

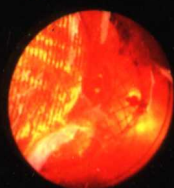
乔伊 吉他 教室
THE TROY STETINA SERIES

主奏吉他速度技巧

SPEED
MECHANICS FOR
LEAD
GUITAR

【美】乔伊·斯丹蒂纳 著
刘勇伟等 译

最新修正升级版！

中文简体惟一合法授权

湖南文艺出版社
HAL•LEONARD

图书在版编目 (CIP) 数据

主奏吉他速度技巧 / (美) 斯丹蒂纳 (Stetina, T.) 著; 刘勇伟等译. —
长沙: 湖南文艺出版社, 2004. 4

(乔伊吉他教室)

ISBN 7—5404—3248—9

I. 主… II. ①斯…②刘… III. 六弦琴—奏法—教材 IV. J623. 26

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 015470 号

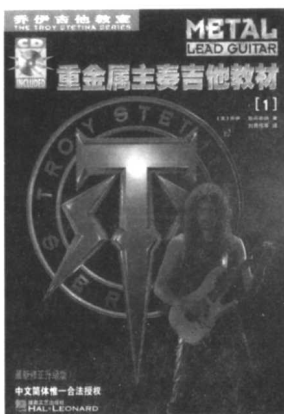
湖南省著作权合同登记章

18-2003-141 号

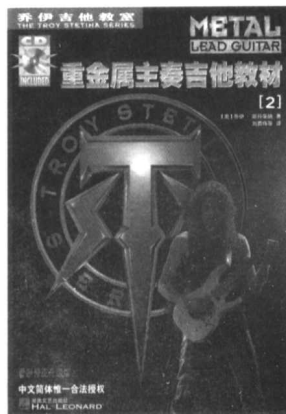
版权代理: 广西万达版权代理中心

本书为美国 Hal Leonard 公司独家授权的惟一合法中文版本。

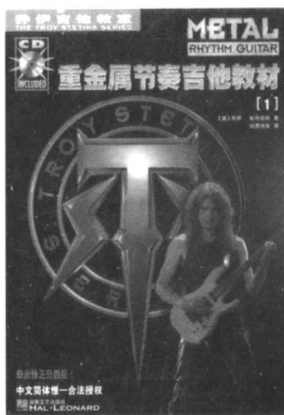
保留书中一切权利, 侵权必究。

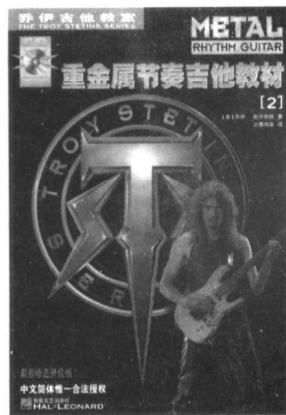
《重金属主奏吉他教材》第一册、第二册

定价: (全二册, 附 2CD) 48 元

《重金属节奏吉他教材》第一册、第二册

定价: (全二册, 附 2CD) 50 元

乔伊吉他教室 · 主奏吉他速度技巧

[美] 乔伊 · 斯丹蒂纳 / 著 刘勇伟等 / 译
责任编辑 / 何征 E-mail: music-he@163.com

湖南文艺出版社出版、发行

(长沙市雨花大道 2 号 邮编: 410014)

湖南省新华书店经销

湖南新华印刷集团有限责任公司 (南) 印装

2004 年 4 月第 1 版第 1 次印刷

开本 / 880 × 1230 毫米 1 / 16

印张 / 5

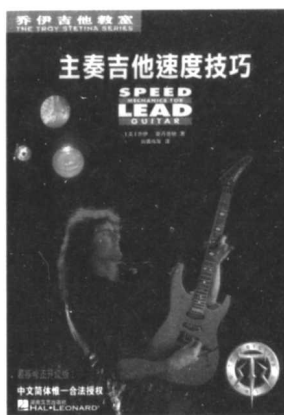
字数 / 132 千

印数 / 1—5,000 册

ISBN 7—5404—3248—9 / J · 879

定价 / 30.00 元 (附 CD)

