

Martin Rost 马丁·罗斯特

Country

摇滚 乡村

Blues Harp

布鲁斯口琴

这是一本简单的入门教材，即便你对乐理知识一无所知也能让你学会！

Cross Harp (交叉把位)

Bending (压音)

Solospiel (独奏)

Riffs (重复段)

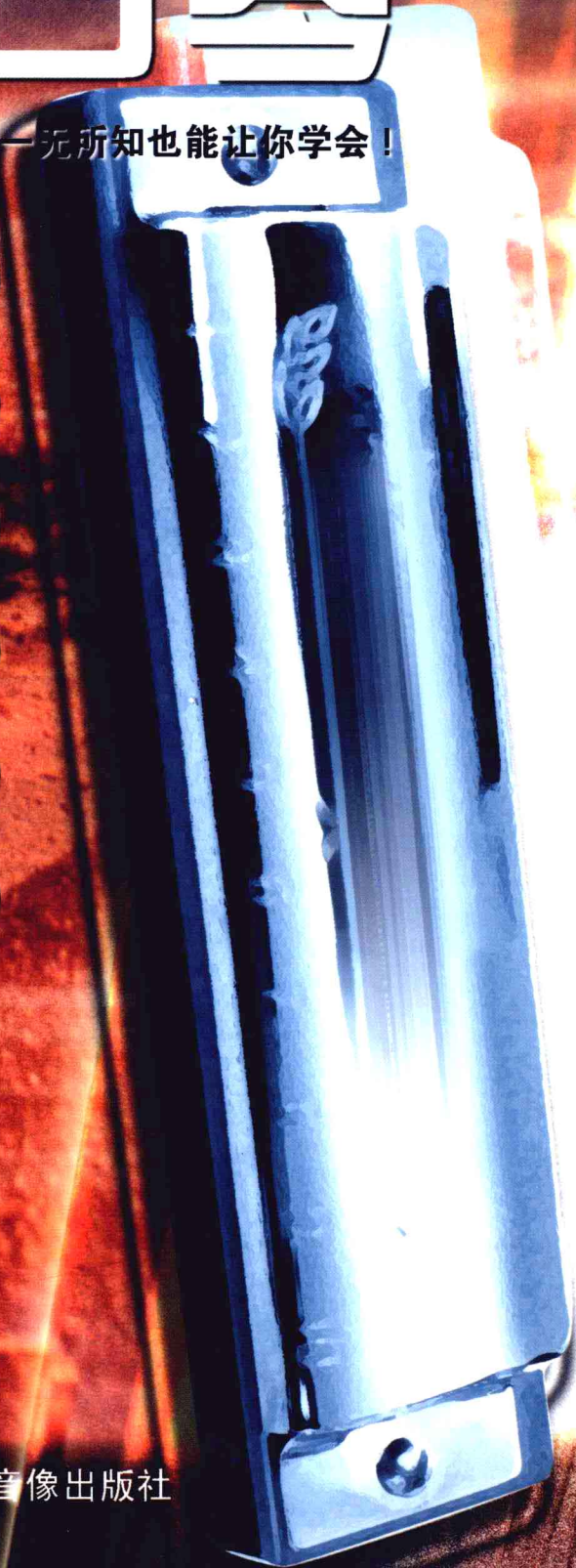
Intros (导入)

Endings (尾曲)

