

刘传吉他系列丛书

Liu Chuan

guitar

精选

吉他爱好者

刘传 / 编著

刘传

零点乐队金曲弹唱

动力火车金曲弹唱

花儿乐队金曲弹唱

伍佰金曲弹唱

女声弹唱

问题解答

各种练习

名人访谈

蓝天出版社

刘传吉他系列丛书

吉他爱好者精选

(修订版)

(简谱、六线谱、和弦图对照)

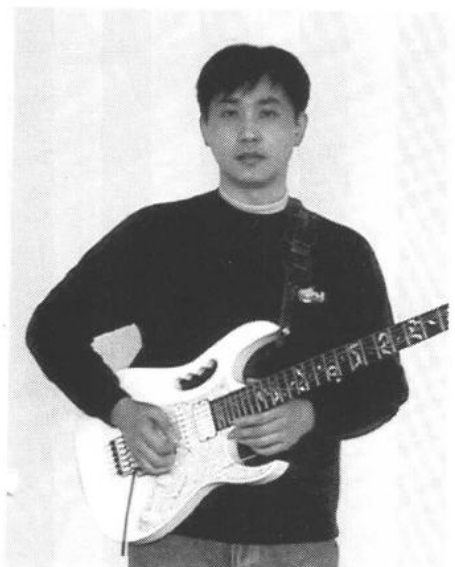
刘传 编著

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

二〇〇一年三月

图书在版编目(CIP)数据

吉他爱好者精选 / 刘传编著. —北京: 蓝天出版社, 2001
ISBN 7-80158-078-8

I. 吉… II. 刘… III. ①六弦琴 - 奏法②六弦琴 - 器乐曲 - 中国 IV. J623.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 05712 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: 看书中的每幅照片是否清晰。**若这些不清晰, 则必为盗版书。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) 66983715, (010) 84025953

本书封面贴有刘传先生的激光防伪标签, 无标签者是盗版, 不得销售。

吉他爱好者精选

编 著: 刘 传
责任编辑: 金永吉

出版发行: 蓝天出版社

(北京市复兴路 14 号 邮编: 100086 电话: 66983715)

电脑排版: 北京风华艺校计算机室

经 销: 全国各地新华书店

印 刷: 中国文联印刷厂

开 本: 787X1092 毫米 1/16

印 张: 8.5

字 数: 230 千字

版 次: 2001 年 3 月第 1 版

印 次: 2002 年 3 月第 3 次印刷

印 数: 30001-38000 册

ISBN 7-80158-078-8/J·32

定价: 12.80 元

版权所有·翻印 必究

刘传吉他系列丛书

吉他爱好者精选

(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

二〇〇一年三月

图书在版编目(CIP)数据

吉他爱好者精选 / 刘传编著. —北京: 蓝天出版社, 2001
ISBN 7-80158-078-8

I. 吉… II. 刘… III. ①六弦琴—奏法②六弦琴—器乐曲—中国 IV. J623.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 05712 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:看书中的每幅照片是否清晰。**若这些不清晰,则必为盗版书。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)66983715, (010)84025953

本书封面贴有刘传先生的激光防伪标签,无标签者是盗版,不得销售。

吉他爱好者精选

编 著:刘 传
责任编辑:金永吉

出版发行:蓝天出版社

(北京市复兴路 14 号 邮编:100086 电话:66983715)

电脑排版:北京风华艺校计算机室

经 销:全国各地新华书店

印 刷:中国文联印刷厂

开 本:787X1092 毫米 1/16

印 张:8.5

字 数:230 千字

版 次:2001 年 3 月第 1 版

印 次:2002 年 3 月第 3 次印刷

印 数:30001-38000 册

ISBN 7-80158-078-8/J·32

定价:12.80 元

版权所有·翻印 必究

目 录

★指点迷津★

保证练习时间 提高练习效率 刘 传(5)

★名人访谈★

刘林访谈录 朱 迎(8)

★专题讲解★

拨片与手指双弹技巧 刘 传(11)

吉他的特殊定弦 刘 传(13)

右手夹着拨片弹奏 刘 传(16)

★各种练习★

高级练习 刘 传(17)

三和弦琶音练习 刘 传(18)

八度练习 刘 传(18)

精彩谱例练习 刘 传(19)

找音练习 刘 传(21)

★经典歌曲弹唱★

白桦林 朴 树演唱(22)

我想我是海 黄 磊演唱(24)

笨小孩 刘德华演唱(26)

对面的女孩看过来 任贤齐演唱(28)

伤心太平洋 任贤齐演唱(30)

雨一直下 张 宇演唱(33)

月亮惹的祸 张 宇演唱(36)

窗外 李 琛演唱(38)

别怕我伤心 张信哲演唱(40)

爱不留 张信哲演唱(42)

信仰 张信哲演唱(46)

★女声弹唱★

独角戏 许如芸演唱(49)

胆小鬼 梁咏琪演唱(50)

我只在乎你 邓丽君演唱(52)

甜蜜蜜 邓丽君演唱(54)

星语星愿 张柏芝演唱(56)

至少还有你 林忆莲演唱(58)

征服 那 英演唱(60)

干脆 那 英演唱(62)

★花儿乐队金曲弹唱★

静止 (65)

花 (68)

结果 (70)

融化 (72)

起飞 (74)

★零点乐队金曲弹唱★

别误会 (76)

Don't cry (78)

一座桥梁 (82)

承受 (84)

每一天每一夜 (86)

回心转意 (88)

爱太难 (90)

梦 (92)

Bar Street (95)

等你把梦做完 (98)

永远不说再见 (101)

★动力火车金曲弹唱★

翅膀之歌 (104)

背叛情歌 (106)

无情的情书 (108)

明天的明天的明天 (110)

当 (112)

