

台湾流行音乐丛书——电吉他奏法解说

疯狂电吉他

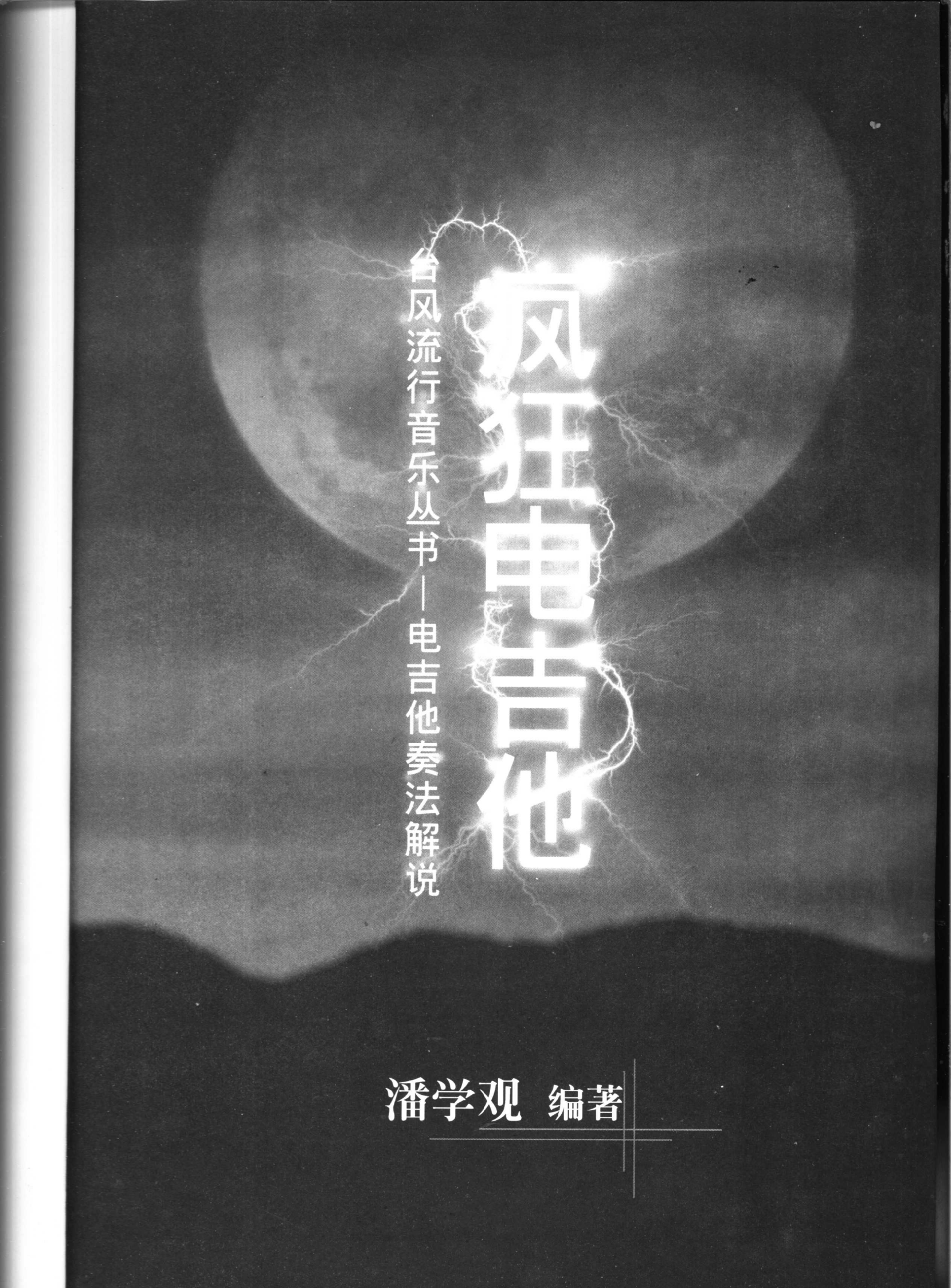

- ★国内首创电吉他CD教材，乐手人人必备
- ★内容丰富——介绍蓝调经典手法、点弦技巧、摇杆、吉他速弹法…等多种电吉他技巧
- ★精选17首经典摇滚乐曲演奏示范
- ★内附示范曲之背景音乐

