

The 21st Century Guitar Method

附CD一张

21世纪 完全吉他教程 摇滚1

[美] 亚龙·斯唐 著
王亦亮 译
赵怡斐 校

最完整的吉他教程：

- 摇滚 / 蓝调重复音型
- 强力和弦
- 主奏音阶
- 标准的五线谱和六线谱对照记谱
- 提高乐感并鼓励原创

 SMPH **SLAU**
上海音乐出版社 上海文艺音像电子出版社
WWW.SMPH.CN WWW.SLAU.CN

弗莱德出版社提供版权

21世纪 完全吉他教程 摇滚

[美] 亚龙·斯唐 著
王亦亮 译
赵怡斐 校

常州大学图书馆
藏书章

上海音乐出版社
上海文艺音像电子出版社
美国阿尔弗莱德出版社提供版权

图书在版编目 (CIP) 数据

21 世纪吉他教程-摇滚 1 / [美]亚龙·斯唐著, 王亦亮译, 赵怡斐校

队-上海: 上海音乐出版社, 2017.10

ISBN 978-7-5523-1395-6

I. 2… II. ①亚… ②王… ③赵… III. 六弦琴-奏法-教材

IV. J623.26

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 161696 号

书 名: 21 世纪吉他教程-摇滚 1

编 者: [美]亚龙·斯唐

译 者: 王亦亮

校 对: 赵怡斐

出 品 人: 费维耀

责任编辑: 杨海虹 闵振奇 (特邀编辑)

音像编辑: 杨海虹 闵振奇 (特邀编辑)

封面设计: 何 辰

印务总监: 李霄云

出版: 上海世纪出版集团 上海市福建中路 193 号 200001

上海音乐出版社 上海市打浦路 443 号荣科大厦 200023

网址: www.ewen.co

www.smph.cn

发行: 上海音乐出版社

印订: 上海书刊印刷有限公司

开本: 640×978 1/8 印张: 8.5 谱、文: 68 面

2017 年 10 月第 1 版 2017 年 10 月第 1 次印刷

印数: 1-3,000 册

ISBN 978-7-5523-1395-6/J·1289

定价: 30.00 元 (附 CD 一张)

读者服务热线: (021) 64375066 印装质量热线: (021) 64310542

反盗版热线: (021) 64734302 (021) 64375066-241

郑重声明: 版权所有 翻印必究

摇滚1

前言

《摇滚》是配合《课程》一书使用，并专门为摇滚吉他编写的工具书，包含了大量摇滚/蓝调重复音型、强力和弦、主奏音阶和大师作品中主奏吉他与节奏吉他的经典音型。

这套系列丛书精心总结出了兼顾音乐性和趣味性的学习方法，旨在提高读者的乐感、听力和创造性。附送的音频中有全部解释和说明。

目录

	页码	CD音轨
吉他图解	2	
如何调音	3	2
如何读谱	4	
节奏和拍号	5	
E5强力和弦	6	3
范例 1-3		
A5强力和弦	8	4
范例 4-9		
D5强力和弦	10	5
范例 10-12		
三种基本和弦形式	11	6
范例 13-14		
蓝调进行	12	7
范例 15		
范例 16	13	8
范例 17-19	14	9
范例 20	15	10
八分音符节奏	16	11
范例 21-23		
范例 24: 闷音蓝调	17	12
三音符强力和弦	18	13
范例 25(E5)	18	13
范例 26-27(A5)	19	14
范例 28-29(D5)	20	15
范例 30: 硬摇滚蓝调	21	16
单音练习	22	17
范例 31-37		
节奏重复音型	24	18
范例 38-39(E5)	24	18
范例 40-42(E5)	25	19
范例 43-46(A5)	26	20
范例 47-50(D5)	27	21
范例 51-53(重复音型 1)	28	22
范例 54: 破碎的心	29	23
范例 55-57(重复音型 2)	30	24
范例 58: 乔治亚之路	31	25
范例 59-61(重复音型 3)	32	26
范例 62: 高压驱动	33	27
范例 63-65(重复音型 4)	34	28
范例 66: 《跳跃杰克》重复音型	35	29

	页码	CD音轨
范例 67-69(重复音型 5)	36	30
范例 70: 巴迪蓝调	37	31
大调音阶	38	32
范例 71-75		
E大调布吉音型	40	33
范例 76		
A大调布吉音型	41	34
范例 77-78		
D大调布吉音型	42	35
范例 79-80		
12小节布吉进行	43	36
范例 81		
布吉音型: 变奏1	44	37
范例 82-84	44	37
范例 85	45	38
布吉音型: 变奏2	46	39
范例 86	46	39
范例 87-88	47	40
范例 89-90	48	41
范例 91	49	42
布吉音型: 变奏3	50	43
范例 92-94	50	43
范例 95	51	44
布吉音型: 变奏4	52	45
范例 96-98	52	45
范例 99	53	46
布吉音型: 变奏5	54	47
范例 100-102	54	47
范例 103	55	48
主奏重复音型	56	49
范例 104		
范例 105-107(主奏重复音型 1)	57	50
范例 108	58	51
范例 109(主奏重复音型 2)	59	52
范例 110	59	53
范例 111(主奏重复音型 3)	60	54
范例 112	60	55
范例 113(主奏重复音型 4)	61	56
范例 114	61	57
范例 115: 一起来	62	58