若有质量问题, 请直接与本社出版科联系

《主奏吉他速度技巧》
定价: (附 CD) 30 元

《汶麟超级乐手教室·芬克吉他教材》
定价: (附 CD) 23 元

《小林克己摇滚吉他教室》初级篇
定价: (附 CD) 25 元

《小林克己摇滚吉他教室》中级篇
定价: (附 CD) 25 元

乔伊吉他教室
THE TROY STETINA SERIES

让你成为最好的！

主奏吉他速度技巧

SPEED
MECHANICS FOR
LEAD
GUITAR

【美】乔伊·斯丹蒂纳 著

刘勇伟 王芳 胡琼莉 王乐林 张建民 译

目录

关于作者	2
致谢	2
前言	3
介绍	4

第一部分 技巧能力

实用练习技巧	8
基础动作	9
左手	9
右手	16
练习的艺术	28
关于练习	28
练习“秘诀”	28
《野蜂飞舞》	34
建立速度	39
循环模式	39
音阶模进模式	41
其它的速度练习	47
扫拨	48
扫拨琶音	48
乐句片段中的扫拨	51

第二部分 节奏能力

怎样实践节奏的练习	54
十二小节变奏	55
八分音符和上拍	55

二二拍子	56
“次强拍”	57
十六分音符的“次强拍”	57
三连音节奏的“次强拍”	58
节奏模进练习	59
特殊的例子	60
其他节奏	61
夏佛 (shuffle) 节奏	61
6/8 拍	62
《随想曲 No.10》	63

第三部分 创造力

风格	66
音乐价值	67
结构、主题、内容	67
音程	68
旋律倾向	69
《D 大调前奏曲》	70
建立联系	74
音阶和乐音的联系	74
音程识别	75
指板与声音交汇	76
创造独奏	77
怎样“架构”一个独奏	77
制造移动	77

原书说明：由于容量限制，少数谱例未被收录在 CD 中，但保留了所有的要点。

湖南文艺出版社 · 长沙
Hunan Literature and Art Publishing House · Changsha

关于作者

乔伊·斯丹蒂纳是一位国际著名的吉他教育家和权威教材创作者，同时也是一位备受推崇的吉他演奏大师。他的教学体系及畅销书和录影带得到了吉他专业杂志的一致推荐，并被全世界的吉他教师和吉他演奏者们广泛使用。他还担任了《吉他世界》(*guitar world*)、《吉他学校》(*guitar school*)、《吉他王》(*guitar one*)等杂志的特约编辑。在威斯康星音乐学院，乔伊创建了摇滚和重金属吉他专业，并设置了专门的工作室，还曾担任摇滚吉他学科的主管。本书的最后一页向您展示了乔伊·斯丹蒂纳系列的图书。

致谢

我首先要感谢威斯康星音乐学院的同仁对摇滚吉他学科发展的支持，特别感谢前任吉他系主任——约翰·斯乔帕斯 (John Stropes)。本书的写作灵感来源于该音乐学院“主奏吉他练习技巧”课程，如果没有他们的支持，这门课程就不会开设，这本书也就不能完成了。同样的，我还要感谢 Hal Leonard 公司的每一个人。

我还要感谢我以前的学生们，如果没有他们的帮助，我就不能把这些想法明确地表达和组织起来。在完成本书的一年半时间里，他们做了很多工作，收集了大量实例，以这样或那样的形式找到了通往速度技巧的道路。最后，我还要感谢所有写信给我、并与我分享他们的灵感和成绩的吉他手们。很多人让我了解到我对他们的激励，但是他们也许并不知道他们同样激励了我。谢谢你们，请继续来信支持！

前言

本书教授了每一个认真的主奏吉他手都应该知道的知识——怎样练习才能让你成为最好的。书中完整地阐述了主奏吉他演奏技巧以及演奏观点。通过将复杂的主奏动作分解简化为多个部分的技巧，你可以将精力集中于每一个部分的单独技巧，各个击破，以获得更快的进步。本书将告诉你什么是主奏吉他，它包括了哪些因素和技巧，以及怎样才能尽快掌握。本书还将帮助你用吉他来表达自我，并建立你个人独有的主奏吉他风格。

