

捷持牟·斡格尔 Joachim Vogel

节奏吉他大师

有关摇滚(ROCK)、布鲁斯(BLUES)、灵歌(SOUL)、
芬克(FUNK)、瑞格(REGGAE)、爵士(JAZZ)和
乡村吉他(COUNTRY GUITAR)的
节奏理念和技巧

CD Included
内附演奏示范

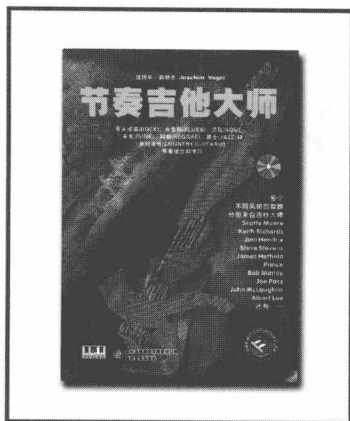
200 多个
不同风格的套路
分别来自吉他大师
Scotty Moore
Keith Richards
Jimi Hendrix
Steve Stevens
James Hetfield
Prince
Bob Marley
Joe Pass
John McLaughlin
Albert Lee
还有……

ATA
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

节奏吉他大师 Masters of Rhythm

捷持牟·斡格尔 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

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/9.75

印数/3000-6000

ISBN 7-80720-501-6

ISRC CN-Q06-04-0035-0/A.G4

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

捷持牟·翰格尔 Joachim Vogel

节奏吉他大师

有关摇滚(ROCK)、布鲁斯(BLUES)、灵歌(SOUL)、
芬克(FUNK)、瑞格(REGGAE)、爵士(JAZZ)和
乡村吉他(COUNTRY GUITAR)的
节奏理念和技巧

翻译：刘立影 王丁

200多个

不同风格的套路
分别来自吉他大师

Scotty Moore

Keith Richards

Jimi Hendrix

Steve Stevens

James Hetfield

Prince

NLIC2970269014

John McLaughlin

Albert Lee

还有……

还有一张 啊!

