

刘传吉他系列丛书

Liu Chuan

Guitar Fans

吉他爱好者

第8集

刘传 / 编著

- 指弹吉他练习
- 重金属连复段
- 古典吉他园地
- 布鲁斯独奏曲
- 吉他大师访谈录
- 消音技巧讲解
- 提高演奏速度
- 匹克吉他讲座 (4)

中国文联出版社

3.2

4.8

刘传吉他系列丛书

J603-2/34:8

吉他爱好者

(第8集)

(简谱、六线谱、和弦图对照)

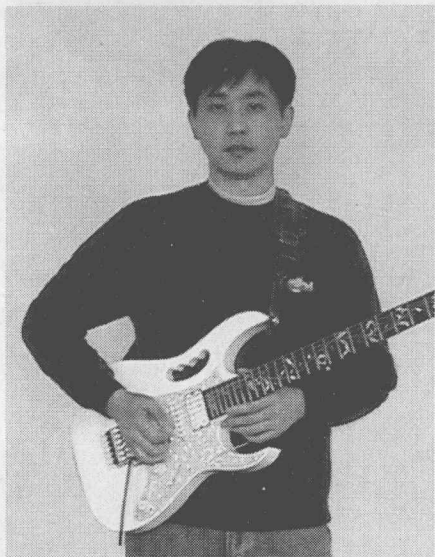
刘传 编著

书中的部分练习示范请到
刘传老师的吉他网站下载:

[Http://www.liuchuan.net](http://www.liuchuan.net)

E-mail: liuchuan@liuchuan.net

作者简介:

刘传——极负盛名的吉他演奏家、教育家，大学本科毕业。1984年开始研习古典吉他，1986年转攻民谣吉他和电吉他，1991年起从事吉他教学活动，1993年创办北京风华艺校，先后出版过30多本吉他专著，录制过多盘教学及欣赏音带。这位才华横溢、具有强烈事业心与责任感的年轻人，以治学严谨、教学有方、勇于开拓、不断进取而备受广大吉他爱好者推崇。

中国戏剧出版社

二〇〇二年五月

6

图书在版编目(CIP)数据

吉他爱好者. 第8集 / 刘传编著. —北京: 中国戏剧出版社,
2002. 5

(刘传吉他系列丛书)

ISBN 7-104-01538-8

I. 吉… II. 刘… III. ①六弦琴—奏法②六弦琴—器
乐曲—中国 IV. J623.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 025819 号

告 读 者

刘传老师出版的各种音乐书籍经常遭到不法书商的翻印盗版,这严重损害了刘传老师的声誉,也严重损害了广大学员的利益,我们希望大家提高自我保护意识,慧眼辨真伪。**方法为:**
①看书中的每幅照片是否清晰,有没有质感。②看本书带背景的防盗版页是否清晰。若这些不清晰,则必为盗版书。如果你把握不准的话,购买时一定要让商家开发票,以备确定书是盗版时进行双倍索赔(以种种理由不开发票的商家很可能在卖盗版书)。

对采取索赔行动的人,我们将给予配合并表彰。对提供盗版情况的人,我们将给予奖励。

举报电话: (010)84025953

- 注: 1. 本书封面贴有刘传先生新的激光防伪标签,直径为 2 厘米;
2. 内文使用了特种颜色纸。

刘传吉他系列丛书

——**吉他爱好者(第八集)**

刘 传 编 著

中国戏剧出版社出版

(北京市海淀区北三环西路大钟寺南村甲 81 号)

(邮政编码:100086)

经 销: 全国各地新华书店

印 刷: 中国文联印刷厂

排 版: 风华艺校计算机室 (电话:010-84042087)

210 千字 787x1092 毫米 1/16 开本 7.5 印张

2002 年 5 月第 1 版 2002 年 5 月第 1 次印刷

印 数: 1-40000 册

ISBN 7-104-01538-8/J·651

定价: 10.00 元

版权所有·翻印、抄袭必究

目 录

◆经典连复段◆	芬克精彩独奏	刘 传 (38)	
重金属连复段(3)	刘传 朱迎 (5)		
◆指点迷津◆	◆后起之秀◆		
将音阶练习扩展成旋律	刘传 朱迎 (9)	“银色灰尘”吉他手郭铁军自述	朱 迎 (39)
如何提高演奏速度(4)	刘 传 (10)	◆系列讲座◆	
关于吉他学习的一些思考	刘 传 (14)	匹克吉他自学讲座(4)	刘 传 (113)
◆名人访谈◆	◆流行金曲弹唱◆		
PAUL GILBERT 访谈录	朱 迎 (15)	情非得已	庾澄庆 (40)
◆专题讲解◆	流星雨	F4 (44)	
吉他独奏中的消音	刘 传 (18)	Here We Are	朱孝天 (46)
滑棒吉他讲座	刘传 朱迎 (20)	代价	孙国庆 (51)
◆问题解答◆	浮游童话	黄 征 (54)	
问题解答	刘传 朱迎 (23)	飞鱼	黄 征 (58)
◆木吉他布鲁斯◆	起床	品 冠 (60)	
木吉他布鲁斯独奏	刘 传 (26)	离开我	品 冠 (64)
◆轻松指弹独奏◆	生日礼物	袁惟仁 (67)	
指弹吉他练习	刘传 朱迎 (28)	企图	袁惟仁 (70)
指弹吉他完整独奏	朱 迎 (30)	钢蹦儿聚集地	花儿乐队 (75)
◆匹克吉他完整独奏◆	太委屈	陶晶莹 (78)	
第二十四随想曲	刘 传 (31)	凹凸	梁咏琪 (81)
士兵的欢乐	朱 迎 (32)	某某某	张信哲 (85)
◆古典吉他独奏曲◆	水蓝色眼泪	张惠妹 (88)	
卡尔卡西 A 小调前奏曲	朱 迎 (34)	小帆船	伍 佰 (91)
卡尔卡西 A 小调行板	朱 迎 (35)	十八	黄贯中 (94)
◆电吉他园地◆	她来听我的演唱会	张学友 (98)	
五个布鲁斯即兴乐句	朱 迎 (36)	溺爱	郑 钧 (101)
		三分之一理想	郑 钧 (104)
		雷池	郑 钧 (109)
		★封面人物	PAUL GILBERT

