

CD Included
内附演奏专辑

摇滚吉他大师

彼得·费舍
Peter Fischer

摇滚吉他发展40年积累的
技巧和理论

250 多种不同风格的乐句

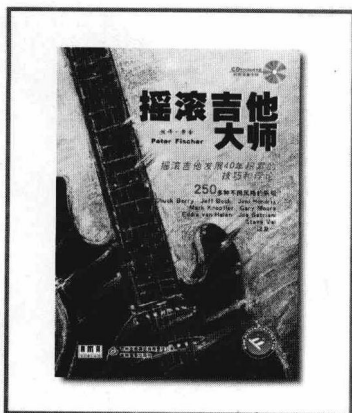
Chuck Berry Jeff Beck Jimi Hendrix
Mark Knopfler Gary Moore
Eddie van Halen Joe Satriani
Steve Vai
以及...

AMA
VERLAG

吉林出版集团有限责任公司
吉林音像出版社

企划制作：吉林华音文化有限公司
地 址：吉林省长春市同志街1956号
长春图书馆125、126室
邮 编：130021
电话/传真：0431-85641670
<http://www.musicbookchina.com>
责任编辑：姜志标
美术编辑：佟 姝
翻 译：刘立影、王 丁
校 译：欧阳鹏

摇滚吉他大师 Masters Of Rock Guitar

彼得·费舍 编著

吉林出版集团有限责任公司 吉林音像出版社出版发行

www.musicbookchina.com

王保华 出 版 人

姜志标 责任编辑

佟姝 李学影 孟玲 美术设计

社址/吉林省长春市人民大街4646号 出版大厦

邮编/130021 电话/0431-85638766、85641670

印刷/长春百花彩印有限公司

总经销/吉林音像出版社

版次/2005年9月第1版 印次/2007年4月第2次印刷

开本/880×1230 1/16 印张/10

印数/3000-5000

ISBN 7-80720-501-6

ISRC CN-Q06-04-0033-0/A.G4

ISBN 7-88833-365-6

全套定价：35.00元（内附教学1CD）

郑重声明

凡原版均配有光盘及防伪商标，如发现没有配光盘的，属盗版。
举报者重奖！举报电话：0431-85638766、85641670、85642118

摇滚吉他大师

彼得·费舍

Peter Fischer

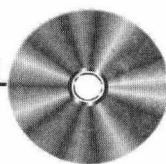
翻译: 刘立影 王 丁

**摇滚吉他发展40年积累的
技巧和理论**

250 多种不同风格的乐句

Chuck Berry Jeff Beck Jimi Hendrix
Mark Knopfler Gary Moore
Eddie van Halen Joe Satriani
Steve Vai
以及…

CD Included
内附演奏示范

吉林出版集团有限责任公司 吉林音像出版社
www.musicbookchina.com

彼得·费舍尔 Peter Fischer

布鲁斯吉他演奏法

传统与现代
布鲁斯吉他演奏
技巧与理论

风格总结
吉伯瑟、约翰迪
艾伯瑟、金
阿里克、克里蒙特
史密斯、理查德森
史密斯、摩尔
还有……

AMA
PUBLISHING

BRUCE
PUBLISHING

摇滚吉他秘诀

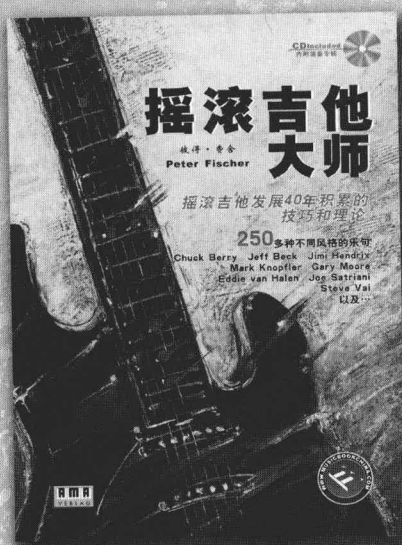
ROCK GUITAR SECRETS

彼得·费舍 Peter Fischer

独身练习
琶音、调式
电吉他弦有三个
吉他的音阶
琶音
扫弦弦
点弦
推把
推弦、假音、连续技巧
如何练习
即兴演奏
还有……

AMA REVIEW

ROCK GUITAR SECRETS

CD included
附赠教学碟

摇滚吉他大师

彼得·费舍

Peter Fischer

摇滚吉他发展40年积累的技巧和理论

250 多种不同风格的乐曲

Chuck Berry Jeff Beck Jimi Hendrix
 Mark Knopfler Gary Moore
 Eddie van Halen Jig Satirani
 Steve Vai 以及...