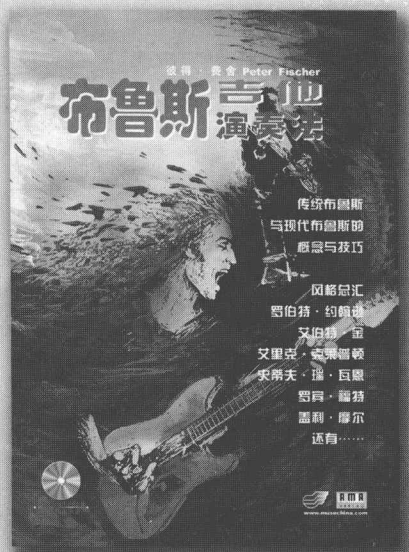
吉林出版集团有限责任公司 吉林音像出版社

www.musicbookchina.com

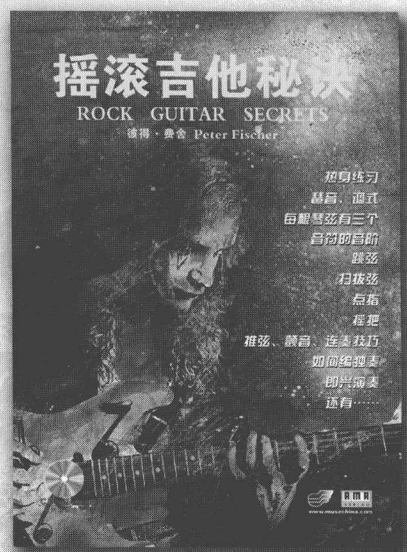
内附 CD

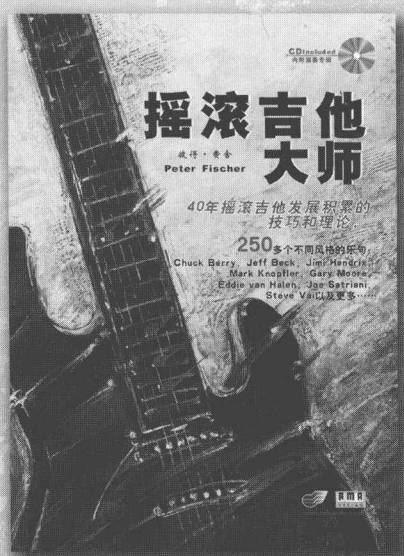
华音公司隆重推出◆国际中文版◆ 最具国际权威的电声有声教程

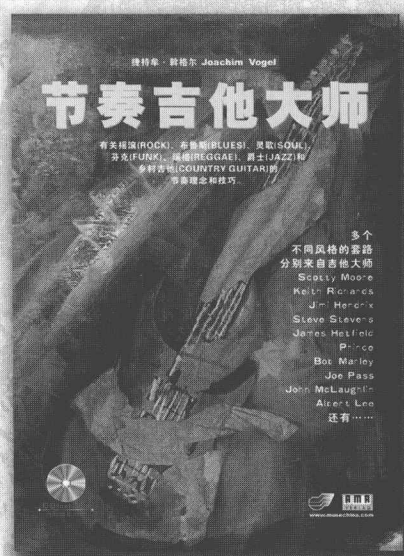
布鲁斯吉他演奏法
全套定价：35.00 元 (CD)

摇滚吉他秘诀
全套定价：35.00 元 (CD)

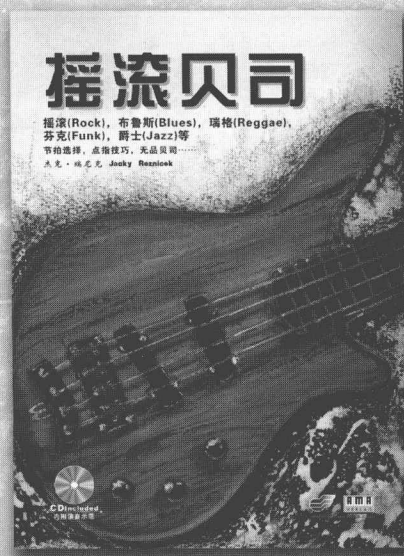
摇滚吉他大师
全套定价：35.00 元 (CD)

节奏吉他大师
全套定价：35.00 元 (CD)

贝司圣经
全套定价：42.00 元 (2CD)

摇滚贝司
全套定价：35.00 元 (CD)

欢迎来到“节奏吉他大师”

自从Chuck Berry(或者向现在推进些,从Jimi Hendrix算起)之后,已经不存在纯粹的“节奏吉他”或者“主音吉他”之分,现在的吉他手大量精力都投在提高个人独奏上。我们可以找成千上万各式各样的音乐书籍教你如何学习演奏精彩的吉他独奏。尽管说节奏吉他是如此的重要和必要(值得我们钻研),甚至可以说歌曲中90%的“活”都压在节奏乐手上,但是我们还是发现对节奏吉他的重视程度正在越来越少。设想一下,如果你在独奏中弹错了,所有人都会觉察到。所以,节奏吉他事实上需要更多的磨练。

我对本书的设想是希望你从本书的学习中,掌握目前最为流行的音乐风格的节奏套路。通过对众多有影响的吉他手演奏风格的曲例分析,我将把他们的特殊音色,演奏技巧和和声取向都呈现在你面前。这里,我还会撰写一些有关于乐手生平和专辑情况的篇章,对每名琴手的作品进行较为全面的介绍。这本书还可以作为一本参考书,如果你需要用它作其他的用途的话。

由于有太多出色的吉他乐手和太多精妙的音乐风格,所以想对某一种节奏吉他发展风格做彻底精确的论述是不可能的。为了能实实在在的把握好本书的容量内涵,我选取了22位“节奏吉他大师”。这些吉他大师的演奏,都对专辑的录制和吉他的领衔地位起了极为重要的作用。也正是他们使得吉他成为了当今音乐最重要的原素之一,他们的演奏也奠定了摇滚乐的基础,同时极大地影响了其他后来的音乐风格。将不同的风格混合在一起对我本人来说是很自然的事情。因为我自己从不先凭风格就对音乐分门别类,我更不会用好音乐或是差劲音乐来划分音乐本身。所有的风格都各有特点,都会相互影响。常常都会出现一种风格音乐溜进其他音乐风格之中,或者二者干脆就合并为一对音乐风格清晰的界定是不存在,如Rock、Soul和Jazz。或者是他们产生的先后顺序,等等都是不可能说清的,这些术语在本书当中的作用是为了本书有明确清楚条理。

尽管说你选择了本书作为工具书来学习,但我还是希望你能从书中的内容得到享受,无论是听、读还是弹,多下些苦功夫,多一点耐心,你会发现这一大堆节奏吉他的术语变成了你手中的音符。无论你是在录音棚里工作,还是在乐队里演奏,甚至是在音乐课堂里教授课程,我都祝你在这本书的帮助下,事业有成!

