

SMPH
原版引进
ORIGINAL EDITION
LICENSING

The 21st Century Guitar Method

附CD一张

21世纪 完全吉他教程 课程

[美] 亚龙·斯唐 著
王亦亮 译
赵怡斐 校

最完整的吉他教程：

- 涵盖流行、民谣、摇滚和古典等所有音乐曲风
- 摇滚工作坊会教摇滚节奏 / 主音吉他
- 在学习一段新内容时，书中的六线谱能提供很好的辅助
- 包含可选的教学使用的伴奏

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

尔弗莱德出版社提供版权

21世纪 完全吉他教程 课程

[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-课程 1 / [美]亚龙·斯唐著, 王亦亮译, 赵怡斐校

对-上海: 上海音乐出版社, 2017.10

ISBN 978-7-5523-1392-5

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 161694 号

书 名: 21 世纪吉他教程-课程 1

著 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: 6.5 谱、文: 52 面

2017 年 10 月第 1 版 2017 年 10 月第 1 次印刷

印数: 1-3,000 册

ISBN 978-7-5523-1392-5/J·1286

定价: 28.00 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

目 录

目录

	CD 页码 音轨
吉他的技巧	4
如何调音	5 2
如何读谱	6
节奏和拍号	7
第一弦上的音	8 3
民谣 (Folk Song)	9 4
弗拉明戈幻想曲 (Flamenco Fantasy)	9 5
蓝调节奏 (The Blues Beat)	9 6
第二弦上的音	10 7
铃儿响叮当 (Jingle Bells)	11 8
欧拉·李 (Aura Lee)	11 9
摇摆舞节奏 (The Boogie Shuffle)	11 10
连音	12 11
玛丽·安 (Mary Ann)	12 12
强力摇滚 (Power Rock)	12 13
弱起音	13 14
当圣人行进到达时 (When the Saints Go Marching In)	13 15
第三弦上的音	14 16
附点二分音符	15 17
哦苏珊娜 (Oh, Susanna)	15 17
新的拍号: $\frac{3}{4}$ 拍	16 18
迷失山谷 (Down in the Valley)	16 19
三王来朝 (We Three Kings of Orient Are)	16 20
反复记号	17 21
红河谷 (Red River Valley)	17 22
歌唱的琴弦 (Singing Strings)	17 23
新的音符: 第一弦上的 A 音	18 24
男孩丹尼 (Danny Boy)	18 25
爱的喜悦 (Plaisir D'Amour)	18 26
雨中哭泣的蓝眼睛 (Blue Eyes Crying in the Rain)	19 27
第四弦上的音	20 28
奇异恩典 (Amazing Grace)	21 29
日升之屋 (The House of the Rising Sun)	21 30
八分音符	22 31
十个印第安人 (Ten Little Indians)	22 32
谍中谍 (Spy to Spy)	22 33
冲浪之旅 (Surfin' Safari)	23 34
升号 F#	24 35
欧拉·李 (Aura Lee)	24 36
调号	25 37
金色拖鞋 (Golden Slippers)	25 38
简单礼物 (Simple Gifts)	25 39

目录

	CD 页码 音轨
C、G 和 G7 和弦	26 40
民谣摇滚风格 (Folk-Rock Style)	26 41
D 和 D7 和弦	27 42
新河列车 (New River Train)	27 43
摇滚工作坊 101:	
蓝调进行 (The Blues Progression)	28 44
蓝调变化 (Blues Changes)	28 45
查克乖 (Chuck B. Goode)	29 46
第五弦上的音	30 47
勃拉姆斯摇篮曲 (Brahms' Lullaby)	31 48
美丽的天空 (Cielito Lindo)	31 49
C、Am 和 Dm 和弦	32 50
摇滚根源 (The Roots of Rock)	32 51
八分音符扫弦	33 52
手腕摇滚 (Wrist Rock)	33 53
奥赫里姆战役 (Battle of Aughrim)	33 54
摇滚工作坊 102:	
强力和弦 (Power Chords)	34 55
强力和弦学习 (Power Study)	34 56
金属节奏 (Metalurgy)	35 57
第六弦上的音	36 58
西班牙小夜曲 (Spanish Serenade)	37 59
冲浪摇滚贝斯 (Surf-Rock Bass)	37 60
摇滚工作坊 103:	
找感觉	38 61
坚如磐石 (Rock Steady)	39 62
完全 G、G7 和 Em 和弦	40 63
罗蒙湖 (Loch Lomond)	40 64
新的音符: 第六弦上的 F# 音	41 65
摇滚情歌 (Rock Ballad)	41 66
斯卡布罗集市 (Scarborough Fair)	42 67
九霄云上 (On Cloud Nine)	42 68
休止符	43 69
休止节奏 (Rest & Roll)	43 70
八分休止练习曲 (Eighth Rest Etude)	43 71
小夜曲 (A Little Night Music)	43 72
摇滚工作坊 104:	
蓝调布吉音型 (The Blues Boogie Pattern)	44 73
布吉进行 (The Boogie Progression)	45 74
老式摇滚 (Old Time Rock & Roll)	46 75
吉他和弦表	48

