

2CD Included

风之国度

Realm of Wind 指弹木吉他演奏专辑

2009年精心改版 Fingerstyle 五、六线吉他总谱
完整收录台湾版《风之国度》及《异想世界》精彩曲目
双CD完美版给您物超所值的享受

AGTM(木吉他演奏俱乐部) 编著

吉林出版集团有限责任公司

風

THE WIND

图书在版编目(CIP)数据

风之国度 / AGTM(木吉他演奏俱乐部)编.

长春: 吉林出版集团有限责任公司, 2009.2

ISBN 978-7-80720-500-5

I. 风…II. AGTM…III. 六弦琴—奏法IV. J623.26

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第022873号

企划制作: 麦书文化艺术(上海)有限公司

地址: 上海市徐汇区东漕河泾路57号2号楼101室

邮编: 200233

电话: 021-54486533

传真: 021-54486533

Http://www.musechina.com

编 著: AGTM(木吉他演奏俱乐部)

封面设计: 沈育姗

美术设计: 陈姿颖/胡晓宁/张前红

电脑制谱: AGTM(木吉他演奏俱乐部)

谱面输出: 陈智强

编曲演奏: AGTM(木吉他演奏俱乐部)

谱面校对: 宋玉文

行 政: 李银花/金瑞峰

风之国度 *Realm of Wind*

AGTM(木吉他演奏俱乐部) 编著

吉林出版集团有限责任公司 吉林音像出版社

www.musicbookchina.com

出版发行

王保华 出版人

姜志标 责任编辑

佟姝 王征 李学影 美术设计

蔡宇 欧阳鹏 音乐编辑

社址/吉林省长春市人民大街4646号 出版大厦 邮编/130021

电话/0431-85638766、86037572

编辑部e-mail: mail@musicbookchina.com

总经销/吉林音像出版社

印装/吉林省金昇印务有限公司

2009年3月出版

开本/880X1230 1/16 印张/9.5

印数/5000

ISBN 978-7-80720-500-5

ISBN 978-7-88838-003-5

ISRC CN-Q06-09-306-00/A · J6

ISBN 978-7-88838-004-2

ISRC CN-Q06-09-307-00/A · J6

全套定价: 40.00元 (内附教学2CD)

