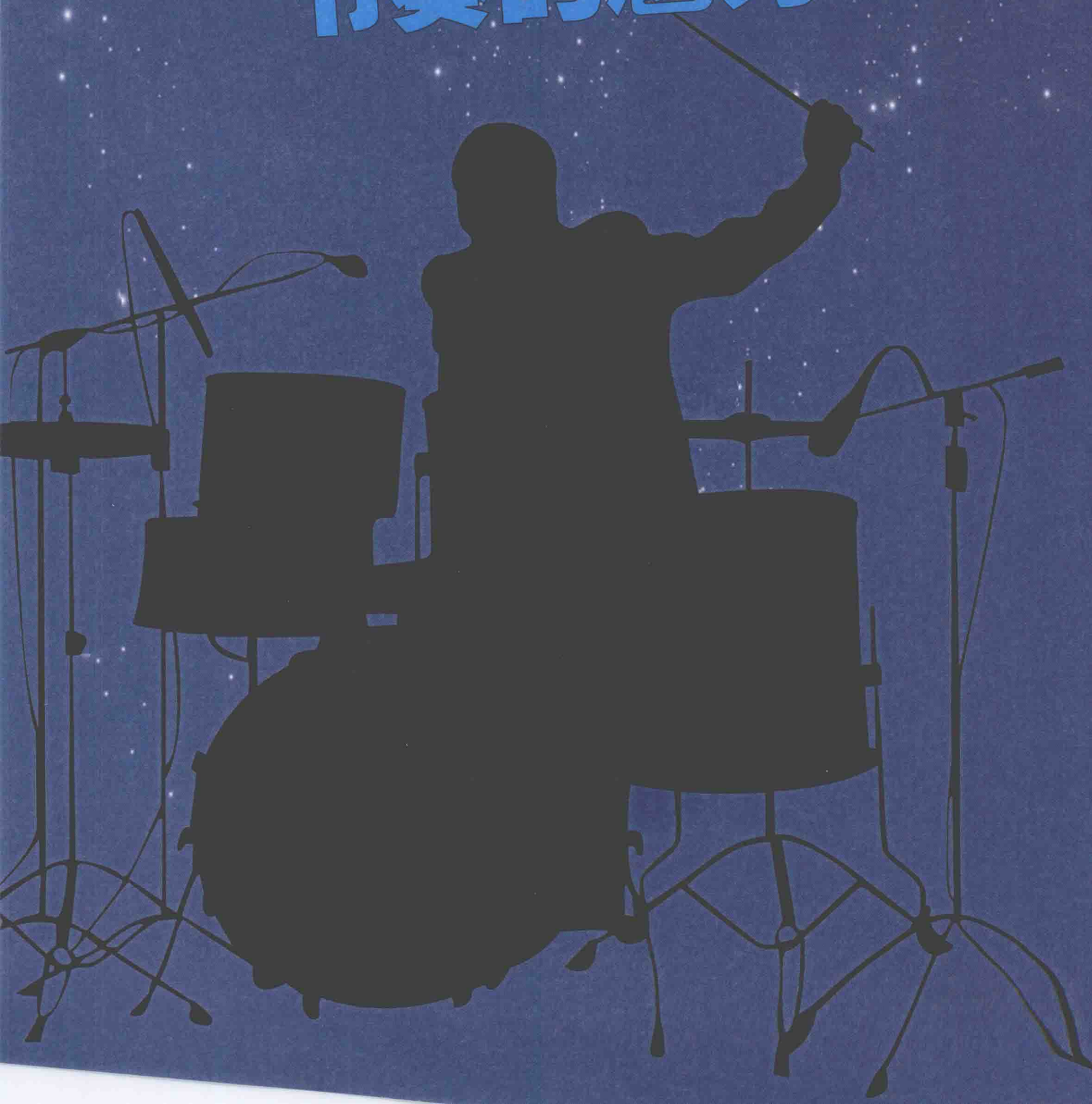
本书若出现印装质量问题, 请与工厂联系。电话: (0755) 26740502

序言 PROLOGUE

Introduction of Jazz Drum
节奏的魅力

充满激情的爵士鼓鼓点，总是能瞬间抓住人们的耳朵，迅速给全场带来强烈的气氛。作为一种无音高打击乐器，爵士鼓不仅有强烈的节奏感，而且通过演奏者手脚的相互配合，巧妙变化出各具特色的音效和节奏。在现代音乐里，它不但决定了整个音乐的曲风与节奏形态，也决定了整段音乐的基本速度。

