

摇滚电吉他实用大教本

编著

电吉他演奏实用教程 修订本

中国青年出版社

摇滚电吉他实用大教本

摇滚电吉他演奏实用教程(修订本)

褚建华 编著

中国音乐学院出版社

(京)新登字 083 号

责任编辑:石 钢

封面设计:夫 龙

中国青年出版社配合本书请作者录制了《摇滚电吉他演奏教学欣赏》盒式录音磁带共两盒,每套邮购价格 18 元,录像教材《褚建华摇滚电吉他教室》(共 90 分钟节目)每盒 100 元,汇款即发。

摇滚电吉他实用大教本
摇滚电吉他演奏实用教程(修订本)

褚建华 编著

※

中国青年出版社出版发行

社址:北京东四 12 条 21 号 邮政编码:100708

北京颐航印刷厂印刷 新华书店经销

※

787×1092 1/16 7.5 印张 140 千字

1997 年 4 月北京新 1 版 1997 年 4 月北京第 1 次印刷

印数 0001—6000 册 定价 16.00 元

ISBN7-5006-1130-7/J·56

前 言

随着我国电声乐器的不断普及与发展,越来越多的年轻人对电吉他这门乐器产生了更加浓厚的兴趣,为了使广大的电吉他爱好者更进一步掌握其演奏方法,不断提高自己的演奏水平,我将这部全新的教材再次奉献给广大电吉他爱好者。

本教学大全是在我第一部著作的基础上,认真系统地进行了重新编写。每章都细致地进行了讲解、示范,并提供了一些实用性较强的练习曲。在本书节奏部分安排了由浅入深,便于自学,各种不同风格的练习段落,熟练掌握其节拍,对你将来实际应用会有很大帮助。另外,在编写独奏、泛音、右手点弦演奏及较少用的摇把技术等重要演奏方面进行了全新的剖析讲解,对进一步研究现代电吉他演奏技术是不可缺少的。最后,为了使本大全更加完整实用,我还选编了两首外国摇滚乐器总谱,作为国内电声乐队苦于没有演奏曲谱提供的学习参考资料。

在本教材的编写过程中,我集多年的教学经验,希望更为全面认真地修订编写出一部新书,但由于本人水平有限,在编写过程中难免有一些不妥之处,还望各界朋友多提宝贵意见。在此,我要衷心感谢几年来一直支持、鼓舞我第一部著作的广大电吉他爱好者,并愿你们为早日成为优秀的演奏者而努力!

作者

1996年9月

目 录

前 言

第一章 电吉他导论.....(1)

一、关于吉他.....(1)

二、法兹器与音色.....(2)

三、关于演奏.....(3)

四、关于记谱.....(4)

五、基本乐理.....(6)

第二章 电吉他节奏技巧与和声.....(9)

一、和声概述.....(9)

二、节奏与和声的运用.....(10)

1、基本节奏的练习.....(10)

2、低音消音法练习.....(12)

3、软摇滚民谣.....(13)

4、摇滚乐中常用的布鲁斯节奏.....(14)

5、重金属——硬摇滚.....(16)

6、传统流行音乐节奏.....(18)

7、常用的流行摇滚节奏.....(20)

第三章 每日基础练习.....(21)

1、八分音符练习.....(21)

2、三连音练习.....(21)

3、十六分音符的练习.....(22)

4、各种节拍的组合练习.....(22)

5、各种音阶指法练习.....(23)

6、三连音与十六分音符的钩、滑、击打的模式练习.....(26)

第四章 调 式.....(28)

一、教堂音阶.....(28)

二、小调五声音阶.....	(29)
三、大调与小调的关系.....	(31)
第五章 电吉他独奏技巧练习.....	(34)
一、推弦演奏法.....	(34)
二、击弦与勾弦演奏法.....	(40)
三、滑音演奏法.....	(45)
四、颤音演奏法.....	(50)
五、摇把的使用与演奏.....	(52)
六、震音演奏法.....	(55)
七、闷音演奏法.....	(59)
八、切音演奏法.....	(62)
九、泛音演奏法.....	(64)
十、裂音演奏法.....	(67)
十一、琶音演奏法.....	(68)
十二、慢发音演奏法.....	(69)
十三、右手技巧演奏法.....	(70)
十四、芬克吉他演奏法.....	(72)
十五、关于即兴演奏.....	(73)
十六、综合练习.....	(79)
国外摇滚乐总谱.....	(99)
给你我的爱.....	(99)

