

斯珀瑞·卡尔斯

现代爵士鼓流行技法

在大型和小型乐队中

黄义彤 译

中国青年出版社

朔特音乐国际出版(有限)公司

附教学磁带

625.96
9800
SCHOTT

斯珀瑞·卡尔斯

现代爵士鼓流行技法

在大型和小型乐队中

黄义彤 译

中国青年出版社

Original edition:

©1988 SCHOTT MUSIK INTERNATIONAL, Mainz, Germany

Chinese language edition:

©1998 CHINA YOUTH PRESS Beijing

(京)新登字 083 号

责任编辑:顾 申

本书经广西万达版权代理公司代理,
德国朔特音乐国际出版(有限)公司授权
出版中文简体字本。

现代爵士鼓流行技法

斯珀瑞·卡尔斯 著

黄义彤 译

中国青年出版社出版 发行

社址:北京东四 12 条 21 号 邮政编码:100708

中国青年出版社印刷厂印刷 新华书店经销

*

940×620 1/16 6 印张 120 千字

印数:1-5000 册 本书定价:24.00 元 伴奏磁带:8.00 元

ISBN 7-5006-2914-1/J·267

教学带录音目录

A 面

谱例顺序	页码	谱例代号	时间(秒)
1	11	B	11"
2	11	E	11"
3	11	G	8"
4	11	H	10"
5	12	A	17"
6	12	D	10"
7	12	H 和 A	16"
8	13	N	9"
9	14	T 和 Q	10"
10	15	D	10"
11	16	M	10"
12	17	C	9"
13	18	D	22"
14	19	5 和 25	14"
15	20	1	7"
16	21	21 和 22	17"
17	22	17	8"
18	23	I 和 J	8"
19	24	技巧练习 1C	11"
20	25	9,16,17, 和 24	40"
21	27	B	27"
22	27	K	6"
23	28	E,D,S	16"
24	30	A 和 H	25"
25	31	A1	11"
26	34	C	10"
27	36	J,K,L,M	19"
28	37	B 和 C	7"
29	37	J 和 K	11"
30	37	P	13"
31	37	R 和 T	12"
32	41	A 和 N	26"
33	42	F 和 G	28"
34	46	D 和 G	19"
35	47	F 和 G	21"
36	50	E 和 J	19"
37	55	A,B,C 和 D	35"
38	57	A,B,C 和 D	28"
39	60	A,B,C 和 E	39"
40	66	E 和 F	33"
41	67	A 和 B	10"
42	67	D 和 E	16"
43	67	F 和 H	16"
44	69	T 和 U	17"
45	71	D1	12"
46	72	D	13"
47	75	2	40"
48	80—81	假期	2'10"

加入乐队伴奏

谱例顺序	页码/曲名	时间(加鼓)	时间(不加鼓)
49	83《给珊妮的歌谣》	3'46"	3'55"

B 面

50	84《和风一起奔跑》	3'35"	3'40"
51	86《斯伯瑞的布鲁斯》	3'46"	3'50"
52	88《鼓手的摇篮曲》	2'30"	2'34"
53	90《常规》	5'15"	5'18"
54	92《同去》	5'57"	6'00"

斯珀瑞·卡尔斯

现代爵士鼓流行技法

在大型和小型乐队中

黄义彤 译

中国青年出版社

Original edition:

©1988 SCHOTT MUSIK INTERNATIONAL, Mainz, Germany

Chinese language edition:

©1998 CHINA YOUTH PRESS Beijing

目 录

第一部分:概述

前言	4
作者简介	4
使用本书的注意事项	5
单词缩写、演奏符号和专业术语的索引	6
1. 关于鼓及其演奏方面的专业技术名词	6
2. 关于速度(暗示)的专业技术名词	7
3. 关于力度方面的专业符号	7
4. 关于鼓的专业名词在五线谱中的表示方法	7
5. 反复记号	8
爵士乐方面的音乐符号和注释	9
1. 爵士乐中的八分音符	9
2. 在反复小节上方和下方的重音符号	9
3. 如何演奏和诠释鼓的演奏片断	10

第二部分:鼓的谱例练习及演奏片断

爵士乐的基本节奏(摇摆)	11
独立练习(1—10)	12
技巧练习(1—5)	23
爵士鼓的常用音型(1—2)	31
刷槌技巧(1—3)	33
重要的节奏	37
爵士鼓的基础练习(1—29)	38
“插入”技巧(1—3)	67
典型的爵士乐乐句(1—2)	70
独奏技巧	72
关于鼓的演奏片断和诠释	73
出发	73
鼓手的华乐兹	74
爵士鼓的四个演奏片断	75
令人雀跃	77
三	78
弹回	79
假期(独奏)	80
混合	82
给珊妮的歌谣	83
和风一起奔跑	84
斯珀瑞的布鲁斯	86
鼓手的摇滚曲	88
常规	90
同去	92

