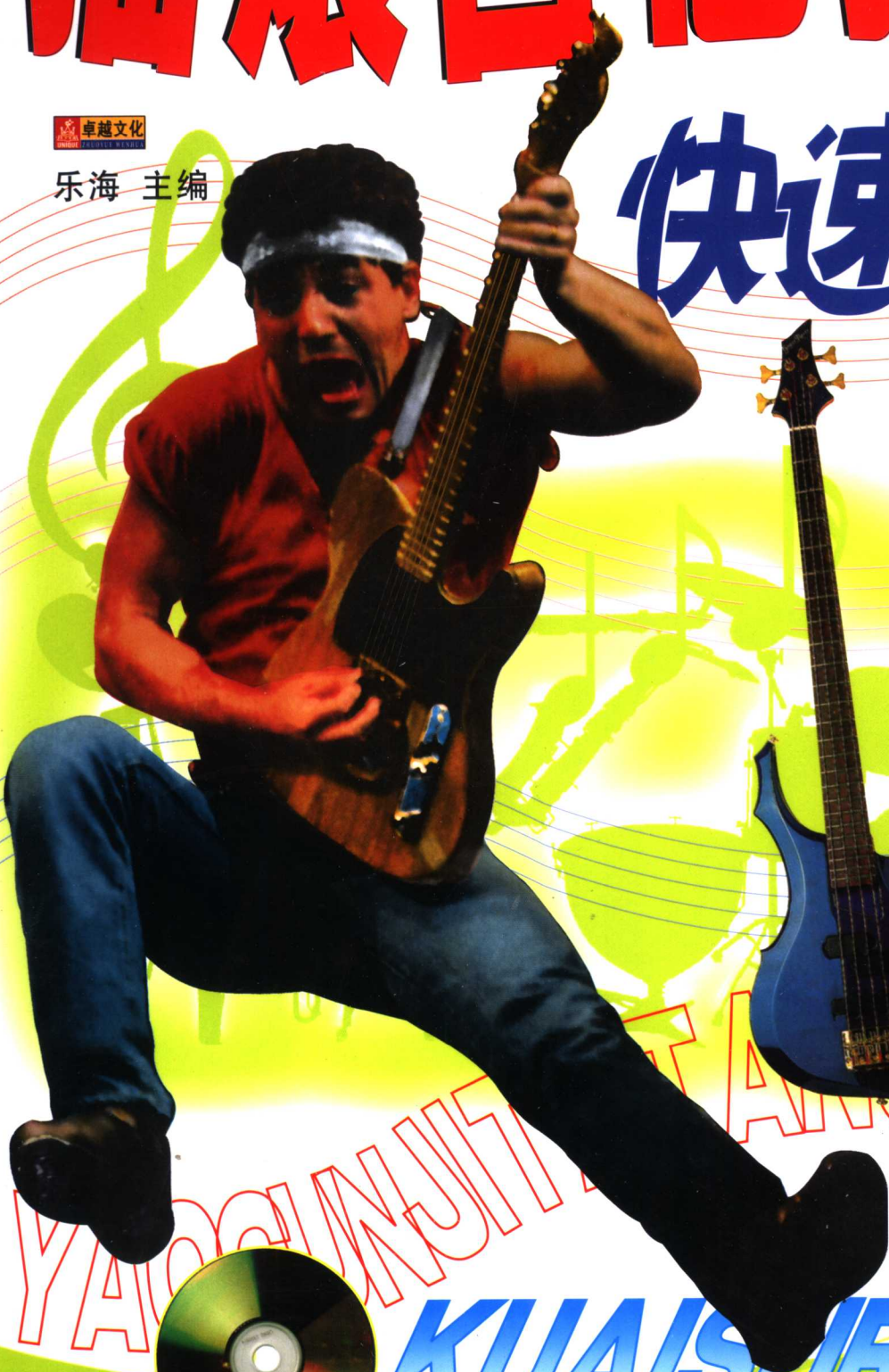

摇滚吉他弹唱

卓越文化

乐海 主编

快速入门

【配有CD】

KUAI SUI RU MEN

航空工业出版社

摇滚

MAS 音乐艺术研究室 总策划
Music & Art Studio

吉他弹唱

快速入门

KUAI SU RU MEN

■ 乐海 主编

航空工业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

摇滚吉他弹唱快速入门 / 乐海主编. — 北京: 航空工业出版社, 2006.4

ISBN 7-80183-687-1

I. 摇… II. 乐… III. 六弦琴—奏法
IV. J623.26

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 146565 号

摇滚吉他弹唱快速入门
Yaogun Jita Tanchang Kuaisurumen

航空工业出版社出版发行

(北京市安定门外小关东里 14 号 100029)

发行电话: 010-64978486 010-64919539

北京市燕山印刷厂印刷

全国各地新华书店经售

2006 年 4 月第 1 版

2006 年 4 月第 1 次印刷

开本: 850×1168

1/16

印张: 13

字数: 372 千字

印数: 1-12000

定价: 25.80 元 (随书赠送 CD2 张)

前言

随着每天忙忙碌碌的生活，时光也匆匆流逝了。哪天清晨醒来，忽然忘记了自己最初的梦想，那个多年前幼稚的五彩斑斓的梦，曾经每天背它在肩上，时刻敲打提醒自己，要坚强，要坚持。可是劳累的生活让我们的心灵伤痕累累，让我们渐渐忘却最初的梦想，让我们变得庸俗，可是除了这样，我们真的无能为力了吗？谁还能跟我们一起 ROCK 呢？或者我们可以重拾记忆吧？