第一章 电吉他导论

一、关于吉他

流行音乐的发展,愈来愈强地突出了电吉他在乐队中的重要地位。电吉他由先前的配奏性乐器发展为主奏乐器。由传统的悠缓柔情而到狂热、飓风般的演奏,加之现代电声技术的发展,开拓了电吉他的崭新的表现天地,更大大地丰富了电吉他的演奏技巧。电声吉他,因其具有较强的灵敏度,因而给演奏带来更高的技术要求,尤其给力度、制音、音色方面的控制,带来了新的研究课题。

电吉他结构:

< 1 > 琴体: 由琴身及琴颈构成, 电吉他的音色除与拾音装置有直接关系外, 亦与琴体形状木质有相当的关系。合格的琴体对于演奏来说是最必要的条件, 不理想的琴体给演奏带来极大的不便, 是不可取的。

< 2 > 琴头: 电吉他琴头装有所熟悉的旋钮、锁弦器(其主要作用在于避免演奏过程中琴弦的“走音”)。另在琴头与琴颈衔接处有颈钢调整螺丝(在制作时琴颈中镶有钢条可通过头上的螺丝调整钢条对琴颈的弯曲做一定程度上的校正)。

< 3 > 桥码: 电吉他桥码一律采用微调结构, 以使演奏者进一步细致地调整弦的长度、架弦的高度及各弦的音准。对于弦长的调节, 通常采用其自然泛音点到 12 品正上方的办法。每一根弦都可以独立调整。在调整架弦高度时, 应注意会引起弦长的改变, 所以应先行调整。这样做好后, 再按照 E1 B2 G3 D4 A5 E6 方式来确定空弦的音高。

< 4 > 拾音装置: 电声吉他普遍采用电磁式拾音器。吉他的音质一方面决定于弦的振动方式(由弦材料及琴体木质形状而定), 更主要由拾音装置的不同而定。由拾音装置的不同设计, 制造出了许多不同类型风格的电吉他。包括适于演奏柔美的轻音乐、刚烈的摇滚乐、浑厚的乡村乐等等。拾音电路一般装有选择开关, 并有相应的音调旋钮, 供做不同色彩功能的演奏时使用。

< 5 > 颤音装置: 电吉他的颤音装置利用颤音手柄带动桥码的移动: 从而引起弦长及弦的张力变化, 所奏音亦发生音高的变化。

二、法兹器与音色

电声乐器丰富多采的音色是传统乐器所无法比拟的,电吉他尤其如此。在一个摇滚乐队中通常有多把电吉他共同演奏,而每把琴的音色均各有特色。同一把吉他在演奏中又能变幻出多种奇妙的音色,这就大大丰富了电声乐的表现力。这些音色的变换都是通过法兹器(效果器)来完成的。流行音乐演奏中经常使用的效果器包括失真、哇音、回声、延迟、重金属、合唱、飘忽、超载等等。

法兹器一般采用脚踏开关控制。在演奏中采用串连的接法,在不使用(不踩踏板开关)法兹器时,声音信号正常通过它进入放大装置,在演奏中需要预先调好音色,演奏时踏下开关,则启动电路工作,使音色变化达到所设想的效果。

主要的效果器有以下几种:

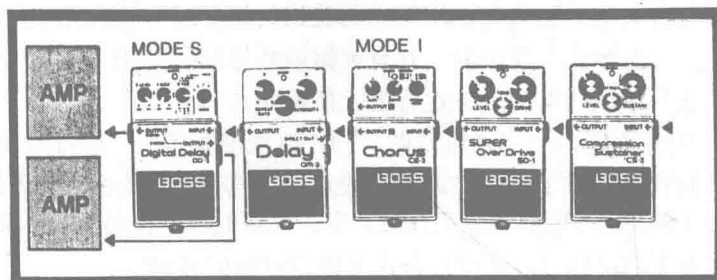
HFD — 1 型“躁动”失真效果器 HOTFOOT DISTORTION HFD — 1