起源于爵士乐伴奏的爵士鼓（俗称“架子鼓”），以其变化多端的节奏组合形式和鼓手们高超的演奏技艺，迅速成为摇滚乐不可缺少的伴奏乐器，并伴随着摇滚乐在世界范围内的风靡，掀起了一股强劲的节奏旋风。时至今日，几乎所有的流行音乐都离不开爵士鼓的伴奏。

学习爵士鼓的朋友越来越多，尤其是许多青少年朋友，更将“成为一名优秀的鼓手”作为奋斗目标。爵士鼓这一“霸气”的乐器迅速变得炙手可热，人人都“欲击之而后快”。为了帮助更多的音乐爱好者能更快捷轻松地学习并掌握这种独具魅力的乐器，爵士鼓教学方面执教多年的专业老师，精心编撰了这本浅显易懂的入门教程。

门槛低，易上手。本书简明扼要地介绍了相关乐理知识，以及爵士鼓记谱方式，即使是零基础的学习者也能从一开始就学会识谱。识谱是成长为一名优秀鼓手的必经之路，不可绕道而行。

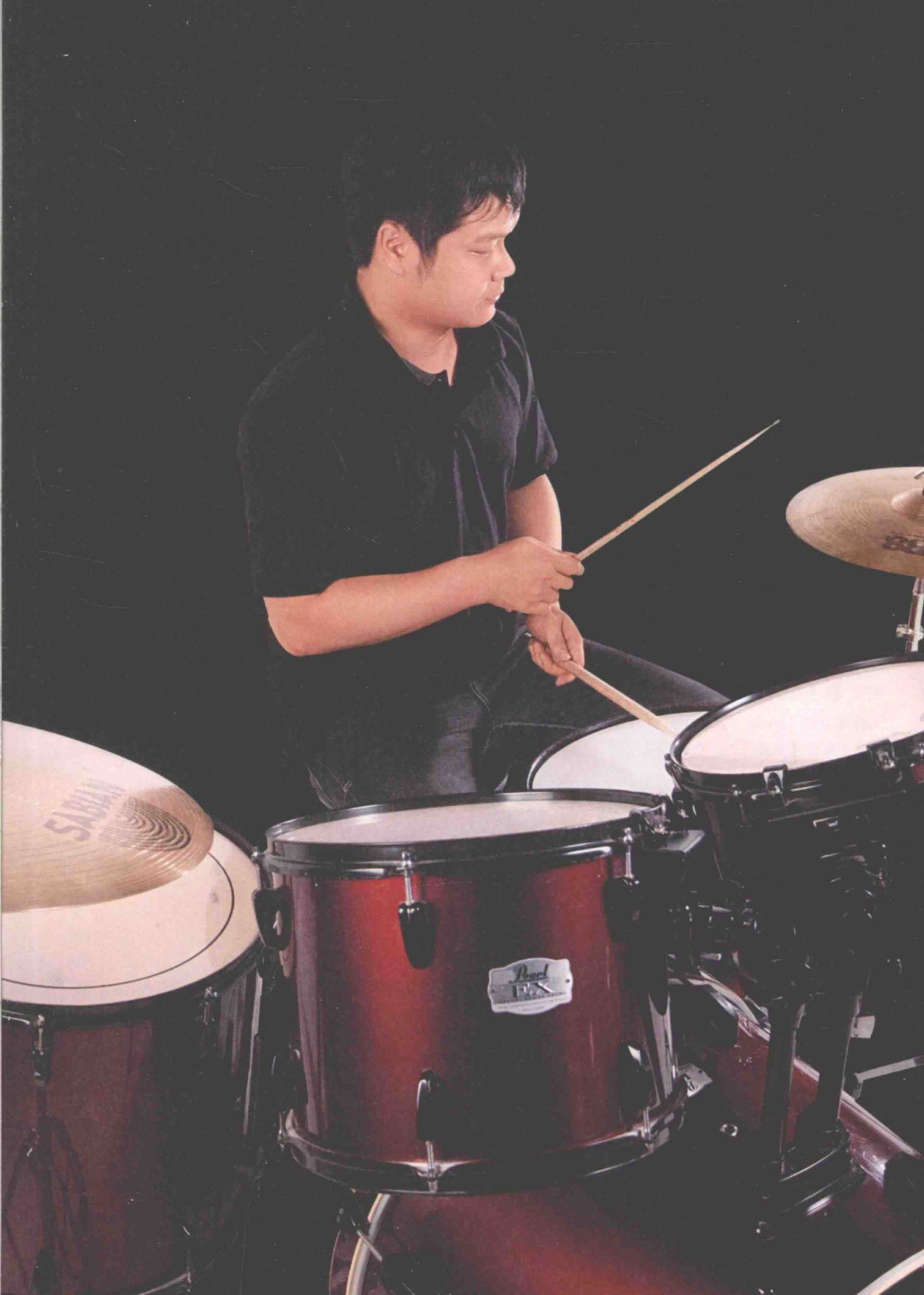
图片、谱例多，针对性强。本书通过大量的图片和谱例，讲解、示范了爵士鼓的各种常用演奏技巧。这种图文并茂、简单直观的学习方式，让每位初学者都能迅速看懂示范，学会方法，领会到演奏技巧。

