

GUITAR INSTRUCTIONAL SERIES

PLAYING THE BLUES

Blues Rhythm Guitar

布鲁斯节奏吉他

〔美〕史蒂夫·特罗瓦托、尼克·斯托比斯 著
郭向明 译

32

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

美国美尔贝
出版公司授权
原版引进

PLAYING THE BLUES

Blues Rhythm Guitar

布鲁斯节奏吉他

〔美〕史蒂夫·特罗瓦托、尼克·斯托比斯 著
郭向明 译

CD 目录

1. 奥斯汀城区 (示范)	13. 每一天 (示范)	25. 10号公路 (示范)
2. 奥斯汀城区 (伴奏)	14. 每一天 (伴奏)	26. 10号公路 (伴奏)
3. 烟雾缭绕 (示范)	15. 跳动摇摆 (示范)	27. 将军 (示范)
4. 烟雾缭绕 (伴奏)	16. 跳动摇摆 (伴奏)	28. 将军 (伴奏)
5. 密西西比河泥 (示范)	17. 冷遇 (示范)	29. 尖桩篱笆 (示范)
6. 密西西比河泥 (伴奏)	18. 冷遇 (伴奏)	30. 尖桩篱笆 (伴奏)
7. 克拉克斯代尔 (示范)	19. 阳刚摇滚 (示范)	31. 露茜 (示范)
8. 克拉克斯代尔 (伴奏)	20. 阳刚摇滚 (伴奏)	32. 露茜 (伴奏)
9. 极度煎熬 (示范)	21. 底特律城 (示范)	33. 新潮布鲁斯 (示范)
10. 极度煎熬 (伴奏)	22. 底特律城 (伴奏)	34. 新潮布鲁斯 (伴奏)
11. 孟菲斯余地 (示范)	23. 秋葵浓汤 (示范)	35. 逝去 (示范)
12. 孟菲斯余地 (伴奏)	24. 秋葵浓汤 (伴奏)	36. 逝去 (伴奏)

录音制作成员

吉 他: 尼克·斯托比斯 (Nick Stoubis) (第1、3、5、7、9、17、19、23、27首)
史蒂夫·特罗瓦托 (Steve Trovato) (第11、13、15、21、25、29、31、33、35首)
贝 斯: 埃里克·霍尔登 (Eric Holden)
爵士鼓: 乔斯·古里亚-卡德纳斯 (Jose Gurria-Cardenas)
录 音: 丹尼尔·布兰克 (Daniel Blanck)、尼克·斯托比斯 (Nick Stoubis)

图书在版编目 (CIP) 数据

布鲁斯节奏吉他 / (美) 特罗瓦托 (Trovato, S.),
(美) 斯托比斯 (Stoubis, N.) 著; 郭向明译 .— 北京 :
人民音乐出版社, 2011. 7

ISBN 978-7-103-04214-4

I. ①布… II. ①特… ②斯… ③郭… III. ①六弦
琴-器乐曲-世界-选集 IV. ①J657.32

中国版本图书馆CIP数据核字 (2011) 第 140662 号

责任编辑: 应 武

责任校对: 陈 芳

著作权合同登记

图字: 01-2011-2754号

Playing the Blues—Blues Rhythm Guitar

本书由美国美尔贝出版公司 (Mel Bay Publications, Inc.)
独家授权在中国出版发行

人民音乐出版社出版发行

(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

890 x 1240毫米 特16开 2印张

2011年7月北京第1版 2011年7月北京第1次印刷

印数: 1-3,000册 (附CD 1张) 定价: 14.00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

前 言	1
本书主旨	1
什么是布鲁斯 I、IV、V 进行?	2
什么是布鲁斯 12 小节结构?	2
小调布鲁斯	4
节奏感 (平均八分音符与夏佛)	5
夏佛节奏感曲目	6
奥斯汀城区	7
烟雾缭绕	8
密西西比河泥	9
克拉克斯代尔	10
极度煎熬	11
孟菲斯余地	12
每一天	13
跳动摇摆	14
冷 遇	15
平均八分音符节奏感曲目	16
阳刚摇滚	17
底特律城	18
秋葵浓汤	19
10 号公路	20
将 军	21
尖桩篱笆	22
露 茜	23
新潮布鲁斯	24
逝 去	25

