

现代爵士鼓通用进阶教材

XUANDA JUESHIGU ZHI
GUZHE SEJI 炫打爵士鼓之

● 王宏涛
编著

鼓者四季

秋

山西出版传媒集团 山西教育出版社

随书赠送高清专
业教学DVD光盘

DVD
VIDEO

当代爵士鼓演奏名家引领
高起点、少弯路，图文详解
一套在手，全面掌握现代爵士鼓演奏技巧
春·入门 夏·基础 冬·积累 秋·提高

现代爵士鼓通用进阶教材

XUANDA JUESHIGU ZHI
GUZHE SIJI 炫打爵士鼓之

四季鼓者

秋

● 王宏涛
编著

编 著 王宏涛
编 委 王利迎 赵宝玉 夏维然 康克菲 孙灵丽 胡景元
胡宇飞 吴泽鹏 孙 密 李 礼 陈泰通 周鹏臻
王小鹏 王 浩 郭亦山 鲁 晓 王 建 赵丽平
何志辉 尹春雷 胡 颖
团队支持 河北打击乐学会
特别鸣谢 北京雷

山西出版传媒集团 山西教育出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

炫打爵士鼓之鼓者四季. 秋/王宏涛编著. —太原: 山西教育出版社, 2017. 1
ISBN 978 - 7 - 5440 - 6999 - 1

I. ①炫… II. ①王… III. ①爵士鼓 - 奏法 IV. ①J625. 96

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 137347 号

炫打爵士鼓之鼓者四季·秋

XUANDA JUESHIGU ZHI GUZHE SIJI · QIU

责任编辑 李梦燕
复 审 彭琼梅
终 审 张沛泓
装帧设计 薛 菲
印装监制 贾永胜

出版发行 山西出版传媒集团·山西教育出版社
(太原市水西门街馒头巷7号 电话: 0351 - 4035711 邮编: 030002)
印 装 山西臣功印刷包装有限公司
开 本 880 × 1230 1/16
印 张 5.5
字 数 125 千字
版 次 2017 年 1 月第 1 版 2017 年 1 月山西第 1 次印刷
印 数 1 - 3 000 册
书 号 ISBN 978 - 7 - 5440 - 6999 - 1
定 价 44.00 元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与印刷厂联系调换。电话: 0351 - 7337712。

序

在提笔为这本教材写序的时候，眼前总是会浮现出王宏涛初到北京跟随我学习的样子，热情洋溢，充满梦想和干劲，是一个为了梦想不惜付出一切、只身奋斗的勤奋的年轻人。

一晃十多年，现在的宏涛，不但是业内不可多得优秀打击乐手，更是出色的音乐教育工作者。他常年活跃在那英、韩红、孙楠、羽泉等中国顶尖歌手的演唱会和《中国好声音》《我是歌手》《蒙面歌王》《最美和声》等中国大型音乐真人秀节目的舞台上，他还创建了河北炫鼓音乐学校并担任校长。而看着他一步步成长起来的我，自然知道这些年他在台下的付出与艰辛，那些旁人无法想象的刻苦与努力。

所以，如今的他，能够拥有现在实力和荣誉，我丝毫不感到意外。这是他日复一日、十数年坚持追梦所换来的。

细细阅读本书，我可以强烈地感觉到，为了著述此书，宏涛花费了极大的心血。其中的执着和认真，其中的对于细节的孜孜追求，让我这个从事音乐演奏和音乐教育多年的人，都非常感动。教材编撰期间，他几易其稿，有的部分甚至多次推倒重来。不仅如此，他在繁忙的工作间隙，还多次向我打电话请教某些段落的设计和练习的细节，这种精益求精的态度，真的让我必须给他点赞。

教材层次清晰，结构合理，逐步深入，其中的每一条练习，都是他用心筛选考量过的，不可谓不精细，不可谓不用心。

这样的一套教材，我相信在同学们的学习成长过程中，是必要且珍贵的。它涵盖了我们学习打击乐可能接触到的几乎所有基本功、技巧、风格，可以让你在很长一段时间的学习过程中，甚至之后的从业过程中，都作为学习的对象和参考的标杆。