下期名人访谈——“战斧乐队”吉他手郭志勇访谈录

重要声明

- 本书图文未经同意不得转载。
 - 向本书投稿不得一稿多投。
 - 本书对来稿有权删改,不同意删改者,请注明。
 - 来稿必须保证是作者自编作品,如有抄袭剽窃等侵权行为,本书概不负责。
 - 作者自留底稿,来稿一律不退。
 - 欢迎书店、乐器店、培训班合作。
- 电话: (010)84025953

书籍邮购指南

- 购不满 30 元,另加收邮费 5 元;
- 购满 30 元免收邮费,按定价计算;
- 购满 50 元 9.5 折,按定价的 95% 计算;
- 购满 80 元 9 折,按定价的 90% 计算;
- 购满 100 元 8.5 折,按定价的 85% 计算;
- 购满 150 元 8 折,按定价的 80% 计算;
- 购满 200 元 7.8 折,按定价的 78% 计算;

注:以优惠价购买的不再打折
需要刘传老师签名的请注明

推荐书目

一、刘传老师编写的民谣吉他教材：

1. 《**吉他爱好者精选①**》(《吉他爱好者》第1、2集精选) 曲目有：《至少还有你》、《我只在乎你》、《星星愿》、《征服》、《干脆》、《信仰》、《别怕我伤心》、《对面的女孩走过来》、《月亮惹的祸》、《伤心太平洋》等50多首，定价为12.80元。
2. 《**吉他爱好者精选②**》(《吉他爱好者》第3、4集精选) 曲目有：《未来的未来》、《轻舞飞扬》、《别来无恙》、《最美》、《冷酷到底》、《彩虹》、《春天花会开》、《爱我久久》、《谢谢你的爱一九九九》等30多首，定价为12.80元。
3. 《**吉他爱好者精选③**》(《吉他爱好者》第5、6集精选) 曲目有：《星晴》、《安静》、《风·花·树》、《轻描淡写》、《陌生海岸》、《勇气》、《单恋》、《练习》、《为爱瘦一次》、《后来》、《爱就爱了》等40多首，定价为12.80元。
4. 《**吉他爱好者**》系列：第5、6、7、8、9集，每集主要文字内容有：名人访谈、问题解答、专题讲解、指点迷津等，每集书里均有30多首经典流行歌曲。每集定价为10元。
5. 《**吉他自学三月通**》是一本突破传统吉他教材模式的自学用书，各级水平的吉他爱好者都能从中汲取大量的营养，使你在较短时间内完成对音乐、对吉他的入门学习。本书有大量的图片和文字讲解，并配有弹唱和独奏谱例，即使是对音乐、吉他一窍不通的初学者，学完本书后也能成为理论与技巧俱佳的吉他手。定价为32元。
6. 《**Beyond 乐队金曲弹唱**》该书共有80首曲谱，其中总谱6首、吉他谱43首、贝斯谱9首、钢琴谱4首、和弦谱20首。另有：个人档案、采访实录、成长历程等大量文字及照片，全新感受！定价为18元。
7. 《**校园民谣金曲弹唱**》收录了老狼、郁冬、朴树、黄磊、罗大佑、沈庆等人的经典校园歌曲40余首，编配成华彩谱、双吉他谱、弹唱谱。书中有大量的文字、照片及华彩演奏技法练习和讲解。定价为12元。
8. 《**摇滚乐队金曲弹唱**》汇集了崔健、郑钧、许巍、齐秦、何勇、窦唯及黑豹、唐朝、轮回、超载等摇滚乐队的代表作60余首，特别奉献《加州旅馆》完整的吉他谱、贝斯谱。定价为20元。
9. 《**吉他独奏·重奏曲集**》由现代篇和古典篇组成，现代篇由流行歌曲改编而成，古典篇由各个时期经典的古典名曲组成。收录了安捷罗斯吉他曲及克莱德曼钢琴曲，世界名曲、通俗歌曲改编的吉他曲，定价为18.90元。

二、刘传老师编写的古典吉他教材：

《**古典吉他自学教程**》书中收录了39首经典练习曲及10首高难度演奏曲，是学习古典吉他的最佳教材。该书配有示范音带两盘，书定价为18.80元，两盘音带19.20元，全套定价为38元。