抛却烦躁的生活，就让我们从第一尊摇滚偶像 Elvis Presley 开始回忆吧。我们不能忘记的崔健，令我们心痛的家驹，还有让我们心动 Guns N' Roses。从大陆，港台到欧美，哪个都是我们的心肝，哪个都是我们的宝贝，忘却的我们重新记起，遗失的我们重新拾回，我们的整个生命就是为了你而存在，我们最最亲爱的摇滚！

你准备好了吗？让我们一起 ROCK 吧！

注：本书所用歌曲的部分词曲作者无法联系，在此致歉，请见书后速与本社联系。

编者

2005 年 11 月

目 录

第一章 摇滚乐浅谈	(1)
一、摇滚乐溯源	(1)
二、各种风格的摇滚乐	(1)
(一) 民谣摇滚 (Folk Rock)	(1)
(二) 重金属摇滚 (Heavy Metal Rock)	(2)
(三) 朋克摇滚 (Punk Rock)	(2)
(四) 流行摇滚 (Pop Rock)	(2)
三、摇滚英雄谱	(3)
(一) 第一尊摇滚偶像——艾维斯·普莱斯利	(3)
(二) 现代民谣子——鲍伯·迪伦	(3)
(三) 短命的摇滚天才——约翰·列侬	(4)
(四) 80 年代的重金属主流团体——范·海伦	(5)
(五) 隐藏在花丛中的“大炮”——枪炮与玫瑰乐队	(6)
四、中国的摇滚乐	(7)
(一) 中国“摇滚乐之父”——崔健	(8)
(二) 用重金属演绎中国文化的摇滚乐队——唐朝	(8)
第二章 乐理基础	(10)
一、简谱基础知识	(10)
(一) 简谱记谱法	(10)
(二) 音名与唱名	(10)
(三) 音符与休止符	(10)
(四) 延音线	(11)
(五) 附点	(11)
(六) 延长记号	(11)
(七) 节拍	(11)
(八) 小节与小节线	(11)
(九) 拍号及常用节拍	(12)
(十) 弱起小节	(13)
二、六线谱与简谱	(13)
三、和弦	(13)

- (一) 音程..... (14)
- (二) 三和弦..... (15)

点 击 大 陆

1. 花房姑娘.....崔 健 演唱 (18)
2. 新长征路上的摇滚.....崔 健 演唱 (21)
3. 月 梦.....唐朝乐队 演唱 (24)
4. 太 阳.....唐朝乐队 演唱 (27)
5. 送 别.....唐朝乐队 演唱 (33)
6. 梦缠绕的时候.....超载乐队 演唱 (37)
7. 九片棱角的回忆.....超载乐队 演唱 (48)
8. 不要告别.....超载乐队 演唱 (51)
9. 距 离.....超载乐队 演唱 (55)
10. 完美夏天.....高 旗 演唱 (65)
11. 给我一点爱.....面孔乐队 演唱 (69)
12. 影 子.....面孔乐队 演唱 (70)
13. 梦.....面孔乐队 演唱 (75)
14. 一个人爱.....轮回乐队 演唱 (86)
15. 英 雄.....轮回乐队 演唱 (88)
16. Take Care.....黑豹乐队 演唱 (90)
17. 错 觉.....黑豹乐队 演唱 (92)
18. 流 星.....郑 钧 演唱 (95)
19. 商品社会.....郑 钧 演唱 (98)
20. 曾经的你.....许 巍 演唱 (101)
21. 今 夜.....许 巍 演唱 (104)
22. 闪亮的瞬间.....许 巍 演唱 (106)
23. 故 乡.....许 巍 演唱 (109)
24. 下 沉.....战斧乐队 演唱 (114)
25. 每一天 每一夜.....零点乐队 演唱 (116)
26. 埋藏着宝藏的地方.....冷血动物乐队 演唱 (118)
27. 尘 土.....汪 峰 演唱 (122)
28. 一半一半.....天堂乐队 演唱 (125)
29. 飞 沙.....艳乐队 演唱 (128)
30. 在孤独中.....青蛙乐队 演唱 (132)

31. 新的奇迹.....青蛙乐队 演唱 (134)
32. 无 双.....达达乐队 演唱 (136)

登 录 港 台

33. 狼(97 版).....齐 秦 演唱 (141)
34. 一言难尽.....迪克牛仔 演唱 (143)
35. 明天的明天的明天.....动力火车 演唱 (145)
36. 遥远的 Paradise .....Beyond 演唱 (147)
37. 春花秋月.....伍 佰 演唱 (152)
38. 挪威的森林.....伍 佰 演唱 (155)
39. 美丽新世界.....伍 佰 演唱 (159)

浏 览 欧 美

40. Hard Luck Woman.....Kiss 乐队 演唱 (161)
41. Don't Cry .....Guns N' Roses 乐队 演唱 (166)
42. Patience.....Guns N' Roses 乐队 演唱 (171)
43. Heartbreak Station.....Cinderella 乐队 演唱 (178)
44. When The Children Cry.....White Lion 乐队 演唱 (182)
45. To Be With You.....Mr.Big 乐队 演唱 (187)
46. Hollow Years.....Dream Theater 乐队 演唱 (190)
47. The Silent Man.....Dream Theater 乐队 演唱 (195)
48. Golden Dawn .....Yngwie.J. Malmsteen 演奏 (198)
49. Orion .....Metallica 乐队 演奏 (200)

