

吉他 SOLO

Solo solutions 4 guitar 创作秘籍

Chris Korblein

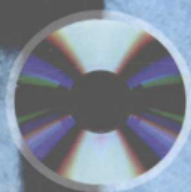
克里斯·科尔布雷恩

三步就可以成功弹奏主音吉他

1. 弹奏技术

2. 音乐理论

3. 创作理念

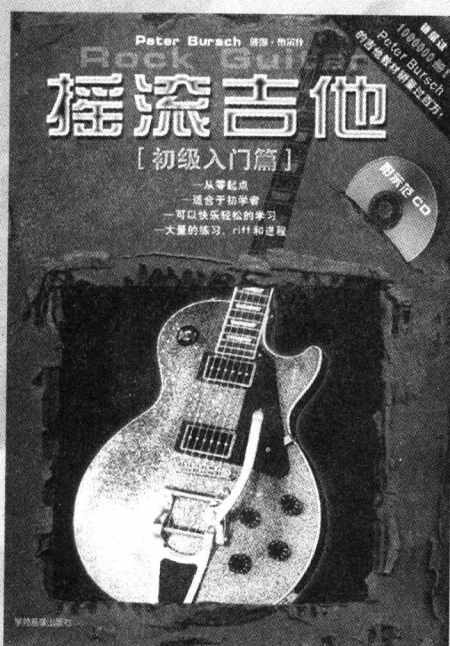

附示范 CD

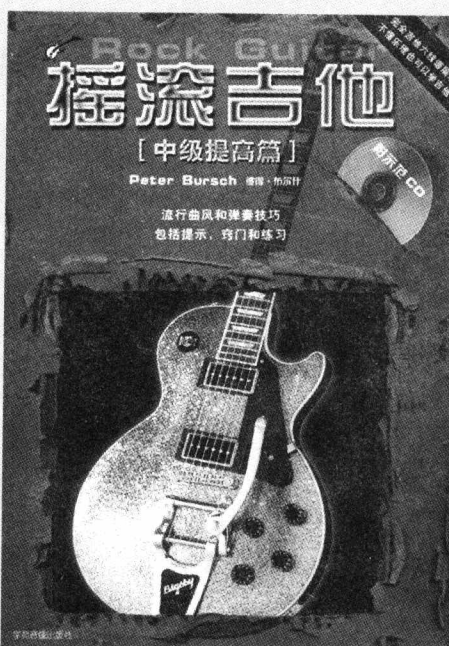
推荐

最新引进德国权威器乐有声教材

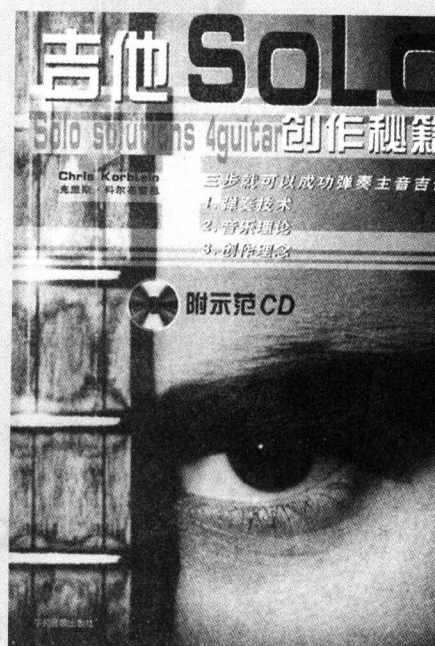
由 **北京瑞东国际文化有限公司** 制作发行

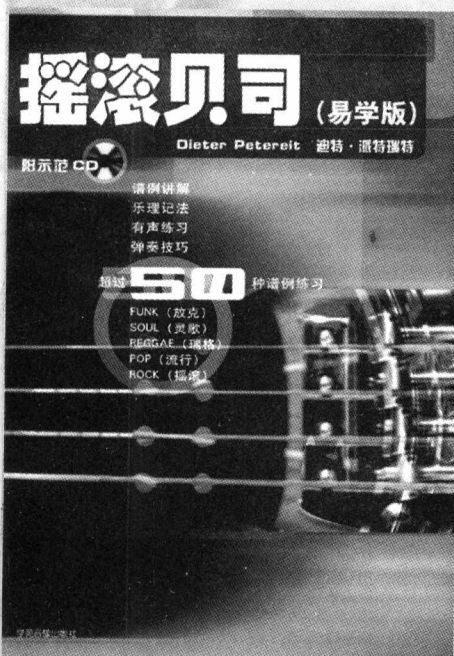
定价:30元 CD 配书

定价:35元 CD 配书

定价:35元 CD 配书

定价:35元 CD 配书

定价:35元 CD 配书

定价:45元 CD 配书

收款人: 孙艳荣 咨询电话: 010-65911394 65024604

汇款地址: 北京市朝阳区甜水园图书市场甲 139 号 邮编: 100026

J647.32

K490.1

吉他 SOLO 创作秘籍

Chris Korblein 克里斯·科尔布雷恩

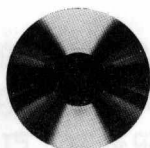
译文：王非

三步就可以成为有创意的主音吉他手

1. 弹奏技术

2. 音乐理论

3. 创作理念

附示范 CD

任何事都应该是越简单越好
阿尔伯特·爱因斯坦

学苑音像出版社

北京瑞东国际文化有限公司制作

没有出版社的优先许可,包括本书的音乐、文本、设计和图片在内的任何部分,都不得以任何形式或任何意义进行复制。

责任编辑:王 军
翻 译:王 非
审 校:崔旭东
艺术总监:杜新春
企划制作:北京瑞东国际文化有限公司
联系电话:010-85951850 65033066
网 址:<http://www.zgyyts.com>

吉他 SOLO 创作秘籍