三、刘传老师编写的电吉他及贝司教材与国外原版引进的VCD教程：

- ①. 《**重金属吉他自学教程**》(适合初、中、高级电吉他爱好者自学) 配CD一张(或音带一盘)，内容有：①各种技巧详细讲解、图片演示。②初、中、高级共165条练习(五线谱、六线谱对照)。全套定价为26元。
 - ②. 《**金属乐队吉他跟我弹**》精选了世界著名重金属乐队——Metallica的经典吉他弹奏：10首全长的主音吉他独奏，所有谱例均有分轨的按原版重新演奏的乐队示范。本部分配CD一张，全套定价为19.95元。
 - ③. 《**电吉他精彩乐句**》收录了Van·Halen, Eric·Johnson, Gary·Moore, Jimmy·Smith等大师们的精彩乐句，这些乐句涉及摇滚、布鲁斯、流行等风格，是一套非常珍贵的电吉他即兴演奏有声教材。全套定价为19.80元。
 - ④. 《**木吉他华彩音阶练习**》详细讲解了最常使用的20多种音阶和模式，并配有42条练习，配CD一张，全套定价为16.80元。
 - ⑤. 《**乡村吉他自学教程**》全书共有47条初、中级渐进练习、9首高级完整练习、40条乡村摇滚练习，并配CD一张。是每一位吉他手丰富演奏题材、拓宽风格套路的必然选择。全套定价为20元。
 - ⑥. 《**摇滚电吉他教程**》配有7张VCD。“初、中级”共3张50元；“高级A、B”共3张56元；“高级C”1张22元。该教程为国外原版引进，全中文字幕。全套优惠邮购价为120元。
1. 《**电吉他自学完整教程**》含以上①-⑥的内容，是学习电吉他最完整的一套教材。本教程全套包含上、下册书，5张CD，7张VCD，全套优惠邮购价为180元。
 2. 《**布鲁斯吉他自学教程**》讲解了布鲁斯进行、音阶、连复段及使用大、小调色彩的布鲁斯等内容。是一本学习布鲁斯吉他即兴演奏的好教材。该书配两盘音带，书定价为15元，音带定价为23元，全套定价为38元。
 3. 《**电吉他与乐队**》(第一集)，内容有：电吉他、贝斯、键盘、鼓的技巧讲解与练习，并精心选编了国内外乐队，如：零点、花儿、BEYOND、齐秦、枪炮与玫瑰、大先生、金属、老鹰等乐队的总谱近30首，定价为20元。
 4. 《**“金属”乐队贝司跟我弹**》精选了Metallica的贝司弹奏曲，配CD一张，定价为19.95元。
 5. 《**摇滚电贝司教程**》配有5张VCD。“初级”1张22元；“中级、高级A”共3张60元；“高级B”1张26元。该教程为国外原版引进，全中文字幕。全套优惠邮购价为100元。

四、新书预告：

1. “指弹木吉他VCD教程”、“布鲁斯独奏与即兴”、“电吉他技巧与练习”VCD等，将于近期出版。
2. 轻松自学系列：吉他、贝司、鼓、键盘、口琴，将于近期出版。

邮购者备注：请参照“书籍邮购指南”(见本书目录下面)，从邮局汇款时，请务必写清汇款人的姓名、回寄地址，并在附言栏注明所邮购书籍书名、数量。

邮购及通讯地址：北京1135信箱 刘传教材部 收 邮编：100007

零售及批发地址：北京东四北大街69号四层(北新桥香饵胡同3号) 风华艺校

咨询电话：(010) 64028879, 64041432, 84046117, 84025953, 84042087

◆经典连复段◆

重金属经典连复段(3)

——刘传 朱迎

1. “《Ice Cream Man》(《冷冻奶油人》)”——创作者:艾迪·范·海伦

《Ice Cream Man》是一首经典乡村布鲁斯木吉他连复段,运用了降半音的开放 E 调弦方法(见谱例 1A)。艾迪·范·海伦将这段具有乡村气息的松散节奏融入到他的现代摇滚乐中。你也可以用“标准调弦”(若与音带的音高一致需降半音调弦)来弹奏(见谱例 1B),但需要将指法稍做调整。不管你选择哪种调弦方法,都要使用“混合拨弦”法拨弦,即:拨片弹奏低音,无名指弹奏二弦空弦音。此外,注意它的“慢切分节奏”。什么是“慢切分节奏”请读《吉他爱好者》第 5 集 P16 页。

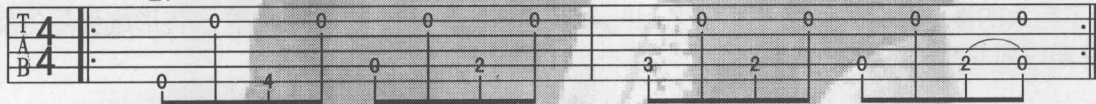
例 1A

特殊调弦: ①= \flat E ②= \flat B ③=G ④= \flat E ⑤= \flat B ⑥= \flat E

每分钟 176 拍 (♩=♩♩)

1=E

E7

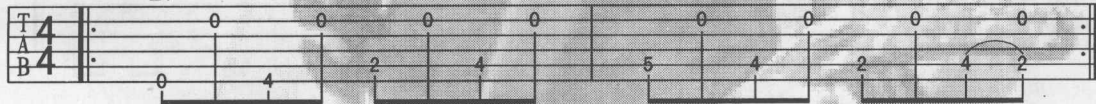

例 1B

标准调弦

1=E

E7

2. “《Every Morning》(《每一个清晨》)”——创作者: Sugar Ray(苏格·瑞)

这是选自 Sugar Ray(苏格·瑞)的上榜专辑《Fly》中的一个连复段,由吉他手 Rodney Sheppard(罗德尼·史帕德)创作并弹奏。这个 A 调双音连复段的指法虽然简单,但效果却十分精彩。你既可以在电吉他上弹奏也可以在木吉他上弹奏,如果想和原曲的音高达到一致,还需要把琴弦降低半音。

例 2

降半音调弦

中速每分钟 116 拍 木吉他

1=A N. C. (A) (E) (D) (E) (A) (E) (D) H P (E)

3. “《She》(《她》)”——创作者: Kiss(吻)乐队

这是 Kiss(吻)乐队的歌曲《She》(她)的前奏部分,它告诉我们怎样用这种方法来表达一个简单的想法。整个前奏是由两个 G5 和弦与一个源于 G 布鲁斯音阶(G \flat B C \flat D F)的低音弹奏模式组成。在第 1 小节和第 3 小节中,3 品和 10 品的 G5 和弦形成了一个相距八度的呼应,产生了强烈的音响效果。注意,在第 2 小节和第 4 小节中,G 布鲁斯音阶的降五度音(五弦 4 品的 \flat D)和 G 小调五声音阶(G \flat B C D F)的降五度音(\flat F=E)是不同的。 \flat D 音是一个过渡音,在这里真正被强调的是带有颤音的 G 大调(G A B C D E \sharp F)的降七度音(F)。正因为如此,这个连复段就产生了浓厚的布鲁斯效果。

例 3

中速摇滚 失真音色 每分钟 84 拍

1=G G5 N. C.

f

G5 N. C.