学苑音像出版社

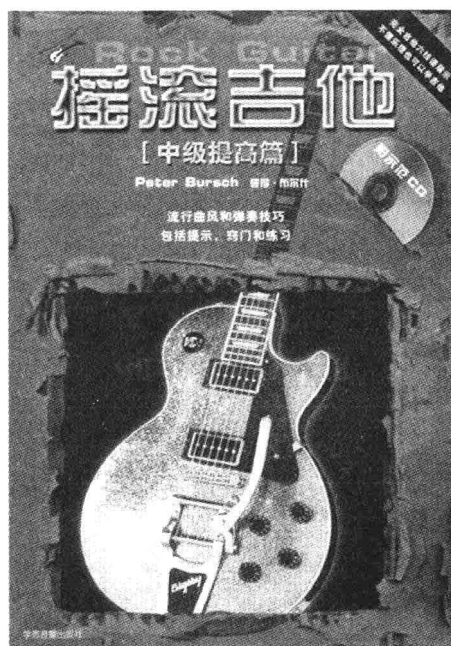
金牌推荐

最新引进德国权威版器乐有声教材

由 北京瑞东国际文化有限公司 制作发行

定价:30元 CD 配书

定价:35元 CD 配书

定价:35元 CD 配书

定价:35元 CD 配书

定价:35元 CD 配书

定价:45元 CD 配书

电话: 010-65033069 65033066

地址: 北京市朝阳区甜水园图书市场甲 139 号

邮编: 100026

Martin Rost 马丁·罗斯特

摇滚 乡村 布鲁斯口琴

翻译 / 吴彪、栗懿 审校 / 刘春林

学苑音像出版社

北京瑞东国际文化有限公司制作

参与这本书的编写工作的人要远远多于我们在书的封面上所看到的那些人名。在这里我要感谢他们中的一些人。
Heiko Puschke, Andre Grotheer, Paul Wulf, Stefan Otte, Roger Meyert, Anja Tohwer, Carola 以及始终理解支持我的父母 Bambas Errwin 和 Christa Rost.

图画: Lutz Lüngershausen

演唱和吉他: Bernd Pridat

评论和好的想法: Thomas Tetzold

CD 由 Kay Lörantz Hagge 录制

KAY 录音室, 24782 B ü dersdorf, G l r ü ck Auf Allee 10

感谢 Kay, Wulf Schnase

还要感谢这些人: Marin Rostm 1962 年出生, 在学习社会学, 哲学和心理学。13 岁开始演奏口琴, 同 Johnny Winter, Muddy Waters, Deep Purple, Boogie Chillen, Rory Gallagher, Little Walter, ACDA Frank Zappa 在良好的音乐氛围中成长, 举行过多场大型音乐会, 舞台演奏和录音。

封面: J ü ren Moses Pankarz

插图: Andrea Irslinger

Lutz Lüngershausen

照片: Klaus Erich Haun, Leverkusen

Bruno Kassel, K ¶ ln

Fa. Hohner

Christian Schormann, Elmshörn

Fa. AKG, M ü nchen

Dieter Storck, K ¶ ln

Boris Pentz, Landwehr

乐章: Gebert Design, K ¶ ln

编辑: Thmas Petzold

责任编辑: 王 军

翻 译: 吴 彪 栗 懿

审 校: 刘春林

艺术总监: 杜新春

企划制作: 北京瑞东国际文化有限公司

联系电话: 010-85951850 65033066

网 址: <http://www.zgyyts.com>

摇滚 乡村 布鲁斯口琴

★

学苑音像出版社出版发行

(ADD: 北京市朝阳区路 67 号财满街 8-1-7)