第一部分:概述

前言

本书的实践部分由下列章节组成:

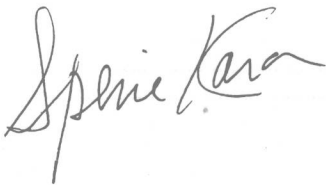
“独立练习”、“技巧练习”、“爵士鼓的基础练习”

如何准备和掌握一些鼓的演奏片断(这些乐风的一部分录音资料已经由“西德无线电大乐队”(WDR-Big-Band)和“西德无线电小乐队”(WDR-Combo)两支爵士乐队演奏并收录在教学带内)和一套为鼓设计的独奏。

我尽量在有限的空间内去多覆盖些有关于爵士鼓方面的材料。一些有关于爵士鼓初级方面的演奏知识在本书没有被提及,但是掌握这些知识在阅读本书时仍然是十分必要的。

在这里,我要对我的学生们表示最深情的感谢,感谢他们对本书所提出的建议和在本书编写过程中所提供的帮助。

愿你能得到大量的享受并能成功。

作者简介

斯珀瑞·卡尔斯(Sperie Karas)毕业于纽约的朱利亚音乐学校,在校期间他组建了自己的爵士乐演奏小组,并在纽约的许多爵士乐俱乐部里享有盛名。例如“鸟国”俱乐部。在他仍然是一名学生时便已成为“Sauter-Finegan”管弦乐队的一员。如今,斯珀瑞·卡尔斯(Sperie Karas)已在德国居住25年。在德国,他成为“Südwestfunk-Tanzorchester”乐队的一员。在经过多年的自由职业演奏生涯后,他又加入了“WDR-Big-Band”(西德无线电大乐队)爵士乐队。

使用本书的注意事项

请认真阅读本书的这部分,它将教会你如何才能更有效地使用本书的方法。

在本书每页的旁边,你会发现一段说明文字,它会告诉你如何开始着手每一个练习,在你开始演奏各种练习之前去阅读这些说明文字当然是十分必要的,每一段说明都集中在同一页上。这样就避免了在练习中途去翻转页码的麻烦。

学习本书时,你不必对本书进行彻头彻尾的练习,你可以从许多章节同时着手,任你选择。当然必须从每一章节的开头进行着手而不是中途。当你进行到“技巧练习”和“爵士鼓基础练习”两个章节时,可能会感到困难一些。

请不要进行囫囵吞枣式的练习,必须认真地和全身心地投入进去,如果你无法在老师的指导下进行练习,那么订一个每周练习计划将是一个好主意,这样对你练习的进展会有很大帮助。

单词缩写、演奏符号和专业术语的索引

关于鼓及其演奏方面的专业技术名词

Cym.	= Cymbal	= 钹
R.Cym.	= Ride Cymbal (used for continuing rhythm)	= 吊钹 (用于连续节奏)
Cym.Bell	= Cymbal Bell	= 钹铃
Crash Cym.	= Crash Cymbal	= 对钹
H.H.	= Hi-Hat	= 脚踩钹
+	= Closed Hi-Hat	= 关闭踩钹
o	= Open Hi-Hat	= 打开踩钹
⊕	= Stop open Hi-Hat with foot	= 踩钹开钹
	= Let Hi-Hat Cymbals "ring" by a short foot tip	= 通过脚尖的运用使踩钹产生“刺”的响声。
S.D.	= Snare Drum	= 小鼓
B.D.	= Bass Drum	= 低音大鼓
H.T.	= High (or mounted) Tom-Tom (Rack Tom)	= 高音桶鼓
F.T.	= Floor Tom-Tom	= 落地桶鼓
Rim	= Rim Shot (Rim Click)	= 边击
L	= Left Hand	= 左手
R	= Right Hand	= 右手
Rhy.	= Rhythm	= 节奏
R.Rhy.	= Ride Rhythm (continuing rhythm on Ride Cymbal)	= 吊钹持续演奏
St. 8th's	= Straight Eighth Notes	= 八分音符
1x	= First Time	= 第一次
2x	= Second Time	= 第二次
Play Time	= Play Rhythm	= 演奏节奏
Ens.	= Ensemble	= 合奏
Play	= Play	= 演奏
Cont.	= Continue	= 继续(不间断)
Horns	= All Horns	= 所有的号
Trbs.	= Trombones	= 长号
Trpts.	= Trumpets	= 小号
	= Introduction	= 介绍
Backbeat	= Strong Accent on 2 and 4	= 重音落在 2、4 拍上
Brass	= Only Trumpets and Trombones	= 仅为小号 and 长号
Band	= Whole Band	= 整个乐队
	= Sticking	= 刺

