

HAL LEONARD
GUITAR METHOD

海伦德吉他丛书

布鲁斯吉他全攻略

BLUES GUITAR

〔美〕格雷戈·科赫 著 / 李光辉 译

- 学习演奏布鲁斯吉他的渐进教程
- 20首全球经典布鲁斯歌曲及75首示范曲

3.2
2

人民音乐出版社
PEOPLE'S MUSIC PUBLISHING HOUSE

HAL • LEONARD®

HAL LEONARD

GUITAR METHOD

海伦德吉他丛书

布鲁斯吉他全攻略

BLUES GUITAR

〔美〕格雷戈·科赫 著 / 李光辉 译

 人民音乐出版社 · 北京
PEOPLE'S MUSIC PUBLISHING HOUSE · BEIJING

 HAL·LEONARD®
CORPORATION
7777 W. BLUEMOUND RD. P.O. BOX 13819 MILWAUKEE, WI 53213

Copyright © 2002 by HAL LEONARD CORPORATION
International Copyright Secured All Rights Reserved

For all works contained herein:
Unauthorized copying, arranging, adapting, recording or public performance is an infringement of copyright.
Infringers are liable under the law.

Visit Hal Leonard Online at
www.halleonard.com

Bulusi Jita Quanggonglue

图书在版编目 (CIP) 数据

布鲁斯吉他全攻略 / (美)科赫(Koch, G.)著; 李光辉
译. — 北京: 人民音乐出版社, 2012. 5
(海伦德吉他丛书)
ISBN 978-7-103-04316-5

I. ①布… II. ①科… ②李… III. ①六弦琴 -
奏法 IV. ①J623.26

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 028016 号

选题策划: 刘沐粟
责任编辑: 刘沐粟
责任校对: 潘 藤

人民音乐出版社
海伦德出版公司 出版发行

(北京市东城区朝阳门内大街甲 55 号 邮政编码: 100010)

Http://www.rymusic.com.cn

E-mail: rmyy@rymusic.com.cn

新华书店北京发行所经销

北京美通印刷有限公司印刷

880×1230 毫米 16 开 3.5 印张

2012 年 5 月北京第 1 版 2012 年 5 月北京第 1 次印刷

印数: 1-4,000 册 (附 CD 1 张) 定价: 34.00 元

版权所有 翻版必究

凡购买本社图书, 请与读者服务部联系。电话: (010) 58110591

网上售书电话: (010) 58110650 或 (010) 58110654

如有缺页、倒装等质量问题, 请与出版部联系调换。电话: (010) 58110533

目 录

	页码	音轨
内容介绍	1	
吉他和音箱	2	
拨片和指弹	3	
站弹和坐弹	3	
手 形	3	
12小节布鲁斯	4	1
夏佛节奏	5	2-4
芝加哥, 甜蜜的家 (Sweet Home Chicago)	6	5
布鲁斯音阶	7	6
徒劳的爱布鲁斯 (Love in Vain Blues)	8	7
布鲁斯短句	9	8
直到深夜 (From Four Until Late)	10	9
推 弦	11	10
双 音	11	11
滑 音	11	12
站在世界之巅 (Sitting on Top of The World)	12	13
大调五声音阶	13	
拖 拽	13	14
玛丽有只小绵羊 (Mary Had a Little Lamb)	14	15
揉 弦	15	16
我不能满足 (I Can't Be Satisfied)	16	17
开放把位的夏佛模式	17	18-20
看见小妹妹 (Look at Little Sister)	18	21
带延伸音的布鲁斯音阶	19	
敲 弦	19	22
你动摇了我 (You Shook Me)	20	23
和声夏佛模式	21	24
我脑海当中的莱姆布林 (Ramblin' on My Mind)	22	25
布吉模式	23	26-27