基本功强化训练法。基本功主要表现在鼓手对速度、力度、准度的控制上，是爵士鼓练习的重中之重。不管是初学爵士鼓的新人，还是爵士鼓演奏大师，每天都必须强化基本功的训练。这些有效的训练是提高爵士鼓整体技术的关键环节。

本书从律动、节拍等方面为大家展示了大量的流行音乐风格，如摇滚、重金属、爵士等。让大家能在学习之余接触到不同的音乐类型及演奏方式，收录了许多脍炙人口的爵士鼓经典演奏曲目……

超值附赠了最受欢迎的“非洲手鼓”简易教程。本书后段还专门开辟章节送给鼓乐爱好者一套完整的“非洲手鼓”简易教程，给爱好者们带来更多的乐趣体验。

本书是初学者的入门必备手册，值得广大爵士鼓爱好者们拥有。

目录 CONTENTS

第一章 爵士鼓速览

一、爵士鼓概况	2	2.鼓刷.....	7
1.爵士鼓的起源和发展.....	2	3.槌棒.....	8
2.爵士鼓在音乐中的作用.....	3	4.束棒.....	8
二、爵士鼓的组成	4	四、爵士鼓的组装与调音	9
1.低音鼓 (Bass Drum).....	4	1.爵士鼓的组装.....	9
2.军鼓 (Snare Drum).....	5	2.爵士鼓的调音.....	9
3.嗵鼓 (Tom-Tom Drum).....	5	五、爵士鼓的选购与维护	10
4.踩镲 (Hi-hat).....	6	1.爵士鼓的选购.....	10
5.吊镲 (Cymbal).....	6	2.爵士鼓的维护.....	12
三、鼓棒的种类与构造	7	六、常用爵士鼓音乐术语	13
1.一般鼓棒.....	7		

第二章 爵士鼓演奏法

一、演奏姿势	15	三、爵士鼓记谱法	21
1.正确的坐姿.....	15	1.简易数字记谱法.....	21
2.鼓棒的握法.....	16	2.五线谱记谱法.....	21
二、基本乐理知识	17	3.唱谱.....	22
1.音与音的长短.....	17	4.军鼓演奏法.....	23
2.五线谱.....	17	5.低音鼓演奏法.....	26
3.休止符.....	18	6.踩镲演奏法.....	29
4.附点音符.....	19	7.吊镲演奏法.....	31
5.音的强弱和附点, 休止符.....	20	8.嗵鼓演奏法.....	33

第三章 爵士鼓基本功与技巧训练

一、军鼓基本功练习	35	4.八分音符双手练习.....	36
1.四分音符单手练习.....	35	5.十六分音符双手练习.....	36
2.四分音符、八分音符单手练习.....	35	二、滚奏练习	37
3.四分音符双手练习.....	36	1.双跳滚奏.....	37

2.复合跳滚奏	38	五、组合练习	48
3.综合练习	39	1.军鼓与低音鼓组合练习	48
三、重音移位练习	40	2.低音鼓与踩镲组合练习	48
1.三连音和重音移位练习	40	3.手击踩镲与低音鼓组合练习	49
2.四连音和重音移位练习	41	4.手击踩镲、军鼓与低音鼓组合练习	49
3.节奏型练习	41	5.低音鼓、军鼓、钹鼓及镲综合练习	50
4.综合练习	42	六、边击	52
四、低音鼓基本功练习	45	1.重音边击	52
1.四分音符练习	45	2.制音边击	53
2.四分音符、八分音符练习	45	七、装饰音练习	54
3.节奏型练习	46		
4.综合练习	47		