P.C.: 100025 Tel: 010-51386244 (带 Fax) 010-51386160

E-mail: webmaster@BTE-book.com Http://www.BTE-book.com

★

廊坊时嘉印刷有限公司

2008 年 4 月第 1 版第 1 次印刷

开本: 16 印张: 9 字数 60 千字 印数: 5000 册

ISBN 978-7-88050-597-9

(CD+书) 定价: 35.00 元

本书如有印刷、装订错误, 请与本社联系调换

目 录

概 述	4
你从这本书中能学到什么？	
第一部分	
□琴基础知识	8
□琴的历史	8
□琴的种类	9
吹气和吸气—高音和低音	13
用□琴吹奏传统歌曲	16
□琴的构造和功能	20
□琴的持琴方法	22
用□琴进行布鲁斯演奏	24
布鲁斯□琴示意图	24
交叉把位	29
□琴含孔法	37
单孔含孔法	38
多孔含孔法	38
压音	40
第二部分	
演奏素材	48
颤音	48
火车行驶	49
发音	49
怎样用重复段、小过门、尾奏、即兴“来构造布鲁斯乐曲”	51
□琴独奏	65
如何发出正确的音	65
如何独奏	66
五声音阶的秘密	71
用五个音畅游布鲁斯世界	71
丰富的布鲁斯音阶	74
蓝调乐谱	78
独奏概述	81
第三部分	
如何在大调□琴上演奏小调？	88
其它的交叉把位	93
最初的四个把位	94
呼吸技巧	101
控制和释放的综合体：布鲁斯乐感	104
第四部分	
舞台设备	108
扩音机和演唱设备	108
麦克风	112
乐队	116
布鲁斯音乐风格与□琴大师	118
一个专业□琴演奏者的视角	126
附录	133

概 述

你从这本书中能学到什么？

你希望用口琴演奏布鲁斯式的音乐吗，现在你的这个梦想具备了实现的可能。你可能在很久以前就购置了一只口琴，并下定决心要学习如何去演奏。现在你的演奏可能听起来难听，但是这是十分正常的。现在，这本书将最终引领你进入布鲁斯口琴曼妙音韵的奇妙世界，并将你从演奏“a la H?nchen kelin”或者是“On when the saints”等这些过于简单的歌曲的不悲惨境地中解救出来。

现在一切都一目了然了。

我明白我的任务是作为一个引路者，一个将那些只能局限在低级的象在平原水平的人引向高水平布鲁斯口琴仙境的引路者。如你所见，我将会在此书的第一部分让你接触到三座群山，并且手把手将你领过去。但是手把手并不意味着我能把你平平稳稳的领过去，一些高峰还需要你自己去攀岩。

越过这三座被战胜的群山之后你就已经能独自继续前行了，因为接下来的障碍相比较而言是很容易被克服的。或者，这些高峰不再继续使你兴趣满足了，因为它们已不再是你的挡路石。然而事后你会发觉，那三座你开始时必须攀越过的山峰，其实根本不陡峭，而只不过是一些平缓的地面起伏。你将发觉，演奏纯正的布鲁斯口琴音乐是多么令人不可思议的简单。

在此书的第一部分，如果被假设为一座高峰的话，那么这座高峰则屹立在一个问题上：在布鲁斯式演奏中究竟什么是典型的布鲁斯式音乐？

通常上的布鲁斯结构，所谓的布鲁斯模式，是如此的简单，当你熟练掌握之后，基本上能演奏布鲁斯歌曲，在它传入你的耳朵里尽管你不知道它的细节的时候演奏出来。（章节：布鲁斯示意图）

第二座高峰比第一座平稳一些，因为它仅仅涉及到口琴曲调的正确选择。

何时用何种口琴曲调？

正确的曲调选择能够让你的口琴听起来也变得布鲁斯式一些。因为按照预先显示的那样，通常布鲁斯不是以口琴演奏中的同一曲调演奏的。（章节：移位变调）

第三座高峰我认为和那座初学者在很多困境中准备越过的高峰一样，因为它涉及到如何去吹奏口琴上的音。这些并不是能够由图表表示出来的，同时你也必须将这些音强加于你的口琴上。（章节：压音）

对以上这三个主题（布鲁斯示意图，移调口琴，压音）我都做了很实际的讲解，纯正标准的布鲁斯口琴演奏是不需要对于一些个别音认识的。一旦设计到那些半专业的布鲁斯口琴演奏者，他们其中只有极少的一部分人对于乐谱有概念。尽管如此，我在这本书的第一部分仍然用到了乐谱，而没有绕过这个话题。

在第一和第二部分我讲的主要是一些纯实际的应用。只是在第三章和第四章我才开始涉及一些理论知识。如我所讲的，在你看到第一部分的结尾时，你已经相当有自信继续学习下去了，你完全可以将第二到第四部分当作是你继续学习的推动器。

在书的第二部分，我来告诉你什么是特有的口琴演奏方法。当你成功的将第一部分的所有内容领悟了，这些对你来说也会变的十分容易。你可以将其视为演奏的精神食粮。

Intros, Fills, Endings, Zugfahrt, Themolando.