	页码	音轨
可移动的模式	25	28-29
延伸音和弦	25	
吹呀吹 (Blow, Wind, Blow)	26	30
可移动的七和弦	27	
我相信我会让扫帚干净 (I Believe I'll Dust My Broom)	28	31
啸狼 (Howlin' Wolf) 的风格	29	
杀戮空间 (Killing Floor)	29	32
B.B.金 (B.B.King) 的风格	30	33-34
摇晃我, 宝贝 (Rock Me Baby)	31	35
艾伯特·金 (Albert King) 的风格	32	36-37
始于坏时迹 (Born Under a Bad Sign)	33	38
鲍恩·沃克 (T-bone Walker) 的风格	34	
风暴周一 (Storm Monday)	34	39
弗雷德·金 (Freddie King) 的风格	35	40-41
我撕下 (I'm Tore Down)	36	42
布鲁斯循环连复段	37	
我弃你而去 (犯罪) (I'm Leavin' You<Commit a Crime>)	37	43
砰 砰 (Boom Boom)	37	44
大男孩 (Mannish Boy)	37	45
小调布鲁斯	38	46
祸不单行 (Double Trouble)	39	47
综合练习	40	
中速夏佛布鲁斯	40	48-51
放克布鲁斯	41	52-55
慢速小调布鲁斯	42	56-59
伦巴布鲁斯	43	60-63
慢速夏佛布鲁斯	44	64-67
慢速爵士布鲁斯	45	68-71
夏佛布鲁斯	46	72-75
附 录	47	

内 容 介 绍

欢迎来到《布鲁斯吉他全攻略》。这本书选用了既简单又风格各异的布鲁斯经典作品，目的是为了教会大家掌握布鲁斯的基本原理。当你用自己的方式学完这本书时，你将掌握以下布鲁斯技巧：各种各样的节奏模式、各种可移动的模式、各种回转变化 (turnaround)、风格恰当的和弦类型等等。主音吉他学习包括基础的布鲁斯音阶，还可以顺便学会各种展示布鲁斯微妙风格的技巧，例如：滑音、推弦、拖拽、敲弦、揉弦、双音等等。我们要学习很多布鲁斯著名音乐家的作品，例如：罗伯特·约翰逊 (Robert Johnson)、B.B.金 (B.B. King)、艾伯特·金 (Albert King)、弗雷迪·金 (Freddie King)、鲍恩·沃克 (T-Bone Walker)、马迪·沃特斯 (Muddy Waters)、史蒂夫·雷·沃恩 (Stevie Ray Vaughan) 等等。通过这些，你将获得必要的基本技巧，然后你就可以出发去参加朋友们的地下室布鲁斯排练了。

吉他和音箱

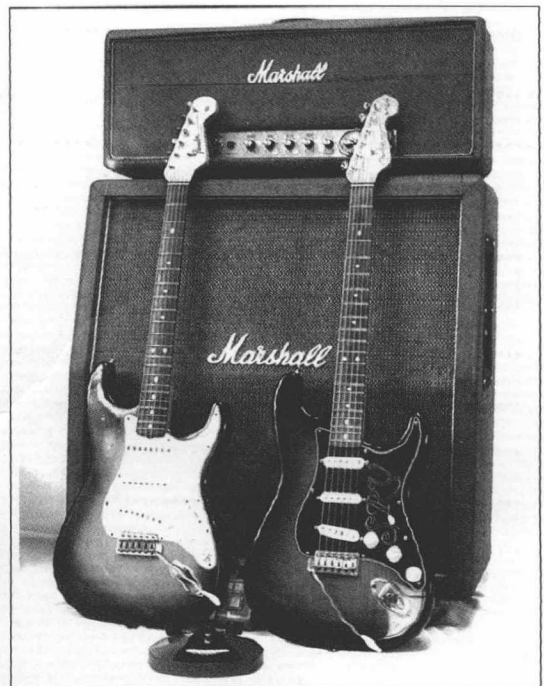
这本书的本意是为电吉他而编写的，但是，如果你只有一把木吉他，你仍然可以用你自己的方式演奏大部分的谱例，当然，如果你用那种稍软一点的弦（G弦上不带缠丝的弦），推弦的时候会比较轻松。不过，我们要花一点点时间来讨论一下，到底哪一种电吉他和音箱才是最好的“布鲁斯伴侣”。

想选择一把最便于演奏布鲁斯的电吉他，你或许要考虑一下你最喜欢哪位艺术家，还要研究他们是怎样获得那种音色的。吉他音色有不同的学派，这些学派的做法主要反映在使用乐器方法上。有些吉他的拾音器能发出结实的音色，例如：吉普森ES-335（Gibson ES-335）、莱斯·保罗（Les Paul）、双翼飞行式（Flying V）、SG、星火协会（Guild Starfire）、蓝鸟（Bluesbird）等等，很多艺术家都使用这种特色的琴弹主音，例如：B.B.金（B.B. King）、艾伯特（Albert King）、弗雷迪·金（Freddie King）。还有一种可以发出轻快的、明亮的单线圈拾音器电吉他，如芬达（Fender）系列、思拽特卡斯特（Stratocasters）、泰勒卡斯特（Telecaster）、丹尼（Danelectro），这种吉他通常用来演奏节奏，如马迪·沃特斯（Muddy Waters）、巴蒂·盖伊（Buddy Guy）、史蒂夫·雷·沃恩（Stevie Ray Vaughan）。选择什么风格的吉他，这只是你的口味而已。我建议去试试各种各样的吉他，然后找到令你舒服的感觉，找到你所渴望的感觉。

