

乔伊吉他教室
THE TROY STETINA SERIES

METAL
LEAD GUITAR

重金属主奏吉他教材

1

【美】乔伊·斯丹蒂纳 著
刘勇伟等 译

原版引进

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

重金属主奏吉他教材 / (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 7-5404-3244-6

I. 重… 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 015506 号

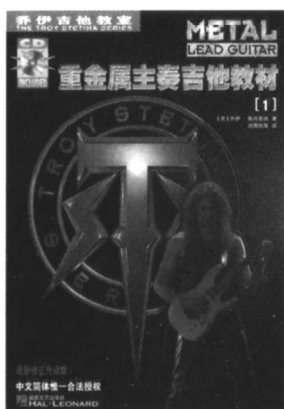
湖南省著作权合同登记章

18-2003-140 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。

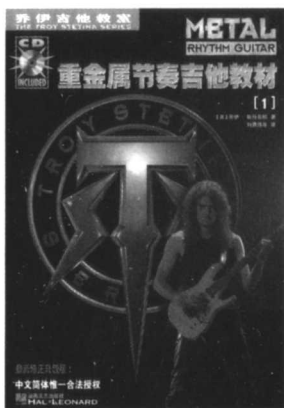
保留书中一切权利, 侵权必究。

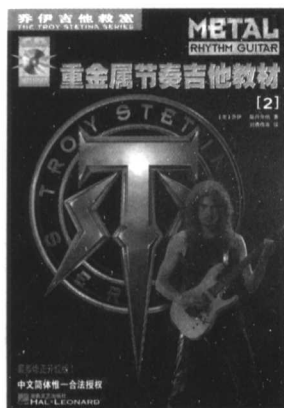
《重金属主奏吉他教材》第一册、第二册

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 · 重金属主奏吉他教材 1

[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 / 4

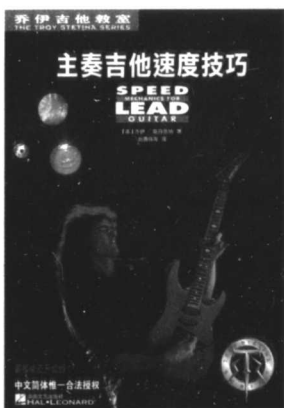
字数 / 106 千

印数 / 1-5,000 册

ISBN 7-5404-3244-6 / J · 875

定价 / (全二册) 48.00 元 (附 2CD)

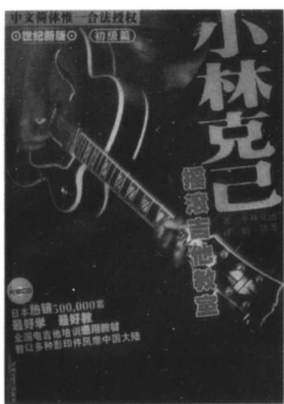
若有质量问题, 请直接与本社出版科联系

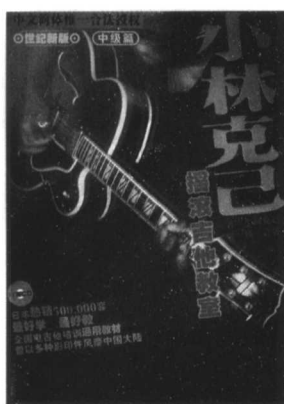
《主奏吉他速度技巧》
定价: (附 CD) 30 元

《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

METAL

LEAD GUITAR

重金属主奏吉他教材

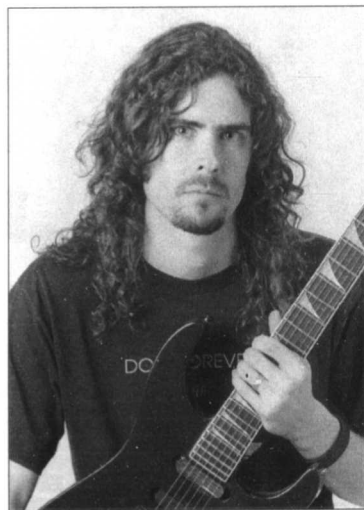
【美】乔伊·斯丹蒂纳 著
刘勇伟 王芳 胡琼莉 王乐林 张建民 译

1

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。《乔伊吉他教室》系列的图书、演奏方法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。