HFD — 1 是脚踏式多种参数可调的强力失真效果器,控制和调整非常简单,通过转动旋钮预置音色,踩动踏板时可由伴唱音色而迅速转换为预置的持续狂躁音。

其特性如下:由发光二极管显示其工作状态,轻触开关非常灵敏,电池寿命长,耐用的压铸壳体使每一次动作都非常准确。

CMC — 1 型压伸合唱效果器 COMPANDED CHORUS CMC — 1

CMC — 1 是通过压伸电路系统来实现其特殊的交混回响,效果器压伸电路首先将输入的信号进行压缩,然后产生脉冲及变形,并将加工的信号扩到更大的幅度。加工后的音色非常饱满丰富,绝无单薄刺耳的感觉,产生频率和深度完全可控,表现出幅度很大的合唱效果。

DSC — 4 型双时钟立体合唱效果器 DUAL CLOCK STEREO CHORUS DSC — 4

DSC — 4 型是一种令人满意的双时立体合唱效果器。其效果可由时钟精确调制,两条差动的波形产生多频带的合唱声。

DSC — 4 型调整非常容易,可分离的双向立体输出能产生 180° 的相位改变,在两个输出中分别产生普通效果和延迟效果。

CSR — 2 型压缩效果器 COMPRESSOR/SUSTAINER CSR — 2

许多经验丰富的音乐家表演家都依靠压力来提供平稳的系统预置测试信号,新型的 CSR — 2 效果器就是为此而设计的。精确接收工作与非工作状态下的参数产生在很大范围内稳定电平的作用,已校准的临界电路可以消除任何干扰,产生撞击般清晰的声音。

DDL — 3 型数字延迟效果器 DIGITAL DELAY DDL — 3

DDL — 3 型数字延迟效果器具有大规模集成电路,可以非常快捷地提供 12.5 毫秒到 3200

毫秒和任何延迟时间，脚踏开关压下时，可选择的“保持”功能使“冻结”(“frozen”)信号无衰减地无限循环下去。

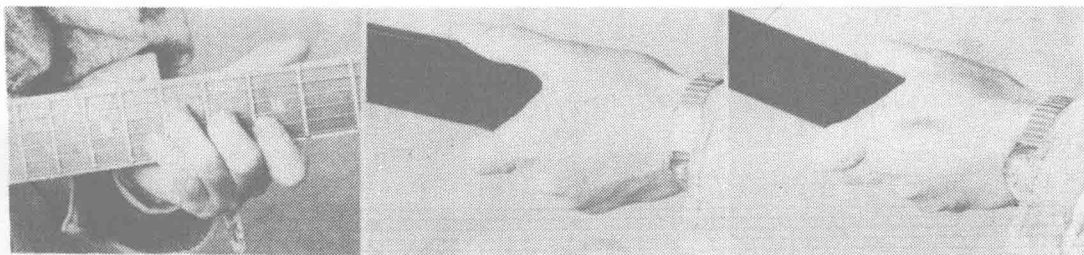
三、关于演奏

在这里我们先谈电吉他演奏过程中最简单，最基本而又至为关键的问题，即左手按弦法。它愈因其简单而愈见其复杂，是影响我们能否成功地把握演奏技术的根本问题。它不同于某一项单一技巧，而是渗透到演奏的每一音符，每一时刻，愈臻高深的演奏境界，将愈体现出这一基本问题的重要性。那时我们感到，按弦方式，手指的放松及各指重心的转移，手腕的运用，对于我们演奏的准确，速度及力度与音色控制的影响，比我们所预想的都要深刻。

电吉他的演奏分为站式、坐式两种，而其琴体的方向与琴头的角度较古典吉他的演奏相比更为随便一些。一般演奏过程中，琴头高低位于腰部以上，耳部以下范围内变化。随情绪的变化，琴头位置变化也相当大，但无论是哪种演奏姿势，其根本的要求是无论左、右手，由肩到肘，到腕部，以致于手指关节都做到必要的放松，任何多余的紧张对于演奏者来说都是严重的妨碍。演奏时，右手肘部附近轻搭在琴体最宽广凸出的部位上，轻提手腕到弹弦位置，保持自然的姿势。