至于音箱，如果你使用老芬达（old Fender）、吉普森（Gibson）或松下电子管（National tube）音箱，可以得到温暖的、丰满的、清晰的音色。这些是许多布鲁斯杰作的不二之选。更多当代的布鲁斯吉他手想得到稍多一点的失真，往往就倾向于选择现代芬达（modern Fender）、马歇尔（Marshall）、MESA、逊恩（Sunn）或者其他各种高增益的音箱。尽管当年的晶体管技术有点粗糙，但是许多制造商还是制造出了可信赖的和实惠的晶体管音箱。我再来分析一下你喜欢的这些艺术家们：史蒂夫·雷·沃恩（Stevie Ray Vaughan）更多的使用芬达超级混响音箱，B.B.金（B.B. King）常常使用芬达双晶音箱，约翰·梅耶尔（John Mayall）和艾瑞克·克莱普顿（Eric Clapton）都会首选马歇尔音箱（Marshall）。最后，无论是音色、尺寸还是价格让你产生了感觉，这些都是一个很好的开端。

吉普森 ES-175（左边），吉普森 ES-335（右边）
和特韦德 4×10 芬达·贝斯曼·康宝音箱

芬达·思拽特卡斯特和 4×12 马歇尔多层音箱

拨片与指弹

有一个很重要的事情，那就是：演奏布鲁斯吉他没有非常的严格规定性。许多伟大的布鲁斯演奏家，从艾伯特·金（Albert King）到艾伯特·科林斯（Albert Collins），已经不用拨片而改用手指拨弦，这样可以发出圆润丰满的音色。我常常建议大家这两种拨弦方式都去练一下，这样可以同时拥有两个世界的精髓。基本上，你表现自己个性的途径，就是考虑用何种方式触弦，来获得声音上极大的不同。用拨片可以发出明亮的、极富冲击力的声音，用指弹可以发出醇美的声音，当然，指弹也能发出极富冲击力的感觉。这两种都练习一下吧！

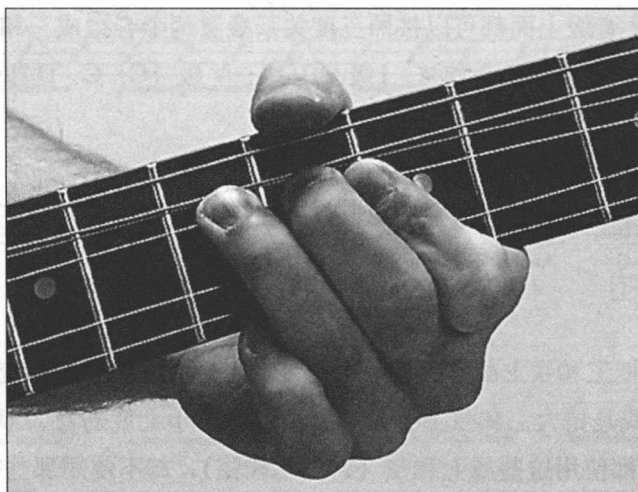
站弹和坐弹

我通常都是鼓励大家站着练琴，这样可以为正式的公众演出做好充分准备，在小场合为朋友们演出通常也需要这样。当然，这也不意味着你必须每时每刻都站着练琴，但是，当你练习新的段落或者学习新技术时，还是要系上背带，形成站着演奏的习惯为好。调整好你的重心，把吉他稳定地贴在身上，仔细对比一下坐弹和站弹在持琴上有什么比较大的不同。

现在，插上电，就可以开始练习了。你会感觉坐弹和站弹简直就像白天和黑夜一样不同。另外，如果不插电，你也许会弹奏出令人眼花缭乱的技巧。但是，不插电时，音量没有被放大的情况下，护弦、力度、整体的音色等等都会出现严重的判断错误。所以，如果你练的是电吉他，就一定要花足够的时间来插电练习。

手形

当你观察布鲁斯吉他手演奏时，你会发现他们的大拇指经常绕过来握住琴颈，这一点与传统吉他的手形是不同的，传统的手形中，为了让手指按弦更方便，拇指是要放在琴颈后面的。那我们为什么这样做呢？原因就是，为了推弦的时候获得一个杠杆原理的支点。当然，在我们练习技巧的时候，这几种手形都要练会。但是，在这本书当中，为了推弦的方便，我们还是更多的使用拇指握住琴颈的手形吧。