乔伊出生于印第安纳波利斯市一个自行车运动世家,他是家中的幼子。乔伊从小就参加全美自行车赛,并多次赢得奖牌。但是,参加比赛对乔伊来说,更多的是家族的责任,而非自己的选择,音乐才是他真正的兴趣所在。乔伊在12岁开始在业余时间弹奏吉他,基本上依靠自学。他早期受到Kiss乐队的重摇滚节奏音乐和著名的主奏吉他手Eddie Van Halen和Randy Rhoads的影响,并花费了大量的时间反复聆听他们音乐中的每一个细节。后来,巴赫、贝多芬、维瓦尔迪和著名的小提琴家尼科洛·帕格尼尼的古典音乐也影响了他,使他的演奏技巧提高了不少。18岁时,乔伊有了自己的想法,他不顾父母的反对,放弃了大学的奖学金和运动员的职业,开始了他的摇滚音乐生涯。

为了在威斯康星音乐学院谋求一个教师职位,乔伊迁居啤酒城——Milwaukee。在学院里,他创建了摇滚和重金属专业,担任摇滚吉他工作室主管,并由此成为一位有着完美技巧的顶级音乐教育家。他为Hal Leonard公司写作了一系列畅销的重金属吉他演奏方法图书,他演奏的吉他独奏版本的《24首小提琴独奏随想曲》,在音乐学院的各种活动中作了精彩的表演。(有趣的是,音乐学院的所在地Milwaukee Lakefront正好就是乔伊当年赢得全美自行车赛奖牌的地方。)

最终,乔伊的兴趣由吉他技巧转向歌曲创作,这种转变反映在他1993年的专辑《Set the World on Fire》(*Screamin' Cat Records*)中,这是他与Shauna Joyce合作创作并演唱的。这张专辑也是他为《重金属音乐创作秘笈》(*Secrets to Writing Killer Metal Songs*)一书所作的CD,一经发行就好评如潮,世界各地的音乐评论家对其中精致的音乐和完美的吉他演奏给予了高度的评价。

同年,乔伊终于决定离开音乐学院,以方便与来自纽约和洛杉矶的音乐家们一起工作。直到现在,乔伊仍在他的17世纪风格的乡村别墅中与世界各地的音乐家们合作,写作吉他演奏方面的图书和杂志专栏的约稿,创作吉他音乐,同时他还担任了吉他工作室和硕士课程的教学工作。

本书的最后一页将向你介绍《乔伊吉他教室系列》的图书。

目 录

欢迎阅读《乔伊吉他教室》	4	照片	30, 31
前言	5	即兴演奏与分句法	32
介绍	6	<i>From the Heart</i> (独奏曲 3 号)	34
怎样读谱	6	第四章	35
节拍和节奏记号	7	第5弦上的音符	35
第一章	8	小调五声音阶 (主音在第5弦上的)	35
小调五声音阶	8	音阶中的基本音级	36
槌弦和勾弦	9	小调五声音阶中的音级	37
两品推弦	10	自然小调音阶和音级	38
摇滚套路	12	速度练习	40
手指颤音	13	<i>The Heavy Side</i> (独奏曲 4 号)	41
休止符	13	第五章	42
节奏模式	14	弹片过弦技巧	42
小调五声音阶连复段	15	连续的音阶模进	43
特殊的技巧	16	乐句中的音阶模进	46
使用特殊技巧的连复段	17	节奏模式	46
<i>Open fire</i> (独奏曲 1 号)		多里亚 (Dorian) 调式	47
第二章	19	十六分音符的三连音	48
第6弦上的音符	19	过度的推弦	48
转调	19	速度练习	48
高八度把位	20	<i>Montezuma's Revenge</i> (独奏曲 5 号)	49
斜向音阶模式	20	第六章	50
交替拨弦和十六分音符	21	自然泛音	50
速度练习	23	颤音摇把	52
<i>To The Stage</i> (独奏曲 2 号)	24	右手点弦技巧	54
第三章	25	速度练习	55
布鲁斯音阶	25	<i>Into the Spotlight</i> (独奏曲 6 号)	56
一品推弦	25	自己创作吉他六线谱的连复段	58
三连音	26	记谱法指南	62
特殊技巧	28	小辞典	63
四分音符三连音	29		

