

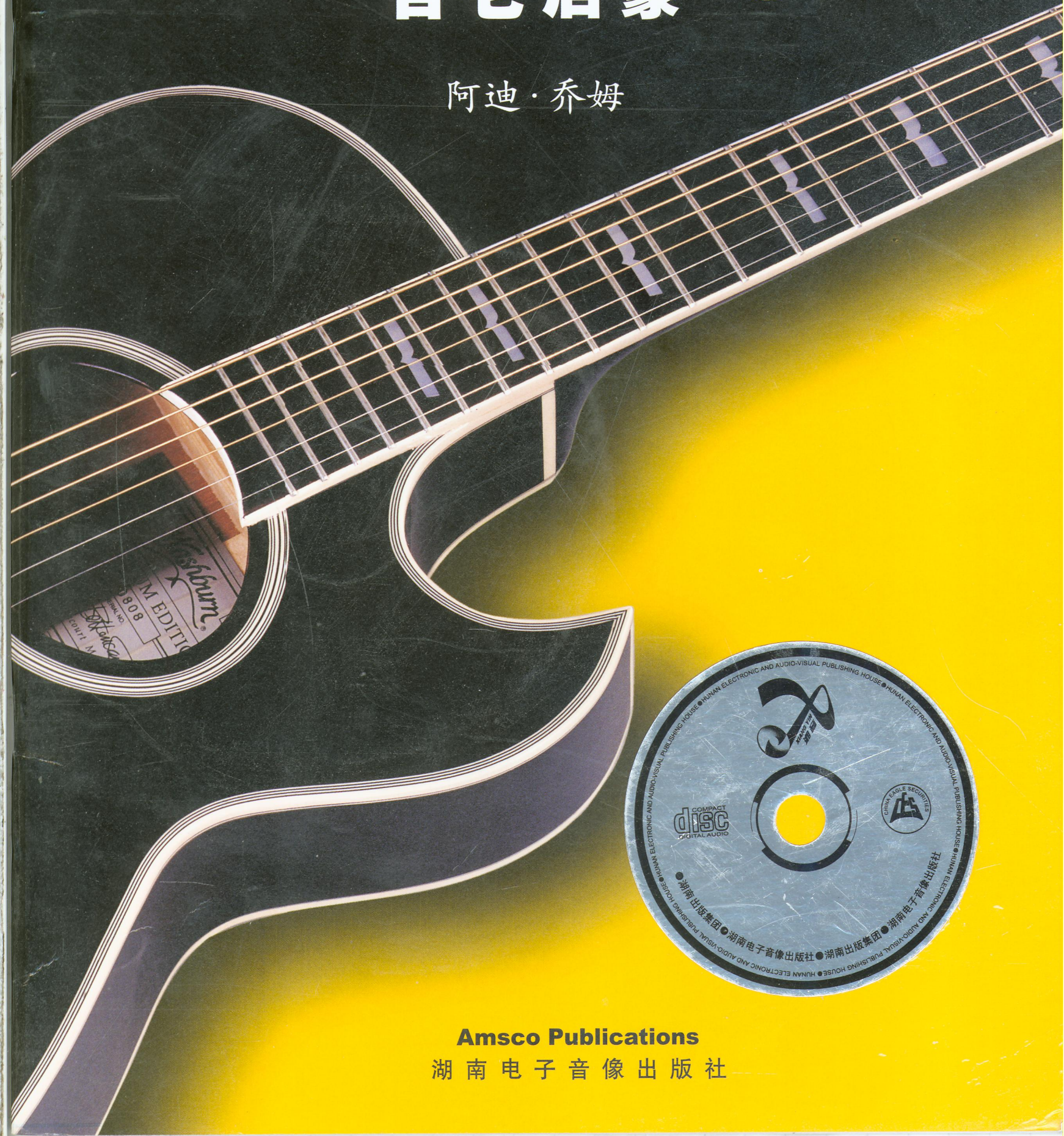
美国名师家教系列

Play Guitar

吉它启蒙

阿迪·乔姆

Amsco Publications

湖南电子音像出版社

This book Copyright©1998 by Amsco Publications,
A Division of Music Sales Corporation, New York

All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any form or by any electronic or mechanical means,
Including information storage and retrieval systems, without permission in writing from the publisher.