演奏布鲁斯左手拇指的位置

12小节布鲁斯

布鲁斯的曲式结构实际上就等同于它的音乐风格或者音乐感觉。最常见的布鲁斯曲式结构是由I级、IV级、V级和弦构成的12个小节，或称12小节布鲁斯。当然，我们也可以用“属七和弦”、“快速和弦转换”、“回转”等技巧来让我们的音乐更具表现力。也许你已经猜到了，大多数这些术语都是来自于乐理，不过，他们常常让布鲁斯的狂热爱好者们陷入恐惧的痛苦当中。我会让它变的简单，不会让你感觉到丝毫痛苦。

下面这一条是G调布鲁斯。它包括了12个小节，只有三个和弦，是G调里面的I级（G7）、IV级（C7）、V级（D7）。这便要用到“快速和弦转换”，因为第1小节的I级（G7）和弦之后，和声进行的变化要求你很快就要换成IV级（C7）和弦。最后两小节被称为“回转”，在和声进行上，使你可以顺利回接到曲子开始的和弦。

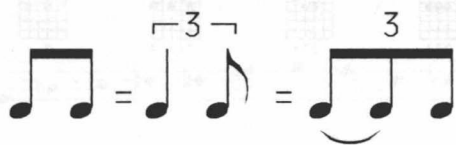
音轨 1

布鲁斯音乐当中最常用的和弦是属七和弦。下面这些音型很好地解释了I级、IV级、V级和属七和弦是怎么来的。一条G调音阶，每一个音级上面都可以按照三度关系叠置两个音组成三和弦，一般都用罗马数字来标记级数。从G开始数，我们可以看到有7个和弦。I级、IV级、V级（G、C、D和弦）是布鲁斯音乐当中的基础要素。

在下面的音型当中，如果把三和弦上面再叠置一个三度音，就可以把它们都变成七和弦。V级和弦通常称之为属七和弦，属七和弦的构成是把大三和弦上叠置一个主音上方小七度的音。这种感觉的和弦广泛应用在布鲁斯和爵士乐当中。音乐家们都使用这些属七和弦（大小七和弦），却不使用那些听起来“飘飘然”的大大七和弦，那种大大七和弦的构成是在大三和弦的根音上方叠置一个大七度音。在乐理当中，除了用罗马数字外，一般还用主音、中音、属音等词语来解释和描述一条音阶中的音符与和弦的关系。在其他的每一个大调中，这些和弦之间的关系是相同的。音符虽然变了，那些音与音之间的关系还是一样的。

夏佛节奏

许多布鲁斯歌曲用的一种节奏感觉称为夏佛 (shuffle)。在这种节奏型当中，八分音符不是平均弹奏的，第一个音符的时值是第二个音符的两倍。

夏佛节奏演奏时既可以快一点，也可以演奏得慢一点，都很好听。CD当中有下面谱例的示范。练熟了以后就可以准备合奏了。当你找到这种极具弹性节奏的诀窍时，你将永远也不会忘记它。

音轨 2

慢速夏佛节奏 (♩ = ♪♪)

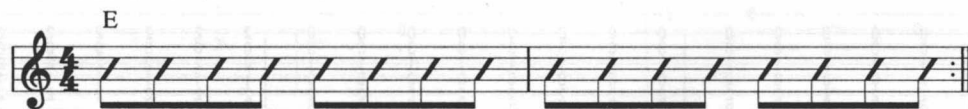
音轨 3

中速夏佛节奏 (♩ = ♪♪)

音轨 4

快速夏佛节奏 (♩ = ♪♪)

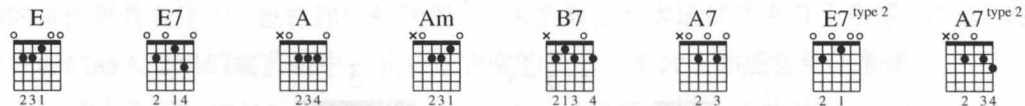

《芝加哥，甜蜜的家》(Sweet Home Chicago) 是罗伯特·约翰逊 (Robert Johnson) 的作品。魔法山姆、布鲁斯兄弟乐队等等，几乎每一个布鲁斯乐队都曾经出演过这个作品。这首传统的E调夏佛布鲁斯，乐曲开始的前奏是一段和弦的“回转”(turnaround)，这种方式经常被使用，不过，也不是所有的布鲁斯乐曲都这么做。在这本书中，你将学到很多回转，这将是一个很好的开始。