郑重申明

凡原版均配有光盘及防伪商标, 如发现没有配光盘的, 属盗版

举报者重奖! 举报电话: 0431-85638766

风之国度

Realm of Wind 指弹木吉他演奏专辑

AGTM (木吉他演奏俱乐部) 编著

15首经典卡通动漫曲改编

10首呕心沥血原创作品

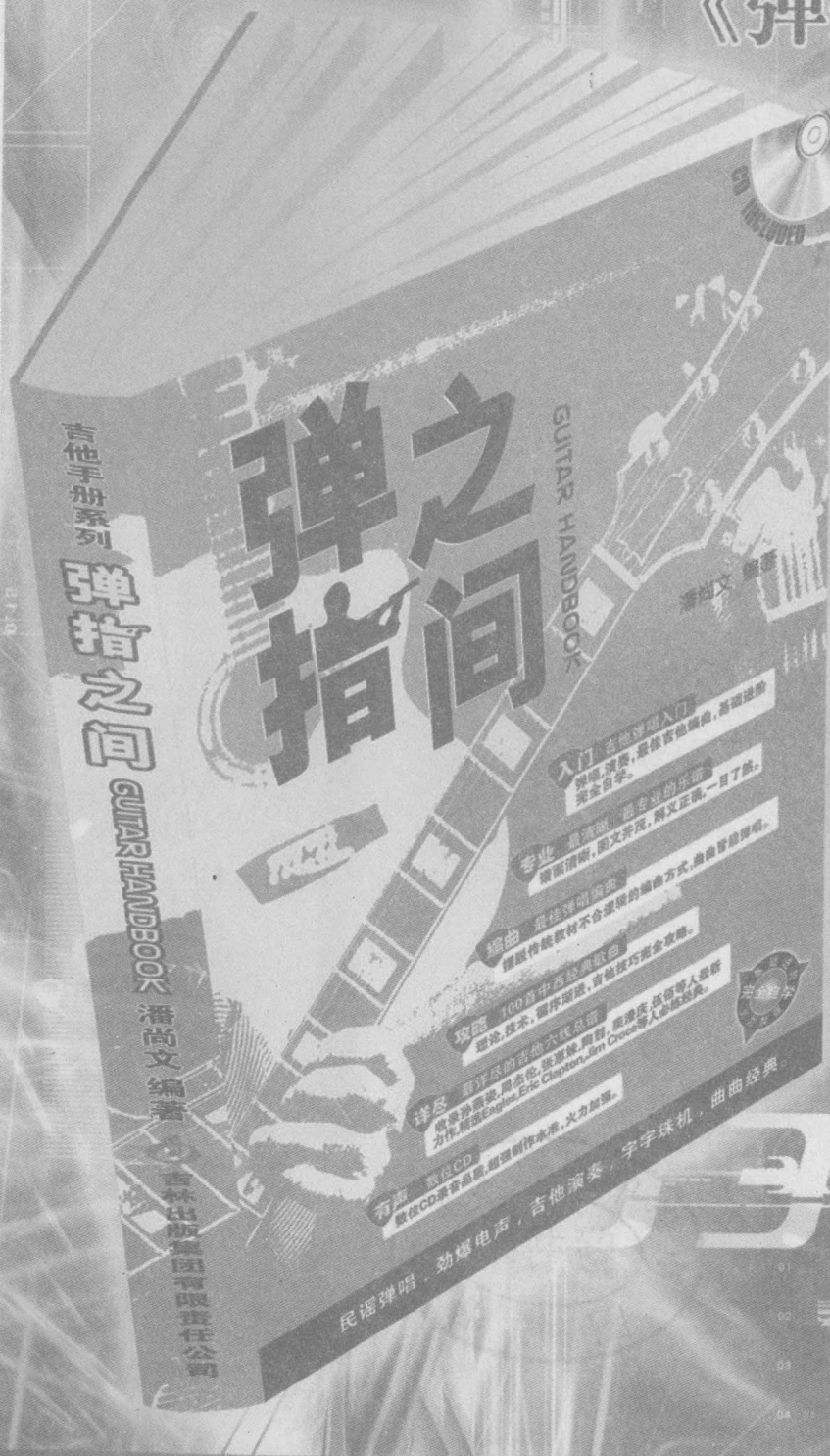

吉林出版集团有限责任公司 吉林音像出版社
www.musicbookchina.com

一本能让您彻底了解 吉他弹奏的秘籍心法

《弹指之间》全新改版

○ 基础进阶完全自学
 ○ 无需任何音乐基础
 ○ 名曲荟萃，字字珠玑
 ○ 乐理丰富，内容精彩纷呈
 ○ 吉他弹奏者最好的良师益友
 ○ 畅销十余年最佳吉他弹奏丛书

吉他弹唱、演奏最佳编曲，基础进阶完全自学
 专业乐谱、谱面清晰、图文并茂、解义正确，一目了然
 摆脱其它教材不合逻辑的编曲方式，曲曲皆能弹能唱
 近百首编配精良中西经典歌曲，理论、技巧循序渐进
 数码CD录音品质、超强制作水准，火力加强

此为试读，需要完整PDF请访问：www.xintongbook.com

大16开 / 472页 / 定价46元
 随书一张教学CD
 潘尚文 编著

出版序

PREFACE

《风之国度》，是一张引爆华人Fingerstyle热潮的吉他演奏专辑。

台湾AGTM (Acoustic GuiTar Music) 的成员们将他们的个人原创以及编曲的精华作品收录其中。因为这张专辑，让大家对吉他音乐又有了新的认识和发展方向，原声吉他不再仅仅是只能充当配角的伴奏乐器，同时也让一些想唱歌但嗓子不好的吉他爱好者们有了一个明确努力的方向——让吉他代替自己来唱歌。

台湾AGTM在推出了两张木吉他演奏专辑之后，再次追求新的突破，将许多脍炙人口的动漫游戏音乐，改编成木吉他演奏曲并发行了《异想世界》。诸如：宫崎骏、迪士尼的著名卡通以及任天堂游戏音乐都网罗其中。透过吉他特有的音色及共鸣，使动漫音乐产生全新的听觉和娱乐效果。也是受这张专辑的影响，很多音乐爱好者也开始迷恋木吉他动人的音色，开始接触并学习木吉他。

由于以上两张专辑的数量不多，曾经一度绝版多时。在各界的引颈期盼下，简体版《风之国度》终于诞生，而且是将这两张专辑合订为一本。让错失良机的同学们能够一圆旧梦，也让刚刚迈进吉他世界门槛儿的同学们能够真正体验到这两张专辑所造成的轰动效应。