本书由最严谨的吉他手设计。它不是那种你花几个星期就能掌握的书，也不是那种你能随便忽视的书，你必须认真学习它。它是一本你可以使用多年的书，因为里面所有的技巧都是实用的。如果你已经掌握好了书中的技巧，你仍可以精益求精，成为一个更好的音乐家。

如果你是一个初学者，你应该耐心地投入其中。你必须学会书中的所有技巧，所以不要着急。没有哪个伟大的吉他手是一夜成名的！这需要时间。

对于有些人来说，这本教材也许不是全新的，而且任何有一定技巧的吉他手都已经有意或无意地使用了其中的许多原则和技巧。（在练习数量的多少和掌握的熟练程度之间通常存在一种直接的联系）。然而通过这本书，这些原则和技巧第一次以一种非常易懂的方式组织起来了，它尤其适宜摇滚吉他手使用。（书中的有些观点来源于小提琴和钢琴教学法。）

书中将学习的内容分为三部分：技巧能力、节奏能力和创造力。

技巧能力部分介绍最显而易见的部分——演奏吉他时的身体动作。包括左手和右手技巧、建立速度的方法和连接等等。

所谓节奏能力是指感觉稳而准确的节拍的能力。当然，这对于每一个优秀的音乐家来说都是绝对必要的。

最后，创造力部分是演奏音乐最重要的一个部分。然而遗憾的是，吉他手通常都没有这种机会学习。该部分将介绍在创造音乐时该选择哪些音符来演奏，它有助于发展你的音乐想象力。

当然，本书包括了应该怎样练习，以及哪些技巧是你需要练习的，但是书中的内容并不是你应该练习的惟一素材，更重要的是，你必须将练习的原则应用到你所喜欢的音乐中。就好像螺栓和螺帽等零件，分开时它们是没什么用处的，但如果把它们以某种方式组装起来，比如组装成汽车，你才可以驾驶它。书中的连复段、练习和选择的一些音乐只是让你了解这些练习原则是怎样运用的，你应该学会“组装你自己的汽车”。

本书是一本“练习手册”——一个包含了所有你必须掌握的吉他技巧的结构体系，它会告诉你应该在哪些地方花时间。

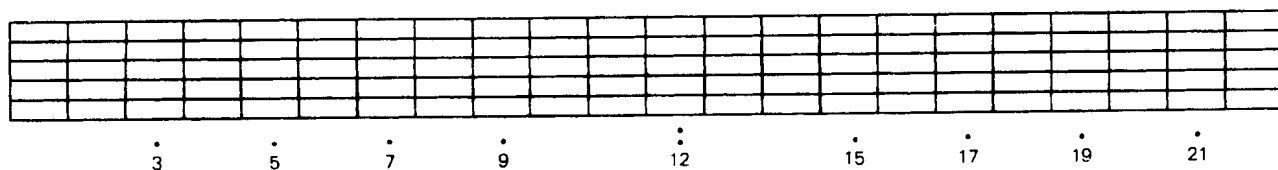
介绍

怎样读谱

本书中的大部分音乐都使用了六线谱 (TAB) 来记录, 这是通过在六线谱的每条线上标出一个品位数字来指示手指位置的记谱法。六线谱上的每一条线代表吉他上的每一根弦, 最下面的一条线对应着吉他上音最低的那根弦。

为了更快更方便地读出六线谱, 我们应该记住吉他琴颈上圆点位置的品位数字。当我们在找高把位的品位数时, 这一点变得更为重要。例如, 如果你知道第 12 品位 (双圆点) 下端的第二个圆点是第 17 品, 你就能很快地找到第 18 品, 因为 18 品比 17 品要高一个品位。

