

引进于英国琥珀出版公司

像大师一样 弹吉他

布鲁斯 · 摇滚 · 流行音乐 · 民谣 · 爵士乐

LEARN TO PLAY LIKE
THE GUITAR GREATS

山西出版集团
山西教育出版社

像大师一样弹吉他

杰夫·贝克

瑞奇·布莱克摩尔

马克·博兰

艾里克·克莱普顿

科特·科拜因

大卫·吉尔莫

吉米·亨德里克斯

托米·艾密尼

罗伯特·约翰逊

比·比·金

吉米·佩奇

詹戈·雷哈德特

基思·理查德

尼尔·罗杰斯

米克·朗森

卡洛斯·桑塔纳

斯拉什

皮特·汤显德

特伯恩·沃克尔

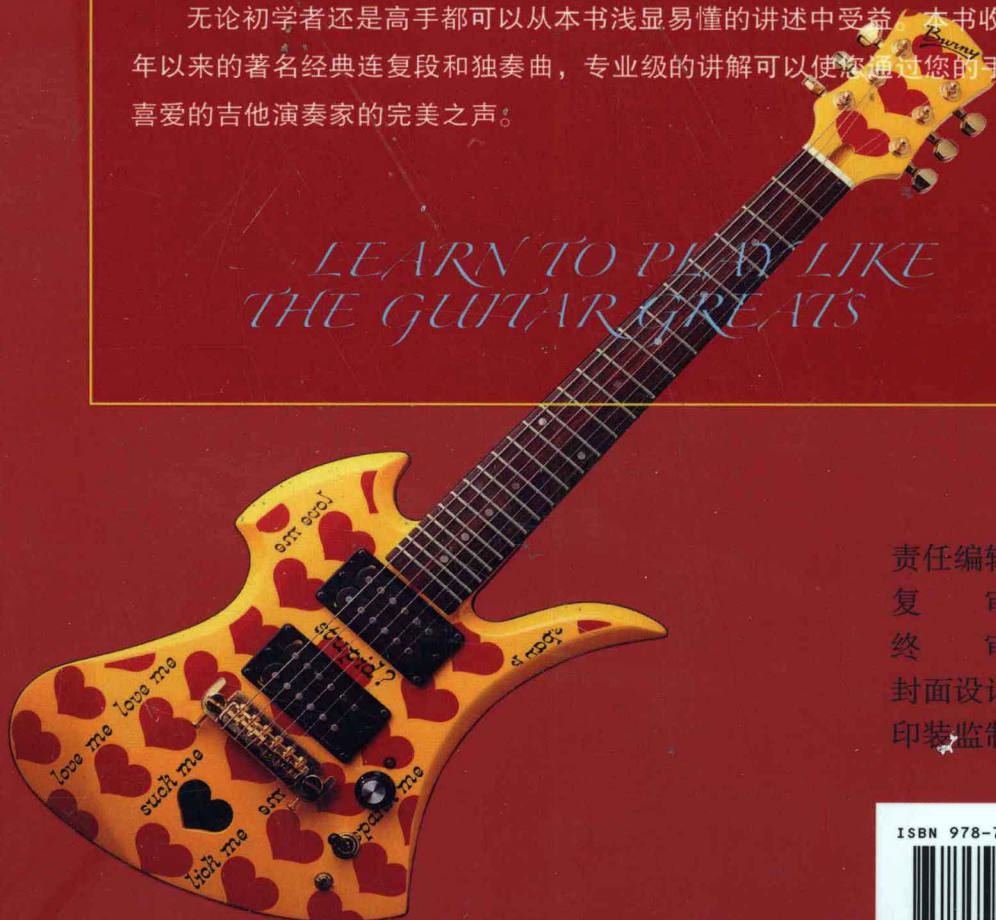
你想像大师一样弹吉他吗？现在机会来了！这本有趣而好理解的书可以指导你来效仿那些吉他传奇人物。

从《天堂的阶梯》到《闻着青春的滋味》，超过65个经典连复段的详细解释。清晰，逐项图解，教你学会弹奏每个连复段。超过30位吉他艺术家以及他们的吉他和装备的全彩画面展示，专业艺术家传授吉他弹奏技巧。

如果你曾梦想过像著名吉他音乐家一样弹吉他，那这本书就是你理想的选择。《像大师一样弹吉他》收集了全世界最具代表性的吉他演奏家的生平故事和代表作，囊括了摇滚、爵士、布鲁斯、乡村及民谣风格。每种风格都有特殊的和弦和技巧，现在都呈现在本书中，包括每种装备的细节和大师弹奏的技巧。