RMA
DESIGN

CD INCLUDED
附赠教学碟

德博尔·魏格尔 Joachim Vogel

节奏吉他大师

有关摇滚(ROCK)、布鲁斯(BLUES)、灵魂(SOUL)、
 苏克(FUNK)、雷格(REGGAE)、爵士(JAZZ)和
 乡村音乐(COUNTRY GUITAR)的
 节奏吉他和技巧

各个
 不同风格的音乐
 分列来自五大偶像
 Shitty Moore
 Keith Richards
 Jimi Hendrix
 Steve Stevens
 James Hetfield
 Prince
 Bob Marley
 Joe Pass
 John McLaughlin
 Albert Lee
 还有……

RMA
 SERIES

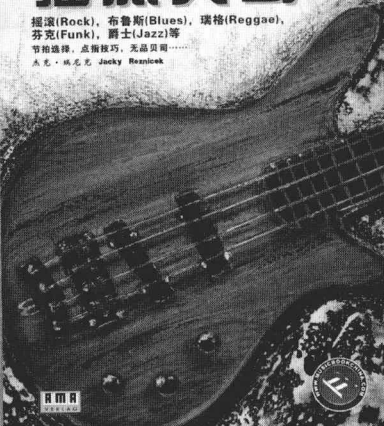
THE
 RHYTHM
 GUITAR
 MASTER

摇滚贝司

CD Discworld
为音乐而生

摇滚(Rock)、布鲁斯(Blues)、瑞格(Raggae)、
芬克(Funk)、爵士(Jazz)等
节拍选择,点线技巧,无品贝司……

杰克·赫克尼 Jacky Heekniel

AMA
CD WORLD

摇滚贝司
全套定价: 35.00 元 (CD)

欢迎来到《摇滚吉他大师》

回首过去几十年,摇滚吉他的发展经历了多种风格的演变,并不断推陈出新,因此很难详尽地记载这一发展历程。

首先面临的问题就是哪些人物应该被收录进来。由于篇幅有限,很多非常重要的人物也没有入选。

这样一来,即使在你看来绝对是“摇滚吉他大师”的人物,也可能没有在本书中出现。

为了保持清晰立场,我认为有必要规定自己只选取20位吉他界的英雄。即使这样由于篇幅上的限制,我尽量只选择那些在吉他技巧的发展过程中真正具有影响力的大师级人物。

因此,像Frank Zappa, Steve Howe, John McLaughlin, Pete Townshend, George Lynch和其他人,以及像The Beatles和The Rolling Stones这样重要组合中的吉他手都不在入选名单之内。尽管他们的演奏和知名曲已是家喻户晓,但是从技术角度上看,他们不像下列吉他大师那样具有突破性和创新性,而且这些大师还对其他人产生了深远的影响。我在本书中选取的这20位大师,只要一提到他们的名字,也许你的脑海中就会立刻浮现出一些乐曲,理论或弹奏技巧,而且这些都是音乐大师或者吉他教师必须掌握的。(“像Hendrix/van Halen/knopfler/Lukather…那样弹”或者“弹些Police乐队的和弦…”)但是很少有人要求弹奏Beatles风格的独奏。

本书不但满足以上要求,而且书中所包含的一些原声资料,还可作为参考使用。当然这种编排的方法也面临着这样的危险,即把这本书贬值成一本单纯的吉他练习的汇集,但是,真正理解一位大师的风格,并不是会弹几支曲子那么简单。与乐句同样重要的,是关于某位大师的个人影响力,可识别因素,和声材料,声音和专辑目录这些背景知识,综合起来才真正完整地诠释了一位大师。不掌握这些必备的背景知识,你就无法意识到本书的真正价值。