欢迎阅读《乔伊吉他教室》

《乔伊吉他教室》是一个完整的学习系统,能指导你掌握重金属音乐,并培养扎实的音乐修为。本系列图书由重金属音乐的专业人士编写——他演奏着、生活着、呼吸着重金属音乐,当然也教授重金属音乐——因此,书中的每一种方法都能直接提供你所需要的知识和技巧,从而使你能快速而正确地演奏。

总的来说,这一系列的方法覆盖了吉他演奏的所有领域,从开始起步到更进一步的节奏和主题、指板的使用技巧、理论以及如何发展你的个人主奏风格等等。它甚至超越了吉他演奏的范围,将你引向重金属音乐的创作,以帮助你发展这种音乐本质的技巧。简而言之,这一系列图书将把你带入专业演奏的领域。

本书的最后简要介绍了整个《乔伊吉他教室》系列的图书,它可以帮助你大致了解并选择适合自己的部分。同样的,你也要知道,为了使你的练习能灵活多样,通常同时使用两到三本互补的教材是最好的方法。每本书都附有伴奏,你可以自学,也可以在教师的指导下学习。

前言

《重金属主奏吉他教材》是能将你带入顶尖的主奏吉他演奏境界的专业教材。第一册的内容主要针对入门提高级演奏水平的吉他演奏者——学习和演奏吉他一年或一年以上的人。当然吉他初学者也可将本书作为入门教材。你要知道，本教材有一定的难度，尤其在第二册结尾的部分，你将能遇到具有真正专业水准的挑战，因此你需要在本书上多化些时间来学习，这将是值得的！

本书第一册首先简要概述了一些基本的知识。书中将六首有完整的乐队伴奏的独奏曲作为主干，而你要学习的主奏吉他技巧就分布在这些独奏曲中。这些独奏曲的演奏速度和演奏难度是随着教学内容的深入而逐步提升的。第一册的重点包括：1. 在乐句片段和独奏曲中使用各种小调五声音阶、布鲁斯音阶、多利亚调式音阶和自然小调音阶；2. 各种吉他基本技巧——包括不同形式的推弦、颤音、手掌制音和断奏等等；3. 乐句和节奏的基本概念；4. 形成稳定的交替拨弦方式；5. 一系列的速度练习；6. 基本的音阶理论；7. 连续的音阶模进练习；8. 右手的点弦奏法；9. 泛音；10. 颤音摇把的使用。

为了让你能掌握得更快一些，你可以集中精力先学习那些你需要的技巧。这就是本教材的教学特色——抓住重点，用最快的方法学习。本书采用六线谱记谱法（TAB），在某种程度上说，可以不去学习困难的五线谱而直接完成吉他的课程。音乐的节拍和节奏在六线谱上也有标明。吉他方格图提供了直观的和弦手型，它能加快你的学习进度。当然，学会五线谱对你来说还是有用的，我强烈推荐那些对此感兴趣的人去学习五线谱，但是在学习本书没有太多的必要。最后要说明的是，你演奏出的音乐和学习音乐的态度才是最重要的，是你应该重视的地方，也是本书所要讲的一切所在。

祝你好运，学习愉快！

1 表示谱例在 CD 中的音轨数

介绍

怎样读谱

本书没有采用传统的五线谱而使用了六线谱 (TAB) 的记谱法。根据吉他的固有特点, 这样的方法可以加快学习的速度。如果你有五线谱的基础, 你将会更快地理解六线谱的记谱法; 如果你没有五线谱的基础, 你也会发现这种记谱法简单易学。

首先我们来介绍一下六线谱的基本知识。六线谱, 简称为TAB, 是一种常用的吉他记谱法, 它是通过在六线谱的每条线上标出琴弦和品位数字来指示音符或音高的记谱法。

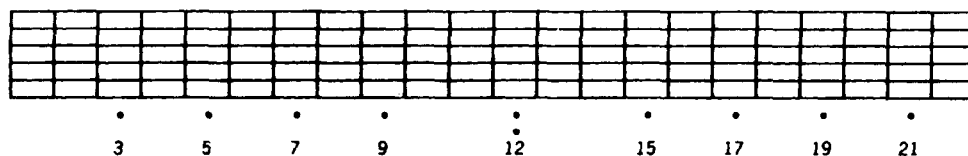

左手手指记号标注一般在六线谱之间, 手指按如下编号:

