

〔德〕杰里米·萨什 著 北京风华艺校 编译

超级吉他律动 supersonic guitar grooves

CD

从中级到高级
多种弹奏方式
百条节奏律动
13种常见风格
特殊调弦连复段
CD有示范和伴奏

录音室吉他手必学

风格涉及：

摇滚·流行·金属·芬克·灵魂
布鲁斯·拉丁·弗拉门哥·非洲·爵士

Voggenreiter

人民音乐出版社

超级吉他律动 supersonic guitar grooves

〔德〕杰里米·萨什 著 北京风华艺校 编译

参与翻译、编辑、整理、校对的有：

刘传 风华光远 风华周同 风华英昊等

 Voggenreiter

人民音乐出版社

北京刘传风华图书有限公司 策划

图书在版编目(CIP)数据

超级吉他律动 / (德) 萨什著; 北京风华艺校编译.
北京: 人民音乐出版社, 2008.4
ISBN 978-7-103-03485-9

I. 吉… II. ①萨… ②北… III. 六弦琴 - 奏法 IV.
J623.26

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 027665 号

选题策划: 王建卫

责任编辑: 王建卫

著作权合同登记

图字: 01-2008-0891 号

Supersonic Guitar Grooves

©Voggenreiter Publishers, viktoriastreet25,53173 Bonn/Germany.

Internatinonal Copyright Secured.All Rights Reserved.

本书由德国 Voggenreiter 出版社授权在中国出版 1998 年版

人民音乐出版社出版发行

(北京市海淀区翠微路 2 号 邮政编码 100036)

Http://www.rymusic.com.cn

E-mail: rmyy@rymusic.com.cn

新华书店北京发行所经销

北京金其乐彩色印刷有限公司印刷

A4

7.75 印张

2008 年 5 月北京第 1 版 2008 年 5 月北京第 1 次印刷

印数: 1-5055 册 定价 28.00 元(书配 CD)

版权所有 翻版必究

凡购买本社图书, 如有缺页、倒装等质量问题
请与本社出版部联系调换。电话: (010) 68278400

目 录 Contents

怎样使用好本书	(4)
律动的思想	(5)
律 动	(7)
音 符	(9)
音 色	(10)
热身练习	(13)
音乐符号注释	(14)
CD	(16)
第一章 节奏与布鲁斯	(17)
第二章 爵 士	(28)
第三章 芬克和灵魂乐	(39)
第四章 摇滚、流行与浪潮音乐	(61)
第五章 金属、融合乐	(84)
第六章 拉丁、弗拉门哥	(101)
第七章 非洲音乐	(114)
鸣 谢	(123)
结束语	(124)

怎样使用好本书

《超级吉他律动》是我校从国外引进的又一本经典吉他教材。引进本书的目的在于拓宽吉他爱好者的视野,使大家能在吉他上弹出各种不同的音乐风格。

作者精选了 99 条不同风格的节奏律动编成本书,并配备了一张精心制作的示范伴奏 CD。书中涉及的风格有:摇滚、流行、浪潮、金属、跨界、芬克、灵魂、节奏布鲁斯、拉丁、弗拉门哥、非洲音乐、爵士等。本书非常适合录音室吉他手(或想成为录音室吉他手的人)使用。本书内容涉及电吉他、木吉他和古典吉他演奏,演奏方式包括指弹、匹克弹奏、匹克手指混合弹奏等方式。

请认真练好本书中的这些乐句,它们是各种风格中具有代表性的经典素材。作者给每条律动都按风格分了类别,你可以根据自己的喜好有选择地学习。

以下是我们给出的几点建议,希望对大家的学习有所帮助:

1. 书中的乐句有的是用电吉他演奏的,有的是用钢弦木吉他演奏的,有的是用古典吉他演奏的,所以,你要准备好这三种吉他。
2. 坚持每天抽出 30 分钟时间来练习本书的内容,通过这种不间断的训练你将获得最大的收获。
3. 开始时用慢速试奏每条乐句,然后跟着节拍器慢速练习,熟练以后,可在 CD 的伴奏下来练习,最后一定要做到背谱按原速弹奏。
4. 弹奏里面的一些乐句常会用到特殊定弦法,如果你有几把吉他,建议其中一把用来专门练习特殊定弦的乐句。
5. 熟练弹奏后,你要尝试着改变乐句的节奏、速度、音符等,用你自己喜欢的方式来弹奏它们。你还可以把乐句发展下去,能够创造出属于你自己的乐句才是最好的。
6. 在你平时喜欢的弹奏中加入本书中的乐句,也许你会获得意想不到的惊喜。

