

民谣

斯廷 编著

吉他弹唱精选

北京燕山出版社

民谣吉他弹唱精选

斯 廷 编 著

北京燕山出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

民谣吉他弹唱精选 / 斯廷编著. - 北京: 北京
燕山出版社, 1996.12

ISBN7—5402—0462—1

I. 民… II. 斯… III. 吉他—奏法 IV. J623.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (96) 第 29431 号

北京燕山出版社出版发行

北京市东城区府学胡同 36 号 100007

新华书店经销

机械工业出版社印刷厂印刷

787 × 1092 毫米 16 开本 8 印张 16 千字

1997 年 1 月第 1 版 1997 年 1 月第 1 次印刷

ISBN 7—5402—0462—1 / J · 384

印数: 1—20000

定价: 9.80 元

序

——六弦之感

从最初接触吉它到以后的十多年，我一直迷恋那些歌手演唱时伴奏的原声吉它。那声音深沉如智者，清爽似山涧，使我每听一首歌便首先倾听其伴奏。正因如此，我对保罗·西蒙的歌曲情有独钟。无论是心情孤愤还是抑郁，无论是为生活所累，还是因人事烦扰，只要独处斗室，放上西蒙那些弹着原声吉它诉说人生感悟的歌曲，我就仿佛是那只吉它，应和着西蒙的故事或叹息，或对白，为他触动我心曲而沧然泣下。我想我是一直迷惑于吉它的声音，以为没有它不足以抒发一个备感寂寞的知识分子心声。我错以保罗·西蒙为榜样，十多年来摸索他的吉它伴奏技艺，揣摩他的艺术感觉和创作思路，直至最后高山仰止，愧服于西蒙的精深和博大，接受自己无法企及他那样的吉它音乐造诣。

接受自己无可救药，尤其是在自己长时间喜欢和追求的领域承认自己无可造就是一件很苦恼和伤感的事情。吉它弦锈了，乐谱丢了，整夜整夜欲睡不能，脑海里想的是琴歌和诗赋的意境。一旦弹唱不能企及最高境界的保罗·西蒙，降级而为之而其乐亦融融，于我是绝对不可能的。

对于我是这样，我想对于几乎所有弹吉它的朋友也都会有这么一天：你必须接受自己无可造就，必须认真考虑自己的路应当如何走下去。

然而正是在经历了这个之后，我才有机会从迷惑中解脱。正应了俗话所谓“进一步山穷水尽，退一步海阔天空”，在我从对西蒙的迷惑中退出一步之后，才真正用心去接触另一些令我钦敬的歌手，而正因为兴趣的转移，我才终于从吉它的迷惑中解脱了出来。

吉它从一开始便诱惑了我们。因为我们不会弹吉它，所以听到琴歌为之感动，便以为只要学会吉它便能同样抒写心怀。一入其门

即知尚有许多要学，便选了高不可攀的榜样，便一头扎了进去。其实最最感动当初我们的并不是吉它本身，更不是技法高超的弹奏，而是琴歌这种形式，是歌曲和一些并不高难的吉它伴奏。鲍勃·迪伦堪称民谣歌手中最伟大的一位，他的吉它弹奏技法却简单得令人难以置信。布鲁斯·斯普林斯廷在80年代出版的民谣专辑《内布拉斯加》反映出他在民谣吉它伴奏上同样技法简单，可这张唱片依然不失其独特的魅力。斯普林斯廷曾将几支歌按初衷用电声乐队配过、录过音，可都因艺术感染力不及创作样带而放弃。更有甚者，你若听过约翰尼·卡什1994年出版的民谣专辑唱片《美国录音》之后，你会发现吉它伴奏技法是多么的不重要。卡什在其中只用一把吉它伴奏，尽管他极力变化，可连他自己也承认他的伴奏实在太简单了。然而就是这张唱片1994年在美国创造了极大的轰动效应，评论界对其艺术价值交口称赞。撇开它在美国的效应，我有幸经常听他这13首歌，每每心潮涌动，不亚于与西蒙共处。