前 言

“布鲁斯”，又称“蓝调”，现已广为人知，它包含了许多音乐风格及流派。从最初想要表达的意思到现在的多种音乐风格与形式，布鲁斯有了很多改变。它可以是一首具体的歌曲，也可以是一种情感表达方式，甚至还可以展现它的创始者——非裔美国人所处的社会风貌。即便我们将以上三种可能的定义融合成一个整体，解释当今的布鲁斯也比解释最初的布鲁斯要复杂得多，这是源于它跟美国乃至世界其他传统音乐进行相互交融的缘故。

如今的布鲁斯，直接受到它派生风格的影响，如上世纪50年代的摇滚。而在布鲁斯音乐以及后来的摇滚乐，甚至是一些其他音乐风格中，最重要的乐器便是吉他。随着电吉他的产生与发展，布鲁斯音乐也有了相应的变化。音箱及扩声技术的发展彻底改变了音乐演奏和聆听的方式，最终也改变了音乐最初想要表达的精神或范畴。我们可以把吉米·亨德里克斯 (Jimi Hendrix) 和埃里克·克莱普顿 (Eric Clapton) 看作布鲁斯吉他演奏家吗？是的，他们正是盲人莱蒙·杰斐逊 (Lemon Jefferson) 和桑·豪斯 (Son House) 这些布鲁斯音乐人的继承者，尽管他们的音乐朝别的方向发展了，但还是受到了很多这些早期布鲁斯音乐人的影响。

显然，给布鲁斯一个准确的定义不是件容易的事，但如果我们归纳总结一下，会发现当今布鲁斯音乐的一些特点。现在的布鲁斯已不限于是严格的12小节歌曲形式了，但可以此作为确定布鲁斯风格的一个结构标识。和声通常都是I、IV、V级的属七和弦，这几个和弦按照一定的模式反复多次并且没有太大变化。旋律主要是五声音阶加上一些布鲁斯特征音。对布鲁斯音乐进行简化分析，找到特色所在，你会发现史蒂维·雷·沃恩 (Stevie Ray Vaughan) 的音乐与汤米·约翰逊 (Tommy Johnson) 的音乐并无太多的不同。

本书主旨

本书的内容虽然涉及一些早期的布鲁斯，但主要还是介绍自上世纪50年代到目前为止有关布鲁斯节奏吉他方面的内容。本书的全部曲目都是12小节的形式。当然，布鲁斯还有其他长度的形式，12小节只是其中的一种，并且是布鲁斯音乐中众多变化的基础。本书讲解了从查克·贝里 (Chuck Berry) 到史蒂维·雷·沃恩 (Stevie Ray Vaughan) 所演奏的节奏吉他的风格与感觉，也有追溯到早期像查利·巴顿 (Charley Patton) 与罗伯特·约翰逊 (Robert Johnson) 那样的根源布鲁斯。

布鲁斯音乐是众多音乐家相互交流，以及他们与听众交流的一种语言，但许多吉他手在节奏方面的“语汇”却非常匮乏。这本书中的大量曲目，正是为了丰富他们演奏布鲁斯节奏的“语汇”，给他们通过布鲁斯节奏吉他以及布鲁斯音乐来表达自己的方式。

随书附赠的CD中有18首曲目，每首都有两种形式：一种是含吉他演奏示范的，另一种是不含吉他而用于练习的伴奏。这让你可以跟着示范演奏进行模仿学习，也可以像个吉他手一样随着伴奏一起弹。