我并非提倡偶像崇拜。这二十位“入围大师”堪称过去四十年吉他发展史上的代表人物,只要了解他们,就能清楚地把握摇滚吉他的变化和发展。因此,我们简短的发展史将从布鲁斯吉他的绝对代表人物B.B.king和Albert king开始,即使对于现在的大师,他们的弹奏仍有很多值得借鉴的地方。对于很多年青的吉他大师来讲(即我这个年龄段的人),“电吉他时代”是从Eddie van Halen开始的,所以他们听到Jimi Hendrix和Jimmy Page的名字时,其反应充其量也就是耸耸肩膀而已。

当然随着时间的推移,弹奏技巧也越来越复杂,因此本书不仅可以作为参考,而且还能为初学者或者高级学者的学习方面提供方法上的指导。

内附的CD长达70多分钟。不但对弹奏有帮助,而且与其它专辑相比本张CD最大的优点在于你可以任意单独选择每一位大师。

无论你选择如何使用这本书,我都衷心地希望您能够在阅读、弹奏、聆听和实践中得到享受。

目 录

- 4 前言
- 5 如何使用这本书

提示与曲目

- 6 预备练习 Preparator exercises
- 6 交替拨弦 Alternate picking
- 7 连奏技巧(击弦和勾弦) Legato technique(Hammer-Ons and Pull-Offs)
- 8 扫拨弦或小幅度拨弦 Sweep or economy picking
- 9 双手点指 Two hand tapping
- 10 推弦和颤音 String bending and vibrato

布鲁斯和早期摇滚

- 11 比·比·金(B.B.King) 布鲁斯之王 #1
- 18 阿尔伯特·金(Albert King) 生不逢时? #2
- 23 查克·贝瑞(Chuck Berry) 摇滚之父 #3

古典摇滚时期

- 31 吉米·亨德里克斯(Jimi Hendrix) 现代摇滚吉他的创始人 #4
- 38 埃里克·克莱普顿(Eric Clapton) 不知疲倦的慢手 #5
- 45 杰夫·贝克(Jeff Beck) 衷情Start吉他的人 #6
- 53 吉米·佩奇(Jimmy Pge) 硬摇滚之父 #7
- 59 理奇·布莱克摩尔(Ritchie Blackmore) 硬摇滚走向了古典 #8
- 66 卡洛斯·桑塔纳(Carlos Santana) 拉丁精神和布鲁斯 #9

当代古典

- 73 安迪·萨默斯(Andy Summers) 音乐需要呼吸空间 #10
- 79 马克·诺普勒(Mark Knopfler) 摇摆“苏丹” #11
- 86 史蒂夫·摩尔斯(Steve Morse) “多面手”先生 #12
- 92 艾迪·范·海伦(Eddie van Halen) 点指至尊 #13
- 102 兰迪·罗德斯(Randy Roads) 金属和古典的经典乐句 #14

层出不穷的吉他新生代和吉他大师

- 110 杨威·玛姆斯汀 (Yngwie Malmsteen) 新古典金属自负吗? #15
- 120 加里·摩尔(Gary Moore) 依旧布鲁斯 #16
- 127 史蒂夫·卢卡塞尔(Steve Lukather) 收敛的“狂喜” #17
- 132 乔·桑托亚尼(Joe Satriani) 值得等待 #18
- 141 史蒂夫·范(Steve Vai) 王者末路 #19
- 149 保罗·吉尔伯特(Paul Gibert) 从E小调到Hip音阶 #20

CD 目录

如何使用本书

在我们进入摇滚吉他史之前,请先关注下面的内容,因为它们将指导您如何使用本书:

练习时不要只用一个和弦作为伴奏,而应该以所有的和声延伸作为伴奏。(例如:如果要求以C7作为伴奏,还要以C9和C11作为伴奏;如果要求以Cm作为伴奏,还可以用Cm7, Cm9, Cm11等等作为伴奏。)另外用某一个调的自然音阶构成的和弦来伴奏,并配以不同和弦,听起来都不尽相同(有时好些,有时差些),然后你会发现,这种弹奏方法会比原来只按要求弹奏会多出7倍的素材。