★伍佰金曲弹唱★

痛哭的人 (114)

牵挂 (116)

算了吧 (118)

世界第一等 (120)

被动 (122)

随风而去 (124)

浪人情歌 (126)

美丽新世界 (129)

挪威的森林 (132)

★问题解答★ 刘 传(136)

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

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》即本书，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。收录了安徒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录在左右声道。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。另外还加入了十余和音阶练习。
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单邮购：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，全套定价及邮购价均为28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，单邮购书15元，单邮购音带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：初级3张，定价60元；中级3张，定价60元；“高级A”3张，定价60元，“高级B”3张，定价60元。内容涉及布鲁斯、流行、古典、民谣、乡村、爵士、拉格泰姆等风格。2002年8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, 64041132, 84046117, 84025953, 84042087

★指点迷津★

保证练习时间 提高练习效率

—— 刘 传

专业吉他手之所以专业,很大程度上是因为他们有大量的练习时间。在国外职业吉他手每天练习(包括排练)8到10小时是很平常的事。而业余吉他手之所以“业余”很大程度上是因为他们只能在有限的业余时间里练习。两者在能力、水平上的差别是极为明显的。而造成这种差别的一个重要因素就是:练习时间而非能力。就你个人而言,一天练习3小时与一天练习6小时,是绝对不一样的。因此我要说,第一重要的是保证足够的练习时间。到底多少时间合适,则因人而异,因阶段而异,关于这一点我在《吉他自学三月通》一书的第194页中对此有论述。下面我要谈的另外重要的一点就是,在保证练习时间的前提下,如何提高练习效率,如何能使练习事半功倍。下面是我总结的几条秘诀:

1. 每次都要正确地“热身”

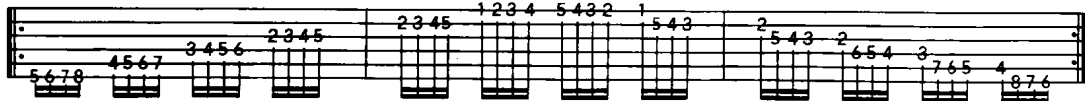
刚从别人那里拿来一堆快得像机关枪似的旋律就开始练习,这可不行。弹吉他也像跑步或任何形式的运动一样,手指需要先做“热身运动”,才能达到良好状态。你首先需要做一些左手手指的扩展运动,从幅度小到幅度大,这样可以使血液流到你的指尖。然后再做一些音阶弹奏练习。这类练习有很多,你可以选择一套自己喜欢的。

下面这两段是我经常使用的,第一段可在全部六根弦上弹奏。一段时间后,如果弹腻了就再选一套。

第一套:

第二套:

这两项做完后,不仅手指活动开了,你的情绪也逐渐被调动起来了。好,现在你可以尽情地弹了。

2. 在学新东西的时候,练习的速度以不犯错误为准。

这一点再怎么强调也不过分,每次你学弹一首新旋律的时候,你第一次弹的状况就是你的大脑被指令牢记、并在将来照样弹出的状况。因此,如果你允许自己弹错,而不停下来纠正,你实际上是在告诉你的大脑,可以一遍一遍地犯同样的错误。除非你借用某种信号,让你的大脑知道错误是不可接受的,否则,错误就会被编成程序,永远地停留在你的潜意识里。一旦定好了程序,犯同样错误的可能性总是存在。即使你想努力重新改写程序,你的潜意识里也是有了弹奏同一段旋律的两个程序。这样,你上了台,用哪一种程序呢? 正确的概率只有百分之五十,这多可惜。要避免这一点,就需要你在平时的练习时,不要弹错;特别是最初的几次。而不弹错的关键就是,放慢速度。多慢才合适呢? 以不弹错为准。

3. 一旦你弹熟了一个旋律,就放下吉他,在脑子里想象它。

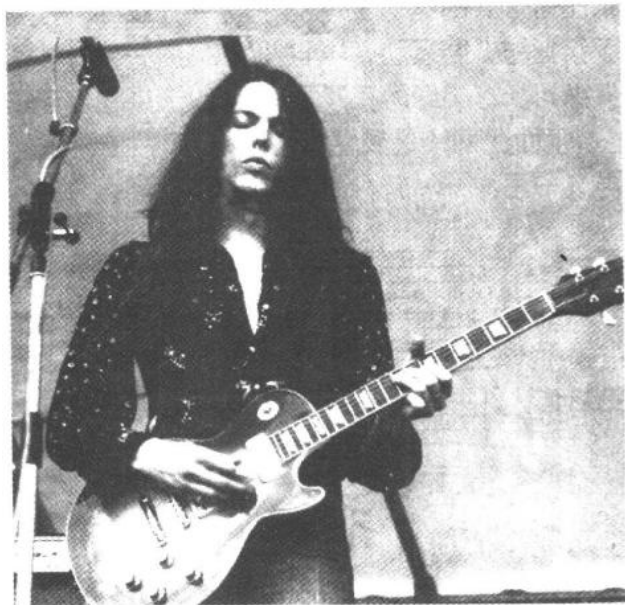
在你缓慢地正确无误地弹奏一段旋律之后,把吉他放下,闭上眼睛。你需要保持绝对安静,不要看电视,不要让任何东西打扰你。在脑海里想象刚才正确的弹奏动作、想象刚才弹奏的音符(特别是重点、难点)。想象你的手指在缓慢地弹奏一个又一个音符。你要学会这种想象,它可以使你的练习效果提高 30%。也就是说,别人弹 10 遍,你只要弹 7 遍加 3 遍想象就可以了,并且效果好得多。这种练习可以在小憩、沉思或入睡之前进行。这种练习的另一个好处是可以培养你快速集中注意力的能力。