尽情享受木吉他演奏的魅力吧！

您只需要静静聆听！

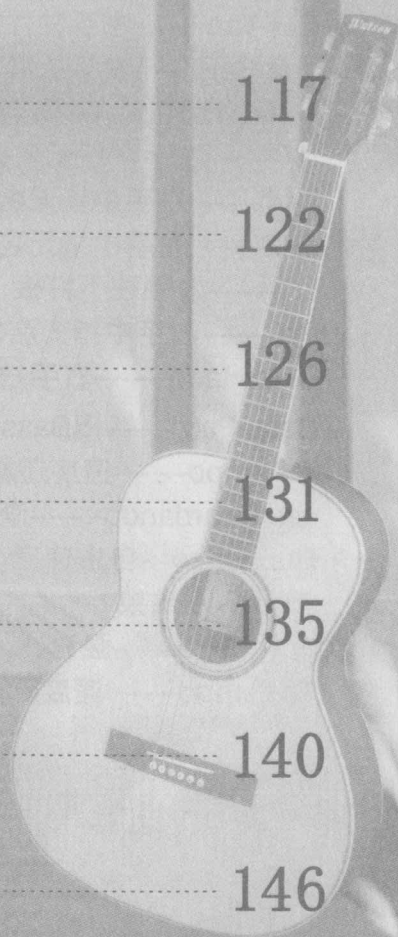

目 录

CONTENTS

浅谈吉他编曲	7
风之国度	14
心中花园	21
心情焚风	27
暮秋	33
吻上春风	38
相思堤上的偶遇	43
异乡	51
望	57
船痕	62
春风组曲	69
邻家的龙猫	72
The Pink Panther Theme	79

火之鸟	84
风之丘	88
Under The Sea	93
迷路的孩子	100
飞行宅急便	106
预感	111
小叮咛	117
天空之城	122
Somewhere Out There	126
稍息立正站好	131
小相片	135
玛利兄弟	140
林荫大道	146

本书使用符号技巧

PERFORMANCE NOTES

The diagram illustrates various guitar performance techniques. The top staff shows a musical score in 4/4 time, starting with a treble clef and a key signature of one flat. The bottom staff shows a guitar fretboard with strings E, B, G, D, A, E from top to bottom. Fingering numbers 1-4 are shown for the left hand. Various symbols are placed on the fretboard to indicate techniques: a curved line for a trill, a 'B' for bend, a 'Trill' for trill, and 'H', 'SI', 'Po' for other techniques. The right side of the diagram shows a sequence of notes with various symbols above them, including 'X' for strike, '△' for downstroke, and '▽' for upstroke.

左手记号

右手记号

1 2 3 3 1 3 1 5 5 12 12

1 1 2 3 4 快速圆滑音 H SI Po Bend Trill

拇指 食指 中指 无名指 小指

1 1 2 3 4

击弦 △ 往下扫弦 ▽ 往上扫弦

套谱记号

L.H Tap-----左手独立弹奏音符，直接点弦，右手不需弹奏。

Left Bar-----左手从指板上方反压琴弦。

LT=L.H Tap-----同上

LX-----左手中指无名指打板（Bongo声音）在指板上方的面板。

LX1-----左手中指无名指打板（Bongo声音）在指板下方的面板。

LX2-----左手中指无名指打板（Bongo声音）在响孔下（近弦桥）的面板。

LS-----左手往下打板（Bongo声音）在指板下的侧面板。

RX-----右手中指无名指打板（Bongo声音）在响孔上方的面板。

Slap Harm-----右手拍弦泛音。

Bass Pizz-----闷Bass音。

A Tempo-----速度还原。

Rit=Ritardando-----渐缓速度。

Rubato-----自由速度。

Fine-----结束

> Accent-----强音。

T=Tempo-----速度。

浅谈吉他编曲

吉他编曲

构成音乐最基本的元素，就是旋律、和声及节奏，只要通过这三个元素，便可以完整的描述一首曲子。当曲子必须通过吉他来表现时，则旋律、和声及节奏都必须出现在同一把吉他中，而这个编排的动作，就是所谓的吉他编曲。