音轨 5

芝加哥，甜蜜的家 (Sweet Home Chicago)

前奏

夏佛节奏 (♩ = ♪³)

前奏乐谱，包含和弦 E, E7, A, Am, E, B7 及其对应的指法。

主歌

主歌第一段乐谱，包含和弦 E, A7, E7 type 2 及其对应的指法。

主歌第二段乐谱，包含和弦 E7, A7, A7 type 2 及其对应的指法。

主歌第三段乐谱，包含和弦 E7 type 2, E7, B7 及其对应的指法。

主歌第四段乐谱，包含和弦 A7, E, E7, A, Am, E, B7 及其对应的指法。

Words and Music by Robert Johnson Copyright © (1978), 1990, 1991 King Of Spades Music
All Rights Reserved Used by Permission

布鲁斯音阶

布鲁斯音乐当中使用最普遍的音阶就是布鲁斯音阶（你们一定猜到了）。布鲁斯音阶包括6个音符，包括：I级、♭III级、IV级、V级、♭V级、♭VII级（或称布鲁斯音）。在某个特定调式的12小节布鲁斯当中，你可以用这些音符在任何一个和弦伴奏下做各种即兴演奏。下面是开放把位的E调布鲁斯音阶。

E调布鲁斯音阶

0 3 0 1 2 0 2 0 2 3 0 3 0 3 0 3 2 0 2 0 2 1 0 3 0

尽快地将布鲁斯音阶的声音根深蒂固地记在你的头脑当中，这样可以使你很顺利地进行独奏（solo）或者即兴演奏。下面这个练习曲使用了第一把位的E调布鲁斯音阶和《芝加哥，甜蜜的家》（Sweet Home Chicago）当中的和弦进行。这是一个很好的范例，告诉我们怎样在布鲁斯和弦的伴奏下组织安排布鲁斯音阶的音符。刚开始演奏布鲁斯吉他时也很简单，即：在琴颈上做直观的联想。我觉得大家应该把方格（box）音阶模式和布鲁斯音乐进行也做一个直观的联想，联想时，要以E弦上根音的位置为基础。这种直观联想可以帮助我们根据布鲁斯的不同曲调来转换把位。

音轨 6

E A7 E7 type 2 E7

A7 A7 type 2 E7 type 2 E7

B7 A7 E7 B7

试着将上面的这个乐曲再弹一遍，用夏佛节奏把每个音符弹两次。

布鲁斯短句

独奏中，音符的组织 and 陈述常常被称作短句。学习下面的音阶，然后练习一下在本页底部的谱例。

开放把位的G调布鲁斯音阶可以在下面这首曲子的独奏当中使用。这个谱例开头和结尾部分都用了根音，这样可以很直观的看到和弦与音的结合。大部分布鲁斯音乐当中，即兴插入的乐段或者快速演奏部分都是围绕根音进行的，这样可以使你头脑清晰。记住了，在任何把位的布鲁斯音阶，都要围绕根音去练习。

G调布鲁斯音阶

下面的短句谱例使用了三连音，而且每个短句的独奏都围绕着各自和弦的根音进行。谱例中所有的音符都是来源于G调布鲁斯音阶。独奏时使用三连音可以帮助你使你的作品听起来更具布鲁斯感觉。

好，跟着下面的谱例一起弹奏，记得演奏八分音符的时候使用夏佛节奏。然后，跟着《徒劳的爱布鲁斯》(Love in Vain Blues) 的和弦进行，试着演奏你自己创作的布鲁斯短句。

音轨 8

夏佛节奏 (♩♪-♪♩)

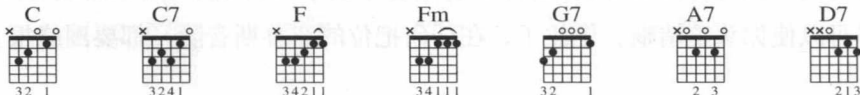
再来一首罗伯特·约翰逊 (Robert Johnson) 的作品，改编于艾瑞克·克莱普顿 (Eric Clapton) 的《直到深夜》(From Four Until Late)。这首作品是艾瑞克·克莱普顿 (Eric Clapton) 在 1967 年与超级乐团奶油合作 (Cream) 的首演。作品的开头仍然是用一段和弦的回转作为前奏，随后使用了传统乡村布鲁斯的根音五音低音交替的弹奏方式。注意，作品中还包括了 VI—II (A7—D7) 的和弦进行，这种方式常常用来给规范的布鲁斯和弦进行加上一些独特的风味。