- 食指 —— 1
- 中指 —— 2
- 无名指 —— 3
- 小指 —— 4

弹片的上挑和下拨也将标示在六线谱的上方。弹片下拨用 ▢ 表示, 弹片上挑用 ▽ 表示。其他的表示方法在后面都有介绍。

下面的方格图用来形象地表示指板上的手型以及和弦模式, 它们就是你从自己吉他的指板上方向下所看到的样子。琴头及卷弦器的部分位于图表的左边, 图表的右边就是琴体的部分。垂直的短线表示琴品, 水平的长线表示琴弦, 最上面的一根是高音E弦, 最下面的一根是低音E弦。要记住小圆点与它们所对应的指板上的品位数。

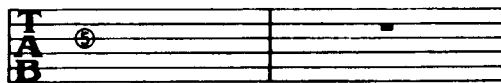

小圆点能更快更方便地帮助你读出六线谱, 特别是在高把位时, 这些圆点变得更为重要。例如, 如果你知道第12品 (双圆点) 右侧的第二个圆点是第17品, 你就能很快地找到第18品, 因为18品比17品要高一个品位。

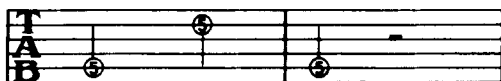
节拍和节奏记号 3

为了标出音符的节拍,我们将五线谱中的节拍表示方法应用在六线谱中,标注在六线谱的“音符”(即品位数)上。

全音符和全体止符的时值是四拍:

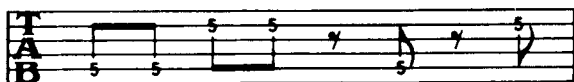
二分音符和二分休止符的时值是两拍:

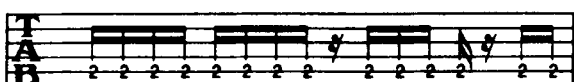
四分音符和四分休止符的时值是一拍:

八分音符和八分休止符的时值是半拍:

十六分音符和十六分休止符的时值是四分之一拍:

在学习第一章之前,你应该能够弹奏下面的节奏谱例并能稳定地打出节拍。如果你在弹奏时遇到困难或者不能完全理解乐谱,那么,回到《重金属节奏吉他教材》(第一册)做更多的练习将会对你有所帮助。

1

数拍: 1 2 3 4 (1) 2) (3) 4) 1 2 3 4 (1) 2) (3) 4)

2

数拍: 1 2 3 4 1 & 2 & 3 & 4

3

数拍: 1 & 2 (& 3) & 4 & 1 & 2 (& 3 &) 4

4

数拍: 1 e & a 2 e & a 3 & 4 e & a 1 2 e & a 3 & a 4

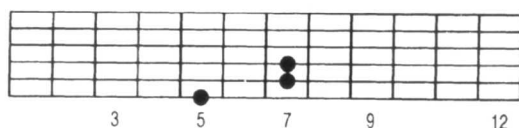
第一章

小调五声音阶 4

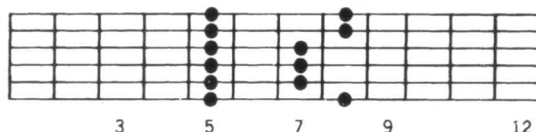
小调五声音阶无疑是在重金属摇滚主奏吉他中最为常用的一种音阶。几乎所有的重金属摇滚主奏吉他演奏家，从 Eddie Van Halen 到 Metallica 乐队的 Kirk Hammett，从 Jimi Hendrix 到 Guns N' Roses 的 Slash，都以这个音阶为主要的作品元素。这个音阶也会被一代代吉他手沿用下去。

下面的方格图表示的是第5把位上的A小调五声音阶模式。请注意A5强力和弦的形状就是来自于这个基本音阶模式。这个音阶模式的最低音是A，它也是A小调五声音阶的主音以及A5和弦的根音。

A5 强力和弦

A 小调五声音阶

上行 下行

5 TAB 5 8 5 7 5 7 5 8 5 8 8 5 8 5 7 5 7 5 7 5 8 5

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

下面的乐句采用了这个音阶模式。首先，请听CD以获得乐句的音乐感觉。然后找到每个音符在指板上的位置，并记下来。接着，随音乐用脚踏出节拍以获得节奏的感觉，注意保持稳定和均匀的踏拍动作。