2001 Hunan Electronic and Audio-Visual Publishing House
All Rights Reserved

美国音乐销售公司独家授权
中国湖南电子音像出版社出版发行
版权所有 不得翻印

著作权图字登记号:18-2001-43

美国名师家教系列

吉它启蒙

责任编辑: 谢柳青 欧阳捍卫 胡蓉

装帧设计: 赵慧

CD 解说: 卢莎莎 CD 制作: 喻珂 校对: 辜达

湖南电子音像出版社

长沙市展览馆路 66 号 邮编: 410005 电话: 0731-2569905

湖南省新华书店经销 湖南省新华印刷三厂印刷

金千年文化教育有限公司制谱

大鹏湘音出版有限公司企划营销

2001 年 10 月第 1 版第 1 次印刷

开本: 635×970 1/8 印张: 3.5

印数: 1—5000

定价见盘面

ISRC CN-F10-01-0074-0/A·J6

ISBN 7-88479-095-5

若有质量问题,请直接与本社出版科联系调换 电话:0731-2221146

美国名师家教系列

Play Guitar

吉它启蒙

作者: 阿迪·乔姆

译者: 黄环 徐江

综校: 李道元

本书简介: 掌握调音、和弦、扫奏、指拨的基本技法,带您步入吉它弹奏的奇妙世界。本书是吉它初学者弹奏民谣风格、布鲁斯风格、摇滚风格和乡村风格的完全指南。

Amsco Publications

湖南电子音像出版社

目录

简介.....	5
练习.....	6
持琴姿势	6
定弦.....	7
琴弦.....	8
指痛.....	9
和弦.....	10
约翰·亨利	12
《约翰·亨利》.....	12
用拨片拨弦.....	12
《我们的关系是否永不变》(简单扫弦)	14
《我们的关系是否永不变》(交替低音和弦扫弦法).....	14
用拨片或不用拨片:拨片、指套和拇指套	15
午夜特快.....	16
《午夜特快》(A 调)	16
和弦知识	18
《午夜特快》(D 调)	19
C 调的基本和弦.....	20
E 调的基本和弦.....	20
G 调的基本和弦	21
单弦技巧	22
关于吉它六线谱	22
和弦的其它知识	23
妈妈别不允许.....	23
《妈妈别不允许》	23
小龙虾.....	23
《小龙虾》.....	24
小调和弦.....	24
圣詹姆斯医院	25
《圣詹姆斯医院》	25
指套弹奏入门	26
和弦表.....	27

CD 曲目

- 1 简介
- 2 键盘定弦法
- 3 和弦
- 4 约翰·亨利
- 5 用拨片拨弦
- 6 约翰·亨利
(低音和弦扫弦)
- 7 我们的关系是否永不变
- 8 我们的关系是否永不变
(交替低音和弦扫弦法)
- 9 拨片、指套和拇指套
- 10 我们的关系是否永不变
(拨片式交替低音和弦扫弦法)
- 11 午夜特快
- 12 和弦的知识
- 13 午夜特快(D 调)
- 14 C 调基本和弦
- 15 E 调基本和弦
- 16 G 调基本和弦
- 17 单弦技巧
- 18 妈妈别不允许
- 19 小龙虾
- 20 小调和弦
- 21 圣詹姆斯医院
- 22 小片段旋律
- 23 指套
- 24 结论

简介

我决不会忘记我第一次买吉它时的感觉。我当时是从一位希腊老人那儿买的。他在纽约的格林威治村的公寓里,收集和出售吉它。我碰巧挑选了一个瓦西布恩吉它,1910年制造。这把吉它现在一定是收藏家追求的对象,但那时,对我来说,好像无所谓。

离开了以后,我手里拿着吉它,非常得意。但在回家的路上,我突然停了下来,冒出了冷汗。我有吉它了,现在我怎么办?我一点主意也没有了,我不会定弦,不会拨奏,也不会用拨片。钱用完了,口袋里只剩下一枚地铁硬币——可我对吉它知之甚少。

但有一件事,我还是有把握的,那就是我喜欢吉它,爱吉它音乐——从民谣,布鲁斯到摇滚和古典。任何吉它曲对我来说都非常适合。我在“永久兄弟”的摇滚乐声中长大,听着卡特·阿特金斯进了中学,我第一次上驾驶课,收音机里放着艾里普顿,期末考试复习时,伴随的是录音机里的朱利安·林的古典吉它。我知道我要弹奏,我要弹到能吃透它,感受它为止。但从什么地方开始呢?

有一个古代的笑话:请问,到卡内基大厅(美国著名的音乐大厅)怎么走?回答是“练习”。虽然笑话过时了,但从我买吉它的那天起。它就在我脑中挥之不去。我回到家看了看朋友抄给我的一堆和弦图。我开始十分小心的按照他的指导练习,伸出左手手指在琴品格上按弦,看起来很困难,但过了一會兒。我已经弹出了E和弦,我胜利了!这个胜利是人类迈出了一小步!但当我用右手拨弦时,却给了我当头一棒,弹出来的音像公鸡叫,还带着指甲划黑板的刺耳的声音,令人十分难受。

弹这么一个简单的和弦要花这么长的时间。要弹好还不得花上一辈子。打电话给朋友时我语气悲哀。他只弹了6个月,但回答我问题时却像一个专家。

“你一定要耐心”他说,“罗马不是一天能建成的!”

“但吉米·亨瑞克斯学吉它花了多久啊?”我问。

“那有关系吗?”他冷冷地答道,“你又不是亨瑞克斯!”

我决定再勇敢的试一试。几个小时后,我学会了三个基本和弦,尽管还弹得不是很稳。但我上路了。唯一的问题就是手指剧烈的疼痛。

“不然你还指望什么?”我朋友问。

手指疼痛,大量的弄不懂的东西,几度挫折,但怀着对吉它的憧憬,我继续耕耘着。它改变了我的生活,给我带来乐趣和更多的满足。除了巧克力,没有什么比得上。

现在回头看,当我回忆起我第一次弹和弦,第一次拨奏,第一次使用拨片,我都有一种感觉,每个小小的成功,都能充实我的人生,其方式独特,我以前从未奢望过。这就是为什么我很高兴在此分享我所知的原因。我希望这本书对你们有益——愿你们开开心心地使用。我知道现在对你们来说也许是一个很大的奢望——但只要不断练习,我敢保证:功夫不负有心人。

另外,当说到弹奏吉它,我们大部分人在某种程度上都是初学者。我已经弹奏了25年了,但我仍然发现很多新的技巧和乐思等待着去开发。我相信所有的专业吉它手,包括乔治·本森,安德斯·斯格维亚,他们会有同样的想法:吉它总是有发现不完的东西。