这些小的旋律，你不仅可以用于布鲁斯音乐，也可以运用到摇滚和乡村音乐中去。

独奏

在这一部分我们粗略地涉及到这样一个问题：那些音是我们在即兴演奏时可以演奏的呢？

我在给你的CD中采用了一种十分实用的方法。当然除此之外也存在一种理论化的方法。演奏过程中进行一些思考，将有助于你从一个纯实践的森林，草地布鲁斯口琴演奏者（这种情况占95%）过度到一个真正有思想内涵的口琴演奏者。这些人往往对于口琴的投入更多更深入。

在第三部分我将超越布鲁斯，摇滚和乡村音乐，去探寻布鲁斯口琴主题：

- 并尝试在大调口琴上演奏小调；
- 继续学习把位移调；
- 呼吸；
- 布鲁斯乐感；

在第四部分我将提到：

- 不同的布鲁斯风格，以及这种风格的口琴演奏大师；
- 一些值得注意的唱片；
- 扩音器和麦克风；
- 乐队的生活；
- 对专业口琴大师 Lars Luis Linek 关于其对于专业口琴演奏的采访。

抵制失望

并不是只存在一条特定的方法，来学习这本口琴演奏的书，你可以选择适合自己的方法，那同样也是可行的。比如说，我向你展示，如何停止采用错误的呼吸技巧来演奏口琴，尽管这种展示并不高明，但是我对这一点也并不在意。

除此之外，你应该看看那些只有极少数演奏口琴的女士的表演（有很多布鲁斯女歌唱家，但遗憾的是几乎没有女口琴演奏家，或者只有很少的女吉他演奏家。情况为什么会是这样呢？我听说，Chuck Berry 的女儿 Ingrid 口琴吹的十分好。）然后你就会觉的，尽管我讲解的语言十分的带有男子的强硬，但的确更能使人明白理解。

布鲁斯乐队

第一部分

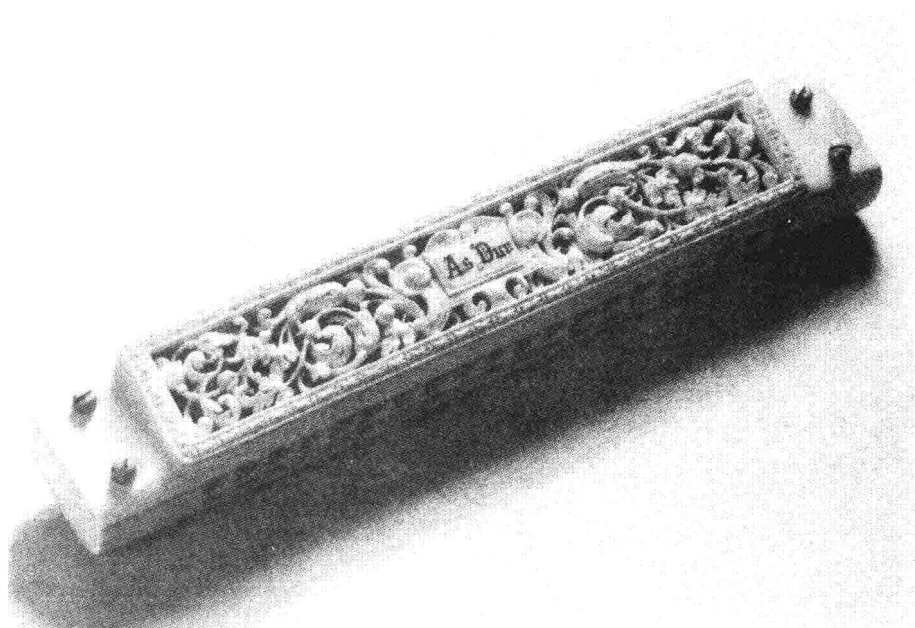

口琴基础知识

在我看来口琴似乎和布鲁斯以及摇滚的演奏不太相称。我将会在接下来的教授过程中讲到一些关于口琴的知识，当然大部分是关于口琴和布鲁斯口琴还有我长久以来一直使用的全音阶十孔口琴。在我开始讲布鲁斯口琴之前，我还要讲一些口琴的历史并简短地介绍一下其他两种类型的口琴。