技巧指导(击弦,勾弦,滑弦,等等)可以作为参考建议。运用这些技巧弹奏这些曲子,看一看如何才能达到最好的效果。选取节奏,半音,和声音时,同样也需要运用不同技巧。

我认为如果你想对某位大师风格真正的有感觉,在此之前你必须听他们的曲子(这里的听,指的是深层次的听)。举个例子讲,如果想弹出Jimi Hendrix的感觉,你“必须”听很多他的音乐。CD里面的曲子仅仅是一个导入,对此我深感抱歉,但是没有便捷途径可以听到原声。专辑目录应该能提供一些帮助。

使用本书有两种基本方法。你可以从头至尾地阅读,这样就可以经历音乐发展的不同阶段。你还可以不按顺序,欣赏哪位大师就阅读哪位大师的相关部分。无论哪种方法,都祝您学得愉快!

录制这张CD时,我刻意挑选了一些背景比较中立的曲子,这些曲子没有被附上“金属”“fusion”或其它风格的标签。如果你希望自己能创作或者找到适合自己的风格,你就必须综合这些不同风格的曲子。

使用新学来的曲子时不要有所顾忌,只有使用它们,它们才能成为您演奏曲目的一部分。虽然有人主张“我不借用任何人!”,但是Steve Lukather给我们做出了更好的解释:“如果你只借用一位大师,那是抄袭。但是如果你借用很多位大师,那是科学。”我本人弹奏的几乎全部是“借来的曲子!”

请时刻牢记这句话: **让我们动起来吧!**

3)

ascending
(在每根琴弦上都这样弹)

descending
(在每根琴弦上都这样弹)

连奏技巧(Legato technique)

击弦和勾弦(Hammer-Ons and Pull-Offs)

在弹奏连奏技巧时, 通常人们都是在没有右手参与弹奏的情况下完成的, 所有的音符全凭左手的击弦和勾弦来产生(无需右手), 作为连奏来讲, 主要问题是左手力量不够, 同所有的技巧一样, 连奏的唯一方法是无尽的练习。(金玉良言啊!)

当然, 作为弹奏来讲, 我们要尽可能的放松, 不要太紧张的去弹它, 这很重要。

除了大量练习以外, 把琴弦调低点, 选一些品柱较高的琴都会帮助我们解决这一问题, 所以, 深吸一口气……苦心研究吧!

1)

在每根琴弦的每个把位

2)

etc.

etc.

3)

etc.

etc.

在所有的把位和每根琴弦上做练习

扫拨弦或小幅度拨弦

(Sweep or economy picking)

小幅度拨弦, 比起交替拨弦来, 是一种右手尽可能小幅度拨弦的一种技巧, 其实“拨”弦本身就有上“扫”和下“扫”琴弦的意思, 在这里, 尤为重要的一点是在演奏和弦时, 临近弦不会乱响以至声音叠加。这种技巧你要花上一段时间才能完全掌握。要做到左手和右手都“下得去”, 将音符声音分开才算大功告成。还有, 和交替拨弦一样, 你要控制住自己的拨弦动作, 越小越好, 下面就是一组这样的练习。

1a)

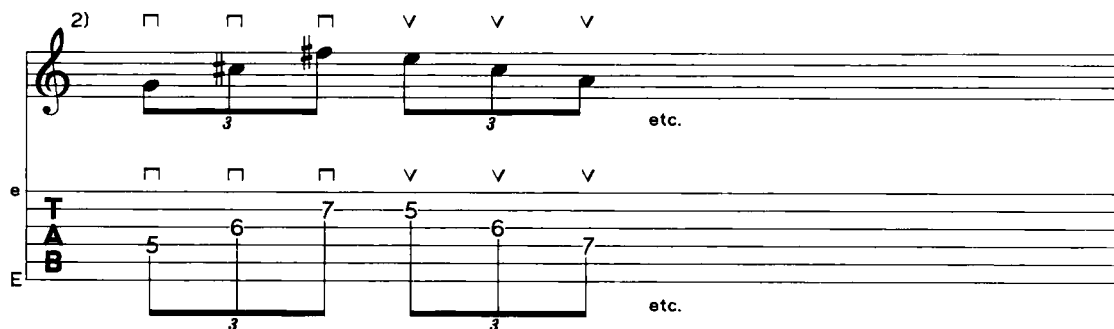
etc.

etc.

b)

etc.

etc.