练习

“说到练习,不要一天练 12 小时或更长,不然你会筋疲力尽,弹一会,累了就放下琴。一定要心情愉快地弹奏……”

克拉伦斯·布朗——布鲁斯吉它手

当然,你必须要练习,不能回避。做什么样的练习呢?问题很简单,但不要低估了它的重要性。我相信要想在生活中立足,就应该发疯地工作,也许这对做生意、参军或在学术领域来说,这是对的,但对音乐来说就不一定正确。

弹奏吉它应该具有趣味性,不能像工作一样,如果拿起吉它时没有一点手痒痒的感觉,不弹就难受的感觉——那就不要弹。其它老师也许会说其它的话,我不能说他们是错误的,但这是我的感觉。

我不会忘记,我做孩子时,如何痛恨弹钢琴,我父母说服我去上钢琴课,但我真的不想去。直到现在,我不愿经常弹或摆弄的东西,就学不会。相反,我练吉它可以夜以继日的学,你知道为什么吗?我想弹——我想弹什么就弹什么,想什么时候弹就什么时候弹,奇怪,我就想一直弹下去,本来是做家庭作业的时间,我弹,应该跑步了,我弹,应该睡觉了,我弹,我几乎没有放下吉它过。

奇普曲克摇滚乐队的瑞克·内尔逊说过:“假如你不能从你做的事中找到乐趣,你就不应该去做。”当然,如果你想在吉它这上面有所造诣的话,就应该付诸一定的努力。但是,根本目的还是娱乐,所以自己去体会、放松和享受吧!

持琴姿势

现在你已经把吉它带到了家,打开了琴箱,这时吉它在眼睁睁地看着你,渴望你的演奏,你伸手抓住琴弦,把吉它拉入怀里。

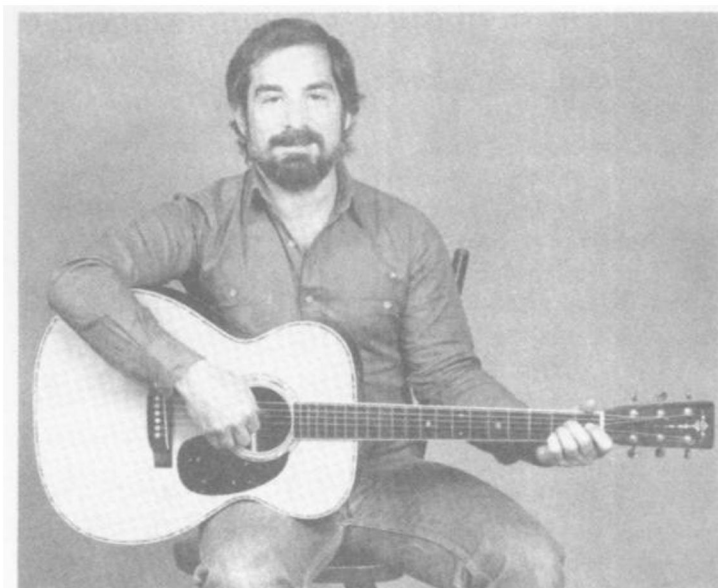
“别这样,傻瓜!”吉它会尖叫着这么说,琴弦无序地乱响着,“抓住我脖子和身体的交接处,轻轻地提起来。”

再一次试着把吉它从盒子里拿出来。

“不错。”吉它赞叹道。“现在把我放到你的大腿上。”

“这也太快了,”你惊讶地说道,“我才刚认识你呀!”

虽然以后,你可能想站着演奏,但现在坐在舒适的硬背靠椅上,学习和练习会容易得多,就像下图一样,当你弹得和猫王一样棒时,你可用背带把琴跨在脖子上弹奏,甚至边弹奏边跳踢踏舞。

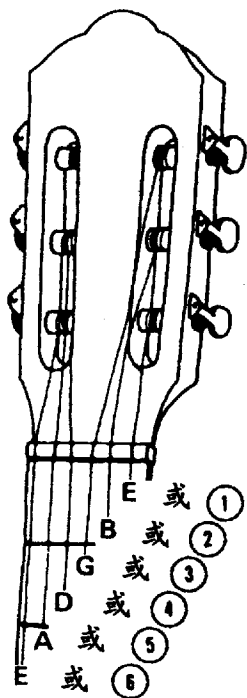
坐好后,从俯视的角度,你会看到吉它的基本结构,在最左边顶头,你会看到琴头,上面附着定弦钮。系在弦钮上的是琴弦,它们沿着琴颈到琴桥。你必须调整弦组,为吉它定弦,音不准的吉它毫无价值,很多吉它手对于音不准的琴不是低价转让