希望大家不要局限在一种或者少数几种音乐风格上,要尝试着去听、去学习各种不同风格的音乐。同时在练习吉他技巧时,也要注意把音乐的灵魂——“律动”弹出来。

最后,祝大家成为一名优秀的录音室吉他手。

参与本书翻译、编辑、整理、校对的有:刘传 风华光远 风华周同 风华英昊 风华吴迪

对本书有何意见、建议和要求,请发邮件到:Liuchuan@liuchuan.net

也可到风华网站论坛(www.liuchuan.net)参与讨论

北京风华艺校

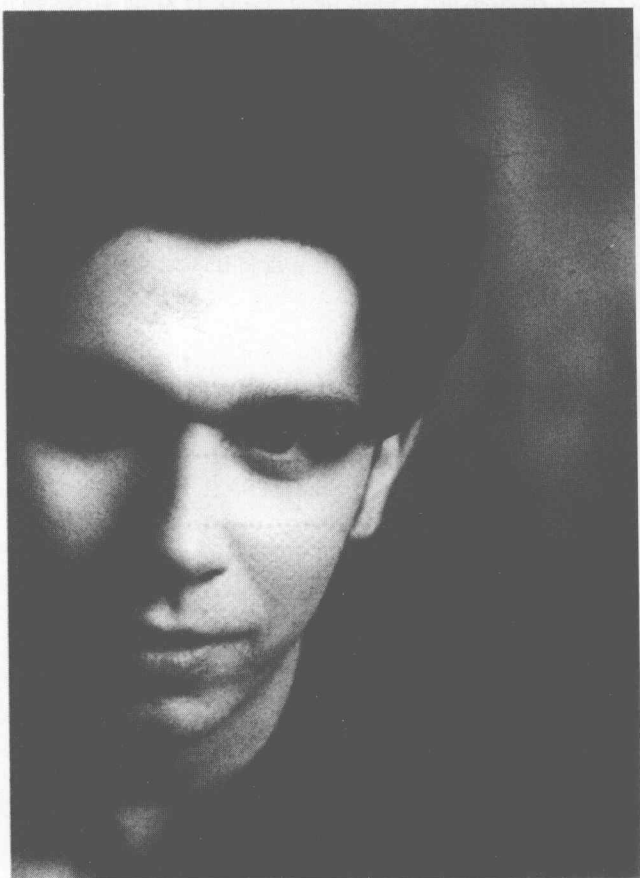
2008 年 4 月

律动的思想

“那些成天和音乐家们混在一起的人是谁？”

“肯定是吉他手！”

好笑吗？一点也不！这个笑话我们吉他手可不能接受，他讽刺了我们倾向于故作姿态地在吉 he 上乱弹一气这种现象。

OK,我想你明白一点了。

这个小笑话也同样告诉我们：要想成为一个真正的音乐家，我们吉他手在练习时忽略了一种很重要的东西，从现在开始我会把这个东西叫做律动(groove)。

等一等，先别激动。现在别对我发火，好吗？

作为一个吉他手，我们经常把大多数的时间花在独奏上。当大多数人甚至不能在每分钟 60 拍的速度下把平均八分音符弹好时，我们更应该加强节奏的训练。

或许是节奏乐句不够动听，不够吸引人，所以才没有引起足够的重视吧。

“超级吉他律动”会证明这个结论是错误的。

我写这本书的目的就是提倡运用那些在节奏与和声上具有挑战性的乐句或小段。如果你认真地学完本书，你会对书中介绍的七种风格有一个真正的理解。

有一点特别重要，在 CD 的“现场”伴奏下，你会更有激情地进行练习。本书所配的 CD 录音中没有使用模拟鼓机，因为想用模拟鼓机做出鼓手的真实演奏音色几乎是不可能的。

幽灵音(Ghost)和鼓边音(Rimshots)对鼓的力度和音色有着主要的影响，自然的鼓声和利用模拟鼓机做出来的鼓声听起来会有很大的差异。我认为虚拟鼓机伴奏只会对你的学习动