第一章 摇滚乐浅谈

一、摇滚乐溯源

摇滚乐产生于第二次世界大战后的美国，继而又作为一种文化现象风靡全球。摇滚乐自诞生的那一天起，便以其顽强的生命力，焕发出了迷人的魅力。它象征着自由、叛逆，深受广大青年的喜爱。它跨越了语言的障碍和种族的隔离，成为了现代青年生活中不可或缺的艺术语汇。在摇滚乐诞生的初期曾经遭到古典乐派的无情谩骂和污蔑，在他们眼里，摇滚乐成了“放荡、下流、丑陋”的产物。然而，摇滚乐这一通俗的文化现象却在人们无情的谩骂声中走过了无数个辉煌的时代。从 Elvis Presley（猫王）、Bob Dylan（鲍伯·迪伦）到 Beatles（披头士），再到 Skid Row（穷街）、Nirvana（涅槃），都令当时的年轻人刻骨铭心、魂牵梦绕。

20 世纪 30 年代，在美国本土出现了一种新的民间音乐，这种音乐就是被后来的人们称之为摇滚乐的“Rock and Roll”。“摇”的原始意义实际上是古人对生殖行为的崇拜，由此可见“摇滚”的原始意义与人类的原始本能行为是有着紧密联系的。

1945 年，一部名为《The Blackboard Jungle》（《一堆杂乱的黑板》）的电影在美国盛行。这部电影中的男主人公叛逆的性格吸引了大批的青少年，还有就是该电影的主题曲《Rock Around The Clock》（《围着时钟摇摆》）也令无数青少年着迷，这首曲子有着极强的煽情效力，尤其是放在《The Blackboard Jungle》这部描写青少年叛逆行为的电影中播出。第二年，这首歌成为了市场上的畅销金曲。后来，“Rock”或“Rock ‘n’ Roll”也随之取代了“Rock and Roll”的说法，成了摇滚乐的代名词。

摇滚乐基本上是由“Country & Western”（乡村和西部，简称 C&W）和“Rhythm & Blues”（节奏与布鲁斯，简称 R&B）这两类音乐融合而成的。其中 R&B 是典型的黑人音乐，而 C&W 是传统的白人音乐。在摇滚乐的雏形诞生之前，R&B 是美国流行乐坛的主流。那时的 R&B 主要表现的是美国独立前黑人受难的生活背景。后来 R&B 逐渐演化成以黑人教会福音歌曲为基础的 City Blues（城市布鲁斯）。从另一角度来说，摇滚乐的兴盛离不开一位著名乡村音乐家做出的巨大贡献，这位杰出的人物就是《Rock Around The Clock》这首红极一时的摇滚金曲的创作及演唱者 Bill Haley（比尔·哈利）。Bill Haley 原本是一支西部乡村乐队的主唱，一次偶然的机会，Bill 听到 R&B 音乐，被其浓重的节奏与奇特的乐风所折服。后来他尝试着把 R&B 的曲式编入到自己的音乐中，结果他的试验掀起了一股新的乐风，继而随着电影《The Blackboard Jungle》在美国的公映，这首《Rock Around The Clock》便成了摇滚乐史上里程碑式的经典金曲，而“Rock ‘n’ Roll”也成了摇滚乐的代名词且沿用至今。

二、各种风格的摇滚乐

（一）民谣摇滚（Folk Rock）

1965 年夏天，鲍伯·迪伦在纽堡特民谣节中首次使用了实心电吉他为民谣伴奏，对于那些“老式民谣”的死硬派，认为迪伦用电吉他来取代空心吉他是大逆不道的，所以在纽堡特民谣节中，迪伦在观众的唏嘘声中尴尬地下了台。但是随着迪伦的唱片《Subterranean

Homesick Blues》在排行榜上出现，标志着一种新的音乐形式——民谣摇滚诞生了。

除了鲍伯·迪伦以外，民谣摇滚的代表艺人还有 Neil Young（尼尔·扬）、Simon & Garfunkel（西蒙与加菲凯尔）等。

（二）重金属摇滚（Heavy Metal Rock）

一提到重金属，马上能让人联想到那排山倒海的块状节奏、迅急的鼓点、美妙的吉他 Solo 以及那冲破云霄的呐喊和狂热的现场观众。不错，这就是重金属，它能让人激动、发狂，甚至窒息，也能让你沉默、冥想，甚至潸然泪下。

1966 年，发生了两件摇滚乐史上具有重大意义的事，那就是吉米·汉德利克斯（Jimi Hendrix）的经验（Experience）乐队和艾瑞克·克莱普顿的奶油（Cream）乐队的成立，可以说他们是重金属的开山鼻祖。

重金属是由 R&B 逐渐演变出来的一种摇滚乐形式。歌曲多半描写感观的刺激，直白的表述方式是他们的最大特点，野蛮与充满威胁的字句经常在他们的歌曲中出现，而演唱者也大多以吼叫的形式来演唱。正是这种直白的、充满野性的艺术形式使一代又一代的摇滚乐迷为之倾倒。

重金属从早期的 Cream（奶油）到现在的 Metallica（金属）经过了一个逐渐发展演化的过程。重金属摇滚发展到今天也派生出了许多分支，如：速度金属、华丽金属、死亡金属、说唱金属等，当然也相应地出现了许多支优秀的乐队，如：Guns N'Roses（枪炮与玫瑰）、Skid Row（穷街）、Slayer（杀手）、Death（死亡）等。

（三）朋克摇滚（Punk Rock）

朋克（Punk）的原义是“街头小流氓”。朋克音乐的主要表现形式就是发泄，从早期的 The Clash（冲撞）、Sex Pistols（性手枪）到 20 世纪 90 年代红极一时的 Nirvana（涅槃）等朋克乐队，无不体现了这一特点。