什么是布鲁斯 I、IV、V 进行？

典型的布鲁斯进行是 12 小节的长度，使用 3 个和弦，称为 12 小节布鲁斯进行。3 个和弦通常都是属七和弦（小调除外），和弦根音分别是大调音阶的第一、四、五级音。以 E 大调为例，这 3 个和弦是 E7、A7 和 B7，都是从 E 大调第一、四、五级音上建立的属七和弦。这就是我们常提到的布鲁斯 I、IV、V 进行。

什么是布鲁斯 12 小节结构？

虽然还有其他长度的结构，但 12 小节结构是目前为止最常用的。这 12 小节按一定的模式使用 I7、IV7、V7 和弦并且不断反复，其中每一 12 小节乐句称为一个“叠句 (chorus)”。以下是一个 E 大调 12 小节布鲁斯的示例。

E 大调 12 小节布鲁斯

示例 1

E7

A7

E7

B7

A7

E7

B7

E7

让我们使用罗马数字来分析上例中的和弦进行。E7 和弦是 I7，A7 和弦是 IV7，B7 和弦是 V7。为了便于理解在其他调中的和弦进行，我们将和弦字母替换成罗马数字，如示例 2 所示。

12 小节布鲁斯分析

示例 2

The image displays three staves of musical notation for a 12-measure blues progression. The first staff shows four measures of I7. The second staff shows IV7 for the first two measures, followed by I7 for the remaining six measures. The third staff shows V7 for the first measure, IV7 for the second, I7 for the third, V7 for the fourth, and I7 for the fifth and sixth measures, ending with a repeat sign and a diamond symbol.

在演奏 12 小节布鲁斯时，有几种变化已经成为标准的保留练习。只要理解这些最常用的变化，我们便会受益匪浅。在 12 小节布鲁斯结构中，有两个地方要特别注意：第 2 小节与最后两小节。

第一种变化通常位于第 2 小节。你可以前四小节全部弹 I7 和弦，也可以第 2 小节弹 IV7 和弦，第 3、4 小节再回到 I7 和弦。第 2 小节变为 IV7 和弦这一变化通常称为“快速转换 (quick change)”。无论你选用哪种方式，为了保持一致性，接下来反复后的结构应该与之前相同，这样可使合奏中其他演奏者了解即定的音乐进行。

第二种变化通常位于最后两小节，可称其为“回转 (turnaround)”。最后一小节中 V 级和弦的效果恰好将听者带回一开始，回到曲首的 I 级和弦。本书将会有很多常用的回转介绍给大家。

在示例 3 中，你会看到一些常用 12 小节布鲁斯结构的变化，包括快速转换和回转中常用的和弦变化。此外，注意第 10 小节括号中的 IV7 和弦，虽然多数情况下都会弹，但有时你也会听到一些不弹的例子。如果不弹括号中的这个和弦，那么在最后两小节回转前的第 9、10 小节就会一直持续 V7 和弦。

12 小节布鲁斯变化

示例 3

快速转换

Chord progression for Example 3:

Line 1: I7, (IV7), I7, I7

Line 2: IV7, I7

Line 3: V7, (IV7), I7, I7, IV7, I7, V7, V7 (回转)

小调布鲁斯

大部分布鲁斯和弦进行使用的都是属七和弦，但有时你会发现有的布鲁斯使用的是小调和弦。这种 12 小节进行称之为小调布鲁斯。小调布鲁斯的和弦进行与大调布鲁斯的和弦进行类似，只是将 I7、IV7、V7 和弦换成小调或小调七和弦。示例 4 为 12 小节小调布鲁斯中经常使用的和弦，最后四小节有时会出现一种变化，如同示例中的从 \flat VI7 移动到 V7。

示例 4

Chord progression for Example 4:

Line 1: i7, (iv7), i7

Line 2: iv7, iv7, i7, i7

Line 3: v7, \flat VI7, iv7, V7, i7, i7, v7, V7 (回转)

