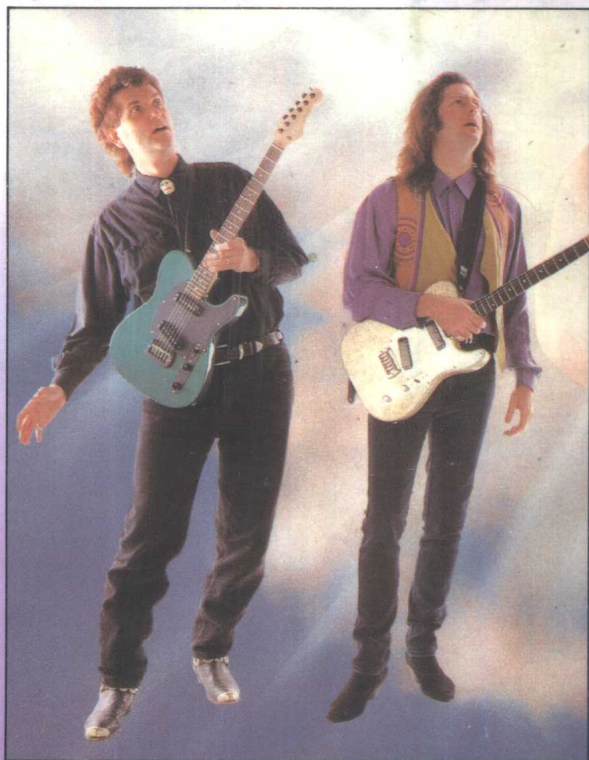

吉他彈唱中級教程

1

李榮忠 編著

吉他与流行音乐潮

北京体育大学出版社

吉他弹唱中级教程

1

吉 他 与 流 行 音 乐 潮

李荣忠 编著

北京体育大学出版社

策划编辑:叶 莱 责任编辑:叶 莱
审稿编辑:鲁 牧 责任校对:万 一
责任印制:长 立 陈 莎

图书在版编目(CIP)数据

吉他弹唱中级教程(一):吉他与流行音乐潮/李荣忠编著.
—北京:北京体育大学出版社,1996.8
ISBN 7-81051-080-0

I. 吉… I. 李… III. 六弦琴-奏法-教材 N. J623.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(96)第 10617 号

吉他弹唱中级教程(1)
吉他与流行音乐潮

李荣忠 编著

北京体育大学出版社出版发行
(北京西郊圆明园东路 邮编:100084)

新华书店总店北京发行所经销
北京雅艺彩印有限公司印刷

开本:850×1168 毫米 1/32
1996 年 8 月第 1 版

印张:10.75
1998 年 9 月第 3 次印刷
ISBN 7-81051-080-0/J·12

定价:15.90 元
印数:12801—18800 册

(本书因装订质量不合格本社发行部负责调换)

序

初与作者认识，大约是在两年前的那个冬季，编辑部的同志说有两位中国人民大学的学生找我，请教有关吉他的问题。见面时，其中那位略显腼腆、来自中原信阳的年轻人就是李荣忠。

一番寒暄后，我们便聊了起来，同这十多年来接触过的许多大学生一样，他们给人的印象总是充满着朝气，求知欲强，读书多且涉猎面广，对前辈的认识往往理性甚于崇拜，对今人的评价亦清醒得近乎清高。我有一种感觉，现今的大学生很少有以往小知识分子通常反映出的单纯和迂腐，他们更象是在用一架旧木梯去攀向知识的象牙塔尖，而这梯子的双脚却正置于社会的大舞台上。在他们看来，大学生去倒腾些买卖，打几份小工，甚至编些书什么的，不足为奇。我也说不清高等学府中的学子们有那么浓烈的商业味和务实的价值观到底算是件幸事，还是一件憾事？虽然，我理解社会变革和向市场经济转轨的影响，必然会进入学堂这块净土，挣钱读书好象也无可厚非，但言谈中心里终有些隐隐的抵触。

好在话题很快又回到了吉他上来，很高兴在“全民经商”和“家家搓麻”的大环境中，还有那么多大、中学生仍痴迷于吉他，才使得吉他热始终方兴未艾。那时我就想全国那么多国营的、个体的吉他厂厂长和老板会一直高兴的；那时我又想，如果我们的中学生在他们的生日里，能象欧美许多国家的少年一样，得到一把吉他作为生日礼物，该是比吹蜡烛切蛋糕欣喜许多的。