4. 在练音阶或其他重复性技巧的时候,可以看电视或聊天。

这一点听起来有点奇怪,我来解释一下。前面说过,在你学新东西的时候,要尽量减少分心的东西,以便使你的头脑编好正确的程序。但是,到了你真正学会了,可以闭上眼睛想象出整个旋律的时候,就应该让负责速度和灵活性的神经元接管它们。所以看电视的时候进行音阶等练习,实际上是分散你大脑的注意力,让它不再起作用,这样可以最大限度地放松,而让神经元最大限度地发挥,这样速度就产生了。看电视或聊天时若觉得吉他音量大的话,可以用一块布塞在靠近琴码处的弦的下面。

5. 弹奏的时候不要看手或吉他的琴颈。

如果你还要问“为什么不能看”的话,那么你就需要把上面的内容再重新读一遍。我们已经知道了让大脑不起作用的好处,现在我们再让你的眼睛也不起作用。再说一遍,如果你弹曲子的时候眼睛还得看指板,那么说明你还没有真正掌握这个曲子。不仅如此,你甚至还不了解吉他上的各个位置。在演奏音乐的时候,眼睛是五种感觉器官中最不重要的一个。想一想,贝多芬及一些盲人音乐家,他们的优势就在于,当没有视力的时候,其它的感觉器官就会敏锐起来,这能让你与乐器更为贴近。演奏音乐时最重要的两种感觉是听觉和触觉。你闭上眼睛的时候,听觉和触觉的敏感性会提高到一个新的水平,试一下闭

着眼睛弹的效果,像这位一样(见上图)。你观看最出色的乐手(比如 Jimi Hendrix)演奏,就会注意到他极少看自己的手或吉他(即使偶尔看也是另外意义上的看,不是去帮自己找准音符)。你应该看你该看的地方,如:你的观众。要养成不看手或琴颈的良好习惯,这一点很重要,并且要从现在开始。

6. 一定要背谱

当你把一段旋律的节奏、速度、把位和音符都搞清楚后,就应把谱子放到一边去,越早越好。你要努力记住谱子上的一切,并把它转化成旋律刻在脑子里。今后你只要想到了这段旋律,马上就可以把它弹出来。如果你能把我编著的《布鲁斯吉他自学教程》、《乡村吉他自学教程》、《重金属吉他演奏教程》中重要、完整的练习准确无误地背谱弹出,那你将赢得你所要的

一切。“琴中自有黄金屋，琴中自有颜如玉”。

7. 大量的短时间练习效果最好。

一个人的注意力只能维持一定的时间。已经证明了，几次短时间练习加上休息，比起一次长时间的练习，效果要好。我自己弹琴时发现，如果集中精力练一个小时到二个小时后，休息 15 到 30 分钟，然后再接着练，练习的效果就非常好。如果我某一天状态不佳，或者不知为什么注意力不集中，我就把每段的练琴时间缩短到 15 分钟，中间可能休息 15 分钟。实验一下，找到你自己独特的生物钟，然后再决定什么时候练习及练习多长时间。

上述这 7 个秘诀有的你可能知道或听说过，也可能正无意识地使用其中的 1、2 个。这是不行的，也是远远不够的，你要真正理解并持之以恒地全面使用它们。刚开始时可能有些不适应，熟练运用后，效果会很明显。当你与你的同伴一起开始学琴，而你运用了这些秘诀，3 个月后看一看，你会发现比他进步快。如果他也同样进步神速的话，那一定也是使用了这些秘诀。我的一个学生曾有过这样的经历：在某次表演时因紧张而出现头脑瞬间“失忆”，而此时手指仍不由自主地继续按照正确的和弦指法进行。事后他说：“简直妙不可言，多亏了这些秘诀”。

这些秘诀同样适用于其它乐器的学习。

培 训 信 息

北京风华艺校木、电吉他班

木吉他：初级班 180 元，中级班 200 元，12 次课 3 个月

电吉他：初级班 280 元，中级班 390 元，12 次课 3 个月

周六或周日上课，外地学员食宿自理。另有寒暑假速成班

学生优惠、女生特优、少儿半价、代购吉他、重学免费

报名地址：北京东四北大街 69 号四层（北新桥香饵胡同 3 号）风华艺校
（13、106、107、807 路北新桥站下车）

咨询电话：（010）64028879、64041432、84042087、84046117

告 读 者

为了便于广大吉他爱好者更好的自学，凡在学习刘传老师编写的各种吉他书籍过程中遇到不懂的问题，可以通过发电子邮件向我们提出，我们将给予解答。

主页：www.liuchuan.net；电子邮件：liuchuan@liuchuan.net

刘林访谈录

——朱迎

刘林(左)和朱迎(右)

刘林——这位活跃在我国流行乐坛的著名吉他手,以其精湛细腻的表演技巧、丰富多彩的音乐风格、高超的即兴演奏能力,而享誉音乐界。在流行音乐圈内素有“快速多面手”的美称。对于每一位吉他爱好者来说,由他参与录制的《冬季校园》《关于理想的课堂作文》《蓝色理想》《故事里的树》《那天》等系列校园民谣歌曲更是耳熟能详,那清晰、明快的木吉他伴奏已成为许多吉他手模仿、研究的范例。应广大读者的要求,我在近期对他进行了专访,并请他就吉他爱好者们比较关心的一些问题阐述了自己的见解。

朱:中国(内地)的流行乐坛从八十年代中晚期拉开帷幕至今已经十余年了。在这期间出现的不同风格的音乐有哪些?