无论初学者还是高手都可以从本书浅显易懂的讲述中受益。本书收集从1930年以来的著名经典连复段和独奏曲，专业级的讲解可以使您通过您的手重现您最喜爱的吉他演奏家的完美之声。

LEARN TO PLAY LIKE
THE GUITAR GREATS

责任编辑 潘峰
复 审 李飞
终 审 刘立平
封面设计 王耀斌
印装监制 贾永胜

ISBN 978-7-5440-3269-8

9 787544 032698 >

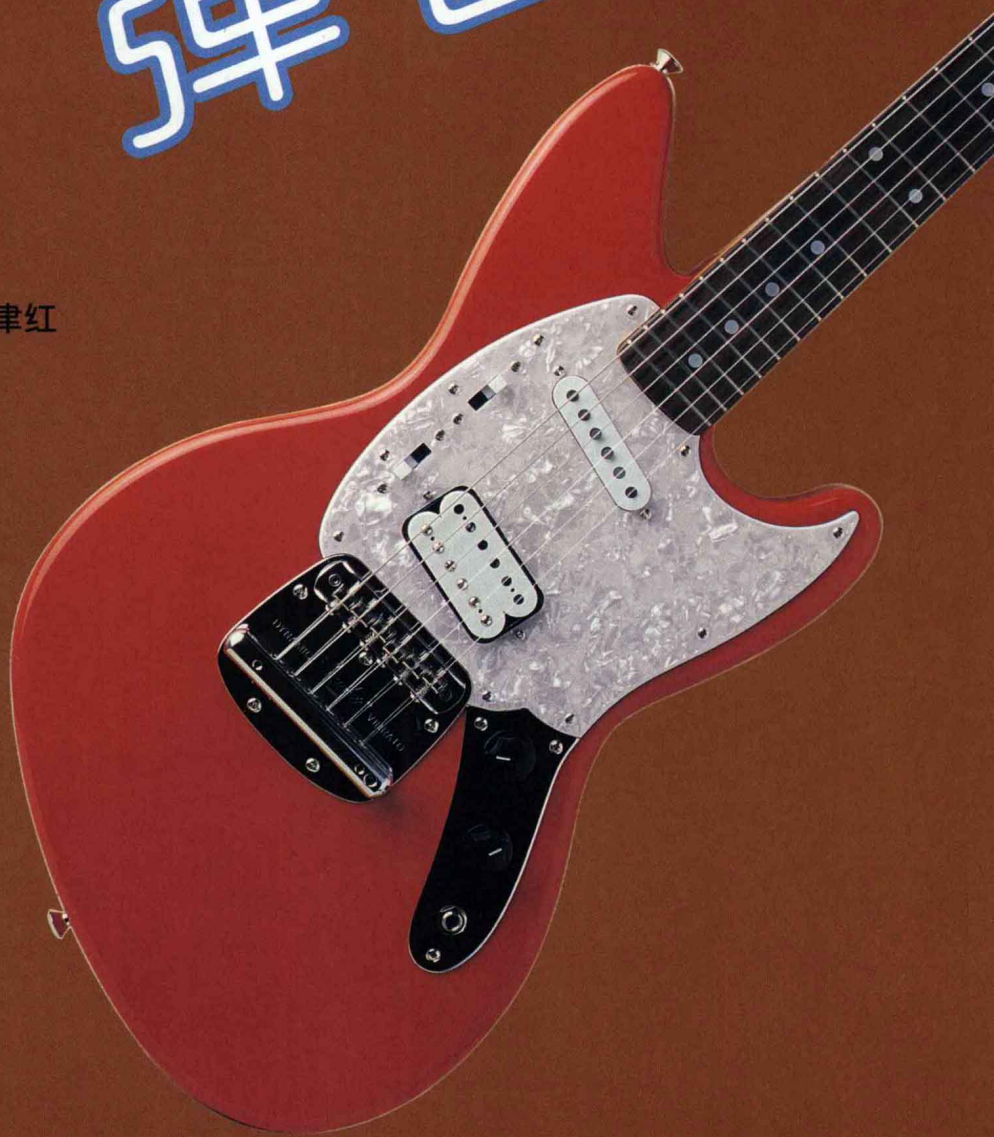
定价：79.00元

布鲁斯·摇滚·流行音乐·民谣·爵士乐

像大师一样 弹吉他

XIANG DASHI YIYANG TAN JITA

译者：栗燕华 潘 韧 李津红

山西出版集团
山西教育出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

像大师一样弹吉他 / 英国 Amber 出版公司编; 栗燕华, 潘韧, 李津红译,
—太原; 山西教育出版社, 2008.11
ISBN 978-7-5440-3269-8

I. 像… II. ①英… ②栗… ③潘… ④李…
III. 六弦琴—奏法
IV. J623.26

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 127601 号

First published in 2008
Copyright Chinese translation (simplified character rights)
©2008 Shanxi Education Press

©2005 Amber Books Ltd.
All rights reserved.