口琴的历史

1821 年 Christan Friedrich Buschmann 发明了口琴的基本结构，被称作是 Mund? oline 或者也称作 Aura。钟表制造商 Matthias Hohner 在 1857 年通过自己的口琴工厂取得了口琴制造业世界范围内的垄断地位，尽管当时已经出现了越来越多的口琴制造商。1864 年第一批 Hohner 口琴被进口到美国，进口量在 1889 年达到了百万，今天这个销量每年也能超过 4 百万。在去年出现了其他的制造商（像 Huang, Tombo, Yamaha, Suzuki），提供了实用的口琴（如 die Larry Adler-Reihe），纷纷来抢占口琴市场。当然现今还是由 Hohner 口琴牢牢地控制着市场。

口琴的种类

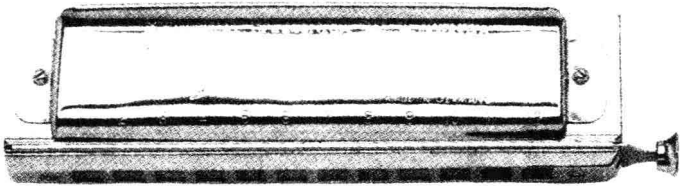
Hohner 口琴可以从任何的乐器店那里买到。为了能够演奏布鲁斯音乐，布鲁斯口琴必须脱离于其它口琴。die Special 20 和 die Marine Band 等等，都是在这一基础上建立的。

重要的是，从一个孔只能发出一个音，而不是像复音口琴那样，从两个孔能吹出多个音，

复音口琴

我所指的口琴就是这种具有一定厚度的，带有两片盖板的口琴，用这种口琴可以一次吹出两个同样的音，例如回声口琴以及其他近似的口琴。在我的记忆中，这种很难在篝火晚会的浪漫情调以及其他通俗随意的场合演奏。当我听到有人正在用这种一孔能发出两种声音的口琴吹奏“美妙”的布鲁斯音乐时，我总觉得好像是陷入了一种尴尬的情境。幸运的是这种类型的口琴已经逐渐不用于布鲁斯演奏了。