更为可贵的是宏涛自身的学习和成长经历。他绝对是我们每一个人学习的榜样。

祝愿宏涛在音乐教育的旅途中硕果累累，桃李满天下！

祝愿学习本书的各位同学，取得理想的成绩！

刘效松

2016年1月6日

目 录

第一课	鼓的律动	/ 3
第二课	鼓的比例	/ 4
第三课	鼓的音乐性	/ 5
第四课	鼓的创造性	/ 6
第五课	填充 (FILL)	/ 7
第六课	鼓对话	/ 8
	童年	/ 9
第七课	套鼓独奏 SOLO 概念	/ 12
第八课	鼓与贝斯各种音乐风格演示	/ 13
	鼓与贝斯练习一	/ 14
	鼓与贝斯练习二	/ 16
	鼓与贝斯练习三	/ 18
	鼓与贝斯练习四	/ 20
	鼓与贝斯练习五	/ 22
第九课	各种音乐风格讲解与示范	/ 24
	A. 流行音乐 (POP)	/ 24
	紫金花园	/ 24
	海之梦	/ 28

B. 摇滚乐 (ROCK)	/ 32
启程	/ 32
C. 融合乐 (FUSION)	/ 36
Pick up the pieces	/ 36
D. 拉丁音乐 (LATIN)	/ 40
St. Thomas	/ 40
妞妞小拉丁	/ 48
E. 布鲁斯 (BLUES)	/ 52
F. 放克 (FUNK)	/ 52
Take a look around	/ 53
Faixa	/ 58
G. 沙佛 (SHUFFLE)	/ 64
忆	/ 64
H. 摇摆乐 (SWING)	/ 72
Stomping at the savoy	/ 72
Satin doll	/ 76
I. 雷鬼乐 (REGGAE)	/ 78
Island hopping	/ 78

四季之“秋”

✦ 老师的话：

“不经历风雨，怎么见彩虹”，终于到了收获的季节。有付出，就必然有回报。在这个章节，我们主要讲鼓的律动和鼓的音乐性，帮助同学们正确摆正“技术”与“感觉”的位置，避免盲目偏激的练习，提高鼓的创造性，建立独奏（SOLO）概念，进行各种风格节奏讲解及示范曲练习，从而对鼓有一个更全面的理解。

走过了强化专项练习的“寒冬”，同学们在专业技术上有了根本性的提高，但是稍一不小心又会走入另一个误区——盲目追求速度。有些朋友在鼓手交流活动当中看到一些手和脚的专项速度挑战赛，就一味地加大强度练习，并为取得的一点成绩沾沾自喜，继而通过更大强度的训练来争取所谓更好的成绩。虽然这时候他的速度很快，但是应邀组织乐队的时候，他就会发现自己的速度施展不出来，在音乐填充（Fill）的地方难免会被合作伙伴埋怨打得太多、太乱且不好听，一时间竟然有无从下手之感，甚至有些人开始怀疑自己的努力是不是都白费了。其实这是走入了盲目追求速度的误区，从而缺失了音乐的感觉。

还有一些学生，练习时不肯吃苦，还借助感觉的抽象模糊概念，在不明白什么是感觉的情况下放弃技术的练习，追求感觉，用看不见、摸不着的“感觉”来掩盖自己的懒惰。上述两种情况分开来单独强调都是不对的，“技术能刺激感觉、感觉靠技术体现”。很明显，技术与感觉是分不开的。那么打鼓的感觉应该怎样呢？下面我们就从鼓的律动说起。

音位图

踩镲 叮叮镲 各种吊镲 一嗵鼓 二嗵鼓 三嗵鼓 四嗵鼓 军鼓

Drums

开镲 半开镲 底鼓 底鼓2 左脚踩镲 左脚踩镲 镲帽 制音边击 牛铃 左脚牛铃

第一课 鼓的律动

▶ (视频讲解及视奏标记, 下同)

●律动 (GROOVE) 是什么?

对于律动, 很多人的理解都不一样, 因为律动是一种很抽象的感觉, 很难用语言、文字、数字、情绪准确地概括出来。下面就我对律动的一些感受与大家分享。

比如说你听到一首节奏感很强或者很欢快的音乐, 那么你有没有一种想跟着节拍去跳舞的冲动呢? 如果你的身体随着音乐不由自主地扭动起来了, 那么你就已经感受到了这首音乐的 GROOVE, 这就是律动。

鼓在音乐里是非常重要的一个声部, 抓住了音乐的律动, 那么鼓的律动如何体现呢? 其实很简单, 关键是要紧紧贴近音乐的律动, 感受它的情绪变化, 稳定节奏, 找到合适的力度, 把所有的这些信息凝聚在一起, 随着音乐将你的感悟通过双手用鼓槌传递到鼓面。这样打出的声音一定是最好听的!