潘学观 编著

湖南文艺出版社
台湾麦书国际文化事业有限公司

疯狂电吉他

台风流行音乐丛书——电吉他奏法解说

潘学观 编著

©台湾麦书国际文化事业有限公司独家授权
版权所有，翻印必究

请认明防伪标识，购买正版

台风流行音乐丛书

疯狂电吉他

潘学观 编著

责任编辑：何 征

*

湖南文艺出版社出版、发行

(长沙市河西银盆南路 67 号 邮编：410006)

湖南省新华书店经销 湖南省新华印刷三厂印刷

*

2002 年 5 月第 1 版第 1 次印刷

开本：880×1230 1/16 印张：14.5

字数：383,000 印数：1—5,000

ISBN 7 - 5404 - 2805 - 8

J·568 定价：35.00 元

若有质量问题，请直接与本社出版科联系调换

序

Introduction

潘学观是我台湾的最后一个学生。他是年轻一辈里最有潜力的吉他新秀之一；他对吉他的热忱和野心并不输我这个以音乐为职业的人。

「疯狂电吉他」这本吉他教材，可以用「很外国化的中文书」来形容；从练习到范例，由浅入深的配合图片、CD，都非常适合每一个想学好电吉他的人，也提供了正确的学习观念和启发，有效地让读者在弹奏层次上不断地提升。

吉他的「品种」很多，只要你下功夫潜心研究，就不难体会妙不可言的音符魅力；这本书可以让读者发烧感冒般迷上电吉他，久而久之，自己就会有自己独家的奥秘了！

数年前，Lee Ritenour 热的当头，出现了老师叫 Joe Pass；后来 Steve Vai 出人头地了，也有个老师叫 Joe Satriani。

真有意思！

而今天，徒弟出书，果然让师父也疯狂！

疯狂电吉他

台风流行音乐丛书——电吉他奏法解说

潘学观 编著

序

Introduction

潘学观是我台湾的最后一个学生。他是年轻一辈里最有潜力的吉他新秀之一；他对吉他的热忱和野心并不输我这个以音乐为职业的人。

「疯狂电吉他」这本吉他教材，可以用「很外国化的中文书」来形容；从练习到范例，由浅入深的配合图片、CD，都非常适合每一个想学好电吉他的人，也提供了正确的学习观念和启发，有效地让读者在弹奏层次上不断地提升。

吉他的「品种」很多，只要你下功夫潜心研究，就不难体会妙不可言的音符魅力；这本书可以让读者发烧感冒般迷上电吉他，久而久之，自己就会有自己独家的奥秘了！

数年前，Lee Ritenour 热的当头，出现了老师叫 Joe Pass；后来 Steve Vai 出人头地了，也有个老师叫 Joe Satriani。

真有意思！

而今天，徒弟出书，果然让师父也疯狂！

Introduction

到目前为止，台湾并没有任何一本书，能将吉他这门艺术，做完整又透彻地讲述，我写这本书的时候，不想照传统的写法，分门别类讲解深奥难懂的理论，我想把在一般坊间的吉他教材中，我认为缺少或贫乏的部份，特别提出来讨论、发挥，但写成以后，也自成一个系统了。

这本书的三十章，都是以电吉他的技巧为主，是我教学几年来的经验，所得到的一套有系统的整理。

也曾在小型的讲习会场上示范过一些，现在重新写定，成为专书。!!

我只敢说这是我个人用力气去思考的一点心得，只是根据自己知道的，以充分的热忱写出来而已，自然地，我也希望有更多的人藉由这本书活跃在日后的音乐舞台上。

自序

Chapter 1	楔子	06
Chapter 2	电吉他的分类及构造	08
Chapter 3	器材简介	10
Chapter 4	演奏记号	16
Chapter 5	吉他指板高音指示图	20
Chapter 6	热身练习	21
Chapter 7	音阶	30
Chapter 8	小调音阶	39
Chapter 9	五声音阶	41
Chapter 10	Picking	45
Chapter 11	推弦	52
Chapter 12	捶弦和勾弦	64
Chapter 13	连续捶勾弦	73
Chapter 14	三连音及四连音	77
Chapter 15	强力和弦	94
Chapter 16	刮弦	96

Chpater 17	五度圈	97
Chpater 18	小三度	99
Chpater 19	八度音	100
Chpater 20	自然泛音	110
Chpater 21	简单的蓝调及手法	114
Chpater 22	和弦及表格	133
Chpater 23	21个和弦	136
Chpater 24	和弦进行	140