献给我的女儿，凯尔西·蕾(Kelsey Rae)。

特此感谢:

我的妻子欧德莉(Audrey): 谢谢你坚定不移的支持;

桑迪·费尔德斯坦(Sandy Feldstein): 没有你的建议和指导就没有这本书;

摇滚1

前言

《摇滚》是配合《课程》一书使用，并专门为摇滚吉他编写的工具书，包含了大量摇滚/蓝调重复音型、强力和弦、主奏音阶和大师作品中主奏吉他与节奏吉他的经典音型。

这套系列丛书精心总结出了兼顾音乐性和趣味性的学习方法，旨在提高读者的乐感、听力和创造性。附送的音频中有全部解释和说明。

目录

	页码	CD音轨
吉他图解	2	
如何调音	3	2
如何读谱	4	
节奏和拍号	5	
E5强力和弦	6	3
范例 1-3		
A5强力和弦	8	4
范例 4-9		
D5强力和弦	10	5
范例 10-12		
三种基本和弦形式	11	6
范例 13-14		
蓝调进行	12	7
范例 15		
范例 16	13	8
范例 17-19	14	9
范例 20	15	10
八分音符节奏	16	11
范例 21-23		
范例 24: 闷音蓝调	17	12
三音符强力和弦	18	13
范例 25(E5)	18	13
范例 26-27(A5)	19	14
范例 28-29(D5)	20	15
范例 30: 硬摇滚蓝调	21	16
单音练习	22	17
范例 31-37		
节奏重复音型	24	18
范例 38-39(E5)	24	18
范例 40-42(E5)	25	19
范例 43-46(A5)	26	20
范例 47-50(D5)	27	21
范例 51-53(重复音型 1)	28	22
范例 54: 破碎的心	29	23
范例 55-57(重复音型 2)	30	24
范例 58: 乔治亚之路	31	25
范例 59-61(重复音型 3)	32	26
范例 62: 高压驱动	33	27
范例 63-65(重复音型 4)	34	28
范例 66: 《跳跃杰克》重复音型	35	29

	页码	CD音轨
范例 67-69(重复音型 5)	36	30
范例 70: 巴迪蓝调	37	31
大调音阶	38	32
范例 71-75		
E大调布吉音型	40	33
范例 76		
A大调布吉音型	41	34
范例 77-78		
D大调布吉音型	42	35
范例 79-80		
12小节布吉进行	43	36
范例 81		
布吉音型: 变奏1	44	37
范例 82-84	44	37
范例 85	45	38
布吉音型: 变奏2	46	39
范例 86	46	39
范例 87-88	47	40
范例 89-90	48	41
范例 91	49	42
布吉音型: 变奏3	50	43
范例 92-94	50	43
范例 95	51	44
布吉音型: 变奏4	52	45
范例 96-98	52	45
范例 99	53	46
布吉音型: 变奏5	54	47
范例 100-102	54	47
范例 103	55	48
主奏重复音型	56	49
范例 104		
范例 105-107(主奏重复音型 1)	57	50
范例 108	58	51
范例 109(主奏重复音型 2)	59	52
范例 110	59	53
范例 111(主奏重复音型 3)	60	54
范例 112	60	55
范例 113(主奏重复音型 4)	61	56
范例 114	61	57
范例 115: 一起来	62	58

献给我的女儿，凯尔西·蕾(Kelsey Rae)。

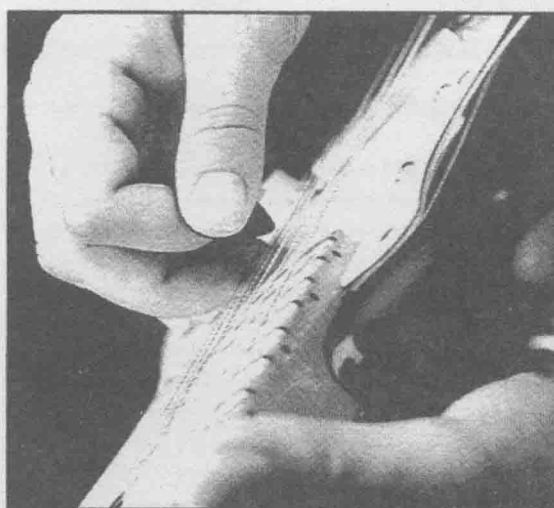
特此感谢:

我的妻子欧德莉(Audrey): 谢谢你坚定不移的支持;

桑迪·费尔德斯坦(Sandy Feldstein): 没有你的建议和指导就没有这本书;

吉他图解

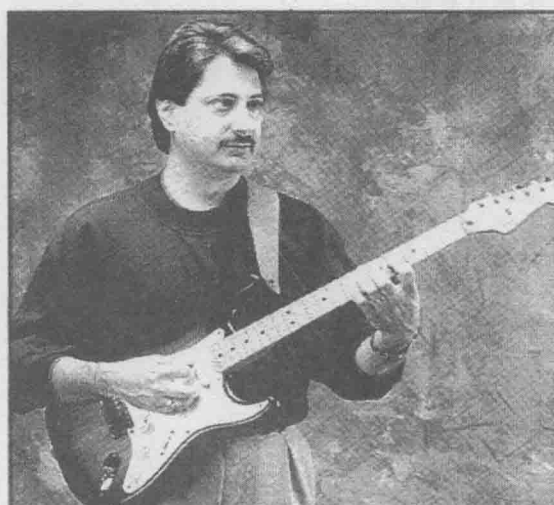
电吉他 (Electric)

应该用拇指和食指稳固地夹住拨片。

拇指应该抵在琴颈后部。其他手指应该按在接近音品的位置，注意，既不按在音品上，也不按在两根音品中间。

站立演奏姿势。
(Standing Position)

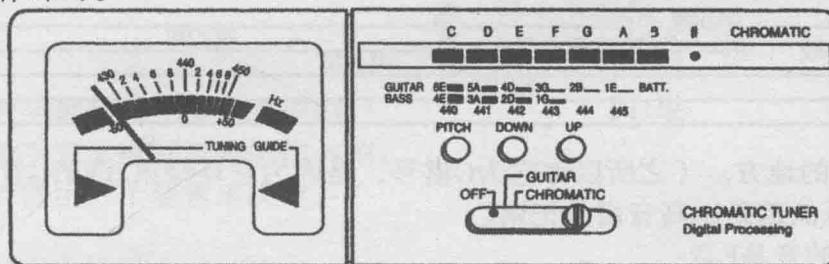

坐式演奏姿势。
(Sitting Position)

