

摇滚吉他连复段

80, 90 年代风格



[美]唐·拉平 著 / 刘 刚 译

 人民音乐出版社
PEOPLE'S MUSIC PUBLISHING HOUSE

美国美尔贝出版公司授权
原版引进



摇滚吉他连奏段

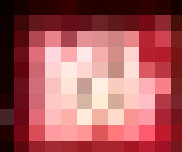
Rock guitar riffs



Rock guitar riffs

Rock guitar riffs

Rock guitar riffs



摇滚吉他连复段

80, 90 年代风格

[美]唐·拉平 著 / 刘 刚 译

CD 目录

- | | | |
|------------------|--------------------|------------------|
| 1. 调弦 | 22. 和谐山 - 无吉他 2 | 43. 见鬼! - 仅吉他 |
| 2. 回到从前 - 完全版 | 23. 我爱的两个人 - 完全版 | 44. 见鬼! - 无吉他 |
| 3. 回到从前 - 仅吉他 | 24. 我爱的两个人 - 仅吉他 1 | 45. 狐狸猎人 - 完全版 |
| 4. 回到从前 - 无吉他 | 25. 我爱的两个人 - 无吉他 1 | 46. 狐狸猎人 - 仅吉他 1 |
| 5. 为日光而活 - 完全版 | 26. 我爱的两个人 - 仅吉他 2 | 47. 狐狸猎人 - 无吉他 1 |
| 6. 为日光而活 - 仅吉他 | 27. 我爱的两个人 - 无吉他 2 | 48. 狐狸猎人 - 仅吉他 2 |
| 7. 为日光而活 - 无吉他 | 28. 黑色的影子 - 完全版 | 49. 狐狸猎人 - 无吉他 2 |
| 8. 中心地带 - 完全版 | 29. 黑色的影子 - 仅吉他 | 50. 今天今天 - 完全版 |
| 9. 中心地带 - 仅吉他 1 | 30. 离开的雪人 - 完全版 | 51. 今天今天 - 仅吉他 |
| 10. 中心地带 - 无吉他 1 | 31. 离开的雪人 - 仅吉他 | 52. 今天今天 - 无吉他 |
| 11. 中心地带 - 仅吉他 2 | 32. 离开的雪人 - 无吉他 | 53. 九场演出 - 完全版 |
| 12. 中心地带 - 无吉他 2 | 33. 中午时分 - 完全版 | 54. 九场演出 - 仅吉他 |
| 13. 徘徊 - 完全版 | 34. 中午时分 - 仅吉他 | 55. 九场演出 - 无吉他 |
| 14. 徘徊 - 仅吉他 1 | 35. 中午时分 - 无吉他 | 56. 游戏人生 - 完全版 |
| 15. 徘徊 - 无吉他 1 | 36. 幽灵的声音 - 完全版 | 57. 游戏人生 - 仅吉他 |
| 16. 徘徊 - 仅吉他 2 | 37. 幽灵的声音 - 仅吉他 | 58. 游戏人生 - 无吉他 |
| 17. 徘徊 - 无吉他 2 | 38. 幽灵的声音 - 无吉他 | 59. 碰撞 - 完全版 |
| 18. 和谐山 - 完全版 | 39. 水桶袋子 - 完全版 | 60. 碰撞 - 仅吉他 |
| 19. 和谐山 - 仅吉他 1 | 40. 水桶袋子 - 仅吉他 | 61. 碰撞 - 无吉他 |
| 20. 和谐山 - 无吉他 1 | 41. 水桶袋子 - 无吉他 | |
| 21. 和谐山 - 仅吉他 2 | 42. 见鬼! - 完全版 | |