目 录 CONTENTS

前言	-----	3
关于如何使用本书	-----	5
摇 滚		
斯科迪·摩尔 Scotty Moore	矗立在“猫王”身后的巨人	7
查克·贝瑞 Chuck Berry	摇滚第一人	13
科斯·理查德斯 Keith Richards	绝对摇滚	19
吉米·亨德里克斯 Jimmy Hendrix	一把吉他的管弦乐	27
吉米·佩奇 Jimi Page	古典摇滚模式	35
马尔科姆·杨 Malcolm Young	又脏又吵	41
艾迪·范·海伦 Eddie van Halen	节奏博士	47
詹姆斯·海特菲尔德 James Hetfield	连复段大师	53
史蒂文·史蒂文斯 Steve Stevens	面临“新潮流”的重金属	59
灵 歌/瑞 格		
史蒂文·克劳卜 Steve Cropper	灵曲人	67
吉米·诺伦 Jimmy Nolen	芬克先锋	73
奈尔·罗杰斯 Nile Rodgers	60年代的根基, 80年代芬克	79
皮尔斯 Prince	性感、芬克和摇滚	87
保罗·杰克逊 Paul Jackson	专业伴奏艺人	93
鲍博·马利 Bob Marley	叛逆音乐大师	99
新 浪 潮		
安迪·萨墨斯 Andy Summers	空间节奏	105
大卫·伊文思 David Evans	边缘乐队	111
乡 村		
莫尔·特拉维斯 Merle Travis	乡村音乐拔弦至尊	117
阿尔伯特·李 Albert Lee	拔弦天才	123
爵 士		
乔·帕斯 Joe Pass	吉他艺术家	131
查利·贝特 Charlie Byrd	爵士遇到拉丁	137
约翰·麦可劳林 John McLaughlin	马哈维什努乐队	143
附 录		
符号表	-----	151
音乐风格发展一览表	-----	152

关于如何使用本书

下面的这些建议能够让你快速地学会弹琴,而且尽可能多地从本书获取音乐知识。记住:你可以从任何你喜欢的部分开始。一本写好的书是任由读者享受的。

练琴时要尽量找乐趣。

想象一个你正在学的乐句(包含该用哪个手指来按哪个品哪根弦),然后反复弹奏该乐句15遍,慢慢地毫无错误地随节拍器来练习。然后,再选取一个较合适的速度,练习10分钟。当你真的能轻松地弹奏该乐句时,再考虑提速。

记住速度并不是关键,关键在于你的弹奏要好听,而且感觉好,速度方面不要做太多要求。定期练习一段时间之后,你会发现,不费吹灰之力,速度就提升上来了。

试着能把CD上的例曲“听”下来,然后再翻看书中的记谱,看一看你是否听得准,这才是真正好的听力练习。

如果你真的想找到某位大师演奏风格的感觉,你就要用大量时间去听很多他的音乐。内附CD中的曲子,是按照“节奏吉他大师”的风格演奏的,它们只能起到抛砖引玉的作用。如果你打算深入研究某位大师,以本书中的专辑目录为参考,寻找音乐材料时就会容易些。

最后,尽量把这些创作理念,或者部分理念,溶入到自己的弹奏中。

摇 滚

摇滚(Rock)一词是所有可以追溯至20世纪50年代“Rock and Roll”(摇滚)乐的音乐总称。(Rock&Roll一词源于黑人音乐, Rock: 摇; Roll: 滚。今天的Rock是所有这类音乐的代名词。当然, Rock中已经含有了很多其他音乐风格的东西。译者注)。

(美国)第一家既动作白人乡村音乐又动作黑人节奏布鲁斯(R&B)的公司成立于1950年田纳西州,墨菲斯市的Sun Records(太阳唱片公司)“摇滚性质”的乐声是50年代头5年登上舞台的,一开始时只是一部分的白人乡村音乐家(包括美国第1位最出色的音乐巨人:Elvis Presley“猫王”,和他的吉他伙伴Scotty Moore在内)尝试演奏R&B的东西,后逐渐发展到今天的Rock。当时R&B在年轻的白人中间很流行,拥有大批听众。1955年,Chuck Berry,成为了美国历史上第一位打进流行乐坛黑人音乐大师,在此之前流行音乐一直为白人所霸占。“Rock and Roll”(这个词是由电台DJ-Alan Freed发明使用的)成为了冲破种族偏见障碍的利剑,它同时也是对美国富豪阶层价值观反叛的象征。