第四章 流行音乐特色与风格演绎

一、摇滚风格练习	57	三、拉丁风格练习	63
1.慢摇滚节奏 (Slow rock)	57	1.波萨·诺瓦节奏 (Bossa Nova)	63
2.芬克节奏 (Funky)	58	2.桑巴节奏 (Samba)	64
3.硬摇滚节奏 (Hard rock)	59	3.恰恰节奏 (Cha-Cha)	65
4.重金属节奏 (Heavy metal)	60	四、流行舞曲风格练习	66
二、爵士风格练习	61	1.迪斯科舞曲 (Disco)	66
1.斯文节奏 (Swing)	61	2.探戈舞曲 (Tango)	67
2.爵士华尔兹节奏 (Jazz Waltz)	62	3.伦巴舞曲 (Rumba)	68

第五章 爵士鼓乐曲精萃

《世界末日》	70	《光辉岁月》	92
《从头再来》	74	《醒你》	100
《因为爱所以爱》	79	《天堂》	109
《独角戏》	84	《真心英雄》	123

附录 非洲手鼓 (Djembe)

一、热力非洲的激情鼓点	138	二、打起手鼓唱起歌	141
1.非洲手鼓概览	138	1.鼓声唱出来	141
2.非洲手鼓购买指南	139	2.鼓点敲起来	143
		3.纵情击奏吧	147

DRUM

Basic Concepts of Jazz Drum

爵士鼓速览

PART ONE

第一章

Introduction of Jazz Drum

爵士鼓概况

爵士鼓（Jazz drum）又叫架子鼓，是一套以鼓为主的组合性打击乐器。

爵士鼓的起源和发展

爵士鼓起源于美国，其发展与爵士乐密不可分。

爵士乐具有非洲音乐的特色，它以英美传统音乐为基础，是混合了布鲁斯、拉格泰姆及其他音乐类型的通俗音乐，最早流行于十九世纪末二十世纪初美国南部的新奥尔良、圣路易斯等城市。由于爵士音乐节奏欢快、气氛热烈，适合表达人们越来越快的生活节奏，所以很快风靡全球。而爵士鼓就是爵士乐最重要的伴奏乐器。

最初期的爵士鼓非常简单，只有大小两只鼓和一面镲。人们把低音鼓立放在地上，架起军鼓，再把一根棍子插在地上，挂上一片镲，由一个人左手击镲、右手分击低音鼓和军鼓。此时的爵士鼓还是以配合音乐的演奏节奏、帮助掌握好音乐节拍的功能为主。随着爵士音乐的发展，鼓手的技术不断提高，对伴奏乐器的要求也越来越高，简陋的装置再不能适应乐队和鼓手的需要了，于是人们又创造了踩镲和架在低音鼓上的嗵鼓（这种鼓打起来“嗵嗵”响，因此得名），并且逐渐由一个嗵鼓发展到由小至大的两个、三个、五个甚至更多，而踩镲的使用也使低音鼓的演奏技巧得到充分发挥。就这样，爵士鼓的“家族”越来越兴旺，其音乐表现能力也越来越强大和丰富多彩。如今爵士鼓早已不仅仅是爵士乐的伴奏乐器，它已发展成为形制健全、操纵方便的世界性打击乐器，在乐队、交响乐团的演奏中起着掌握乐曲速度和节奏等重要作用。爵士鼓的出现，让音乐变得更加丰富饱满，更具感染力并充满了力量。同时，爵士鼓也可以独奏，优秀的鼓段编排会让人感受到美妙的节拍律动，具有鲜活而强大的音乐表现力。

爵士鼓在音乐中的作用

常言道：节奏是音乐的灵魂。爵士鼓是节奏性乐器，在演奏节奏型、速度、力度等方面要比其他乐器更胜一筹，是流行乐队演奏的核心。爵士鼓不仅仅在乐队中协同其他乐器——电吉他、电贝司、键盘等在演奏乐曲时起稳定作用，还具有塑造、渲染、烘托和丰富音乐形象，表现个性和色彩的作用。除此之外，青少年学习爵士鼓，还有以下好处：

- 培养良好的节奏感，掌握好音乐基础；
- 锻炼四肢的协调能力和平衡能力；
- 促进右脑潜能的开发和左右脑平衡发展；
- 提高智力，增强孩子注意力、反应力、自我控制与人际交往等能力；
- 培养音乐素养，提高艺术素质；
- 改变孩子的脾气性格，让孩子变得更自信、开朗、活泼。