4. “《God of Thunder》(《上帝的雷声》)”——创作者:Kiss(吻)乐队

谱例选自 Kiss(吻)乐队《God of Thunder——上帝的雷声》的前奏部分,是一个音调低沉的 E 小调低音连复段。在这四个小节中,前三小节几乎都运用了手掌弱音。开放 E 音到高八度 E 音产生了巨大的推动力,与五度音(六弦 7 品的 B 音)到根音(开放 E 音)的迅速回转形成强烈的反差,并通过 G 音的四分之一推弦引出了最后一小节。

例 4

降半音调弦

中速摇滚失真音色 每分钟 112 拍

1=G N. C.

H

mf

P. M. P. M. P. M.

5. “《Rocket Ride》(《驾驭火箭》)”——创作者:Kiss(吻)乐队

这是《Rocket Ride——驾驭火箭》的八小节前奏(两个四小节的短句),旋律主要由 E 小调五声音阶(E D G A B)以及起过渡音作用的 #D 和 #A 组成。在弹奏旋律的同时,反复出现的开放低音 E 不断产生前进的动力,并对调式加以巩固,这种弹奏方法是八十年代重金属乐队的显著标志。

例 5

降半音调弦

中速摇滚飘忽音色 每分钟 146 拍

1=G N. C.

H

mf

H

1. 2.

6. “《失落的梦》(《Foreclosure of a Dream》)”——创作者:麦格戴斯乐队

这个连复段选自麦格戴斯乐队《Foreclosure of a Dream》(失落的梦)的分解和弦前奏。五、六弦上一系列按弦音符与四弦、三弦的空弦音相结合,产生出空灵、灰暗、诡秘的效果。在弹奏时要想保持音符的连贯,最好使用“快捷拨弦”的方法:用下拨开始弹奏每一组(三个音)中的第1个音符,然后继续下拨弹响第2个音,使拨片非常自然地移动到下一弦。最后,用上拨弹响三弦的空弦音。

例 6

降半音调弦

中等慢速 原声音色 每分钟 69 拍

1=G N. C. (Gm)

□ □ V □ □ V □ □ V □ □ V □ □ V □ □ V 后同

7. “《吹捧名流》(《A Tout Le Monde》)”——创作者:麦格戴斯乐队

这个连复段出现在《A Tout Le Monde》(吹捧名流)这首歌曲的第一段和第二段旋律中,通过木吉他对电吉他的重复,产生出一种跳动不定的效果。注意,在谱例中每一个和弦都有一个A音(三弦2品),第1、2小节中都有音符#C(五弦4品),这种运用共同音的方法,使和弦之间的转换更加容易,联系也更密切。一个非常容易掌握的指法,就是用食指横按2品,在第2小节拾起来弹奏空弦音,无名指来按4品的音。另外,你也可以用“快捷拨弦”的方法来弹奏这个连复段。

例 7

降半音调弦

中速 原声音色 每分钟 101 拍

1=A $\sharp Fm$ $\sharp Fm7/E$ Bm7 Gsus2 G⁶

□ □ V □ □ V □ □ V 后同

8. “《杨斯阿纳西娅》(《Youthanasia》)”——创作者:麦格戴斯乐队

这个谱例选自麦格戴斯乐队《Youthanasia》(杨斯阿纳西娅)的间奏连复段。由源于E弗利吉亚模式(E F G A B C D)的音符和带有休止的十六分音符节奏组成。该连复段中最精彩的部分是在低音弦上进行的快速勾弦,用食指按5品上的音,用无名指和小指分别勾响7品和8品的音。注意,每个小节的开始部分都要用手掌弱音。

例 8

降半音调弦

中速 失真音色 每分钟 134 拍

1=G N. C. (E5)

9. “《信任》(《Trust》)”——创作者:麦格戴斯乐队

《Trust》(信任)是1997年麦格戴斯获得格莱美“最佳金属表演奖”提名的歌曲。虽然这个在五、六弦第7把位上弹奏的低音连复段,是由八分音符、四分音符为主构成的,但那些令人难以捉摸的切分节奏可能会使你无从下手。该连复段中非常古怪的节拍需要你有一定的数拍技巧。首先要稳定地数出八分音符的节拍“1+、2+、3+、4+”,然后再将每小节的延音唱准,最后把所有小节连起来练习。在你唱准节奏之后,再弹奏这段乐句时就会感觉容易多了。

例 9

中速 失真音色 每分钟 132 拍

1=G N. C. (E5) (C5) (A5) (bB5)

10. “《流浪癖》(《Wanderlust》)”——创作者:麦格戴斯乐队

《Wanderlust》(流浪癖)选自麦格戴斯乐队的《Risk》(冒险)专辑。这个前奏连复段使用了D自然小调音阶(D E F G A bB C),并几乎都是在吉他的三、四弦上弹奏的。在弹响开放D弦持续音的同时,通过在三弦上运用半音和全音的击弦以及连续滑弦等技巧,使音高有节奏地进行变化。特别是在第2小节中bB(三弦3品)和B(三弦4品)的半音阶运用,把D小调音阶转换到了D多利亚(D E F G A B C)模式上,从而给音乐增添了非常独特的中东音乐色彩。

例 10

慢速 失真音色 每分钟 79 拍

1=F N. C. (D5) (bB/D) (Dm7) (D6) (D5) (bB/D) (D5) (bB/D)

这些精彩的连复段既可在木吉他上弹,也可以在电吉他上弹。

所有谱例示范请到我校的网站下载:www.liuchuan.net

上接第 9 页

例 2 在不改变原调音阶、主音、把位、指法、节拍等前提下,将原来的六个音一组变为十二个音一组。以第一组音为例:首先是把例 1 中第一组的三个音进行了重复;接着,加入五弦 9 品上的#F音;然后又下行回到起点;最后又上行到六弦 12 品的主音上,再开始下面的模进。例 2 这个扩展音阶的结构,仍然是以例 1 为框架,但进行方式变为重复——加一个音——回转——上行。虽然例 2 的弹奏速度加快了一倍,但由于指法相对固定,其弹奏难度并没有成倍递增。在这个例子里,重复和增加每组音符的数量,使扩展后的旋律非常丰满,并且几度回转提高了旋律运动的幅度和转折次数,使旋律的趣味性和挑战性大大提高了。