就是摔碎。靠近你身体的最外弦称为低音 E 弦,它是最粗的弦。吉它平常从这根弦开始定弦——一旦你熟悉定弦过程后,也许你愿意从其它的弦开始定弦。

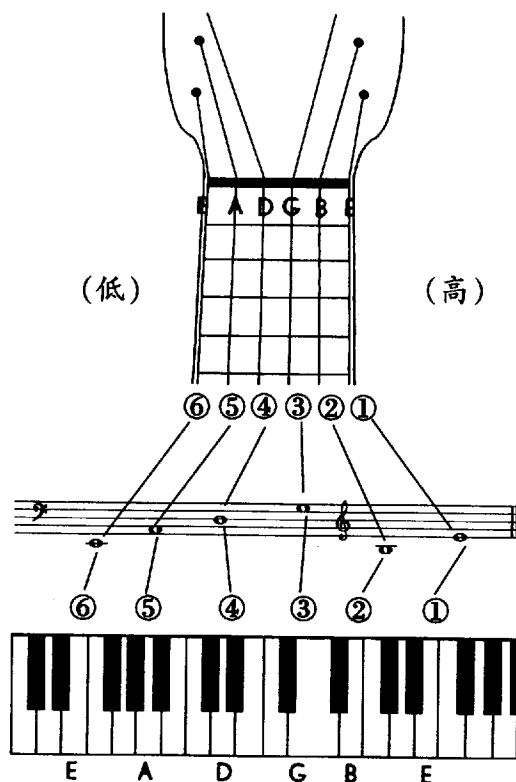
“不错,塞格维亚先生(如果你想成为西班牙著名吉它演奏家塞格维亚·安德列斯那样的高手的话——译者注)”,吉它说,“我看看你是否很聪明,能够把我的音调准。”

定弦

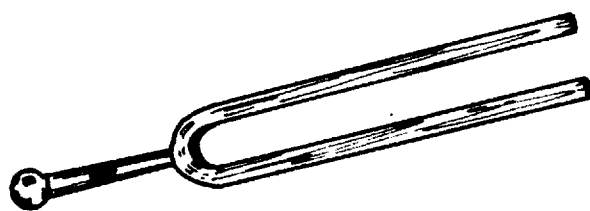
蓝草吉它手(蓝草音乐是一种起源于美国南方的民间音乐,通常用班卓琴或吉它演奏,特色为音乐轻快和像爵士乐那样即兴演奏——译者注)喜欢开玩笑说:“你会定弦,却不会钓鱼”。这是事实,说到吉它,有几种方法进行调试。每个方法都有其优点。如图所示,吉它上有六根弦。他们的名称如下:

一种方法是在钢琴上弹奏一个音符,然后通过调节弦组使琴弦的音与之完美地相符,下面是钢琴音与吉它各弦的对照图。

这种方法非常不错,因为,过不了多久,你的耳朵就会训练到能感觉出细微音差了。

你还可以通过音叉来调试吉它。音叉的音与吉它的第 5 弦的音相同。你可以以此为参照,调节其它各弦的音准。琴弦各音的安排很标准。这样为你调试提供了方便。可按照下列步骤进行调试。在第 5 品格上按第 6 弦,可得到 A 音。它与第 5 弦的

音相同,假如不同,第6弦就要进行调试,同样,第5弦在第5品格上的音与第4弦的音(D)相同,第4弦在第5品格上的音与第3弦的音(G)相同,第2弦在5品格上的音与第1弦的音(E)相同。

但是第3弦在第4品格上的音与第2弦的音(B)相同。当吉它手们怀疑某根弦的音高了或低了,他们经常用这种方式进行调试。

电子定弦器是当今了不起的发明之一,它既可以使定弦简单化,又可以帮助你提高辨音能力。我建议你投资买一台定弦器,因为,第一,一旦音不准,定弦器可以准确显示哪根弦不准。第二,定弦器提供的标准参照音可以帮助合奏乐器统一音调。第三,即使在嘈杂的环境里也可以定弦,因为你没有必要听见音符——定弦器可以真实地显示音准。这就是为什么,你看见摇滚吉它手在背景音乐十分嘈杂,耳朵根本听不见的舞台上,用定弦器调音。

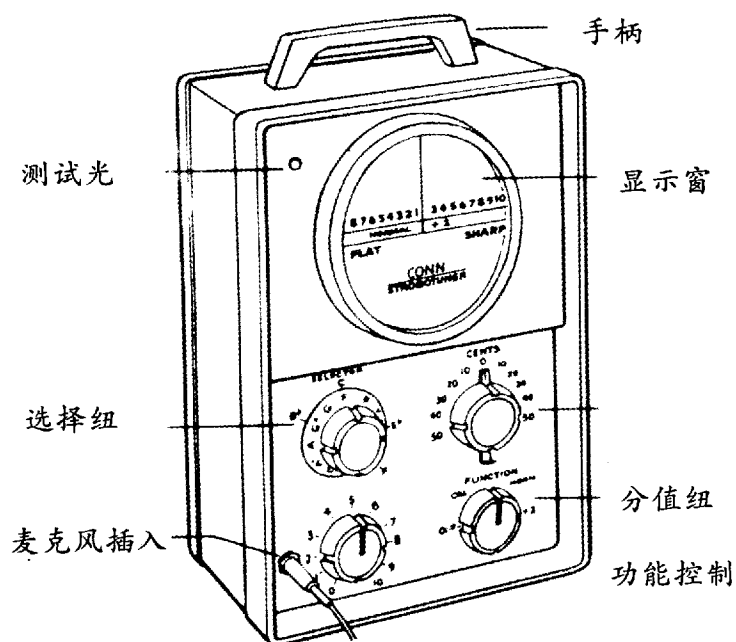
琴弦

你的吉它配备的也许是钢弦或尼龙弦,这主要是由你购买吉它的风格所决定的。尼龙弦主要是用来演奏古典音乐,尽管查理·拜德和艾尔·克鲁和这些爵士吉它手用他们的手指技巧也能用尼龙弦演奏,一些民谣吉它手也用尼龙弦。尼龙弦对于初学者很有帮助,因为对手指来说,要比钢弦容易得多。