既然吉它伴奏的技艺并不是那么重要，而你仍想成为一位琴歌诗人，为什么不赶紧动手写自己的歌，没有必要学成保罗·西蒙或埃里克·克莱普顿的技艺再创作。从你学吉它的第一天起创作歌曲的尝试实际上就可以开始，我所知有不少人技艺有成之后创作能力和情绪衰退殆尽，我所知亦有许多老外弹琴技艺不高却已创作不少。中国的民谣歌手李有源在他创作“东方红”时有多少乐理知识，伟大的鲍勃·迪伦既不记谱也不识谱你知道吗？流行音乐实际很大成分上流行的是歌词的意境和文化观念而不是音乐。

正是在这样的思想观念转变之后我应邀编了这本《民谣吉它弹唱精选》，我不愿再大量介绍所谓“华彩的弹奏”和高不可攀的“极品”，而回头从一些基本的指法着手，以简单而有效的技法和思路为目标。在选择曲目上，除了一些近期流行歌曲外，将老歌以最朴素的面貌回送给大家，这里甚至包括70年代的台湾校园民谣。英文歌中除“凯西之歌”外几乎没有一首难的，“凯西之歌”也只是较长而并不难。我仍坦然承认，我并非弹唱高手，但在对弹唱的认识和理解上，我相信我提供给大家的是新鲜的和美欧乐人已达成共识的见解，而在曲目上我们这本书介绍得远比一些高手的更丰富多彩。我相信大家都是喜爱吉它很深的年轻朋友，希望大家不要惑于六弦而荒疏了创作能力的培养锻炼，舍本逐末，忘记了自己想学吉它的最初愿望。

斯廷

目 录

序 一六弦之惑

1 六线谱基础

4 伴奏基础：和弦速成

8 伴奏进阶：伴奏型创新

- ★独特的和声与连接 ★改变习惯的音色
- ★节奏的变化 ★弹奏指法的变化
- ★伴奏型之间的变化 ★综合技法
- ★前奏编配的思路

歌曲部分☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

18 为所有爱我的人（黑豹）

21 许多天来我很难过（轮回）

23 蕾（老狼）

25 音乐虫子（老狼）

28 昨天今天（老狼）

30 来自我心（老狼）

32 恋恋风尘（老狼）

35 睡在我上铺的兄弟（老狼）

39 同桌的你（老狼）

43 未知（窦唯）

45 上帝保佑（窦唯）

48 还有你（窦唯）

50 浪子归（崔健）

54 出走（崔健）

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

23 - 42

57 你怎么舍得我难过

59 流浪的心

61 手语

63 思念

64 用心良苦

66 执著

68 野花

71 初吻

73 别在我背后说坏话

75 我祈祷

77 两颗心，四行泪

79 最后的温柔

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

81 女人的名字（周华健）

82 去年冬天（齐秦）

84 命运的深渊（齐秦）

86 外婆的澎湖湾（叶佳修）

89 乡间小路（叶佳修）

92 童年（罗大佑）

94 小雨中的回忆（林诗达）

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

96 Vincent

文森特（唐·麦克莱恩）

100 The End of the World

世界末日（斯基特·戴维斯）

103 The Circle Game

旋转木马（琼尼·米切尔）

106 Don't Think Twice It's Alright

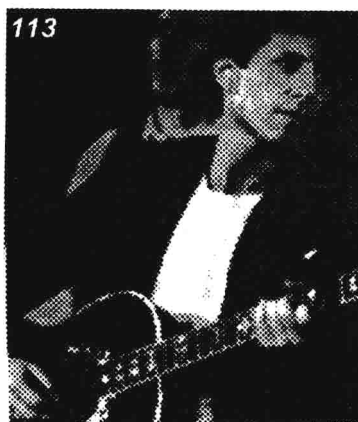
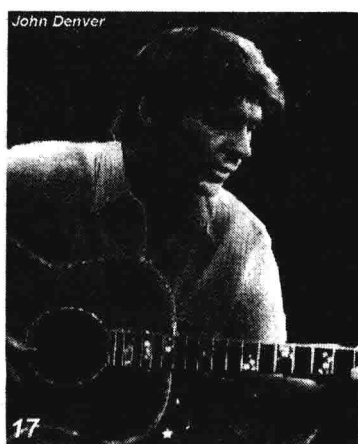
别再想，没关系（鲍勃·迪伦）