事实上，吉他编曲没有一定的方法，不论是对现有的曲子，或是自己创作的曲子进行编曲，都要讲求音乐性的表现，不但要能表现出曲子的特色，更要能在编曲上发挥创意，使听者有耳目一新的感觉而不致怪异突兀。换句话说，编曲不单考验编曲者对曲子的掌握能力，还要求适当的创意及突破，综合上述要求，才能完成动人的编曲。

编曲就像房子的装修，良好的装修设计，不但能保留房屋中原有的格局，更能提供舒适的视觉效果，使房屋有焕然一新的感觉。相同，良好的编曲不但可以掌握曲子原有的特色，更能赋予曲子全新的生命。因此要完美的诠释一首曲子，适当的编曲是不可忽视的。

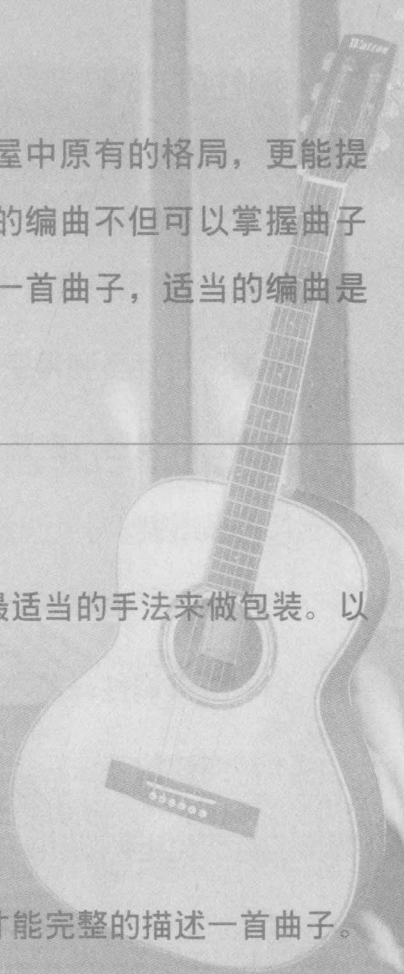
编曲前的准备

在进行编曲之前，必须先仔细地对曲子进行分析，以其用最适当的手法来做包装。以下是编曲之前应该要注意的事项：

一、取得曲子的基本元素

前面所提的：旋律、和声及节奏，有了这三个元素，我们才能完整的描述一首曲子。

旋律的取得，可通过乐器的辅助来完成，音感良好的人，可以直接听出旋律线。和声用吉

他的术语来说就是“和弦”，和弦的取得必须搭配良好的音感，通过乐器“抓”出和弦进行。对于初学者而言，也许稍有困难，本书稍后将会有所提示。节奏则用听的即可得知，只要有适当的节奏训练，取得节奏并非难事。

二、掌握曲子的特色

每首曲子都有特色，也许是节奏上的变化，也许是和声的惯用模式，于是有人整理出各种“曲风”，例如JAZZ、BLUES、COUNTRY、NEW AGE、ROCK等。掌握了曲子的曲风，我们可以就通过一些经验来营造该曲风特有的味道，包括在节奏上的选择、和弦进行的使用等等，有了这些基本的构架，再进行编曲，就能够保留曲子原有的味道，做最适当的诠释。针对这项要求，可以通过平时多接触各类型的曲风，并学习其惯用的手法，以做为日后编曲上的素材。

三、调性的选择

调性的决定，牵涉到曲子的音域、弹奏上的方便程度以及调弦法使用，因此有诸多考量。例如，C大调的音阶中，没有升降记号，而标准调弦法中空弦音阶为C大调的音阶，因此在弹奏时可以多利用空弦来造就左手的便利；反而，弹奏B大调的曲子，该调音阶有许多升降半音的情形，空弦音难有用处，于是常常会面临封闭和弦，使得左手在手指的运用上出现许多限制。

适当选择调性，可以增加弹奏上的便利，同时通过调弦法的使用，也可将在标准调弦法中不易完成的手法轻松地解决。另外，如果错误选择调性，可能会造成旋律线都落在高把位或低把位上，不但阻碍曲子空间感的发展，还会使听觉效果大打折扣，在编曲之前，一定要先经过尝试来做调性上的决定，以免编曲工作进行了大半才发现调性不适合。

四、乐理知识的充实

对许多人而言，乐理的学习是枯燥乏味、艰深难懂的。吉他学子对乐理的排斥大多来自于国内吉他教材对乐理缺乏系统的整理，让学子无法学以致用所造成的。其实乐理就如同武侠小说中的武功心法，有扎实的内在功夫，其他的发挥只是拳脚功夫而已。