你对节奏的控制力决定了律动的产生方式。我想很多人都有这种经历: 平时练习时好好的, 到了表演现场就不稳定了, 快了很多。对, 我说的就是“抢拍”。现场的激情, 再加上你的紧张, 各种状况会让你的肾上腺素飙升, 不由自主地就让音乐偏离了原来的轨道, 甚至演得一塌糊涂。那么, 你有没有试过故意“拖拍”呢? 故意将节奏放慢那么一点点, 产生的效果又不一样。“抢拍”、“拖拍”, 表面上看起来都是速度的变化, 其实已经产生了节奏感的变化, 那么音乐的带动性也会随之变化。说了这么多, 无非就是要告诉大家, “合拍”是非常重要的, 准确的节奏可以让人第一时间感受到节奏的律动性, 这是律动表现的基础。

我们在演奏时一定要注意演奏的力度。试想一下, 一个力度毫无变化的演奏, 听众听起来能有激情吗? 当然不能。如果你无法让你的演奏充满力度变化, 那么再多的技术表现也是苍白无力的。我们不如找一台鼓机来代替你的工作, 那样可能更实用一些。

一个好的鼓手, 可以将一个平淡无奇节奏型打得激情四射, 让人们情不自禁地跟着你的节奏摆动身体。这下你明白鼓的律动的重要性了吧!

第二课 鼓的比例

作为一名职业的鼓手，在演出现场调音师调音之前，自己就应该很好地控制各个声部的声音比例。你可能会说：那又怎么样，不是有调音师吗？这是完全不同的两个概念。如果你认为可以把一切都交给调音师来办，那么就大错特错了。比如说在一个小型演奏会上，没有调音师来给你调鼓，一切都乱糟糟，演出马上就要开始……这时你要怎么办呢？如果你什么都不会做的话，那等待你的将是难以入耳的鼓声和观众的抱怨声。学会控制音量和音色，是一个好鼓手的基本素质。

那么如何控制呢？

前面我们讲过，鼓是分高、中、低三声部的。在现场环境中，高、中、低频的设定也是有一些规律可循的。比如高频太多会让人觉得声音很“炸”，刺耳；中频太多，会让人觉得很吵，声音太响、太硬；低音太多会发闷，有轰隆声，声音不清晰。知道了这些特性，我们就可以从鼓的各个声部上进行控制。

一般现场演出，底鼓和军鼓的音量适中即可，这样节奏感会比较清晰；踩镲的声音稍微偏小一些，金属摩擦的机械感会减少很多；通通鼓和强音镲片的声音可以稍微大一点，这样在音乐情绪处理时才能“跳”出来。

这里所说的，只是一个大概的掌握范围，具体到不同的空间或环境，还需要有不同的改变，这里就不一一赘述了。

鼓的比例，需要长时间的摸索和大量现场演出的经验来支持，只要细心聆听，你就一定能找到自己想要的声音。

第三课 鼓的音乐性

鼓是一个噪音乐器，这不假，但并不等于说鼓没有音乐性存在。

鼓的音乐性，更多地体现在与其他乐器的契合度上。一个只知道大声打鼓，从不考虑音乐本身内涵的鼓手，是没有乐队愿意邀请他的。

在乐队没有指挥的情况下，鼓手通常还肩负着指挥的重任，所以鼓手要熟悉每首曲目的结构和情绪处理，不仅要把持音乐整体的节奏，更要融合在其中，让鼓的声音作为音乐的一部分传递给听众，这才是一个合格的鼓手。

要让自己的演奏具备音乐性，首先要学会理解音乐本身。一首作品交到你手里，鼓手应当思考：这曲子适合什么风格？POP，JAZZ，FUNK，BLUES，SWING，SHUFFLE，LATIN，还是其他什么？适合什么样的节奏？4/4，3/4，6/8？旋律是怎样的？是欢快、振奋、激情、悲伤，还是宽广的？可以的话，还应该把词拿来看一看，和作者沟通一下感觉。不要觉得这些和你无关，这些是非常重要的基础工作；然后，根据你的理解，编配演奏你认为最贴近的音乐，你一定会发现：咦，比原来好听了许多啊！

分享一下：

1. 听自己的录音像照镜子，面对的是最真实的你。要勇敢面对，力求完美！
2. “打鼓打的是思想”。学会思考，你的鼓声会与众不同！
3. 用耳朵听音乐，用心感受音乐，用嘴唱音乐，用大脑创作音乐，用双手传递音乐——做有音乐的鼓手。