1、左手按弦法——由规范的手型到自由的手型

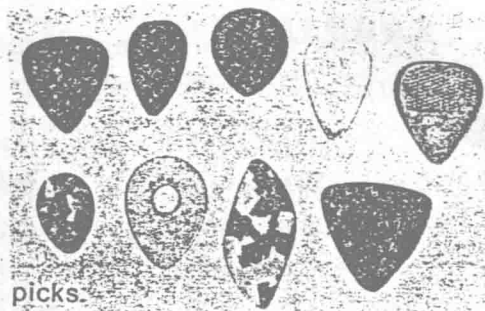
演奏电吉他，左手一般采用握手式持琴法。如图所示：拇指轻微地、不过分着力地置于琴颈背中线以上部位，其余四指各关节自然弯曲地按向指板，按弦部位在于指尖，这时候，我们就会发现按牢要弹的弦，是一件不太紧张的事情。在演奏过程中，左手指根部可能会触到琴颈下边缘，这样轻微的接触是演奏所允许的，有时我们还利用它来做稳定手型的一个支点。但过重的接触是不宜的，它影响把位的移动，造成按弦紧张而不能熟练把握演奏。

我们在练习演奏的过程中通常采用较为规范的手势。而在熟练演奏后再根据自己的特点选择自己的手型，对于如图 b、c 的两种手势，我们不能认为是正确的，而只能认定是符合个人特点而选取的。更何况在演奏过程中，手势也是随指法特点而在不断变化的。正因为我们不能以统一的规范来对待这一问题，所以如何通过规范的训练，再逐步掌握能适合于发挥个人手指特长，提高熟练技术程度的手势，是我们每个人要研究的课题。

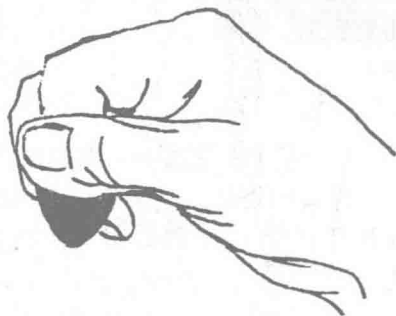
2、右手弹弦法

电吉他演奏一般采用 PICK(拨片)进行, PICK 的选择与 PICK 的正确运用, 及其熟练程度加之双手的配合, 对于乐曲的音色音量节奏的表现起着决定性影响。拨片的种类按其硬度可分软(THIN)中(MEDIUM)硬(HEAVY)三种, 图 1—4 为各种类型的 PICK 的形状, 形形色色 PICK 的选择除各人的喜好外, 还应考虑乐曲风格的需要。一般地讲 THIN 适合于演奏节奏, MEDIUM 演奏流行音乐中的独奏(SOLO)部分, 而 HEAVY 适用于硬性的摇滚音乐。但这种划分并不是绝对的, 演奏者对于拨片厚度形状的不同选择与其说是因为音控制感觉的不同, 勿宁说是个人的个性不同。

3、PICK 触弦

持 PICK 的拇指及食指应着力自然, 其余四指自然弯曲, 小指一般置于 PICK 板上做为一个轻巧, 自然的支点, 小指置于 PICK 板上对于稳定右手位置, 提高对琴弦的操纵能力, 起着重要作用。图 1—5 在现代吉他演奏中持片方法也是时常变化的。在泛音演奏中, 在硬性节奏中, 在抒情节奏中, 在旋律独奏中, 持片的方法及其着力方法应各有其适合的选择。这些问题我们会在以后的章节中逐步讨论, 但无论如何, 最根本的运片要领是自然, 轻松。

在右手弹奏过程中, 手腕应非常放松, 一般演奏位置应在距琴约 7.5 厘米处, 如果想要得到清脆有力的音响, 弹片应捏紧并靠近琴桥, 用力拨弦。要获得柔和的音响, 弹奏时, 应在更靠近指板的地方, 用弹片的尖头, 轻巧地拨弦。