乐理是学者将音乐中常用的处理手法，整理成一套套有系统的学问，以供后人方便地取材应用，也就是说，通过乐理的学习，我们可以遵循特定的模式来营造各种音乐的听觉效果。例如我们会用十二小节进行模式来做蓝调音乐的构架，有了基本的构架之后，要做出特定音乐形态就易如反掌。在编曲上，我们通过乐理的整理，可以系统的使用和声、节奏来完成心中想要的音乐型态，在取材上也多了许多方向。

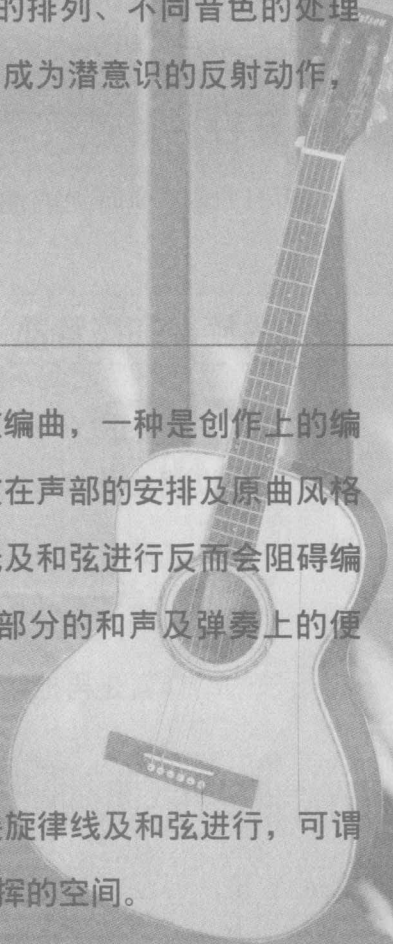
五、对于吉他结构的了解

这包括了对指板的熟悉、和弦把位的变换能力、音阶指型的排列、不同音色的处理等。这些能力的培养必须从平日的练习中逐步训练，使这些能力成为潜意识的反射动作，这样在编曲时便有更大的发挥空间。

吉他编曲方式

在吉他的编曲上大多有两种情形，一种是针对现有的曲子做编曲，一种是创作上的编曲。前者有现成的旋律线及和弦进行，所以编曲上只要把焦点放在声部的安排及原曲风格的掌握即可，说来较为简单，但是反过来想，已固定好的旋律线及和弦进行反而会阻碍编曲的空间，为了尽可能地保持曲子原有的味道，往往要牺牲掉部分的和声及弹奏上的便利。

后者是将创作直接以编曲的方式完成，编曲时必须自己发展旋律线及和弦进行，可谓较难度的编曲，但是在没有限制的情形下反而让编曲多了许多发挥的空间。

第一种编曲，常发生在流行歌曲的伴奏或改编，我们会扒出歌曲的前奏、间奏、尾奏来进行编曲，使得旋律线与伴奏同时由吉他来完成，或是将歌曲主旋律的部分，也由吉他来诠释，即编为演奏曲的型态。

第二种的编曲，作者通常不会只创作出旋律线、和弦进行的部分，因为演奏曲在创作上，常常会通过单纯的和声来营造特殊的空间感，不见得有明显的旋律线，因此在进行编曲时必须考量各个部分的互动关系。

既然在编曲时，旋律与伴奏必须同时产生，那么声部的安排就成了很重要的问题，对于初学编曲的学子，不妨参照本书介绍的方法，逐一将编曲的内容丰富。

一、建立旋律线

可以找一首简单的曲子，将旋律线以单音的方式弹出。对于初学者而言，比较建议从C大调的音阶着手，因为C大调的音阶没有升降记号的变化，所以可以多利用空弦音来增加左手的使用空间。

对于同一首曲子，不妨使用不同把位的音阶来做练习，因为在编曲时善用把位的变换往往可以增加弹奏上的便利。

二、主旋律在高音部

1. 加上和弦根音

如可以将曲子分成两个声部，高音部为主旋律，低音部为和弦根音。我们已在上一步骤中，建立了曲子的旋律线，完成低音部的方法是在每小节的第一拍加上该小节和弦的根音。此时的弹奏，是将高音部及低音部同时弹出，只是目前的低音部是单纯的根音而已，接下来的动作就是再把低音部做一些变化。