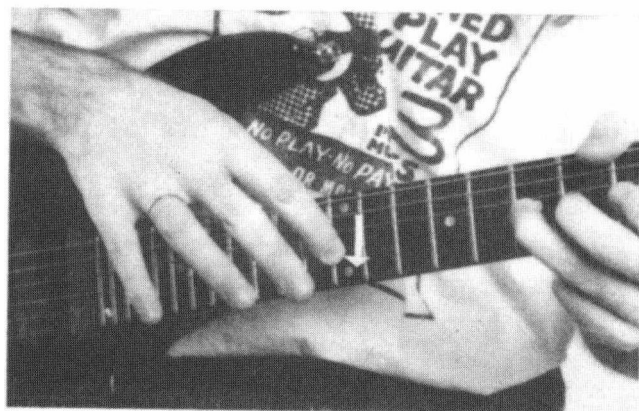
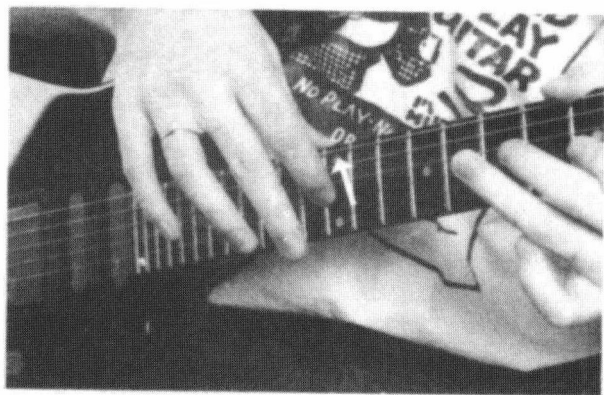
双手点指(Two hand tapping)

双手点指意味着你要用右手手指在指板上将音符‘击’出声音来。当你懂得使用这种技巧，你弹音符会更流畅、更省力，同时还可以大幅度的跨跃音程。

规则 1：烧了你的拨片，或者像 Jennifer Batten 一样，用点唾液把拨片粘在额头上。

规则2：在指板侧面找到一个合适的点，把右手大拇指放在上面做支撑点，这样，一旦你需要中指和食指做点指时，可以有效地保证这两根手指的动作，（很像从船上抛下两个锚），至于右手勾弦的方向不是很关键，我本人喜欢右手向里去，（很像左手的勾弦），和 Jennifer Batten 的一样，当然，动作向下的话，弹出的音一样优美，正如 Steve Lynch 一样。

核心问题在于点指的关键是手指发力，不是前臂或者手腕。

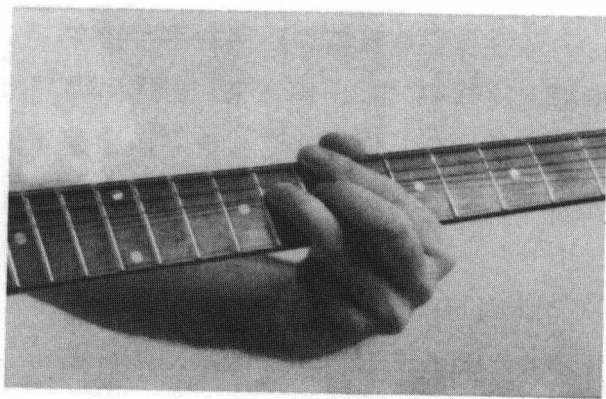
用右手手指在每根琴弦上都练习一下,也试试不同的音程。

推弦和颤音

(String bending and vibrato)

推弦和颤音的关键在于一定要推到目标音。所以,你首先要知道或听到你的目标音究竟有多高,因此,先弹一下目标音,然后听准记住,再推弦,用左手的每根手指都尝试推弦动作,用其他手指(尽可能多一点)来辅助真正推向目标音高的手指来完成推弦。