小贴士：星号标记 * 标出了比较特殊的左手按弦动作，即用同一个手指按不同弦上的音符。在 * 的位置，前一个音符用指尖按，然后将手指躺下，“滚”到 * 位置的音符上（就是说松开指尖的同时，用指肚按第二个音符）。用这种方法，你的手指可以在琴弦之间转换时不会产生声音的停顿或中断。

Am

6 TAB 7 7 5 7 7 5 7 5 7 5 8 5

指法: 3 3 1 3 3 1 3 1 3 1 4 1

Am

7 TAB 5 8 5 7 5 7 5 5 8 5 7 5

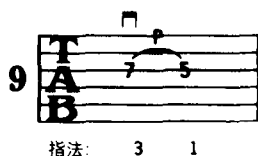
指法: 1 4 1 3 1 3 1 1 4 1 3 1

槌弦和勾弦 5

用左手食指按第3弦第5品并让右手弹片弹响，然后，用无名指在这根弦的第7品槌击。
H 加上 $\frown$ 或 $\smile$ 就是表示槌弦的记号。

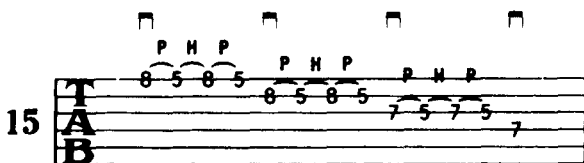
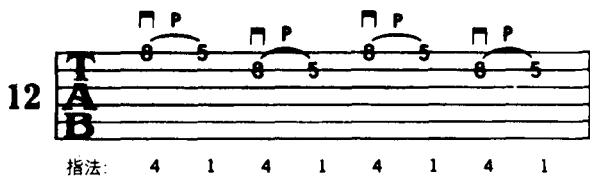
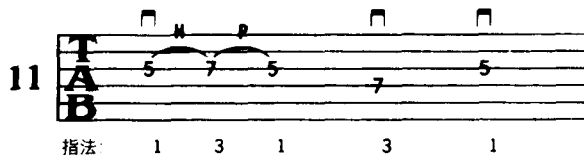

勾弦和槌弦相反。将无名指放在第7品上，食指放在第5品上。右手用弹片拨弦，然后将无名指向下勾动琴弦，拨响第5品的音符。P 加上 $\frown$ 或 $\smile$ 就是表示勾弦的记号。

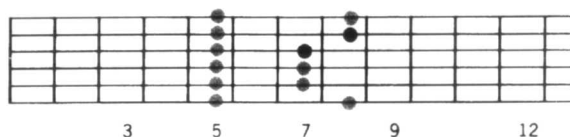
不要将槌弦和勾弦符号与连线记号混淆。尽管它们使用了相同的弧线，但是连线只连接两个相同音高的音符，当然连线上也不会出现字母“H”或“P”。

练习下面连复段中的槌弦和勾弦。

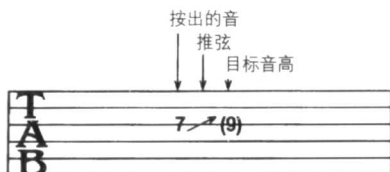

两品推弦 6

推弦是主奏吉他技巧中的重要部分。它是将音符的音高推至另一个目标音高上。本节介绍的都是两品推弦。因为音符的音高上升了两个品位，即一个全音，所以也可称为全音推弦。在小调五声音阶中最常被推弦的音符如下：

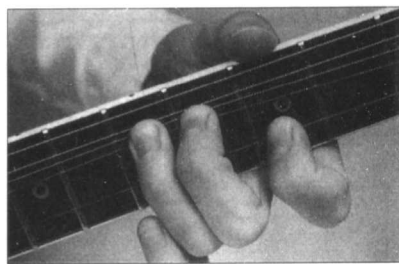
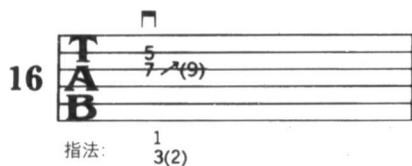

推弦用一个向上的箭头表示，箭头指向括号内的目标音高。请记住括号里的目标音高只是一个表示记号，你并不会真正地在这个品位弹出目标音高——你只是将弦推到目标音高。下面的范例是在第7品上的推弦。