一个演奏者与其他演奏者合奏时，他们演奏的一致性会直接影响合奏的效果。为一首歌曲配置和声时，无论选择什么和弦，试着标出所选择的和弦标记。这样做能使其他的合奏成员很容易理解你所演奏的音乐。

通过本书中的大量曲目，你可以学到很多12小节布鲁斯的变化。虽然这些曲目都已标明了具体的和弦选择，但我还是建议你能够对这些和弦加以变化或者按照你自己的想法去演奏。

节奏感（平均八分音符与夏佛）

布鲁斯音乐中有许多不同的节奏感觉，本书将关注用得最多的两种：平均八分音符（straight eighths）和夏佛（shuffle）。

平均八分音符的感觉是所有的八分音符时值均等，这种感觉在早期的摇滚乐中非常典型，请看示例5。

示例5

Musical notation for Example 5, showing a straight eighth note rhythm in 4/4 time. The notation includes a treble clef, a key signature of one sharp (F#), and a 4/4 time signature. The melody consists of eighth notes: G4, A4, B4, C5, B4, A4, G4, F#4. Below the staff is a guitar TAB with fret numbers: 0, 2, 4, 4, 2, 2, 4, 4.

夏佛是一种轻快活泼的感觉，记谱虽然还是用八分音符，但实际演奏的是 或 ，详见示例6。

示例6

Musical notation for Example 6, showing a shuffle rhythm in 4/4 time. The notation includes a treble clef, a key signature of one sharp (F#), and a 4/4 time signature. The melody consists of eighth notes: G4, A4, B4, C5, B4, A4, G4, F#4. Above the staff, two rhythmic patterns are shown: a triplet of eighth notes and a triplet of eighth notes. Below the staff is a guitar TAB with fret numbers: 0, 2, 4, 4, 2, 2, 4, 4.

PLAYING THE BLUES

Blues Rhythm Guitar

夏佛节奏感曲目

Austin Limits 奥斯汀城区

Smokin' 烟雾缭绕

Mississippi Mud 密西西比河泥

Clarksdale 克拉克斯代尔

Deep Fried 极度煎熬

Memphis Fat 孟菲斯余地

Everyday 每一天

Jump and Jive 跳动摇摆

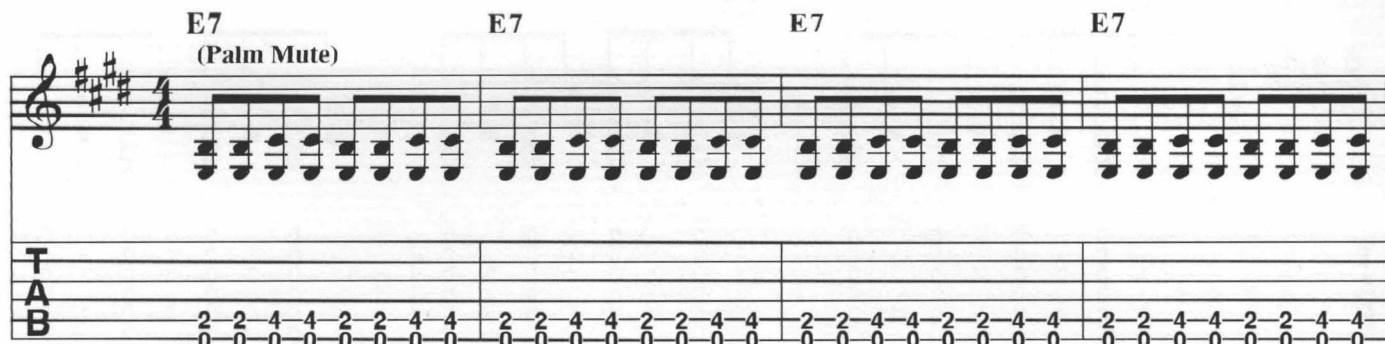
Cold Shoulder 冷遇

奥斯汀城区 (Austin Limits)