聊着，我又了解到，荣忠当时刚考上人大行政管理所研究生，师从我国著名的行政管理专家张成福教授，出乎我意料的是他大学时却学过音乐专业课程，这种区别和反差，毕竟生出点风马牛不相及的感觉，这种感觉当时我并没有说出来，却不知为什么几乎在同时就决定选择他作为我在心中酝酿了几年的“吉他弹唱教程”的作者，直觉告诉我：“他能够胜任。”

一个星期后，他答应了我的约稿要求，并且马上就骑车送来了详细的提纲。

合作是愉快的，很快就是冬去春来，夏逝秋至的收获。1995年9月，“吉他弹唱初级教程”的《乐理知识必备手册》、《旋律演奏一举多得》和《歌曲伴唱举一反三》三本书已经出版，而这一切仅仅是从十个月前的那次初遇开始的，我不得不为现代年轻人的效率感叹。

回头再看看那几十万字的书稿，从字里行间，我发现了荣忠音乐感觉的准确精当，理论功底的雄厚扎实，逻辑思维的清晰条理，行文遣词的洒脱灵通。说实话，我始终没有当面夸过他，不是因为人们通常理解的怕年轻人骄傲翘尾巴，而是我相信他的灵气并不需要用我的赞赏和溢美之辞来证明。

接着，鼠年刚到，我的案头上又放着荣忠的“吉他弹唱中级教程”的《吉他与流行音乐潮》和《吉他和弦进阶突破》两部书稿。同时，执不过他的一再要求，答应为这两本书写个序，思来想去，就写了上面这些似乎与学琴关系不大的内容，却终于把那些我想说而又从未对他说的话写了下来，就算是写得比说得好听吧。

干了近二十年编辑工作，见过不计其数第一次发表或出版作品后作者的喜悦，却记住了荣忠拿到“吉他弹唱初级教程”三本书时说的话：“我只能等得到硕士学位后，再将这套书送给导师了。”我了解许多象张教授一样治学严谨的学者，他们很难理解甚至不能容忍弟子这种“不务正业”的收获，可这三本在短短几个月里就重版印刷的吉他教程，却肯定是受到了成千上万大、中学生欢迎的。这是一个矛盾，谁都没错。因此，我希望张教授在培养出又一名优秀的行政管理人才的同时，能为他的学生编著的书而高兴。

大学生闲来弹弹吉他实在是很惬意的事，毕竟，不需要每个人都去著书立说。

叶 菜

1996 年春

前 言

对于吉他(尤其是电吉他)在流行音乐中的功用,对于流行音乐方方面面的常识,人们往往道听途说,只知其一而不知其二,没有一个全面系统的把握,有时难免穿凿附会,甚至以讹传讹,贻笑大方;同时,音乐素养的薄弱,也常常给广大吉他爱好者对现代乐的准确理解和创造性表现,以及弹唱技艺的进一步提高造成困难。因此,在导向吉他弹唱中、高级训练之前,安排了本册教程的内容,其必要性和针对性就不言而喻了。

人们常说,吉他是流行音乐的核心,确实毫不过誉。现代摇滚日益演化为重金属电吉他的独奏,其狂乱激昂的节奏和华彩,成为摇滚音乐的第一性状。当初爵士乐由街头走向餐馆和舞厅,爵士乐队渐趋定型的时候,吉他就已经跻身为其中的一个重要成员。以柔和雅丽见长的流行音乐离开清新剔透的电吉他分解和弦与主奏,也将无以依托。而乡村音乐有两大骨干乐器,其一是乐器皇后小提琴,另外一件就是吉他,所以对那些优秀的乡村歌手怀抱吉他自弹自唱的 MTV 人们早已司空见惯了。

纵观流行歌坛,其间涌现出的世界级最耀眼的演唱家、演奏家和作曲家,大部分同吉他有着不解之缘,他们之所以能够登上现代音乐艺术的巅峰,都有赖于他们对吉他音乐玄奥独到的诠释。早在童年的时候,摇滚宗师爱尔维斯·普雷斯利(猫王)、披头士乐队主脑约翰·列侬、吉他英雄吉米·亨德里克斯、摇滚花公鸡罗德·斯特瓦尔德、加冕王子布鲁斯·斯普林斯廷、雷鬼大师斯汀等等都因其父母、叔叔作为礼物送给他们一把吉他,从而才洞开了他们展露艺术天才的通道。而鲍勃·狄伦吉他风格的嬗变,滚石乐队核心成员基恩·理查德的吉他绝活,保罗·西蒙优雅的电吉他弹唱,阿巴乐