钢弦主要用于演奏乡村音乐、摇滚乐、民谣,这是因为它具有琴声共鸣和适于多变的功能。作为初学者,最好试用小规格的琴弦,尤其在试用钢弦的时候。市场上可以买到尼龙钢丝弦,它把尼龙和钢丝有机地结合在一起。我有一些时间用这种弦,并感到它们发音明亮清晰,也容易弹奏。

选择琴弦的时候,要记住琴弦的牌子不是很重要。实际上,昂贵的琴弦并不意味着最好。我建议,当你决定固定使用某种琴弦之前,要多试几种不同牌子、不同价格的琴弦。

演奏时,琴弦要保持良好的状态,大部分专业吉它手更换琴弦是常事。乡村吉它手维兹·大卫·布朗波格曾经对我说:“我的手发疯似的出汗,我在每场演出后要更换琴弦,因为它们失去了好的音色,我没有选择。”他的说法有点极端。但琴弦的确会受损、生锈,我建议,在练习后用一块干净的布擦拭。

不要低估定弦的重要性。成功的词作家和吉它手莱温斯通·泰乐曾经对我说:“吉它手必须要保证音准,无论是现在还是将来,没有任何借口使音产生偏差。一个音准的吉它是令人十分愉快的吉它。”

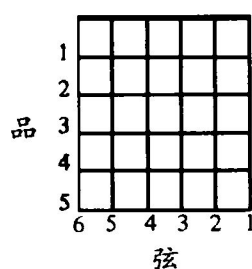
指痛

我敢肯定,你的手指一定会疼痛。练习得越多,手指一直到指尖就越疼。这是一个简单的生理现象。用柔软的指尖按吉它的细弦,是有点疼。但是也不要担心。这种不适是暂时的。它会消失的,以后,手指会长出老茧,弹起来就不会再疼了。

在练习期间,是没有什么方法避免指痛的,来自新奥尔良的葛莱美获奖者克莱恩斯·布朗建议在弹奏前把手指放在醋里浸泡一下。他还建议弹奏后,在手指上涂上芦荟液,他说:“这样手指就不会疼痛了。”

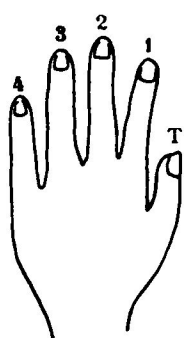
和弦

我们暂时不再进一步介绍吉它的其它技术,以后在讲到弹奏时会再涉及。我们首先看看指板图。

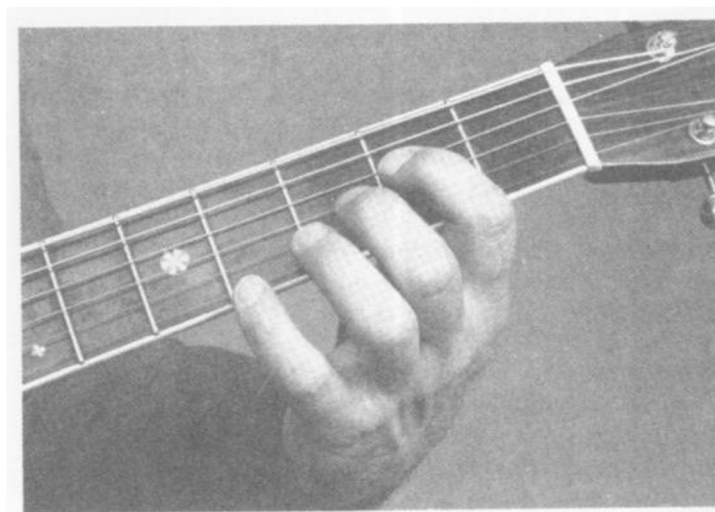
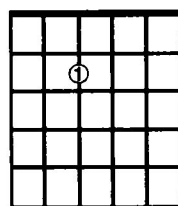

你可以看到,这个图是指板的直观图。每根弦有一个数字,品格从靠近回纹柱开始也标有数字(顶部的粗线表示回纹柱)。

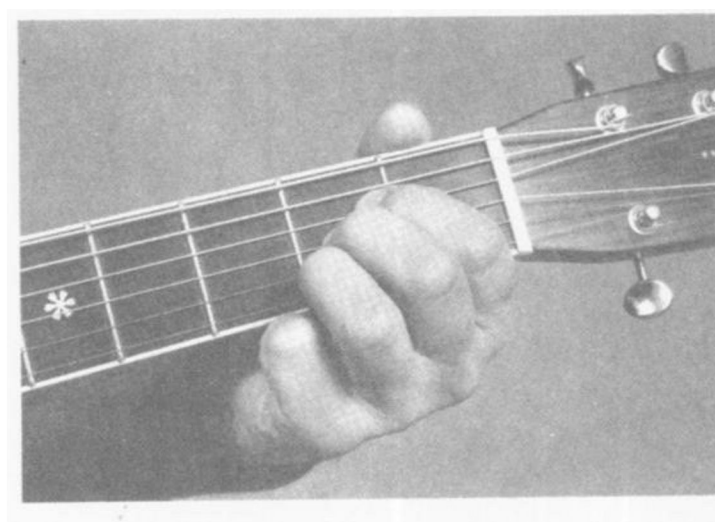
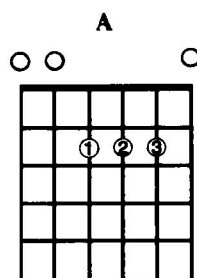
当然,你是用左手去弹音符与和弦。所以,我们也需要把手指标上数字。