这段音乐使用了右手掌闷音 (palm mute) 技术, 使和弦发出“砰砰”声, 让音乐进行变得活泼而有朝气。这种手掌闷音技术在布鲁斯节奏吉他演奏中是一种很常用的手法。你可以在埃里克·克莱普顿 (Eric Clapton) 的演奏中听到这一技法。演奏这段音乐时通常使用下拨的方式, 也可以使用交替拨弦, 特别是在演奏较快的速度时。

E7 (Palm Mute) E7 E7 E7

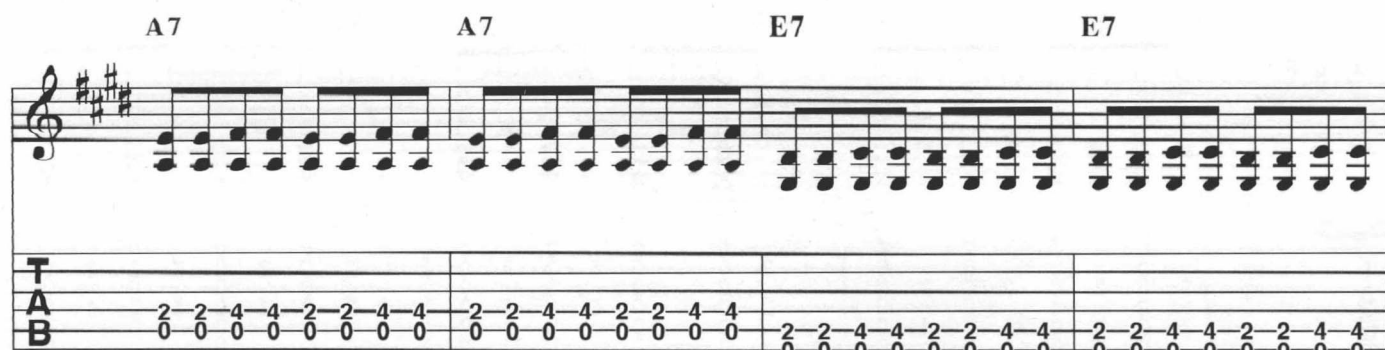

T
A
B

2 2 4 4 2 2 4 4 | 2 2 4 4 2 2 4 4 | 2 2 4 4 2 2 4 4 | 2 2 4 4 2 2 4 4

0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0

A7 A7 E7 E7

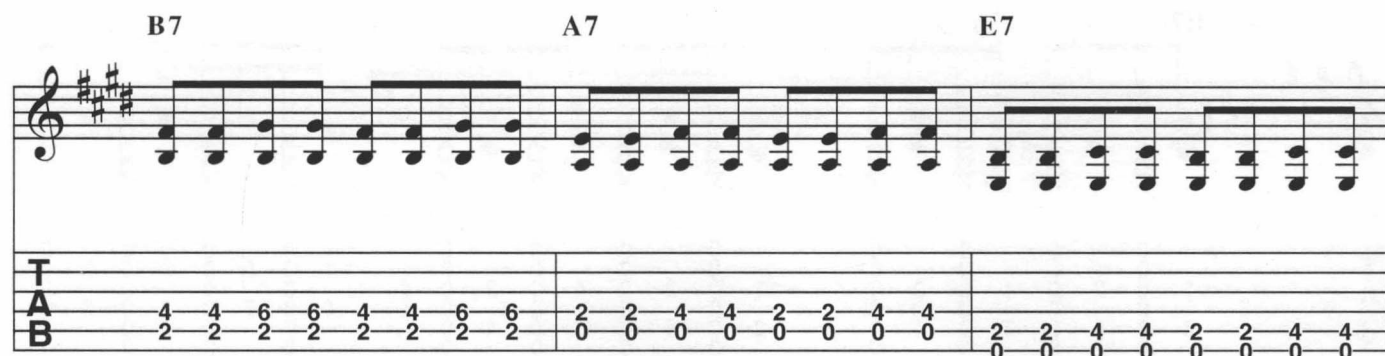

T
A
B

2 2 4 4 2 2 4 4 | 2 2 4 4 2 2 4 4 | 2 2 4 4 2 2 4 4 | 2 2 4 4 2 2 4 4

0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0

B7 A7 E7

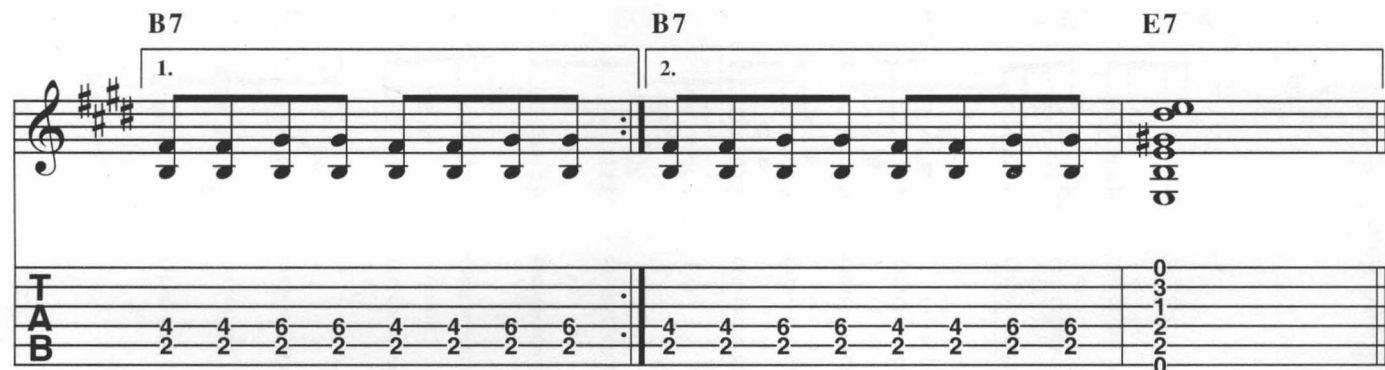

T
A
B

4 4 6 6 4 4 6 6 | 2 2 4 4 2 2 4 4 | 2 2 4 4 2 2 4 4

2 2 2 2 2 2 2 2 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0

B7 B7 E7

T
A
B