YAOGUN JITA LIANFUDUAN 80、90 NIANDAI FENGGE

图书在版编目 (CIP) 数据

摇滚吉他连复段 80、90 年代风格 / (美) 拉平 (Lappin, D.) 著; 刘刚译. — 北京: 人民音乐出版社, 2013. 5

ISBN 978-7-103-04211-3

I. ① 摇… II. ① 拉… ② 刘… III. ① 六弦琴—奏法 IV. ① J623.26

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 250632 号

选题策划: 应 武

责任编辑: 于 倩

责任校对: 于天怡

著作权合同登记

图字: 01-2011-2758 号

Guitar Riffs In The Style of The '80s & '90s

本书由美国美尔贝出版公司 (Mel Bay Publications, Inc.)
独家授权在中国出版发行

人民音乐出版社出版发行

(北京市东城区朝阳门内大街甲 55 号 邮政编码: 100010)

Http://www.rymusic.com.cn

E-mail: rmyy@rymusic.com.cn

新华书店北京发行所经销

北京美通印刷有限公司印刷

890 × 1240 毫米 特 16 开 3.25 印张

2013 年 5 月北京第 1 版 2013 年 5 月北京第 1 次印刷

印数: 1—3,000 册 (附 CD、DVD 各 1 张) 定价: 25.00 元

版权所有 翻版必究

凡购买本社图书, 请与读者服务部联系。电话: (010) 58110591

网上售书电话: (010) 58110650 或 (010) 58110654

如有缺页、倒装等质量问题, 请与出版部联系调换。电话: (010) 58110533

目 录

前 言	1
如何使用本书	2
CD	3

80年代的连复段

回到从前	4
为日光而活	6
中心地带	8
徘徊	12
和谐山	16
我爱的两个人	18
黑色的影子	22
离开的雪人	24
中午时分	26

90年代的连复段

幽灵的声音	28
水桶袋子	30
见 鬼!	32
狐狸猎人	34
今天今天	38
九场演出	40
游戏人生	42
碰 撞	44
作者简介	46

前言

我喜欢演奏吉他连复段 (riff)！吉他连复段是一小段由和弦、单音或者两种组合在一起形成的简短音乐片段。吉他连复段经常成为一首歌中最引人入胜的部分，在歌曲中反复出现。一些著名吉他连复段的例子有：罗伊·奥比森的《Pretty Woman》、波士顿的《More than a Feeling》、范海伦的《Ain't Talking About Love》、枪炮与玫瑰乐队的《Sweet Child of Mine》和涅槃乐队的《Smells Like Teen Spirit》。这些著名的吉他连复段可以让人们很快地认出来并且成为了歌曲的标志。我学习的第一个吉他连复段是披头士乐队的《Day Tripper》。如果没有吉他连复段，很难想像今天的摇滚吉他会是什么样子。

欢迎学习20世纪80年代和90年代风格的摇滚吉他连复段。本书中的大多数连复段都是十分容易演奏的。这些连复段曲目既含有节奏吉他的演奏也有主音吉他的演奏。在音乐风格上，包含了从80年代的摇滚和金属到90年代的垃圾摇滚和金属。有些曲目要用清音 (clean) 的音色，有些则需要很重的失真 (distortion) 音色，还有些则是介于两者之间。我的目的是让本书能覆盖20世纪80年代和90年代以吉他为主的音乐中的各种吉他连复段。同时，我也希望本书的曲目还涵盖各种重要的摇滚吉他演奏技巧。总之，我希望本书的内容能给你带来演奏的乐趣。

我要引用我的好朋友乔恩·芬恩的话来作为结语，因为他说的太精彩了：

“如果你打算把演奏摇滚吉他作为终生的事业，那么就学习连复段吧。如果你只是想找到一个能够在业余时间给你带来快乐的方法，那么也学习连复段吧。条条大路通罗马！如果你能得到乐趣，那么你就做对了。”

——乔恩·芬恩

我希望你在学习这本书的过程中能获得无限的乐趣，就像我在写它的时候一样！我将大量的内容都浓缩到这本书中，希望你能从中学到很多东西。最后祝你好运并且愉快！

如何使用本书

你需要以下装备：

- 你的吉他、连接线、音箱和一个拨片
- 谱架（桌面也可以，但我更喜欢有个谱架）
- 吉他调音器
- 铅笔（在音乐中按自己的方式写出音符）
- 这本书
- 一个CD播放器