课程 1

作者：亚龙·斯唐（AARON STANG）

无论是儿童、少年还是成人，对于每一个乐器初学者而言，都有一个共同点：他们对即将来临的愉快经历充满兴奋与期待。写这本教材的目的正是为鼓励那些对音乐有热情的人们去学习音乐，并向他们提供一种经过我们深思熟虑的，极富音乐性和趣味性的音乐学习方式。书中的谱例涵盖了从民谣到摇滚等各种曲风，满足了大多数吉他手广泛的兴趣。每当引入一个新的知识点，我们都会标注六线谱以辅助学习，此外还附上了建议教学使用的伴奏部分，教师可以通过给学生伴奏，从而增加教学的趣味性（伴奏部分也同样收录在CD音轨中）。如果你是自学，那么CD中的录音对你会有极大的帮助，记住，弹奏一首新乐曲之前，先听一听它。

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；

丹·沃纳（Dan Warner）：为这本书你奉献了你的才华；

献给我的女儿，凯尔西·蕾（Kelsey Rae）。

摄影：罗伯特·桑托斯（Robert Santos）

录音：雷·里昂（Ray Lyon），亚龙·斯唐（Aaron Stang），丹·沃纳（Dan Warner）

目 录

目录

	CD	
	页码	音轨
吉他的技巧	4	
如何调音	5	2
如何读谱	6	
节奏和拍号	7	
第一弦上的音	8	3
民谣 (Folk Song)	9	4
弗拉明戈幻想曲 (Flamenco Fantasy)	9	5
蓝调节奏 (The Blues Beat)	9	6
第二弦上的音	10	7
铃儿响叮当 (Jingle Bells)	11	8
欧拉·李 (Aura Lee)	11	9
摇摆舞节奏 (The Boogie Shuffle)	11	10
连音	12	11
玛丽·安 (Mary Ann)	12	12
强力摇滚 (Power Rock)	12	13
弱起音	13	14
当圣人行进到达时		
(When the Saints Go Marching In)	13	15
第三弦上的音	14	16
附点二分音符	15	17
哦苏珊娜 (Oh, Susanna)	15	17
新的拍号: $\frac{3}{4}$ 拍	16	18
迷失山谷 (Down in the Valley)	16	19
三王来朝 (We Three Kings of Orient Are)	16	20
反复记号	17	21
红河谷 (Red River Valley)	17	22
歌唱的琴弦 (Singing Strings)	17	23
新的音符: 第一弦上的 A 音	18	24
男孩丹尼 (Danny Boy)	18	25
爱的喜悦 (Plaisir D'Amour)	18	26
雨中哭泣的蓝眼睛		
(Blue Eyes Crying in the Rain)	19	27
第四弦上的音	20	28
奇异恩典 (Amazing Grace)	21	29
日升之屋 (The House of the Rising Sun)	21	30
八分音符	22	31
十个印第安人 (Ten Little Indians)	22	32
谍中谍 (Spy to Spy)	22	33
冲浪之旅 (Surfin' Safari)	23	34
升号 F#	24	35
欧拉·李 (Aura Lee)	24	36
调号	25	37
金色拖鞋 (Golden Slippers)	25	38
简单礼物 (Simple Gifts)	25	39

目录

	CD	
	页码	音轨
C、G 和 G7 和弦	26	40
民谣摇滚风格 (Folk-Rock Style)	26	41
D 和 D7 和弦	27	42
新河列车 (New River Train)	27	43
摇滚工作坊 101:		
蓝调进行 (The Blues Progression)	28	44
蓝调变化 (Blues Changes)	28	45
查克乖 (Chuck B. Goode)	29	46
第五弦上的音	30	47
勃拉姆斯摇篮曲 (Brahms' Lullaby)	31	48
美丽的天空 (Cielito Lindo)	31	49
C、Am 和 Dm 和弦	32	50
摇滚根源 (The Roots of Rock)	32	51
八分音符扫弦	33	52
手腕摇滚 (Wrist Rock)	33	53
奥赫里姆战役 (Battle of Aughrim)	33	54
摇滚工作坊 102:		
强力和弦 (Power Chords)	34	55
强力和弦学习 (Power Study)	34	56
金属节奏 (Metalurgy)	35	57
第六弦上的音	36	58
西班牙小夜曲 (Spanish Serenade)	37	59
冲浪摇滚贝斯 (Surf-Rock Bass)	37	60
摇滚工作坊 103:		
找感觉	38	61
坚如磐石 (Rock Steady)	39	62
完全 G、G7 和 Em 和弦	40	63
罗蒙湖 (Loch Lomond)	40	64
新的音符: 第六弦上的 F# 音	41	65
摇滚情歌 (Rock Ballad)	41	66
斯卡布罗集市 (Scarborough Fair)	42	67
九霄云上 (On Cloud Nine)	42	68
休止符	43	69
休止节奏 (Rest & Roll)	43	70
八分休止练习曲 (Eighth Rest Etude)	43	71
小夜曲 (A Little Night Music)	43	72
摇滚工作坊 104:		
蓝调布吉音型 (The Blues Boogie Pattern)	44	73
布吉进行 (The Boogie Progression)	45	74
老式摇滚 (Old Time Rock & Roll)	46	75
吉他和弦表		48

