

刘传吉他系列丛书
Liu Chuan

吉他爱好者 Guitar Fans

刘传 / 编著

第三集

Eric Johnson 访谈录

录音棚吉他手的自述

问题解答

[扒带]的利与弊

蓝天出版社

刘传吉他系列丛书

吉他爱好者

第三集（修订版）

（简谱、六线谱、和弦图对照）

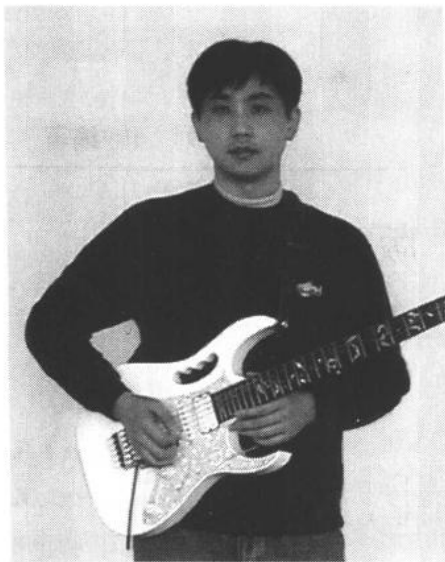
刘传 编著

欢迎访问刘传老师的吉他网站：

[Http://www.liuchuan.net](http://www.liuchuan.net)

[E-mail:liuchuan@liuchuan.net](mailto:liuchuan@liuchuan.net)

作者简介：

刘传——极负盛名的吉他演奏家、教育家，大学本科毕业。1984年开始研习古典吉他，1986年转攻民谣吉他和电吉他，1991年起从事吉他教学活动，1993年创办北京风华艺校，先后出版过30多本吉他专著，录制过多盘教学及欣赏音带。这位才华横溢、具有强烈事业心与责任感的年轻人，以治学严谨、教学有方、勇于开拓、不断进取而备受广大吉他爱好者推崇。

蓝天出版社

二〇〇〇年五月

图书在版编目(CIP)数据

吉他爱好者. 3/ 刘传编著. - 北京: 蓝天出版社, 2000. 5
ISBN 7-80158-018-4

I. 吉… II. 刘… III. 六弦琴 - 奏法 - 教材 IV. J623.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 60666 号

告 读 者

刘传老师出版的各种音乐书籍经常遭到不法书商的翻印盗版,这严重损害了刘传老师的声誉,也严重损害了广大学员的利益,我们希望大家提高自我保护意识,慧眼辨真伪。**方法为:书中的每幅照片是否清晰,文字(特别是小字)是否模糊。**凡照片不清晰、字体模糊的书必是翻印的盗版书。如果你把握不准的话,购买时一定要让商家开出发票,以备确定书是盗版时进行双倍索赔(以种种理由不开发票的商家很可能在卖盗版书)。

对采取索赔行动的人,我们将给予配合并表彰。对提供盗版情况的人,我们将给予奖励。
举报电话:(010)84025953

刘传吉他系列丛书

——**吉他爱好者(第三集)**

刘 传 编著

蓝 天 出 版 社 出 版

(北京市复兴路 14 号)

(邮政编码:100843 电话:66983715)

全国各地新华书店 经销

中国文联印刷厂 印刷

210 千字 787x1092 毫米 1/16 开本 7.5 印张

2000 年 5 月第 1 版 2002 年 7 月第 4 次印刷

印数:50001-55000 册

ISBN 7-80158-018-4/J·11

定 价:10.00 元

版权所有·翻印、抄袭必究

推荐书目

一、刘传老师编写的民谣吉他教材：

1.《吉他爱好者精选①》(《吉他爱好者》第1、2集精选)曲目有：《至少还有你》、《我只在乎你》、《星语星愿》、《征服》、《干脆》、《信仰》、《别怕我伤心》、《对面的女孩看过来》、《月亮惹的祸》、《伤心太平洋》等50多首，邮购价为14元。

2.《吉他爱好者精选②》(《吉他爱好者》第3、4集精选)曲目有：《未来的未来》、《轻舞飞扬》、《别来无恙》、《最美》、《冷酷到底》、《彩虹》、《春天花会开》、《爱我久久》、《谢谢你的爱一九九九》等30多首，邮购价为14元。

3.《吉他爱好者》系列：第5、6、7、8集，每集主要文字内容有：名人访谈、问题解答、专题讲解、指点迷津等，每集书里均有30多首经典流行歌曲。每集定价及邮购价均为12元。

4.《吉他自学三月通》是一本突破传统吉他教材模式的自学用书，各级水平的吉他爱好者都能从中汲取大量的营养，使你在较短时间内完成对音乐、对吉他的入门学习。本书有大量的图片和文字讲解，并配有弹唱和独奏谱例，即使是对音乐、吉他一窍不通的初学者，学完本书后也能成为理论与技巧俱佳的吉他手。定价及邮购价均为32元。

5.《Beyond乐队金曲弹唱》该书共有80首曲谱，其中总谱6首、吉他谱43首、贝斯谱9首、钢琴谱4首、和弦谱20首。另有：个人档案、采访实录、成长历程等大量文字及照片，全新感受！定价及邮购价均为18元。

6.《校园民谣金曲弹唱》收录了老狼、郁冬、朴树、黄磊、罗大佑、沈庆等人的经典校园歌曲40余首，编配成华彩谱、双吉他谱、弹唱谱。书中有大量的文字、照片及华彩演奏技法练习和讲解。定价及邮购价均为12元。

7.《摇滚乐队金曲弹唱》汇集了崔健、郑钧、许巍、齐秦、何勇、窦唯及黑豹、唐朝、轮回、超载等摇滚乐队的代表作60余首，特别奉献《加州旅馆》完整的吉他谱、贝斯谱。定价及邮购价均为20元。

8.《吉他独奏·重奏曲集》由现代篇和古典篇组成，现代篇由流行歌曲改编而成，古典篇由各个时期经典的古典名曲组成。收录了安捷罗斯吉他曲及克莱德曼钢琴曲，世界名曲、通俗歌曲改编的吉他曲，邮购价为20元。

9.《木吉他华彩音阶练习》(适合初、中、高级学员自学)该书配CD一张，定价及邮购价均为16.80元。该书详细讲解了最常使用的20多种音阶和模式，并配有42条练习。所有练习均为五线谱与六线谱对照，所配CD将主奏吉他与伴奏吉他分列在左右声道。学完本书后，你的技术水平将有一个质的飞跃。

二、刘传老师编写的古典吉他教材：

《古典吉他自学教程》书中收录了39首经典练习曲及10首高难度演奏曲。该书配有示范音带两盘。单购书20元，单购音带20元，全套邮购只需38元。是学习古典吉他的最佳教材。

三、刘传老师编写的电吉他及贝司教材与国外原版引进的VCD教程：

1.《电吉他自学完整教程》分上、下两册，全二册书共配有5张CD、7张VCD。内容分为5个部分：

①“重金属吉他自学教程”内容有：①各种技巧详细讲解、图片演示。②初、中、高级共165条练习。

②“金属乐队吉他跟我弹”精选了世界著名重金属乐队——Metallica的经典吉他弹奏：10首全长的主音吉他独奏，所有谱例均录有分轨的按原版重新演奏的乐队示范。

③“电吉他乐句与音阶”包括了Van·Halen, Eric·Johnson, Gary·Moore, Jimmy·Smith等大师们的精彩乐句，这些乐句涉及摇滚、布鲁斯、流行等风格。另外还加入了十余种音阶练习。