学苑音像出版社出版发行

(ADD:北京市朝阳区 67 号财满街 8-1-7)

P.C.:100025 Tel:010-51386244(带 Fax) 010-51386160

E-mail:webmaster@BTE-book.com [Http://www.BTE-book.com](http://www.BTE-book.com)

★

廊坊时嘉印刷有限公司

2007 年 10 月第 1 版第 1 次印刷

开本:16 印张:8.25 字数 82 千字 印数:5000 册

ISBN 978-7-88050-595-5

(CD+书)定价:35.00 元

本书如有印刷、装订错误,请与本社联系调换

前言

这是一本关于SOLO 的吉他书，特点：

- 如何在三周内弹得比光速还要快…
- 适合于年轻人的创新…
- 适合初学者的基本音阶…
- 还有…

其实，标题已经暗示了，这个课程是吉他solo 的专有课程。它包括帮助读者发展“自己的，个人的风格”的建议和策略。从方法到个人艺术的表达，本书将覆盖主音吉他弹奏的所有主要方面。我将告诉你如何创造出一种个人的风格，能更好地理解音乐，并使你成为一个世界知名的吉他演奏家。

这是一个告诉你需要什么，不需要什么，避免被过多的主题弄得精神疲惫的详尽的分析。所有的概念都会用例子来解释，因此你不会觉得有单调的和不切实际的理论存在。

我们之中的许多人似乎都陷入了恶性循环；一方面是不满意自己的弹奏，另一方面就是“有过多的理论”，在这两者之间似乎缺少了些什么。一些吉他手，当他们觉得学了一些音阶和一些音乐技巧，在音乐上成功时，愿意听他们音乐的人却越来越少。

如果你学了这本书，就可以避免在这些学习方面走弯路。

而且，高等的弹奏者将会在第三步的“创作理念”中得到新的方法和建议。这本书的前两步将会很有用，它会使“高等弹奏者”了解最应该掌握的技术背景。

级别稍低一些的弹奏者可以使用前两步来学习并完成他们技术方面的知识，然后在第三步，用“创作理念”来为个人的，有灵感的solo 弹奏奠定基础。本书既可作为培训课程的指导，又可供自学弹奏者自学使用。