下拨弹片用 $\square$ 表示, 上挑弹片用 ∇ 表示。这些符号将会出现在六线谱上方。

左手手指按如下编号: 食指 —— 1

中指 —— 2

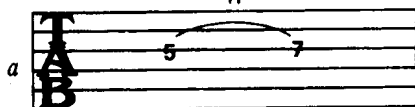
无名指 —— 3

小指 —— 4

练习 a、b、c 分别表示槌弦、勾弦和滑奏技巧。弹奏槌弦时, 用无名指槌弦第二个音符。勾弦与槌弦正好相反, 勾弦时食指和无名指应放在各自的品位上。拨响第一个音符, 然后无名指勾弦, 发出第二个音符的音。滑奏时, 手指按音符, 同时左手在设计好的品位上滑动, 用一个手指触及指板。

槌弦:

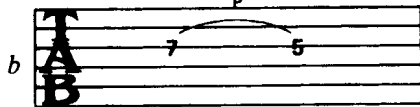
H

指法: 1 3

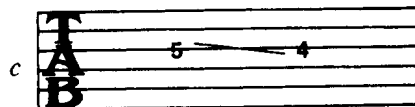
勾弦:

P

3 1

滑奏:

1 ——— 1

节奏记号

节奏记号一般出现在五线谱上，也可以直接标在五线谱下面的六线谱上。

全音符和全休止符
(四拍)

二分音符和二分休止符
(两拍)

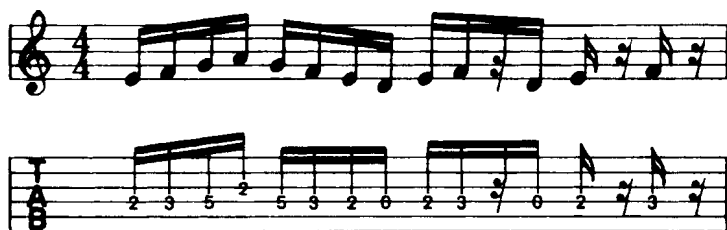
四分音符和四分休止符
(一拍)

八分音符和八分休止符
(1/2 拍)

十六分音符和十六分休止符
(1/4 拍)

在本书的大部分谱例中，五线谱都被省略了，表示拍子的数字用下面的方式直接标在谱面上。弹奏下面的练习。注意拍子数都标在每排六线谱的下面。如果你读这些拍子数有困难，请参考《重金属节奏吉他教材》（第一册），并作更多的练习。

d

Exercise d is a 4/4 piece. The notation shows a treble clef with a key signature of one flat (B-flat). The melody consists of quarter notes: G4 (circled), A4 (circled), B4 (circled), C5, D5, E5, F5, G5, A5, B5, C6, D6, E6, F6, G6, A6, B6, C7. The bass line consists of quarter notes: G3, A3, B3, C4, D4, E4, F4, G4, A4, B4, C5, D5, E5, F5, G5, A5, B5, C6. The tempo is marked 'Allegretto' and the time signature is '4/4'.

数拍 → 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 & 4

e

Exercise e is a 4/4 piece. The notation shows a treble clef with a key signature of one flat (B-flat). The melody consists of quarter notes: G4, A4, B4, C5, D5, E5, F5, G5, A5, B5, C6, D6, E6, F6, G6, A6, B6, C7. The bass line consists of quarter notes: G3, A3, B3, C4, D4, E4, F4, G4, A4, B4, C5, D5, E5, F5, G5, A5, B5, C6. The tempo is marked 'Allegretto' and the time signature is '4/4'.

数拍 → 1 2 3 4 1 & 2 & 3 & 4 &

以下的练习同时使用了五线谱和六线谱。拍子符号出现在五线谱的音符上。五线谱下面较小的数字是指左手的指法。

练习 10

指法： 3 3 3 1 1 1 3 1 4 1

7 7 7 5 5 6 7 5 8 5

g

指法: 2 0 0 2 0 2 0 2 0 0 2 0

3 0 0 3 0 3 0 3 0 0 3 0

第一部分

实用练习技巧

基础动作

左手

右手

练习的艺术

关于练习

练习“秘诀”

《野蜂飞舞》

建立速度

循环模式

音阶模进模式

其它的速度练习

扫拨

扫拨琶音

乐句片段中的扫拨

对于那些确实想要掌握吉他的主奏吉他手来说，必须发展基本演奏技巧能力，来作为一种的准备，以使其可以演奏他所能想象得到的乐曲。我们应该建立一个科学的程序，然后根据程序来进行各种各样的训练，而不是无计划地、分割地学习每一个技巧。