④“乡村吉他自学教程”共有47条初、中级渐进练习、9首高级完整练习、40条乡村摇滚练习，是每一位吉他手丰富演奏题材、拓宽风格套路的必然选择。

⑤“摇滚电吉他VCD教程”该书配有7张VCD。“初、中级”共3张；“高级A、B”共3张；“高级C”1张。该教程为国外原版引进，全中文字幕。

《电吉他自学完整教程》上册内容是前2个部分，配CD2张20元，书为20元；下册内容为后三个部分，配CD3张30元和VCD7张125元，书为20元。VCD单册购：3张“初中级”VCD50元，3张“高级A、B”VCD56元，1张“高级C”VCD22元。以上全套(含上、下册书、5张CD、7张VCD)邮购优惠价为180元，单购书40元。另外也可单独邮购其中的部分教材：①“重金属吉他自学教程”(适合初、中、高级电吉他爱好者自学)配CD一张(或音带一盘)，全套定价及邮购价均为26元。②“金属乐队吉他跟我弹”配CD一张，全套定价及邮购价均为19.95元。③“电吉他精彩乐句”是一套非常珍贵的电吉他即兴演奏有声教材。全套定价及邮购价均为19.80元。④“木吉他华彩音阶练习”配CD一张，全套定价及邮购价均为16.80元。⑤“乡村吉他自学教程”配CD一张，全套定价及邮购价为20元。⑥“摇滚电吉他VCD教程”全套优惠邮购价为125元。

2.《布鲁斯吉他自学教程》讲解了布鲁斯进行、音阶、连复段及使用、大、小调色彩的布鲁斯等内容。是一本学习布鲁斯吉他即兴演奏的好教材。该书配两盘音带，单册购书15元，单册购音带23元，全套邮购价为38元。

3.《电吉他与乐队》(第一集)，内容有：电吉他、贝斯、键盘、鼓的技巧讲解与练习，并精心选编了国内外乐队，如：零点、花儿、BEYOND、齐秦、枪炮与玫瑰、大先生、金属、老鹰等乐队的总谱近30首，定价及邮购价为20元。

4.《“金属”乐队贝司跟我弹》精选了Metallica的贝司弹奏曲，配CD一张，定价及邮购价均为19.95元。

5.《摇滚电贝司教程》该书配有5张VCD。“初级”1张22元(含书)；“中级、高级A”共3张60元(含书)；“高级B”1张26元(含书)。该教程为国外原版引进，全中文字幕。全套定价及邮购价均为108元。

四、新书预告：

①木吉他VCD教程：分为初、中、高级。内容涉及布鲁斯、流行、古典、民谣、乡村、爵士、拉格泰姆等风格。将于2002年9月出版。

②架子鼓、键盘VCD教程：分为初、中、高级，将于近期出版。

③“电吉他高级技巧”共有2张VCD，定价为50元，将于近期出版。

邮购及通讯地址：北京1135信箱 刘传教材部 收 邮编：100007

零售及批发地址：北京东四北大街69号四层(北新桥香饵胡同3号) 风华艺校

咨询电话：(010)64028879, 64041432, 84046117, 84025953, 84042087

目 录

★音乐人专访★

小柯访谈录 朱 迎(5)

★学员来稿★

手指操 闫义辉(7)

★音乐是怎样“炼成”的★

一个录音棚吉他手的自述 (9)

★指点迷津★

辩证地看待“扒带”刘传 (10)

★名人访谈录★

超级吉他手 Eric Johnson 访谈录 (11)

★人物传记★

拉丁的荣耀 (13)

★问题解答★

..... 刘 传(16)

★开阔眼界★

..... (17)

★专题讲解★

双音音阶 (20)

前奏的吸引力 刘 传(21)

和弦音的半音移动 刘 传(22)

★精彩谱例练习★

..... (24)

★友好往来★

和英国吉他演奏家在一起 (26)

★羽·泉新曲弹唱★

最美(华彩谱) 羽·泉(28)

感觉不到你(华彩谱) 羽·泉(32)

★任贤齐新曲弹唱★

烛光(华彩谱) 任贤齐(35)

给你幸福(华彩谱) 任贤齐(38)

流着泪的你的脸(华彩谱) 任贤齐(40)

橘子香水(华彩谱) 任贤齐(42)

春天花会开(华彩谱) 任贤齐(44)

★阿牛新曲弹唱★

来来歌(华彩谱) 阿 牛(48)

带我去流浪(华彩谱) 阿 牛(52)

爱我久久(弹唱谱) 阿 牛(54)

你住在哪里(弹唱谱) 阿 牛(56)

★钢琴弹唱★

Three Times A Lady --- 莱昂内尔·里奇(59)

★英文歌曲弹唱★

Tears In Heaven 克莱普顿(64)

★摇滚歌曲弹唱★

爱不爱我(华彩谱) 零点乐队(66)

白鸽(华彩谱) 伍 佰(69)

放心走吧(弹唱谱) 黑 豹(72)

我思念的城市(双吉他谱) 许 巍(74)

在别处(弹唱谱) 许 巍(77)

树(弹唱谱) 许 巍(80)

一半一半(弹唱谱) 天堂乐队(82)

烟(弹唱谱) 天堂乐队(84)

歌唱(弹唱谱) 花儿乐队(86)

在路上(弹唱谱) 麦田守望者(88)

绿野仙踪(华彩谱) 麦田守望者(90)

★女声弹唱★

约定(华彩谱) 周 惠(92)

生死相许(华彩谱) 林心如(95)

梦醒了(弹唱谱) 那 英(98)

梦一场(弹唱谱) 那 英(100)

相见太晚(弹唱谱) 赵咏华(102)

★流行歌曲弹唱★

谢谢你的爱一九九九(华彩谱) ... 谢霆锋(104)

最快到达的梦(弹唱谱) 谢霆锋(106)

单身情歌(华彩谱) 林志炫(108)

风往北吹(华彩谱) 孙 楠(111)

你快回来(华彩谱) 孙 楠(114)

烟火(华彩谱) 满 江(116)

望乡(弹唱谱) 满文军(118)

岁月的眼泪(弹唱谱) 满文军(120)

书籍邮购指南

购满 30 元免收邮费,按定价计算;
 购满 50 元 9.5 折,按定价的 95%计算;
 购满 80 元 9 折,按定价的 90%计算;
 购满 100 元 8.5 折,按定价的 85%计算;
 购满 150 元 8 折,按定价的 80%计算;
 购满 200 元 7.8 折,按定价的 78%计算;

注:邮购 VCD 不打折。

需要刘传老师签名的请注明

小柯访谈录

——朱迎

随着《千秋家国梦》、《将爱情进行到底》、《二马》、《贫嘴张大民的幸福生活》等电视连续剧的热播,以及在各地流行歌曲排行榜的榜单上,小柯这个名字正逐渐被广大音乐爱好者和众多媒体所瞩目。这位年轻的音乐制作人以其独特的乐风、新颖的编曲手法在流行乐坛独树一帜,成为新一代音乐制作人中的代表。本文是近期笔者就有关音乐方面的问题对他进行的采访。

青年音乐制作人——小柯

朱:最近在忙些什么?你能否归纳一下自己在音乐上的特点?