Chpater 25	Arpeggio	142
Chpater 26	多重声音	164
Chapter 27	点弦	171
Chapter 28	摇杆	183
Chapter 29	必听专辑	185
Chpater 30	组团表演	187

Chapter 1

楔子

在我的心目中，「吉他高手」代表着什么意思？若问我是否能对「如何成为一个吉他高手」提出一套公式或一组规则，那大概是不可能的。

但我深信，藉由一些超越障碍的经验，应该可以提升各位的敏感度，也能鼓舞人们将吉他弹得更好，而不是只安排一些「良性的沟通」或「铁鎚般的理论守则」，那实在有点无聊而且没人要看。

音乐没有一成不变的法则，它需要的是灵活思考。太多有创意的吉他手将理论的规范和限制奉为至高无上的准则，也因为这些人太屈从这个最高主宰，而让弹奏变得生硬死板。

其实，你的弹奏只有一个最高主宰，那就是你自己。如果你很执著于创新、有创意的弹奏，你就要尽全力超越刻板印象所造成的障碍。

你必须不断推动一个没有人敢想像，或会让人神经紧绷，极端敏感的创意，而这就是如何将活力投注于吉他上的方法。从来没有人弹过的，并不是表示那就是不可能做到的事；安全、因循常例的弹奏只会落得没没无名。有想法、有创意的作品，事实上，永远都是不合常规，突破传统的。

你的吉他独奏不论是好是坏，精采与否，或者平淡无奇，都是一种声明。你应该要提供听者你所弹的内容和精髓，也要能说出你是谁。每个人都有情绪表达的潜能，只要你不断地激励并训练自己从心灵出发，你将会慢慢释放出这种能量，弹吉他就会像你呼吸般自然，然后随机的情绪及灵感表现出你的品味。但大部份的吉他手，对于如何达到这种听觉效果却一点头绪也没有，所以常常copy一些别人的乐句与内容，来表示自己的存在。

在当今的pub界里已经少有创意了，无论是伟大或渺小的，大部份被视为有创意的乐手，其实都只是流行的火花，而非真正的创意。

别以为要高超的技巧才能创造出伟大的创意。一个好的构想不管是一个小小的推弦，或点弦，或效果器制造的音色，甚至一个小小的弹奏失误，都

同样能强而有力。吉他只是一块木头和一堆弦，而你是个魔术师，藉由这个工具做出你的宣告，表现你自己的画面及想法。我很早就深信创造力无所不能，一个真正有企图心的吉他手也该有此信念，你将可从本书的种种经验去发挥创造力。

一段好的吉他弹奏来自于「好点子」，但是最好的作品也不是凭空创造出来的。

当点子在你周围缭绕时，你便在空中拦截，一把抓住。对「好点子」永不停歇地追寻，而这也是让你的弹奏思考畅行无阻最根本的泉源。

一个「吉他上的好点子」会以惊人的力量改变人们的听觉习惯或看法，宛如「有毒气体」般一触即发。一段有创意的吉他独奏，可以正中目标对象的精神与肉体，让你臣服于它；像一颗大的炸弹正中靶心。

在吉他的领域中，「小心」就等于缺乏变化与庸俗平凡，换句话说，你的作品就算无所不在，也没人喜欢听见它！

小心不如大胆一点！

安全平庸的五声音阶倒不如放手乱弹！

最好让人眼睛一亮，目瞪口呆，对你的弹奏留下深刻的印象，像读一本悬疑小说，让人一听就停不下来，不然，你就会悄悄地来，又悄悄地去。

虽然，这个开场并没有提到实际弹奏吉他的事，但我相信，这是我个人能提供给一些初学吉他的人最有价值的忠告。

Chapter 2 电吉他 的分类及构造

电吉他的分类

在你的想法里，可能认为木吉他技巧很高超的时候才可以学电吉他，哈！那你就大错特错了。实际上，什么乐器都不会就去乐器行报名学电吉他的比比皆是呢！你也别害怕，只要慢慢地按部就班来学习，搞不好几年以后也可以看见你在MTV上大显身手呢！