音符是由琴弦弹奏出来的,它可以是第三弦或第五弦——也可以用左手通过按品格弹出。品格分布在琴颈上。现在你用左手第一指按住第4弦(D)的第2品格。如图所示:

现在,按住那个音不放,在它下面增按另外两个音,这两个音都在第二品格上。

这就是 A 和弦，现在用右手在音孔附近扫弦。能听见所有的音吗？它们发出的音清晰吗？或是杂音？如果听起来非常杂乱，你必须要调整一下手指，使它们按位正确。

我给你们一点指示使你们的左手弹出的和弦完美，把大拇指放在琴弦的背面，给整只手以有力支持。

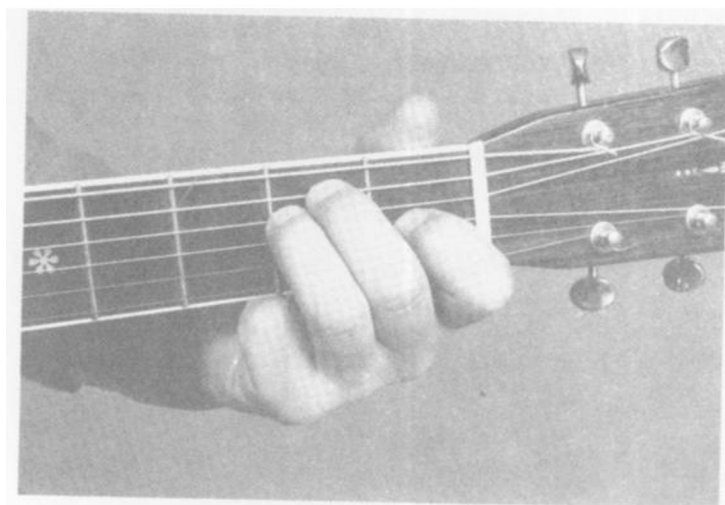
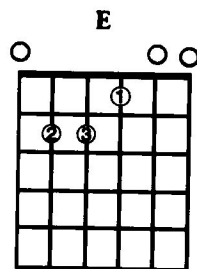
现在确保你的手指压弦，使之尽量靠近品格，但不能正压在弦上。没有必要用力太猛，只要能使所按的音清晰就行，如果所发出的音听不到，你这时可能要加大力度，顺便说一下，左手的指甲应该剪短一点，这样正常的发音才不会受到干扰。

现在我们看看右手，右手应该微微弯曲，向下轻扫琴弦，以后你会接触复杂的拨弦方式，但是现在就是扫奏。

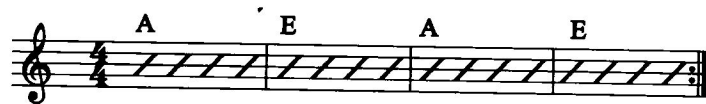
你可能用另一种击弦的方式，就是拇指头在弦上滑动，一根根地击弦，以后，右手非常重要，尤其是利用手指技巧弹奏民谣或爵士乐的时候。

现在，让我们再把 A 和弦弹一遍，现在看看 E 和弦，E 和弦是你将学到的最丰富的第一把位和弦

之一，也是以后经常用到的。

试着扫奏 E 和弦，弹奏和弦的关键在于任意变化和弦的能力，现在试着来回从 A 和弦弹到 E 和弦，下面是这个简单和弦变化的节奏谱。

每个斜线 (/) 代表一个四分音符，因此，每个斜线要扫弦一次，如此进行练习直到你能熟练、利落并不失节拍地变化和弦为止。

还有一件事我必须要说，当你弹奏 A 和弦时，不要扫到低音 E 弦，有时听起来不错，但还可以使人听起来不和谐或刺耳，在你弹奏时，你会发现。

约翰·亨利

现在你可以弹奏第一首歌曲了,我想我们应该从约翰·亨利这首布鲁斯风格的民谣歌曲开始,因为它是我喜爱的歌曲之一,我非常喜爱布鲁斯歌曲,但这首歌严格地讲不属于布鲁斯,有点布鲁斯的味道,在弹奏时,你可以用上我们学过的两个和弦,而且 A 和弦用得多一些。

当说到变化和弦,我的好友帕特·艾尔格喜欢谈他的变位技巧:“手要尽量少的移动”,他对吉它学校的学生说。“过犹不及”这是非常好的建议,从 A 和弦到 E 和弦地来回换位,应该很容易也很流畅,你只需要一会儿就行了。

约翰·亨利

A

When John Hen-ry was - a lit-tle ba-by, -

E

sit-tin' on his dad-dy's knee. He -

A

picked up a ham-mer and a lit-le piece of steel and said,

E A

"Ham-mer be the death -of me, Lawd, Lawd, Ham-mer be the death of me."