机和学习效果造成负面影响,因此,本书所配 CD 的鼓声全是现场录制的。这也是这本书与其他吉他教材的不同之处。坦白地讲,这点也让我感到非常骄傲。

没有好的节奏就没有好的主音。

无论是谁,如果没有掌握好节奏,即使将别人的乐句弹得滚瓜烂熟,也不可能让人信服。说实话,你在录音棚里演奏这些乐句时,如果对节奏的把握不当,其效果还不如一条破碎音色的节奏声线,录音时,紧凑、合拍的演奏会令你事半功倍。

录音室里有一个重要的规则:时间就是金钱,且二者不可兼得。在有机会用你的主音技巧征服老板之前,你的弹奏至少应该让雇佣你的人满意。即便是在录制主音的部分里,没有好的节奏感你的演奏也同样不能让人信服。差的节奏感将导致差的主音,这是一种恶性循环。

如今,大多数制作系统都用鼓程序和音序器。因此,紧凑合拍的演奏不仅是必要的,也是成功的关键。

本书不但示范了各种各样不同风格的节奏,还为每种风格配上了一些适合的、典型的和弦声音(voicing)。

《超级吉他律动》是一本循序渐进式的指导教材,它会教你在吉他上达成你想实现的一切。

本书中出现的风格只是现存音乐风格的一小部分。我选择了其中七种最流行、最受欢迎的风格,希望这些乐句能成为你日常练习的一部分。

相对于爵士或者是布鲁斯而言,你很可能对摇滚、流行、说唱、芬克这些风格更感兴趣。因此,我在本书中安排了较多的芬克 & 灵魂、摇滚、流行乐句,而爵士、拉丁乐句相对少一点。

相信你会同意我这么做的。

律 动

你可以使用如下的方法来提高你的节奏感：

——做节奏练习时一定要使用节拍器。

没有节拍器的情况下，仅靠“自我节奏感觉”进行练习会让你收效甚微。请有效地利用你的时间：你还没有受够这种盲目的自我感觉吗？（这是一种非常不好的习惯。）

——调节你的节拍器（别用那些机械的），让它的嘀嗒声落在第二拍和第四拍上，你自己强调第一和第三拍。在你的脚下垫一个硬纸板，用脚跟着节拍器的嘀嗒声。如果你听不到节拍器的嘀嗒声了，就说明你合拍了。产生成功的感觉很容易对吗？

保持完全的“合拍”是极其重要的。但是在一些特殊情况下，用“拖拍”的感觉去演奏常会产生更好的效果。我猜想你们中的大多数人可能都只会“抢拍”而不会“拖拍”！你激动的情绪会让你不由自主地“抢拍”。因此你在平时练习时就应该注意练习这种“拖拍”的感觉。

最简单的方法就是用你的脚在节拍后面一点敲打，找到那种感觉。

——力度！请你自己注意一下演奏的时候音乐的力度。试想一下，如果我们用同一个声调说话，没有任何升调或降调，这样说话听起来会有激情吗？如果你无法使你的演奏具备力度变化的话，你弹出来的东西听起来也会毫无激情。

——如果你是在乐队中演奏，很多时候贝司手或者是键盘手会为你伴奏。所以，不要总使用根音和弦，以避免最高音或最低音与其他乐手的弹奏产生冲突。如果你能做到不与其他声部相冲突的话，他们将会尽一切努力来为你伴奏。（记住：善待自己的队友，没准下次跳槽的时候，你就会需要他们的帮助。）

你在弹奏什么并不重要，重要的是怎么去弹奏。

——每分钟可以弹 150 个音符并不能说明就是技术好，重要的是音符背后的态度和感觉。

——120%的相信你所演奏的乐句（通常指“旋律”）的确与众不同。

——对于一个音乐家来说，用录音机或者四轨机来录制自己的乐句和编配是不可避免的。

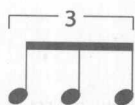
把你弹奏的东西录制下来反复地听，这是对你的演奏的最好的检查，它会让你发现自己的错误和不足之处。平时还要注意听其他声部乐器的演奏。我可以毫不夸张地告诉你，自从小 Jerry 偷了（或许是买了）那台四轨录音机之后，他的乐感就开始大幅度提高。（噢，这可不是在鼓励你去偷，千万别给本书贴上“父母监督阅读”的标签。）