音轨 9

直到深夜 (From Four Until Late)

前奏
中速布鲁斯

前奏部分乐谱，包含和弦 C, C7, F, Fm, C, C7, F, Fm, C, G7 的演奏。下方配有 TAB 谱。

主歌

主歌部分乐谱，包含和弦 C, F, C, C7, F, C, A7, D7, G7, C, C7, F, Fm, C, G7 的演奏。下方配有 TAB 谱。

Words and Music by Robert Johnson Copyright © (1978), 1990, 1991 King Of Spades Music All Rights Reserved Used by Permission

随着《直到深夜》(From Four Until Late) 一起演奏之后，试着用 C 调布鲁斯音阶进行即兴演奏。第一把位的 C 调布鲁斯音阶与其他方格 (box) 把位音阶不同，看起来没有那么方整，但是，这种音阶同样很好用。我刻意安排这条音阶从根音开始先上行，然后再经历下行、上行回到开始的根音，这样做可以让音阶带点旋律感。我们已经用 G 调布鲁斯音阶结合《徒劳的爱布鲁斯》(Love in Vain Blues) 做过即兴演奏了，现在试着用 C 调布鲁斯音阶结合《直到深夜》(From Four Until Late) 的和弦来一段属于你自己的即兴演奏。

C 调布鲁斯音阶

C 调布鲁斯音阶乐谱，包含 TAB 谱：1 4 1 2 3 2 1 4 1 3 0 4 3 1 3 1 3 4 0 3 1

推 弦

布鲁斯吉他里有一个重要的技巧，推弦。这个技术可以发出很有特色的声音，类似悲叹的或者歌唱性的感觉，演奏这个技巧时，手指不需要换品格就可以变化音高。

推弦的步骤：

- 用左手按住琴弦。
- 保持按住弦，然后推动琴弦在一个品格当中上下移动。

推弦在五线谱当中的标记一般是用翻着的弧线或者带尖的连音线(Λ)，在六线谱当中一般就用带箭头的弧线表示。推弦时用钢弦效果最好，而且，3弦上没有缠丝的轻质弦推起来更容易些。

右面是几种不同的推弦方式。

音轨 10

双 音

双音顾名思义就是同时演奏两个音符。很多吉他手比如查克·贝里 (Chuck Berry)、吉米·亨德里克斯 (Jimi Hendrix)、弗雷德·金 (Freddie King) 等等都会使用双音来增强音乐的表现力。

右面是几种不同的双音。

音轨 11

滑 音

在布鲁斯吉他手的演奏当中，滑音是一个使用普遍的左手技巧，这个技巧可以发出圆润的、流动的声音。滑音的学习按照以下步骤进行。

- 左手按住琴弦。
- 右手拨响琴弦。
- 保持按弦的压力，左手手指沿着琴颈向上或向下从一个品格滑动到另一个品格。

右面是几种不同的滑音技巧。

音轨 12

啸狼乐队 (Howlin Wolf) 是史上最具传奇色彩的芝加哥布鲁斯乐队, 乐队成员切斯特·伯内特 (Chester Burnett) 写过一首经典的《站在世界之巅》。这次, 我们要学习更多东西, 这将有助于帮助你的布鲁斯吉他知识到一个新的层次。下面的这个 A 调布鲁斯中, IV 级和弦变成了小三和弦。还有另外有趣的地方, 前奏当中, 我使用了 $\frac{1}{4}$ 推弦、全音推弦、滑音等技巧, 好玩吧, 哈哈! 不要怕, 这些微妙表现力的技巧练习是布鲁斯正规学习的必经之路, 我们很快就会做得很好。首先, 我们先来看一条开放把位的 A 调布鲁斯音阶。

A 调布鲁斯音阶

想象一下这个方格模式音阶与 A 和弦的联系, 最好把它们之间的结合搞的很熟练。因为, 在 A 弦根音模式的布鲁斯音乐中, 我们通常要在琴颈的不同的位置用到这个音阶。

音轨 13

站在世界之巅 (Sitting On Top Of The World)

前奏

夏佛节奏 (♩ = $\frac{3}{4}$)

Words and Music by Chester Burnett Copyright © 1956 (Renewed) by Arc Music Corporation (BMI)
International Copyright Secured All Rights Reserved Used by Permission