至于颤音,你应当好好关注一下起始音,否则颤音不会好听。一定要试着配合节奏颤音,这样你的颤音会真正融入音乐。

String - bending 推弦

Vibrato 颤音

布鲁斯和早期摇滚

同今天相比,50年代和60年代初期流行乐和摇滚乐吉他大师的前景非常惨淡。

在多数“主流”R'n'B作品中吉他被降格为节奏乐器。当时已经形成定式,即独奏由次中音萨克斯管完成。如果想听吉他独奏,就必须听布鲁斯。白人听众则相对容易些,因为他们可以听乡村音乐。而当时的布鲁斯领域几乎无一例外全部是黑人乐手,B.B.king,Albert king,Muddy Waters,T-Bone Walker,Freddy king和Elmore James堪称为布鲁斯先行者。同时期另外一位黑人吉他大师:查克·贝瑞(Chuck Berry),即使现在也仍然是公认的摇滚吉他创始人之一。

电吉他的解放主要归功于B.B.king, Albert king和Chuck Berry,接下来我将介绍他们的技巧。

布鲁斯之王

作为布鲁斯之王,B.B.king是当之无愧的。他对于二战后吉他大师的深远影响,是不可争辩的事实。在这一领域,没有任何一位大师像B.B.king一样一直受到大家长久以来一致的赞扬。(他获得了众多的奖项,其中“The Thrill is Gone”获得了格莱美奖。)事实上,他的演唱和弹奏风格直接或间接地影响了几乎所有涉及到布鲁斯的人。

B. B. King

20年代B.B.king在密西西比州印第安纳附近的一个农场出生。还在孩童时期,他就接触到音乐和吉他,但是同布鲁斯的第一次接触还是在他服役之后。他搬到田纳西州的墨菲斯,弹琴的同时还作DJ,主要宣传hair tonic,这段期间他取得了第一次成功。人们都称他为“Beale Street Boy”,后来简称为B.B。

在40年的音乐生涯中,B.B不只弹奏布鲁斯,在其它风格的音乐,如流行乐或者爵士乐中,他也有极突出的成绩,而且影响颇深。但是无论哪种音乐,他都保持自己一贯清晰的风格。时至今日,他依然是布鲁斯发展史中一位十分重要而且非常有影响力的人物。

所受影响

B.B.king提到影响他的人物主要包括:T-Bone Walker, Charlie Christian, Django Reinhardt, Lonnie Johnson, Leroy Carr和Bukka White。

基本风格特征

B.B的吉他弹奏存在很多典型并易识别的特征:

1、颤音

他的颤音非常迅速,而由手腕发力。

2、推弦

推弦时B.B运用一个窍门,使他的演奏听起来更像人发出的声音。

当他推一个和弦的3度时,总是有点“降”,当他推一个和弦的5度时总是有点“高”。

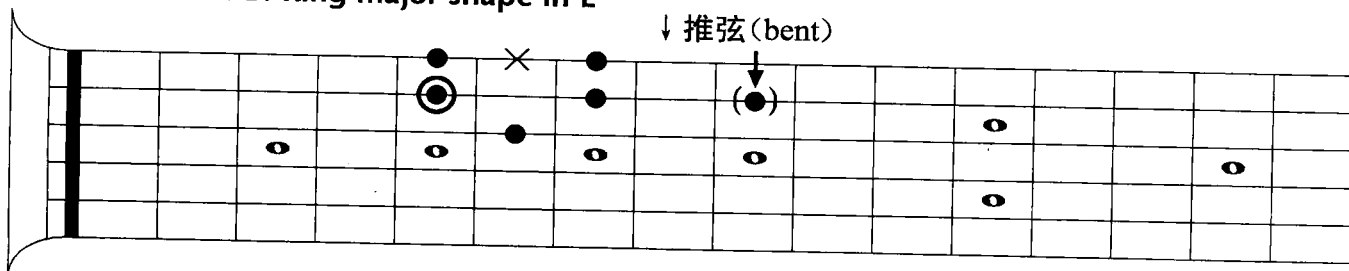
3、选择音调/分节/节奏

在B.B.king的演奏中这3个元素联系密切。简单说就是:B.B喜欢弹奏稍简单些,而且会导回到主音(tonic)的小节。同时,他总是爱制造一种'呼叫一回应'式的效果,特别是歌唱部分,每一个小节他都会弹得略有不同,哪怕是重复一个乐句(和说话声一样,每一次都不能一模一样)这种感觉是他所谓的灵感脱拍演奏,不是比节拍点略早些,就是比节拍点略迟些,毕竟情感的宣泄是不能用准确无误的八个音符来表现的。