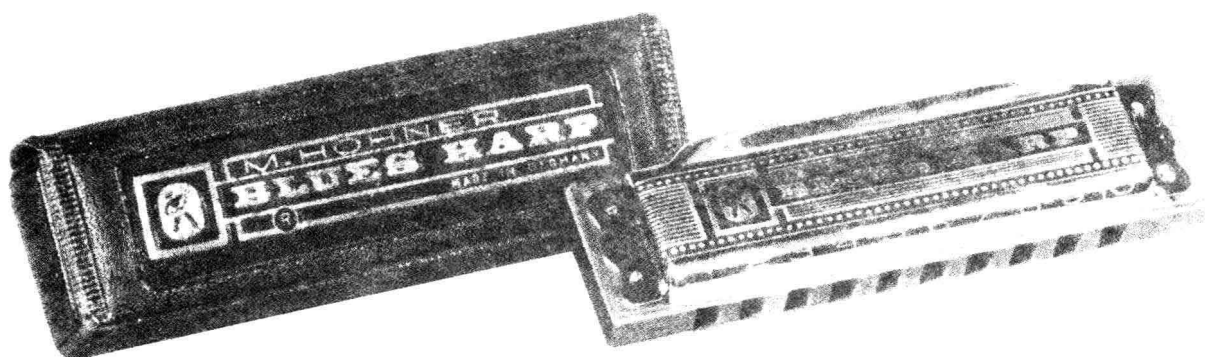
半音阶口琴

除了复音口琴还有一种口琴，这种口琴十分适用于布鲁斯的演奏，这就是半音阶口琴。这种口琴的右侧有一个按钮，通过它可以演奏半音。布鲁斯口琴或者是标准口琴，在许多情况下可以通过一种特殊呼吸技巧（压音）演奏出来这种中间音。人们可以像使用全音阶口琴一样用半音阶口琴来压音。

当时我认识一些演奏者，他们开始就能轻易地用半音阶口琴来压音。这样的话他们很是值得拥有一只这样的口琴。接下来让我们看看全音阶口琴，像是布鲁斯口琴，标准全音阶口琴和调音全音阶口琴等等。

全音阶口琴

现行的能用来演奏布鲁斯音乐的口琴从只有四个琴孔的迷你口琴 Lady 到布鲁斯口琴或者标准全音阶口琴, die Marine Band, Crossharp 和 Special 20 再到 Golden Melody Meisterklasse. 这些口琴都隶属全音阶口琴, 而且大多数适用于演奏布鲁斯, 乡村和摇滚乐。

布鲁斯口琴本身在分隔琴孔的材质上区别于标准全音阶口琴。布鲁斯口琴用的是木质材料, 而标准全音阶口琴用的是人工材料。许多口琴演奏者更喜欢用塑料材制的口琴, 因为这样的口琴吹起来要比木质的类型口琴吹出的音更饱满响亮。特别是当人们改进了这种口琴以后。除此之外这种材质还不容易被唾液腐蚀。

我个人更喜欢使用木头材质的类型。因为可以短时间的把它浸泡到水里 (或者啤酒, Wodka, Whiskey...), (建议学生不要采取此方法) 这样的话, 会让木质的部分膨胀, 不需要太用力吹, 而且吹出的音色更加饱满, 然而这种木质材料的口琴会磨损嘴唇, 因为琴孔的边缘因为膨胀而突出。为了适应我们敏感的嘴唇, 我在这里提出两种建议, 一种是使用标准全音阶口琴, 另一种就是给嘴唇涂上一些油。

以上提到的这两种口琴都被公认是很快就被损坏的。人们只好把整个口琴扔掉。他们最短的使用时间期限可能还不到一个晚上。

与之相比 Meisterklasse 看起来就不同。这种口琴由于它的结构拥有更好的品质。它的两个金属簧片是可换的, die Meisterklasse 的新簧片要比一次性布鲁斯口琴和标准全音阶口琴的更好。因此 Die Meisterklasse 的价格几乎翻了倍, 而它还有一个优点, 就是不用被浸泡在水中就可以用它吹出饱满的音色。除此之外你也不需要喘太多气来吹。

所有这些口琴都有一个共同点, 那就是它们不可能总是被正确的校音。当你打算一个人演奏时, 那么不要过多的调音, 但是你在和一支乐队共同演奏的时候情况就不同了。

有一些演奏者，懂得用一些细微的气息和压力来修饰他们的舌音，以便能百分百地和谐地演奏。通过这些修饰你也能在吹奏口琴的时候根据需要来调节音调。

如果你也想发出一些舌音，那么在这之前你也需要一个带麦克风的声装置。也许这本书的理论部分会给你带来启示，教会你如何修饰特别的口琴调音。

不需要去修饰，只需要一些技法，普通的小调也可以用大调口琴演奏。这本书的第三部分将教会你如何做到这一点。

购买口琴时需要注意什么？

在你购买口琴之前，你应该先在销售商那里检测一下口琴是否合适。销售商是不会允许你用嘴去试的，尽管只有亲自试才能知道口琴是否合适。处于卫生的原因，他会关注口琴的风箱，因为风箱是基于吹奏口琴这一目的建造的。