刘:随着国内经济形势的发展,国际文化交流日渐增多,音乐制品消费者们已不再满足于形式单一的、传统意义上的流行音乐,而是希望能听到更多更新的不同风格的音乐。从目前来看,各种风格的音乐在国内都有人在尝试,但受听众欣赏习惯的影响主要还是以民谣、流行民歌、摇滚重金属等类型的音乐为主,其它风格、形式的音乐还没有形成大的气候,这是因为现在作音乐受市场因素的影响很大,从歌曲作者到唱片公司再到音乐制作人无一例外的要考虑到市场这只无形而又有形的手,创作出来的作品必须是能被大多数人接受的,否则就会被市场所淘汰。例如:以前曾经出过专辑比较有名的歌手或乐队现在写歌、编曲、出带时都比较谨慎,因为他们不能光考虑自己的喜好,而忽略了听众和市场。

朱:请介绍一下你所在的“天场”乐队,大家对你们在北京爵士音乐节上的演出评价很高,特别是你将我国的传统乐器三弦与爵士乐相结合,效果非常好。

刘:“天场”是我们几个喜爱爵士乐的音乐人组建的,以演奏自己创作的爵士乐为主。成员有键盘:孔宏伟,贝司:张岭,鼓:张永光,萨克斯:金浩,我负责吉他。这些人都是国内一流的乐手,也是大家非常熟悉的。说到三弦与爵士乐,我最初的动机是想尝试用一种具有中国特色的声音注入爵士乐,用我国传统的音乐语言演绎现代风格的西方音乐,在民族音乐与西方音乐间寻求一个有机的结合点,因为我以前曾在中央民族乐团演奏过三弦,它那独特的音色使我首先想到了它。从爵士音乐节演出的效果和国内外乐手的评价来看反响很好,今后在创作中还要继续这方面的探索。

朱:你从何时开始从事录音工作,都参与过哪些专辑的录制?

刘:从事录音工作大约始于85年前后,至于录过的专辑就太多了,也没有详细统计过,很多大家熟悉的歌手的专辑我都参与过录制。

朱:对现在国内经常参与录音工作的其他职业吉他手有何评价?

刘:在国外演奏各种乐器的乐手分工很细,一般有以下几种类型:如专门从事录音的录音棚乐手;专门从事现场伴奏的乐手;偏重于某种音乐风格的乐手以及能胜任多种音乐风格的乐手。另外,单就吉他这一种乐器而言,就有专门演奏某种风格的吉他手或专门演奏某种吉他的吉他手。对于从事录音的乐手来讲,音乐录制是一项艺术与科技相结合的工作,除了需要大量的高科技录音设备外,还对乐手在乐器演奏、录音经验与音乐修养等方面有着特殊的要求。在我国,流行音乐还处于刚刚起步的阶段,有较高技术水准并且经常参与音乐录制的乐手特别是吉他手相对较少,这一点可以从各种音乐专辑制作人员名单中反映出来。关于这些职业吉他手的演奏水平孰优孰劣不

韦国强 男 ★心语:弹去生活的苦闷
广西省三江县良口乡良口村一组 545512

能片面的进行比较,因为音乐不同于竞技体育,对音乐的不同理解导致表现手法也不尽相同,但一般来说,录音乐手应具备更高的水准和更全面的素质。

朱:下面的一些问题是吉他爱好者十分关心的,比如持琴的姿势?

刘:持琴的姿势是吉他演奏的先决条件,它往往影响到每一个技术动作的运用。如果你演奏古典吉他,就要按照古典吉他的持琴要求去做,其方法在你们的古典吉他教材中可以找到。而民谣吉他和电吉他的持琴姿势虽不像古典吉他那样要求严格,但还是应该以便于演奏、便于使用各种技巧为标准,因为每一种乐器的演奏姿势都是根据这种乐器的构造与技巧特点确定的。在弹奏过程中还要注意身体的放松,任何部位的紧张都会造成技术动作的变形,从而影响演奏效果。另外在演出中,乐手的演奏姿势也是观众欣赏的一个方面。

朱:谈谈你在棚里的录音情况,录一首歌的伴奏要多长时间?大概过程是怎样的?

刘:一般情况是先听一下已经录好的伴奏,再听一下制作人或编曲人的说明,有时可拿到一个画得乱七八糟、小得不能再小的一张和弦功能谱。然后根据该音乐的风格、旋律、曲式、和声、调式、节奏等方面的特点来构思吉他的伴奏布局,如:吉他的音色效果、节奏的变化、旋律的起伏、各声部音的安排等等。对于复杂一些的伴奏,我先试录1、2遍听听效果,然后正式录2、3遍,选其中最好的一遍。对于那些简单的伴奏,基本上1遍就过。在音乐录制过程中,对每一位乐手来说都是对音乐进行二度创作的过程,你必须对扑面而来的各种风格的乐曲迅速做出反应,运用自己的音乐语言与之相呼应,从不同侧面丰富、渲染音乐的表现力。从这个意义上讲,录音的过程也是对乐手综合素质的考验。

朱:能否举个例子?

刘:如我在录你提到的《故事里的树》这首歌的吉他伴奏时,根据此歌的民谣风格、欢快的节奏、C大调的调性,按制作人的要求,用木吉他录了两轨节奏吉他、一轨华彩吉他。(注:《故事里的树》的谱子见《校园民谣金曲弹唱》一书)

朱:用了多长时间?

刘:从听此歌的伴奏到录制完成,前后用了约30分钟。其他歌曲的录制也大致如此。

朱:你在录音时使用什么品牌的吉他?

刘:录音时乐器的使用要根据音乐的需要来定,不同风格的音乐要用不同的吉他音色去表现。我一般喜欢用“马丁”(Martin)牌的民谣吉他,“芬达”(Fender)牌的古典吉他,电吉他与音箱也是用“芬达”(Fender)牌的。

朱:在录音时你怎样为吉他定音、调弦?