四、关于记谱

1、六线谱

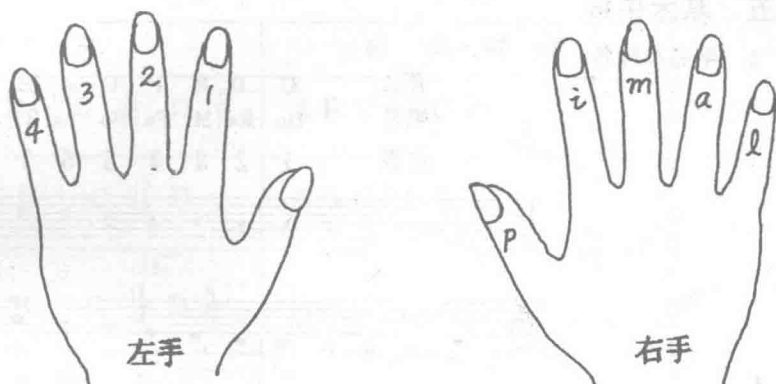
六线谱是一种对吉他演奏较直观的记谱方法, 在记录乐曲的同时, 更适于把吉他指法标记清楚。

六条平行线由上至下分别代表吉他的 1、2、3、4、5、6 弦, 曲式记号(小节号、反复号)均与五线谱相同。线上的数字代表应演奏的音符对应在该弦上的品位号, 数字附带的符干与五线的符干所对应的时值概念相同。

休止记号与五线谱记号全同, 不再赘述。

2、指法标记

3、演奏的技术记谱

Vib	揉音奏法	○	表示使用的技巧由右手完成
TR	颤音奏法	C	推音奏法
H	锤击音奏法	D	下音奏法
p	钩音奏法	U	悬音奏法
S	滑音练习	↓	切音奏法
Break	破音奏法	⚡	震音奏法
↑	泛音奏法	⋮	琶音奏法
RM	右手闷音奏法	v	上拨
×	左手闷音奏法	∩	下拨
>	渐强		

4、节奏、演奏在六线谱上的运用

高音线(细弦)

低音线(粗弦)

先向下拨然后再向上拨

弹奏第二线第三格

由上向下拨低音部(5.6弦)

弹奏第三线空弦再按第二格

由上向下顺次连拨各弦

弹奏第二弦第三格再滑到第五格

弹奏第二线空弦

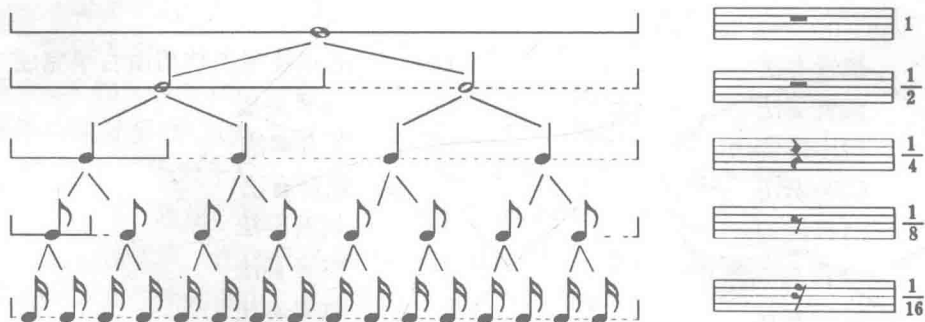
五、基本乐理

1. 唱名和音名

音名	C	D	E	F	G	A	B	C
唱名	Do	Re	Mi	Fa	So	La	Ti	Do
简谱	1	2	3	4	5	6	7	$\dot{1}$

2. 音符与休止符

3. 拍子——每一小节的时值音位

拍子在音乐中是非常重要的，吉他演奏尤其如此，是演奏的灵魂，在练习用脚掌踏下再抬起计为一拍，注意稳定性。

- 单拍子：以单纯音符作为拍子的单位，即以单纯音符作为一拍。
- 复拍子：以附点音符作为拍子的单位，即以附点音符作为一拍。
- 强起拍：乐曲的拍子，如从小节内的强拍开始，则称为强起拍子。强起拍子每小节均属完全。
- 弱起拍子：乐曲的拍子，如从小节内的弱拍起奏，则称弱起拍子。其中第一小节和最后小节的拍数必不完全，但以此两小节合计则成为一完全小节。