通过上述讲解可以看出,我们在日常练习时,不能只是被动的苦练,还要开动脑筋挖掘自己的创造力。当你把一个练习弹熟之后,工作只是完成了一半,你还要对它进行深入分析找出规律,并根据原练习的特点、结构,结合自己的一些弹奏习惯尝试对它进行改编、扩展,以形成有自己风格特点的旋律。这样,既锻炼了自己的创作能力,又提高了吉他弹奏水平,更重要的是你真正懂得了练习的意义。谱例示范请到我校的网站下载:www.liuchuan.net

◆ 指点迷津 ◆

将音阶练习扩展成旋律

——刘传 朱迎

我们知道音阶练习是每个学习乐器的人必练的内容,它对训练弹奏者的技巧、速度和手指机能、熟悉把位等方面有着不可替代的作用。许多吉他爱好者在做音阶练习时,常常是一味的按照书上的练习上行或下行弹奏,这样练习虽然是必不可少的,但毕竟枯燥、单调,缺少趣味性和挑战性。更重要的是,这种“照本宣科”式的练习会扼杀你的创造力,不利于形成自己的风格。那么应该怎么做呢?我们的经验是:把弹熟的音阶练习扩展成旋律,也就是说要在原练习的基础上加入自己的东西。在这里,我们将以一个E小调的音阶练习为例,介绍一下将它改编、扩展成旋律的思路和过程,希望对广大吉他爱好者们有所启发。我们来看下面的例子。

例1 E小调音阶练习

□ V □ V □ V 后同

指法: 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4

例1是一个开始于六弦8品C音的E小调音阶模进练习,练习的重点是提高弹奏速度、左手手指扩展、左手换把和双手的协调。左手以固定的1、2、4指按弦,右手按下、上、下、上顺序交替拨弦(可将例1和例2改为从上拨开始弹奏)。其音阶模进特点是以三个音为一组从最低的弦逐步上行,直到高音E弦17品的A音上。第三组与第四组的音在同一根弦上,这是换把的第一个位置(第二个位置在二弦)。三弦的11、12、14品这一组,从三弦又回到四弦,这是音阶的回转点。此后,音阶一路上行直到终点。在改编之前,首先要对原练习的上述特点、结构和练习目的认真分析和理解。其次,要把练习练得滚瓜烂熟,并注意领会其把位的运用、左右手指法以及换把位置等意图。在改编时,你可以改变原有练习的弹奏把位,也可以按照自己的指法习惯将不同把位和各种音型混合在一起,使音阶弹奏起来更加流畅、顺手。另外,在音阶走向和主旋律不变的情况下,可以在音型中增加或减少一些音,使音阶听起来更加新颖、别致、富有变化。请看谱例2的音阶扩展和变化。

例2 扩展后

□ V □ V □ V □ V □ V 后同

指法: 1 2 4 1 2 4 1 4 2 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 4 2 1 2 4

◆指点迷津◆

如何提高演奏速度(4)

—— 刘传

对于使用拨片弹奏的吉他手来说,交替拨弦是最常用的拨弦方法,同时它也是影响吉他手演奏速度的重要因素。交替拨弦技术是迄今为止应用最为广泛的一种拨弦技术,它已经成为了一种标准的拨弦方式。交替拨弦有一个严格的拨弦顺序:下拨-上拨-下拨-上拨(或上拨-下拨-上拨-下拨),并且拨弦的方向与所弹奏的音在哪根弦上无关。有些吉他手的交替拨弦技术不过硬,因而在演奏速度较快的乐句时总是出现诸如:拨弦方向混乱、节奏不稳、强弱变化不明显、弹错音符、产生杂音等现象。出现这些问题的原因很多,但主要还是基本功不够扎实,而右手拨片的交替拨弦就是最重要的基本功之一。

一般来说,拨片交替拨弦的运用主要有三种方式:在单弦上的交替拨弦。在相邻弦上的交替拨弦和跨弦的交替拨弦。在单弦上的交替拨弦是最简单也是最基本的,它只要求拨片在一根弦上来回一下一上地拨弦,这方面最常见的是通过在同一把位弹奏半音阶来练习。而在相邻弦上的交替拨弦和跨弦交替拨弦就有一定的难度了,它们要求无论弹奏的是什么音、无论在哪根弦上拨弦,拨弦的方向都要严格地遵守下拨-上拨-下拨-上拨(或上拨-下拨-上拨-下拨)的拨弦顺序。在本期讲座中,我们先来练习单弦、相邻弦和跨弦的交替拨弦。

首先,练习速度使用的拨片要有一定的厚度和硬度。弹电吉他一定要用厚度在 1.00 毫米以上的拨片;而弹木吉他可以用厚度稍薄、偏软的拨片。其次,左手按弦时要尽量放松,按弦力度只要能保证发音清晰就可以了,不要用力过大,否则会限制左手手指的变换速度,而跟不上右手的拨弦速度。另外,在练习时要严格遵守交替拨弦的顺序,不要在弹奏中因为不顺手或两手配合不当而改变拨弦方向。下面的这些练习分别展示了在单弦、相邻弦和跨弦弹奏时交替拨弦的方法,既适合在电吉他的上弹奏也适合在木吉他的上弹奏。无论你的弹奏水平处于什么阶段,每天都要做类似的基本功练习,这是弹好吉他的基础。

最后,关于拨片的使用方法、触弦角度和深度以及弹拨方向等问题,我们已经在《吉他爱好者》(第四、五集)中做过专门讲解,有兴趣的朋友可以找来参考学习,这里就不再赘述了。

(一)单弦上的交替拨弦:

例 1

基本型

□ V □ V

T	4	7	5	7
A				
D				

指法: 1 4 2 4

||: 7 2 1 2 :||

提示:弹奏时,食指保持不动。

扩展

□ V □ V 后同

T	8	12	10	12	7	10	8	10	5	8	7	9	5	9	6	8	4	7	5	7	6	8	S
A																							
D																							

指法: 1 4 2 4 1 4 2 4 1 4 3 4 1 4 2 4 1 4 2 4 3

1 3 2 3 7 2 1 2 6 1 7 1 3 5 4 5 | 7 2 1 2 4 5 - - ||

例2 基本型

□ V □ V

指法: 2 1 2 4

||: 6 $\sharp 5$ 6 7 :||

提示:演奏时,食指固定在三弦8品上不动。

扩展 □ V □ V 后同

指法: 2 1 2 4 2 1 2 4 2 1 2 4 2 1 2 4 2 1 2 4 2 1 2 4 2, 1 2 4 2 1 2 4 2

6 $\sharp 5$ 6 7 1 7 1 2 4 3 4 $\sharp 5$ 6 $\sharp 5$ 6 7 | $\dot{1}$ 7 $\dot{1}$ 2 4 3 4 5 6 $\sharp 5$ 6 7 6

例3

□ V □ V 后同

指法: 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

4 $\sharp 4$ 5 $\sharp 5$ 4 $\sharp 5$ $\sharp 5$ 6 $\sharp 5$ $\sharp 5$ 6 $\flat 7$ 5 6 7 $\flat 7$ | 6 $\flat 7$ $\flat 7$ $\dot{1}$ $\flat 7$ $\flat 7$ $\dot{1}$ $\dot{1}$ 7 $\dot{1}$ $\dot{1}$ 2 $\dot{1}$ $\dot{1}$ 2 $\flat 3$

指法: 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1

$\flat 3$ $\flat 3$ 2 $\flat 2$ 3 $\flat 2$ $\flat 2$ $\dot{1}$ $\flat 2$ $\flat 2$ $\dot{1}$ 7 2 $\dot{1}$ 7 $\flat 7$ | $\dot{1}$ 7 $\flat 7$ 6 $\flat 7$ $\flat 7$ 6 6 7 $\flat 6$ $\flat 6$ 5 $\flat 6$ $\flat 6$ 5 $\flat 5$ ||

提示:1、请在所有的弦上做这条练习。2、右手拨片的弹奏要达到震音的速度。3、从第1品可以弹到指板的极限。

例4

□ V □ V □ V 后同

指法: 4 1 后同

7 $\sharp 5$ 3 7 $\sharp 5$ 3 // | $\dot{1}$ 6 3 // // || 3 $\dot{1}$ 3 // // | 2 7 3 // // | $\dot{1}$ 6 3 // // | 7 $\sharp 5$ 3 // // |

提示:这是一个三连音的速度练习,拨弦时要注意力度均匀。比如,第一拍的第一个音下拨,第二拍的第一个音就要上拨,但这两个音的力度是相等的,而不是下拨力度大上拨力度小。

(二)相邻弦上的交替拨弦练习

例 1

□ V □ V □ V □ V □ V □ V (换弦位置)

指法: 1 2 4 1 4 2 1 2 4 1 2 4
7 1 2 3 2 1 :|| 7 1 2 3 4 5 :||

例 2

□ V □ V □ V □ V □ V □ V (换弦位置)

指法: 4 2 1 4 1 2 4 2 1 4 2 1
5 4 3 2 3 4 :|| 5 4 3 2 1 7 :||

提示:谱例中音符的时值可自行安排。

例 3

基本型 □ V □ V □ V □ V □ V □ V 扩展 □ V □ V □ V 后同

指法: 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 4 1 3 1 3 1 3 1 4 1 3 1
1 6 5 3 1 6 5 3 :|| 1 6 5 3 5 3 2 1 | 2 1 6 5 6 5 3 2 | 3 2 1 6 6 5 3 2 | 2 1 6 5 5 3 2 1 :||

例 4

基本型 □ V □ V □ V □ V □ V □ V 扩展 □ V □ V □ V 后同

指法: 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 3 1 3 1 3 1 3 1 4 1 4 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3
6 5 3 5 6 5 3 5 :|| 6 5 3 5 3 2 1 2 | 1 6 5 6 5 3 2 3 | 2 1 6 1 5 3 2 3 | 1 6 5 6 3 2 1 2 :||

例 5

基本型 □ V □ V □ V □ V □ V □ V 扩展 □ V □ V □ V 后同

指法: 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 4 1 3 1 3 1 3 1 3 1 4 1 3
6 1 6 5 6 1 6 5 :|| 6 1 6 5 3 5 3 2 | 1 2 1 6 5 6 5 3 | 2 3 2 1 5 6 5 3 | 1 2 1 6 3 5 3 2 :||

例 6

基本型 □ V □ V □ V □ V □ V □ V 扩展 □ V □ V □ V 后同

指法: 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 4 1 3 1 3 1 3 1 4 1 3 1
1 6 5 6 1 6 5 6 :|| 1 6 5 6 5 3 2 3 | 3 2 6 2 6 5 3 5 | 3 2 1 2 6 5 3 5 | 2 1 6 1 5 3 2 3 :||

例 7

基本型 扩展
 □ V □ V □ V □ V □ V □ V 后同

指法: 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 4 1 4 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1

5 6 5 3 5 6 5 3 ||: 5 6 5 3 2 3 2 1 | 6 1 6 5 3 5 3 2 | 1 2 1 6 3 5 3 2 | 6 1 6 5 2 3 2 1 :||