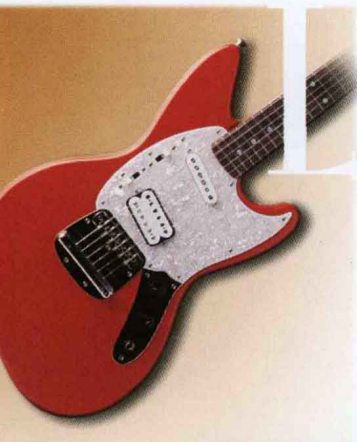
版权所有 侵权必究

译者: 栗燕华 潘 韧
李津红

像大师一样弹吉他

出 版 人: 荆作栋
丛书策划: 潘 峰
责任编辑: 潘 峰
复 审: 邓吉忠
终 审: 刘立平
装帧设计: 王耀斌
印装监制: 贾永胜
出版发行: 山西出版集团·山西教育出版社
(太原市水西门街馒头巷7号 电话: 4035711 邮编: 030002)
印 装: 山西美术印刷厂
开 本: 889 × 1194 1/16
印 张: 16
字 数: 399 千字
版 次: 2008 年 11 月第 1 版 2008 年 11 月山西第 1 次印刷
书 号: ISBN 978-7-5440-3269-8
定 价: 79.00 元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与印刷厂联系调换。电话: 0351-7040879

Learn To Play Like The Guitar Greats

你想像大师一样弹吉他吗？现在机会来了！这本有趣而好理解的书可以指导你来效仿那些吉他传奇人物。

- 从《天堂的阶梯》到《闻着青春的滋味》，超过65个经典连复段的详细解释。

- 清晰，逐项图解，教你学会弹奏每个连复段。

- 超过30位吉他艺术家以及他们的吉他和装备的全彩画面展示。

- 专业艺术家传授吉他弹奏技巧。

如果你曾梦想过像著名吉他音乐家一样弹吉他，那这本书就是你理想的选择。《像大师一样弹吉他》里收集了全世界最具代表性的吉他演奏家的生平故事和代表作，囊括了摇滚、爵士、布鲁斯、乡村及民谣风格。每种风格都有特殊的和弦和技巧，现在都呈现在本书中，包括每一种装备的细节和大师弹奏的技巧。

无论初学者还是高手都可以从本书浅显易懂的讲述中受益。本书收集从1930年以来的著名经典连复段和独奏曲，专业级的讲解可以使您通过您的手重现您最喜爱的吉他演奏家的完美之声。

1870

No.	Name	Age	Sex	Profession	Religion	Marital Status	Place of Birth	Parents	Remarks
1	John Smith	45	M	Farmer	Anglican	Married	London	John & Mary	
2	Mary Jones	35	F	Domestic	Anglican	Single	London	John & Mary	
3	James Brown	25	M	Labourer	Anglican	Single	London	John & Mary	
4	Elizabeth White	55	F	Widow	Anglican	Widowed	London	John & Mary	
5	Robert Green	30	M	Merchant	Anglican	Married	London	John & Mary	
6	Ann Black	40	F	Domestic	Anglican	Single	London	John & Mary	
7	William Grey	20	M	Student	Anglican	Single	London	John & Mary	
8	Charlotte King	60	F	Widow	Anglican	Widowed	London	John & Mary	
9	Thomas Hall	35	M	Labourer	Anglican	Married	London	John & Mary	
10	Sarah Lee	45	F	Domestic	Anglican	Single	London	John & Mary	