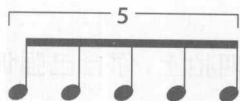
OK, 下面就是怎么样来练习节奏阅读的一点提示:

十六分音符你应该这样数: 1-e-an-da

三连音你可以这样来数: 1-da-da / 2-da-da

一种数五连音的好方法: U-ni-ver-si-ty

如果是六连音的话你可以这样来数: 1- U-ni-ver-si-ty / 2- U-ni-ver-si-ty 等等。

——当你用手拍这些节奏分支的时候, 请利用你的脚来打拍子。通常律动弹奏的不准确是因为你脚打的节拍并不稳定。当你在演奏民谣或者是半音符节奏的音乐时, 用脚来打八分音符或是十六分音符拍子是错误的(让我说中了是不是?), 这样会失去音乐的感觉。这种情况下, 每四分音符或者二分音符打一拍更为合适。

这是“最后的检查”。

让其他朋友在你旁边无节奏地乱弹, 尽最大可能让你的律动混乱。你朋友弹得越乱, 你就越难掌握好节奏(你的朋友就会笑你, 呵呵!)

音 符

当一个人尝试用语言表达音乐的感觉或感情时(要尽可能真实地),他会觉得这很难。

像“拖拍”、“在拍子前移位演奏”这样的词汇都是很不适当的节奏表达方式,但我仍然希望你们中的大多数人以前都听到过这些表达方式。其中还包括像“薄弱的贝司线”或“优美的高音”等词汇,同样也不能表达声音的实际感觉,通常他们用于高保真和音响杂志的产品宣传中,所以要理性对待这些词汇。

请注意我在谱例中使用了普通的五线谱和六线谱两种表示方法,并在谱例下面注明了右手拨片的上拨和下拨符号。你可以把它当做参考,而不必拘泥于乐谱。如果你觉得其他的拨弦方式比较适合你的话,你可以使用你自己的拨弦方式。对于左手的指法同样如此。

你会明白什么样的拨弦方式才是最适合你的,我也鼓励你这样做——相信你能找到最适合于你的弹奏方式。

记住,有多少付出就会有收获。

让我们把更多的注意力放到音乐上来吧。

音色

自从有了电吉他和音箱,理想吉他的声音效果一直是人们追求的一种目标:丰满的、温暖的、破碎的等等

必须得承认,我一直在追求那种“完美的音色”。因此,当我精心准备的“超级音色”没能在乐队中发挥适当的作用时,我有理由感到非常沮丧。

再来看看 Sash 先生想告诉我们什么?

好的,下面的内容值得一读:

——吉他的频率范围大约是 70Hz-10KHz 之间。在 70Hz 的时候,吉他的频率处在贝司鼓、贝司、钢琴、合成器以及其他乐器的频率段,在这个范围内吉他会与其他乐器产生冲突,因此可能会导致一种乐器发出的声音完全掩盖另一种乐器的声音。

如果你一个人弹的时候感觉很不错,这并不意味着你在乐队中与人合奏听起来也很不错。

因此请你仔细地调整你的低音旋钮。

——中音部分和高音部分同样如此。你要参考其他乐器的声音来调整吉他的音色和音量(尤其是在现场演出的时候)。

——使用效果踏板或者是机架效果器,应尽量避免使用过长的吉他线。

——使用一个音量踏板,这样你就不用来来回回地跑来跑去了,既减少了很多麻烦,也可以节省时间。

——如果是在录音室里,大体上要避免所有不必要的东西。甚至在一个录音室演出中经常把冒险的感觉和疯狂的呼叫结合在一起。在开始的时候你不要忘记我们是在为别人弹奏。你必须对你的设备和各种音色设置都非常熟悉,只有对这些了然于胸,你才能在需要的时候,调节出令人满意的声音。

下面我将提到几种不同风格音乐所需的不同吉他音色设置。这也是录音室里的标准设置。

节奏和布鲁斯:

靠近琴颈的单线圈拾音器有非常温暖的声音。

爵士:

你可以在轮廓丰满的爵士吉他上,靠近琴颈的双线圈拾音器上得到典型的“浑浊”的音色。

芬克和灵魂乐：

最清脆的声音，你可以把单线圈 strats 吉他上的拾音器档位调到 2 或 4 来得到这种音色。我建议增加一点压缩和轻度的合唱效果。

非洲音乐：

和芬克和灵魂乐一样。加少量的高音有益无害。

拉丁：

爵士音色很适合用来弹奏这种风格。

原声吉他在拉丁音乐中较常用。

金属乐和跨界音乐：

靠近琴桥的双线圈拾音器比较适合失真音色，单拾音器音色听起来绝对太单薄。

摇滚、流行、浪潮：

在这些风格中，效果器的应用比以前提到的多一些。在“芬克和灵魂乐”、“金属和融合”中提到的声音设置在这里也均适用。

最重要的事情是你自己的基本声音。

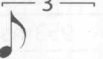
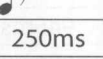
如果你的吉他和音箱的声音效果都不怎么样的话，即使是最昂贵的效果器也不会对你有多大的帮助，调音台后面的音响师也不会创造奇迹。

“手指创造声音”这种说法是完全正确的。

你右手拨弦的方式对你弹出来的音色会有很大的影响。

如果你弹节奏的时候运用了延迟的效果，应该注意效果器设备上延迟的正确设置。

你可以参照下表来设置延迟，左边是节奏的快慢（每分钟多少拍，用“bpm”来表示），右边是对应的延迟效果设置。

Beat							
Tempo							
80	3000ms	1500ms	750ms	375ms	250ms	188ms	94ms
81	2963ms	1482ms	741ms	371ms	247ms	186ms	93ms
82	2927ms	1464ms	732ms	366ms	244ms	183ms	92ms
83	2892ms	1446ms	723ms	362ms	241ms	181ms	91ms
84	2857ms	1429ms	715ms	350ms	230ms	179ms	90ms
85	2824ms	1412ms	706ms	353ms	235ms	177ms	89ms
86	2791ms	1396ms	698ms	349ms	233ms	175ms	88ms
87	2759ms	1380ms	690ms	345ms	230ms	173ms	87ms
88	2727ms	1364ms	682ms	341ms	227ms	171ms	86ms
89	2697ms	1349ms	675ms	338ms	225ms	169ms	85ms
90	2667ms	1334ms	667ms	334ms	222ms	167ms	84ms
91	2637ms	1319ms	660ms	330ms	220ms	165ms	83ms

92	2609ms	1305ms	653ms	327ms	216ms	164ms	82ms
93	2581ms	1291ms	646ms	323ms	215ms	162ms	81ms
94	2553ms	1277ms	639ms	328ms	213ms	160ms	80ms
95	2526ms	1263ms	632ms	316ms	211ms	158ms	79ms
96	2500ms	1250ms	625ms	313ms	208ms	157ms	79ms
97	2474ms	1237ms	619ms	310ms	286ms	155ms	78ms
98	2449ms	1225ms	613ms	307ms	284ms	154ms	77ms
99	2424ms	1212ms	606ms	303ms	202ms	152ms	76ms
100	2400ms	1200ms	500ms	300ms	200ms	150ms	75ms
101	2376ms	1188ms	594ms	297ms	198ms	149ms	75ms
102	2353ms	1177ms	589ms	295ms	196ms	148ms	74ms
103	2330ms	1165ms	583ms	292ms	194ms	146ms	73ms
104	2308ms	1154ms	577ms	289ms	192ms	145ms	73ms
105	2286ms	1143ms	572ms	286ms	191ms	143ms	72ms
106	2264ms	1132ms	566ms	283ms	189ms	142ms	71ms
107	2243ms	1122ms	561ms	281ms	187ms	141ms	71ms
108	2222ms	1111ms	556ms	278ms	185ms	139ms	70ms
109	2202ms	1101ms	551ms	276ms	184ms	138ms	69ms
110	2182ms	1091ms	546ms	273ms	182ms	137ms	69ms
111	2162ms	1081ms	541ms	271ms	180ms	136ms	68ms
112	2143ms	1072ms	536ms	288ms	179ms	134ms	67ms
113	2124ms	1062ms	531ms	266ms	177ms	133ms	67ms
114	2105ms	1053ms	527ms	264ms	176ms	132ms	66ms
115	2087ms	1044ms	522ms	261ms	174ms	131ms	66ms
116	2069ms	1035ms	519ms	259ms	173ms	130ms	65ms
117	2051ms	1026ms	513ms	257ms	171ms	129ms	65ms
118	2034ms	1017ms	509ms	255ms	170ms	128ms	64ms
119	2017ms	1009ms	505ms	253ms	168ms	127ms	64ms
120	2000ms	1000ms	500ms	250ms	167ms	125ms	63ms
121	1983ms	992ms	496ms	248ms	165ms	124ms	63ms
122	1967ms	984ms	492ms	246ms	164ms	123ms	62ms
123	1951ms	976ms	488ms	244ms	163ms	122ms	61ms
124	1935ms	968ms	484ms	242ms	161ms	121ms	61ms
125	1920ms	960ms	488ms	240ms	160ms	120ms	60ms
126	1905ms	953ms	477ms	239ms	159ms	120ms	60ms
127	1890ms	945ms	473ms	237ms	158ms	119ms	60ms
128	1875ms	938ms	469ms	235ms	156ms	118ms	59ms
129	1860ms	930ms	465ms	233ms	155ms	117ms	59ms
130	1846ms	923ms	462ms	231ms	154ms	116ms	58ms
131	1832ms	916ms	458ms	229ms	153ms	115ms	58ms
132	1818ms	989ms	455ms	228ms	152ms	114ms	57ms
133	1805ms	903ms	452ms	226ms	151ms	113ms	57ms
134	1791ms	896ms	448ms	224ms	150ms	112ms	56ms
135	1778ms	889ms	445ms	223ms	148ms	112ms	56ms