感谢您能选择《吉他Solo 创作秘籍》，并非常感谢为本书做出贡献的每个人。

请登陆我的主页：<http://www.korblein.com>

目 录

本书要讲述的内容·····	5
你“自己的，个人的风格”·····	5

第一步 弹奏技术详细目录 7

○ 左 手·····	9
○ 右 手·····	18
○ “特殊效果”·····	29

第二步 音乐理论详细目录 33

○ 指 板·····	36
○ 大调和小调音阶·····	37
○ 大调和小调五声音阶·····	44
○ 音程 / 按双弦·····	50
○ 音 律·····	54

第三步 创作理念详细目录 61

○ 如何练习·····	63
○ 音乐的表述·····	66
I. 简约音乐·····	68
II. 弹奏乐句·····	74
III. 更多的技巧·····	88
○ Solo 结构·····	101
○ 即兴演奏·····	110
○ 音 色·····	117
○ 转 调·····	119

附录 127

关于 CD·····	128
总 结·····	130
感 谢·····	131

本书要讲述的内容

《吉他 Solo 创作秘籍》包括“弹奏技术”，“音乐理论”，还有为提高吉他手的艺术表现力而设计的专属计划。我们不会用以前解释过无数遍的音阶和速弹来使读者厌烦。我们的目标是教你如何完善你所学过的内容，并把它们变成音乐。本书适合于想创作出能被大家记住的个人风格的音乐，并在这方面迈进一大步的中级到高级的音乐人。

此外在第三步的“创作理念”中，有许多特别的练习来帮助你充分发挥你自己的创造力。

本书被分成了三个步骤。第一步，“弹奏技术”，涉及 solo 弹奏技术方面的很多内容。为了直接从根本上发现有可能存在的弱点，我们将会分别来讲左手和右手的技术。

第二步是“音乐理论”，我会对音乐理论最重要的方面做一下概括。这一章将重点放在练习和必要的音乐内容方面。

第三步的“创作理念”是占用篇幅最大的一部分，涉及特殊的弹奏技巧，用容易对照的实际练习把“前两步”的内容结合起来。“弹奏乐句”讲的内容是弹奏单独的乐句和短旋律线的原则，“Solo 结构”会让你编出一条完整的 solo。最后，“即兴”会给你练习提示，以使你的弹奏具有更丰富的音乐性。

因此，《吉他 Solo 创作秘籍》一步一步地，从短小的音乐片段到专业的技术分析，将会引领正在学习的吉他手最终创作出属于他们（或她们）自己的，个人风格的 solo。当然，本书会尊重学生们的偏好和口味。因为我们不想告诉你要做什么，不要做什么，而只是给出解决问题的答案，并帮助你找到属于你自己的，个人的风格。

CD 1

来自《吉他 Solo 创作秘籍》的序曲

你“自己的，个人的风格”

许多吉他手都喜欢弹主音，很自然的就会学习许多其他吉他手的 solo，精通许多不同种类的弹奏技巧。这会让他们所有的朋友和家人都大吃一惊，怎么“你能弹得就像……一样”。

但是，如果你想象一下音乐或者音乐家，或更吓人一些的词，比如“艺术”或“艺术家”的话，抄袭或者只是不断地弹大段大段的技术练习显然是不行的。

“自己的，个人的风格”——它到底是什么呢？

有一些吉他手，在你仅仅听了三秒钟他们弹奏的旋律之后就能很容易说出他们是谁。这种特殊的“声音”不只决定了大家是多么熟悉这个人的风格，也决定了你是否喜欢这个吉他手。你不会喜欢一个你不赏识的吉他手，对吧？我们要谈的并不是弹奏技巧，而是音乐的表达，音符的选择和音乐的“说服力”。

一位音乐人或一支乐队的成功完全取决于他们的声音，声音越有特性，就越容易被人记住。吉他手都有区别于别人不同的风格（可以被大家赏识的风格），例如像：Brian May, Steve Vai, Keith Richards, Gary Moore, Eddie van Halen, Steve Lukather, Neil Schon, Mark Knopfler 等等。

这些人中的大部分都是成功的，但凭借的不是他们的弹奏技巧。技术似乎只是一种让他们获得他们自己的，个人风格的工具。

你能学这个吗？

可以，但是你必须解决你的弹奏。你要学习听你自己的弹奏，首先作几种“目录”，并弄明白：我都会什么，我想要达到一个什么目标，为了这个目标我还需要加强哪方面的练习。在练习方面，对于常见的一些问题要有特殊的练习来应对。