4 4 6 6 4 4 6 6 | 4 4 6 6 4 4 6 6 | 0 3 1 2 2 2 0

2 2 2 2 2 2 2 2 | 2 2 2 2 2 2 2 2 | 0 0 0 0 0 0 0 0

烟雾缭绕 (Smokin')

这段音乐是布鲁斯吉他大师史蒂维·雷·沃恩 (Stevie Ray Vaughan) 音乐的精髓。它的特点是强拍上有一条律动线条，而弱拍悄然进行着空弦音。掌握这一演奏技术需要一点耐心，最好使用交替拨弦方式，强拍用下拨，弱拍用上拨。注意下拨时要有一定的力度，并且要用左手对不发声的琴弦进行消音。

E7 E7 E7

T
A
B

E7 A7 A7

T
A
B

E7 E7 B7

T
A
B

A7 E7 B7 E7 F9 E9

T
A
B

密西西比河泥 (Mississippi Mud)

在这段音乐中，右手掌闷音能产生断奏的效果，营造出一种特色鲜明、效果显著的单音节奏吉他感觉。这种吉他演奏技巧会使人想到著名的布鲁斯吉他大师巴迪·盖伊 (Buddy Guy) 的演奏。演奏这段音乐时要使用节拍器，并努力做到连贯流畅。

E7 (Palm Mute) E7 E7 E7

TAB: 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2 2

A7 A7 E7 E7

TAB: 2 2 0 0 2 2 0 0 2 2 2 2 0 0 2 2 2 2 0 0 2 2 2 2 0 0 2 2

B7 A7 E7

TAB: 2 2 4 4 2 2 4 4 0 0 2 2 0 0 2 2 2 2 0 0 2 2

B7 B7 E7

TAB: 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 0 3 1 2

克拉克斯代尔 (Clarksdale)