例 8

Am
 □ V □ V □ V □ V

指法: 1 3 4 1 3 1 4 3

6 7 1 2 3 2 1 7 :||

例 9

E
 □ V □ V □ V □ V

指法: 2 4 1 2 4 2 1 4

1 2 3 4 5 4 3 1 :||

例 10

Bm
 □ V □ V □ V □ V □ V □ V □ V □ V □ V □ V □ V □ V □ V □ V □ V □ V

指法: 1 2 4 1 3 1 4 2 4 1 3 4 3 1 4 2

3 4 5 6 7 6 5 4 5 6 7 1 7 6 5 4 :||

例 11

Am
 □ V □ V □ V □ V □ V □ V

指法: 1 2 4 1 2 4 2 1 4 2

7 1 2 3 4 5 4 3 2 1 ※ :||

例 12

C
 □ V □ V □ V □ V □ V □ V □ V □ V □ V □ V □ V □ V

指法: 1 3 1 2 4 2 1 3 1 3 1 2 4 1 3 4

1 2 3 4 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 1 :||

例 13

#Fm
 □ V □ V □ V □ V □ V □ V □ V □ V □ V □ V □ V □ V

指法: 1 2 4 2 1 4 2 1 3 1 3 1 2 1 4 2

3 4 5 4 3 2 1 7 6 5 6 7 1 7 1 2 :||

提示:例 3—例 7 是在 C 调五声音阶的 La 指型上做的交替拨弦练习。例 8—例 13 是几种带指法变化的速度练习。以上的这些练习基本已囊括了你所能遇到的所有在相邻弦上交替拨弦的情况。如果你认真地弹奏过这些练习,那么以后当你遇到一个新的交替拨弦旋律时,你也能准确无误地将它弹下来,就好像你曾练习过它一样。

更多有关交替拨弦的讲解,请读《吉他爱好者》第 5 集中的第 12 页。

(待续)

◆指点迷津◆

关于吉他学习的一些思考

——刘传

目前,我国吉他爱好者中绝大部分人弹奏的是木吉他,并且以“中国式”的弹唱为主,比例约在60%-70%。之所以称为“中国式”,是因为它过于程式化、简单化,并不是真正意义上的民谣(Folk)风格。在国外,吉他弹奏的风格非常多,例如:摇滚、重金属、布鲁斯、爵士、芬克、乡村(蓝草)、融合等等。其中最流行的风格是布鲁斯。国外几乎所有初学吉他的人都先学布鲁斯(无论是学木吉他还是学电吉他)。并且国外吉他爱好者中以弹奏电吉他为主,比例约在60%-70%,而弹奏木吉他的人则较少,这与我国目前的情况正好相反。

造成这种情况的原因主要有这样几点:(1)我国的流行音乐起步较晚,仍处于启蒙、发展阶段,音乐种类还不丰富。(2)前些年,国内市场上电吉他的品种较少,价格比较昂贵,一把手感、质量一般的电吉他也要两、三千元,再加上效果器、音箱,投资数额很大。这种价位导致了经济状况不佳的自学者买不起电声乐器,而只能选择一、二百元的普及型木吉他。(3)国内一直没有很系统的电吉他教材,很多乐手只好被迫买一些盗版教材。这些盗版教材或教学光盘价格昂贵,图像、印刷质量极差;视听教程往往没有中文翻译(有翻译的也极不准确),甚至连配套的谱例也没有,使很多想学电吉他的人不得不知难而退。(4)九十年代中期,以木吉他弹唱为主的校园民谣掀起了全国性的学吉他热潮,这在相当大的程度上促使吉他爱好者把兴趣都集中在了简单的木吉他弹唱上。

我认为这种情况该结束了,可以说,木吉他弹唱这种形式已严重地阻碍了我国吉他爱好者水平的进一步提高。我们可以拿打牌来做个比喻,这种中国式弹唱吉他就相当于打扑克牌中的“敲三家”、“升级”、“拱猪”一样,而弹奏布鲁斯、爵士、摇滚等风格的吉他就相当于打“桥牌”,虽然前后两者都是打牌,却有着本质的区别。桥牌是世界级的竞技体育运动,有世界级的比赛,而“敲三家”“升级”“拱猪”之类则只是消遣性的。在此,我希望,凡是年龄在23岁以下的吉他爱好者,都应该开始学习电吉他(不管你是否学过木吉他)。要知道,只靠木吉他弹唱是难以成“家”立“业”的。电吉他丰富的表现力及复杂的技巧是弹唱木吉他所无法比拟的,电吉他成为主流已是不可阻挡的潮流。我们的《吉他爱好者》系列丛书将更多地介绍电吉他,更多地讲解在木吉他身上如何弹奏摇滚、布鲁斯、乡村(蓝草)等风格。此前,我早在《吉他自学三月通》中就已经注意到这方面问题,在该书中我编写了大量的木吉他布鲁斯练习曲。

现在学习电吉他的环境、条件已有了极大的改善,请看:

首先,从硬件上看,近几年来,新的吉他厂家大量涌现,这些厂家有的是合资的,有的是国外独资的,他们之间的竞争使得现在市场上的电吉他产品品牌众多(也有从国外进口的),质量有了极大的提高,价格也有了较大的降低,很多质量不错的电吉他不到一千元就可以买下来。现在电吉他的“性能价格比”是历史上最好的。

其次,从软件上看,随着国外音乐产品在国内市场上日渐丰富,人们接触的音乐风格越来越多,吉他爱好者们已不满足于木吉他的弹唱,而是要用组乐队等更多的方式来表现自己独特的个性。为了满足广大吉他爱好者们迫切的要求,我们引进并推出了一系列从初级到高级的完整电吉他、电贝司、鼓、键盘VCD教程,这些教学VCD配有中文字幕,示范谱例也非常齐全,尤其适合广大电吉他爱好者自学,同时也填补了国内电声乐队教材的空白。

总之,要转变观念,那些排斥电吉他的人,以及认为“电吉他没有技术,就是使用效果器”的人都该清醒了。学好了电吉他,你弹木吉他的水平自然就得到了提高。让电吉他代替木吉他成为我们弹奏的主流,从而与国际接轨,并逐步缩小与国外的巨大差距,这是我们今后努力要做的。