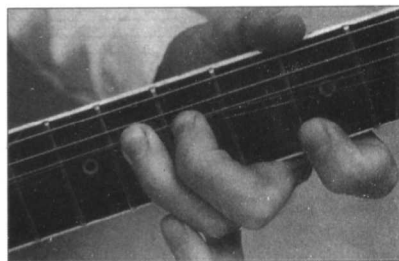
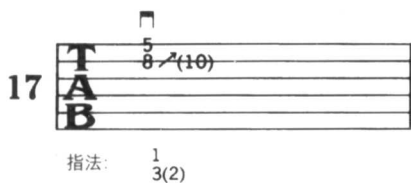

同时推两根弦，我们称之为双音推弦。这是一种常用的主奏吉他技巧，使用这种技巧时，我们必须确切地知道琴弦究竟被推动了多少。演奏下面的双音推弦时，首先同时拨响两根琴弦，然后将第3弦向上推，仔细分辨它发出的声音。当你推弦到目标音高时，就会消除了两个音符之间的音高差别，两根琴弦发出相同的声音，这是因为第3弦第9品和第2弦第5品的音高是一致的。

小贴士：如照片所示，将你的中指紧贴无名指，这样可以加强手指推弦的力量和控制能力。

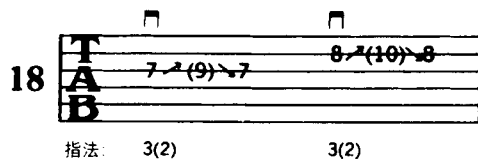

下面的双音推弦由于增加了推弦的程度而更为难以演奏。同样的，如果你推弦幅度准确，当你推弦到目标音高时，就会消除了两个音符之间的音高差别，两根琴弦发出相同的声音，这是因为第2弦第10品和第1弦第5品的音高是一样的。

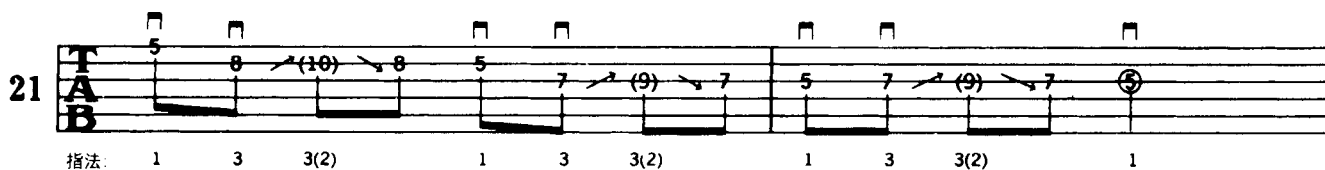
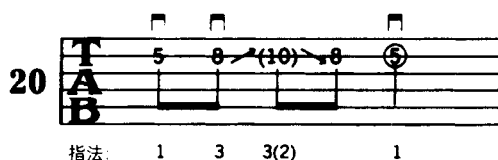
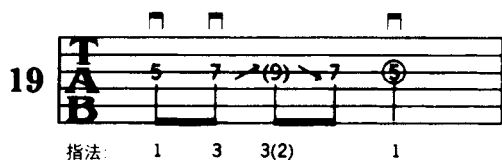

推弦释放的动作与推弦相反。一个音符被推弦后,通过释放能使它回到本来的音高。推弦释放用向下的箭头表示。

小贴士: 当你在做推弦释放时,不要将手指从指板上抬起,而是要将弦拉回本来的状态,手指始终保持对指板稳定的压力。你还要尤其注意通过用右手制音来避免因为“猛拉”较低的弦而出现的噪音。

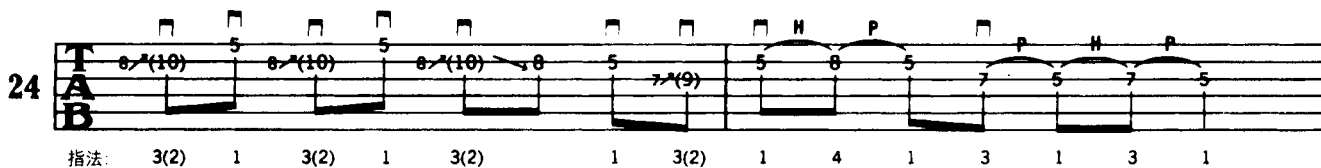
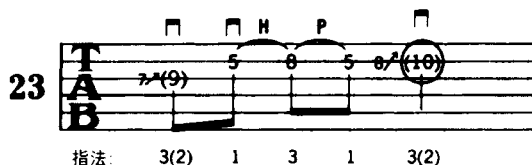
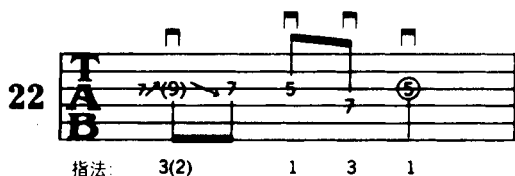