柯:这一段时间主要是为电视剧《孙中山》做配乐工作,不久就会在电视台播放。在音乐创作上我比较注重观察和体会生活中容易感动人的细节,并将它们转化为我自己的创作灵感;在音乐制作方面我始终遵循着音乐要美的这种观点,我觉得,好的音乐作品必须是能够打动人的,今后我的创作也会一直遵循着这个基本理念继续下去。

朱:你的第一首作品是什么?自己满意的作品有哪些?

柯:我的第一张个人专辑中录了我早期的一些作品。那是我刚刚进入音乐圈带给大家的一份见面礼,现在看来虽然有很多不尽如意的地方,但听众和媒体对这张专辑的评价还不错。至于说到自己满意的作品,我觉得这些年来我创作的每一首作品都是认认真真、尽心尽力写出来的,每首作品都表达了当时我对音乐的一些想法和尝试,因此它们都是我喜欢的。

朱:你比较喜欢什么风格的音乐?

柯:我一直比较喜欢古典、爵士、流行等风格的音乐,平时听的多是这些,但有时候也是按自己的需要来定。我个人认为,音乐对于我来说有两种作用,一是学习,二是娱乐。对于前者而言,就要求你接触各种风格的作品,一边听一边分析它的音乐结构、配器手法、音色的搭配、对各声部的处理等等,汲取对自己有益的东西;而从娱乐角度来说,是要从音乐中获取美的享受,使自己全身都处于平和、放松的状态,比如我在休息时就只听古典音乐。

朱:喜欢摇滚乐吗?

柯:喜欢,以前我还组织过摇滚乐队,在北京的一些 PARTY、酒吧演出,不过,那已经是 90 年前后的事了。除了摇滚我还在 92-95 年搞过爵士乐队,那些经历对后来我专门从事编曲、配器、歌曲创作来说是十分宝贵的。

朱:国内的流行音乐制作水平与欧美一些音乐发达国家有何差距?

柯:首先从硬件方面来说,世界上最好的设备国内都有,可以说已达到国际先进水平,器材配置达到顶级的录音棚仅北京就有好几个,并且呈现越来越多的趋势。尽管如此,从总体上看我们音乐制作的基础建设仍显薄弱。从软件方面来说,虽然国内流行音乐开展较晚,但起点很高。现在国外一些流行的音乐制做手法,国内的音乐人也都能很熟练地运用,但在编曲的思路和表现上总是有些空洞、不到位,这主要是与制作人本身的修养与素质相关的。

朱:请谈谈国内音乐人在编曲上与国外的差异?

柯:前面已经谈到,国内在设备器材等硬件方面与世界先进水平的差距不大,但音乐制作人在整体水平和个人素质等方面还有待提高,尤其是个人素质方面。现在国内音乐制作人,在把握音乐风格感上已有了很大的进步,但在运用各种编曲手法和创意上显得比较盲目、无目的性,比如有些制作人与唱片公司片面地认为音乐编配得越热闹越好、越细越好,因此就追求这种复杂、

繁琐的效果。其实这样做往往结果会与初衷背道而驰,伴奏与音乐旋律脱节,给人以喧宾夺主、华而不实的感觉。在整体的水平方面,国内高水平制作人的人数还较少,打个比方,如果有100名音乐制作人,国内高水平的占20%,另外80%的水平一般;而音乐发达国家则是高水平的占80%,一般水平的占20%,这种差距是非常巨大的,造成差距的原因很多,但我觉得主要还是音乐教育和普及方面的问题。

朱:你比较欣赏哪些国内的音乐制作人和录音师?

小柯在他的音乐工作室中

柯:在国内的音乐制作人中我比较欣赏张亚东,他的编曲创意不拘一格,每次都有创新和突破。录音师当中我感觉万小元和金少刚两人是目前国内水平较高的。这两人在录音上各有千秋,万小元与我合作得比较多,也非常默契,他能准确地把我的想法表现出来,和我已经到了心有灵犀的程度;而金少刚则是国内公认的横跨录音室和现场两个领域的录音高手,驾驭音乐和设备的能力非常强。

朱:请谈谈国内歌手,他(她)们的演唱实力在国际上处于什么水平?

柯:现在国内一线的歌手都具有很强的实力,这也是他们立足歌坛的资本。从国际水平来看,我们有的歌手演唱功力也是非常雄厚的,但还是那句话,我们的整体实力要落后很多,唱片公司的运转机制还不完善,还有不少需要解决的问题。不过,随着国内流行音乐的发展,会有很多高水平的歌手冒出来,整体水平上去了,流行音乐才能更快地发展。

朱:你比较欣赏哪些国内的乐手?

柯:在这方面我觉得很难说谁好谁差,不过在我经常接触的乐手当中,吉他方面刘林和李延亮两人水平都不错。特别是刘林的基本功非常扎实,录音经验丰富,尤其木吉他弹得好,可以说是国内数一数二的;而李延亮则富有灵气和激情,属于情绪型,他的电吉他水平可以说是年轻的吉他手中出类拔萃的。记得在给谢雨欣录《将爱情进行到底》的时候,他们两人同场合作了一次,两把吉他同时录音,我们在场的人听了都觉得非常激动,效果特别好,体现出他们在吉他音乐方面的造诣。贝司手里面,刘君利和唐朝乐队的顾忠都是音乐圈里公认的高手,技术、经验和音乐素养都很突出,我们在一起合作的也比较多。

朱:学习编曲要从哪些方面入手呢?

柯:我的体会是要先从视唱练耳入手,因为音乐是与声音打交道,没有一双灵敏的耳朵就无从谈起。其次是掌握理论知识,了解音乐的游戏规则,这样才能使自己在实际操作中运用各种手法驾驭音乐,做到游刃有余。最后是多听多实践,把自己听到的动手做出来然后比较,找出差距和不足。我自己在初学配器时就曾做过大约1500多首,学到了很多,也积累了不少经验,为日后成为专业制作人打下了基础。

朱:现在很多学习乐器的朋友不太重视对理论知识的学习,对此你有何看法?