或许，你对电吉他有些误解或害怕，其实，它的弹奏原理和木吉他大同小异，简单的说，只是把吉他「插上电」，经过 Amp「音箱」（你所认为的大怪物）放大出你的声音罢了。正因为是「电」的关系，它可以做出许多木吉它上做不出来的效果，也是电吉他所以迷人的原因吧！

如果用简单的二分法，电吉它有传统和现代两大类型。如图1、2：

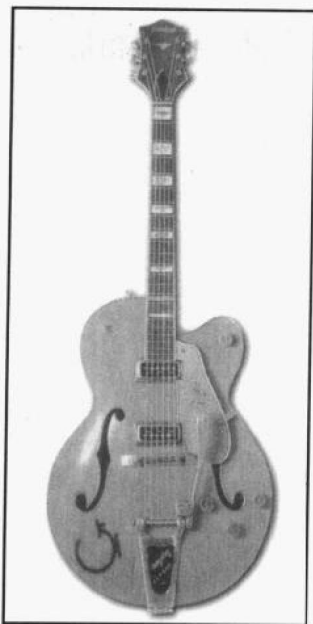

图1传统

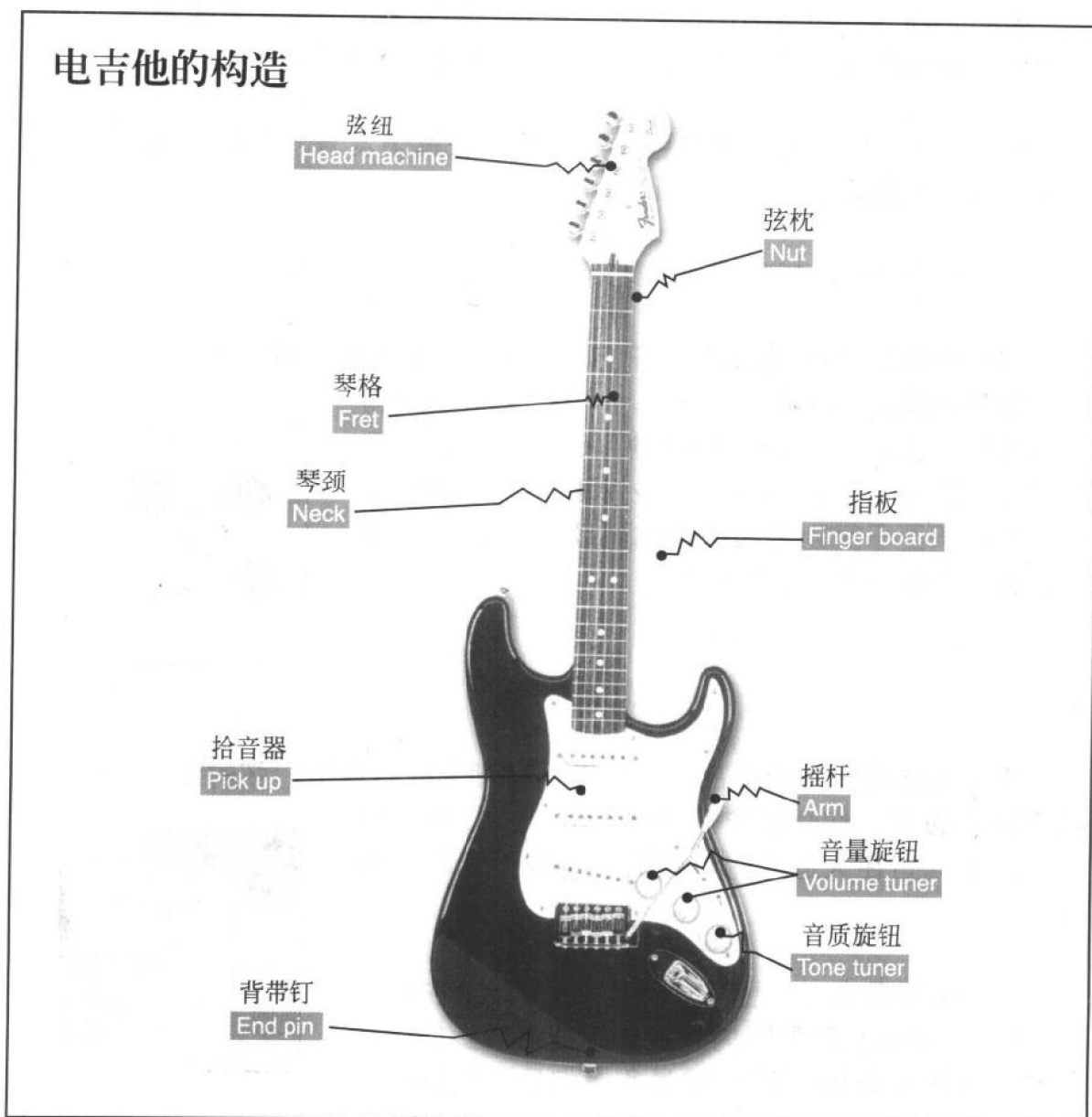

图2现代

老外很有意思，如果从外型来分别，通常什么场合使用什么样的琴，你可以清楚的从使用的琴上分辨出一个人是弹什么类型的音乐。

如果是一个摇滚乐手，通常会使用造型较「悍」的吉他；如果穿西装，打领带玩Jazz、Blues，就用比较传统型的电吉他；当然，也有些例外。你也可以留长发、穿牛仔裤、花衬衫，拿一把很怪又有摇杆的琴弹Jazz，我也不反对，像 Pat Metheny 一样那么有创意也没什么不可。

依据形状、构造、音色的不同，各种厂牌也都各自发展出属于各自特色、风格的琴；你可以依据自己的预算、喜好去挑一把自己喜欢的电吉他。比较大的乐器行甚至有整套的装备约RMB175元左右的服务，如果你拥有了属于自己的一把电吉他，那就可以开始准备弹了…。

Chapter 3

器材简介

Pick

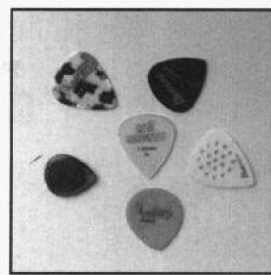
像选择一位好老婆和好车一样，选择你适用的 Pick，它的尺寸、形状、厚度、质料都会影响你的技巧及声音。

薄的 Pick 在弹 Clean Tone 时会有较好的效果，但别太紧握 Pick，如此你的手腕会有较大的活动范围及空间，声音也会比较清脆。