虽然朋克与重金属都属于那种极端狂躁的音乐，但是朋克却更加简单和直接，它不需要华丽的吉他 Solo，也不需要任何隐讳的歌词，他们可以很自然地对观众大骂“Shit”或“Fuck”，这对于那些心理不平而又厌倦传统摇滚乐的青年来说，简直是如获至宝。因此在 70 年代英国诞生了许多朋克乐队，其中最著名的当属 Sex Pistols（性手枪）和 The Clash（冲撞）两支乐队。然而在今天有为数不少的朋克乐队太注重外在的表现形式，而忽略了音乐本身的内在美感。

（四）流行摇滚（Pop Rock）

20 世纪 70 年代末期开始盛行的流行摇滚，其风格较为柔缓，旋律性很强，内容也较平和，大多描写爱情、心绪等感观话题，而政治、战争、民主、自由等传统摇滚的表现对象则很少涉及。但这类风格的摇滚乐直到现在仍然很受人们欢迎，比较著名的流行摇滚乐队有甲壳虫乐队、U2 乐队等。

以上几种是当今摇滚乐坛中占主流地位的摇滚乐形式，除上述几种外，还有艺术摇滚（Art Rock）、电子摇滚（Electronic Rock）、迷幻摇滚（Psychedelic Rock）等等。

三、摇滚英雄谱

(一) 第一尊摇滚偶像——艾维斯·普莱斯利

摇滚乐史上的英雄级人物谁都可以不提,惟独有一个人不得不把他放在第一位来介绍。他就是摇滚乐的拓荒者、奠基人、20世纪50年代令无数少男少女为之倾倒的摇滚偶像——猫王(Elvis Presley)。

1935年1月8日,Elvis生于美国密西西比州一个小村庄里,其家境贫寒,但Presley家族却有着非常执着的宗教信仰,所以每周日Elvis都要到教会的唱诗班去唱一些祈福的赞美诗,正是受这些黑人福音音乐的洗礼和熏陶,才奠定了后来这位摇滚巨星创作的基础。

当Elvis 13岁时,全家移居到了后来成为南部音乐大本营的田纳西州的孟菲斯。可以说,这一次移居是Elvis命运的重大转折。

1953年,高中毕业后的Elvis在当地一家运输公司找到了一份搬运工的工作。这时Elvis的音乐激情就像一座即将喷发的火山,不得不释放出来。在他领到第一笔薪水之后,就立刻到孟菲斯的一家小唱片公司录制了两首单曲《My Happiness》(《我的快乐》)和《That's When Your Heartaches Begin》(《当你心痛开始时》)作为送给母亲的礼物。当时这家名为Sun的小唱片公司老板在Elvis录音时看中了他的才华,并百般劝说Elvis与其公司签约,出于生活的考虑,Elvis极不情愿地加入了这家小唱片公司,并很快推出了他的首张专辑。此专辑中的一首歌曲《That's All right Mama》(《对不起,妈妈》)在孟菲斯地区销售了7000多张,从此Elvis名声大噪。

1955年,Elvis签到了当时大名鼎鼎的唱片公司RCA的旗下,从此开始了Elvis在歌坛的辉煌历程。可以毫不夸张地说,在20世纪50年代后期,美国的流行乐坛成了Elvis一个人的舞台。《Heartbreak Hotel》(《心碎旅馆》)、《Hound Dog》(《猎犬》)、《Love Me Tender》(《温柔的爱我》)、《Don't Be Cruel》(《不要那么残忍》)等一首首单曲相继登上冠军的宝座,成为年度最畅销的唱片,Elvis Presley也由一名普通的搬运工人成为了一颗耀眼的摇滚之星。

Elvis的音乐之所以能使那么多的人痴迷,除了它的音色本身的魅力之外,还有它的思想内涵。在Elvis的歌里,大部分歌词的内容都是指向年青人的生活习性,深入探讨青少年的心理情结,Elvis的音乐已经超越了旧式流行音乐的思想范畴,冲出了纯粹娱乐的流行音乐的创作模式,从而赢得了众多歌迷的喜爱。

(二) 现代民谣子——鲍伯·迪伦

鲍伯·迪伦(Bob Dylan)1941年1月24日出生于明尼苏达州的杜鲁斯。少年时期的Bob就显示出了对音乐的狂热,从14岁时在电影院里听到了电影《The Blackboard Junge》中那令他狂热的摇滚乐开始,就梦想着有一天要和Elvis Presley一样伟大。进入大学后的Bob几乎唱遍了明尼苏达州立大学附近所有的咖啡屋,他也由原名Robert Zimmerman改为艺名Bob Dylan。

1961年1月,Bob放弃了学业,开始专心致力于演唱事业,恰巧当时美国的政局发生了变化,肯尼迪出任了美国总统,年轻人受到了重视,这使得以反映时事为主的现代民谣

很快渗入到了美国的中产阶级阶层。之后 Bob 与 CBS 公司签定了合约。1962 年 2 月 2 日该公司发行了 Bob 的同名处女作《Bob Dylan》，专辑中的歌曲充满着浓重的政治色彩，尤其是那一首描写纽约生活感触的《Talkin' New York》（《谈论纽约》）。Bob 因为具有高度时代意识而被年轻人视为他们的代言人，一时间被冠予了许多诸如“抗议歌的救世主”、“现代民谣的旗手”之类的头衔，从此 Bob 一跃成为超级巨星。

1964 年是 Bob 的音乐生涯的重大转折点，这一年对美国公民来说是不平凡的一年，尤其是肯尼迪总统遇刺身亡的事件，击碎了 Bob 的政治美梦。在这些相关因素的影响下，Bob 的音乐风格发生了重大的转变。