刘:我一般是按照吉他常规的定音标准把琴弦定为E、B、G、D、A、E,但有时要根据音乐的需要和特殊的效果临时加以变化,比如按照其它乐音定音或降半音定音。调弦时我一般采用电子校音工具,因为录音是一项细致而精密的工作,琴弦不准会影响音乐语言的表达。

朱:在你参与录制的一些民谣歌曲伴奏中大量使用了和弦外音,例如《冬季校园》、《蓝色理想》等,那么如何在伴奏中加入和弦外音呢?

刘:和弦外音的运用主要是为了获得新鲜的听觉效果,如果只用协和的三和弦,伴奏便会显得单调,因此就需要在和声中加入一些不合谐的因素,并在音乐进行中得到解决。和弦外音所涉及的音乐理论知识很多,同时在吉他上不同位置用不同指法也存在一些规律性的东西,练习者要加强这方面的学习和探索,大胆尝试,在实践中积累经验。

朱:在弹奏民谣吉他或电吉他时,你是怎样选择使用拨片及如何持拿拨片的?

刘:拨片的使用要根据音乐的需要来定,因为在录音时要考虑到拨片对音色的影响。对非专业的吉他爱好者而言,一般在弹奏民谣吉他时选用稍薄的拨片,弹奏电吉他用稍厚的拨片即可。另外在弹奏时右手是否需要手指支撑也是因人而异各有利弊。我的体会是用手指支撑有利于掌握琴弦

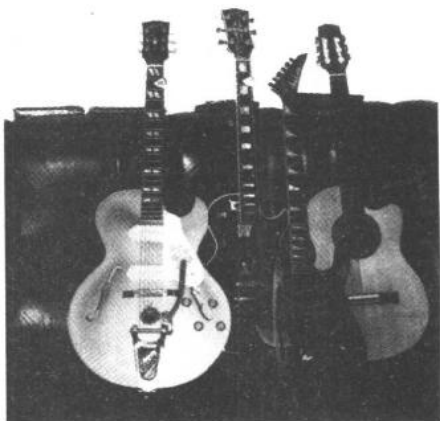

的间距,尤其适合弹奏以高音弦为主的乐句;而不用手指支撑时,右手的动作会很自由,弹奏各弦也更方便一些。总之,这是两个流派,各有其优秀代表。当然你也可以都掌握。

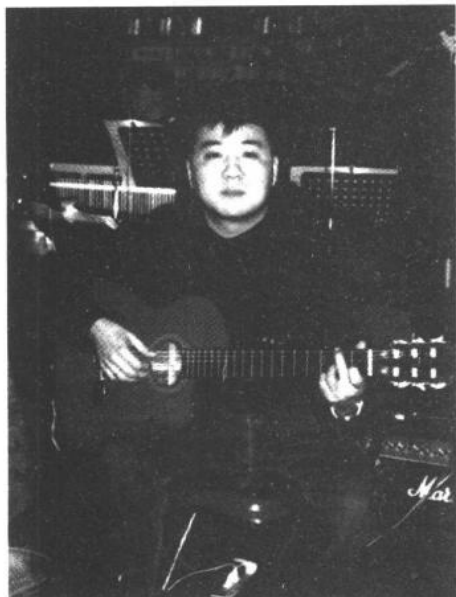
朱:你个人比较喜欢的音乐风格是什么?在没有录音工作的时候你怎样练琴?

刘:我对爵士乐比较偏爱,尤其是 Fusion(爵士乐的一种形式)这类即讲究即兴演奏又注重旋律的音乐。在练琴时没有什么固定的内容,常常是按照某一个即兴的动机自由发挥。或者是自己设计一个和声进行模式,把想到的旋律在吉他上表现出来。也可以随着某一首歌曲的音乐弹奏复调旋律。

(为了更好地说明这个问题,刘林从他收藏的众多激光唱片中随意拿起一张,放入音响中播放。同时,用一把 Gibson 牌木吉他随着音乐即兴弹奏起来。瞬间,一串串优美动听的音符从他的指间流淌而出,时而用指弹如涓涓细流;时而用片弹似急风骤雨(这种手指与拨片进行交替弹奏的技术详见本书刘传老师写的专题讲解),伴随着主旋律和谐地弥漫在整个房间里。)

(刘林的主要录音用琴)

(刘林在演出间隙)

朱:学习即兴演奏需要哪些条件,这方面能力如何培养?

刘:即兴演奏涵盖的内容很广,有音乐理论方面的,也有弹奏技术、经验等方面的,可以说这是检验一个乐手综合能力的标准。今后我会为你们的丛书撰文,专门谈一下这方面的问题。现在简单地说,即兴演奏需要乐手具备非常好的音乐感知力和音乐想象力,对旋律、和声、节奏有较强的控制能力,既有深厚的理论知识作基础,又要有较高的乐器演奏水平。另外,即兴演奏还应该包括与乐队其他乐手的配合意识。对于喜爱即兴演奏的练习者来说,接触了解多种音乐风格,掌握不同种类音乐的特点也是十分重要的。刘传编写的《布鲁斯吉他自学教程》《乡村吉他自学教程》就很好,能让广大吉他爱好者学到其他丰富多彩的吉他演奏风格。《爵士吉他自学教程》也应尽快编写出版。

朱:在结束采访前请你对吉他爱好者们提一些自学方面的建议。

刘:学习吉他演奏是一个循序渐进的过程,在自学初期要重视基本功的训练,克服急于求成的浮躁心理,才能为日后达到较高水平打下坚实的基础。除了日复一日地练习各种技

巧外,还要注重音乐理论知识的积累,掌握音乐艺术的各种表现手法与规律,并勇于在实践中探索、印证从而加深理解。有的吉他手技术不错了,但音乐理论上却是一片空白,这跟带他们的老师有很大关系。另外还可以通过以下几种途径开展自学,即:听录音、模仿和现场观摩,尽可能多地接触、了解各种音乐风格,学习借鉴先进的弹奏方法和技术,用于自己的艺术创作之中。最后,希望所有吉他爱好者们都能从吉他演奏中得到快乐,祝北京风华艺术学校越办越好!