109 Scarborough Fair/Canticle

斯镇的颂歌及重唱（保罗·西蒙）

113 Kathy's Song

凯西之歌（保罗·西蒙）

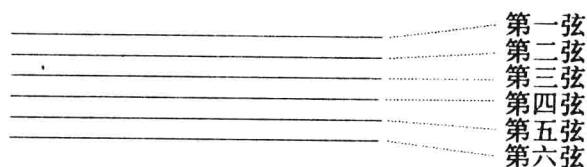
六线谱基础

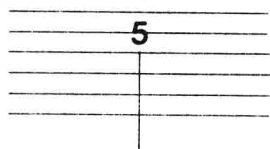
一、六线谱简介

六线谱是以六根横线表示吉它的六根弦，以压在线上的数字或X号表示左手按弦的位置和右手应该弹奏的弦，再沿用五线谱中的一些符号表示所弹音的时值，直观准确地表示了吉它弹奏位置和动作。六线谱使用方便的优点使得它成为全世界通用的吉它伴奏记谱法。

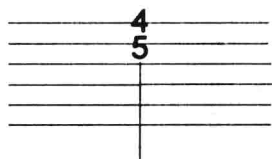
六线谱的六根横线自上而下表示吉它由高音到低音的六根弦：

六线谱中的数字表示左手应按在第几格（品），数字所在的线即右手应弹的弦：

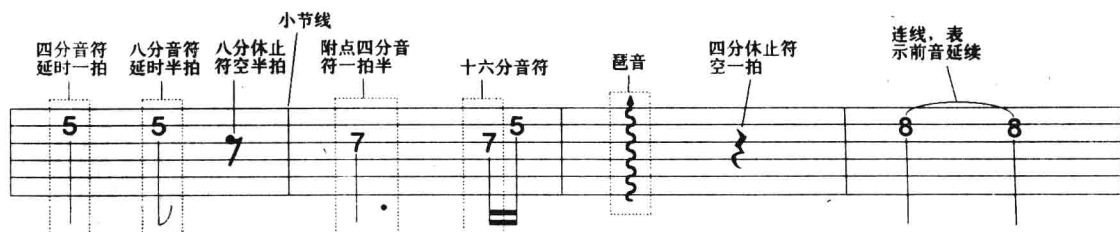
谱例表示左手按第二弦第五品，右手弹第五弦。

谱例表示左手同时用两指按第一弦第四品和第二弦第五品，右手同时弹第一和第二弦。

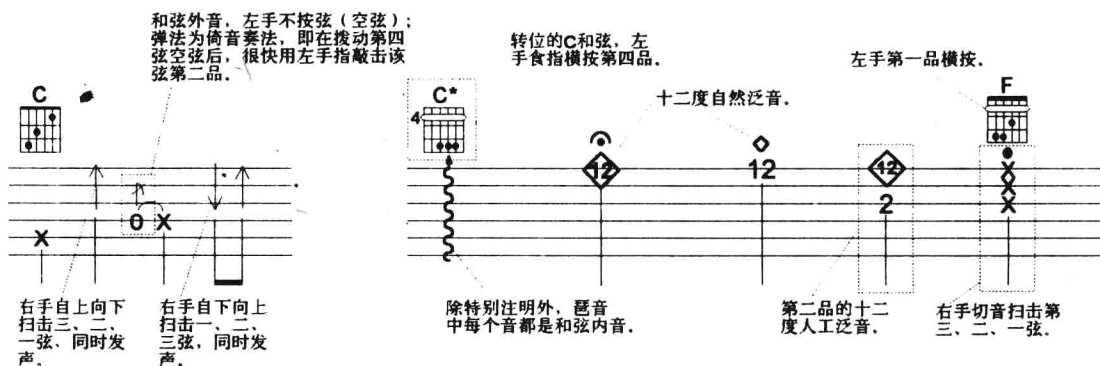
*六线谱中的X表示左手以依所标和弦按弦时右手应弹的弦。详见后文。

六线谱在表示音的时值时借用了五线谱的符号：

二、和弦图标与其它符号

在六线谱中表示左手和弦是以图标的方式，它清楚地表示出吉它的指板和需要按的弦和品位，非常直观。在对应的六线谱中，X表示须弹的弦，该音为和弦内音，即左手所按或空弦。

本书的内容是基于读者有一些简谱知识，故对简谱不再作什么介绍。又考虑到六线谱的直观明了，一般读者是不用多少解释便能看懂或猜出每一处的意思，所以本书不花过多的篇幅对所有的六线谱表示方法和符号作一一诠释，只用以上的示例略作说明。