4. 变音记号

附着于音符前面的临时变记号在一小节内“有效”，隔小节就“失效”。

- $\flat$ 降记号。将所饰音做半音演奏。
- $\sharp$ 升记号。将所饰音做半音演奏。
- $\natural$ 还原记号。将经过变音的音做原位演奏。
- $\times$ 重升记号。将所饰音做升高全音的演奏。
- $\flat\flat$ 重降记号。将所饰音做降低全音的演奏。

5、曲式记号

谱 式	演 奏 顺 序
① $\parallel: A B C : \parallel D \parallel$ <i>Fine</i>	A B C A B C D
② A $\parallel: B C : \parallel D$	A B C B C D
③ $\parallel: A B C : \parallel D \parallel$ 1. 2.	A B C A B D
④ A B $\parallel C \parallel D$ <i>Fine D.S.</i>	A B C D E B
⑤ A $\parallel B \parallel C E \parallel$ <i>Fine D.S.</i>	A B C E B C E A B
⑥ A $\parallel B C D \parallel E \parallel F G \parallel$ <i>D.S.</i>	A B C D E B C D F G

6、音阶

Major(大调).....明朗、喜悦的感觉

Minor(小调).....幽暗、伤惋的感觉

Major 和 Minor 要从音阶的阶梯排列法加以区别,音阶的性质是由组成的音及音的构成结构(相对构成关系)决定的。

Major 由五个全音与两个半音构成,共七个音。半音位置在第三音与第四音及第七音与第八音之间。

1 2 3 4 5 6 7 1
 半音 半音

主音 上主音 中音 下属音 属音 下中音 导音 主音

以 C 音为主音同构成 C Major: C D E F G A B C

以 G 音为主音则构成 G Major: G A B C D E F $\sharp$ G

其中 F 升半音,以使构成的音列符合 Major 音阶的结构。

minor 分为三种:自然小音阶、和声小音阶和旋律小音阶,小音阶与大音阶的最大差别在为首的三个音,大音阶的第一音到第三音是一个大三度,而小音阶的第一音到第三音为一个小三度,小调的主音是其关系大调的主音向下数和第三级音(如 C-Am)。

自然小音阶:半音位置在第二音及第五音与第六音之间,其余邻近各音为全音。例:

A B C D E F G A
 半音 半音

和声小音阶：把自然小音阶的第七音升半音，成为和声小音阶，半音有三组，而第六音与第七音之间为增二度。如：

A B C D E F G A
半音 半音 增二度 半音

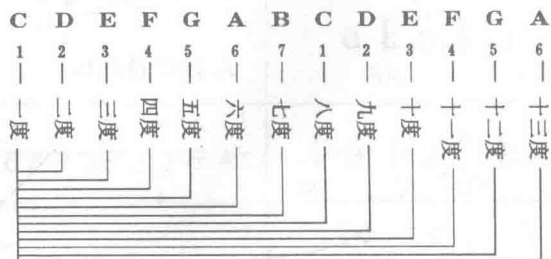
旋律小音阶：上行时将第六音、第七音各升高半音，故半音有二组，下行时不要升高，半音亦有两组。如：

A B C D E $\sharp F$ $\sharp G$ A G F E D C B A
半音 半音 半音 半音

大多数的小调曲子用和声小音阶写成，旋律小音阶常用于即兴演奏等。

音阶连同建立在此基础上的和声，辅之以节奏决定了乐曲的风格。(例如，蓝调音阶结构，就决定了蓝调音乐的独特风格)。

7、音程

两音高度上之距离称为音程，分音程(八度以下)、复音程(八度以上)。

增音程：(a)完全音程或大音程加多一半音，如 1、5 为完全五度。1、 $\sharp 5$ 或 $\flat 1$ 、5 为增五度音程。(b)小音程加多二半音，即成为增音程，如 2、4 为小三度， $\flat 2$ 、 $\sharp 4$ 为增三度音程。

减音程：(a)完全音程或小音程减少一半音，即成为减音程。如 1、5 为完全五度。1、 $\flat 5$ 或 $\sharp 1$ 、5 为减五度音程。(b)大音程减少二半音，即成为减音程，如 1、3 为大三度， $\sharp 1$ 、 $\flat 3$ 为减三度音程。