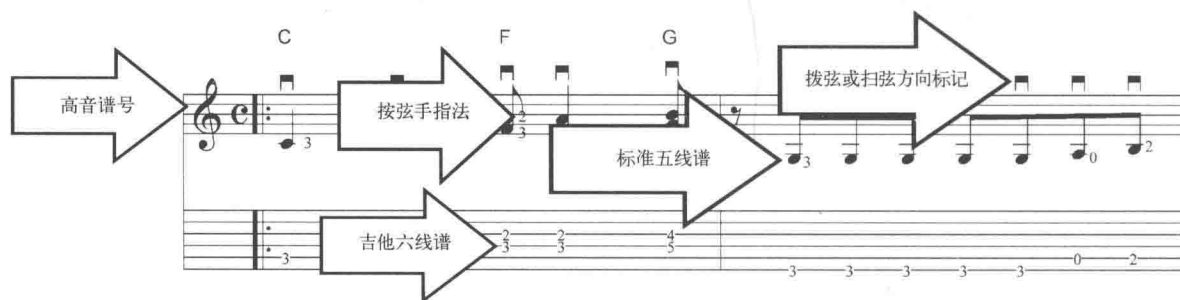
在每次开始练习之前都要给吉他调弦。永远也不要假设你的吉他弦是准的。调弦仅仅需要花一点点时间，但是可以保证你的吉他弹起来更好听。听起来更好听，你也就会有更多兴趣，如果你更有兴趣了，你就会弹得更多。这就是我们所说的什么是正确的方法——兴趣！

接下来设置音箱，调整音量和音色至需要的设置。利用你现有的设备尽可能找到的最好的声音。尽量避免不接音箱只用吉他的练习。记住，音箱对吉他音色的影响占有很大的比例，它也是你所使用乐器的一部分。

把书放在你的谱架上，并且把CD播放器放在你伸手便能够得着的地方。将铅笔放在谱架上。书中谱例上方将会告诉你如何在CD中找到相应的音轨，以及每个音轨都是什么。最后，调整好音箱的音量和CD播放器的音量，直至你演奏时能同时听清各自的声音。

音乐记谱法

在每首示例中，都会有关于音色和演奏技巧的提示内容（包括一张音箱建议设置的图片，你可以按照上面的设置进行尝试）、标准五线谱、左手手指法（在五线谱中音符的旁边）、拨弦或扫弦方向的标记（在五线谱中音符的上方）、发音方式标记（在五线谱中音符的下方）、吉他六线谱、和弦图示和其他相关有用的标记。由于每个人学习的方式不同，你可以选择（但不是随便挑选）你认为最有用的内容进行练习，其他的内容等到你觉得需要的时候再来学习。



发音方式标记

拨弦方向标记

和弦图示

B5 2品

C5 3品

CD

一般情况下, CD中包含每首曲目的如下内容:

- 连复段和伴奏音乐 (贝司、鼓、键盘和其他打击乐器) 一起演奏。
- 仅仅吉他部分, 你可以单独听到你要演奏的部分。
- 仅仅伴奏部分, 你可以跟着伴奏演奏你的部分。
- 加入吉他二的伴奏 (如果乐曲中有两把吉他), 你可以跟随伴奏演奏吉他一的部分。
- 加入吉他一的伴奏 (如果乐曲中有两把吉他), 你可以跟随伴奏演奏吉他二的部分。

如果你已按照以上所述准备好了一切, 你就要开始关注音乐本身了。如果这些内容对你来说太过复杂, 你可以选择对你有用的部分进行学习, 并且暂时忽略其他的内容。有些人仅仅使用六线谱, 而有些人用五线谱, 还有一些人不用乐谱而仅仅通过耳朵来学习演奏。这些方法都会是十分有效的。

回到从前 (Back To Back)