同时，你还应该考虑即兴弹奏的声音，音色的多面性和拍子。你创作的 solo 的结构和长度也是重要的因素。为了吸引观众保持集中的注意力，你要模仿几种“张力曲线”。要确定你在和谐（简单或者“协调的”）与不和谐（复杂或者“混乱的”）之间走的是一条正确的线路。

我的三步走计划的目的在于把吉他手变成更好的音乐家，并对诸如像“为什么我的弹奏难以真正提高？”，“为什么我弹的东西听起来都差不多？”或“为了听起来更加个性化，我需要做什么？”等之类的问题给出答案。事实上，这些已经构成了阻碍我们在音乐方面进步的主要问题。

我们当中的许多人的确不太需要技术练习，包括乐句和技巧。我们也可以翻弹出许多流行的 solo。因此，我们就应该决定了一一我们要如何表达自己，要如何使弹奏听起来与别的吉他手不一样。这将仅仅是一个过渡的时期，最后我们的弹奏将能非常直观的表达自我并被大家所认知。首先我们从调音开始……

第一步

弹奏技术详细目录

左手

击弦 / 钩弦

滑弦

推弦

预先推弦

颤音

自然泛音

按双弦

双弦推弦

右手

交替拨弦

扫拨

跳弦

窒息音

手指拨弦

特殊效果

单音符点弦

推弦, 滑弦再推弦

推弦还原交替

空弦

小三度推弦

渐强音量

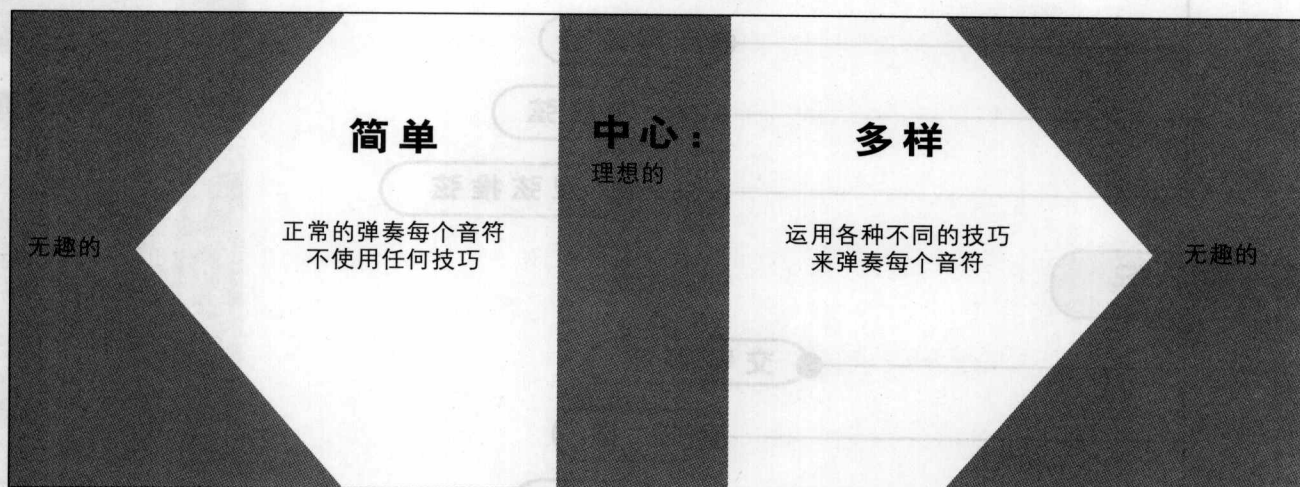
第一步

概论

我想让你知道的是，在你的 solo 弹奏中，技术手段是表达自我所必不可少的。即你所掌握的技术，包括你经常使用的和无论怎样都几乎不会去用的。

在下面的部分中，我用简短的例子来解释最重要的弹奏技巧。日后，为了创造出一种可以被认知的、属于个人风格的 solo，也许有必要来限制一下你的技术。

为什么会是那样呢？

有一点非常的明显：最理想的方案是在简单与多样之间的。如果你的弹奏只是向着一个方向，过于极端，那就会使你的听众非常厌烦。太简单或太复杂同样会使人感到听觉疲惫、无趣。一部分你个人的风格将会决定选择框里的偏左还是偏右的弹奏方向。当你弹奏的时候，你必须拥有优先权，意思是你不能使用所有技巧。在一段 solo 中，你使用的技巧越多，听众就越难留下一个特有的印象。记住：我们要固定下来一种音乐的表述，用我们个人的音乐语言创造出被大家认知的，有趣的 solo。