厚的 Pick 能制造出尖锐及强硬的效果，较具爆发力，不同角度的弹奏也会有不同的音量及延音 (Sustain)。

选择一个让你手指好握，耳朵听起来都最舒服的 Pick。

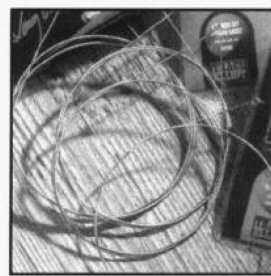
买一箩筐的 Pick 回家用，千万别省钱。新的比旧的好，新的 Pick 会比较滑，弹起来较顺、好听、也较快。(Billy Gibbons 曾用墨西哥的披索；Queen 的吉他手 Brian May 是用英国的六便士硬币来代理 Pick)。新鲜的点子固然好玩，你也不至于穷到要靠绝食才可以买 Pick 吧？别为了省钱去买一个很烂的 Pick。

弦

电吉他弦是一种消耗品，在台湾这种潮湿的气候下，弦的生锈、断裂是经常发生的事，你必须准备许多包的弦，以备不时之需，我就曾在过大年的时候买不到弦而无聊了好几天。

弦的牌子很多，便宜的一套约 RMB38 元左右，像「Ernie Ball」就是国内外吉他手使用最多的一种厂牌。弦的粗细从 009 到 042 最多，你只要到乐器行买弦时指定你要的牌子及粗细就可以找到你要的弦。

如果你弹 Jazz，就可以选择从010开始这种比较粗的弦，但也比较硬，据说，手感不错，如果你有兴趣也可以试试。

一套弦弹久了会失去它的明亮度及音准，所以，你要养成每次弹完后都擦琴的好习惯，在表演或演唱会的前几天，你最好换一套新弦。不然，临时在舞台上断弦的情况是很糗的。

尽量使用同一厂牌的弦，因为每种厂牌的张力都不一样，如果你今天换这个牌子，明天又换另一个牌子，保证你的电吉他寿命不会很长；我没有试过把木吉他弦换到电吉他上来使用的效果是怎样的，如果你够疯，请告诉我。

音箱

有一大票的人看见音箱上的一大堆旋钮就想：算了，反正那么复杂，只要找到音量，开到最大就是了。如果，你也是属于这种“非常金属”的异类，那可不是一个好的吉他手应该有的习惯。