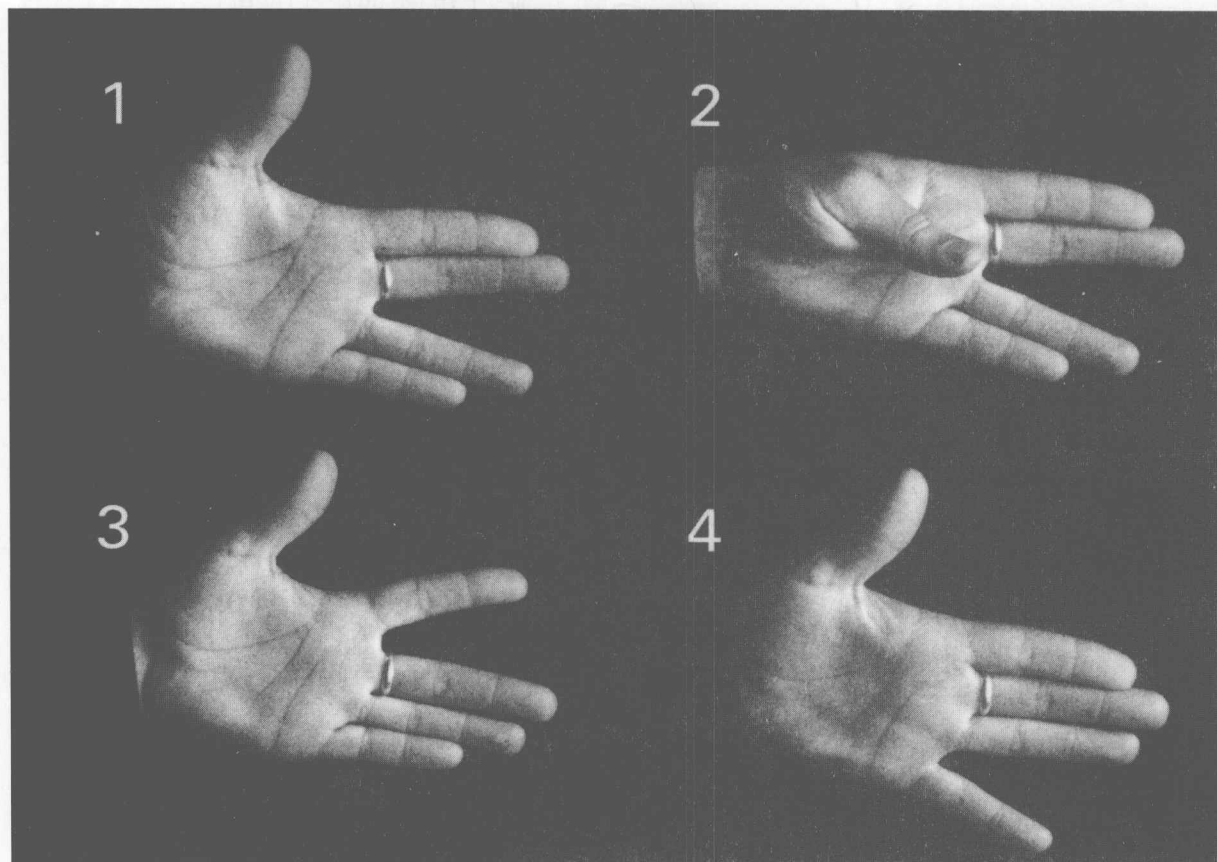
热身练习

下图示范了几种左手热身姿势。即使在没有吉他的情况下,你也可以随时随地练习。请忘记那种“没有痛苦就没有收获”的手指练习方法吧。你可能经常听到“如果没有感到痛苦,你的方法就是错误的”或者“我们必须这样来训练我们的左手……”的话。

我想,说这些话的人一定是看了太多的恐怖电影。

没有什么是“必须”的,而且过多的手指伸张练习很可能会给你的手造成损伤!即使只是感到左手有轻微的疼痛,你也应该立刻停下来,放松你的左手。一旦你左手的肌腱受到损伤,你的后半生可能会受到无尽的困扰。你应该清楚自己的极限,在适当的时候休息一会儿。我并不是在开玩笑,你可以去买两个健身球(可以在唐人街或中国商店里买到),它是一个可以训练你手上的肌肉,并让肌肉放松的好工具。在使用之前,把它们放在暖气上,这样你将能够用最完美的方法给你的手指进行热身了。

请看下图:

音乐符号注释

P= 拇指

1= 食指

2= 中指

3= 无名指

4= 小指

P= 拇指 (Thumb)

i= 食指 (Index finger)

m= 中指 (Middle finger)

a= 无名指 (Ring finger)

c= 小指 (Pinkie)

右手拨弦:

= 下拨 (用匹克)

= 上拨 (用匹克)

= 下拨 (用拇指)

= 上拨 (用拇指)

= 上拨 (用食指)

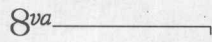
= 食指、中指、无名指“滑过琴弦”

Rasg.

= 轮扫, 用西班牙的方式来拨弦

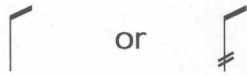
常用符号:

= 升高一个八度来演奏