队约恩·乌尔维尤斯风格独特的吉他伴奏,马克·纳普福勒蓝调吉他的诉说,艾迪·范·海伦重金属吉他风范,崔健的民谣吉他和声,等等,无不让人拍案叫绝,叹为观止。

那么,以吉他为最敏感触角的现代流行音乐的整个情貌又如何呢?随着我国声像技术和艺术突飞猛进的发展,盒带、唱片、视盘、MTV、KoraOK正以排山倒海之势在娱乐市场上扩散开来,流行音乐的受众面空前广阔,一大批音乐爱好者调整了音乐欣赏取向,更加关注欧美流行音乐的动态,这无疑给我们的现代乐背景知识储蓄,提出了新的要求与挑战。

本册教程回顾了第二次世界大战以来流行音乐的发展轨迹,介绍了流行歌坛多种流派、红极一时的乐队和名噪全球的歌星,讲解了电声乐队的主要构成及其配器规则,集知识性、趣味性、时效性于一体,可读性很强,实为读者了解、接近和熟谙现代流行乐的良师益友。但应该提出的是,一个国家有一个国家的国情,一个国家有一个国家的文化,可借鉴的借鉴,可效仿的效仿,该批判的批判,该唾弃的唾弃。对音乐如此,对人也同样。另外,本书还附录了一些流行歌曲顶尖之作的歌词、旋律与吉他和弦框格谱,作为案头资料和听唱谱本,便于读者随时查找。

本书通过了文化部有关领导同志的审定,中国艺术研究院的王全明、隋阿宁对本书的出版也做了大量工作,在此一并表示衷心的感谢,也诚愿就书中的疏谬请教于音乐界和吉他界的同仁。