8、蓝调(Blues)音阶

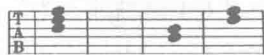
摇滚乐所使的蓝调音型一般有两种。

小调(布鲁斯)：摇滚使用 1 $\flat 3$ 4 5 $\flat 7$

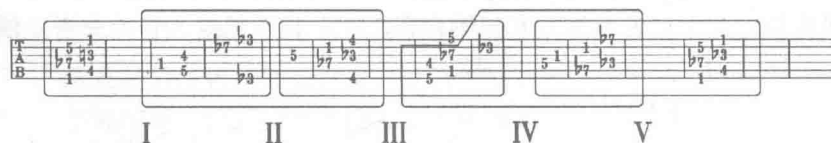
大调(乡村)：摇滚使用 1 2 3 4 5 6 的大调

五声音阶(Pentatonic)。

蓝调的音阶的吉他演奏指法，存在五种把位模式。

下面的五个把位可根据调式的变化在指板上上下下推移。在后面我们将逐步进行研究讨论。

第二章 电吉他节奏技巧与和声

一、和声概述

所谓和弦，就是指三个以上不同的音的构成，依其声响感觉分为协和和弦与不协和和弦。和弦是为了使旋律更为美丽，更具效果地弹奏而使用，所以常常都以发出和谐，感觉上舒畅的协和和弦为基本，相反的，为了使曲子的演奏更具效果，而有意地使用不协和和弦的情形也有，但协和和弦是基础。

和弦的种类：试以：C Major(C 大调)和 A minor(A 小调)作为和弦说明的开始，以其每一个音为根音，每个根音隔三度地叠上第三音和第五音，也就是在每个音上做出基本和弦，A minor，我们使用和声小音阶。

我们仔细分析这些和弦中相邻音的音程关系，共推出四种类型。

A >	大三度+小三度	大和弦 Major chord
B >	小三度+大三度	小和弦 Minor chord
C >	小三度+小三度	减和弦 Diminished chord
D >	大三度+大三度	增和弦 Augmented chord

C major 的各音为根音所得的和弦分析：

C、D_m、E_m、F、G、A_m、Bdim、

- < 1 > 以 C 为根音的大三和弦。C major
- < 2 > 以 D 为根音的小三和弦。D minor
- < 3 > 以 E 为根音的小三和弦。E minor
- < 4 > 以 F 为根音的大三和弦。F major
- < 5 > 以 G 为根音的大三和弦。G major
- < 6 > 以 A 为根音的小三和弦。A minor
- < 7 > 以 B 为根音的减三和弦。B diminished

简称 C、D_m、E_m、F、G、A_m、Bdim

针对 A minor 以及其它各调式，我们可做同样的研究。这样的分析研究对于正确地理解、运用和弦是大有裨益的。属七和弦以属音(第五音)为根音的三和弦再加上一个七度音成

为四和弦称为属七和弦。在 C major 中为 C₇和弦。

二、节奏与和声的运用

和弦的运用应与节奏相互配合,下列和弦节奏型是和弦运行的最基本方式。

① G C D G

② G Em A₇ O₇

1、基本节奏的练习〈谱例〉

将下列的节奏用学过的和弦节奏型加以组合而变成你自己的音乐。

① A #Fm Bm E₇

② A #Fm D E₇

③ C Am G₇ C C₇

④ E #Fm B₇ E E₇ A B₇ E

⑤ A A₇

T A B

D E A $\sharp Fm$ Bm E

T A B

⑥ G Em A m D

T A B

⑦ Gm Am ⑧ Gm Am

T A B

⑨ Gm Am ⑩ Gm Am

T A B

St St

较复杂的节奏练习

1 A GA B AB A E DE D

T A B

2 A G C $\flat B$ F G A G C D G

T A B

3 G₇ $\flat G_7$ G₇ $\sharp G_7$ A₇ $\sharp A_7$ B₇ C₇ B₇ C₇ $\flat G_7$

T A B

G₇ $\flat G_7$ G₇ $\sharp C_7$ D₇ $\sharp C_7$ D₇ B₇ C₇ $\flat G_7$ C₇ $\flat G_7$

T A B

4 F $\flat B$ C $\flat B$ F

T A B