

流行音乐文化专题研讨课程体系下爵士鼓专业教育研究分析

李 泽

(南京传媒学院, 江苏 南京 211100)

摘要: 本课程为流行器乐演奏方向专业核心课程, 旨在培养学生流行音乐文化研讨能力与水平, 使学生熟练掌握风格类演奏知识与技巧, 在学习基础技能的前提下逐步提升对音乐演奏创作进行创新能力, 适应音乐产业发展对人才的需要。使学生能够在唱片公司、专业文艺院团、基础教育学校、基层文化单位进行现场或录音演出以及基础或中高等教育工作。

关键词: 流行器乐演奏; 课程建设; 流行音乐文化研讨

一、课程体系介绍与说明

(一) 课程相关背景

经济社会发展变革为高校人才培养提出新的挑战。江苏建设现代经济体系、发展创新型经济、壮大实体经济, 迫切需要与之相适应的音乐文化教育链、人才链与产业链培养的有机衔接; 江苏经济国际化和人文交流深入发展迫切要求提升教育对外开放质量和水平, 以开放发展助力教育质量提升和国际影响力提升。流行音乐专业未来是音乐学院着力打造优势专业, 未来学院将把流行音乐专业打造成省内一流, 国内领先有一定国际影响力强势专业。

(二) 课程内容简介及相关声部概念性讲解

1. 课程内容简介。本课程在教学过程中选择现代音乐中具备一定影响力、代表性的歌手或乐队为切入点, 将其经典音乐作品进行整合, 以专辑的形式集中布置给学生进行探讨与演奏, 在学习过程中同学们以当时年代政治、经济、文化为参考, 结合实际演奏进行深层次的理解与体会, 在实践配合下最终以音乐会等形式进行展演, 使同学们多层次、立体化理解现代流行音乐发展脉络, 逐步提升实际演奏水平以及音乐素养, 更好地适应目前国际化、专业化的音乐人才发展需要。

2. 爵士鼓声部在本课程中的要点说明。爵士鼓作为节奏类乐器, 在乐队中起到根基及支撑作用, 因此重要性不言而喻。在本课程中, 爵士鼓声部的同学更加需要从多维度切入理解此乐器, 这与日常一些基础性技巧的单独专项练习是有很大区别的, 比如有同学机能不错, 速度很快, 技术也很好, 但是在这门课程中却不一定能够获得较高分数, 或者在舞台呈现方面更加优秀。因此我们不难发现, 流行音乐文化专题研讨课程中对同学们的要求是相当全面的。我会在接下来的章节中根据教学过程中遇到的实际情况和大家进行讨论与说明。

二、爵士鼓声部同学在课程中的准备及演奏要素

(一) 前期准备

同学们在收到课程需要探究的音乐专辑后, 第一步需要了解专辑曲目的年代以及录制的唱片公司, 梳理不同唱片公司或厂牌的音乐录制风格特点, 结合当时年代的科技发展水平以及录音技术的对比会更加直观的了解对应曲目录制特点与音响特性, 从而更好地分析与理解音乐。

接下来的过程中需要同学们进行两个方面的准备即听力与书写, 首先需要准备好一副入耳式或者头戴式监听耳机, 结合爵士鼓声部需要, 以突出中低频段特性的耳机优先。这时同学们便可通过耳机用纸张或者平板电脑进行曲目鼓谱书写(俗称扒带)在书写时需要注意以下几点:

1. 开头题目、曲目作者、曲目速度、拍号需要书写完整。
2. 曲目曲式需要合理分析标记完整(如前奏、主旋律段、副歌段、间奏、乐器独奏段、转调段、尾奏段等等)
3. 曲目中不同段落中动态变化以及所有声部齐奏部分需要进

行特殊标记

4. 爵士鼓声部中根据需要可适当补充旋律功能属性或旋律声部单独旋律走向

在谱例书写过程中, 同学们比较容易出现的问题有几种: 对于曲目段落梳理不清晰, 分不清各个段落之间的关系, 谱例从头写到尾, 放眼望去全是密密麻麻的音符, 没有任何段落之间的标记; 曲目中不同段落中动态变化部分或者同段落中动态需要变化的部分没有标记的意识, 根据教学经验, 我发现大部分同学没有这种意识, 注意不到这些细节, 因此需要教师反复强调并积极引导同学养成好的聆听习惯。

(二) 爵士鼓声部练习

谱例书写完毕后, 同学们可以在鼓上进行简单的尝试, 在这个阶段有一些同学开始就直接跟音乐进行练习直到乐队合奏阶段, 这种方式是非常不可取的, 课上各个声部进行合奏阶段时, 此方式练习爵士鼓的同学任何一个音符都经不起推敲, 演奏音色、意识、整体呈现非常模糊, 效果很不好。因此, 在练习之初我鼓励同学们先用原音乐带领自己熟悉音乐, 但是这个过程基本完成后, 同学们应迅速将曲目进行分解, 可以从音乐段落或技术难点角度进行分解练习。