在“前两步”中我会告诉你如何弹奏在这张图表中右侧的风格，而在第三步“创作理念”中的一些章节会促使你依据另一个极端来弹奏：左侧部分。之后我们就将开始接近中心了（左侧和右侧的同时使用）。

下面的章节被分成了左手和右手的技术，这样更容易集中在它们各自的特征上，并局部细化可能出现的问题。

左手

左手通常是焦点的中心。因为左手几乎可以用无限的方法来渲染和处理一个音符。我将在下面的章节中详细论述这些技巧。不要跳过任何一条练习，也不要总是想“这个我已经会了”之类的。

(试着认真弹奏每一个短乐句)。

击弦 / 钩弦

击弦和钩弦可以充实每位吉他手的技术语言。当击弦（标记为H）和钩弦（标记为P）合在一起弹奏的时候，它们通常被叫做“连奏”。你也许已经在你的弹奏中使用“击弦”了。也就是在拨完弦后，用一个手指击在同一根弦上高一点的一品上（就像一个“锤子”）。结果，你拨了一次弦却出了两个音符。钩弦也是同样的道理，只是反过来：不是击高的音，而是为了得到一个低一点的音而向下拉弦。

连奏弹奏使每个音符都很平滑的过渡到下一个音符，你只拨几下弦就可以弹奏出许多音符来。

当弹奏击弦和拉弦的时候，你应该让“击”和“钩”的音符（第二个音）的音量与用拨片拨的第一个音的音量一样大。你要非常好的控制击弦和钩弦才能达到这样的效果。

有时连奏的每个音符的音量不是那么容易取得一致，特别是用原声的音色或者木吉他的时候就更困难了。为了使音量能一致，你可以试着轻点拨第一个音符，这样两个音符之间的区别就不明显了。稍稍练习一下，不久你就可以自如地以一致的音量来弹奏每个音符了。

下面是一个简短的击弦 / 钩弦练习：

CD 3

Am⁷

1

□ □ □

下面是一条速度快一点的练习：

CD 4

Am⁷
8va

3 1 2 4 1 4 2 1

H H 12 P P

14 12 13 15 12 15 13 12

在CD上，这条练习是用两种速度录的。开始时慢慢地弹，然后再加快。

Am⁷

3 1 2 4 1 4 2 1

H H 12 P P

14 12 13 15 12 15 13 12

滑弦

“滑弦”是左手技术中最华丽的一种。它的意思是从一个音符“滑”到另一个音符，或直接“滑”到一个音符。滑弦其实就是一个乐句的引子，它可以使乐句柔和地进入。从一个音符滑到另一个音符，你只需拨一次就可以弹出两个音。这是一种非常平滑的连接两个音符的好方法。

大多数的吉他手通常都是沿着指板往上滑弦。往下滑的就不太多了（也许是因为不太容易做）。

我会鼓励你做向上向下两个方向的滑弦。

下面这条练习把不同的滑弦技巧合并到了一起：

CD 5

推弦

推弦是吉他手的特长。但如果你运用得不恰当的话，它就是使听者感觉最痛苦的一种技巧了。

推弦的意思是通过把弦往上“推”来改变一个音符的音高。与滑弦和连奏相反的是，它不断的发生音高变化，而且很难自然的确定你要推到的地方。单独一根手指的力量是不够的，而且推的音也不精确。所以应该用手腕和小臂的力量来把弦推起来。“推弦”对于你来说最重要的就是经验。也许你要花一段时间才可以百分之百的推准每个音。