李荣忠

1996年5月于北京

吉他弹唱初级教程

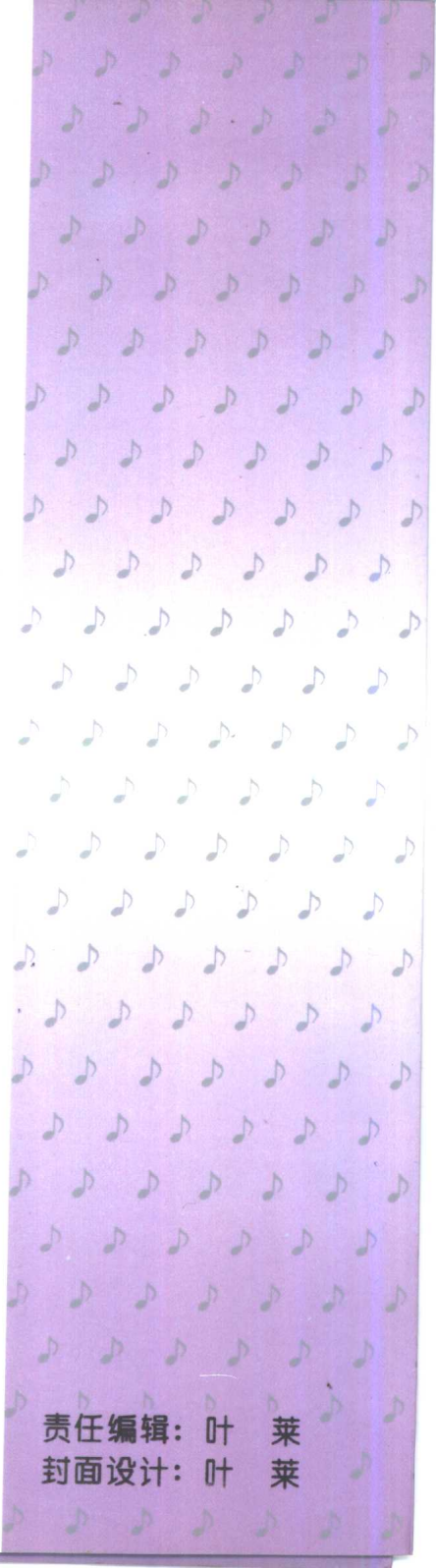
1. 乐理知识必备手册
2. 旋律演奏一举多得
3. 歌曲伴唱举一反三

吉他弹唱中级教程

1. 吉他与流行音乐潮流
2. 吉他和弦进阶突破

吉他弹唱高级教程

即兴弹唱辉煌技法

责任编辑：叶 莱
封面设计：叶 莱

目 录

第一章 流行音乐潮起潮落	(1)
第一节 流行音乐的界分和滥觞	(1)
一、流行音乐与严肃音乐	(1)
二、现代流行音乐与摇滚乐的发端	(4)
第二节 现代流行音乐流派种种	(7)
一、摇滚音乐	(7)
二、爵士音乐	(14)
三、流行音乐	(20)
四、乡村音乐	(23)
第二章 流行歌坛风景线	(28)
第一节 流行歌坛偶像至尊	(28)
一、一代摇滚宗师——爱尔维斯·普雷斯利	(28)
二、流行音乐百科全书——鲍勃·狄伦	(32)
三、不列颠的财富和骄傲——披头士乐队	(36)
四、摇滚音乐的活化石——滚石乐队	(46)
五、优雅、清晰、诚实——保罗·西蒙与加蓬格尔	(48)
六、瑞典人民的荣耀——阿巴乐队	(51)
七、精于演奏的蓝调摇滚——艾瑞克·克莱普顿 与奶油乐队	(53)
八、倍受我国听众青睐的乡村音乐巨星——约翰·丹佛	(56)

九、吉他英雄与迷幻摇滚祖师——吉米·亨德里克斯	
.....	(57)
十、双目失明的葛莱美惯主——史蒂夫·旺德.....	(59)
十一、最有才华的灵歌歌手——蒂娜·特纳.....	(63)
十二、摩城之音的菁华——戴安娜·罗斯	
与至高无上演唱组.....	(64)
十三、苏格兰的摇滚公鸡——罗德·斯特瓦尔德.....	(66)
十四、钢琴摇滚巨将——埃尔顿·约翰.....	(69)
十五、欢悦迷人的兄妹演唱组——卡彭特乐队.....	(72)
十六、俄罗斯歌坛的一代女皇——阿拉·布加乔娃.....	(74)
十七、70年代美国最好的音乐团体——老鹰乐队.....	(75)
十八、不可多得的民谣歌唱家——詹姆斯·泰勒.....	(79)
十九、70年代世界歌坛极巅——比·吉乐队.....	(82)
二十、红极一时的东洋三栖明星——山口百惠.....	(84)
二十一、重金属摇滚的开山鼻祖——吉米·佩奇	
与莱德·泽普林乐队.....	(85)
二十二、摇滚歌坛的加冕王子——布鲁斯·斯普林斯廷	
.....	(88)
二十三、歌曲翻唱皇后——琳达·朗丝黛.....	(92)
二十四、摇滚音乐的斗士——比利·乔.....	(95)
二十五、雷鬼精魂——斯汀与警察乐队.....	(99)
二十六、激奋全球的超级巨星——迈克尔·杰克逊... ..	(102)
二十七、演艺圈里的千面女王——麦当娜.....	(108)
二十八、善变的抒情歌王——莱昂纳尔·里奇.....	(112)
二十九、梅花香自苦寒来——啊哈乐队.....	(114)
三十、枫叶之国的叛逆乐手——布莱安·亚当斯.....	(116)

三十一、优美隽永的蓝调——马克·纳普福勒 与恐怖海峡乐队	(118)
三十二、简明而辉煌的履历——惠特尼·休斯顿	(123)
三十三、第一支来华演出的欧美摇滚组合——乔治·迈克尔 与威猛乐队	(124)
三十四、当代唯一横跨黑白音乐的传奇人物——王子	(126)
三十五、80年代重金属摇滚的中流砥柱 ——范·海伦乐队	(128)
三十六、中国第一代摇滚乐队的启蒙者 ——崔健与 ADO 乐队	(132)
三十七、世界上最好的现场演唱乐队——INXS 乐队	(134)
三十八、当代歌坛的白马王子——理查德·马克斯 ..	(135)
三十九、摇滚音乐的未来——枪与玫瑰乐队	(136)
四十、来自中国的女子劲旅——眼镜蛇乐队	(137)
四十一、沉默、勇猛、剽悍——黑豹乐队	(140)
四十二、重金属摇滚的王朝风范——唐朝乐队	(143)
四十三、一发而不可收的新贵——大半小子乐队	(145)
第二节 流行歌坛掌故种种	(146)
一、世界唱片公司	(146)
二、英美流行音乐节	(148)
三、世界各类排行榜	(149)
四、葛莱美大奖	(150)
五、五光十色的热门之最	(153)

第三章 电声乐队——电子技术与现代艺术的结晶………… (161)

第一节 电声乐队的四大主要成员………… (161)