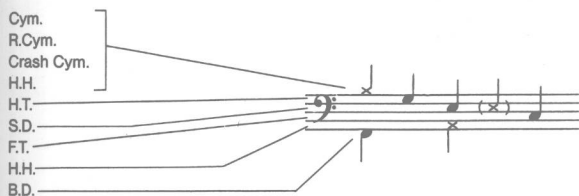
关于速度(暗示)方面的专业名词

Med.	= Medium Tempo	= 中速
Fast	= Fast or Up Tempo	= 快速
Med. Fast	= Medium Fast Tempo	= 中等快速
Slow	= Slow Tempo	= 慢速
Med. Slow	= Medium Slow Tempo	= 中等慢速
Bounce Tempo	= 4/4-Medium Slow Tempo in a 'Two feeling', in which B.D. is usually played on 1, 2+, 3 and 4+, and the S.D. on 2 and 4	= 四分之四拍的中等慢速演奏, 感觉却酷似 2 拍子。低音鼓通常在第 1, 2, 3, 4 拍子上演奏, 小军鼓在第 2, 4 拍上演奏
Dbl. Time	= Double Time Tempo	= 双倍的速度
Half Time	= Half Time Tempo	= 二分之一的速度
rit.	= ritardando (become gradually slower)	= 渐慢
accel.	= accelerando (become gradually faster)	= 渐快
◡	= Fermata (Pause) (sustain the note concerned)	= 1. 停止 2. 自由延长

关于力度方面的专业符号

<i>fff</i>	= forte fortissimo (as loud as possible)	= 最强
<i>ff</i>	= fortissimo (very loud)	= 更强(极强)
<i>mf</i>	= mezzoforte (moderately loud)	= 中强
<i>mp</i>	= mezzopiano (moderately soft)	= 中弱
<i>p</i>	= piano (soft)	= 弱
<i>pp</i>	= pianissimo (very soft)	= 更弱(极弱)
<i>ppp</i>	= piano pianissimo (as soft as possible)	= 最弱
	= crescendo (become gradually louder)	= 渐强
	= decrescendo (become gradually softer)	= 渐弱
<i>sub.</i>	= subito (immediately)	= 立即地, 突然地
<i>fp</i>	= fortepiano (strongly accented and immediately soft)	= 一响即弱

关于鼓的专业名词在五线谱中的表示方法

反复记号

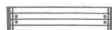
= Repeat previous bar

= 反复前一小节

= Repeat previous two bars

= 反复前两小节

= Repeat Sign

Repeat the part between both of the symbols. If the first sign is missing, repeat from the very beginning.

= 小节间的反复记号, 其记号就是由一粗一细的两条纵线再加上第二、三间内的两个圆点构成, 这个记号大多是两个为一组相对合用, 表示在这两个记号中间的乐曲反复一次。如果乐曲是从开始处反复时, 在曲首的那个前反复记号即可省略, 只需标出后边一个。

= D. S. = Dal Segno

Go back and repeat from this sign on.

= 由“ D.S. ”开始重复, 通常奏到结尾。

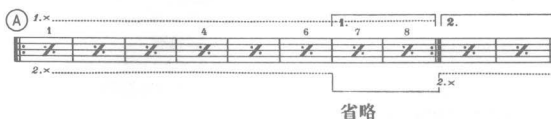
= Coda

You will also find two coda signs in the music. Jump from the first to the second one and then play the following bars.

= 表示反复中跳线越过两个“ Coda ”之间的小节继续演奏。

如出现两个或多个结尾的一个段落重复, 在重复时省去先前的结尾。

第一次结尾 第二次结尾

省略

爵士乐方面的符号和注释

爵士乐中的八分音符

现在,爵士乐的谱子经常使用以下这样的八分符

较早的谱子经常使用带附点的八分音符

还有带有三连音的爵士乐谱

写成普通八分音符的谱子很便于阅读,如果我们要去演奏一首爵士乐曲,而这首乐曲又伴有这样一种摇摆节奏,准备者可以在我编写的这些谱例中在需要此节奏的地方把它标记下来,这样就会马上知道何时去演奏这种带有三连音的八分音符。

如果某一乐曲需要用无任何节奏变化的八分音符去演奏,而不需要使用三连音,这种情况会用英文“Straight 8th's”或“(Play) as is”注明。

但是,规律之外的一些情况也可能是爵士乐的基本手法,例如吊钹部分在乐曲中依然被写成带有附点的八分音符节奏。

在反复小节上方和下方的重音符符号

反复小节符号 通常用来暗示吊钹按前一小节进行反复演奏。见谱例(A):