最后需要说明的是,并不是弹木吉他不好,只是不要局限在木吉他身上,甚至局限在木吉他弹唱上。大家应该学习在木吉他身上弹布鲁斯,弹蓝草,弹拉格泰姆等多种风格。我们引进并即将出版的《木吉他VCD完整教程》就是教你怎样在木吉他身上弹奏这些风格,相信你会喜欢。

◆名人访谈◆

PAUL GILBERT 访谈录

——朱 迎

2001年4月22日,世界最优秀的速度吉他大师 PAUL GILBERT(保罗·吉尔伯特,见封面)来到北京进行“爱宾斯”吉他的推广宣传活动,并在藏酷酒吧与中国吉他手同台交流。作为著名的 Mr. Big 乐队(大人物)的前任吉他手,保罗·吉尔伯特在中国吉他爱好者心目中绝对是一个吉他英雄,他无与伦比的速度拨弦和 Mr. Big 乐队的主打歌曲《To Be With You》中木吉他的精彩旋律使人们难以忘记,他那充满激情的弹奏一直在激励着每一个吉他弹奏者。由于主办方考虑让保罗更好的休息和保证演出质量,因此这次活动一律谢绝采访,但当保罗得知一个吉他学校的采访要求时还是欣然接受了,这样,我便在演出前 20 分钟对他进行了短暂的独家采访。他一边在琴上活动手指一边回答我的提问:(以下笔者简称:朱 被访者简称:保)

保罗·吉尔伯特与笔者合影

朱:欢迎你来到北京,请介绍一下此行的目的? 计划访问哪些城市?

保:保罗的随行人员:这次中国之行是进行“爱宾斯”吉他的宣传、推广活动,北京是此次访问的第二站。昨天刚刚在沈阳和当地的吉他手进行了交流,随后还要到上海、广州、成都等地。

朱:你对沈阳的吉他手们有何印象?

保:我觉得他们富有激情,充满了活力。我和他们一起弹一起跳,有一种很伟大的感觉。

朱:作为“爱宾斯”吉他的形象代表,请介绍一下它的特点?

保:“爱宾斯”吉他公司是国际著名的电吉他生产商,其产品深受世界各地吉他手的喜爱,很多优秀的吉他手都使用这个品牌的吉他。我现在用的 PGM30WH 和 PGM500CA 吉他是“爱宾斯”公司根据我的要求和特点专门制造的。从外形上看 PGM30WH 型有颤音摇把装置,而 PGM500CA 型没有,它更适合用手指制造颤音的人使用。这两款吉他都装有“爱宾斯”专用的“DIMARZIO”(迪玛兹奥)拾音器,具有降噪功能,音色是按照我的特点设计的,琴体上都带有我的“f”专利标志,我认为它们是最好的吉他,希望每个吉他爱好者都能拥有它。

朱:你从几岁开始学吉他? 是否一开始就学的摇滚吉他?

保:我的第一把吉他是 6 岁生日的礼物,此后开始到吉他班里学习古典吉他。可能是年龄太小的缘故,觉得练习的内容太枯燥,上了几次课以后就失去了兴趣,最后干脆不学了。大约九岁时开始听摇滚音乐,并对这种音乐产生了极大的兴趣,于是开始自学摇滚电吉他,十一岁时组建了我的第一支乐队。

朱:你用的拨片厚度是多少?

保:我的拨片厚度是 1.14mm,薄或软的拨片在快速拨弦时不容易把音弹清楚。

朱:快速拨弦过程中怎样运用拨片?

保:在快速拨弦时要注意拨片尖露出的少一些,拨片与琴弦要呈一定的度角,大约 45 度左

右,这样拨片比较容易通过琴弦,弹奏速度才能提高。像这样(演示)。

朱:提高弹奏速度怎样练习呢?

保:你可以先找一个比较简单、容易弹的乐句反复练习,并逐渐加快速度,直到达到你的极限,然后再慢下来或休息一下再从慢到快地练。总之,不要总是在快速或慢速上练,要变速来练,这样最有效、效率最高。

朱:你的很多练习中都有大跨度按弦的例子,对于手指相对较短的中国人来说怎样弹奏呢?

保:我弹奏的是按照我自己的习惯和手指的条件设计的,对于手指较短的人来说可能会有一些困难,但你可以根据自己的情况设计出适合你自己的弹奏指法。

保罗·吉尔伯特接受笔者采访

朱:你每天要练习多长时间?

保:我以前练琴非常疯狂,现在少多了,平均每天也就几个小时吧。

朱:是不是达到一定水平后,就可以不用大量地练琴了?

保:基本是这样,因为所有的技巧都练熟了,你就可以把注意力转移到创作上来,转移到如何运用及展现这些技巧上来。

朱:作为前 GIT 的吉他教师,你会从哪些方面入手来教你的学生呢?

保:首先要学好调弦,这是锻炼听力的基本方法,要通过调弦让你的耳朵更敏锐,能分辨出细微的音高变化。然后就是学习各种各样的音阶与和弦,不仅是弹奏它们,还要从理论上去了解它们,这样你才能产生更多的创造力。接下来要学习各种弹奏技巧,比如推弦、连奏、泛音、扫拨分解和弦、点弦等等。最后是创作和即兴演奏,把你自己的想法和感情表达出来,建立起个人的弹奏风格。

朱:今年你是否有新专辑出版?

保:目前我正在进行创作,计划在明年发行新的专辑,它将使我作为吉他手的同时,成为一个作曲人和制作人。

朱:你的专辑会不会在中国发行?

保:我非常希望我的专辑能在中国发行,让更多的人听到我的音乐,我知道在中国有很多喜爱我的吉他迷,但这项工作要由唱片公司来做,希望这一天能早日到来。

朱:最后,请对喜爱你的中国吉他爱好者说几句话。

保:希望大家都能学会弹吉他,都来使用“爱宾斯”吉他!

朱:非常感谢你接受我的采访,祝你在中国的旅行愉快!