演奏提示

音色

这首连复段需要一种很重的失真音色。将吉他的拾音器设置为高音拾音器，并且将音量旋钮和音色旋钮都调整到“10”的位置。将音箱的过载 (overdrive) 旋钮设置到“6”或“7”的位置 (不同音箱会有差异，你可以根据情况适当调整)。注意不要把失真旋钮拧得过多，不足也比超过了要好。根据需要调节音色旋钮，可以在开始的时候将低音 (bass) 旋钮调节到“5”，中音 (middle) 旋钮调节到“7”，高音 (treble) 旋钮调节到“6”的位置。同样，要小心不要调多了。如果需要更多的高音，你可以直接将高音旋钮开大，但也可以先将低音旋钮调低一点试试。通常，你也可以通过减少一些东西 (如低音) 来获得同样的效果。采用这种方法可以改善你的音色。

对于其他效果，我使用了一点混响，所以你可以将混响 (reverb) 旋钮设置到“3”的位置左右。

演奏技巧

这个连复段的难点是你需要在演奏和弦和演奏单音之间进行切换。当演奏和弦时，左手需要更多的护弦技巧。例如，当演奏E强力和弦时，你的1指需要在按住五弦的音符B (2品) 的同时，对一、二、三和四弦进行消音。这需要你的手指在按弦时按一定的角度平躺下去，并轻轻触碰这些弦确保他们不会发音。将该手指往下移动一根弦，就可以变为A和弦。在演奏A和弦和D和弦时候，我通常将我的大拇指从琴颈的上方向下弯曲，对一弦进行消音。注意在演奏G和弦的时候，我通常用4指将二弦和六弦的3品同时按住。我觉得这样的按法比普通的G和弦按法听上去更美妙。你可以试一下，看看哪种方式你更喜欢。

在演奏第2小节末尾的一小段时，一定要按照五线谱上提示的指法和拨弦方向进行演奏。你可以将这一小段单独拿出来练习。一旦你掌握了它，就可以尝试将其与其他和弦连起来演奏。倒数第2小节也是一样。开始的时候，你需要采用慢速不断地练习，然后再逐渐加速。当你把每一小段都练会了，就可以将整个连复段连在一起演奏。





回到从前 (Back To Back)

[illegible]

The musical score for 'H.O.P.O.' is presented in a standard staff format. The key signature is one sharp (F#), and the time signature is 4/4. The score is divided into two systems. The first system contains measures 1 through 6, and the second system contains measures 7 through 12. The melody is written on a single staff, and the bass line is written on a single staff. The score includes various musical notations such as notes, rests, and accidentals. The title 'H.O.P.O.' is written in a stylized font at the end of the second system. The score is a transcription of the guitar piece shown in the image, adapted for a standard musical staff.

为日光而活 (Living For Daylight)

演奏提示

音色

这一连复段需要采用失真音色。80年代早期的吉他连复段需要一种粗糙的、充满激情的声音。一定要使用琴桥拾音器。将你的音色旋钮和音量旋钮调整到(你猜得到)“10”的位置。把音箱的增益(drive)旋钮调整到“5”或者“6”的位置。音箱上的低音旋钮调整到“4”，中音旋钮调整到“6”，高音旋钮调整到“6”或者“7”的位置。如果你的音箱上有临场度(presence)旋钮，将它设置到“5”。你也可以增加一点混响，大概调至“3”或者“4”的位置。

演奏技巧

这个连复段并不难。弹奏的时候要跟节拍器。集中精力弹出连复段要表达的感觉。注意我在弹奏的时候都采用下拨的方式。可能相对于上下交替弹奏而言，这将使你的演奏变得稍微复杂一些，我这么演奏是因为我想在演奏这一连复段时得到一种更加有力并且更加有激情的感觉。

确保八分音符节奏的准确性。特别要注意的是第6和第7小节结尾的先现音。第7和第8小节的第一拍音符被提前至前一小节第四拍的后半拍中。这里要特别小心。反复地听示范的音频，直至你能听辨出来。记住，能听辨出来就意味着你能够理解并掌握它。