“基础动作”部分，就是这个程序的基础所在。左手练习是为了形成有控制力的、准确的手指独立的能力。其后的学习将集中练习不同的弦之间的交替拨弦。每个动作应首先孤立、分解、分散地练习，然后应用在前后贯通的速弹技巧和乐句片段中。

接下来，在“练习的艺术”中，将学习如何进行最有效地练习。你将学到怎样确定哪些是你需要做的、和如何设计你自己的练习来克服你具体的弱点。你还将学习用几个不同的练习技巧来获得更好的连接、控制和建立速度的方法。《野蜂飞舞》(*Flight of the bumblebee*)是该部分的总结，它使你有机会应用到这些练习技巧。

“建立速度”，这部分提供了一些练习、音阶成分和连接的内容，通过集中练习特定的重复模式使你成为一个快速演奏者。

最后，在“扫拨”部分，详细地解释了各种各样的扫拨技巧。

实用练习技巧

练习是改善特定技巧的工具。他们能使你将精力集中于单个技巧，从而很快地掌握。通过正确地练习，你能用几个星期或几个月，而不是几年，获得成功。

● 减速

慢慢弹奏的目的是为了保证演奏不出错误。演奏时，运指的正确程度依赖于你在训练时手指移动的准确性。的确，假如你快速而马虎地练习了100次，你能期望到101次时突然就能正确而清晰地演奏吗？显然不行。然而，假如你正确地练习了100次，你就可以保证每个下一次一定是更完美的。

假如你能慢慢地练习，那你就可以做到几乎每一次都能正确地弹奏出所有的音符组合。因为慢速弹奏（因此也会更准确）训练出来的手指将更稳定、更自信。而如果一开始就快速弹奏，你的手指会很紧张，会不受控制并很可能“冻结”（僵硬、不受控制）。我们要考虑质量，而不是数量。

● 避免心理障碍

假如你过分集中注意力，你会变得紧张、焦虑，总想着“这次一定要做对”。事实上，这种压力会使你犯更多的错误，反过来又加重了焦虑。不要压迫自己，在练习时保持平稳而流畅的速度与节奏。与节奏交融的自然运动会阻止心理障碍的产生。

● 注意练习的目的

既然练习是为了集中提高某种技巧而设计的，你就应该明白练习的目的是什么，然后在练习时集中注意力。

● 不要将过多的时间花在同一个练习上

当一个人开始举重时，身体内部的消耗是很令人疲倦的。通过休息，然后工作，再休息，这个人会越来越强壮。演奏吉他也是如此。假如你将某种技巧练习了过多的时间，你实际上会开始走向反面。最佳的方式是在工作以后放松你的肌肉。演奏一些不同的东西，然后再回到原来所练习的，你将会惊奇地发现它变得如此容易了！

注意：假如有些练习对你来说变得痛苦了，不要勉强——停止练习！否则你会损伤你的肌肉和肌腱，而治愈它们要花很长的时间。另外，我们要像职业运动员一样，在尝试任何要求有力量或伸展性的练习之前，做好充分的热身准备。

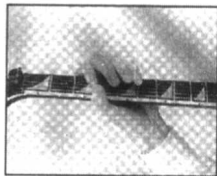
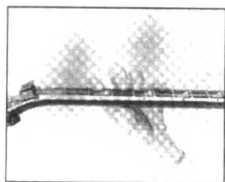
基础动作

左手

大拇指位置

左手有两个基本姿势：第一是大拇指放在琴颈后，第二是大拇指勾住琴颈侧面。

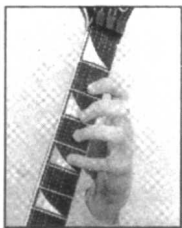
大拇指放在琴颈后面的这种姿势能给你的手指更多的活动空间，并能更准确地控制其他手指。这种指位一般用在需要跨越较宽品位的“爬音阶”或连复段中。而另一种指位可以更有力量、更容易控制推弦。