熟悉了在每小节第一拍加上根音后，接下来就是在每小节的第三拍也加上和弦根音。如此一来，和弦根音每两拍出现一次，听起来是不是更丰富了呢？

2. 加入和弦组成音

目前我们已经完成了旋律线及简单的根音伴奏，为了使伴奏的效果更为强烈，我们再加上和弦的组成音，也就是所谓的“Block Chord”。方法是在每小节第一拍的旋律音及根音间，加入该小节和弦的和弦组成音。值得注意的是，和弦音的填入，必须加于根音及旋律音之间，如果低于根音，那么根音就会失去作用，在听觉上会造成和弦转位的效果，错误运用将会造成和弦进行的不谐调；如果高于旋律音，除非用音色突显出旋律音的存在，否则听者会听不出旋律线的走法。

接下来就是在每小节第三拍也以同样的手法处理。目前我们对于伴奏的加入，都是发现在拍点(Beat)上，在听觉上较为死板，读者不妨试试将Block Chord加在非拍点上，如第三拍后半拍，会有不同的效果。

3. 填入伴奏音

大部份曲子的旋律线不会填满每一个拍点，因此会有一些空档。接下来的工作就是在旋律线没有音符的空档填入伴奏音。此时的伴奏音当然是该小节和弦的组成音。伴奏音的音域也是尽量限制在旋律线之下，除非能通过音色的处理来突显旋律线，才能没有限制的使用伴奏。

对于初学者而言，较容易的做法，是左手尽量保持该小节和弦的按法，除非为了完成旋律线而必须移动手指，没有必要移动时，尽快恢复按和弦的动作。如此可以让每一条弦所弹出的音都是和弦组成音，通过分解和弦的指法便可以轻松地完成伴奏。

4. Walking Bass

前面的几个动作，都是在和弦组成音上做变化，目前我们已经加入了Block Chord以及伴奏音，接下来就是将低音部的Bass Line加以美化。其中一种手法就是Walking Bass。Walking Bass的奏法，可以从根音上行或下行，最简单的方法是从根音开始，照着该调音阶往上或往下行。

一开始的训练，可以从只有旋律线开始，加入Walking Bass，例如每两拍或每一拍放置一个Bass音，熟练之后再尝试加入Block Chord及伴奏音。另外，Bass音做半音的行进也常被用来从根音引导至下一个根音，这样的手法常见于爵士乐的编曲。

5. Rotating Bass

所谓的Rotating Bass是早期乡村音乐惯用的编曲手法，Bass音的弹奏方法是：用右手拇指在固定的两根弦上反复弹奏。通常是和弦根音和五度音，并且多半出现在四、五、六弦上，同时Bass通常落于拍点上。Bass音要落在拍点上。

为了同时完成旋律线及Rotating Bass，尽量将左手保持和弦的按法，这样就会很轻易地弹出根音和五度(或三度)音的反复变化。

为了保持音色的一致，即使有需要弹奏至第三弦，也要用拇指来完成，这样不论在动作的反复或音色的统一上都能有所助益。

6. Alternating Bass

Alternating Bass的指法是乡村吉他大师Merle Travis所创，同样的弹奏手法也常出现在大师Chet Atkins的音乐中。这种Bass音的弹奏常与Rotating Bass被混为一谈。

在本书中所谓的Alternating Bass，专指在一个小节中的一、三拍做根音、五度音的变化，二、四拍则是三度音的弹奏。同样地，Alternating Bass的弹奏无论如何必须以拇指来弹奏，以保持动作及音色的一致。不论是Rotating Bass或是Alternating Bass，在弹奏上常会以右手将Bass音做稍微闷音的处理，使得曲子的节奏感更为强烈，这种手法常出现在乡村音乐的弹奏上，读者不妨一试。

三、主旋律在低音部份

1. 加上和弦组成音

现在低音部要弹奏主旋律的部分，于是高音部就成了伴奏的部分。低音部主旋律的部份可以用拇指来弹奏以保持音色的一致。

由于伴奏的声部较高，所以不适宜与旋律线同时出现，必须利用旋律音的空拍弹奏和弦，才可以避免盖掉主旋律的进行。

2. 加上伴奏音

与主旋律在高音部的情形相同，伴奏音(须为和弦组成音)可加在旋律音出现空档的时候，以分解和弦的指法来填满拍点。值得一提的是，为了使各声部有更明显的区分，尽量将旋律音与伴奏音以不同的音色弹奏，这样可以营造出更好的听觉效果。