柯:我认为这种现象很正常,毕竟理论知识要比单纯的弹奏要深奥和枯燥。这个问题应该这样去看,如果一个人把学习某种乐器当成是业余爱好,或是娱乐性的,那么完全可以只了解必要的基础知识即可,把大部分时间用来练习弹奏,这样能获得很多乐趣。相反,如果要成为一个以音乐为职业的人,很多情况下他会自觉地、主动地了解有关音乐的一切,因为掌握更多的理论知识,才能使自己的手法更多样化,对音乐的表达也更充分。

(小柯音乐历程下转47页)

柯肇君
2001.1.27

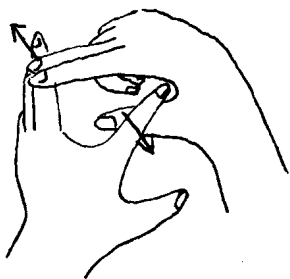
手指操

——随时随地可进行的左手训练

在吉他演奏中,左手手指的跨度和各指运动的灵活性、运动的独立性十分关键。在吉他上我们可以通过音阶、半音阶、和弦和与练习曲等来提高左手手指的这种能力。下面,我要给朋友介绍一种不用吉他,随时随地可以对左手进行训练的方法—手指操。

一、压指练习——专门提高左手各指间的跨度。

练武术要压腿,我们可借鉴其原理来“压指”,从而提高左手各指间的跨度。方法是:把左手放松置胸前,将右手拇指和食指、中指。伸入左手食指和中指间,然后将右手拇指、食指和中指向两侧展开,迫使左手食指、中指根部相连部分的肌肉、肌腱得以拉伸,力度以左手稍疼为止,然后放松,如此反复数次后换压别的手指(左手食指和中指,中指和无名指,无名指和小指间都要压,大拇指和食指间不用压)。如下图(图一)(以压左手指和中指为例,箭头表示外推用力方向)

(图一)

(图二)

二、起落练习——专门训练左手各指运动的灵活性,及独立性。

准备:右手五指微曲放在胸前,手背朝前上方,把左手拇指放在右手心,其余四指经右手小指侧手掌处伸到右手背上保持弯曲。如图:(见图二)

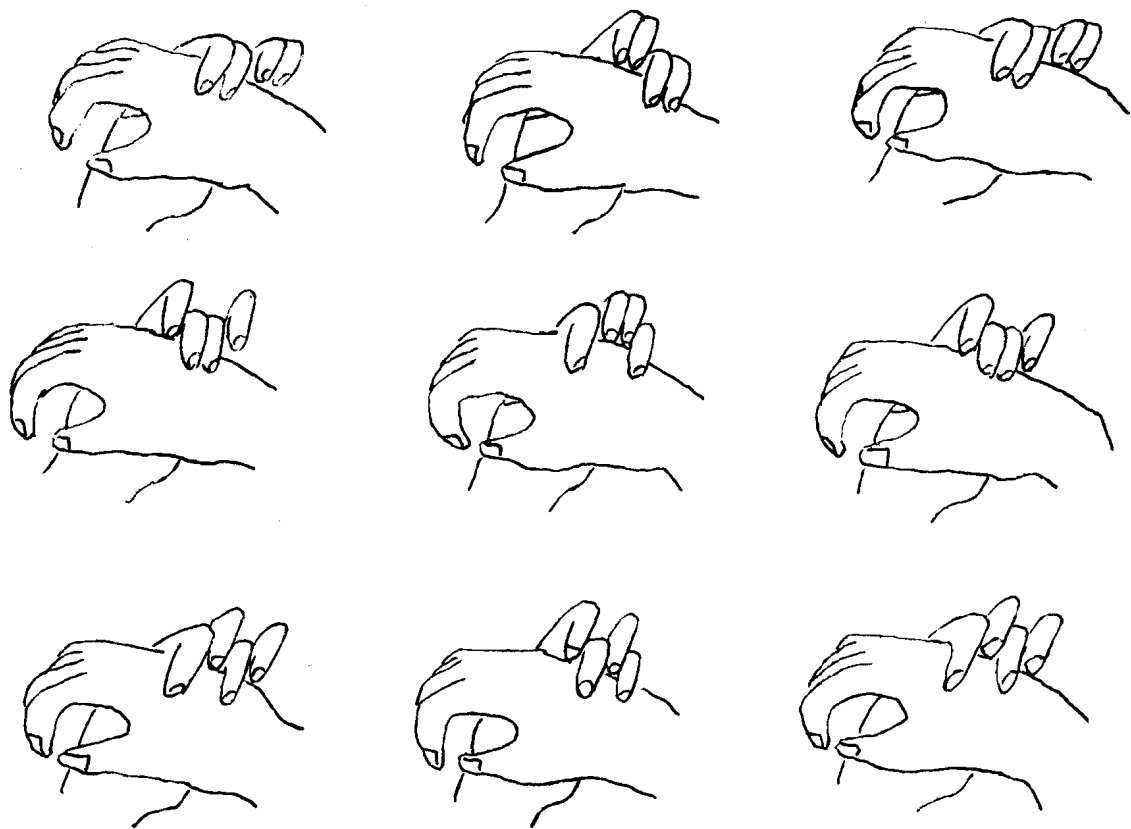
方法一:由准备姿势开始,先将左手某一指按在右手背上,其余三指悬空,然后将其余三指一起按落在右手背上,同时先按下的那个手指迅速抬起,接着三指再同时抬起,另一指同时落下(分别以食指、中指、无名指、小指为一组,其余三组为一组进行这个练习)反复多次后换另一指。见下图:(见图三)

(图三)

一起一落时嘴里可默数着一、二、一、二。上图是食指先落的动作图,以其他指后落的动作图类似,略。

方法二:由准备姿势开始,将左手四指中某两指一起落下另两指悬空,然后悬空的两指一起落下,同时先落下的两指一起抬起,每一组均反复数次,也可以默数一、二、一、二。详见下图:(图四)

进行起落练习时要注意下列要求:

- 1、从慢开始,练到各指运动独立性增强后再加快速度。
- 2、左手起落动作幅度要小,抬起要低。
- 3、开始可用眼看着左手起落,逐渐不再用眼看,仅凭肌肉的感觉,也可以一开始就不用眼看(刘传老师的《吉他爱好者》第二集中已讲到这个道理)。

三、按弦练习—左手还可在右手背上进行上行、下行半音阶按弦练习,方法同在吉他指板上的按弦,不再累述。

上述三个练习可随时随地练习。事实证明,这种练习十分有效,过不了多久,别说按一般的和弦,就是弹象《阿尔罕布拉宫的回忆》《阿斯图利亚斯的传奇》这类对左手要求相当高的独奏曲时也将不再感到费力。在我们吉他班教学中,一般从开始就教给学生们这些练习,最后的效果很让人满意。

(闫义辉 河北省定州)

★音乐是怎样“炼成”的★

一个录音棚吉他手的自述

刘传编译

有一天,老朋友约翰·德伯尼打电话给我,他正在录制自己的音乐专辑。他请我为他录专辑中一首叫做“3M6”乐曲的吉他部分。他非常了解我的特点,而这一特点正是他所需要的。他要我带上一把钢弦木吉他、一把多布罗吉他和一把尼龙弦古典吉他,并与我定好了第二天到录音棚的时间。

到了录音棚,约翰·德伯尼给了我下面这张谱子,随后边听已录制好的伴奏音乐,边听他的讲解说明。很明显,在整个音乐中,吉他只是个点缀、陪衬。吉他部分只是稀稀松松地占了32个小节,从难度上说,完全是小儿科。但在这32个小节中,却用到了3种不同类型的吉他,也许这就是德伯尼找我来录音的原因吧。他知道我能得心应手地驾驭这些吉他。下面我讲一下我是如何做的。