这段音乐充满了保罗·巴特菲尔德 (Paul Butterfield) 乐队吉他手迈克·布鲁姆菲尔德 (Mike Bloomfield) 演奏的特色。你可以运用轻微的右手掌闷音, 或者你可以弹奏所有的弦并用左手对那些无需发声的琴弦进行消音。

E7 E7 E7 E7

T
A
B

0-0-3-4 2-2-4-2 0-0-3-4 2-2-4-2 0-0-3-4 2-2-4-2 0-0-3-4 2-2-4-2

A7 A7 E7 E7

T
A
B

0-0-3-4 2-2-4-2 0-0-3-4 2-2-4-2 0-0-3-4 2-2-4-2 0-0-3-4 2-2-4-2

B7 A7 E7

T
A
B

2-2-5-6 4-4-6-4 0-0-3-4 2-2-4-2 0-0-3-4 2-2-4-2

B7 B7 E7

1. 2.

T
A
B

2-2-5-6 4-4-6-4 2-2-5-6 4-4-6-4 3-4-0

极度煎熬 (Deep Fried)

这段音乐会使人联想到奥尔曼兄弟 (Allman Brothers) 乐队版的《Stormy Monday》。这首歌曲在布鲁斯音乐中非常经典，每一位布鲁斯吉他演奏者都“必须了解”。注意每小节中和弦模式是相同的，且按一个全音往下移动。往下横向移动时要保持手型，且要确保手指在琴弦上滑动时压力一致。

A6 A9 D6 D9 A6 A9

T
A
B

A6 A9 D6 D9 D6 D9

T
A
B

A6 A9 A6 A9 E6 E9 D6 D9

T
A
B

A6 A9 E6 E9 G#9 A9

1. 2.

T
A
B

孟菲斯余地 (Memphis Fat)

这首曲子节奏吉他部分特别像一个圆号在布鲁斯夏佛节奏中演奏。保持右手跟着音乐的节奏律动进行上下运动，且确保强拍时是下拨。不弹和弦时，左手松开并轻触琴弦，这样能够制音，且右手可以保持连续不断地上下交替弹奏。

B♭13 B♭13 B♭13

B♭13 E♭9 E♭9

B♭13 B♭13 F9

E♭9 B♭13 F9 B♭13

每一天 (Everyday)

这段音乐具有布鲁斯吉他大师B.B.金(B.B.King)演奏的快节奏布鲁斯风格。强拍时不弹和弦，左手按弦松开以制音，注意保持和弦手型，右手随着音乐的节奏上下运动。

Diagrammatic chord shapes for G9 and C9 are shown at the top. The first system consists of a treble clef staff in 4/4 time with a key signature of one sharp (F#). The melody is a rhythmic pattern of eighth notes. Below the staff is a guitar tablature with three lines labeled T, A, and B. The first two measures are marked with G9, the third with C9, and the fourth with G9. The tablature shows fret numbers (3, 2, 3, 2) and 'x' marks for muted notes.

The second system continues the melody. It features a treble clef staff and a guitar tablature. The first two measures are marked with G9, the third with C9, and the fourth with C9. The tablature maintains the rhythmic pattern with fret numbers and 'x' marks.

The third system continues the melody. It features a treble clef staff and a guitar tablature. The first two measures are marked with G9, the third with G9, and the fourth with D9. A diagrammatic chord shape for D9 is shown above the fourth measure, labeled '4fr.'. The tablature shows fret numbers (3, 2, 3, 2) and 'x' marks.

The fourth system concludes the piece. It features a treble clef staff and a guitar tablature. The first two measures are marked with C9, the third with G9, and the fourth with D9. The fifth measure is marked with G9, and the sixth with G#9. The piece ends with a double bar line. The tablature shows fret numbers (3, 2, 3, 2) and 'x' marks.