以上两种手法不一定只加在拍点上，读者可以尝试加在非拍点上，或许会有更好的效果。

四、其他

1. 和声的修饰

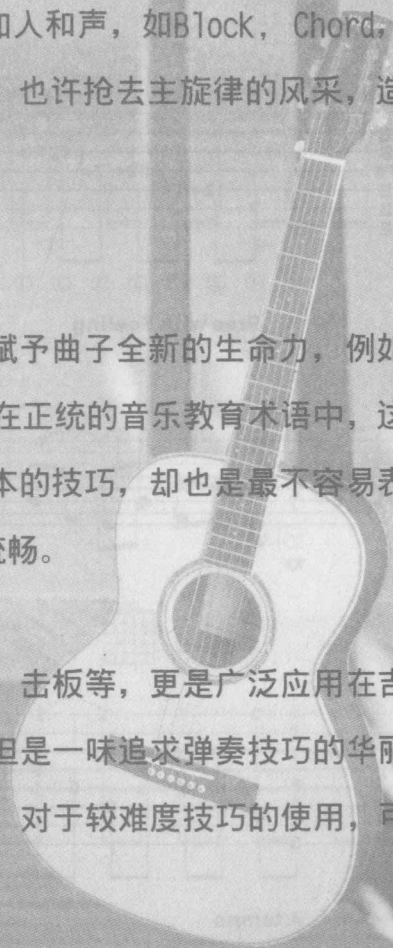
最基本的和声用法，是使用大三和弦、小三和弦、七和弦等，但一成不变的使用会造成编曲过于俗套。在和声的使用上有许多空间，包括引伸和弦、变化和弦、代理和弦的使用，都可以让曲子有令人耳目一新的听觉效果。除了在乐理中可以找到常用的和声手法，多多尝试也可以开发新的风格。。

在基本的编曲中，除了把旋律音及根音确实安排之外，适时的加入和声，如Block, Chord, 不但可以加强和弦机能，更能丰富听觉效果。但是过份的和声修饰，也许抢去主旋律的风采，造成旋律的不明显，更可能造成弹奏上的困难，必须适当地做取舍。

2. 弹奏技巧的使用

在前人的创意下，吉他的弹奏上有许多令人惊艳的技巧，可以赋予曲子全新的生命力，例如勾音(Pull Off)、槌音(Hammer On)、滑音(Slide)、推弦(Bend)，在正统的音乐教育术语中，这些都属于圆滑音的弹奏，可以增加曲子的表情及动感，说来是最基本的技巧，却也是最不容易表达的技巧。在练习上必须每日持之以恒的反复练习，以求弹奏上的流畅。

较难度的技巧，例如自然泛音、人工泛音、点弦、拍弦、击弦、击板等，更是广泛应用在吉他演奏曲的弹奏，使得吉他所能发出的音色多了许多应用的空间。但是一味追求弹奏技巧的华丽，却忽略编曲本身的和谐及流畅性，反而会使曲子显得突兀且怪异。对于较难度技巧的使用，可以参照本书创作篇乐曲的编曲手法。

风之国度

Music by/黄家伟

Track 1 ♩=106

弹奏说明

本曲独特的空间感及东方味道，来自于作者精心设计的调弦法 (E₂B₂F#₂B₂E₂)，画龙点睛的九度音 (F#) 为主和弦增添一抹虚无飘渺的空间感，也呼应了曲名《风之国度》所呈现的想象空间。同时本曲大胆地采用了各种见诸于西方吉他世界的弹奏手法，例如左手点弦、打板、右手拍弦泛音等，使每个段落呈现不同的音色及风味。

主歌段落在空间感的呈现上应优先于旋律线，通过沉稳流畅的分解和弦弹法来表现空间感，并试着调整右手拨弦的角度来区分分解和弦及旋律线的音色。进入副歌后开始出现较复杂的弹奏手法，各种弹奏技巧应独立反复练习，以求段落间能够流畅的连接。弹奏副歌时切莫为了展现技巧而采用躁进激烈的弹法，以免破坏了主歌所营造的舒适气氛。

8va

Free with Feeling

Bend

f to p

5

8va

A tempo

Ar 12

Ar 7