另外，当你把一个音符推高或推低了四分之一的时候，听者总会很容易听出来，但吉他手自己通常不会注意到。我建议经常录下你自己的弹奏，这样便于检查自己的音高。

另一个普遍存在的错误就是把一个音符推到你想要的音高时速度太慢，这是一个严重的错误。录下你的弹奏——用肌肉和手指来训练你的耳朵，尽量不能有“不稳或错误的”推弦。当然，事先最起码你要知道你想要推到什么高度（意思是你到底想推高半个音、一个音还是三个半音或者更多）。

注意：半音推弦是较难掌握的。因此，经常会发生被推高的现象。所以，声音听上去就会不舒服。但有很多吉他手都觉得过分的效果或超过目标比较好。有趣的是，如果你推一个全音就会看到完全相反的效果。许多吉他手都会忽视同样使你的听觉神经感到痛苦的过分的效果。

我极力建议在你的弹奏中推三个半音，这样会听起来让人非常兴奋。

如果你的无名指没有足够的力量来推弦，你可以用推弦手指后面的手指（通常是食指或中指）来支撑这个动作，这将会增加你的稳定性。事实上，它比我们愿意花很多练习时间去练习的普通技巧要重要得多。

这章会讲一些极易使听众上圈套的技巧，这就足够了，不是吗？

下面是一条推弦练习。注意在第一小节最后的“半音推弦”：

CD 6

下面是带有一个“三个半音推弦”的练习：

CD 7

预先推弦

“预先推弦”是一种技巧的名字，是与“推弦”有关的。与普通的“推弦”不同，它是无声的推一个音。就是将弦推起后再拨弦，你听不见“推上去”的声音，但是能听见“下降时”的声音。无声的“推上”会产生出一种非常棒的效果，但听上去会有点不连贯，不能太频繁的使用。