吉他部分是从第2小节的最后一拍开始进入的。按照要求,我使用了6弦钢弦木吉他,右手使用拨片,弹到第6小节。最初的两个音:b7和1,我是在3弦弹的,使用了滑音技巧,并尽可能延长1音,为此我做了颤音处理。随后的5个音实际只需弹4下,要弹的尽可能圆润、饱满。从第7小节开始,按要求换用多布罗吉他,但左手不用滑棒。第1个音是个无头音滑奏,到C音,延长5拍。至此8个小节的铺垫结束。从第9小节开始是高潮,连续11个小节的密集音符,注意重音记号、顿音记号和弧线记号。这是唯一有难度的地方,我是用手指弹的。从22小节开始,我换用了古典吉他,这里的音符及节奏都是西班牙风格的,听起来就象是罗德里格斯的作品。第29和第30小节实际是第8品上的Cm横按和弦,我在试奏时在谱上做了个Cm(8)的标记。在弹奏第30小节的第2拍时我左手小指按^bE音。最后的G音我弹的是3弦5品的泛音,而不是1弦15品的实音。这样做更能体现古典风格。录完后,大家都很满意。

这个谱子没有难懂之处,但是在上面有许多的信息:“Sim”表示“同前”;“Cno3”表示没有3音的C和弦;在第2小节中的符号mp代表中弱;当第9小节中的密集音符开始时,要弹奏得强烈一些,就象由极强ff所表示的那样;在第21小节中,有一个渐弱演奏部分,或者是逐渐地减弱音量直到第22小节中的另一个中弱;写在渐弱演奏下面的(molto)一词,表示“非常明显”,因此我们要立即弱下来。注意第30小节中的另一个渐弱符号和意大利语pui meno,它们都表示“渐弱”。

我再次听到这段音乐是已经合成好的,非常棒!吉他在里面起到了很好的作用,这首先要感谢约翰·德伯尼的音乐,当然还有混音师的高超技术。

本文主人公 Carl Verheyen 在 100 多个电视节目、十余部电影配乐和数以千计的演出中弹过吉他。是一位非常优秀的录音棚吉他手,现居住在加利福尼亚州的语音工作城里。

译者注:成为录音棚乐手的两个重要条件是:高超的视奏能力和高超的即兴演奏能力。这两个能力是可以培养的,怎样培养这两个能力,详见我编写的《吉他自学入门与提高》一书的第63、64页。

3M6

John Debney

黄茂洪 男 ★心语:以琴会友,歌唱人生
深圳市清水河铭基公司质检部 518024

要辩证地看待“扒带”

——刘传

学过一段时间吉他(或流行音乐)的人都知道什么是“扒带”,很多人也扒过带。实际上“扒带”并不难,只要有一把调成标准音(或与录音机放出的音高一样)的吉他(或其它乐器,也可以不用任何乐器),再买一个好的耳机,就什么都能扒出来。现在的问题是,我们应该怎样正确地看待“扒带”。一位网友在我的网页的留言版上,提出了这样的问题:“扒带,好! ,扒带,好?”。

现在的确有一种趋向,就是唯“原版”是从。一切以原版为标准,看谁的更原版。叫做:“原汁原味”,结果造就了一大批模仿者。这些模仿者,在令自己及他人陶醉的模仿中逐渐丧失了自己宝贵的创造力。很多学员以“扒带”扒得准为荣,以弹得与录音一模一样而自豪。对于一味追求原版的朋友,我要对你们说,“别人嚼过的馍不甜”。甚至有很多国内乐手的吉他伴奏也是扒国外的带子,人家已经嚼过一次了,你嚼的是第三次、甚至第四次。当然,如果实在没别的吃,或人家的实在好吃,也就不管那么多了。

(一些年轻的乐队,在演出中,因为“喜爱”或为了引起共鸣或为了商业,而按原版弹一些比较流行的歌曲,这是无可非议的。有很多现在比较有名的乐队,当初都曾扒过、演出过别人的作品。在国外甚至有一些专门的超级模仿乐队。)

对我来说,说实话,如果不是为了教学,我不会去扒那些带子。即使扒,我也经常是扒一部分编一部分,我喜欢加入自己的东西。有时,只是参考原曲的和弦来进行编配。如:弹唱版《灰姑娘》的前奏、伴奏就是这样编配的(谱见《吉他自学入门与提高》)。而有时,则完全自己重编。如:弹唱谱《我的最爱》(谱见《轻轻松松学吉他》)等。后来,在学员们强烈要求“原版编配”的压力下,我在《吉他爱好者》系列丛书中,全部按原版来编配,但目的是希望大家不要再费时、费力地去扒(我们给你扒好)。希望你们把这些原版的谱例当做研究、练习的素材,而在实际弹奏时,要尽可能多地创造性地加入自己的东西。这才是唯一正确的方法。

现在让我们来看一下扒带的利与弊:

扒带的优点:可以开阔视野,可以随时、随地地学习、了解、掌握各种最新的编配方法,可以锻炼听音记谱能力,可以不断丰富弹奏内容。

我们可以把学习吉他演奏的过程分为以下几个阶段:

①初学阶段,②模仿阶段,③创新阶段,

从中不难看出,模仿阶段所处的位置十分重要,它是你从感性认识上升到理性认识的阶梯,也是演奏技巧逐步成熟的桥梁。在模仿的各种手段中,扒带是比较直接、有效的一种。

扒带的缺点:费时、费力,自觉或不自觉形成“照猫画虎”的习惯,形成对原版带的依赖,无形中削弱了自己对音乐深入研究的主动性,最终降低了自己的创造力。

综上所述,“扒带”是一把双刃剑,它既可以给我们带来好处,也会给我们带来损害。关键是拿着这把剑的人,如何做! 同样地,六线谱也是一把双刃剑:它既让你很快地看懂并入门,但也使你对它形成依赖而排斥更科学的五线谱。再有,像“卡拉OK”! 也存在同样的问题。

至于扒带对你本人的影响,希望你能认真仔细地考虑一下,因为不同阶段、不同目的、不同思维方式等的不同,也会造成扒带的利弊得失的不同。总之,要学会趋利避害。记住:一切的主动权都掌握在你自己手里。

文权森 男 ★心语:成为出色吉他手
广东深圳市洪湖路13号406房 518020

★名人访谈录★

超级吉他手 Eric Johnson 访谈录

Steve Morse 文 刘传摘译

Eric Johnson 是我见过的一位顶尖吉他手。他的节奏、独奏、音色和多样的风格极具魅力,这使得他能与 Beck, Hendrix, Page, Clapton, Van Halen 等并驾齐驱。观看他的演奏,会有助于你保持谦虚、努力。Eric 不仅水平高,而且为人也相当不错。

我在给学员们讲课的时候说到过,给乐器配备好装置与选择乐器同样重要;但很多时候,我会以你或 Allan Holdsworth 为例,说明有些乐手随便拿起一把什么吉他,就能弹出自己的风格来。我知道,你的弹奏方式很独特,特别是你弹奏的颤音及泛音更是具有自己的风格。你认为你自己在技巧方面与众不同之处在哪里呢?