为日光而活 (Living For Daylight)

Chord diagrams: E 7品, D 5品, A 5品, D 5品, E 7品, D 5品, A 5品

TAB: 9 9 7 5 5 5 7 7 9 9 7 5

Chord diagrams: A 5品, G 3品, E 7品, D 5品, A 5品, G 3品

TAB: 5 5 3 3 9 9 7 5 5 5 3 3

Chord diagram: G 3品

TAB: 3 3 3 3 4 4 5 5 5 3

中心地带 (Center Field)

吉他1

演奏提示

音色

我用清音音色来演奏吉他1的部分。吉他1是节奏吉他部分,你可以从CD的左声道中听出来。我想要一种类似Strat型吉他单线圈拾音器的声音,因此我将我的吉他拾音器挡位调整到琴桥拾音器挡位上一挡的位置(我的吉他拾音器有五个挡位)。这一位置将我的吉他琴桥拾音器从一个双线圈拾音器变成一个单线圈拾音器。你的吉他可能是这个位置,也可能不是。如果也是这样设置,按我这样调就可以了。如果不是也不用担心,可以试着调整一下,用琴桥拾音器或者中间拾音器代替一下也可以。吉他上的音色旋钮都要调整到最大的位置。音箱要设置为清音通道,开始的时候将低音旋钮设置为“3”或者“4”的位置,中音旋钮设置为“6”,高音旋钮设置为“6”或者“7”的位置。同时我也加了一点混响。

演奏技巧

最难处理的部分是把每个音符都弹得干净利落。注意谱例中每个小节第3拍的X符号。对于这些X符号,演奏的方法是用左手将所有要弹的弦消音,然后右手按照演奏和弦的方式进行弹拨。这样就会制造出一种类似敲击的“咔嚓咔嚓”声。例如,当你从演奏开放G和弦转换到F横按和弦时,让左手与所要消音的弦接触,在两个和弦中间产生那种“咔嚓咔嚓”声(第3拍的两个十六分音符)。在C和弦和D和弦中间也是类似的演奏方法。当移动到D和弦时保持和弦的形状,但是手指要轻轻地接触琴弦以使其消音。所有的声音都要听起来干净并且时值准确。总之,练习的时候都要从慢速开始,熟练之后再逐渐加速。





吉他1

The image shows a musical score for the song "The Sound of Silence" by Simon & Garfunkel. It includes a guitar part (top staff) and a bass part (bottom staff). The guitar part is written in treble clef with a key signature of one sharp (F#) and a 4/4 time signature. The bass part is written in bass clef. The score is divided into two systems. The first system contains measures 1 through 5, and the second system contains measures 6 through 10. Chord diagrams are provided for the guitar part: G (measure 1), F (measure 2), C (measure 3), and D (measure 4). The guitar part features a melodic line with various techniques such as bends, vibrato, and double stops. The bass part provides a steady accompaniment with a mix of single notes and chords. The score concludes with a double bar line and repeat dots in measure 10.

[illegible]

中心地带 (Center Field)

吉他2

演奏提示

音色

这是“中心地带”的旋律部分。我采用了和吉他1同样的音色设置。唯一不同的是我在音箱上增加了少量的过载。开始的时候可以试着调到“2”的位置。正确的位置是当你用力弹时会产生过载的效果，当你轻弹时还保持着清音的音色。换句话说，你需要的音色是一种有点“脏”的清音音色。如果恰巧是一个有五挡转换拾音器的吉他，那么你可以把拾音器开关放在琴颈拾音器向后退一格的位置。这也是我所采用的设置方法。如果你的吉他是双线圈拾音器，不要着急，只要努力去调试接近就可以了。

至于其他效果，我增加了一点延时和混响。

演奏技巧

这一连复段是由两小节长的旋律重复四次形成的，基于G大调的五声音阶。要按照谱例中提示的指法演奏（五线谱中每个音符边上的数字）。这一点十分重要，因为它可以帮助你演奏得更加流畅。当在四弦上滑奏音符B时（第1小节和第3小节开始处），时间不要太长。我演奏的时候是向下滑两品至7品。我还是用我的3指进行滑奏。用3指可以使我的手停留在适当的位置以便演奏第1小节剩余的音符。