John Smith

目 录

序言 6

摇滚和流行吉他手 8

- 波·蒂德雷 14
- 基思·理查德 18
- 戴夫·戴维斯 28
- 吉米·亨德里克斯 36
- 吉米·佩奇 42
- 欧曼兄弟乐队 52
- 皮特·汤显德 56
- 杰瑞·加西亚 60
- 杰夫·贝克 66
- 马克·博兰 72
- 詹姆斯·泰勒 78
- 卡洛斯·桑塔纳 84
- 瑞奇·布莱克摩尔 90
- 托尼·艾欧密 98
- 米克·朗森 104
- 大卫·吉尔莫 110
- 布莱恩·梅 118
- 尼尔·罗杰斯 126
- 普林斯 130
- 斯拉什 134
- 库尔特·科拜因 138
- 杰克·怀特 142

布鲁斯吉他手 146

- 罗伯特·约翰森 152
- 特伯恩·沃克尔 158
- 比·比·金 162
- 艾伯特·金 170

艾里克·克莱普顿 174

史蒂夫·雷·梵庚 182

爵士乐吉他手 188

- 查理·克里斯丁 194
- 詹戈·雷哈德特 198
- 派特·迈西尼 202

乡村音乐吉他手 208

- 梅拜尔·卡特 214
- 柴特·阿特金斯 218
- 斯科特·摩尔 222

民谣吉他手 228

- 约翰·梵伊 234
- 尼克·德瑞克 238

常用和弦 242

索引 255

引用来源 256

序言

在过去的五十年里，有一种乐器统治了整个流行乐坛，这就是吉他。不论是从吉米·佩奇到库尔特·科拜因式的摇滚神话人物，或是从比·比·金到史蒂夫·雷·梵庚式的布鲁斯传奇人物挥舞的电吉他，还是从伍迪·古思瑞到尼克·德雷克式的民谣艺术家弹拨的原声吉他，正是这种乐器奠定了我们的时代之音。

右图：对学生和专业人士而言，中空的原声吉他向来是既流行又实用的一门乐器。

弹

吉他不仅仅是对和弦和音符的学习，同时也是对传统的尊敬和向大师的学习。相应的，在本书中我们不仅会教你弹吉他的技巧，还将把你引入广阔的吉他文化中。

这里，你将首次在一册书中学习到摇滚、布鲁斯、民谣、爵士乐和乡村音乐的吉他演奏史，并从中发掘到所有最伟大的吉他艺术家的生活与技巧——从先锋人物如罗伯特·约翰森、梅拜尔·卡特，一直到当代英雄如斯拉什、杰克·怀特——接下来是

一步一步地教你弹奏他们的代表作。逐渐地你会找到你所需知道的关于这门乐器和关联装备的所有知识：从第一个电吉他诞生的渊源到平克·弗洛伊德乐队的大卫·吉尔莫可以在一个效果器中加入多少个踏板的常识和技巧。

最左图：经典的范德的斯川特卡斯特是一款伴随着一大群流行和摇滚艺术家——从汉克·马文到吉米·亨德里克斯——的全电子吉他。

左图：这款华什本吉他是一种结合了电吉他和原声吉他特性的半原声吉他，是乡村音乐和民谣艺术家的流行选择。

摇滚和流行吉他手

正如摇滚乐本身就是从其他已存在的音乐形式——特别是韵律布鲁斯和乡村音乐——演化而来，摇滚乐吉他也是从很多的来源中蜕变形成的。最有影响的莫过于布鲁斯电吉他演奏了，无疑也有来自乡村音乐和主流流行音乐吉他演奏的影响。

下图：卡洛斯·桑塔纳沉浸在一曲吉他连复段中。桑塔纳8岁开始学吉他，高中毕业后就投身于职业音乐圈内。

首先，摇滚乐吉他的起源与技术是紧密相连的。摇滚乐是第一类以电吉他而非原声吉他作为标准乐器而成长起来的音乐。第一代电吉他诞生于20世纪20年代，但仅限于特伯恩·沃克尔在布鲁斯中对电吉他的运用。到了40年代早期，摇滚吉他演奏的根源才真正凸现出来。沃克尔和他的后继者——布鲁斯音乐人如比·比·金、约翰·李·胡克和马蒂·沃特斯——开始将电吉他所能发挥出的超强威力展现出来。