另外，本书中的和弦图标只用黑点标出应按的弦和品，而不标按弦的指法，主要是因为那样对绝大多数读者没有必要，而且只要能保证弹奏连贯，指法常常不是唯一的。美国吉它奇才吉米·亨德里克斯是位左撇子，可他弹琴时用的却是右式琴手的吉它，也

就是说，他用右手按和弦时，琴弦从上到下不是从低音到高音，而是从高音到低音，完全全是个反的！您能想象吗？他的指法会是多么怪诞不经？

当然，有关吉它的更基本的知识并非不重要，如吉它的选购、保护、调弦，以及持琴姿势、左右手基本技法如此等等，都是初学者所必备的知识，但此类内容几乎所有其它书中都有详尽的介绍，本编者实在认为再述诸此类会被认为是有意加大篇幅。希望最初学的弹琴朋友在读此书不得要领时，参考其它书或请教他人，而把本书作为进一步提高弹唱技艺的参考。

吉米·亨得里克斯

(Jimi Hendrix) 1942年生于美国西雅图，16岁时接触吉它自学自练，很快即成为西雅图一带弹得最棒的吉它手。1961年入伍，由于受不了约束试图装伤退伍，结果真的使自己的腿致残而于1962年退伍。其后几年里他作为自由吉它手与许多乐队合作，1966年自组了乐队The Blue Flames。之后他的声誉日隆；当他出访英格兰时他的吉它演奏吸引并震惊了所有英伦最著名的吉它手，包括克莱普顿、杰夫·贝克和

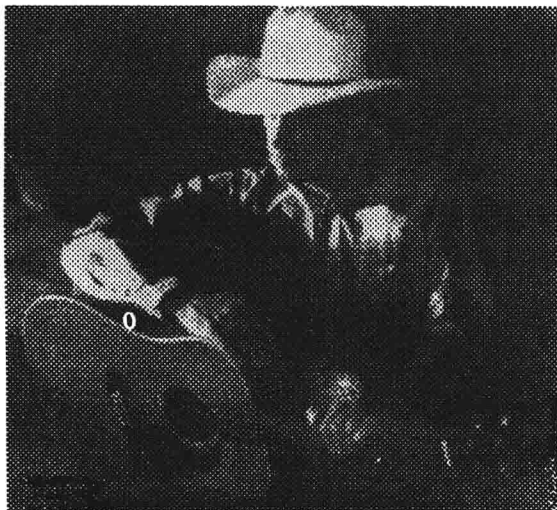
汤显得。吉米高深莫测的天赋使他敢于大胆地实验吉它技法和疯狂地在舞台上表演，他造就了后辈难以逾越的吉它技艺巅峰。1970年9月吉米因吸毒过量猝死于英国伦敦，年仅28岁。

吉米出版著名的唱片包括：《Are You Experienced》，《Axis: Bold As Love》，《Electric Ladyland》，《Band of Gypsies》，《Cry of Love》。著名曲目有：“Hey Joe”，“Purple Haze”，“The Wind Cries Mary”，“All Along The Watchtower”和“Voodoo Chile”。