60年代初期,摇滚乐在英格兰也得以发展。当时很多业余的音乐人在用他们自己的方式演奏相对优雅(而无明确曲风)的摇滚乐。这种音乐后来被人们称为“beat”。随后,在被英国音乐作品(Beatles和Rolling Stones)充斥的美国音乐市场,“Rock Music”摇滚乐一词为人们广泛使用。(Beatles—披头士乐队, Rolling Stones—滚石乐队,两个老牌英国摇滚乐队。国内有出版商将The Beatles译为“甲壳虫”乐队,其实是个错误,Beatles与Beetles“甲壳虫”同音不同意。严格意义上,Beatles也不是“披头士”,他们四个来自利物浦的年轻人只在事业发展之初留过长发和胡子。所以,他们乐队的名字实际与他们的音乐风格有更密切的联系,译者注)。摇滚乐(Rock Music)象征着音乐中的真实,因为我们不得不承认在开发市场的过程中音乐一度成为了迎合观众口味的商品,丢失了自身传达情感的真谛。

Jimi Hendrix使吉他成为了摇滚乐的终极象征。而Jimmy Page则是一座摇滚乐的丰碑,还有一批像:Van Halen, Malcolm Young, James Hetfield和Steve Stevens这样的吉他大师以他们独特精湛的节奏吉他演奏曲风中脱颖而出。所以说,吉他是真实的象征。是人工音乐的象征,(今天的电子音乐正在以一股迅猛的势头对人工演奏构成极大的威胁,译者)没有了吉他,便没有了摇滚。

矗立在“猫王”(Elvis)身后的巨人

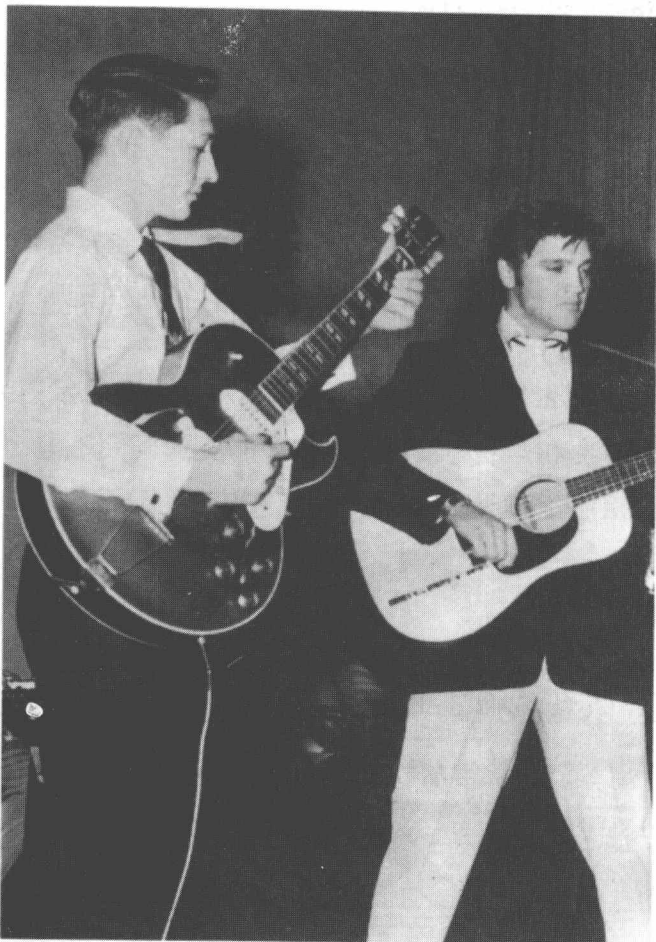
斯科迪·摩尔(Scotty Moore)是猫王(Elvis Presley)的吉他手。他是第一位使用乡村音乐大师Merle Travis的手指弹法来演奏黑人R&B的乐手。他也是第一个准确定义摇滚乐的吉他手。Scotty和贝司手Bill Black在猫王Elvis成功的演艺生涯中扮演了极为重要的角色。尽管媒体一般只关注明星,但我们不该忘记幕后英雄。