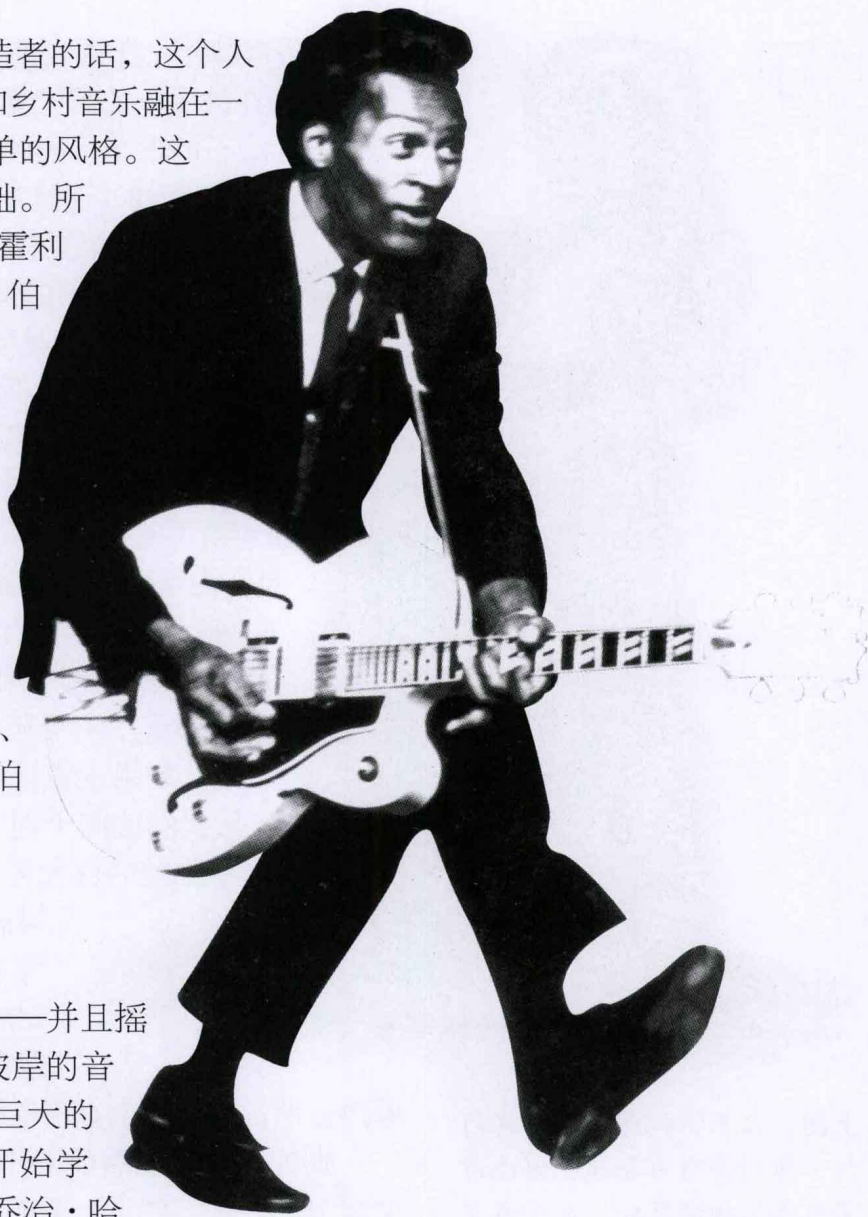
与此同时，在乡村音乐领域里，一些演奏者如莫勒·特拉维斯和柴特·阿特金斯正在开创一种更具旋律感的弹奏型电子音乐风格。20世纪50年代期间，这两种风格逐渐融合。你可以在斯科特·摩尔和猫王的吉他演奏中同时听到这两种乐风。摩尔是一个乡村音乐吉他手，他在梅勒·特拉维斯学校长大，不过他在有很多布鲁斯电子音乐人工作的太阳录音室里录音，这对他的乐风形成有显著的影响。

另一个在摇滚吉他发展中起关键作用的吉他手是波·蒂德雷。他有着韵律布鲁斯演奏的专业背景，但他个性化的古巴风格和舞台表演方式，以及善于创作易于咏记民谣的天赋，对后来的摇滚人产生了极大影响。

接下来就是柴克·伯瑞。如果有一个人可

被称作是摇滚吉他演奏的唯一创造者的话，这个人非柴克·伯瑞莫属。他将布鲁斯和乡村音乐融在一起，形成一种绝对原创且看似简单的风格。这一风格为接下来的一切奠定了基础。所有早期的摇滚吉他手——从布德·霍利到克利夫·高尔阿朋再到詹姆斯·伯顿都是伟大的伯瑞的追随者。