伴奏基础

—— 和弦速成

为歌曲配置和弦对于我们一般的弹唱爱好者来说，完全没有必要深究理论，先套用一些既成模式入门，然后在实践中学习体会，这可能是一条较好的捷径。一来很快入门不会因空学理论而失去兴趣；二来在有了一定实践经验后会更容易理解和声的理论，其实很多朋友在弹吉它之前一点和声的知识也没有；三来不少人弹吉它并没有较高的要求，有兴趣玩玩罢了，根本没有再提高的愿望。因此，我们介绍一些和弦配置的套路供大家参考。

1. 决定调性 一首歌曲首先要分清是大调曲子还是小调。一般大调的曲子多以1、3、5其中的某一音开始，也多以1、5其中的某一音结束；小调的曲子则多以3、6开始，以6作结束。因此，如果一首歌结束在主音“1”上它多半是大调，结束在“6”上就是小调。但如果歌曲的结尾既不是“1”，也不是“6”，就要分析歌曲旋律中调性的倾向。旋律中经常出现1、3、5这些音，则可断定为大调，若经常出现6、1、3这些音，则为小调。

2. 和弦初配 以自己较熟悉调的和弦，即大调的C和小调的Am，先为歌曲初配和弦，然后通过调之间的关系转换到实际调上。

- ★先将歌曲开头与结尾的小节配上主和弦，大调为C，小调为Am。
- ★结尾前一小节一般配以属和弦或属七和弦，大调为G或G7，小调为Em或E7。
- ★属七和弦前如合适的话，最好配下属和弦，大调为F，小调为Dm。
- ★明显倾向某和弦的小节配上该和弦：
 - ☆小节中的音均为某和弦内音；
 - ☆小节中强拍上的音决定和弦；
 - ☆小节中时值较长的音决定和弦；
 - ☆小节中反复出现的音决定和弦；

☆小节中被装饰的音决定和弦。

3.分析和弦的进行 一般而言,和弦的根音按逆行三、五、七度进行时为良好的进行,而顺行三、五、七度的进行则不好,如右所示。

4.再修善和声 在初配好的和弦基础上有必要利用音阶上各级和弦的功能寻找代理和弦再度美化 and 声。

★一级和弦,即主和弦C,是唯一具有决定性和控制性的和弦,所以常用于开头和结尾。

★二级和弦Dm、D7、Dm7,由于音色接近G7和弦,所以可作G7的先行和弦,使和弦进行更圆滑。

★三级和弦E、Em是较弱的一种和弦,它通常在一级和弦所占小节太多时用来作一级和弦的代理和弦。

★四级和弦F建立在音阶第四度音上,它使和弦的音色富于变化,被用来联络主和弦及属和弦。

★五级和弦G、G7有强烈的向一级和弦靠拢的性质,故又称之为导和弦。

★六级和弦Am的音色介于一级和弦与四级和弦之间,故可用来代理这两种和弦或用来连接二者。

其它的一些规律包括:

☆在由C和弦转为F和弦的副歌时,其中常常可以加入C7和弦;

☆而由F和弦转为C和弦时,可考虑在其中加入Fm和弦;

☆D7、Dm和弦之前常使用A7和弦;

☆而A7和弦之前又常用Em和弦;

☆Dm7和弦常用于Dm、Am和弦之后;

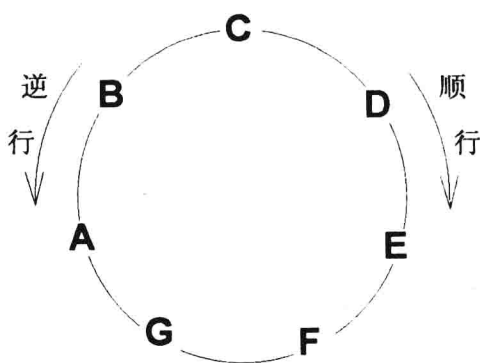
☆Dm6和弦常用于Dm7和弦之后;

☆Am7和弦常用于Am6和弦之前;