演奏第2小节的开始部分时需要手指有一定的扩张。所以再次强调，一定要按照谱例中提示的指法进行演奏，这一点非常重要。同样，演奏第2小节最后两拍时也要注意。这里要注意的是许多音符都是通过手指击弦和勾弦演奏的。击弦和勾弦可以增加音乐的表现力，所以一定要多加练习。找出你觉得比较困难的部分，一遍遍地反复练习，直至你能自然流畅地演奏。然后再将这些难点部分连接在一起，来练习整个连复段。





中心地带 (Center Field)

吉他2

Chord diagrams: G, F (1品), C (3品), D (5品)

Staff 1 (Treble Clef):

Measure 1: G chord, sl (slide), 3, 1, 3, 1, 1, 1, 1

Measure 2: F chord, 1, 3, 1, 1, 1, 1, 1

Measure 3: C chord, 1, 4, 2, 2, 2, 2, 2

Measure 4: D chord, h.o. (harmonic octave), 1, 3, 1, 3, 3, 1, 3

Staff 2 (Bass Clef):

Measure 1: sl, 9, 7, 9, sl, 7, 5, 5

Measure 2: 4, 7, 5, 5, 5, 5, 5

Measure 3: h.o., 5, 7, 5, 7, 7, 5, 7

Measure 4: h.o., 5, 7, 5, 7, 5, 7

Chord diagrams: G, F (1品), C (3品), D (5品)

Staff 1 (Treble Clef):

Measure 1: G chord, sl, 3, 1, 3, 1, 1, 1, 1

Measure 2: F chord, 1, 3, 1, 1, 1, 1, 1

Measure 3: C chord, 1, 4, 2, 2, 2, 2, 2

Measure 4: D chord, h.o., 1, 3, 1, 3, 3, 1, 3

Staff 2 (Bass Clef):

Measure 1: sl, 9, 7, 9, sl, 7, 5, 5

Measure 2: 4, 7, 5, 5, 5, 5, 5

Measure 3: h.o., 5, 7, 5, 7, 7, 5, 7

Measure 4: h.o., 5, 7, 5, 7, 5, 7

Chord diagram: G

Staff 1 (Treble Clef):

Measure 1: G chord, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1

Staff 2 (Bass Clef):

Measure 1: 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5

徘徊 (On The Prowl)

吉他1

演奏提示

音色

这是一个80年代早期的金属连复段。吉他1是过载音色的节奏吉他部分。采用琴桥拾音器，音量旋钮和音色旋钮都调整到最大的位置。音箱上的过载旋钮设置为“3”。记住，你所要的音色是一种过载的声音，而不是失真的声音。将音箱上的低音旋钮设置为“4”，中音旋钮设置为“6”，高音旋钮设置为“5”。如果你喜欢，也可以增加一点混响，开始的时候可以设置在“3”的位置。

演奏技巧

这一连复段的难点是忍耐力！为了使音乐有一种激情有力的感觉，我都采用下拨的方式并且带有许多手掌闷音（palm mute）。在要求的速度下这样做是相当困难的。练习演奏这一连复段需要花费大量的时间。在演奏过程中，特别要注意的是在什么位置进行闷音，在什么位置进行用力击弦。在谱例中，音符下面带横向V的地方表示此处要用力击弦。仔细听在主音吉他开始之前，我是如何演奏节奏部分的。试着跟着你听到的音乐唱出来。这将帮助你理解它们是如何融合在一起的。注意我演奏时击弦是十分用力的，这样能产生该连复段所需要的强劲感觉。记住在你学习的开始阶段要放慢速度，然后逐步加快。在练习及演奏过程中，要坚持努力使自己所弹奏的东西保持干净并且节奏时值准确。