20世纪50年代后期，摇滚乐的火焰在美国逐渐衰微。有段时间，摇滚吉他似乎仅出现在纯器乐演奏的录制中，如林克·雷的糟糕的《隆隆声》，隆尼·马克的《孟斐斯》和成堆的杜安妮·艾代的唱片。在60年代早期冲浪音乐到来之前，“詹与迪安”乐队、“海滩男孩”乐队再次使用柴克·伯瑞的阶梯式连复段。

上图：柴克·伯瑞正在表演他著名的“鸭子步”。他自称于1956年创造了该台步，起初是为了掩饰一件人造丝外套上的皱痕。

一代人的声路历程

下一代的大部分吉他摇滚乐——并且摇滚乐的整个家族——都被大西洋彼岸的音乐家统领了。摇滚乐在英国有着巨大的影响力，而且一代的年轻人都开始学柴克·伯瑞的连复段——其中有乔治·哈瑞森、基思·理查德、吉米·佩奇和瑞奇·布莱克摩尔。他们起初都是在当地乐队里模仿柴克·伯瑞，而到了20世纪60年代早期，他们的表现已日趋成熟。逐渐地，他们也开始创作自己的曲目。

这一领域的领袖当然非披头士乐队莫属了。在披头士之前，摇滚乐和青年流行乐表演通常是一个漂亮的主唱站在前面，乐器手们则充当背景。而披头士引领了乐队新时代的到来。典型的乐队有四到五个成员：主唱、贝司手、鼓手和一至两个吉他手。逐渐地，吉他手的重要性开始与主唱抗衡了。

尽管享有盛名，披头士也许并不会被当成一个吉他乐队，但由约翰·蓝宁和乔治·哈瑞森，特别是后者担纲的吉他演奏却产生了很大的影响力。哈瑞森的引人入胜的连复段和有趣的

上图：吉米·佩奇与歌手罗伯特·布朗特通力合作，创造出享有盛名的连复段，如《多少次爱》以及学生辈的吉他手们空前的最爱：《通往天堂的楼梯》。

填词激发鼓舞了上千的吉他手步其后尘。

吉他在披头士的强大竞争者——滚石乐队的作品中地位更为重要。滚石的很多标志性曲目如《惬意》都是由吉他连复段引领的，而且在很多乐迷眼中吉他手基思·理查德才是乐队的灵魂。

当哈瑞森和理查德这些人试图将他们对韵律布鲁斯及布鲁斯的热爱和流行音乐事业的需要结合起来的时候，别的年轻的大不列颠吉他手们则更倾向于布鲁斯。他们当中第一个真正成名的是艾里克·克莱普顿，不过其他人如彼特·格林随后也很快成名。最初的吉他英雄克莱普顿受到了美国布鲁斯音乐人弗雷蒂·金等人的鼓舞，并且，由于他在乐器演奏方面的精湛技艺使他成为他所在的每一支乐队中的明星。随着20世纪60年代的到来，唱片市场开始发展起来，克莱普顿和他的后继者可以大胆开拓，并且随他们的意愿任意延长独奏的时间。

如果说克莱普顿的演奏有时较为自我放纵，并且显然偏向于他的音乐人伙伴而非乐迷，那么下一个出现的伟大吉他手则显示了技巧上的才智，可以

与摇滚的舞台表演联系起来。他的名字就是吉米·亨德里克斯。他在摇滚吉他演奏上的影响力是无可匹敌的。

他绝不把电吉他当成是加了拾音器的

原声吉他，而是一个有着自己超强音速潜力的独特乐器。

别的吉他手很快都来开发这片由亨德里克斯发掘出的新音速领土。吉米·佩奇，原先的一个全能伴奏，成立了齐柏林飞艇乐队并将柔和的民谣和强烈的电子节拍结合了起来。被认为是所有传统摇滚吉他手中最具技巧天赋的杰夫·贝克，逐步将爵士乐的影响融入他的演奏。其他的像深紫乐队的瑞奇·布莱克摩尔和黑色安息日乐队的托尼·艾欧密，则选择了一种简化风格，即以连复段为核心的重金属乐。

新一族吉他大师

到20世纪60年代后期，美国吉他手对大不列颠的“入侵”做出了令人信服的反击。感恩之死乐队的杰瑞·加西亚发展出了含有大量民谣和乡村音乐传统元素的迷幻摇滚。欧曼兄弟中的杜安·欧曼和迪凯·伯茨将灵乐和爵士乐的影响化为了一种