B.B.king在E大调中的指型特点

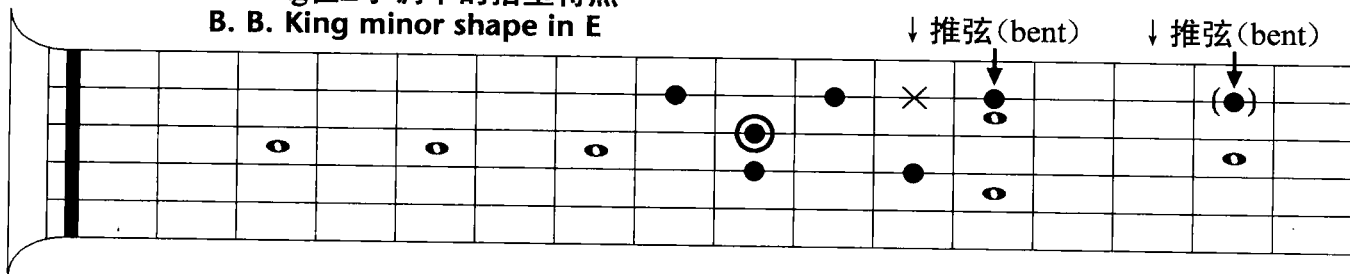
B. B. King major shape in E

↓ 推弦(bent)

B.B.king在E小调中的指型特点
B. B. King minor shape in E

和声材料

B.B.king主要是用五声音阶,偶尔也会用一用琶音,很多时候他都会用下面的音阶把位,这些把位将会给你很多很多可演奏的素材(B.B.king风格的拨奏)。

B.B.king常常用大调五声音阶,这些音阶会带给布鲁斯一种欢快娱乐的东西,至少比小调五声音阶会多一些。

声音

B.B.king用的是一种半-声学吉他(Gibson 355),从而弹奏出了他的招牌“音色”。为此,他还与这款吉他形成了一种很私人很直接的关系,他甚至给Gibson 355起了个名字叫Lucille,他从不在效果器上花费什么精力,他只用好的电子管扩音器从而弹出温暖、柔和的音色。

关于独奏

尽管B.B.king在流行乐和爵士乐里弹奏的也很到位,但他的根在“纯粹的布鲁斯”世界里,在本章我选了3个布鲁斯独奏片段而非拨奏乐句,因为他的弹奏通常不含有系统性的拨奏,他的独奏多与布鲁斯曲式并行,他主要用12小节曲式,如下所示:

[I | IV | I | I |

I | IV | IV | I | I |

I | V | IV | I | V :]

这个曲式最后两个小节是回复循环,它的作用在于将整个曲式带回到开头,我在下边还给了另一种可行的回复循环。(2小节)

I | IV | I | V |

因为B.B.king总是和号手一起弹奏,所以他的歌多用降调,所以我用Bb写出了下面的乐曲。

下面这个慢节奏的布鲁斯, 遵循着大音“希声”之境, 这个乐段的主题只用2个音符就变得鲜活。

独奏2

这个独奏也是两个小主题。像这样的独奏听起来仿佛被人们修饰过后才呈现在人们眼前,但B.B.king从来不会给你这种印象。

②

The solo consists of two themes. The first theme is marked with a circled 2 and begins with a B^b7 chord. The second theme begins with an E^b7 chord. The solo is written in B-flat major (two flats) and 4/4 time. The notation includes a treble clef and a key signature of two flats. The solo is divided into four systems, each with a guitar staff and a bass staff. Chords B^b7, E^b7, and F7 are indicated above the staff. Fingering numbers (1-4) and techniques like bends (BU), slides (Sm), and triplets (3) are marked throughout the piece.