如何调音

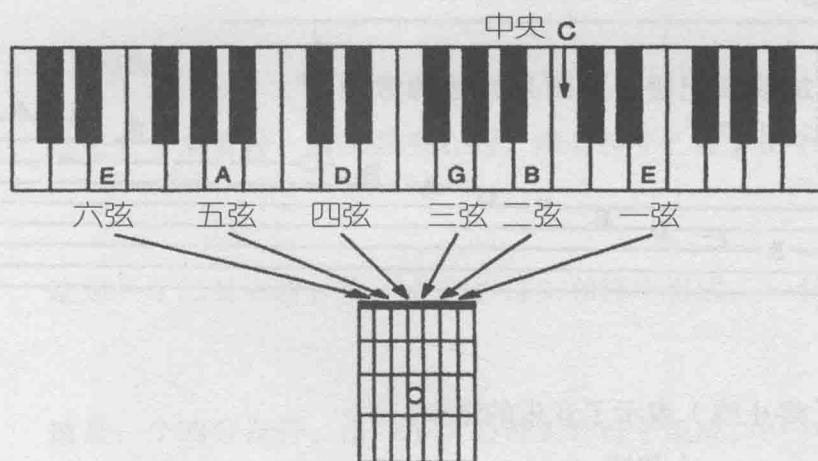
电子调音器：

市面上有卖许多品牌小型的电池供电的调音器，和下图所示的差不多。使用时只需要按照说明书操作即可。

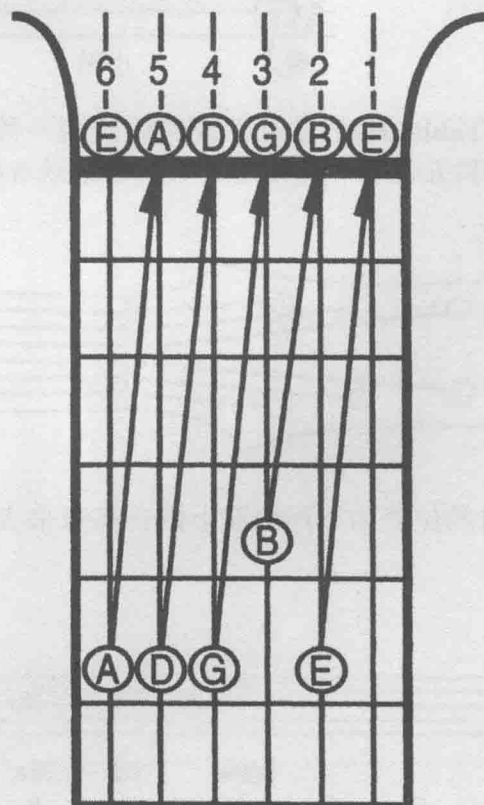
用钢琴来为吉他调音：

使用钢琴键盘来调音是最为简单的一种吉他调音方法。吉他六根弦的音高分别按照以下图示中键盘上的音符来调音。

依靠吉他自身来调音（相对调音法）：

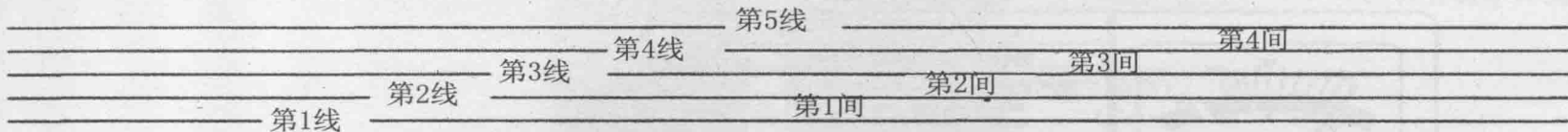
1. 将六弦空弦音调至钢琴（或其他具有固定音高的乐器）上的E音。此步骤也可以通过音笛或电子吉他调音器完成调音。
2. 按住六弦第五品，拨动六弦，你会听到A音，它与五弦空弦音相同。转动五弦的弦钮，直到两根弦同音为止。
3. 按住五弦第五品，拨动五弦，你会听到D音，它与四弦空弦音相同。转动四弦的弦钮，直到两根弦同音为止。
4. 按住四弦第五品，拨动四弦，你会听到G音，它与三弦空弦音相同。转动三弦的弦钮，直到两根弦同音为止。
5. 按住三弦第四品，拨动三弦，你会听到B音，它与二弦空弦音相同。转动二弦的弦钮，直到两根弦同音为止。
6. 按住二弦第五品，拨动二弦，你会听到E音，它与一弦空弦音相同。转动一弦的弦钮，直到两根弦同音为止。

如何读谱

一共有七个自然音。我们用字母表的前7个字母来命名它们，分别是：A B C D E F G。在G之后，我们再从A开始循环重复。

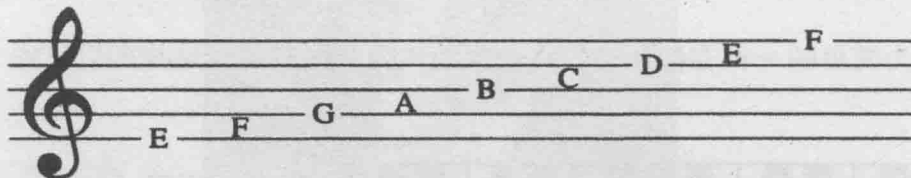
音乐是用**五线谱**来记录的。五线谱由五根线组成，线与线之间共有四行间隔，我们称之为“间”：

高音谱号，或者G谱号，写在每行五线谱的左面开始的地方。（之所以称它为G谱号，是因为它环绕第2线的G音。）

谱号决定了五线谱上每个音符的位置。所有的吉他乐曲都是以高音谱号记谱。

五线谱上的音符是按照字母表顺序编写的，第1线上的音是E音：

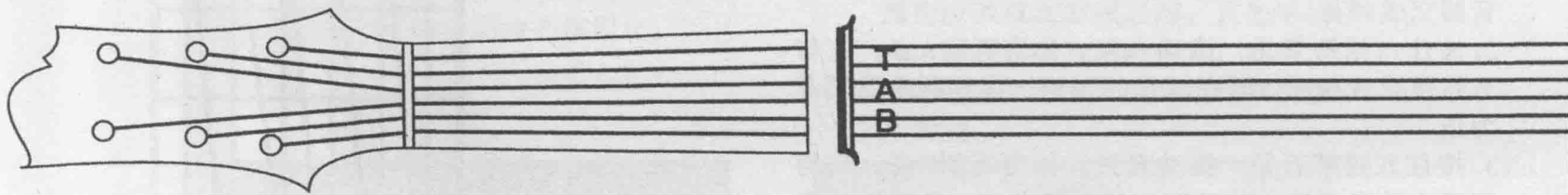
音符不够用时，可以在高音谱表的上方或下方加用**加线**来记谱。下图是吉他的常用音域，最低从六弦的空弦音E音开始，最高至一弦第十七品的B音。

五线谱由小节线分割为小节，左细右粗的双小节线（终止线）表示了音乐的结束。

六线谱 (Tablature) 是专为吉他设计的一种乐谱，它的历史可以追溯到17世纪。六线谱标明了音符在吉他指板上的位置，通常和五线谱一起使用。五线谱记录音符和节奏，六线谱则表明这些音符在吉他上弹奏的位置。