一、电键盘乐器………… (161)

(一)电子琴………… (161)

(二)电子合成器………… (171)

(三)电钢琴………… (179)

二、电吉他………… (182)

(一)电吉他的工作原理………… (182)

(二)自行制作电吉他………… (183)

三、电贝斯………… (185)

(一)电贝斯的定音与记谱………… (185)

(二)电贝斯在电声乐队中的功能………… (187)

四、架子鼓………… (190)

(一)架子鼓的构成………… (191)

(二)架子鼓在电声乐队中的功能………… (193)

第二节 电声乐队中的特色乐器………… (196)

一、小提琴………… (196)

二、萨克斯管………… (198)

三、小号………… (201)

四、长号………… (203)

五、二胡………… (204)

六、笛子………… (205)

第三节 电声乐队的配器………… (206)

一、分析歌曲………… (206)

二、确定节奏音型………… (206)

三、配置和声………… (208)

四、制作织体………… (208)

五、创作前奏、间奏、尾奏	(209)
六、乐器编配	(209)
七、定型成谱	(210)
第四节 MIDI 制作——现代音乐制作的最尖端	(215)
一、MIDI 的概念	(215)
二、MIDI 系统的结构	(217)
三、MIDI 系统的功能	(220)

【附】 曲例索引

一、轻音乐选粹

斯拉夫舞曲	德沃夏克 曲(222)
溜冰圆舞曲	瓦尔德退费尔 曲(226)
西班牙斗牛舞	西班牙乐曲(233)
蓝色探戈	安德森 曲(238)
美丽的西班牙女郎	奇阿拉 曲(240)
金蛇狂舞	聂耳 曲(244)
桑塔·露琪亚	意大利民歌(247)
深深的海洋	南斯拉夫民歌(248)
四季歌	日本民歌(249)
当我们年轻时	约翰·施特劳斯 曲(251)
苏姗娜	福斯特 曲(254)
摇篮曲	中国民歌(256)

二、摇滚歌曲选粹

Yesterday	Beatles(259)
Tumbling Dice	Rolling Stones(262)
Love Me Tender	Elvis Presley(268)
Jump	Van Halen(270)

When Doves Cry	Prince(274)
Beat It	Michael Jackson(278)
Crazy For You	Maddona(282)
脸 谱.....	黑豹乐队(287)

三、爵士歌曲选粹

Lullaby of Birdland	George Ghearing(289)
Stain Doll	Duke Ellington&Bill Strayhom(293)
In A Sentimental Mood	Duke Ellington,Irving Mills&Manny Kurtz(295)
Slightly Out Of tune	Antonio Carlos&Tobim(298)
断翅的蝴蝶.....	黄小茂 词 三 宝 曲(303)

四、流行歌曲选粹

Surperstar	Carpenters(306)
A Time For Us	Anonymity(309)
Rhythm Of the Rain	John Gummoe(311)
Moon River	Henry Mancini(315)

五、乡村歌曲选粹

Take Me Home,Country Road	John Denver(318)
Tennessee Waltz	Patti Page(322)
Tie a Yellow Ribbon Round the Ole Oak Tree	L • R • Brown(324)

第一章 流行音乐潮起潮落

流行音乐,有时又称作通俗音乐,在英文中有的用作 Popmusic,有的用作 Prevailing music,顾名思义,它是一种大众化的,通俗风行的音乐体裁。其主要特点是中等长度,有富于特色的歌唱性旋律,伴奏简单,节奏鲜明,和声顺畅浅易,传播渠道和范围广阔。由于现代声像设备和软件的日益普及,人们越来越热衷于模仿演唱、演奏流行音乐,吉他弹唱爱好者更是其中最活跃的群体。并且,民谣吉他清新玲珑的分解和弦,热烈流畅的扫弦节奏,其伴奏效果有许多电子音乐所不可比拟的韵味。

第一节 流行音乐的界分和滥觞

一、流行音乐与严肃音乐

我们知道,世界各国的乐坛常将音乐分为严肃音乐和流行音乐两大类别。

严肃音乐又称为音乐会音乐,它包括有交响乐、室内乐,歌曲中的大合唱、组歌、艺术歌曲、颂歌歌曲、叙事歌曲和正歌剧等。严肃音乐一般比较深刻,具有一定的哲理性,或有一定的教育意义。它的形式结构严谨,篇幅一般较大。严肃音乐的写作大都运用了较为复杂的专业创作技巧,如和声、对位、乐队配器、旋律发展、结构