南方摇滚曲风。得克萨斯州的琼尼·温特带来了一场火爆的布鲁斯风暴，而加利福尼亚的卡洛斯·桑塔纳则将拉丁美洲音乐融入了他的音调优美的后亨德里克斯式摇滚。

20世纪70年代后期，摇滚乐经历了一个重新定位的阶段。过去十年里的摇滚大师们越来越随心所欲，同时朋克摇滚的出现将摇滚带回了本原。而在下一个十年里出现的新一族吉他大师们通常严谨自律而专注，他们能切合曲子的需要。这类吉他手包括超级硬摇滚技师艾迪·范·海伦和技术上受限颇多但十分能干的U2乐队的艾迪吉。尼尔·罗杰斯还证明了吉他在乡土爵士乐的中心地位，而普林斯则表明了乡土爵士乐摇滚、流行摇滚、迷幻摇滚之间的屏障不过是想象的产物——如果你有这个想法和能力来跨越它们的话。

20世纪80年代末最后的吉他英雄大抵就是枪炮与玫瑰乐队的斯拉什了。他在《我的甜心宝贝》中的连复段，以及从基思·理查德那儿批发来的大摇大摆的摇滚架势，赢得了作为传统吉他英雄的最后一片喝彩。

到了20世纪90年代，音乐行业逐渐发散：摇滚不再被作为一个单独主体而被提及。不同的分支——朋克、金属、新金属、乡村摇滚、后摇滚、硬核摇滚——全部蓬勃发展，而它们各自的追随者则无视其他分支的存在。摇滚吉他的风格也随之多样化起来。被称作是“吉他手之吉他手”的出现——有着卓越天赋的音乐人如史蒂夫·梵伊和乔·萨特里厄尼是一个极端新兴的音乐族类，他们在吉他迷中有着大量追随者，但不为大众所知。另一极端则是如库尔特·科拜因和白色条纹乐队的杰克·怀特之类的音乐人。他们骄傲地展示着自己的朋克资格，蔑视音乐界的势利看法。同时，一些吉他手如音速青年乐队的瑟斯顿·摩尔则在全力开发吉他的音速极限。

在有如此之多的吉他路线可供选择的今天，你也许会觉得没有太多的新领域可开发了。不过，

左图：滚石乐队的基思·理查德正在研究20世纪60年代早期布鲁斯吉他手的作品，以开发自己的独特曲风。

所有有抱负的吉他手都得先选择一种或多种曲风来模仿；然后有天分的话，他们就会进一步来创造他们自己的曲风。如果他们这样做了，他们就会发现即使是在今时今日，总有一个产生吉他大师的无法言喻的元素——原创力——的空间。

幕后种种

弹摇滚吉他不仅仅是站在舞台上摆出种种夸张的造型。摇滚和流行音乐终究是以歌为基础的，而一些技艺超群的吉他艺术家是会憎恨你因他们的表演而转移注意力这种做法的，因为他们把所有的精力都放在表达歌的意境上。也许这种艺术家的终极例子就是最权威的流行/摇滚群体——披头士乐队的吉他手了。作为一个吉他手，乔治·哈瑞森是终极的群体演奏家。蓝宁和麦卡特尼也许还攫取着公众注意的中心，但没有哈瑞森的支持，他们绝不可能那么成功。哈瑞森多次创作出如那些歌曲本身般让人着迷的引子、领奏和主干曲。他仅仅使用独奏G7sus4和弦给蓝宁的摇滚歌曲《一夜狂欢》开头，便在此过程中创造了最著名的吉他序曲之一。1964和1965年间，哈瑞森创作了从流传下来的电影主题曲《救命》的填曲到绕梁三日的《回程车票》的序曲等接连不断的瑞肯贝克尔式的连复段。如果没有他创作的这些部分，很难想象这些歌曲会变成什么样子。无论去掉其中的哪一个，这些曲子听起来都不太和谐。

当摇滚在1966年来了个积极的大转折后，哈瑞森又一次换了他的乐器。他获得了一把吉布森的SG，并且在披头士最耐听的磁带A面上的麦卡特尼的《平装本作者》上宣告了这把吉他的权威。在《左轮手枪》中，哈瑞森爱试验的天性导致了他的另一创新：逆向的吉他。

即使是当蓝宁和麦卡特尼在音乐和个人方面越走越远的后些年，哈瑞森的吉他作品依然创造着一个联合的团队形象。在《佩珀军士》之后，披头士的歌基本上就是蓝宁和麦卡特尼各自的歌曲了。不过哈瑞森依然保持着凝聚力，因为这些歌上都有他的署名。不像大多数过眼烟云般的吉他英雄，只是乔治·哈瑞森的演奏并没有被完全注意到。