Scotty绝非什么大师,但他的演奏如此完美地衬托了猫王Elvis柔美的嗓音,如:“Thats all-right, Mama”和“Blue Moon of Kentucky”如果没有Scotty清晰、动人的吉他声,猫王的歌也许不会如此令人回味。

Scotty在1954年至1961年间弹奏过的乐曲曾深深地启发了此后的一大批吉它大师,如: Jimmy Page, 大Keith Richards, George Harrison和Brian Setzer。直到今天, Keith Richards在每次同滚石参加巡演期间都会携带一盘Elvis Presley“猫王”和Scotty Moore在Sun Records时的专辑。

Scotty Moore 1931年生于田纳西。Moore一家都十分喜欢乡村音乐和hillbilly音乐,因此Scotty Moore自己的父兄建立了一支

小型乐队。Scotty在其中担任吉他手。16岁时,他加入了海军陆战队,也正是在此期间,他开始接触到了其他音乐风格并结识了包括爵士乐吉他手Tal Farlow, Barney Kessel同布鲁斯人一样众所周知的乡村英雄Merle Travis和Chet Atkins在内的众多著名音乐家。1952年,他到了墨菲斯,并在那里他建立了自己的乐队“Starlight Wranglers”,也正是凭借这支乐队他获得了他音乐生涯的成功。Starlight Wranglers乐队在Sam Philips的艺术指导下为Sun Records唱片公司录制唱片(此时Sun Records唱片公司刚刚成立),当时Elvis Presley也是该公司旗下的签约歌手。Sun Records唱片公司是第一家同时运作乡村音乐和布鲁斯音乐的唱片公司。Philips将Elvis和Scotty组成了黄金组合。这一对组合后来被人们誉为“Sun Sessions”,他们二人此后在1954年-1955年录制的唱片是今天摇滚乐的开山之作, Scotty Moore与Elvis合作至1958年,后来Scotty转作了制片人。今天, Scotty已经拥有了自己的录音公司,录制了许多不是乡村音乐家的歌曲,并使之取得了巨大的成功。

Scotty Moore

所受音乐影响

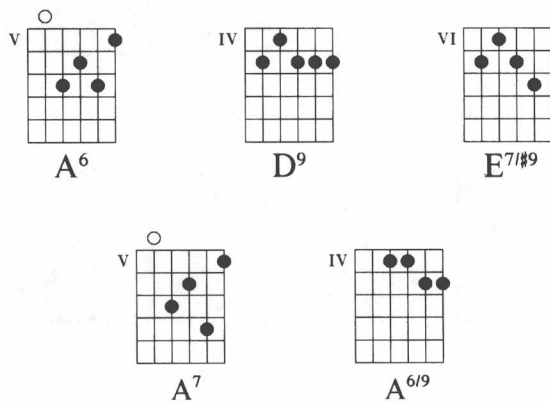
Scotty所受的音乐影响主要来自于Merle Travis, Chet Atkins, B.B.King, Tal Farlow和Barney Kessel。

风格特征

Scotty将乡村音乐大师Merle Travis的手指弹奏风格引用到了节奏布鲁斯世界。但是, Scotty的演奏和声音都比Travis本人的更加硬朗一些。Scotty用塑料拇指拨片来演奏变音贝司, 而同时用食指中指和无名指来弹和弦和旋律(见Merle Travis)

音乐取材和声部

Scotty常常从和弦的把位上引伸出好的乐句, 下面就是几个他最喜欢用的和弦。

声音

Scotty那种浑厚但硬朗, 同时更具穿透力的声音, 来自于一把L-5Gibson吉他和一款“Echosonic”功放。

节奏乐句练习

要想从下面的练习中得到Scotty那种声效,你要试着习惯用拇指拨片来弹奏。(类似指奏)首先,要练习部分,一旦你弹奏的纯熟无误了,你就可以在低音练习中加一些休止。用你右手侧面靠近琴桥部分来消音。

如果说你对于肯塔基风格的指法感到很陌生,千万不要灰心。其实它并不是那么复杂,只不过是包括一些分解和弦罢了。你只要保持左手按弦,并在必要时才更换要弹的音符就行了。

①

A⁶

T
A
B

②

D⁹

T
A
B

③

E⁷/#9

一个三度音的乐句, 辅之以典型的贝司低音。

④

A

下面这个乐句最适合用回音效果。要是你没有回音效果, 不要紧。用你的右手和左手模仿“回音”弹奏, 这时, 千万别用右手侧面来消音。

⑤

E

下面这部分练习是为大拇指的独立演奏而设的。

⑥

A⁷

⑦

E

TAB

5 5 6 7 5 7

0 0 2 2 2

⑧

A⁷

TAB

8 8 5 7 8 5 8

0 0 7 0 7 0 7

下面是一个D大调的单音乐句。

⑨

D⁷

TAB

5 4 2 4 5 4 2

3

下面这个乐句是绝对的摇滚乐结束乐句。

⑩

A⁷

T
A
B

IV

A^{6/9}

T
A
B

专辑目录:

对于所有“Rock-a-billy”歌迷的“必听”曲目,我们建议看一看“The Sun Sessions”选自猫王“Elvis”的“The Pelvis”。

摇滚第一人

接下来我要介绍的是“摇滚先生”——查克·贝瑞 (Chuck Berry)。有谁没听过或者弹奏过“Johnny B. Goode”，“Maybellene”或者“Roll over Beethoven”呢？时至今日，Chuck Berry 仍然颇有名气。如果你有机会身临他现场演奏会，欣赏他那有名的“duck walk”，你可千万不要错失良机。许多吉他大师都曾模仿过他的弹奏风格。如The Rolling Stones乐队的Keith Richards, The Beatles乐队的George Harrison, The Beach Boys, Status Quo等。

如果想深入了解Chuck Berry，我建议你去看看“Hail, Hail Rock and Roll”这部电影，该片对他的生平和音乐进行了详尽的介绍。除了Chuck Berry之外，Eric Clapton、Keith Richards、Robert Cray和John Lennon也都在影片中客串了角色，而他们都一致认为：“如果要给‘Rock and Roll’再取一个名字，那就只能叫它Chuck Berry了”。

Chuck Berry

所受音乐影响

Chuck受到来自爵士乐大师Charlie Christian和Les Paul，此外还有R&B吉他大师T-Bone Walker和Carl Hogan的影响(Carl Hogan是Louis Jordan乐队“Tympany Five”的吉他手)。

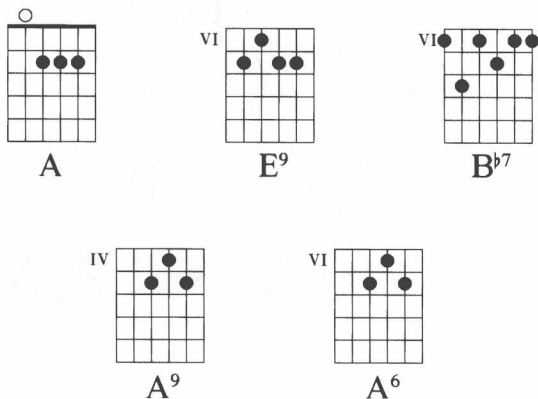
风格特点

尽管说Berry在自己的音乐中运用了许多钢琴师的双音,也从T-Bone Walker那里借鉴了很多其他的技法。(并非是对Michael J.Fox在电影《重返未来》(“Back to the Future”)中表演风格的模仿),Berry那一丝不苟的表演风格使他成为一位真正的个性化风格演奏大师。他的演奏力度比他之前的任何吉他手都大,而且更具进攻性。

同时Chuck也是一位演奏循环韵律形式的大师,他的音乐还配有和弦重音和贝司音,为歌曲创造了良好的音乐衬托。Berry音乐的一个经典就是他常常在乐队穿梭式的节奏伴随下,用八个音符来表达他的思想。他的节奏和重复乐节已经成为当今摇滚乐的丰碑。

音乐取材和声部

Chuck从感觉上很像布鲁斯,他弹奏的单音符多为布鲁斯音阶,三度、四度、五度音作为他的双音。而大三和弦,大6和弦,属7和弦,9和弦也作为他歌曲的基础。

声音

Berry的声音具有强大的冲击力,最开始时,Chuck使用Gibson ES350T。后来,当这款吉他不再适合他演奏时,他便开始使用ES365。Chuck使用Fender Bassman音箱或者是Marshall音箱(即便是布鲁斯过载overdriven也一样好用)。

节奏乐句

要想在这种风格中得到强烈的效果,最重要的一点就是几乎单一的下拨。

乐句①是绝对标准的摇滚节奏。

① B \flat

下边的乐句是一个令人听到音乐声就想跟着跳起舞来的节奏套路。你可以一边弹贝司音,一边弹和弦,享受一下吧!

②