手指位置

即把位，手指位置用罗马数字（I、II、III、IV等）标出，指示出第一指（左手）所按的品位。

第II把位

第III把位

手指运动

你需要移动手指越远，到达目的的时间就会越长。因为“距离等于拍子”，要将你的手指尽量靠近琴弦——悬在它们对应的品位上约半英寸（1.27厘米）处。当你槌弦或勾弦时，也不要让手指离弦太远。等到离弦太远的坏习惯形成时，再想改正就太迟了。假如你想纠正，就必须在发生之前杜绝这种可能。

如果你将不按弦的手指悬在指板上方时，觉得不舒服，那么，你一定是在弹奏时左手用了过多的力量。这多余的力量会使你的演奏速度慢下来。

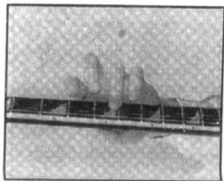
左手的流畅性

练习在下一个音符来临时抬起先前的手指。这将有助于提高左手的圆滑性与流畅性，能更加自然地移动指位。（固定一个或多个手指也是一种非常普遍的技巧，也要很好地掌握。你应该能用这两种方式演奏。）

手指的准确性

养成习惯，让每一个手指按在相应的金属琴品附近，而不是琴品与琴品之间的空间中。这样将使你的左手更加坚定而正确。

用手指指尖按弦。（有时你也要使手指保持一个足够的角度能将相邻的弦制音。）一般来说，除了某些特例，用手指尖练习按弦是最好的方法。

手指独立性练习

左手的各个手指在移动时不影响其他的手指，我们称为“手指的独立性”。有了较好的手指独立性，你的左手将会更加放松，新的音符形式只需较少的练习就能很快地被你掌握。

将你的音箱调到干净、无失真的音色，这样你就能真实地听到你的手指所弹出的声音。大拇指采取“颈后式”姿势。所有的练习都要慢慢地弹奏以保证完美，音符与音符之间的连接要保持稳定的节奏感，不要犹豫不决。（关键是准确度和控制力，而不是速度！）

- 注意：●时刻保持手指贴近琴弦
- 正确按品位
 - 用手指尖练习
 - 当下一个音符来临时，抬起每一个手指

track3
00:10

I

指法： 1 2 3 4 / / / / 4 3 2 1 / / / /

(重复)

III

指法： 1 2 3 4 / / / / 4 3 2 1 / / / /

IV

指法： 1 2 3 4 / / / / 4 3 2 1 / / / /

继续练习 V - VI、VII - VIII、IX - X 等把位，然后回到琴头。

用同样次序的方法做下面的练习。

track3
00:43

2

track3
01:04

3

track3
01:15

4

track3
01:30

5

使用槌弦换到新 的一根弦

你可以不用右手而使用直接槌弦的方法演奏。你会注意到这样发出的声音是很平滑的。如下所示保持你的手型。必要时，用食指制音相邻的弦。

track3 03:32

9

指法: 1 3 4 3 1 4

track3 03:42

10

指法: 1 4 1 3 1 4

track3 03:53

11

指法: 1 3 4 3 1 3 1 4

track3 04:03

12

指法: 1 4 2 1 3 1 2 4

下面是八个在 A 小调音阶上的乐式；用如下的位置演奏。

track3 04:55

13

5 7 7 9 9 12 12 12 15 15 17 15 17 19 17 19

练习14加入了空弦。你不必弹拨第一个音符。(注意，第一个音符是被槌击，而不是被弹拨)。

track3 06:44

14

指法: 1 4 1 0 1 4 1 0 1 4 1 0 1 4 1 0

模进练习

“模进”是指同一旋律型在不同音高上的重复，它有固定的形式，除非降一度或升一度演奏才会改变其旋律结构。以三个音符为一组（三连音）组成的连续的音阶模进是很好的左手练习。

track3
07:12

Em

15

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

3 1 1 3 1 4 1 4 3 4 3 1 3 1 4 1 4 3 1

注意下面乐句片段所用的模进。这些乐句片段用了布鲁斯（Blues）音阶与多利亚(Dorian)调式音阶，是典型的西海岸风格的主奏吉他旋律，使用这种风格的代表人物有 George Lynch、Warren Di Martini。布鲁斯音阶是一个加入 $\flat 5$ 音的小调五声音阶。（见《重金属主奏吉他教材》第一册、第三、四章）。多利亚调式音阶除了第6音上升一个品位外，与小调音阶相似。（见《重金属主奏吉他教材》第二册，第七章对调式的解释）

track3
07:33

Em (dorian)