吉他图解

电吉他 (Electric)

钢弦木吉他 (Steel String Acoustic)

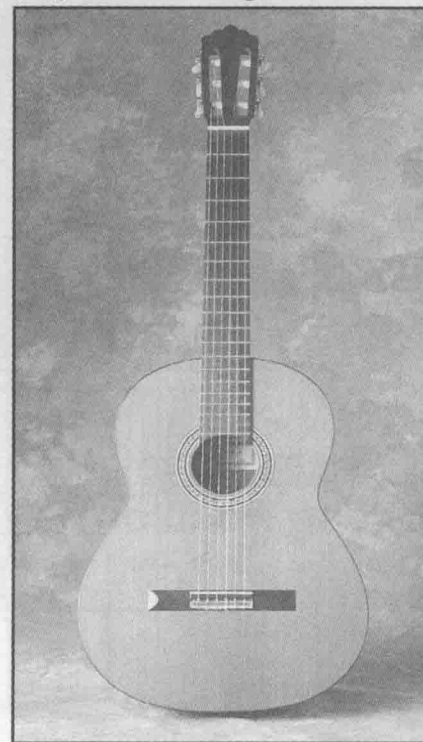

尽管我们可以使用任意一种类型的吉他去演奏各种音乐风格的曲子，可是吉他手在演奏流行音乐（如摇滚、乡村、爵士等），尤其是在乐队表演时，还是更多地使用**电吉他**。通常弹奏电吉他时，会使用拨片。

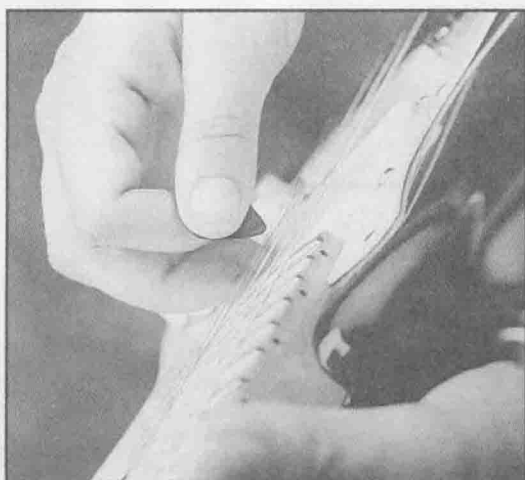
钢弦木吉他非常适合扫弦和自弹自唱，弹奏时，既可用拨片，也可用手指弹。

尼龙弦木吉他通常只用手指弹奏，它是演奏独奏和古典风格作品时最理想的选择。

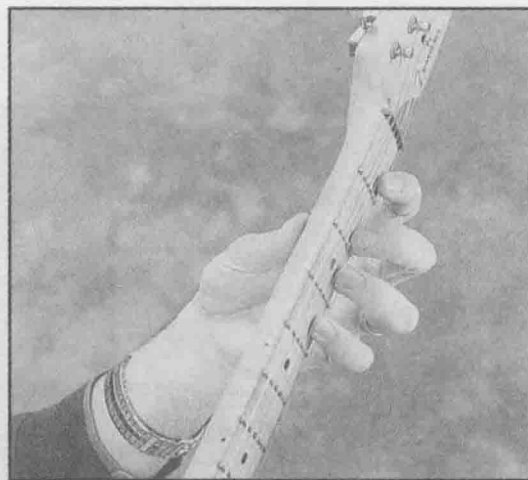
尼龙弦木吉他 (Nylon String Acoustic)

吉他的技巧

应该用拇指和食指稳固地夹住拨片。

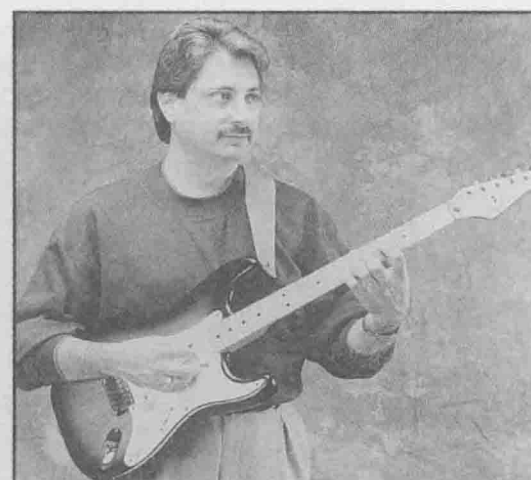
拇指应该抵在琴颈后部。其他手指应该按在接近音品的位置，注意，既不按在音品上，也不按在两根音品中间。

坐式演奏姿势
(Sitting Position)

古典演奏姿势
(Classic Position)

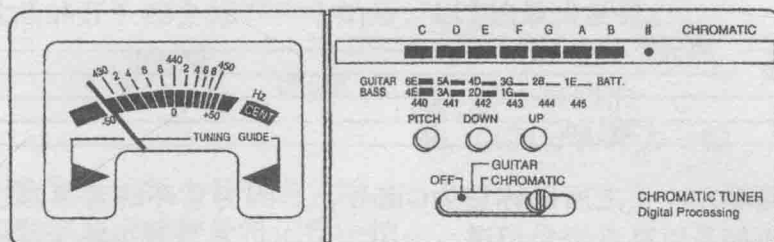

站立演奏姿势
(Standing Position)