在风箱的测试过程中，你要确保销售商把每个琴孔都通过吹气和吸气检查过了。这样你就能知道是否所有的琴孔都能发出声音，或者其中的哪一个发不出任何声音。如果在检测的过程中你听到了杂音或者是金属的响声，那么你就应该换一只好的口琴了。

可惜的是人们检测口琴的风箱，不像吹奏出一个音那么容易，也不像口琴对于你的喘气那样容易。普遍情况下我的口琴也是在过了不久之后的演奏上才完全和我嘴相协调。

这本书中都有哪些口琴？

我建议你在练习的时候使用全音阶 10 孔口琴，根据经验初学者这样可以最快速度地掌握像 A，C，D 或者是 E 的口琴音调。这里还有如下的这些音调：

低音：G，Ab，A，Bb，B

高音：C，Db，D，Eb，E，F，F#

在这本书中我推荐你使用 C - 调 - 口琴，一方面用他可以很好的练习压音，另一方面 C - 调 - 口琴涉及我们在接下来的章节讲到的音调示例和理论解释。

除了C调口琴其实还应该拥有一个D调口琴和一个A调口琴。用D调口琴可以时常伴着唱片里的布鲁斯歌曲一起演奏。我十分确定你在你的布鲁斯唱片上一定总能找到可以用D调口琴一起演奏的曲子。一旦有机会和像Muddy Waters 和 Little Walter 一样的布鲁斯乐队同时演奏的机会，如果我是你是绝对不会错过的。

A调的口琴更便于你和吉他手同时演奏布鲁斯音乐。

你应当有足够的钱，能够购买所有这些不同调的口琴。这样的话，你就可以跟随着唱片里的所有歌曲一起演奏了。如果你想要在乐队里演奏，那么你必须拥有所有音调的口琴。

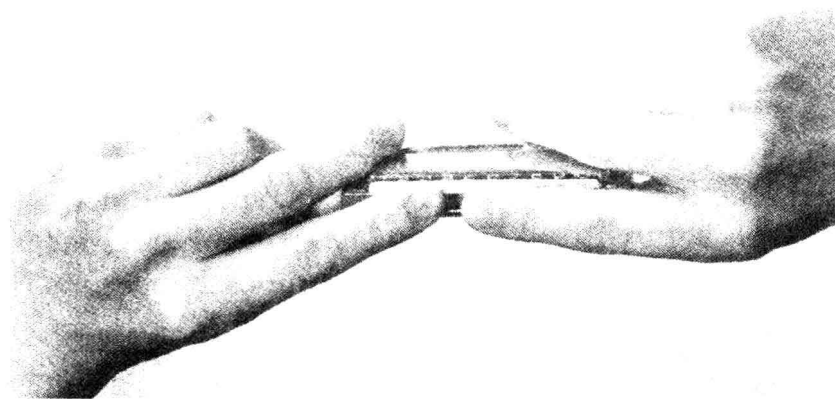
口琴的使用

在你准备开始用力吹你的新口琴时，你应该更加的是慎重和小心。这样做一方面是为了保证音色的准确和和谐，另一方面是为了使这种音质更加的持久。

口琴的使用简单的分为高音和低音。将低音的部分置于左侧。重要的是，你只是轻轻地吹奏就能吹出音。但是不只是这样，一些音还要做简单的吹气和吸气。

如何简单地吹奏出准确的音

在我刚开始演奏的时候，令我十分恼火的是，整个口琴上的音都是交错紊乱的，尽管我只想演奏并听见一个音。

练习：

你想知道，例如，如何只吹第 4 个孔，那么你就用你的手指盖住第 1－3 个孔，和第 5－10 个孔，然后放松你的嘴唇，贴近第 4 孔。吹气，同时要注意所发出的音。然后拿开手指，然后用你边尖嘴唇再吹一次第四孔，注音用耳朵听。