下面是一条简短的练习：

CD 8

Dm7 Am7

1 2 1 3 1 3 1

H P Br. P

5 6 5 (9) 7 5 7 5

□ v □ □

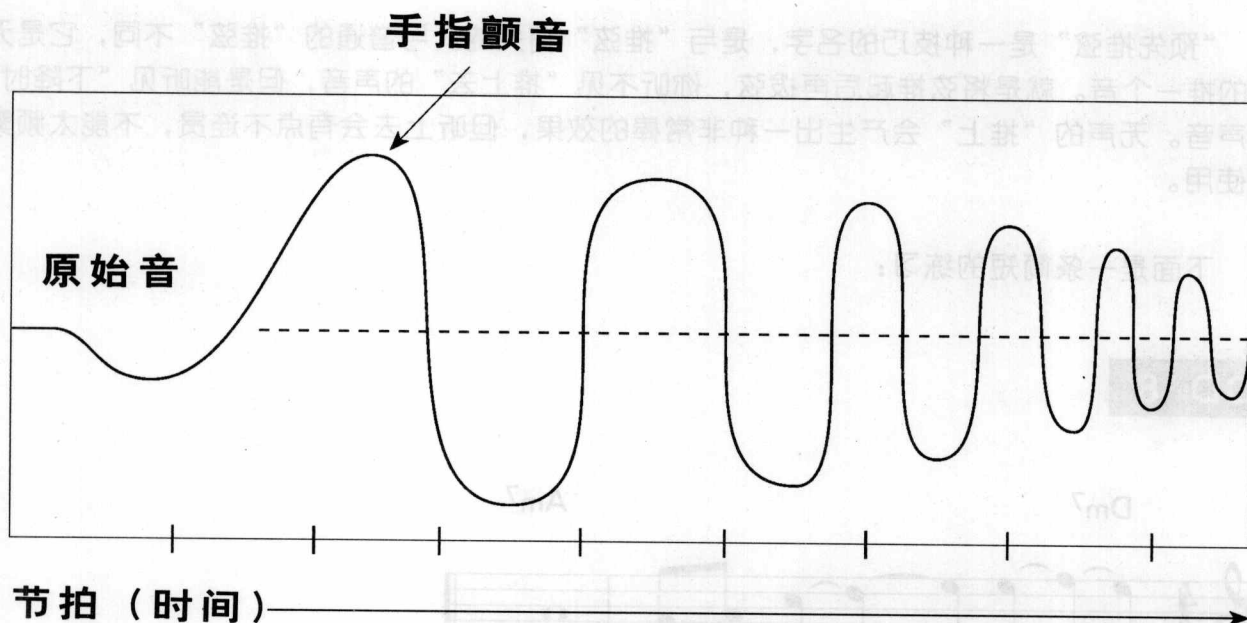
颤音

颤音的意思是用你左手的手指摇弦，与自然颤音不同。这对许多吉他手来说是另外一个普通的技巧。

左手应该使劲地握住琴颈，以保证可以控制颤音。与“推弦”相似的是，如果把拇指放在指板的上侧边缘将会起到很大的作用。然后你轻轻地推拉琴弦，使它可以产生一种稳定的“摇曳”的声音。使这种“摇曳”尽可能的稳定是极其重要的。意思是节拍的稳定性，而不是力度和强度的稳定性。颤音的节拍应该设法与歌曲的节拍相关，或者有一些节奏上的联系。

颤音的强度和力度（意思是向某个方向推弦的距离）都应该及时不断的增加。这会反作用于原始音符的强度衰减。当音符的声音快没了的时候，速度会加快一倍。

这一点可以用下面的图来做说明。首先，几拍普通的音符，然后我们开始加大力度颤音，让它自然的衰减音量，延长音符的长度。当我们弹奏颤音的时候，曲线表示我们手指的动作。

如果你很想提高你的颤音技术，你就应该分析并试着模仿其他乐器的颤音方法（如萨克斯风）。或者试着模仿最使人着迷的颤音：人声。

当你弹奏颤音的时候，要尽量不能太快的“摇曳”。我们都知道，当歌手的声音过度“摇曳”的话，听起来是多么的可怕，所以，吉他的声音如果过度摇曳的话也不会好到哪儿去。

但是要记住：有多少吉他手，就有多少种颤音方法，他们之中的一些人使用非常音乐性的、高雅的“快速”颤音。

当你弹奏下面的练习时，如果把注意力集中在这张表和说明上的话，很快你就会得到一个令人满意的结果。

CD 9

1 C Em⁷ Dm C/D Gsus⁴

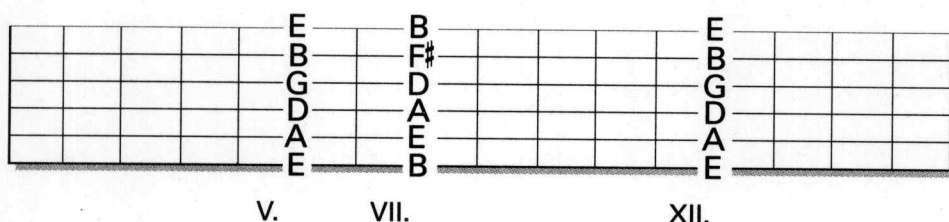
自然泛音

这也许不是一种非常重要的技巧。然而一个自然泛音的音符就可以真正为平庸的旋律增加一点趣味。

它没有太多的技术可言，你要做的就是左手轻触琴弦，右手拨这根弦。只有在第五品，第七品和第十二品的品丝位置“轻触”琴弦才能得到比较好的泛音效果。当你用失真音色的时候，你将会听到一个像哨一样的音；当你用原声音色的时候，你将会听到一个就像按在品丝上发出的比较软的声音。

特别是在用失真音色的时候，一些吉他手似乎忘了哨音（非常高）的固定音高需要与正在弹奏的 solo 的调式相一致，才能保持音乐的连贯性。

下面是整个指板上所有的自然泛音音符的位置：

在练习中，我建议你不要过度的使用自然泛音。但是，在一些情况下，在一条旋律线中用一个自然泛音音符替换一个“通常的”音符将会非常的有趣。当然，用自然泛音音符连接一整条旋律线也可以创造出有趣的旋律。我强烈建议你实践一下自己的想法。这个风格上的设计没有像其他的那样的音乐性，因为你的音符素材非常有限，只有 e, f[♯], g, a, b, d 几个音（全都是 E 小调音阶的音符，只是没有 c）。

如果你想更广泛地使用自然泛音，看看 Ritchie Sambora 的表演会对你比较有帮助。他的泛音风暴是令人恐怖的。

下面是一条比较柔和的练习：

CD 10