标准摇滚配置

想弹摇滚吉他了吧？你所需的就是一把吉他和一个扩音

上图：现代电吉他虽然在附属电子音效的音域得到了很大程度的扩展，总的来讲并没有比在20世纪50至60年代最好的电吉他基础上有多少发展。

器。记住，这两样东西是要同时买的。不是所有的扩音器都能与任何一把吉他搭配，反之亦然。那么让我们从吉他开始吧。

粗略地讲，有三种经典摇滚吉他：吉布森的赖斯·保罗和SG，是硬摇滚吉他手所钟爱的超级连复段吉他；范德的斯川特卡斯特和特莱卡斯特，它们流行于吉米·亨德里克斯、史蒂夫等布鲁斯吉他手之中；瑞肯贝克尔和格莱茨克，适用于诸如披头士，REM等想要一点拨弦感觉的乐队。如果你不大确定自己属于哪一阵营的话，建议你都试一下，毕竟适合每个吉他手风格的吉他是不存在的。

下一步给你的吉他挑一个合适的音箱。如果你想演奏古典摇滚乐，你大概会对老式音箱较感兴趣。老式音箱有三个主要类别：马歇尔风格、范德风格和沃克斯风格。老式音箱得此名的关键在于不具备前置放大器，这个装置可以使音乐不会失真。也就是说，如果要产生超速驱动或失真音效的话，你要么将旋钮一直旋到11，要么选择好一点的做法——用失真效果器踏板。踏板/老式音箱的优点在于你只需关注一个音量调控器，特别是在现场演奏时。

那么你该选哪种风格的老式音箱呢？看看吉他大师们都用些什么吧。经典的摇滚吉他/音箱组合有吉布森/马歇尔、范德/范德、瑞肯贝克尔/沃克斯和格莱茨克/沃克斯。当然也有例外，如亨德里克斯就是把范德·斯川特和马歇尔音箱联用。不要被这些条条框框限制了，不过你还是要记住，这些经典组合都是经过大量试验和检测而得出的。

吉他配老式音箱，再加上所需的效果器踏板，就是绝大多数音乐人的选择。它简单，相对便宜，而且功能多样。不过如果你对自己的乐感比较自信的话，你也许更想要如梅萨·布吉或皮威经典之类的现代音箱。现代音箱较之老式音箱能提供更多的特效。如果你能确切地判断自己要的是怎样的音效的话，那就太好了；但是初学者，很容易被现代音箱搞糊涂。不过这些终究取决于你和你的耳朵（还有你去的乐器店店员的耐心程度）。去尝试并享受吧！

下图：乡村音乐先锋普林斯在20世纪80年代以《当鸽子哭泣时》和《紫色的雨》等专辑时发挥出了他的独特风格。

波·蒂德雷

(BO DIDDLEY)

1928—

乐队:独奏音乐家

当红时期:20世纪50到60年代

波·蒂德雷是最有影响力的摇滚吉他明星之一。但他的风格并不是那种仅通过其歌曲的乐谱就能断定的。其吉他演奏充满节奏性与旋律性。他的两首耳熟能详的名曲《波·蒂德雷》和《你爱的是谁》，都以单弦为特色。

波·蒂德雷于1928年12月30日出生于美国密西西比州。当他看过约翰·李·胡克的演出后，便立志成为一名布鲁斯艺人。在20世纪50年代早期，他开始和打击乐手杰罗姆·格林合作，这使得他的音乐增强了旋律性。同时他也与芝加哥象棋唱片公司签下合约。在他的第一张同名单曲《波·蒂德雷》中，他开创了一种摇滚旋律基调。之后，像布德·霍利、滚石乐队，还有大群的只知皮毛的效仿者都用到过这种旋律。

朗朗上口的非洲旋律伴随着同样精彩的吉他表演。波·蒂德雷用一个最高音和超速的扩音器来做出一种模糊的声效，这在当时是很超前的。在他之后的吉米·亨德里克斯同样也倾心于这种做法。波·蒂德雷后来的一些名曲如《你爱的是谁》和《不能以貌取人》，更加说明了他并不是只会耍同样的招数。人们将永远记得他那把无论是看起来或是听起来都像是来自太空外星人的特制方形吉他所演奏出的卓越的连复段。

右图：波·蒂德雷正拿着他那把度身定造的吉他。它以其独特的造型和由其演奏出的独一无二的音乐所闻名。