16

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

1 2 3 2 1 3 1 3 2 3 2 1 2 3 2 1 3 2 1

track3
07:47

17

指法: 3 (2,1) 1 3 1 3 1 2 1 3 1 3 1 3 2 1 3

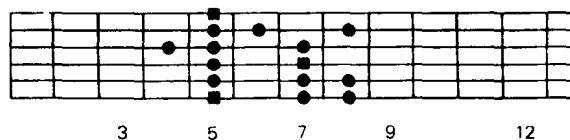
1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 1

推弦练习

对于主奏吉他手来说，推弦和推弦颤音是必须被掌握的最重要的技巧之一。在下面的练习中，拨出第一个音符，然后推弦至后面所显示的目标音高。当你达到正确的音高后，加入推弦颤音。（推弦颤音是集中在某一特定音高的一系列细微推弦和释放弦。在你将弦推至目标音高后，轻轻地放弦，然后再推弦至目标音高，如此反复。为了获得流畅的推弦颤音，首先请跟着CD慢慢地练习。）

推弦时，大拇指放在琴颈侧面的位置（见第9面的图）。

A 小调

track3 08:06

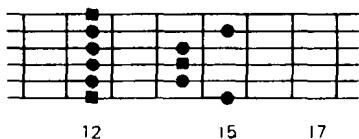
18

Full Full ½ Full Full ½ etc.

5 8 (10) 8 6 (8) 6 5 (6) 5 7 (9) 7 5 (7) 5 4 (5)

指法: 1 3(2) 3 2(1) 2 2(1) 1 3(2) 3 2(1) 2 1

E 小调五声音阶

track3 08:32

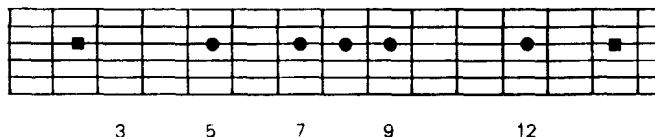
19

Full 1 and ½ Full Full 1 and ½ etc.

12 15 (17) 15 12 (15) 12 14 (16) 14 12 (14) 12 9 (12)

指法: 1 3(2) 3 3(2, 1) 1 3(2) 3 2(1) 2 2(1)

A “布鲁斯”

track3 09:02

20

1 and ½ Full ½ ½ 1 and ½ Full

2 (6) 2 5 (7) 5 7 (8) 7 6 (9) 6 9 (12) 9 12 (14) 12 14

指法: 2(1) 3(2) 3(2) 3(2) 3(2) 3(2) 3

“滚动”式换弦

通常，连复段可能会连续使用同一品位的两根弦上的音。那么，演奏时，一定不要让弦同时发出声音（像和弦那样），你必须“滚动”你的手指到新的弦并离开先前的弦，而不要使手指离开指板。（手指离开指板换弦会使两个音符之间有一个短暂的停顿，因此听起来不流畅也不准确。）

用手指尖压住第一个音，然而带着压力，自然“滚动”到第3弦。你的食指应轻触第4弦制音，只在第3弦上施加压力。同样的，每只手指都应当学会以相同的方式滚动。

track3 09:15

I II III IV

sim.

21

TAB

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

下面的连复段中，凡是使用了这种技巧的地方都用“*”号标出了。

track3 09:35

Am

V

*

V

22

TAB

指法: 1 4 1 1 3(2) 3 1 3 1 1

track3 09:46

Em

V

*

*

V

V

*

V

23

TAB

指法: 1 3 1 3 3 3 2 1 3 1 1 4 3

track3 10:00

Am

*

*

V

V

*

*

24

TAB

指法: 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 4 3 3 1 3(2) 1 4 1 0 3 4 1 3 4 1 3 3 1 3 3 1