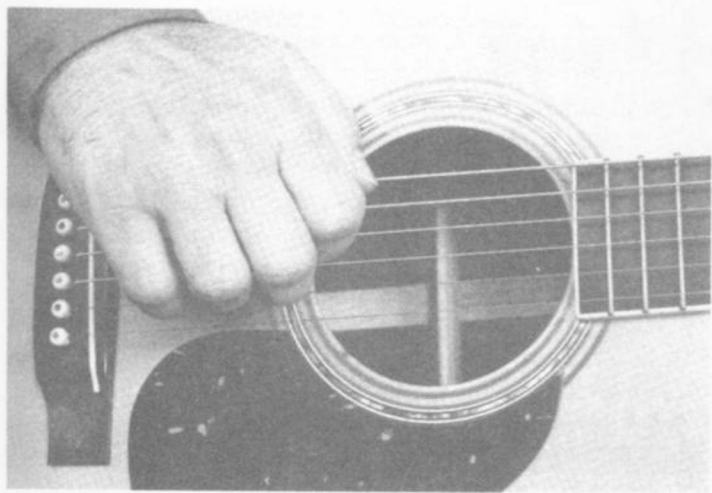
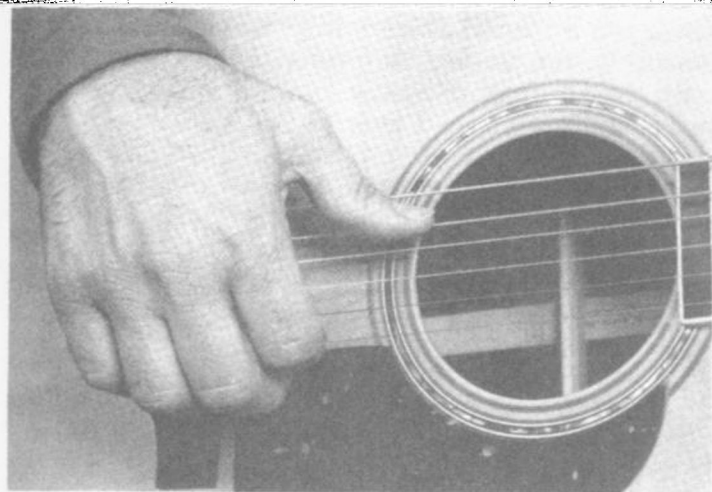
手扫弦时的动作也不应该过大,很多心急的初学者拨弦就像高手挥击网球一样,产生的声音由于弦的震颤而使人眩晕——就像赛车换错档时发出的声响一样,触弦(手指拨弦,弹奏音色以及如何轻松弹奏),——以后将非常重要,现在最好要正确掌握基础知识,弹奏时一定要轻柔,稳健。

用拨片拨弦

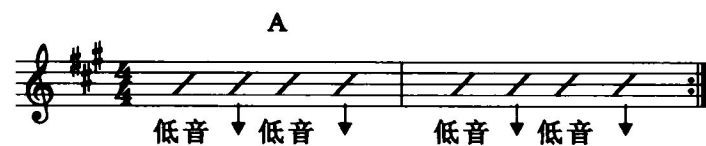
既然你知道了两个和弦以及歌曲《约翰·亨利》的弹奏,现在我们来看看一些右手的技巧,即拨片或指套拨奏,手指型拨弦法练习曲有很多:如梅尔·特拉维斯和卡特·阿特金斯弹奏的乡村民谣到艾尔·克鲁和查理·拜德所喜爱的爵士乐,古典演奏者也要靠多变的右手技巧,因此,从某种程度上讲,你必须学会拨片技巧。

我相信手指型拨弦实际上是拇指开始,又以拇指结束,事实上,当一个吉它手告诉我他是用拇指时,我在想这是一个好兆头,你的拇指应该确定你所弹奏的歌曲的基本节奏乃至最后在低音弦上来回穿梭。

现在开始用你的拇指拨第 5 弦,同时按 A 和弦,第 5 弦上的音是 A,所以这是 A 和弦的根音,轻轻地用拇指向下拨第 5 弦,接着用食指或右手弯指向下扫其它的弦。

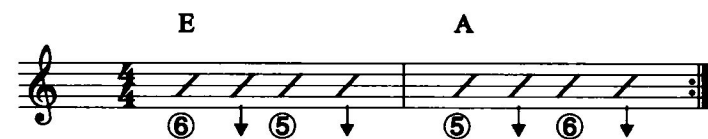
现在要做的是用拇指弹奏低音,然后扫奏,再换一个低音,再扫奏……如此下去,要有节奏,如下谱所示:

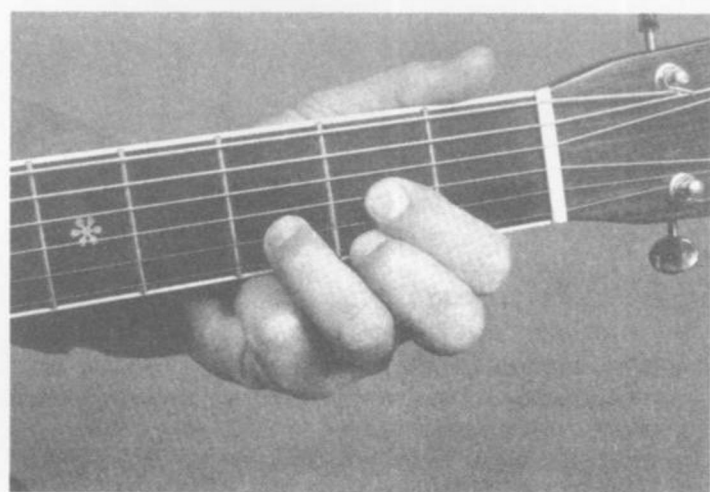
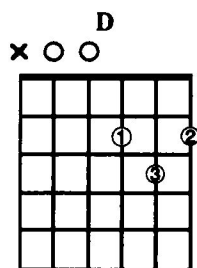
弹奏时,一定要使其所发出的音圆滑,就好像是具有那西威尔风格的乡村音乐一样,开始时慢一点,然后渐渐加快。