1964 年 6 月 9 日，Bob 推出他的第四张专辑《Another Side of Bob Dylan》（《鲍伯·迪伦的另一面》）。这张专辑中的歌例如《Chimes of Freedom》（《自由的钟声》）等和以前 Bob 专辑中的曲子风格截然不同，因为这张专辑没有了以往歌曲中尖锐的政治批判，更多的是些旋律优美的情歌，所以 Bob 的歌迷中又多了一大部分女性听众。1965 年录制的《Bring It All Back Home》（《把它们都带回家》）中，Bob 大胆地使用了以电吉他为主奏的摇滚乐队，从而完成了他从纯民谣到民谣摇滚的转变。专辑问世后，Bob 就立刻遭到了乐迷们无情的攻击，因为那些“老式民谣”的死硬派们无论如何也接受不了他们心目中的英雄 Bob Dylan 也玩起了他们眼里“低级、庸俗”的摇滚乐。同年 8 月，Bob 发行了自己的第六张专辑——《Highway 61 Revisited》（《故地重游》），获得了空前的好评。从此，Bob Dylan 也正式确立了他摇滚音乐家的地位，达到了事业的巅峰。

（三）短命的摇滚天才——约翰·列侬

随着 1981 年秋季里的一声枪响，一个伟大的生命离我们而去了，全世界摇滚乐迷为之愕然，继而悲痛惋惜，他就是摇滚乐史上最具才华的音乐天才——John Lennon（约翰·列侬）。

John Winston Lennon（约翰·温斯顿·列侬）于 1940 年 10 月 9 日出生在英国的利物浦。列侬从小就酷爱音乐，最先学会的乐器是口琴，后来母亲给他买了一把吉他，从此以后列侬的生活就和音乐紧紧地捆在了一起。

1956 年，列侬组建了一支名字叫做“采石者”的乐队，成员经过数次变动，最后才固定下来并更名为披头士（The Beatles）。

1963 年 11 月 4 日，披头士被邀请到皇家综艺剧场表演。当演到高潮时列侬语出惊人，他大声叫嚷：“坐在普通席的你们只要拍拍手就好，坐在贵宾席的就拿出你们的首饰来晃一晃吧！”列侬的这一举动受到了英国中产阶级的赞赏，列侬自然也凭借着他过人的胆识与智慧而成为了披头士的代言人。

1967 年，披头士推出了他们的首张专辑《Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band》（《佩珀军士的孤独之心俱乐部乐队》），在此专辑中列侬写了一首名为《A Day in the Life》（《生命中的一天》）的歌，由于这首歌所表现的是一种悲观厌世的生活态度，因而引起了广泛的争议。正当披头士的音乐事业蒸蒸日上的时候，列侬却与乐队中其他成员的分歧越来越大，尤其是列侬与日本的前卫艺术家大野洋子相爱以后，这种矛盾越来越明显。1969 年，随着他的个人演唱会专辑《Live Peace in Toronto》（《在大多伦多的平静生活》）的推出，标志着列侬与披头士正式分道扬镳。

与“披头士”分手后的列侬发表的第一张唱片是《John Lennon Plastic Ono Band》(《约翰·列侬——洋子塑型团》)。这张专辑平和地反映了他当时的心境,尤其表达出了他幼年时远离双亲之苦,他以一个成人的心态,流露出他对双亲之爱的热切渴望。在《Mother》这首歌中他用极其哀婉深情的声音唱道:“妈妈,您拥有我而我却得不到您,爸爸,您离开了我而我却时刻未离开过您。我多么需要你们,而你们却舍我而去……。”此后列侬所推出的唱片中所表达的内容多是宣扬他“人权、自由、和平”的政治理想,这种思想在列侬的专辑《Imagine》(《憧憬》)中表露得更加充分。

1975年10月9日,洋子为他生了一个男孩取名叫锡恩。列侬回想自己的幼年,不想在锡恩身上重复自己幼年时的不幸,他整整有五年把全部精力投入到家庭上,没有发表任何作品。而五年后列侬准备复出时,却意外遭枪击而亡,这位天才一直所害怕的不幸还是降临到他的爱子锡恩身上了。

(四) 80年代的重金属主流团体——范·海伦

“重金属”从诞生至今已有30多年的历史,它之所以能够深入人心,是因为一直都有像黑色安息日(Black Sabbath)、铁娘子(Iron Maiden)、蝎子(Scorpions)及范·海伦(Van Halen)这样优秀的乐队存在。20世纪80年代,重金属乐坛几乎被范·海伦乐队一统天下,而乐队的灵魂人物艾迪·范·海伦(Eddie Van Halen)以其精湛的吉他技艺,成为了继艾瑞克·克莱普顿之后的最伟大的吉他手。

范·海伦乐队成立于1976年,乐队成员包括:

吉他手:艾迪·范·海伦

贝司手:迈可·安东尼

鼓手:艾利克斯·范·海伦

主唱:大卫·李·罗斯

说起范·海伦乐队的成名,离不开另一位大名鼎鼎的乐手支持,他就是吻(Kiss)乐队的贝司手金·赛门(Gene Simmons)。由于他的大力引荐才使得范·海伦乐队与华纳公司签约,并于1978年2月推出了他们的首张同名专辑《Van Halen》。当时正值迪斯科音乐大肆蔓延的时代,而范·海伦这张同名专辑居然卖出了200万张,高居排行榜第19名,这样的成绩犹如在当时流行乐坛投下了一颗重磅炸弹。