在下面的谱例中,练习两品的推弦和推弦释放。你要做到推弦的声音和CD中一样。

当节奏符号只标注在目标音高而不是第一个音符上时,就表示这是“快速推弦”。用弹片拨出第一个音符,并将它迅速推到目标音高上。

小贴士: 当推弦还没有被释放,而后面紧接的是另一根弦上的音符时,那么,你必须无声地释放这根弦而且不能让它发出推弦释放的声音。为了达到这个目的,你可以轻轻地放松推弦手指的压力,这样的话,当你拨响下一个音符的同时,琴弦就不会发出声音了。

摇滚套路 7

下面的这些模式在重金属摇滚主奏吉他中是如此的常见,以至于它们有时被称为“陈词滥调”。它们也可以用来作为构成较长乐句的基本单元。练习每一个“摇滚套路”,直到你可以弹和CD中的一样。

小贴士: 在弹奏下面第一个套路时,将你的食指平放在第1弦和第2弦上,并将指尖轻轻伸展,这样指尖就可以轻触第3弦。使用这种方法,当每次推弦后,无名指从指板移开时,第3弦可以被制音。

25

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

小贴士: 确保在勾弦之前松开作为加强推弦力量而使用的中指,这样中指才不会影响到勾弦的动作。

26

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

小贴士: 谱例 27 中,在推弦到目标音高的同时,用弹片拨响第2弦,并保持推弦,使这两根弦同时发出声音。

27

指法: 3(2) 4 3(2) 4

小贴士: 谱例 28 与谱例 27 类似,在推弦到目标音高的同时,用弹片拨响下一个音符,并使这两根弦同时发出声音。然后再次用弹片拨响第2弦(保持的推弦)并释放。

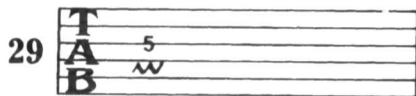
28

指法: 3(2) 4 3(2) 3(2) 4 3(2)

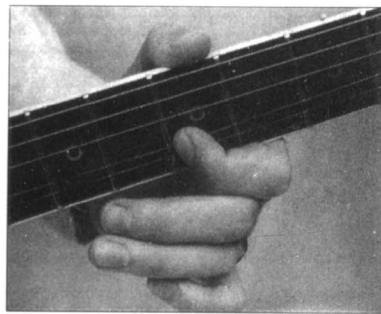
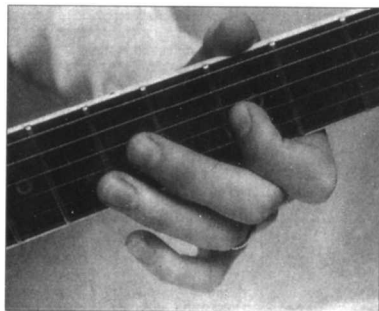
手指颤音 8

优秀的主奏吉他技巧的另外一个关键组成部分是强有力的手指颤音。它由一系列的快速推弦和推弦释放组成，它能使音符听起来更加地令人刺激，并能赋予音符更强的表现力。

这种类型的手指颤音实际上不是通过手指推动而是通过转动手腕来完成的。将食指指关节的侧面压靠在指板底部的边缘，手型如照片所示。颤音用 $\sim$ 来表示。

指法: 1

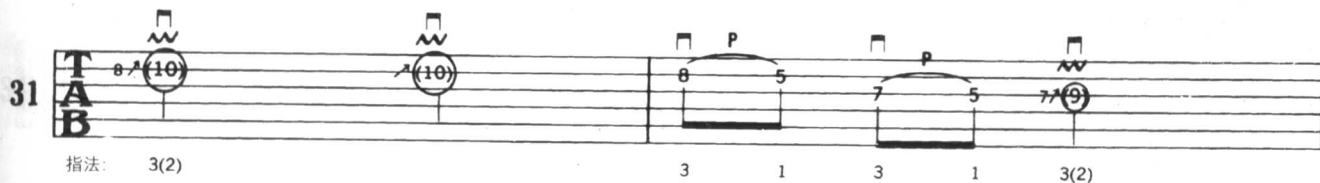
下面，颤音将应用在小调五声音阶中。为了使第6弦也能发出颤音，需要先向下拉弦。反之，在第1弦就需要先向上推弦。吉他琴弦既可以向上推也可以向下拉。