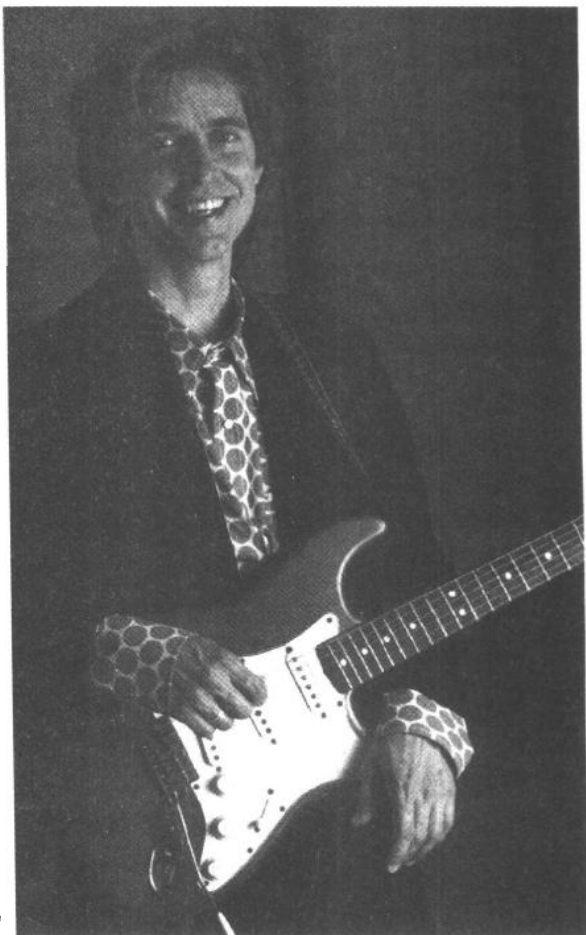
不同之处可能在于我受过来自各方面的影响,以及我从这些影响中汲取营养并做出自己的东西。我不知道自己的东西里面是否有新颖独创的东西,也许只是个大杂烩。我试图向 Clapton 学习颤音技巧,学习他在主旋律中混合一点儿小提琴的音色,还向 Hendrix 学习一些节奏类型。此外,要学会在指板做最佳移动,达到事半功倍。只有这样,才能无论做什么,最后都得到最有效的结果。学习一件乐器也是这样。要努力找到最佳指型,最佳的按品位置,还有弹拨音符的最佳位置,这样,才能得到最佳效果,就象训练身体平衡能力一样。

从风格上讲,你觉得你受的影响主要来自哪几个方面?

古典的我听 Segovia(塞哥维亚), John Williams(威廉斯), Christopher Parkening 和 Manuel Berinco。并不是我能弹成他们那样,而是我喜欢听他们的演奏。爵士我喜欢 Ted Green, Charlie Christian, Django Reinhardt,尤其喜欢 Wes Montgomery。摇滚的有 Hendrix, Beck 和 Clapton。Van Halen 也很不错。主要的影响,我想是来自 Hendrix 和 Beck,当然,还有乡村音乐的影响;我从 Buddy Emmons 和 Chet Atkins 那里学到不少东西。其他的,当然还有你。这些就差不多了。

看你演奏的人都会惊奇你怎么让吉他的音色那么饱满,你用了什么技巧吗?

我用了三个不同的放大器。一个用在干净的音色上,一个用在不太干净的音色上,还有一个用在特别刺耳的音色上。每一种搭配都有其特定的效果。有时候现场演奏,我会很快地在三个放大器之间换来换去,刚刚换掉的那个放大器就有残存的声音拖在后面。就象是多米诺骨牌一样,有时候后面还有两个放大器的声音,那么听起来当然比只有一个放大器要饱满一些。

Eric Johnson

你的主旋律是立体声的吗?

不,是单声道的。

但节奏部分听起来是立体声的。

干净的音色是立体声的,其它的音色是单声道的。

你是不是用某种固定品牌的拨片?

是啊,我用的是 Jim Dunlop Jazz 3 型的拨片。红的比黑的声音好。我想用了拨片我会弹得更好一些。紫色拨片的声音也很不错。

你如何作曲?

很简单,在吉他或钢琴上弹来弹去,如果碰到什么喜欢的,就记下来,录在磁带上。渐渐地,把一些片断组合起来,直到有了一个歌曲的大致框架。然后再对这个框架进行加工、修饰,做出一个乐器旋律或者演唱旋律,最后再为歌曲填词。这么做很有意思。

很多人都这么做,作曲的时候记谱吗?

不记!旋律都在磁带上或我的脑子里。

你很擅长演奏各种人工泛音。能不能大概说一下你是如何弹奏它们的。

我一般用右手食指在前面触泛音点,用拇指在后面拨弦,或者,把拨片夹在大拇指和中指之间拨弦。

有时候,在主旋律末尾的地方,你弹奏出极高的泛音,这些泛音超出了品格。

是这样。我用的是想象的品。

有没有什么你已经弹熟了、记好了的位置?

完全凭感觉,凭想象,就好象那些品真的存在,但实际上它们并不存在。

Steve Morse 简介:

斯蒂夫·摩斯是当今美国音乐界最忙碌的超级吉他手。他与以他名字命名的“斯蒂夫·摩斯”(Steve Morse)乐队经常在美国各地表演、录音,并且是著名的“深紫”(Deep Purple)乐队的主音吉他手(Steve Morse 访谈录详见《吉他爱好者》第四集)。

Steve Morse

译者注:关于泛音的问题,ERIC 的回答有些玄妙。实际上,你只需在左手按弦位置与强桥的二分之一处弹即可。那么二分之一处在哪儿呢?用目测(即用眼睛看)就可以找到准确的位置。例如,左手按 17 品,右手在 17 品与强桥的中间处弹人工泛音。

练习超高泛音时,可先从低音弦上练起。因为,低音弦上的泛音容易弹。请重点练习 12、15、17、19、21 品的人工泛音。

我们可以借鉴 ERIC 的右手弹泛音的方法:右手食指在前面触泛音点,用拇指在后面拨弦,或者,把拨片夹在大拇指和中指之间拨弦。注意,弹这种超高泛音时,不要用古典吉他奏法中常用的那种食指在前面触泛音点,用无名指在后面拨弦的方法。因为,无名指没有拇指有力量,而弹好超高泛音的关键,一是找准泛音点,二是要弹的有力量。

★人物传记★

拉丁的荣耀

——桑塔纳·卡洛斯

就在迷幻时代就要结束的时候，在美国旧金山出现了新的摇滚风格，它融合了多种音乐元素，诸如：古巴传统音乐、美国布鲁斯和爵士乐，还有前卫摇滚等，人们称之为“拉丁摇滚”。这股浪潮的主要推动者是以吉他手桑塔纳·卡洛斯的名称命名的“桑塔纳”乐队。桑塔纳·卡洛斯生于墨西哥的一个音乐家庭，他最初曾学习过小提琴，但不久就爱上了吉他，并在墨西哥西北部的一些城市中以演奏谋生。后来桑塔纳·卡洛斯听到了象B·B·金、吉米·瑞德和奥蒂斯·拉什这样的美国布鲁斯吉他手的作品，于是以极大的热情学习布鲁斯吉他。在1962年，他辗转到了旧金山，于几年后组建了“桑塔纳”布鲁斯乐队，音乐风格以融入拉美元素(康茄/蒂姆巴尔)的节奏布鲁斯为主。乐队很快在当地的俱乐部火爆了起来，名气越来越大，终于在1968年末，这支没有注册的乐队登上了著名的《Fillmore Auditorium》杂志的头条新闻。