第二小节到第八小节是按照第一小节去反复演奏(谱例(A))。

当有重音符符号在其中的一个反复小节上方或下方时(见谱例(B)),那么只是带有此重音符符号的小节不被反复。当然也有一些例外,这只能靠你的耳朵去仔细聆听然后做出判定。再重中一遍,在本书中的重音符符号仅仅对该小节起作用。

如何演奏和诠释鼓的演奏片断

鼓的演奏片断仅仅是对演奏者的一种指导,作为一名鼓手当你去诠释一首鼓的演奏片断时,应具有更多的自由创作空间,然而最重要的是去仔细聆听其他演奏者的演奏并敏锐的作出反应。

再有必须要明确你所进行的充满生命力的演奏一定要与乐队的整体风格相一致。

作为一名鼓手在乐队中的主要职责是保持节奏的持续,无论你怎样进行演奏都不要阻碍乐曲的自然流动(畅)。重音(“加花”)的运用不要妨碍整个乐队,我们宁愿为乐队提供一些节奏上的支撑而进行一些稳健、轻松的演奏,也不要无谓地进行“哗众取宠”的炫技练习。

通过我在鼓的演奏片断方面的实践经验,下面这个谱例可以作为准备练习,它对于重音的使用方面也是很有益处的。谱例①:

在第四小节的第三拍上,我使用了一个低音大鼓上的重音,它与长号和低音萨克斯上的重音非常协调。在第六小节里我给了一个很明亮的小军鼓上的重音,也可以加上一些钹(上的节奏),这时如果在这里再加上一段采用制音处理的小号演奏片断,乐曲将会显得更为精彩,然而,你也必须随着你所聆听到的“信息”决定何时填加独奏,你是否遇到过像谱例①那样的演奏片断。

不要总是机械地反复它们,还要力求有所变化,请牢记反复小节上方或下方的重音符号。谱例②:

在谱例③中,乐谱显得更重要一些。

④:

在谱例⑤中,我编写了一段独奏。

在本书的第69—74页上,我编写了一些独奏方面的演奏练习。所提供的谱例及其说明文字对于你来说只是一种指导方针和启发,借助它你要建立起自己的演奏风格,结束本章之前,我不想过份强调“聆听”和如何使你的演奏与乐曲完美结合的重要性。但是你要明白,作为一名鼓手首要的职责在于保持节奏的平稳与流畅,只有这样才会产生出音乐性的旋律!

第二部分:鼓的谱例练习和演奏片段

爵士乐的基本节奏(摇摆)

谱写成:

Med. Swing HH.

(A)

B.D.

演奏成:

(B)

B.D.

踩钹上的各种节奏变化

Med. Swing HH.

(C)

B.D.

(D)

(E)

(F)

演奏本谱例时也可
使用吊钹

符号“○”和“+”仅
针对踩钹而言

连音线连接的两个
音符中,第二个音符不
用演奏(如谱例E、F)

吊钹上的节奏(与踩钹、低音大鼓和小军鼓配合演奏)

Med. Swing R.Oym.

(G)

B.D.

HH.

(H)

S.D.

小军鼓(或使用“边
击”)在第2、4拍上演
奏。

低音大鼓可以按照
谱例演奏,也可以仅仅
在重音上演奏。

(译者注:以上两条
说明是针对谱例G)

独立练习 1

为了便于阅读,我从谱例©开始省略了每条练习的第二小节。但必须记住,一定要像谱例④、⑤的第二小节那样把它演奏出来(请听教学带)。另外,所有的切分音都是建立在三连音基础上的。(例如谱例©中小军鼓上的演奏)。为了便于阅读我在谱例中省略了一些不重要的休止符。

要像谱例④、⑤那样,演奏一小节后,还要单独地演奏一小节的吊钹。在这一小节中,既可以使用脚踩钹也可以使用吊钹。如果选择吊钹,那么就在第二、四拍上演奏脚踩钹。

Med Swing

④ (A) R. Cym. (3/4) (3/4) (3/4) (3/4)

(B)

(C) (3/4) (3/4) (3/4) (3/4)

(D)

(E) (3/4) (3/4) (3/4) (3/4)

(F)

(G) (3/4) (3/4) (3/4) (3/4)

(H)

(I) (3/4) (3/4) (3/4) (3/4)

(J)

(K) (3/4) (3/4) (3/4) (3/4)

(L)

(M) (3/4) (3/4) (3/4) (3/4)

(N)

(O) (3/4) (3/4) (3/4) (3/4)

(P)

独立练习 1a(自己去创作一些练习)

通过结合独立练习 1 中的谱例,在本练习中去创作出一些属于自己的“组合”。

④ (H) (A) (C) (F)

独立练习 2

Swing

小军鼓和低音鼓上的各种变化。如果把独立练习 1 中的谱例和新的谱例结合起来比较一下,你就会发现在新的谱例中每小节不是只有一个重音。