小贴士：首先弹奏一个流畅的、控制良好的慢速颤音。在每个音符上进行四个明显的推弦和推弦释放。然后，当你感觉能舒服地演奏时，再慢慢地加快推弦和释放的速度。

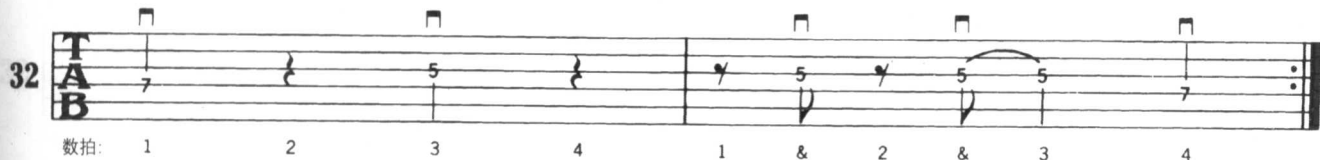
颤音也可以出现在已经被推弦的音符上。所谓颤音推弦就是将弦上推到目标音高后，轻轻释放，然后再推弦，再轻轻释放，如此循环往复。记住，确保每次推弦都能达到目标音高。这是一个难度更大的颤音技巧。你一定要有耐心并且长时期地练习它！

小贴士：首先，试着演奏每次有两个明显的推弦和推弦释放动作的颤音。然后，练习每次有三个推弦和推弦释放的颤音。当你能做到上述要求时，再练习每次有四个推弦和推弦释放的颤音，并慢慢地加快速度，增加推弦、释放的次数。

休止符 9

休止就是指没有任何音符被弹奏的时间。换句话说就是不发出声音。在休止的时候，将琴弦制音保持安静。（如果你想要更多的练习阅读和“弹奏”休止符，请参见《重金属节奏吉他教材》第一册）

节奏模式 10

利用节奏模式常常可以使一个简单的“摇滚套路”转变为一个有趣的主奏乐句。首先，请听谱例 33 以获得节奏感觉。然后弹奏它，用脚踏出稳定的节拍。第一个音符落在第一拍的下拍（downbeat）上，第二个音符落在第二拍的“&”上。

33

数拍: (1 & 2) (& 3 &) 4

下面是将一个三音列的“摇滚套路”应用在乐句的节奏中。你将听到，落在拍子上的音符很自然地被加重了。请注意当三音列重复时，节奏是怎样将不同的音符自然加重的。

34

数拍: (1 & 2) (& 3 &) 4

下面的谱例 35 展示一个常见的两小节的复合节奏。注意在谱例 36 和谱例 37 的乐句也使用了相同的复合节奏。

小贴士：确保你的脚能稳定地踏中音乐的节拍，否则，弹奏这种复合节奏将很容易出错。

35

数拍: (1 & 2) (& 3 &) (4 & 1) (& 2 &) 3 4

36

数拍: (1 & 2) (& 3 &) (4 & 1) (& 2 &) 3 4

37

数拍: (1 & 2) (& 3 &) (4 & 1) (& 2 &) 3 4

现在试着通过将一些不同的“摇滚套路”应用在谱例 35 的复合节奏中，来创造一些类似的、自己的连复段。

小调五声音阶连复段 ⑪

下面的连复段都是以两小节为单位的A小调五声音阶乐句,并结合了其他多种技巧,包括:槌弦和勾弦、两品推弦和推弦释放、“摇滚套路”、颤音和节奏模式。当你记住了这些声音和每一个连复段的形式之后,以脚踏出节拍或跟着节拍器来弹奏。

38

Am

发声

指法: 3(2) 1 1 3 3(2) 4 1 3(2) 3 1 3

39

Am

指法: 3 P 1 H 3 1 3 P 1 H 3 1 3 1 3 P 1 3(2)

40

Am

指法: 1 1 1 3 1 H 3 1 3(2) 3 1 3

41

Am

ring

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