比如我们将曲目分析之后将其分成若干段, 将难点简单分为技术性难点和音乐性难点两类, 针对技术性难点, 我们可以与节拍器一起练习, 为了保证节奏组的准确性, 我们也可以将节拍器分拍打开, 或用更为细致的细分节奏进行练习。在教学过程中我经常发现爵士鼓专业同学们在演奏乐队齐奏的切口部分准确率较低, 尤其是需要十六分音符精细量化部分, 演奏时会有一些吃力, 因此同学们需要耐心将包含节奏细分部分单独练习, 在练习过程中需要考虑每一拍第一下的位置以及对应具体节奏的实际位置, 在熟练演奏后还需要更高层次的认知, 比如在脑海中想象节奏搭配后的空间感, 同时用耳朵完成声音印象的捕捉, 多方面, 多层次, 立体化进行熟练与记忆, 往往可以达到事半功倍的效果。

对于音乐性难点很多同学会感觉无从下手, 因此此难点较为抽象, 并不像技术性难点有较为清晰的尺度, 能够判断出整体发挥的水准, 音乐性方面, 比如音乐风格匹配程度、音色、乐队演奏中爵士鼓声部位置关系, 是否在特定段落有恰当的领导及支配等均属于音乐性难点范畴, 解决这类问题的确需要漫长的时间, 需要同学们踏踏实实的了解曲目的音乐风格特点、整体编曲方式、不同年代演奏及音色特点等在接下来的章节我会详细阐述。

谱例书写完毕以后, 建议同学们使用监听音箱或者型号大一些的音响设备将曲目外放, 尽可能构造与演出场地相仿的声场环境, 再次分析对应曲目, 此时同学们将会更为直观清晰地感受到音乐中各个声部之间的配比关系。比如鼓声部和贝斯声部之间的低音律动线条的配合。在这里我有一个小建议, 在日常教学过程中我发现有一些同学在书写谱例的过程中用监听耳机也很难分辨

出个别曲目中底鼓与贝斯节奏是否重叠,比如一些放克风格的舞曲,当出现节奏拿捏不准的情况,可以将音乐作品放置以上音响环境中进行校对,你会惊奇地发现在这个音响环境中可以清晰地感受到底鼓在演奏时空气的震感,轻而易举地解决书写谱例过程中底鼓贝斯声部不确定的问题。

在以上音响环境中对谱例进行校对时同学需要将之前在鼓房练习的成果与体会与此声场环境中的鼓声部进行对比,建议第一遍仔细聆听鼓组中踩镲、军鼓、底鼓、嗵鼓、强音镲、叮叮镲之间的音量配比关系,第二遍聆听其他声部演奏细节以及声部位置,各连副段旋律乐器走向,动态的细微变化以及特殊的张力点,第三遍同学们可以在鼓房录制的演奏音频或视频播放进行对比,此时同学们会惊奇地发现自己的演奏问题非常清晰的浮出水面,对于未来在演奏方面的改进有了清晰的方向,此时经过合理的分析再进行练习效果会显著提升。

因此我们不难发现同学们通过科学高效的方法可以将曲目准备阶段的一些常见问题进行分析与解决,这些问题解决的效果及后期的积累与反馈,往往使同学之间的综合能力逐渐形成差距,通过接下来的乐队合奏体现出来。想要弯道超车的同学则需要仔细研读以上乐曲准备阶段内容,高效准确的付诸与实践。

三、流行音乐文化专题研讨课程乐队合奏阶段教学思路与经验分享

(一) 各乐件合奏之前的准备调试工作

在进行课程之前各个声部同学需要提前调试好自己的设备,比如吉他组同学需要提前调试好合奏曲目的音色,将音箱预备好,调整至较好声音的状态;贝斯组同学提前调试好音箱,将频段设定完毕,将琴的配比调整至合适的状态;键盘组同学需要根据曲目音色配置提前找好音色,一台合成器完成不了曲目需要准备好两台琴,并将音量匹配至合适位置;鼓组同学需要根据合奏曲目的音乐风格选择相应的军鼓、镲片,对于一些特殊音色的处理也可以提前做好相应特征的鼓皮进行调试,有一些电子风格的音乐也可以提前用电子采样板提前准备好对应音色,通过直插线或其他线材将设备与扩音设备进行链接确保设备处于正常工作状态,如果有触发器需要也可提前准备好触发器音色,将设备连接完毕。

另外建议爵士鼓声部同学提前准备好不同型号不同材质的鼓棒以应对不同曲风的演奏需求。比如 5A 型号鼓棒适用于较为常见的曲风,长度轻重较为适中;7A 型号鼓棒适用于较为温柔的轻音乐,如波萨诺瓦、爵士等音乐风格;5B 适用于偏摇滚的曲目,由于鼓棒重量比较重,在演奏时不会很费力便可以达到需要的声音效果;如果遇到一些不插电风格的音乐,也可以采用束棒来进行演奏,耐用性较好的塑料材质的束棒或者声音较为绵密的原始木须质束棒均可选择。