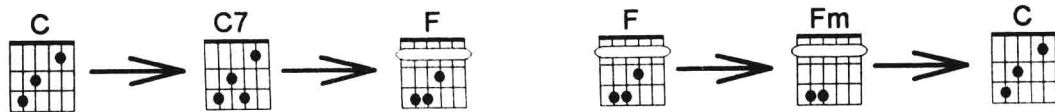
☆Cmaj7和弦常用于C和弦与C7和弦之间;

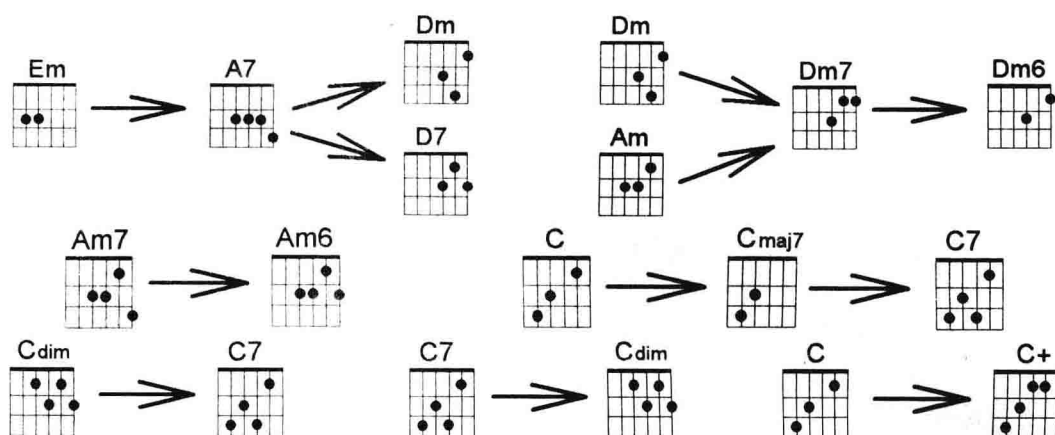
☆Cdim还常用于C7和弦的前后;

☆C+和弦常用于C和弦之后。

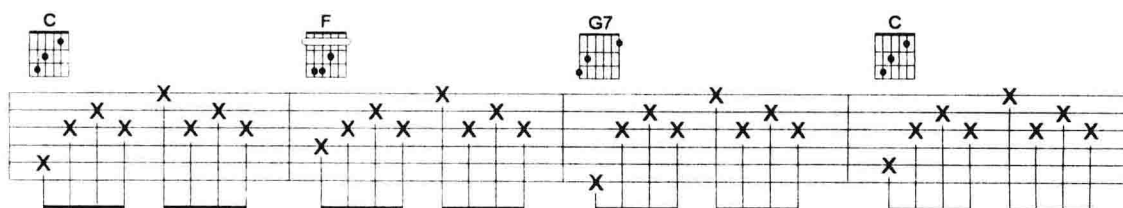

读者朋友可以用下列的和弦试一试,体会一番:

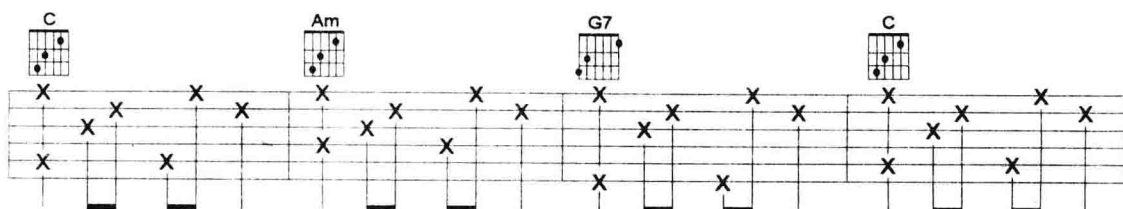

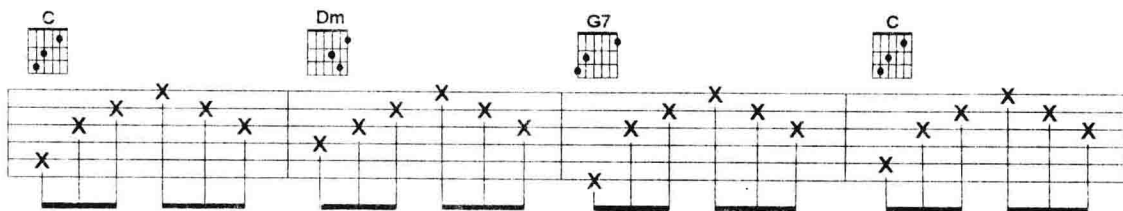
5.选择伴奏型 对于一般人来说，在和弦配好之后就是选一种伴奏型，然后就可以引吭高歌了。在选择伴奏型方面，最常用的方法就是为主歌选一种分解和弦，为副歌加一种扫弦伴奏型。国内歌曲伴奏最常用的分解和弦类型有如下几种：

*此分解和弦在国内使用率最高，尤以吉它弹奏水平不高的歌曲作者作品中为甚，以至于这种非常简单但非常动听的分解和弦伴奏一出现就给人腻味的感觉。

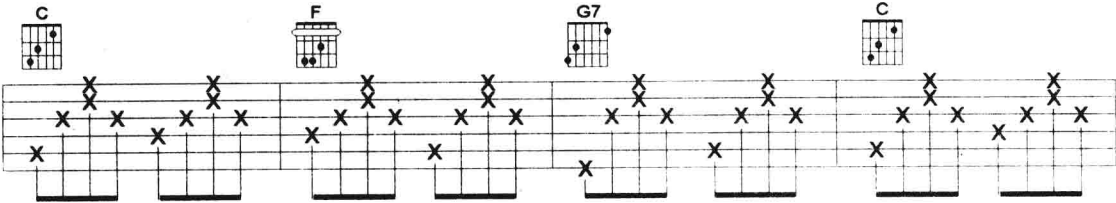

*这种伴奏型在台湾的民谣歌手中很常见，而在大陆歌曲中用得还不算太多。这其实是一种非常著名的吉它伴奏型，英文中称为Travis Pick，它可以作出很多变化，是包括保罗·西蒙、鲍勃·迪伦、P. P. M. 等在内的许多大歌星最常用的伴奏型。后面我们会以西蒙的伴奏为例进一步涉及这种伴奏型的。

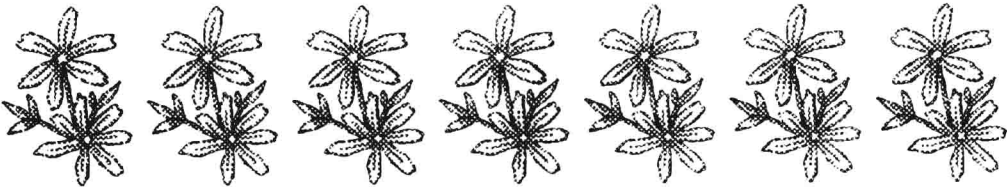

*这种为3/4和6/8拍子设计的伴奏型是不同于用于4/4拍中慢摇滚节奏的三连音的，这种伴奏型及其变化形式在国内歌曲中很常见，而慢摇滚节奏的却较少为大家意识到，在窦唯的歌曲“还有你”中用到的这

种伴奏甚至被不少人当作上面的伴奏型，根本没有体会到慢摇滚节奏的伴奏及其妙处。关于此我们在后面还将谈到。

到此为止看来您就可以成为伴奏高手了，其实远不是这么回事。当您沿用前述的方法弹唱过一段时间之后就会发现，自己伴奏的歌曲怎么总是不如一些自己羡慕的歌手录音中那么丰富多彩，富于变化。即使自己能扒出录音中各种各样富有特点的伴奏型，却找不到自己创作有特点的伴奏型的思路。我们很多人可以在分析别人的作品时说得头头是道，当问及如何自己创作时便说不出所以然，或说一些不着边际的套话。

斯蒂夫·埃尔
(Steve Earle) 在80年代出版的唱片《吉它镇》(Guitar Town) 曾被评论界誉为可与布鲁斯·斯普林斯廷反映劳动阶层的作品相提并论的乡村音乐杰作。我只是很喜欢这张唱片的封面，那么多吉它和色调深沉的画面。