每个音符的位置由不同琴弦上的音品数来表示。

在本书中，当引入新出现的音符与指法时，我们会使用六线谱记谱。还有在所有流行歌曲中，我们都会使用六线谱，并将其作为一种辅助工具，来帮助你学习更具挑战的乐句，从而使整个学习过程更简单、更富有乐趣。

节奏和拍号

每首歌曲的开头都会标有一个拍号，以 $\frac{4}{4}$ 拍最为常见。

$\frac{4}{4}$ 每小节四拍
以四分音符为一拍

上面的数字表示每小节有多少拍。

下面的数字表示哪种音符记作一拍。

音符的时值由三个要素来决定：

1) 符头:

2) 符干:

3) 符尾:

 这是一个全音符，符头是空心的，没有符干，在 $\frac{4}{4}$ 拍中，一个全音符算作四拍。

 这是一个二分音符，由一个空心符头和符干组成。一个二分音符算作两拍。

 这是一个四分音符，由一个实心符头和符干组成。一个四分音符算作一拍。

 这是一个八分音符，由一个实心符头和有符尾的符干组成。一个八分音符算作半拍。

全音符:							
拍数:	1	2	3	4			
二分音符:							
拍数:	1	2	3	4			
四分音符:							
拍数:	1	2	3	4			
八分音符:							
拍数:	1	&	2	&	3	&	4

按照《铃儿响叮当》Jingle Bells 的谱例大声数节拍，并用手拍出节奏。

每小节四拍

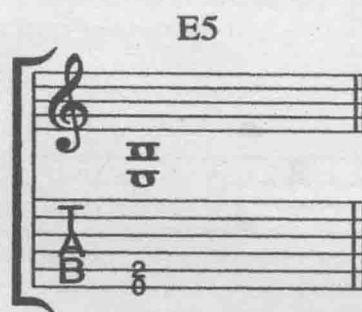
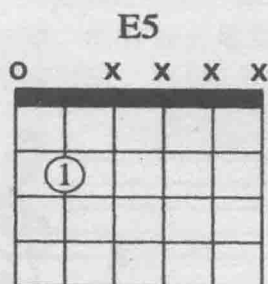

以四分音符为一拍

E5强力和弦

3

强力和弦是摇滚节奏吉他的基石，由两个音构成，通常在吉他的低音弦上演奏。吉他手用强力和弦和贝斯手配合，为音乐提供了厚实有力的支撑。

弹奏E5和弦时，要用一指（食指）按住第五弦第二品。为了使音色坚实，确保一指正好按在接近第二品格的位置，而不是按在音品上。

节奏详解：

一个全音符占四拍： $\bigcirc = 4$ 拍

一个二分音符占两拍： $\text{♩} = 2$ 拍

一个四分音符占一拍： $\text{♪} = 1$ 拍

每首歌曲的开头都会标有一个**拍号**，以 $\frac{4}{4}$ 拍最为常见。

$\frac{4}{4}$ 每小节四拍

$\frac{4}{4}$ 以四分音符为一拍

用下扫手法弹奏所有和弦（ ▮ ）。
（用拨片向下拨琴弦）

范例1：E5全音符练习

记住，数拍子要如同时钟滴答，一定要稳。不要减慢、加快或停顿。

请放松而稳定地击弦，应该听到一个清晰的和弦，而不是两个单音。

范例2：E5二分音符练习

数拍子：1 2 3 4

范例3：E5四分音符练习

数拍子：1 2 3 4

和弦解析：所有的强力和弦都是由两个音符组成的：根音（命名和弦的那个音）加上五度音。

如果我们从E到E按顺序排列音符：

E	F	G	A	B	C	D	E
1	2	3	4	5	6	7	8
(根音)				(五度音)			(八度音)

$$E + B = E5$$

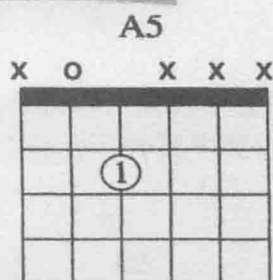
$$1 + 5 = \text{强力和弦}$$

和弦形式：E5和弦的根音在六弦上，于是把这个形式的和弦称为**根音⑥**——意为和弦的根音在六弦上。(弦号用圆圈里的数字表示)

共有三种基本的强力和弦形式：根音⑥，根音⑤和根音④。多数吉他和弦都建构在这三种基本形式上。

A5强力和弦

4

范例4: A5和弦

技巧: 演奏A5和弦时要特别小心, 不要碰到第六弦。

和弦解析: 正如你所知道的一样, 所有强力和弦都由两个音符构成: 根音 (命名和弦的那个音) 加上五度音。

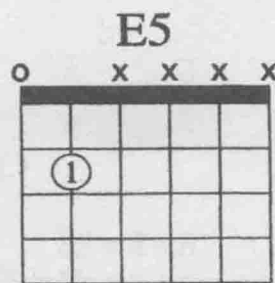
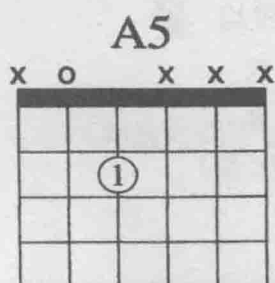
如果从A到A按顺序排列音符:

A	B	C	D	E	F	G	A
1	2	3	4	5	6	7	8
(根音)				(五度音)			(八度音)

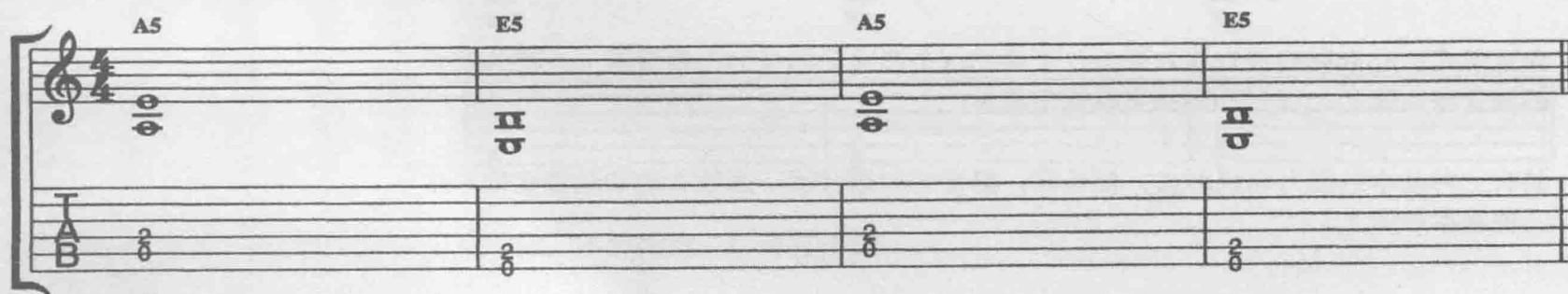
A + E = A5

根音⑤和弦形式: A5和弦的根音在第五弦上, 这种形式被称为**根音⑤**。

请注意, A5和E5和弦非常相似, 主要区别就是根音⑥和根音⑤两种形式上根音所在弦的不同:

范例5: 和弦组合练习

请按照以下和弦演奏，注意节奏稳定，击弦有力。应该清晰地听到每个和弦的那两个音。

范例6:

范例7:

The musical notation for the guitar solo is presented in two staves. The top staff is in treble clef with a 4/4 time signature. It features a sequence of chords: A5, E5, A5, E5, A5, E5, and A5. The bottom staff is in bass clef and contains a series of eighth notes, likely representing a bass line or a specific guitar technique. The notation is clear and easy to read, with a key signature of one flat (Bb) and a time signature of 4/4.

范例8:

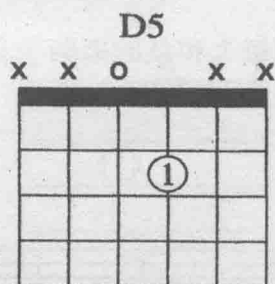
[illegible]

范例9:

The first system of the musical score for 'The Wind' consists of a treble clef staff and a guitar tablature staff. The treble staff is in 4/4 time and contains three measures of music. Above the staff, the notes A5, E5, and A5 are written above the first measure, and E5, A5, and E5 are written above the second measure. The tablature staff shows the fret numbers for each note: 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0. The notes are A5, E5, and A5 in the first measure, E5, A5, and E5 in the second measure, and A5, E5, and A5 in the third measure.

D5强力和弦

5

范例10: D5和弦

技巧: 演奏D5和弦时要特别小心, 不要碰到第六弦和第五弦。

和弦解析: 和所有强力和弦一样, D5是由根音(D)和五度音(A)组成的。

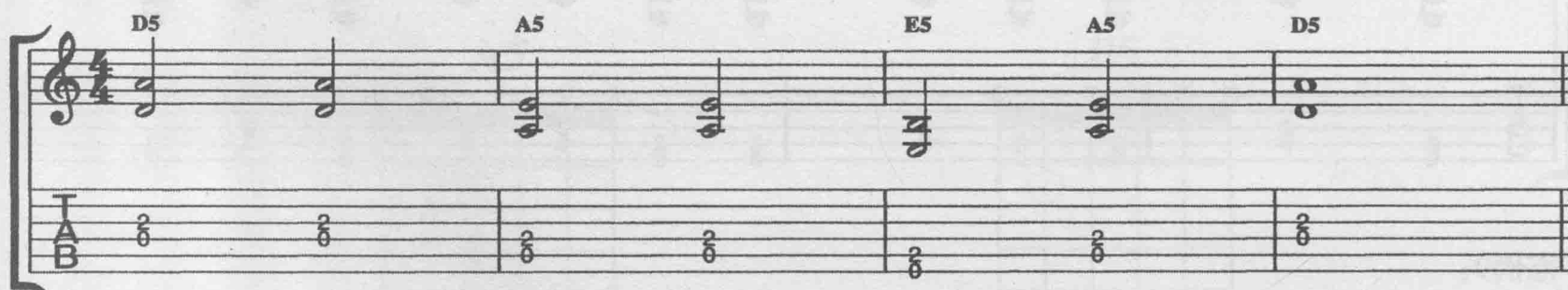
如果从D到D按顺序排列音符:

D	E	F	G	A	B	C	D
1	2	3	4	5	6	7	8
(根音)				(五度音)			(八度音)

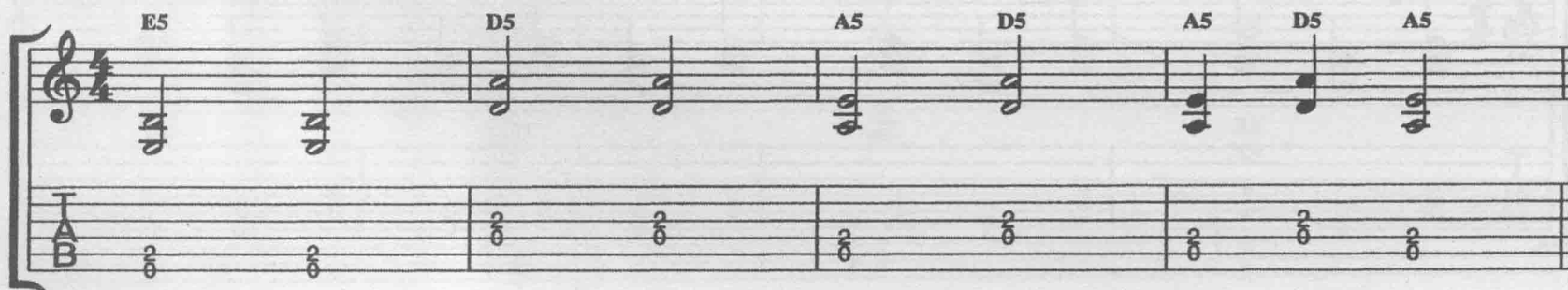
$D + A = D5$

根音④和弦形式: D5和弦的根音在第四弦上, 这种形式被称为**根音④**。

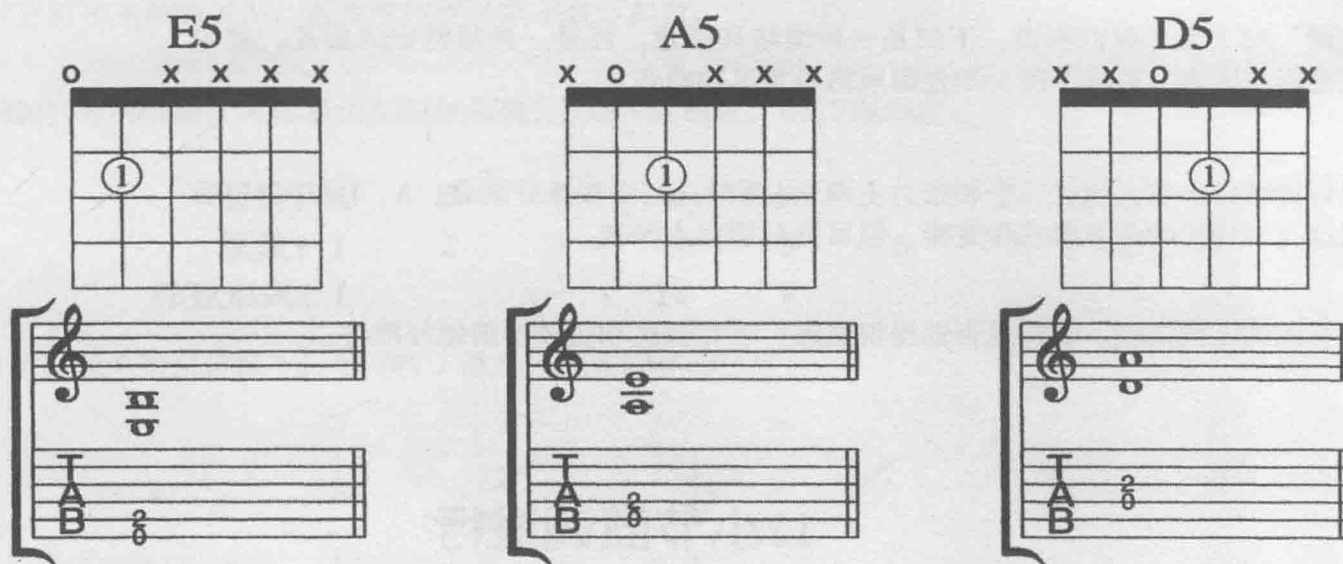
范例11:

范例12:

6 注意E5、A5和D5和弦非常相似，指法是完全一样的：

这三个和弦的区别在于根音所在弦的不同：

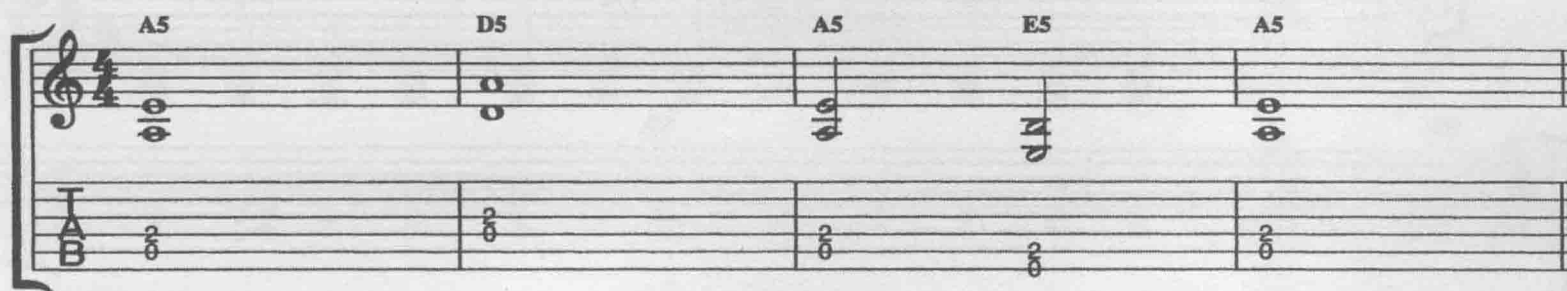
E5是根音⑥形式

A5是根音⑤形式

D5是根音④形式

随着你对本课程学习的逐渐深入，你会在这三种基本和弦形式上衍生出多种和弦。

范例13:

范例14:

蓝调进行

7

“蓝调”对于音乐家们来说，不仅是一种情绪和感觉，还是一种很特别的曲式。蓝调和弦进行是摇滚、乡村、爵士和金属风格最常见的曲式。

基本蓝调进行持续12小节，包含三个和弦。主调是A调时，三个和弦分别是：A、D和E。以后我们会用到这三个和弦的多种形式和变奏，但目前只用强力和弦。

请反复演奏下面的蓝调进行。听着是否觉得很熟悉？请在每次和弦转换前做好准备。

12小节蓝调进行

范例15:

The musical notation for the 12-measure blues progression in A major is shown in three systems, each with a treble and bass staff. The progression is as follows:

- System 1 (Measures 1-4):** Treble staff has a whole note chord A5 in the first measure, followed by three measures of a whole note chord A5. Bass staff has a whole note chord A5 in the first measure, followed by three measures of a whole note chord A5. Fingering: Treble (1, 2, 3, 4), Bass (1, 2, 3, 4).
- System 2 (Measures 5-8):** Treble staff has a whole note chord D5 in the first measure, followed by three measures of a whole note chord A5. Bass staff has a whole note chord A5 in the first measure, followed by three measures of a whole note chord A5. Fingering: Treble (1, 2, 3, 4), Bass (1, 2, 3, 4).
- System 3 (Measures 9-12):** Treble staff has a whole note chord E5 in the first measure, followed by three measures of a whole note chord A5. Bass staff has a whole note chord A5 in the first measure, followed by three measures of a whole note chord A5. Fingering: Treble (1, 2, 3, 4), Bass (1, 2, 3, 4). The progression ends with a double bar line.

一细一粗的双小节线 (≡) 表示歌曲的结束。

8 理解蓝调进行：蓝调进行中的三个基本和弦总是主调的I级、IV级和V级和弦。为了表示它们和主调的关系，通常使用罗马数字表示和弦。

下图是A调的7音符音阶。可以看出A是I级和弦，D是IV级和弦，E是V级和弦。

音阶：	A	B	C	D	E	F	G	A
级数：	1	2	3	4	5	6	7	8
和弦形式：	I			IV	V			

在12小节中，基本和弦转换（I、IV和V）总是出现在同样的位置。

1	I	2	⌂	3	⌂	4	⌂
			(重复前一小节)				
5	IV	6	⌂	7	I	8	⌂
9	V	10	⌂	11	I	12	⌂

演奏下面的蓝调进行时，你会发现每个和弦出现的位置，完全与上图吻合。

范例16：

范例16展示了A调蓝调进行的基本和弦转换。乐谱分为三个系统，每个系统包含4小节。第一个系统（1-4小节）使用A5 (I)和弦；第二个系统（5-8小节）使用D5 (IV)和弦；第三个系统（9-12小节）使用E5 (V)和弦。乐谱下方标注了和弦名称及其级数：A5 (I)、D5 (IV)、E5 (V)。