听过这张专辑的人都不得不为艾迪那精妙的吉他技艺所折服。专辑中有一首名为《火山爆发》(《Eruption》)的独奏小品,听起来荡气回肠,令人激动不已。

范·海伦乐队的另一位核心人物当然是主唱大卫·李·罗斯了。他的音色与众不同,虽不甚高却极为厚实慷慨,尤其是大卫在舞台上演唱时,他的激情就像岩浆喷发一样,瞬间就会令你为之倾倒,融化在他那偶尔穿插嘶咧狂啸的歌声中。

随着1982年范·海伦乐队的第五张专辑《Diver Down》(《跳水》)的推出,范·海伦乐队已经驰名世界了。然而范·海伦乐队内部的不稳定因素也日趋突出,终于在1985年6月,大卫·李·罗斯离开了乐队,接替他的是前蒙楚斯(Montrose)乐队的主唱山米·海格。很快,范·海伦乐队推出了他们的第七张专辑《5150》(范·海伦的录音室房间号恰巧与纽约警队精神犯罪的代码一样),山米在这张专辑中的表现极为出色,尤其是他那韧度极

高的嗓音，听起来似乎比前任大卫还要够狠、够劲。今天的范·海伦乐队中，早已没了山米的踪影，他的接替者是前极端（Extreme）乐队中的主唱盖里·凯洛（Gary Cherone），可能是大卫和山米都表现得太出色了，到目前为止盖里的表现只能算是不错，而范·海伦的灵魂人物吉他手艾迪·范·海伦却表现出了对盖里无条件的宽容，这可是前两任主唱所没有得到的待遇。

范·海伦乐队驰骋乐坛的二十余年时间里，他们的声誉从没有滑落过，因为他们是真材实料的重金属乐队，他们强调音乐的本质必须以精湛的技术才能得到提升，这正是一个从事摇滚乐的人能够在激烈的竞争中赖以生存的根本。

（五）隐藏在花丛中的“大炮”——枪炮与玫瑰乐队

随着 1987 年 7 月 23 日枪炮与玫瑰乐队（Guns N'Roses）的首张专辑《Appetite For Destruction》（毁灭的欲望）登上 BILLBOARD 排行第一名，欧美摇滚乐坛随继刮起了一阵枪炮与玫瑰旋风。在随后的几年时间里，枪炮与玫瑰乐队不断爆出新闻，但最吸引歌迷的还是他们的歌曲，时而激情四射，时而低沉婉转，可以说从 20 世纪 80 年代末到 90 年代后期，几乎是枪炮与玫瑰乐队独领风骚的时代。

1985 年 3 月，枪炮与玫瑰乐队的主唱艾克斯尔·罗斯（Axl Rose）与好友 Izzy 在洛杉矶组建了一支乐队，当时乐队的吉他手是来自 L.A.Guns（洛杉矶之枪）乐队的 Tracii Guns，所以乐队就以 Axl 与 Tracii 的姓命名为“Guns N'Roses”，这就是最早的枪炮与玫瑰乐队。

当时枪炮与玫瑰的成员包括：

主 唱：Axl Rose

吉他手：Tracii Guns

吉他手：Izzy Stradlin

贝司手：Duff McKagan

鼓 手：Rob Gardner

同年 6 月，由于种种原因，Tracii 与 Rob 离开了乐队，随继吉他手 Slash 与鼓手 Steven 加入进来，也就是这个阵容开创了枪炮与玫瑰的辉煌。其成员是主唱：Axl Rose，主音吉他：Slash，节奏吉他：Izzy Stradlin，贝司手：Duff McKagan，鼓手：Steven。

1986 年 3 月，枪炮与玫瑰乐队与 Geffen（盖芬）唱片公司签约，并开始录制他们的专辑。直到次年的 7 月，他们的第一张专辑《Appetite For Destruction》（《毁灭的欲望》）才发行，专辑刚发行时并没受到重视，没想到它愈听愈有味，在专辑榜中的名次节节上升，到了第二年 7 月居然登上了冠军的宝座。这张专辑首期就销出 1500 万张，至今仍有每周 5000~6000 张的惊人销量，并且这张专辑中的《Sweet Child O'Mine》（《我可爱的童年》）、《Welcome to the Jungle》（《欢迎你来到丛林》）、《Paradise City》（《天堂之城》）三首歌进入了歌曲排行榜前十位。无论以任何一种标准衡量，Guns N'Rose 这张专辑在摇滚史上都可以说是最为成功的专辑。

1990 年 4 月，键盘手 Dizzy Reed 加入枪炮与玫瑰乐队，从此乐队的作品更为丰满。同年由于鼓手 Steven Adler 毒瘾太重而无法打鼓，离开了乐队，取代他的是 The cult（教派）的鼓手 Matt Sorum。

1991年，枪炮与玫瑰乐队在两天内推出了两张专辑《Use Your Illusion I》（《运用你的想像力 I》）和《Use Your Illusion II》（《运用你的想像力 II》），并且分别在排行榜上高居第一、第二名，创造了流行乐史上从未有过的奇迹。

1991年11月7日，乐队的阵容又发生了变化，乐队的“元老”之一的吉他手 Izzy Stradlin 因在巡演中厌倦了奔波而离队（这当然是个堂而皇之的理由，真正的原因恐怕只有枪炮与玫瑰的乐手们才知道）。继而由 Gilby Clark 顶替了 Izzy 留下的空缺，成为了枪炮与玫瑰乐队的节奏吉他手。