如何调音

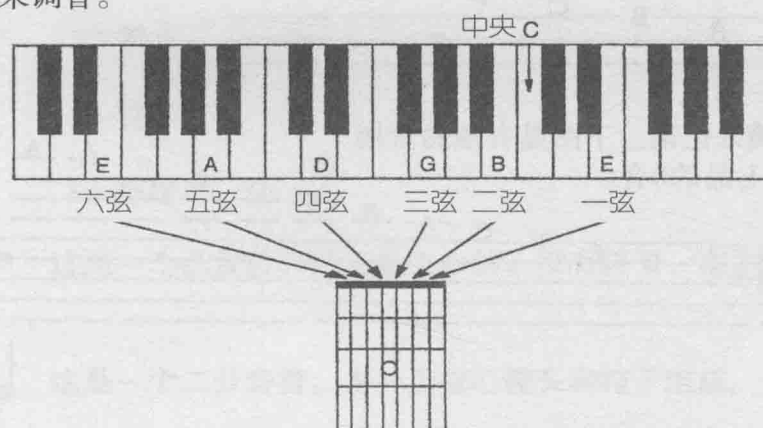
电子调音器：

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。

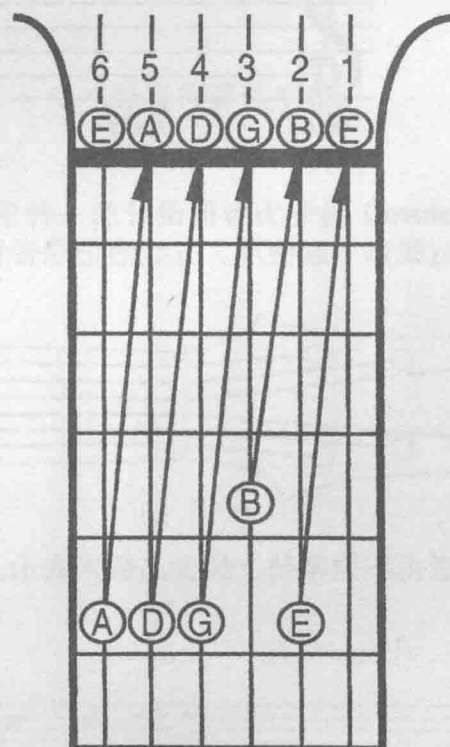
用钢琴来为吉他调音：

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）：

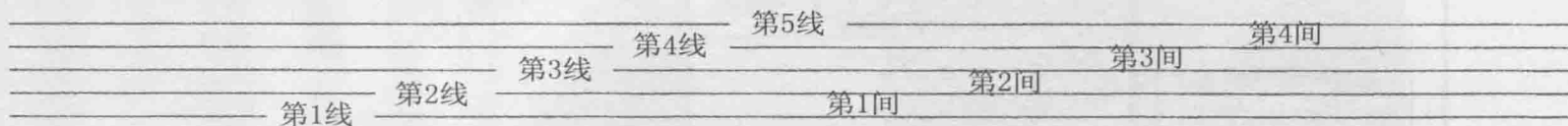
1. 将六弦空弦音调至钢琴（或其他具有固定音高的乐器）上的E音。此步骤也可以通过音笛或电子吉他调音器完成调音。
2. 按住六弦第五品，拨动六弦，你会听到A音，它与五弦空弦音相同。转动五弦的弦钮，直到两根弦同音为止。
3. 按住五弦第五品，拨动五弦，你会听到D音，它与四弦空弦音相同。转动四弦的弦钮，直到两根弦同音为止。
4. 按住四弦第五品，拨动四弦，你会听到G音，它与三弦空弦音相同。转动三弦的弦钮，直到两根弦同音为止。
5. 按住三弦第四品，拨动三弦，你会听到B音，它与二弦空弦音相同。转动二弦的弦钮，直到两根弦同音为止。
6. 按住二弦第五品，拨动二弦，你会听到E音，它与一弦空弦音相同。转动一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

如何读谱

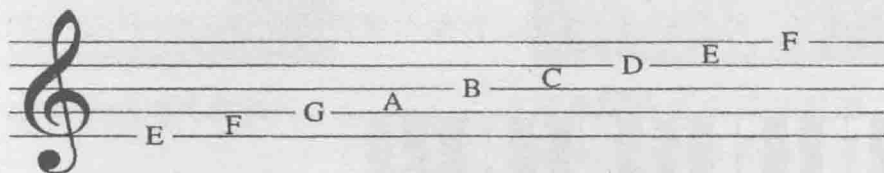
一共有七个自然音。我们用字母表的前7个字母来命名它们，分别是：A B C D E F G。在G之后，我们再从A开始循环重复。