不管多么令人难懂的音箱，一定有些最基本的功能及旋钮，我将会告诉你如何去学习最简单的操控方法。

当然，第一步，你得先找到 Input 的孔，插入导线。

其次，再找到 Reverb，开到指数2的位置，最多不超过4。Reverb 的效果类似KTV里的 Echo，如果太大，就会觉得俗气，而且，在一般的台湾 Pub，礼堂、练习室等的表演场地中，你的吉他声才不会因为有过于夸张的回音而使声音在狭小的空间反弹而模糊掉。

然后，你可以找寻 Equalization（均衡器）的系统。嘿！别被这个很长的英文单字吓唬到了。你一定见过：EQ就像你房间的床头音响那种有高、中、低闪灯的那玩意儿。在音箱上只是用旋钮表示高（High）、中（Mid）、低（Low）罢了。把这三个钮先调到正12点钟方向的位置。接下来，用你的耳朵去分辨高、中、低频有那里不足或太多的地方，一次一次的调整半个刻度去修正，直到你满意为止。

到这里为止，你已经轻轻松松的解决了四个旋钮，最后，会有一些失真系列和音量的钮，就视你的需要而有所增减了。

这是一些比较有经验的吉他手在刚接触一个陌生的音箱时一些不成文的公式，虽然并不一定适用于每种机型上，但如果使用得当，的确能让你的音色更悠、忧、优。

效果器

如果你的吉他想在音色上更上一层楼，那么，效果器就是一个你不可欠缺的得力助手。

效果器的厂牌多的不胜枚举，从RMB500元到RMB5000元都有，根据你的经济能力及需要，你必须选择购买什么样子的效果器。

最便宜也是最简单操作的，就是设计成一颗颗像金龟子般的效果器，一颗就是一种效果，你可以串联起来混合使用。

也有把许多效果混合在一起制造成的机型，价钱约在RMB4500左右，它的优点当然是携带方便而省去单颗、单颗的独立问题，是现在做场子的吉他手最常使用的。

如果你更讲究，就可以购买更精密的数位化式的效果器，这种职业吉他手使用的效果器在价钱上，最起码也要花上你好几万了。

每种效果器都会有些参数，你试着去开启它的奥秘，我把最常使用的一些吉他效果器来做一些简单的说明，尽量避免提到一些数据及太专业的术语，用最浅显的文字去叙述这些效果，相信你很容易就了解这些原本你以为很艰深又不敢问的器材问题。

Distortion

一个玩电吉他的人，绝对不可欠缺的效果器，把声音破裂、扭曲、变型是它主要特色，好多年前，我的第一个效果器就是一颗约RMB500元左右的Distortion，它可以改变音的波型，让你的吉他声音尖锐、刺耳、暴力。

如果你对电方面的知识不够，也可以试着把这些音色用一些形容词代替：麻、辣、黏、烈、温...等等。

它有着极大的张力，你可以根据在吉他音色上的需要，去添购这个最基本的效果器。（图2）

也是和扭曲、变型、破裂的 Distortion 有着相同感觉的效果器，属于同一系列，但音色却比 Distortion 温和许多。

如果你不喜欢太暴力的效果，那我建议你：选择一个 Overdrive 准没错，它会是你喜欢的音色。它比 Distortion 甜多了。许多 Fusion 吉他手在 Solo 的时候都使用这种效果，你可以多听一些 CD，就可以分别出 Overdrive 和 Distortion 不同的地方。它能充分表现出电吉它在「哭泣」时的那种效果。（图3）

Delay

把你原来弹出来的音延长、延迟，是这个效果器的特色：不用多说，光看这个 Delay 的英文单字，你就知道它可以发展出许多创意。

有些 Delay 的使用公式我在这里不做详细的解释，不过，简单说来，是计算音符与拍子，速度上的问题，Delay 时间的长短可以看你弹奏时的需要来调整。它可以在音与音之间产生一种“附着性”。简单的说，就是运用这种高科技的产品欺骗你耳朵的反应，制造出音与音之间的「黏」度。（图4）

Equalizer

均衡器。一个常在音响上看到这种调整高、中、低的東西。很自然地，在吉他上的效果器上，也可以使用 Equalizer 来改变音的波形。

在音质的变化上，Equalizer 能够有你异想不到的改造效果：藉由高