(Handwritten signature)

99. 12. 8.

拨片与手指的双弹技巧

—— 刘 传

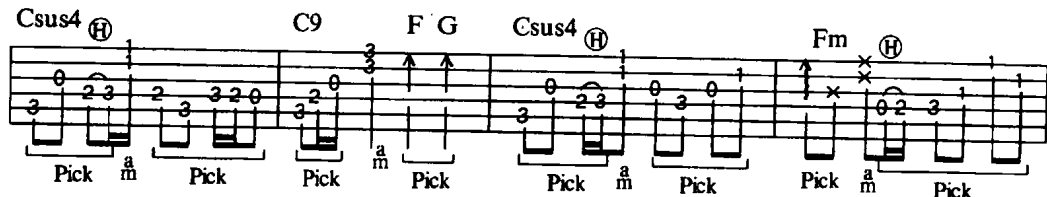
所谓“拨片与手指双弹”是指：①拿拨片的右手在弹响不相邻的 2 根或 3 根琴弦时，用拨片弹其中一个较低的弦，用中指或无名指弹高音弦，见谱例 1。②单音用拨片弹，相邻的双音用中指与无名指一起弹，见谱例 2。

谱例 1

这个谱例选自“Baddy Guy”的作品（原谱是用电吉他在 12 把位弹的）。又如：

谱例 2

这个谱例选自“黑豹乐队”的“给所有爱我们的人”。

这个技巧明显地融合了拨片弹奏与手指弹奏的优点，而弥补了它们各自的弱点，因此，每个高水平的吉他手都应该掌握它。特别是在乐手们竞争日益激烈的今天，技术上领先对手或有一、二样绝活儿便意味着有更多的成功机会。

下面是 3 张不同情况下“拨片与手指双弹”技巧的照片。

持拨片的右手中指、无名指双弹①②弦

拨片与中指双弹⑥①弦①弦

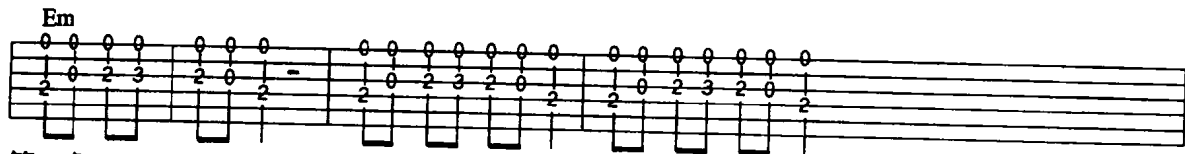
拨片与中指双弹⑤①弦①弦

“拨片与手指双弹”技巧在国外的乐手中，经常被使用；而在国内只有极少数的高级吉他手偶尔用到。该技巧即可用在木吉他上，也可用在电吉他上。

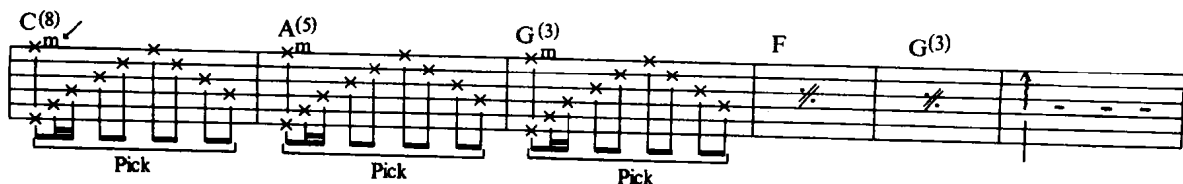
这个技巧有一定的难度，特别是对那些直接学弹拨片的乐手来说，更是如此。而对于先学手弹后学拨片的乐手来说，这个技巧的难度就不大。如果你有着良好的古典吉他基础而又掌握了拨片奏法的话，那么这个技巧对你来说几乎就不在话下。