The Structure of Jazz Drum

爵士鼓的组成

爵士鼓通常由一个低音鼓、一面军鼓、一副踩镲、至少两个以上的嗵鼓及一面或者多面吊镲组成。目前一般乐队多为五鼓、七鼓、九鼓，初学用鼓一般以五个为基本配置。

低音鼓 (Bass Drum)

低音鼓又称“大鼓”或“低音大鼓”。低音鼓的音质浑厚，低沉有力，鼓的两面蒙皮（有些只在敲打的那面蒙皮）。常见的低音鼓直径在18~26英寸（约45.72~66.04厘米）之间，其中22英寸（约55.88厘米）的低音鼓最常用。

低音鼓由脚踩踏板奏响，在低音鼓一侧挨地的鼓框上有一个用弹簧或链条装配成的脚踏机械装置，上面附有一个低音鼓槌（通常用厚毛毡或海绵、软木制成），脚踩动踏板时带动鼓槌敲击鼓面，从而发出“咚咚”声。

低音鼓

脚踩踏板 1

脚踩踏板 2

军鼓 (Snare Drum)

军鼓又称“小鼓”，是整套乐鼓中音色最明亮的鼓，经常用来加强节奏、烘托气氛。军鼓上下两面蒙皮（皮用尼龙或合成纤维制成），鼓框边有8~10个螺丝用来绷紧固定鼓皮。军鼓的底面装有一条金属带（又称“沙带”），敲击军鼓时，通过鼓皮与金属带的共振，会发出一种“哒哒”的金属音。鼓框上还装有一个专门用来调节金属带的调节杆，通过它来微调金属带的松紧，就可以改变军鼓的音色。军鼓一般用支架支撑，平放在演奏者两腿之间，高度以方便演奏为原则。

军鼓

内部

底部

嗵鼓 (Tom-Tom Drum)

嗵鼓又称“桶鼓”、“耳鼓”等，一般由音高不同、大小各异的几个鼓组成（基本配置需3个嗵鼓，常见的配置为5个）。嗵鼓按音高由左至右、从小到大的顺序排列，通常将音较高的两个嗵鼓用支架立在低音鼓的左侧，低音鼓的上方安装两个中音嗵鼓，最大的低音嗵鼓则单独摆放在演奏者右侧（也称为“落地嗵鼓”或“落地鼓”，高度与小军鼓基本相等）。高中低音几个嗵鼓呈弧形围绕演奏者，鼓面呈30°左右倾斜，高度以适宜演奏为好。

大嗵鼓

小嗵鼓

嗵鼓

踩镲 (Hi-hat)

踩镲又称“立镲”、“手镲”，由两片大小相同的镲合并组成（直径约12~16厘米），装在有弹簧和踏板的三脚支架上，一般用左脚踏击，也可用右手敲击。踩镲的高度以略比右手肘关节稍高为宜（不能妨碍左手演奏军鼓）。

吊镲 (Cymbal)

一般来说，爵士鼓的基本配置中除踩镲外至少还需配备两面吊镲。一面为“重音镲 (Crash)”，直径约16~18厘米，用于强调重音，一般敲击力量都很大；另一面为“点镲 (Ride)”，直径约20~24厘米（有的直径可达30厘米），用作固定拍子。这两面镲都用三角支架撑立在低音鼓两侧（音较高的位于左侧，音较低的在右侧）。

吊镲的规格多样，音色也各不相同。一般说来，可以从以下几方面来轻松区分各种不同镲的特性：

镲片越厚，音色越聚合，越低沉。

镲片越薄，音色越散开，越高昂。

镲片直径越大，延音越持久，音量越大。

镲片直径越小，延音越短促，音量越小。

踩镲

吊镲

Types and Structure of Drumsticks

三、鼓棒的种类与构造

鼓棒，又称鼓槌，其材质与形状多样，从材质上看有钢制、塑料、木制等；从形状上看则有鼓刷、槌棒、束棒等。鼓棒主要由四部分组成：槌头（也叫槌珠）、槌肩、槌杆和槌把（也叫槌尾）。

不同的鼓棒会有不同的音色及技巧呈现。下面就最常用的几种鼓棒类型做一简单介绍如下：

一般鼓棒 (Sticks)

“一般鼓棒”即常用的鼓棒，外形有粗细轻重，材质也各有不同。

鼓刷 (Brush)