(二) 合奏阶段爵士鼓专业同学容易遇到的问题及解决方式

1. 鼓手如何喊预备拍。所有声部同学准备就绪后,开始进入曲目合奏阶段。此时爵士鼓专业同学需要将节拍器外放,将速度调整至原曲一致的速度进行合奏,鼓手在演奏之前需要准确的喊出预备拍子方便各声部同学一起演奏,例如一首 4/4 拍的曲目,鼓手在演奏曲目之前需要将第一小结预备做半速处理将第一拍喊为 1 将第三拍喊为 2,在下一小节回归正常节奏,即 1、2、1、2、3、4,这样其他声部同学可以做好演奏的充分准备。

通常这个阶段鼓手同学容易出现喊出的节奏不稳定,摇摇晃晃的感觉,从其他声部同学们的听感上及后续演奏方面容易造成一定的影响,因此鼓手必须做到在喊出速度的同时内心做好充分的量化准备工作,口,心,身体与目标速度一体化处理,不要不自信或者心虚,要知道鼓手是乐队节奏的根基。将以上方法多尝试,

多实践会有很大的改观与转变。

2. 鼓手在合奏中速度不稳定的原因及解决方式。所有声部进入演奏后,鼓手由于个人紧张等多方面因素,容易忽快忽慢,尤其是第二拍与第四拍军鼓的点位容易出现偏差,这种变化会让其他声部的同学非常不适,因为节奏组的摇摆不一定会让他们分散更多的精力进行调整,此时鼓手一定要注意演奏出的每一个音符都是经过深思熟虑,都是经过量化的思考进行展现,在量化稳定的大前提下进行微调,迅速将各个声部组织到一起,将乐曲进行表达。

合奏过程中有一些同学容易从头到尾都是一个动态,或是一个层次还有一些同学眼睛恨不得埋进谱子中,完全不知道其他声部同学在干什么。出现这种情况一般是由于同学们对于曲目不够熟悉,没有段落意识,在这方面以鼓手同学出现这种问题居多,因为大多数刚刚接触合奏形式的鼓手往往旋律性有待提高,注意力大部分会集中在一些节奏中,导致整体演奏效果与曲目不匹配,与其他声部同学配合缺乏默契的情况发生。一般解决这个问题有效的方法是在像前文提到的在准备阶段将曲目各个段落分配完毕,熟练加以应用,做到各个声部的位置心中有数,将鼓的律动与旋律搭配到一起进行练习,并仔细留意歌曲不同位置的动态变化,做好驱动性工作。前期准备相对充分的情况下,同学们才能在乐队合奏中体会到团体合作的重要性以及乐趣,这是同学们在平时跟随伴奏练习所不能达到的效果。这也是很多跟伴奏演奏比较优秀的同学与乐队演奏整体发挥不尽如人意的原因之一。

3. 完成曲目基本形态后修改与调整

同学们在演奏流行音乐文化专题研讨课程所规定的曲目之后,需要仔细审视排练作品,可以对刚刚的排练进行录音,通过大型扩声设备进行播放,对比原曲找问题以及不足,同学们之间也需要进行积极的讨论,大家集思广益对作品的呈现及表达方式提出自己的见解,或者查阅对应曲目现场版演奏视频对演奏动态以及演奏思路进行整体规划;针对一些较为困难的问题可以与任课教师进行研讨与交流,时间充裕的情况下建议专业教师可以亲自示范演奏,解决相应问题。

(三) 通过音乐会形式进行汇报展演

本课程布置的内容以及曲目最后会以音乐会形式进行汇报展演,这种形式一方面可以保证一个大专题下音乐思路的完整性,有一定的连贯性和学术性;另一方面一定数量的曲目呈现可以更好地锻炼同学们的演奏能力,经过大量的实践有助于加深同学们对于不同音乐风格专题曲目的认知深度,经过一定的经验积累,也可以提升同学们自我分析能力。在展演过程中,器乐演奏专业同学们或作为演出人员,或作为观众,在结束后可与专业教师一起进行复盘分析,获得最大程度的提升。

四、结论

流行音乐文化专题研讨课程教学体系以世界一流现代流行音乐类院校教学内容及方式作为参考,结合我国流行音乐发展实际情况进行再发展,再创造,更好地适应我国国情,希望未来在教学模式以及人才培养出口方面寻求更大的突破。

参考文献:

- [1] 孙大峰,李泽.如何在套鼓上演奏连音[J].北极光,2019(4):2.
- [2] 马雪松,蔡佳彤.电吉他爵士布鲁斯伴奏的演奏方法[J].北极光,2019(004):P.31-32.
- [3] 李泽.Linear“线性”节奏练习方式与应用探究[J].明日风尚,2023(3):21-23.
- [4] 蔡佳彤.电吉他在布鲁斯即兴中的演奏思路分析[J].明日风尚,2023(3):9-11.