吹气和吸气——高音和低音

这种单调吹奏的使用会给你这种感觉，只要吹气或者吸气按照空气的流动方向进行，那么一个孔上就会产生出听起来十分不同的音。这是真的吗？

让我们仍然停留在第 4 个孔上：当你从里面吸气时，这个音就变化了，尽管你把空气吸出来。然而这些只适用于第 1 到第 6 孔。

尝试一下：

孔 1－6：
吹气 = 低音，吸气 = 高音

在最后的四个孔上，第 7，8，9 和第 10 个孔上，情况则是完全相反的

孔 7－10 孔：
吹气 = 高音，吸气 = 低音

在你练习的过程中，你会自然而然的培养出这种感觉，那就是什么音位于口琴上的什么地方。在下面我们将讲一讲第 1 到第 6 个孔，因为它们对于布鲁斯实际演奏是最为重要的。

第一次尝试

许多乐器的初学者在很短的时间内都会掌握《我的小鸭子》这首歌。如果你现在也是一个初学者，那么现在也开始尝试着去演奏这首歌。先不要显现出不屑的神情，我完全了解，这首歌让你觉得多么的愚蠢。但是……事实上吹奏起来不是那么容易。单是吹准个别的音就已经很困难了。

即使是对那些正在练习音乐的非口琴演奏家来说，他们也不能很快发现这种被认定是“孩子一般”容易的入门方法。我过去作为尚无口琴演奏经验的音乐家，就成功的打赌说，这些练习者用五分钟也未必能很好的演奏《我的小鸭子》。

但其实一切都会变的十分简单，当人们知道做的方法！

你只需要从第 4 个孔开始：

4 孔： 吹气和吸气，

5 孔： 吹气和吸气，

6 孔： 吹气和吸气，等等。

剩下的就一目了然了。我希望，通过这个练习你能找到正确的感觉去演奏，同时也发展了自己的旋律，就象你能够准确的吹奏出一个音那样。关于这两点我将在后面的部分更加具体的讲到。

乐 谱

现在你演奏下面的曲子，“Riffs 和 Licks”学习演奏这首歌不会再像演奏“我的小鸭子”那样枯燥无聊了，我为你设计出一种乐谱，记录了音符。在圆圈里，有黑色或者白色的数字向你显示，在这些孔你用吹气还是吸气都能吹奏出想吹的音。

① = 在第一孔吹气； ❶ = 在第一孔吸气；

② = 在第二孔吹气； ❷ = 在第二孔吸气；

③ = 在第三孔吹气； ❸ = 在第三孔吸气；

等等...

我们在以后的章节会扩展到压音的乐谱，因为我们需要通过压音技巧来发出一些能使我们的演奏充满艺术效果的音。那样可以让你十分容易的演奏出“我的小鸭子”的乐谱。

建议：

这个乐谱用数字描述了琴孔能吹奏出的音符。无论你的口琴是哪个音域的，你都可以根据这个乐谱演奏。你不需要只用C调口琴来演奏。

这个乐谱适用于任何一种音调的口琴。

然而在CD中我吹奏的是C调的口琴。

第二次尝试

现在一切进行的如何？你已经能完整的演奏出“我的小鸭子”了吗？还是只能演奏出一半？吹奏出准确的音是否还很困难？你是否还总是同时吹出更多的音？或者是尝试着在布鲁斯乐队中陪同着歌手，在吉他的伴奏下演奏。

开始听CD上关于 **乐曲示范1**，在示例中不再去听口琴的声音，而只认真地去倾听歌者和吉他的声音。然后在C调口琴的第二个孔上吸气——只是在第二孔上制造一个吸音。

如果你想要通过你的行动获得一定的刺激感，由此可以更轻松地发出音来，那么你也许会发觉，你可以完全让你的单音布鲁斯更加顺畅的被演奏。吹着如此愚蠢的声调，在一定的时间和地点在一群兴奋的观众中另类的独奏，就仿佛是沉溺于声色之中，这对于一个好的口琴演奏家来说简直是不敢想象的。