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”：

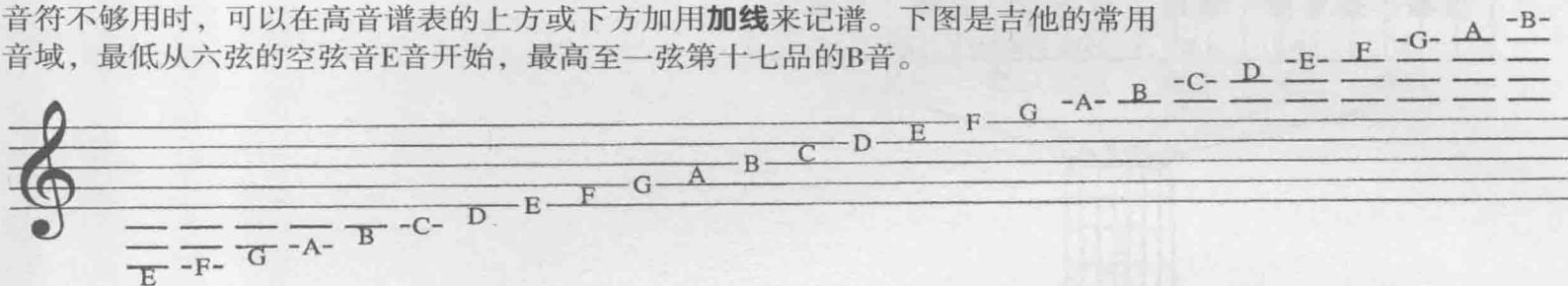

高音谱号，或者G谱号，写在每行五线谱的左面开始的地方。（之所以称它为G谱号，是因为它环绕着第2线的G音。）谱号决定了五线谱上每个音符的位置。所有的吉他乐曲都是以高音谱号记谱。

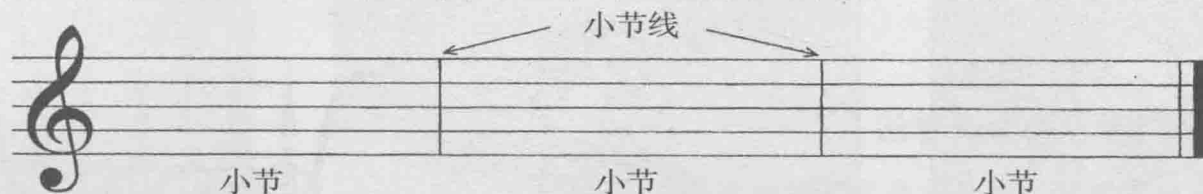
五线谱上的音符是按照字母表顺序编写的，第1线上的音是E音：

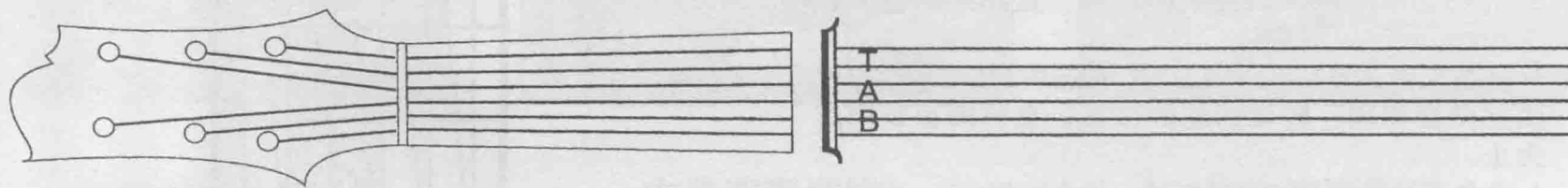
音符不够用时，可以在高音谱表的上方或下方加用**加线**来记谱。下图是吉他的常用音域，最低从六弦的空弦音E音开始，最高至一弦第十七品的B音。

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，通常它与五线谱一起使用。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。

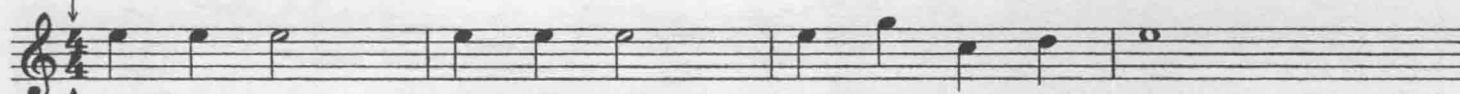
 这是一个四分音符，由一个实心符头和符干组成。一个四分音符算作一拍。

 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

Jin - gle bells! Jin - gle bells! Jin - gle all the way! way!