= 三连音感觉(切分或是摇摆, 就是所谓的“摇摆八分音符”)

= 弹奏上一个和弦。像这样不愿意把一个和弦写两次的人实在太懒了。

= 滑到下一个音符

= 勾弦

= 击弦, 与勾弦相反

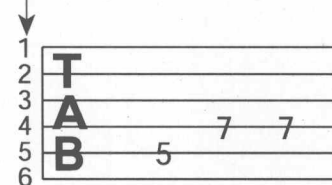

= 哑音奏法

= 五线谱上的数字表示左手按弦的指法

String

= 六线谱, 表示左手(在指板上)的按弦位置

= 连音线

= 断奏

= 加强所标明的音符

CD

所有的音轨由 JEREMY SASH 创作及编配。

制作: STEFFEN SCHMID、JEREMY SASH。

录音、混音: STEFFEN SCHMID 在德国法兰克福的 Spacehouse 录音室完成。

所有的吉他示范由 JEREMY SASH 演奏。

音轨 68-83 的鼓由 PHILIPPE SEMINARA 演奏。

音轨 68-83 的贝司由 ALEXANDRA KRINGS 演奏。

CD 录音是以伴奏的理念来编配的,这意味着你将能听到两次我的吉他示范弹奏,剩下的两次就轮到你来弹了,就是让你跟着伴奏部分一起弹。每个音轨都有两小节的预备节拍。

你可以运用你 CD 机上的“重复”功能来反复地练习每一首曲子,想什么时候练就什么时候练。

CD 最多只能有 99 个音轨。因此我把 91-1, 91-2 和 91-3 合并到了音轨 91 上。

你可以按音轨 2 上的调弦定音。

所有鼓的循环乐句均来自慕尼黑的 best service(soundware company) 声音图书馆。

Track 01

歌曲 “RHYTHM COMES TO HEAL”

JAM 写了很好的低音部分。

TULAY SANLAV 是上帝。

GREG DE NEUFVILLE 友情参与演奏。