1993年7月17日，枪炮与玫瑰乐队的“世界巡回演唱会”结束。这次历史上为期最长的演唱会共到过27个国家，演出192场，观众超过了700万人。

1993年11月，枪炮与玫瑰乐队推出了以朋克乐风为主的专辑《The Spaghetti Incident?》（《面条事件？》），但反应平淡。1995年2月，节奏吉他手 Gilby Clark 离开了乐队。第二年，枪炮与玫瑰乐队的灵魂人物主音吉他手 Slash 也离开了乐队，因为 Slash 想保持枪炮与玫瑰以往的硬式蓝调乐风，但 Axl 想把乐队转型成 Industrial（工业式）的乐风，而两人的个性都极强，谁也不做出让步，没有办法二人只能分道扬镳。紧接着鼓手 Matt Sorum 与枪炮与玫瑰的另一“元老”贝司手 Duff McKagan 也相继离队，如今的枪炮与玫瑰只剩下 Axl Rose 一支孤独的“玫瑰”了。

四、中国的摇滚乐

改革开放以来，摇滚乐在中国大地悄然兴起，在崔健《一无所有》的呐喊中，许多热血青年纷纷举起了摇滚乐的大旗。先是狂刮了一阵带有浓重 Folk Rock（民谣摇滚）色彩的“西北风”，继而“唐朝”、“黑豹”、“超载”、“轮回”、“指南针”、“面孔”等乐队纷纷推出了自己的专辑，一时间在中国大地上掀起了一股强烈的“摇滚热”。中国的摇滚乐早期的风格主要偏重于 Heavy Metal（重金属），如“黑豹”的《无地自容》、“轮回”的《创造》、“超载”的同名专辑《超载》等。而后来随着崔健在自己的作品中加入了古筝、笛子等民族乐器，传统的中国音乐元素逐渐融入到了众多摇滚乐手的创作中，如唐朝专辑中的《太阳》、《传说》、《梦回唐朝》等作品都深刻地流露出乐手对中国传统文化和民族音阶的痴迷与沉醉。还有在轮回乐队的经典曲目《风火扬州路》中，那一段用琵琶演奏的引子，是那样荡气回肠，很自然地就把人带到了那铁马冰河的肃杀气氛中。

说起“有中国特色的摇滚乐”，体现得最为充分的恐怕要属子曰乐队了。中国戏曲式的编曲，具有调侃意味的歌词，再加上秋野那极富平民化的唱腔，无不给乐迷们一种全新的感官刺激与震撼。

90年代后期，随着“花儿”、“新裤子”等乐队的走红，中国的摇滚乐坛也爆发了一场“朋克运动”。继而众多的朋克乐队突然从“地下”冒了出来，其中不乏也有打着朋克旗号不会唱歌只会骂人的“音盲”加“流氓”乐队滥竽充数。

随着中国加入了世贸组织，相信国外的真正摇滚乐队会逐渐流入我国，到那时，那些“铁杆儿”摇滚迷们就不用到处钻胡同买过时“卡口”了。

（一）中国“摇滚乐之父”——崔健

崔健 1961 年出生于一个朝鲜族的音乐世家，父亲是一名专业小号演奏员，母亲是一名舞蹈演员。崔健在 14 岁时开始学习小号演奏，1981 年加入北京一支著名的管弦乐团任小号演奏员。在这一段时间，崔健开始接触一些国外的摇滚乐，并且深深地被其吸引。他在“西蒙与加丰凯”及约翰·丹佛的音乐热情的鼓舞下开始学习吉他，并很快能当众演唱。1984 年，崔健组建了一支乐队“七合板”，开始在北京的一些餐馆和小旅馆里演奏西方流行音乐，这是中国第一支这一类型的乐队。同年，崔健出版了他的一张个人专辑《浪子归》，专辑里的歌曲大部分是甜腻的中国流行歌谣，虽然由于唱片的质量比较低劣，没有在中国广泛流行，但是唱片意欲创新的安排和制作在当时的流行音乐界是一种新鲜的尝试，而且这张专辑也初次体现了崔健的音乐风格。在崔健音乐生涯的早期，他的歌已经开始表现出一些严肃的、发人深省的内容，这与当时只注重表现浪漫、梦想等内容的流行歌曲有着极大的不同。他敢于揭示一些敏感的话题，比如自由与性。对于经历了“文化大革命”思想已变得麻木的那一代人来说，崔健的歌具有唤醒心灵的力量，其歌中所特有的纯朴与自然是中国摇滚歌手至今也无法比拟的。

1987 年，崔健正式离开了北京交响乐团，全身心投入到了自己的音乐创作中。同年崔健推出了他自己认为的第一张专辑——《新长征路上的摇滚》，专辑中收录了崔健的成名曲——《一无所有》。专辑发行后，很快就在国内刮起了一阵“崔健旋风”。一些年轻人开始在校园的宿舍及咖啡馆中用吉他弹唱崔健的歌。当崔健在国内建立起知名度的同时，也逐渐受到国外的关注。1989 年，崔健分别参加了在英国伦敦的“亚洲流行音乐大奖赛”和在法国巴黎举行的“布尔日之春”艺术节。

1991 年，崔健推出了他的第二张专辑《解决》。次年，专辑中的一首歌《快让我在雪地上撒点野》被录制成 MTV，并获得了国际 MTV 大奖，迅速在亚洲流行。

1994 年，崔健的第三张专辑《红旗下的蛋》推出。其中萨克斯手刘元、吉他手艾迪（马达加斯人）对这张专辑的制作起到了重要的作用。同年崔健参加了在美国西雅图的 Bumbershoot 音乐节。次年秋季，崔健带着他的专辑《红旗下的蛋》应邀到美国旧金山的 Fort Mason Center、波士顿的 Orpheum 剧院和纽约的 The Palladium、The Bottom Line 和 The Knitting Factory 进行了一系列巡演。此次巡演范围广泛并获得了美国时代杂志、纽约时报、乡村五音、MTV、CBS、CNN 等众多媒体的普遍好评。