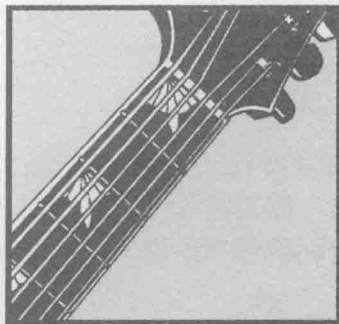
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

以四分音符为一拍

第一弦上的音

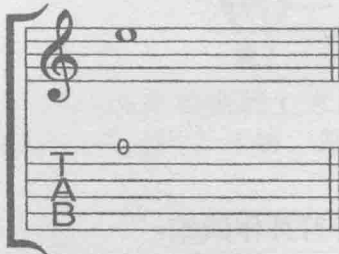
E音

空弦音（不需要按）

Mi（空弦）

3

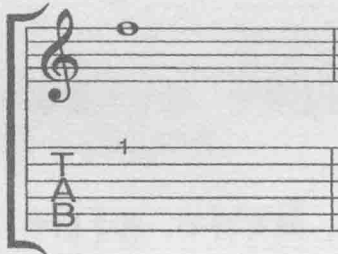

F音

一指（食指）按第一品

Fa（第一品）

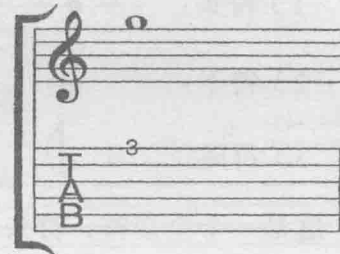

G音

三指（无名指）按第三品

Sol（第三品）

重要提示：

一个全音符占四拍：

○ = 4拍

一个二分音符占两拍：

◡ = 2拍

一个四分音符占一拍：

♩ = 1拍

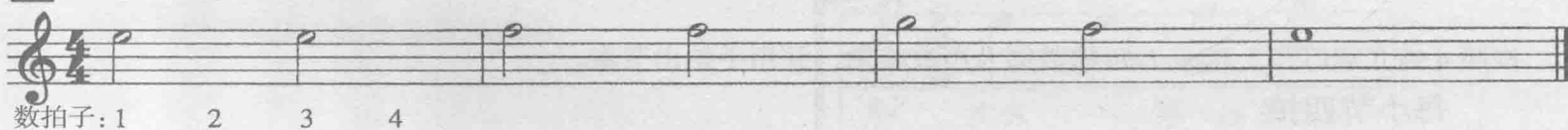
用下拨手法弹奏以下所有的音（■）。
（用拨片向下拨琴弦。）

1 全音符：

2 二分音符：

使用较慢的速度弹奏，保持节奏稳定。

3 四分音符：

大声唱出音名或唱名。

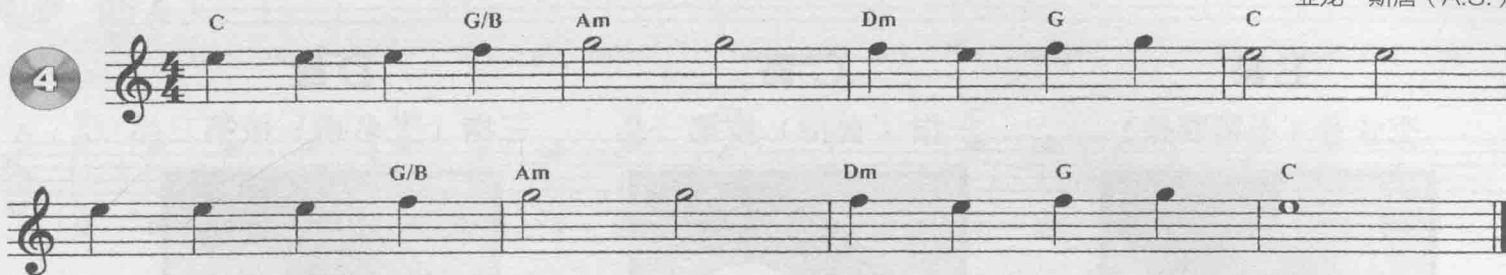

如果你想对视奏、乐理以及指板上的音符有更多的了解，请参考《21世纪完全吉他教程》中的理论用书。

注意：全书中的和弦标记号供教师教学时使用，教师可参考它们为乐曲伴奏。

民谣 Folk Song

亚龙·斯唐 (A.S.)

建议教学使用的伴奏：

弗拉明戈幻想曲 Flamenco Fantasy

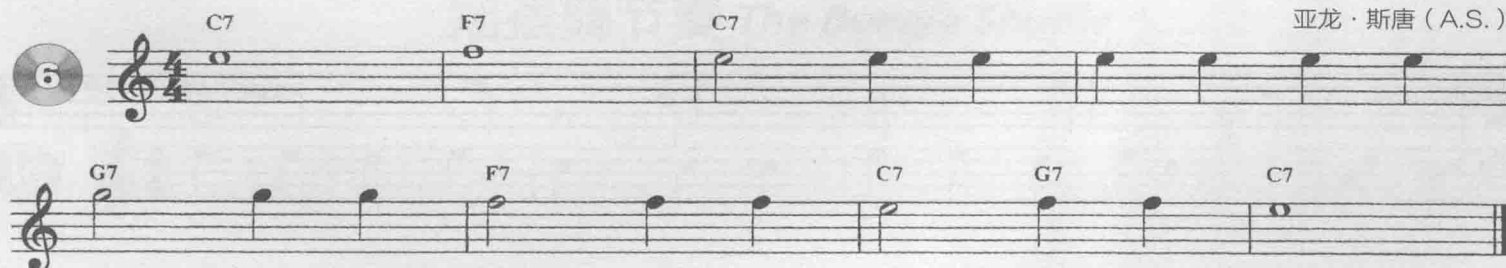
亚龙·斯唐 (A.S.)