在当年的伍德斯托克音乐节(每年8月在纽约州东南部Woodstock举行的摇滚音乐节)

上，人们真正认识到了桑塔纳·卡洛斯精湛的演奏技术和其乐队所蕴涵的巨大能量。桑塔纳·卡洛斯在脉动的节奏和多种打击乐器的伴奏下用丝般柔滑的音色阐释了一曲“心灵的祭祀”，为自己与乐队赢得了观众长时间起立鼓掌，成为这次音乐节突出的亮点。在1969年后期，他们发行了桑塔纳乐队的的第一张专辑，这张专辑得到了评论界的赞扬并获得了白金销量，这在当时是很少见的。

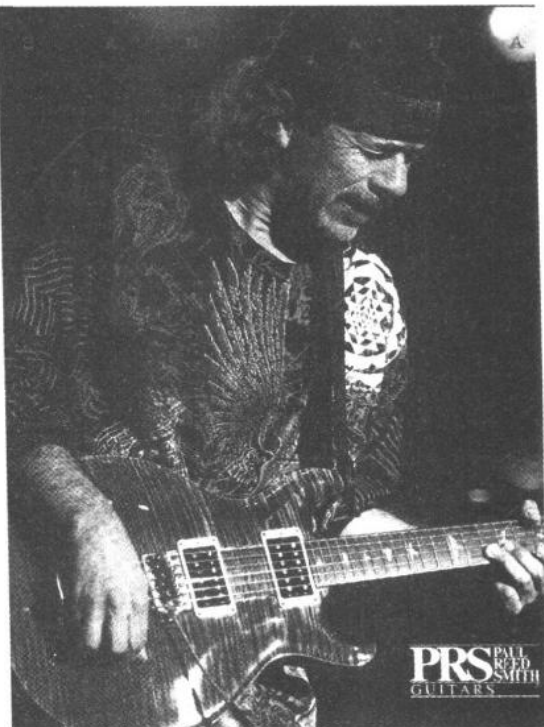
当乐队在伍德斯托克音乐节和首张专辑获得了难以置信的巨大成功后，他们很快又推出了第二张专辑“驱邪玉(Abraxas)”，里面包含了两首主打单曲：提托·皮尤恩特的“Oye Como Va”和弗里特伍德·迈克的“黑巫婆(Black Magic Woman)”(由吉他手彼得·格林执笔)。这张1970年的专辑(以1919年的赫尔曼·汉森的小说“Demian”中的女神名字命名)是他们独特风格的又一次体现。桑塔纳·卡洛斯卓越的艺术天赋在美妙的“桑巴帕蒂(Samba Pa Ti)”中集中表现了出来。在弹奏I major7——II minor7的和声进行中，他所弹奏出的优美旋律显示了他深受爵士乐的影响，但其音乐的特征仍然是个性鲜明的布鲁斯乐句。

进入70年代，桑塔纳·卡洛斯的事业逐步发展，发表了一系列专辑，从摇滚风格的“桑塔纳III(Santana III)”(这期间有一个叫尼尔·斯科恩的年轻人加入乐队成为第二主音吉他手)到1972年倍受赞扬的爵士风格作品：“旅馆(Caravanserai)”都大获成功。桑塔纳·卡洛

斯在此期间还参加了一个爵士——摇滚组合,其中有麦赫维休·约翰·迈克劳林等人,制作了经典专辑“爱、奉献和妥协(Love, Devotion And Surrender)”。

在 70 年代中期,乐队在“拉丁摇滚”风格中徘徊了一段时间,之后他们又野心勃勃地回到了具有打击乐风格的摇滚乐,这使他们声名远扬。在 70 年代末期的一系列专辑中,1977 年的专辑“花月(Moonflower)”(半现场 / 半录音棚录制)达到了顶点。除了乐队热烈的拉丁摇滚以外,这张专辑还包含了充满唯心主义的流行爵士乐“超越(Transcendence)”、“舞丽人(Dance Sister Dance)”和“祖鲁人(Zulu)”。在重新制作佐姆比(Zombie)的 1965 年的劲曲“她已远去(She is not there)”当中,桑塔纳·卡洛斯的吉他独奏伴有强烈的失真、混响和哇音效果,并且在乐曲的独奏部分,吉他的音量和效果是那么的强烈就好象它要爆炸了一样。“心灵祭祀”的现场版使它以前的版本黯然失色(包括在伍德斯托克音乐节的表演)。在专辑“花月(Moonflower)”中,桑塔纳·卡洛斯展示了他最著名的“Europa”(最先收录于 1976 年的专辑“朋友”中)。正如克莱普顿的“莱拉(Layla)”或亨德里克斯的“巫童(Voodoo Child)”一样,“Europa”完全是独一无二的卡洛斯式的布鲁斯。他用一个带有轻微失真、哇音的音色和莱斯力牌扬声器,把快速、递进的梯形音阶和大范围的把位移动融合了起来,使这首歌曲成为他个人风格的代表作。

桑塔纳·卡洛斯在早期最常用的是一把吉布森牌 SG 型吉他。后来,在 70 年代当中,他经常使用带有镶嵌装饰的雅马哈牌的 SG2000 型、吉布森牌的莱斯·鲍尔型和 L 系列的吉他。1995 年以后他开始用保罗·瑞德为他度身定做的 PRS 牌吉他。

除了和他的乐队合作外,桑塔纳·卡洛斯偶尔也搞一场独奏音乐会或者出几张非摇滚专辑。这包括和当代爵士乐大师荷比·汉考克、维尼·索特、伦·卡特和托尼·威廉姆斯合作的“摇曳的快乐(The Swing Of Delight)”;还有以布鲁斯风格为主的“哈瓦纳之月(Havana Moon)”,这张专辑有吉米·维格汉的客串表演。他和朋友维农·里德、融合爵士乐先锋的“天气预报乐队”(Weather Report)、布鲁斯艺术大师约翰·李·胡克等人录制过很多音带。

吉他界与媒体的各种赞扬对桑塔纳来说早已不是什么新鲜的事了,但 1996 年他得到了音乐工业的特别褒奖——《Billboard》杂志最高荣誉——世纪奖,使他成为获得该奖的第五位音乐家,排在乔治·哈里森、巴迪·盖、比利·乔和乔尼·米切尔之后。在 1997 年,桑塔纳·卡洛斯被奇卡诺音乐家奖评为当年的“拉丁音乐传奇”。除了大量的音乐奖,他还获得了许多人道主义奖:1997 年的亚瑟·M·索克特奖、诺索屈沃斯奖、1998 年好莱坞名人街的“终生成就奖”和 1999

年的拉丁媒体艺术奖的“特殊成就奖”。新世纪伊始,桑塔纳·卡洛斯便迎来了他个人事业的又一高峰,凭借新专辑《超自然》荣获“格莱美”九项大奖,即:

最佳录音奖——《平滑》

最佳专辑奖——《超自然》

最佳年度金曲奖——《平滑》

最佳合作演唱奖——《平滑》和罗伯·托马斯

最佳流行乐器演奏奖——《El 费罗》

最佳摇滚合作表演奖——《点燃你的生命之灯》和“永恒”乐队

最佳摇滚乐器演奏奖——《呼唤》和 埃里克·克莱普顿

最佳摇滚专辑奖——《超自然》

最佳摇滚重唱、合唱奖——《玛利亚 玛利亚》

Record of the Year: "Smooth"

Album of the Year: "Supernatural"

Song of the Year: "Smooth" - auteurs Itaal Shur and Rob Thomas

Best Pop Collaboration with vocals: "Smooth" with Rob Thomas

Best Pop Instrumental: "El Farol"

Best Rock Performance by a Duo or Group: "Put Your Lights On" with Everlast

Best Rock Instrumental: "The Calling" with Eric Clapton

Best Rock Album: "Supernatural"

Best Rock Performance by a Duo or Group with vocals: "Maria Maria"

Santana Carlos 作品目录(1969—1995)

Santana 乐队:

Santana (1969), Abraxas (1970), Santana III (1971), Caravanserai (1972), Welcom (1973), Greatest Hits (1974), Borboletta (1974), Lotus (1975), Amigos? (1976), Festival (1976), Moonflower (1977), Inner Secrets (1978), Marathon (1979), Zebop! (1981), Shango (1982), Beyond Appearances (1985), Freedom (1987), Viva Santana (1988), Spirits Dancing In The Flesh (1990), Milagro (1992), Sacred Fire: 南美现场版 (1993), Dance Of The Rainbow Serpent (1995)

Santana Carlos 个人作品:

Oneness/Silver Dreams----Golden Reality (1979), Swing Of Delight (1980), Havana Moon (1983), Blues For Salvador (1987), 和 Buddy Miles: Santana Carlos & Buddy Miles Live! (1972), 和 John McLaughlin: Love, Devotion And Surrender (1973), 和 Alice Coltrane: Illuminations (1974),

Santana Carlos 参与的作品:

与 Mike Bloomfield & Al Kooper: The Live Adventures of Mike Bloomfield & Al Kooper (1969), 与其他艺术家: Woodstock 音乐节 (Cotillion, 1970), 与 Narada Michael Walden: Garden Of Love Light (1976), Awakening (1979), 与 Giants: Giants (1978), 与其他艺术家: California Jam 2 合辑 (1978), 与 Boz Scaggs: Middle Man (Columbia, 1980), 与 Aretha Frandling: Who's Zoomin Who (1985), 与 Weather Report: This Is This (1986), 与 Clynde Criner: Behind The Sun (1988), 与 John Lee Hooder: The Healer (1989), Mr. Lucky (1991)

疑难问题解答

——刘 传

1. 问: 为什么国外很多乐队的吉他都是降半音定弦?

答: 吉他做降半音调弦演奏, 这在重金属风格的音乐中经常使用。原因有二:

①在用较粗的琴弦时, 降半音定弦可减小拉力, 这样既可保护吉他, 也便于按弦与推弦, 特别是便于低把位推弦。

②降半音定弦可使过亮的音色变得柔和一些。

我们熟知的“枪炮与玫瑰”乐队, 他们的吉他全部使用降半音定弦, 其原因就是基于上面的考虑。(注: “枪炮与玫瑰”以及“金属”乐队的完整吉他、贝斯谱即将出版, 欢迎订购)

2. 问: 目前, 我国顶尖吉他手的水平与国外顶尖吉他手的水平相比, 有多大的差距?

答: 打个比方, 如果国外顶尖吉他手相当于博士的话, 那么我国顶尖吉他手的水平最多相当于学士。基本上差两个档次: 学士→硕士→博士。若从整体水平来看, 差距就更大, 基本上差三个档次。也就是说, 如果欧美的整体吉他水平相当于硕士的话, 我国的整体吉他水平只相当于初中生。初中生→高中生→学士→硕士。为什么这么说呢? 根据是: 1、我国的吉他发展只有短短不到二十年的时间(1980年-2000年)。而在吉他发达的欧美等国, 如: 吉他发展有上百年的历史。2、我国的吉他演奏风格基本上只有: 古典、流行、重金属、布鲁斯、爵士。而欧美的吉他演奏风格多达几十种。3、在中国有一定水平的吉他手不超过 100 个, 而在欧美高水平吉他手却成千上万。4、在教材、师资、乐器等方面, 两者更是无法相比。

因此, 虽然我们的起点高, 进步快, 但因为文化等差异的存在, 使得这种差距在短时间内大幅度缩小是不可能的, 它需要几代人的努力。这种巨大差距的存在, 也有力地说明了我们的潜力巨大, 我们的前途光明。每个从事吉他工作的人都将大有可为。

3. 问: 我是有一定水平的吉他手, 现在想进一步提高, 应该怎样做?

答: 要学习、借鉴各种不同的吉他演奏风格。具体地说, 如果你是学古典吉他的, 我希望你能把尼龙弦吉他暂时放在一边, 拿起民谣吉他或电吉他, 弹弹伴奏、弹弹摇滚、弹弹布鲁斯、弹弹乡村, 会发现一片全新的天地。你很快会发现, 你不但古典弹的好, 而且民谣、电吉他也能弹的很棒! 你可能由此而成为刘林第二。如果你是学民谣吉他的, 我希望你能把钢弦吉他暂时放在一边, 拿起尼龙弦吉他, 学学五线谱、弹弹古典, 然后再拿起电吉他, 弹弹摇滚、弹弹布鲁斯、弹弹乡村, 你可能由此而成为你——第一。如果你是学摇滚电吉他的, 看了上面的内容, 我想你应该知道怎么做。对! 就是要弹弹古典、弹弹民谣、弹弹布鲁斯、弹弹乡村。总之, 只有学习各种不同的吉他演奏风格并深刻地接受它们的影响, 才能成为真正好的、有生命力的、有更多创造力的吉他手。因为每种吉他演奏风格, 都有其独特的地方, 你可以兼收并蓄。目前, 我已陆续出版了《古典吉他自学教程》《布鲁斯吉他自学教程》《重金属吉他自学教程》《乡村吉他自学教程》及大量的民谣吉他教材, 它们都是有声教材, 希望你能好好学学。成功了, 不要忘了告诉我。

4. 问: 在国外的有声教材中, 为什么大段的独奏练习不多?

答: 国外很多吉他教材中的练习都是那种短小的乐句练习, 很少有大段的独奏练习。我们的学员可能会感觉弹起来不是很带劲儿。其实这样做最大的好处是效率高, 因为那些短小的乐句练习都是精华。事实证明, 学习这些短小乐句可以起到事半功倍的效果。并且, 你可以把那些调相同(调不同的可以转换), 速度也差不多的乐句连起来做即兴弹奏, 多做这样的弹奏是非常有益的, 它最终能帮你形成自己的风格。国外的吉他手就是靠大量弹奏这种短小的乐句来不断提高水平的。我编写的《电吉他精彩乐句》(配 CD) 就是这样的教材。