伴奏 进阶

——伴奏型创新

一首歌的伴奏好坏对于多数人来说，关键在于是否有一个独特的基本伴奏型。只有少数大师级的吉它作曲家和演奏家才在一首歌的伴奏中极尽变化，其他包括许多著名的歌星在内的大多数人都是依赖基本伴奏型，辅以小的变化和另一种伴奏型。因此基本型的鲜明与否是至关重要的。有了好的基本型，不仅伴奏的新颖性得到基本保证，而且可以使前奏、间奏和结尾都很容易处理。许多善于用吉它创作歌曲的歌手的确是先在漫弹之中找到了好的伴奏基本型，才进一步写出歌曲的。然而似乎很少有涉及此方面的较多资料，国内的吉它歌手之中善于基本伴奏型创新的也并不多。本编者在较多分析国外著名歌星作品的基础上，将一些设计和创新伴奏型的思路介绍给大家，希望能对大家有较实际的启发和帮助。

其实所谓新颖独特的伴奏型是相对而言的，所谓新颖就是对熟悉的和已有的作变化。我们下面涉及的就是一些伴奏型变化的思路。

一、独特的和声与连接

对于音乐素养并不高深的人来说，为歌曲作伴奏的思路和分析歌曲伴奏的思路是完全不同的。分析的思路是理性的，和声与进行的理论必不可少；而创作的思路是感性的，完全撇开所谓理论，仅仅凭感觉。因此，创作一种好的伴奏型，与其说是和声新颖或连接新颖，不如说是一段好听的弹奏。也就是说，你是在即兴弹拨寻找奇特而和谐的乐段，根本先不顾什么和声的理念，只是凭声响的效果取舍。在这样的乐段找到之后再理性地分析它的合理性。这是许多歌曲作者的创作方法。美国歌手保罗·西蒙的创作也

多类似这样，只是对于他来说感性的创作与理性的分析交替频繁。我们也许可以奉行这样一条原则，如果是听来独特又和谐的乐段，那么它一定符合某种和弦进行的理论。

本书中这一类的例子不少，其中尤以窦唯的“还有你”、崔健的“浪子归”和保罗·西蒙的“斯镇的颂歌”最为突出。下面是另外两例。

保罗·西蒙：“Sound of Silence”(寂静之声)

0 6 6 1 1 3 3 | 2 - - - | 0 5 5 5 7 7 2 2 |

Hello darkness my old friend I've come to talk with you a-

这段非常著名的伴奏单纯、独特，将歌曲中年轻人深沉的思索境界烘托得分外生动，而当你仔细品味其弹奏，就会感觉到，它完全不是一段和声的连接而是一段旋律。

鲍勃·迪伦：“Marster of War”(战争贩子)

5 4 2 5 4 2

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

我通常认为扫弦伴奏比较单调，可美欧歌手此法用得极多而且变化多端，各有特点。我想扫弦奏法的变化主要来自和弦的变化。而像迪伦这样以追求一个特别的旋律作为伴奏基型的做法，很典型地反映出歌手在创作时的思路。

二、改变习惯的音色

平常的和声、平常的节奏和指法如果是在同样平常的音域里自然稀松平常，但只要你变一下音域就会发现不同寻常的效果。在国内歌手的伴奏中这种有意的追求实在不算多，而美欧歌手的作品中这是非常普遍的。本书中保罗·西蒙的“斯镇的颂歌”明显追求了音色的变化，他将变调夹用在第七品绝对不是像我们一般书中所说，是为了适应嗓音。另外前文的“寂静之声”和后面综合部分的“刻骨铭心”，都显然是有意识地把指法由较低的把位向上移的结果。这是西蒙这位极善于利用吉它音色的作曲家的拿手戏，你总能发现他在用吉它丰富他较平淡的嗓音。尤其当他单纯用原声吉它伴唱时，他的伴奏绝不会让你有单调的感觉。本书中他的例子太多，这里仅提醒大家多注意他的作品。