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。

蓝调节奏 The Blues Beat

亚龙·斯唐 (A.S.)

建议教学使用的伴奏：

(摇摆节奏 (Shuffle feel)) :

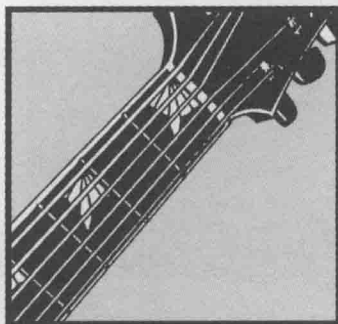

如需学习完整的摇滚吉他技巧，请参考《21世纪完全吉他教程》中的摇滚用书。

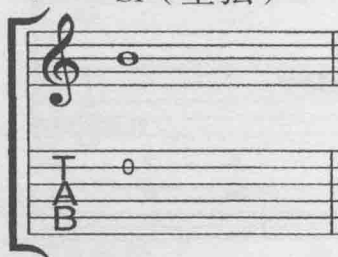
第二弦上的音

B音

空弦音（不需要按）

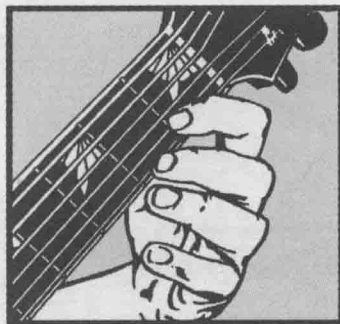

Si（空弦）

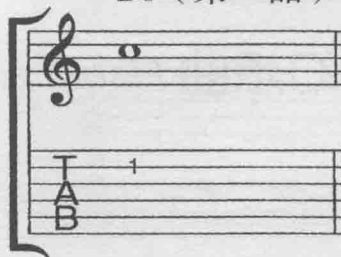

C音

一指（食指）按第一品

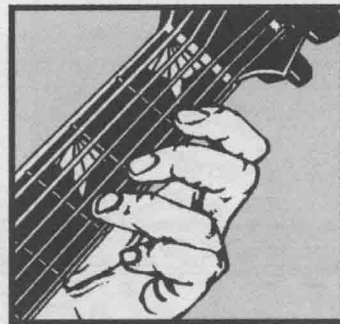

Do（第一品）

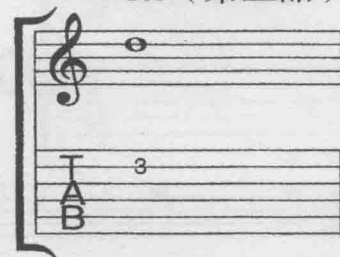

D音

三指（无名指）按第三品

Re（第三品）

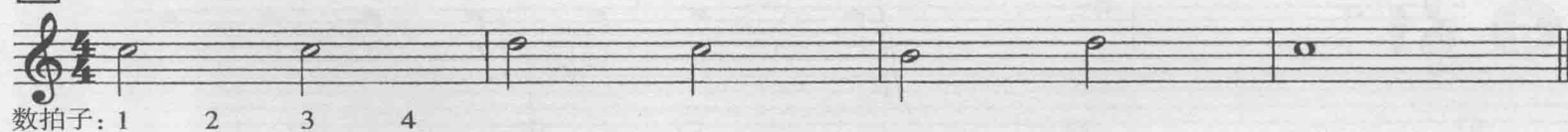

7

1

2

3

多根琴弦上的练习：

边弹边大声唱出音名或唱名。

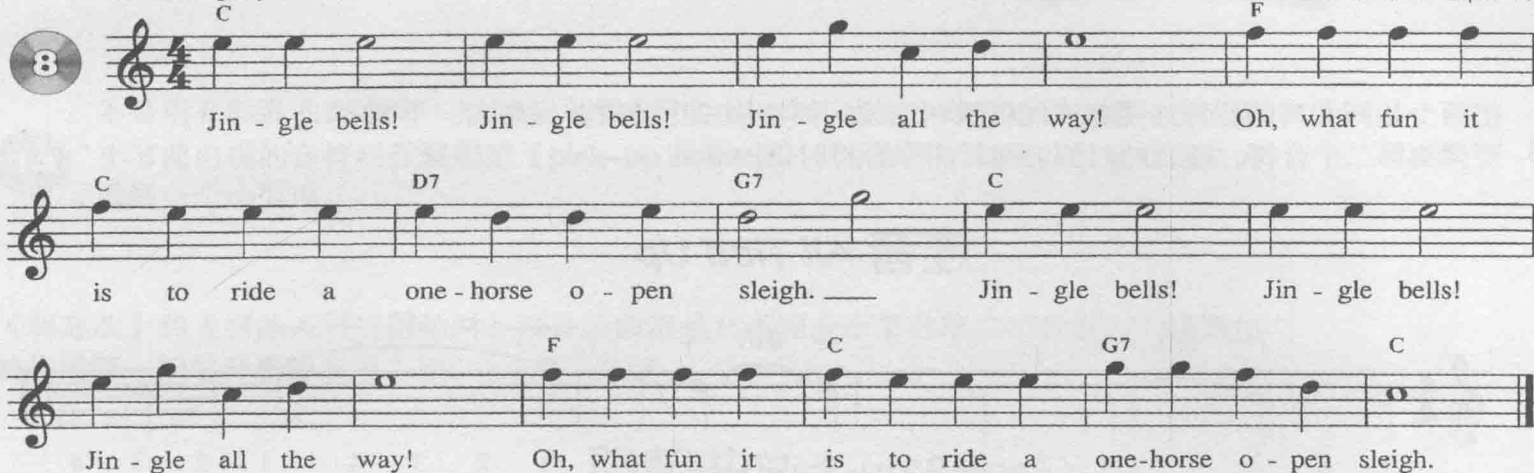
如果你想对视奏、乐理以及指板上的音符有更多的了解，请参考《21世纪完全吉他教程》中的理论用书。