现在弹奏 E 和弦,这一次,弹低音 6 弦 E,使之与其根音协调一致。

具备了基本弹奏技巧以后,你应该试着交替弹奏低音和弦,也就是说,用拇指在第 5 弦和第 6 弦之间交替弹奏。

现在完整地弹奏《约翰·亨利》,应该听起来十分饱满,以后,我们还要再次用到这个弹奏技巧。下面我们学习 A 调的第三个和弦 D 和弦。

知道了 A 调中的 A、E、D 和弦,你可以弹很多歌曲了,实际上,大部分的西部乡村歌曲、民谣和摇滚只使用这三个和弦。下面我们试着弹奏非常著名的传统歌曲。“Will the circle be unbroken” (我们的关系是否永不变?)。多年来,该曲被几十个演奏者演奏和录音 (可能最有名的版本是尼笛乐队最畅销大碟中的那首)。

我们的关系是否永不变(简单扫弦)

Will the cir-cle be un-bro-ken By and by, Lord, by and by? There's a bet-ter home a-wait-ing In the sky, Lord, in the sky.

一旦你能流畅自如地掌握和弦的变化,那么可以试着用刚学的交替低音扫弦法来弹奏这首曲子。下面是曲谱。

我们的关系是否永不变(交替低音和弦扫弦法)

Will the cir-cle be un-bro-ken By and by, Lord, by and by? There's a bet-ter home a-wait-ing In the sky, Lord, in the sky.

用拨片或不用拨片：拨片、指套和拇指套

许多吉它手发现指套能产生清脆、明亮的声音，特别是弹钢弦的时候，这是事实。虽然你想买一套回家看看它们是如何工作的，但我现在不推荐使用，我曾经用指套弹过好多年，最后，我不用了，这样我可以感受到指尖和指甲与弦的接触。这样做对初学者来说很重要。这样做可以建立手感，与吉它建立根深蒂固的感情。

拨片又是另一回事了，它是由塑料做的，过去吉它手们喜欢龟壳片的自然弹性，龟现在是濒危物种，不要指望当今能找到龟壳片。你应该选择一些不同的拨片来安慰自己。它们不贵，即使弄丢了也不怕。

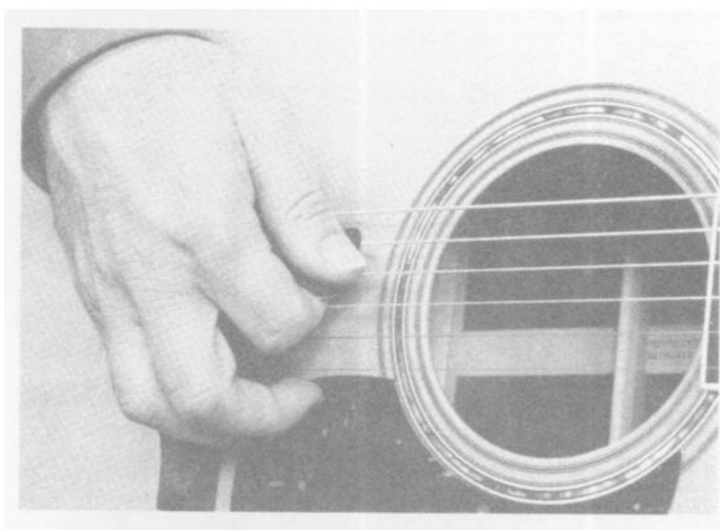
拨片有硬的，中等硬度，还有软的三种规格，每种买一个看看哪一个手感比较好，开始时，我选用的是软型的，因为它的柔软性对我来说，弹奏比较容易，后来我还是选用硬型的，因为它能产生更明亮、更圆滑的音色，这主要看个人了。

是用指套、拨片，或者什么都不要，都由你自己决定。对爵士风格进行改革的艾尔·克鲁在用尼龙弦吉它弹奏时，不用指套（虽然他曾经用过拇指套），传奇布鲁斯吉它手阿尔伯特·金，不管弹奏什么，只用拇指仍然可以得到敲击的效果，还有弗雷迪·金，用拇指套和一个指套在弦上变化演奏，当然，安德斯·斯格维亚弹古典吉它不用拨片，擅长多种风格的艾里普顿弹电吉它用的是中等硬度的拨片。

吉它演奏方法之多难以想象，很多风格适合用拨片，手中没有拨片，蓝草音乐吉它手很难弹奏，而且大部分的电爵士乐演奏者也用拨片，传奇爵士乐演奏手韦斯·蒙特戈马里曾经说他之所以养成了灵活多变的拇指弹奏风格，是因为没有人告诉我这不行

了，于是我走我自己的路，最终，你要选择适合你的方法，就像抽象画家一样，先学习基本知识，再自创一派。

现在让我们回到歌曲《我们的关系是否永不变》，用拨片进行弹奏，用右手的拇指和食指握住拨片——不要太紧，也不要太松，可以带点压力，你会发现控制力度是颇费力气的。

从图中可以看到，只有一小部分拨片露出在拇指和食指外，手腕放松——一种感觉，甩一下拨片，就像你摇晃温度计一样。

现在按着 A 和弦，弹第 5 弦，然后像以前那样扫弦，声音干净，利落吗？能听到所有音符吗？如果声音混浊，不要泄气，皮特斯嘉曾经说过，弹奏吉它就像走路一样容易——但要花好几年的时间去学如何走路！你最后是会掌握拨片演奏技巧的，只要不断努力。