第四课 鼓的创造性

在我们学习的过程中，接触到了很多风格的音乐，那么在大量的练习之后，你是否积累了一定的经验呢？很多人大概都在为自己能够熟练地打出一首大师的曲目而暗自窃喜吧。可是，抛开那些繁琐的谱子，单纯地把一段音乐交给你，让你即兴演奏，你是否不知道该打些什么呢？有没有被人说过你打得毫无新意和感觉呢？如果有，那就证明你在创造性上，仍然有很大的欠缺。

什么是创造性？

所谓创造，必须先继承后发扬，即一定要在已有的基础上去改变，发展出不同的内容。好的创造都是从模仿开始的。我个人认为，打鼓其实打的就是“大脑”。鼓者要有自己的思想。每一个杰出的音乐家或演奏家一定都是拥有跳跃性思维的，他们从不拘泥于固有的想法，会在不断的尝试中去体会、感受新的思路，从而创造出不拘一格的新的节奏。简单地说，我们每个人都有有一个自己的“素材库”，我们所学的每一个小技术，都是一个“素材”。随着你的积累，“素材”越来越多，那么如何合理地运用并且连接它们，就是你创造的关键。不要照猫画虎，把技术一个一个拿出来生搬硬套，要考虑它们之间连接的合理性。所以，不是说把你会的东西全部打一遍就是好，而是要让这些技术有存在的意义。同一首曲子，每个人的理解都不同，那么创造出来的东西自然也不一样，这是一个音乐情绪理解的问题。那么如何做到创造的合理性呢？我们从下节课的填充（Fill）说起。

第五课 填充 (FILL)

上节课我们说过，创造的合理性决定了一个乐句或者节奏型是否好听、有新意。填充 (FILL) 曲子中的小独奏 (SOLO) 环节。如何在四至八拍的时间里表现出你的创造性，同时还具备连接的合理性呢？

首先，要对上下乐句的感觉变化做出分析，比如 A 乐句和 B 乐句之间有四拍的填充 (FILL)，那么你就要考虑：A 乐句和 B 乐句的情绪有什么变化没有？是延伸的，是递增的，还是完全不同的？如果是延伸，你可以将填充 (FILL) 做得简单一些，因为两乐句之间的情绪是相同的，不需要太多的变化；如果是递增的，那么你可以把填充 (FILL) 做得“醒目”一些，在力度或者节奏型上做出改变，有一种“提醒”的感觉；如果是完全不同的，你就要按照两者之间的结构做具体分析，填充“引入”作用或者“结束”作用的内容，你甚至可以用“休止”来告诉大家两乐句之间情绪的“停止”。当然了，方法有很多，这里只是给出一个例子，填充 (FILL) 没有一个完全固定的模式，大家也不要拘泥于种种“套路”。多用心去思考，那么你创造出来才更有新意，也许就是下一个经典的“FILL”。

第六课 鼓对话

鼓对话是一种很有意思的呈现形式。我们经常看到一些现场演奏会上，大师们同台献艺，你一段我一段，相互呼应，台下的观众大呼过瘾。很多人想学这种表演的方式，却不知道如何下手。下面我们就简单地介绍一下如何进行鼓对话。

关键的一点：千万不要把对话理解成单纯的各自的独奏，所谓对话是配合性质的，有“呼”有“应”，形成一种交替的状态，同时要做到有起有伏。很多大师的现场表演都是没有排练过的，现场即兴演奏出来的。要做到这一点，就要在对话的过程中注意对方的内容，快速做出相应的反应，同时要控制内容的起伏。不要一直把情绪往上推到顶点，那样会让人觉得有一种强弩之末的感觉。这里要强调的就是呼吸感了。人的呼吸是起伏的，同理，对话也应当有所起伏，不要过于平淡或一直处于一种情绪里。而实现这些，都需要高超的技艺和快速反应的能力。

在日常练习中，可以先把重点放在填充上，保证在你的段落中不出错；在这个基础上，逐步加入反应对方的内容，在过程中养成快速思考的习惯，多加练习，慢慢你就会找到对话的感觉。别骄傲，一定要抱着力求完美的心态不断挑战自己，你对话的水平才能越来越高。

童年

炫鼓音乐

Drums

前

4

A

7

10

B

13

16

19

C

22

1.

25 2. solo

27

29 3

31

33

35

37

39 3 3

41

43 A

46

49

52

55

58

61

64

67