铃儿响叮当 *Jingle Bells*

明亮地 *Brightly*

皮尔蓬 (J. Pierpont)

8

Jin - gle bells! Jin - gle bells! Jin - gle all the way! Oh, what fun it is to ride a one-horse o - pen sleigh. Jin - gle bells! Jin - gle bells! Jin - gle all the way! Oh, what fun it is to ride a one-horse o - pen sleigh.

欧拉·李 *Aura Lee*

缓慢地 *Slowly*

美国传统民歌

9

As the black - bird in the spring, 'neath the wil - low tree, sat and piped I heard him sing, sing of Au - ra Lee.

建议教学使用的伴奏:

(缓慢地 *Slowly*)

摇摆舞节奏 *The Boogie Shuffle*

中速 *Medium tempo*

亚龙·斯唐 (A.S.)

10

建议教学使用的伴奏:

(中速, 摇摆节奏 *Medium tempo-shuffle feel*)

连音

11

把两个相同音高的音符连接起来的弧线叫连线。弹奏第一个音符并保留它，不需要弹奏第二个音符，连音的时值为前后两个音符时值的总和。

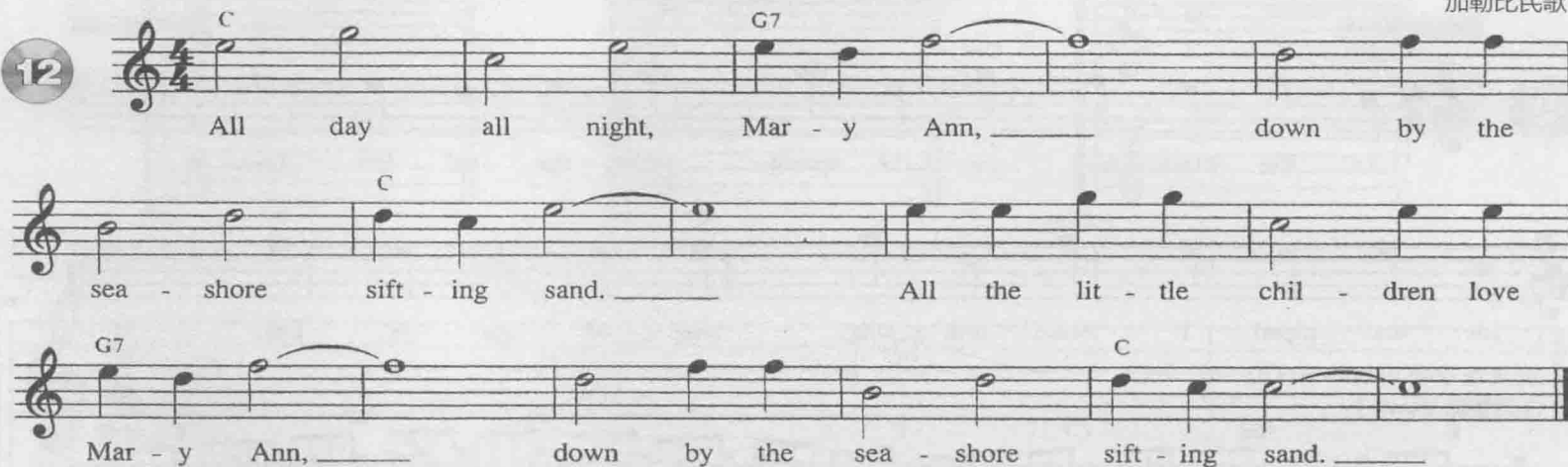
连音 *All Tied Up*

玛丽·安 Mary Ann

加勒比民歌

12

强力摇滚 *Power Rock*

亚龙·斯唐 (A.S.)

13

建议教学使用的伴奏:

(八分音摇滚节奏 Straight-eighth rock)

14

不是所有的歌曲都在第一拍起音。许多歌曲由一个不完全小节开始。在第一个完整小节前出现的音符叫作**弱起音 (pick-up notes)**。其中缺失的拍子往往就在歌曲的最后一个小节里。

《弱起曲》和《当圣人行进到达时》两首乐曲都是在不完全小节的第二拍起音，大声数出缺失的第一拍后开始弹奏第二拍。

弱起曲 *Pick-up Piece*

当圣人行进到达时 *When the Saints Go Marching In*