鼓刷俗称“鼓扫把”，有金属及塑胶材质刷毛之分。鼓刷前端刷毛的密度及粗细随音乐的要求而变化，密度高且刷毛较细的鼓刷演奏时音色较细；密度低或刷毛较粗的鼓刷演奏时音色也较粗糙，颗粒感较大。

鼓刷的应用除了如同鼓棒一样直接打击鼓面之外，还有其他三种较常见的应用方式：一种是以逆时针方向在鼓面上刷奏（左手持鼓刷的话要以顺时针方向刷奏），发出“沙沙”的特殊摩擦音；第二种是按“凹”字形的运行轨迹进行刷奏；第三种则像画“8”字一样在鼓皮上刷击发声。

槌棒 (Mallets)

木制的鼓棒，前端为棉或橡胶制品，打击时音色低沉、稳重，槌棒常用来打击面积较大的鼓，如军乐队低音鼓、中鼓等，如果用在镲片上，会产生轻柔绵密的共鸣延音效果，可营造出空旷遥远的听感。

束棒 (Fasces)

束棒是用多根细木条捆扎而成，其音色介于槌棒与鼓刷之间。

除了以上四种较为常用的鼓棒之外，根据音乐表现的需要还有多种不同形制的鼓棒可供选择。例如，在一些流行乐队中使用的尼龙鼓棒，不仅可以击打出明亮的声音，还非常耐用；三角形槌头的鼓棒，在击打吊镲时，低音部分的表现会比较丰富等等。

Building and Tuning a Jazz Drum

四、爵士鼓的组装与调音

初学者把整套爵士鼓买回家后，需做一次调整，将各个部件完美地组合在一起，还需要将音色调整到最佳。

爵士鼓的组装

以下是通过几十年来的爵士鼓演奏实践而形成的一种比较合理的爵士鼓安放标准（以八件五鼓的配置为例）：

①整套爵士鼓的放置要尽量靠拢；②军鼓放置高度以左脚在踏板后上跟抬起时，膝盖与军鼓的下方鼓边水平为宜；③军鼓鼓面一般朝鼓手方向倾斜 10° 左右；④踩镲位于军鼓的左侧，与军鼓的距离以镲面的四分之一遮盖军鼓为好，高度以镲面高于军鼓约15厘米为宜；⑤各吊镲向鼓手方向倾斜 30° 左右；⑥从左至右第一、二嗵鼓的鼓面朝鼓手方向倾斜 30° 左右；⑦嗵鼓（落地嗵鼓）与军鼓的高度基本相同。

爵士鼓的调音

调音，就是通过鼓边四周的调音螺栓把鼓的音色调整到最佳，这是每个演奏者必须学会和掌握的技术。

新买来的鼓都要经过调音，首先调整低音鼓：先用同样力度和圈数逐渐地、均衡地旋紧各个调音螺栓，直至鼓皮不出现皱褶、有一定的张力和弹性为止。然后击鼓发声，利用听力校对音色，直校到音色雄浑、低沉为止。

军鼓的调音与低音鼓的基本相同，但要首先放松背面鼓皮上的沙带，待军鼓正面鼓皮调整好之后，再调整背面沙带的松紧度。沙带的松紧一般以没有明显下垂为宜，音色应该明亮、结实、有力。

嗵鼓的调音除了以上常规工作外，还需对整组嗵鼓的相对音高进行调整。即在非绝对音准的情况下，几个大小不一的嗵鼓要相对地组成高低不同的音组。初学者可先把第五嗵鼓（落地嗵鼓）的音色调整至最佳效果，然后以此作为do音，再把其他四个嗵鼓分提调到mi、sol、si、re的音高即可。

总之，爵士鼓在使用中振动很大，鼓手应该随时检查各部位的螺丝是否松动，随时听辨各面鼓的音色、音高，以便及时旋紧调音螺丝，调整鼓皮张力，使整组乐器的音色时刻保持在最佳状态。

Tips: 让鼓声变得更“温和”的小妙招

如果对鼓皮进行了调整后，鼓的音色还是太生硬，可采用下列方法加以解决：

①在被击鼓皮的反面，用胶带贴上几块泡沫海绵，或是将棉花做成的垫子用胶带贴于鼓皮反面的四周（也可直接从鼓的底部塞入鼓腔），这能使鼓声变得较为柔和，不那么刺耳。②用细软布盖在鼓皮上也可以减少噪音，增加柔和感。当然这种方法一般只是暂时性使用，且多半用于军鼓上。