1998 年，崔健发行了他的第四张专辑《无能的力量》。这张专辑与崔健以前的作品风格迥然不同，属于前卫的数码摇滚，借鉴 RAP 音乐语义上的密集，描述出了 20 世纪末中国变化的社会和状况。这一年秋季，崔健在吉隆坡举办了个人演唱会。

2000 年 12 月 2 日，崔健接受了荷兰驻中国大使馆颁发的“克劳斯亲王奖”，该奖项一年颁发一次，其对象是亚洲、非洲、拉丁美洲以及加勒比海地区的知识分子。崔健因其“音乐借鉴了中国传统诗歌的表现形式，与中国的社会文化紧密相连，表达了中国对世界青年的心声”（评委会语）而获该项大奖。

（二）用重金属演绎中国文化的摇滚乐队——唐朝

1992 年，一张在中国摇滚史上具有里程碑意义的专辑问世了，它就是唐朝乐队的首张

专辑——《梦回唐朝》。专辑发行后，迅速在大陆、港台掀起一股“唐朝风暴”。他们的名字与新闻在各媒体上频频出现，他们的歌曲在各地电台的排行榜上雄居不下，“唐朝”成为当年“亚洲最值得注意的文化现象”。他们的音乐纵情于破碎的文明边缘，沉浸于生命的反思中，加上丁武辽远、高亢的嗓音倾泻出对繁华盛世的追忆，饱含凄楚的悲鸣与呐喊，融会成了巨大的音乐能量，以排山倒海的气势在中国的摇滚乐坛掀起了层层巨浪。在“唐朝”的歌声里没有那种矫揉造作无病呻吟的花前月下，也没有那种虚假空洞的爱国主义，有的是真正中国汉子冲天的豪气。他们的每一首歌曲里都流露出了对中国文化的迷恋和对生命的热爱。更值得一提的是，专辑中《月梦》这首歌，竟然被四个铁血男儿演绎得如诗如幻、凄美动人。

唐朝乐队大事记：

1988年初创唐朝乐队，其乐手为丁武、张炬、郭怡广（Kaiser）、萨保（Sarp）。

1989年郭怡广因故回美，吉他手刘义君、鼓手赵年加入唐朝乐队。

1990年唐朝乐队参加北京首都体育馆“90现代音乐会”演出。

1991年5月与台湾滚石魔岩唱片公司正式签约发行首张专辑《梦回唐朝》。

1992年12月向台湾、香港、日本、韩国、东南亚地区发行《梦回唐朝》专辑。

1994年2月赴德国柏林参加“中国文化艺术节”演出。12月赴香港红堪体育馆参加“摇滚中国乐势力”演出，并发行CD、录像带。

1995年5月贝斯手张炬因车祸去世。7月贝斯手顾中加入。8月吉他手刘义君退出唐朝乐队。

1996年1月郭怡广回国再度与唐朝乐队合作并担任吉他手。3月录制“再见张炬”纪念专辑，并由天蝎文化公司发行。9月与北京京文音像公司正式签约，并筹备第二张专辑。12月发行第二张专辑《唐朝演义》。

第二章 乐理基础

音乐是时间的艺术，乐谱是音乐的记录方法。练好任何一种乐器都必须学好乐理知识，吉他弹唱当然也离不开乐谱，因此学好相关的乐理知识至关重要。下面，让我们一起学习常用的简谱和六线谱知识。

一、简谱基础知识

(一) 简谱记谱法

用一些符号把音乐的高低、长短、强弱及声部的组织记录下来的方法叫做记谱法。常用记谱法有：简谱记谱法和五线谱记谱法两种。简谱记谱法是音乐家把音乐的曲调，用阿拉伯数字缀加其他符号来标记的一种记谱法。

简 谱	1	2	3	4	5	6	7
音 名	C	D	E	F	G	A	B
唱 名	do	re	mi	fa	sol	la	si
译 名	(哆)	(来)	(咪)	(发)	(嗦)	(啦)	(西)

(二) 音名与唱名

简谱中，阿拉伯数字表示音符，英文的7个字母代替音名，即音的名称，歌唱时的读法为唱名。在基本符号上面或下面每加一个圆点就表示升高或降低一个八度，如下：

... 6̣ 7̣	1̣ 2̣ 3̣ 4̣ 5̣ 6̣ 7̣	1̣ 2̣ 3̣ 4̣ 5̣ 6̣ 7̣	1̇ 2̇ 3̇ 4̇ 5̇ 6̇ 7̇	1̇ 2̇ ...
倍低音	低音	中音	高音	倍高音

(三) 音符与休止符

为了表示音的长短，把没有加任何时值符号的基本音符叫做四分音符。在四分音符后面所加的短横线叫做增时线，每增加一条就表示增加一个四分音符的时值，增时线越多则时值越长。在四分音符下面所加的短横线叫减时线，每增加一条表示缩短原时值的二分之一，减时线越多则时值越短。由于表现的需要，乐曲的进行要加以停顿，那么，用来表示停顿的符号就叫做休止符，休止符用“0”表示，具体写法和名称如下：

音符名称	简谱记法	休止符名称	简谱记法	(以四分音符为一拍)
全音符	5 - - -	全休止符	0 0 0 0	4拍
二分音符	5 -	二分休止符	0 0	2拍
四分音符	5	四分休止符	0	1拍
八分音符	5	八分休止符	0	$\frac{1}{2}$ 拍
十六分音符	5	十六分休止符	0	$\frac{1}{4}$ 拍
三十二分音符	5	三十二分休止符	0	$\frac{1}{8}$ 拍
六十四分音符	5	六十四分休止符	0	$\frac{1}{16}$ 拍