下面是七条“拨片与手指双弹”技巧的练习：

第一条

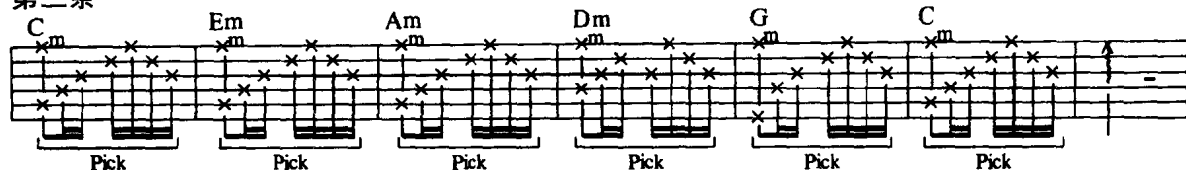

第二条

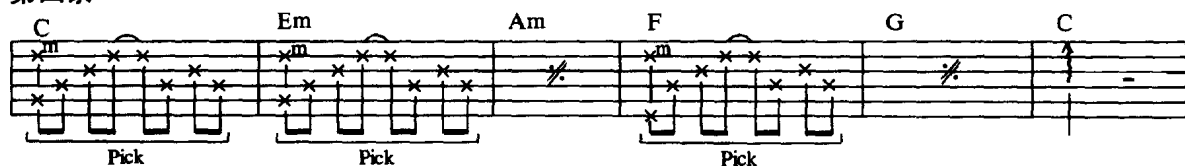

郑穗璇 女 ★ 心语：音乐与我同行
广东省汕头市第一中学高二 1 班 515041

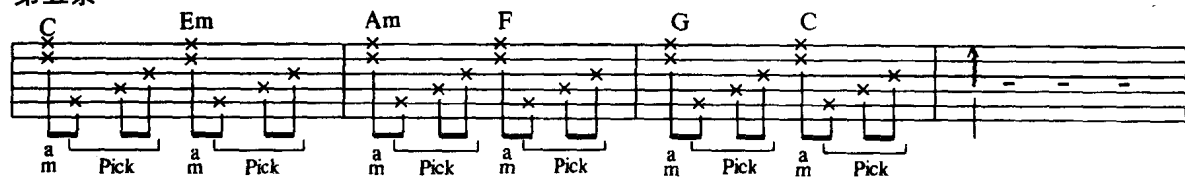
第三条

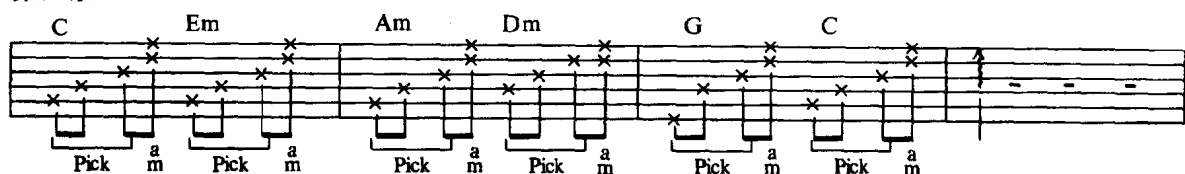
第四条

第五条

第六条

在弹①②③④条练习时,右手的小指要像正常用拨片弹奏那样一直支在面板上。而在弹第⑤⑥⑦条练习的双音时,支在琴板上的小指可临时收回,双音弹完后再还原。

此外,“拨片与手指双弹”所用的节奏型要尽可能用到吉他的所有六根弦,这样才能发挥这一技巧的特点,否则单用手指弹就可以了,而不必画蛇添足。

邮购新讯

北京风华艺术学校应众多吉他爱好者的强烈需求,我校特地开设了吉他效果器、电子校音器、节拍器及各种琴弦、拨片等方面的邮购业务。欢迎来电来函咨询,也可访问我们的网站查询详细资料。

咨询电话:010-84042087, 84046117

Http://www.liuchuan.net, E-mail:liuchuan@liuchuan.net

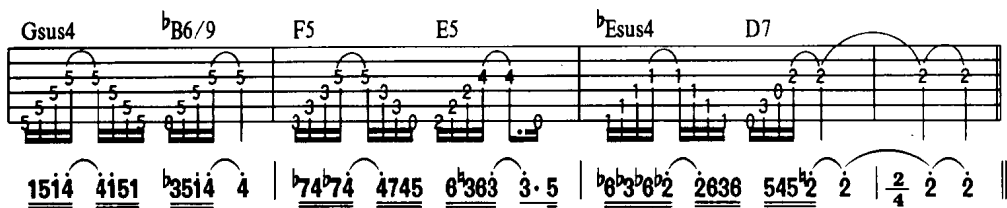
吉他的特殊定弦

—— 刘 传

吉他在定弦上的灵活性是它最棒的特点之一,这个特点足以使吉他傲视其它乐器。关于吉他的特殊定弦我可以上两天,但现在,还是先从最简单的开始。

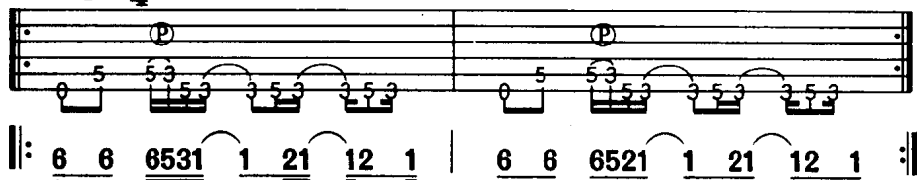
(1)最常见的是将6弦调成D音,从低到高的六根弦为:D A D G B E。这个定弦出奇地受欢迎,好像每个人都想用它一用! The Beatles(甲壳虫)的“Dear Prudence(小心为好)”、Ratt 的“Lay It Down(把它放下来)”、Van Halen 的“Unchained(不受束缚)”,还有几乎所有的西雅图乐队都用过它。下面是这种调弦的几个谱例:

1 = G $\frac{4}{4}$

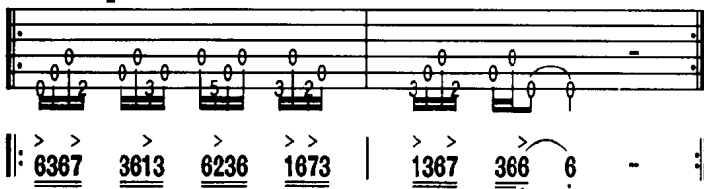
⑥弦调为D音

1 = F $\frac{4}{4}$

⑥弦调为D音

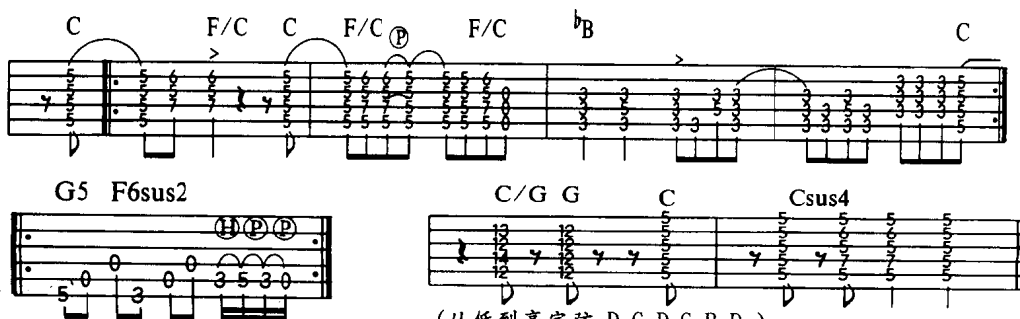
1 = F $\frac{4}{4}$

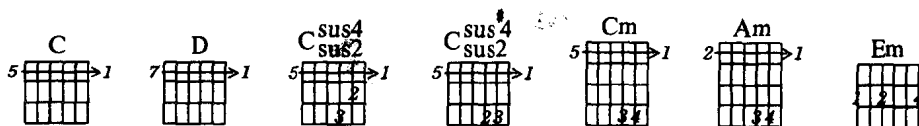
⑥弦调为D音

要想再酷一点,可以把整个吉他再调低一个半音(Db Ab Db Gb Bb Eb),你就可以弹 Alice In Chains(锁链下的艾丽斯)乐队的“Them Bones(打拍子的响板)”了!

(2)按G和弦调弦,所谓按G和弦调弦是指:将6个空弦音调成G大调和弦的和弦音,即:将6弦、1弦调(低)成D音,将5弦调(高)成B音,其它3根弦不动。这样,6个空弦音便成为G和弦的和弦音:D、B、D、G、B、D。下面是这样调弦的几个例子:

这是按 G 和弦调弦所用的 G 调常用和弦图：

(注: C_{sus4}^{sus2} 的和弦音为: 4 5 $\flat 7$ i, C_{sus4}^{sus2} 的和弦音为: 4 5 7 i)

很多乐队都用这种调弦,从 Pearl Jam 的“Daughter(女儿)”到 Keith Richards 的“Street Fighting Man(街头斗士者)”。

(3)按 D 和弦调弦,同样你要将 6 个空弦音调成 D 大调和弦的和弦音,即:将 6 弦、1 弦调成 D 音,将 3 弦调成 $\sharp F$ 音,将 2 弦调成 A 音,其它 2 根弦不动。这样,6 个空弦音便成为 D 和弦的和弦音: D、A、D、 $\sharp F$ 、A、D。

按 D 和弦定弦后,手指像按 E 大调和弦那样按好;此时,“E 大调和弦”就变成了一个新和弦。试弹下面的谱例,看看 The Black Crowes 是如何在歌曲“*She Talks to Angels*(她和天使谈话)”里使用这个定弦的:

(从低到高定弦: D A D $\sharp F$ A D)

(4)按 E 和弦调弦,将 6 个空弦音调成 E 大调和弦的和弦音,即:将 5 弦调成 B 音,将 4 弦调成 E 音,将 3 弦调成音 $\sharp G$,其它 3 根弦不动。这样,6 个空弦音便成为 E 和弦的和弦音: E、B、E、 $\sharp G$ 、B、E。

(5)按 A 和弦调弦,将各弦调到 E A E A $\sharp C$ E(从低到高)。和 G 调弦完全一样,只是高一个全音。Bonnie Raitt 在“*Thing Called Love*(称之为爱)”、Little Feat 乐队的已故大师 Lowell George 在“*Dixie Chicken*(新奥尔良)”里,都用过这种调音。

像上述(2)——(5)那样,按某个大三和弦的和弦音进行调弦,在国外被称作:滑奏调音(slide tuning),因为这种调弦法最早用于滑棒演奏。后来许多的摇滚乐队也大量使用了这种调弦。你当然也可以使用。

如果一首歌只用到 I、IV、V 级和弦,并且你又想简化难度,那就按此歌的主和弦音来定弦。如:有 G 调的一首弹唱曲,用到 G、C、D 和弦,此时你将吉他按 G 和弦定弦。这样 G 和弦的指法为全部空弦, C 和弦的指法为 5 品 1 指大横按, D 和弦的指法为 7 品 1 指大横按。弹一下 G、C、D 的进行,怎么样,非常棒是吗?许多年以前,我曾看过美国的一部影片,在片中看到这样一个镜头:一个妙龄女郎在夜总会的小舞台上,弹着吉他一边唱一边跳,左手就随便按几个横按指法,有时还不按弦,效果非常好。当时令我很吃惊,她用的是什么和弦呀?此后不久我接触了美国的音乐教材,才知道那是使用了上面介绍的“滑奏调弦”。

(6)为了发出特殊泛音而做特殊定弦。我们知道,在吉他的第 5、7、12 品上能弹出自然泛音,为了发出特殊的泛音而做特殊定弦。在乔·圣瓦安尼的 Not of This Earth (《不属于地球》)的 Rubina 歌曲里,乔为了能弹出特殊的泛音而这样定弦(从 6 弦到 1 弦): E G D G A D。

其它的像 Nirvana(涅槃)乐队的 Kurt Cobain 在“*Come as You Are*(你尽管来吧)”和“*Lithium*(锂)”,把吉他调到比标准调音低一个全音(D G C F A D)。Mr. Big 在“*A Little too Loose*(有点太松)”里也用过这个调音。大幅度调音的奖项应该颁给“橡皮乐队”的 Overkill,他在“*Playing with Spades/Skullcrusher*”里调低了整整两个全音(C F $\flat B$ $\flat E$ G C)。真够厉害的!

下面是一些很酷、又非常奇特的定弦:

D A D G A D — Jimmy Page 在“*Black Mountain Side*(黑山边)”和“*White Summer*(白色的夏天)”中用到。

C G C G C E — Jimmy Page 在“*Friends*(朋友)”中用到。

D G D G B E — Jimmy Page 在“*Going to California*(到加州去)”、Adrian Legg 在“*Chicken Little's Last Stand*”中用到。

韦鹏 男 ★心语: 拥有自己的乐队
海南省儋州市武警消防中队 571700