

吉他名曲名段练习系列[1]

王鹰 马鸿 编著

民谣吉他名段练习

流星雨 F4

爱就爱了 陈琳

情非得以 庾澄庆

老朋友 阿牛

生日礼物 袁惟仁

盛夏的果实 莫文蔚

廣州外語音像出版社

吉他名曲卷 [1]

民谣吉他名段练习

王 鹰 编著
马 鸿

www.qinweb.com

音 乐 从 琴 网 开 始

广州外语音像出版社

出版策划：黑杭林

责任编辑：常 非

封面设计：陈国华

内文排版：美格排版中心

网站支持：琴网 (<http://www.qinweb.com/>)

**吉他名曲名段练习系列[1]
民谣吉他名段练习**

编著/王鹰 马鸿

广州外语音像出版社 出版·发行

九 龙 影 音 公 司 联 合 制 作

广州市侨林音乐艺术发展公司

787×1092毫米 16开本 9印张

2002年11月第1版 2002年11月第1次印刷

印数：1-5000册

ISRC CN-F14-02-0012-0/A·J6

定价：¥25元 (CD配书)

前 言

一首乐曲不可能处处都精彩，它总是有主题，有展开，有铺垫，有高潮；它精彩的部分很可能只是一两个乐段，但只要乐曲的各个部分相得益彰，就会让本已精彩绝伦的片段上升到一个全新的高度。一首歌曲的吉他编曲也是如此。

对于喜爱民谣或摇滚歌曲的吉他爱好者来说，喜欢一首歌曲的初因，很可能就是被其中一两个乐段深深吸引。这些乐段从头至尾都充满着激动人心的音符，每个音符虽然都很平凡，但在吉他手辉煌的演奏中，全都凝结成完美的、甚至是狂热的乐音。这些乐段、乐句都是作曲、编曲者呕心沥血之作，是全曲的精华；对于一个吉他爱好者来说，往往也是最难掌握的部分。

现在我们邀请多位国内的吉他名家，从多个不同的角度，或分析讲解，或收集整理，或融会贯通，编辑出版了这套《吉他名曲名段练习系列》丛书，汇集了各门各派的民谣和摇滚歌曲的精华乐段及经典的完整曲目，奉献给广大的吉他爱好者。

我们相信，如果您能够掌握这些乐曲中最精华、最难掌握的部分，其他的部分就会水到渠成、势如破竹地在您的指间上飞扬而出了。这种“重点突破”的策略，其实是吉他手在学习一首新曲时最常用的方法。我们在这里，只不过是把这个方法推而广之，从一个全新的角度去应用它。当您掌握了众多的吉他精华乐段后，即使您不去掌握每一首吉他曲的全部，您也能在认识上、技巧上、理解上有一个全面的提高。

我们热切地希望，这套丛书能将爱好吉他的您带进永无止境的吉他世界中。通过它，吉他的世界再也没有秘密。

广州外语音像出版社

二〇〇二年十一月

王虬：

著名吉他教育家，知名音乐人，自由撰稿人。1969年生于成都，1990年毕业于北京第二外国语学院西班牙语专业，历任北京青年吉他协会理事、《吉他世界》编委、成都人民广播电台文艺台流行音乐节目主持人、中唱成都公司音乐编辑。1995年他推出首部专著《吉他弹唱实用技法》，书中所倡导的全新的吉他和声编写理念在全国引起轰动，该书亦被誉为我国吉他教育史上最具影响力的书籍之一。至今他已编写了十余部吉他教学专著，在全国拥有学生、读者数十万人。

马鸿：

1972年生于成都，1988年进入同济大学工民建专业学习并担任校吉他协会会长。1992年毕业后一直从事音乐教学工作，积累了丰富的理论和实践经验。曾组建“紧张”乐队，任主音吉他手。近年来与王虬联袂编撰了多本吉他教学专著，代表作有：《吉他弹唱实用技法》、《吉他弹唱快速成功》、《齐秦十年金曲回顾》及《民谣吉他大教本》等。他以高超的演奏技艺和严谨的治学态度而深受吉他爱好者推崇。

目 录

◎ 吉他伴奏名段详解	(1)
一、和弦篇	(2)
二、音色篇	(8)
三、手法篇	(18)
四、前奏尾奏篇	(21)

◎ 流星花园

流星雨(赏析版)	F4 (24)
流星雨(弹唱版)	F4 (28)
第一时间	F4 (45)
我是真的真的很爱你	F4 (36)
<i>Make a wish</i>	F4 (39)
<i>Here we are</i>	F4 (42)
情非得已(弹唱版)	庾澄庆 (31)
你要的爱	戴佩妮 (48)

◎ 校园民谣

一生有你	水木年华 (51)
轻舞飞扬	水木年华 (54)
中学时代	水木年华 (57)
蝴蝶花(双吉他)	水木年华 (60)

◎ 民歌驿站

妈妈的爱有多少斤	阿 牛 (65)
老朋友	阿 牛 (68)
小强的车	阿 牛 (73)
东北人都是活雷锋	雪 村 (104)

目 录

◎ 流行锋线

- 我是有钱人 任贤齐 (130)
- 好聚好散 任贤齐 (133)
- 一笑而过 那 英 (111)
- 爱就爱了(双吉他) 陈 琳 (125)
- 深呼吸(弹唱版) 羽·泉 (89)
- 心似狂潮(双吉他) 羽·泉 (92)

◎ 箱琴名篇

- 生日礼物 袁惟仁 (78)
- 轻描淡写 袁惟仁 (80)
- 企 图 袁惟仁 (83)
- 蚊子的烦恼 袁惟仁 (87)

◎ 情歌经典

- 电台情歌 莫文蔚 (96)
- 盛夏的果实(双吉他) 莫文蔚 (100)
- 水姻缘(双吉他) 田 震 (106)
- 后 来(双吉他) 刘若英 (120)
- 太委屈(双吉他) 陶晶莹 (114)

吉他伴奏名段详解

许多吉他爱好者都来信问到同一个相同的问题：学琴好几年，教材买了不少，新歌也学了很多，为什么伴奏水平到了一定程度就再也无法提高了呢？

在 20 世纪 80 年代，音像店里流行歌曲的盒带屈指可数，根本没有让人选择的余地，大家翻来复去就只能听到那几个歌手：齐秦、姜育恒、苏芮、童安格、谭咏麟、张国荣……这样一来，这些歌手的每张专辑里的每一首歌，大家都耳熟能详，张嘴就能唱。后来，市场一开放，大批歌手纷纷涌入，不但有本土的，有港台的，还有欧美乃至日本、韩国的，这一下人们可乱了套：每位歌手都有自己的特色，每张专辑都有自认为拿手的主打歌，我们该听谁的呢？印象最深的是我在电台作 DJ 的那几年，那时每天都要收到好多 CD 和盒带，制作公司、发行公司，包括歌手本人都会争先恐后地把作品寄来打榜，而每天 60 分钟的节目根本无法容纳得下那么多内容。虽然我尽力而为了，但事隔多年还有一部分资料至今仍未启封。那几年，我真的觉得从事 DJ 工作是一种痛苦：不管喜不喜欢，良莠不齐的东西你都要接触，搞得自己脑子里面一片混乱，以致于优秀的作品都没有时间——准确地说是没有心情去欣赏了。

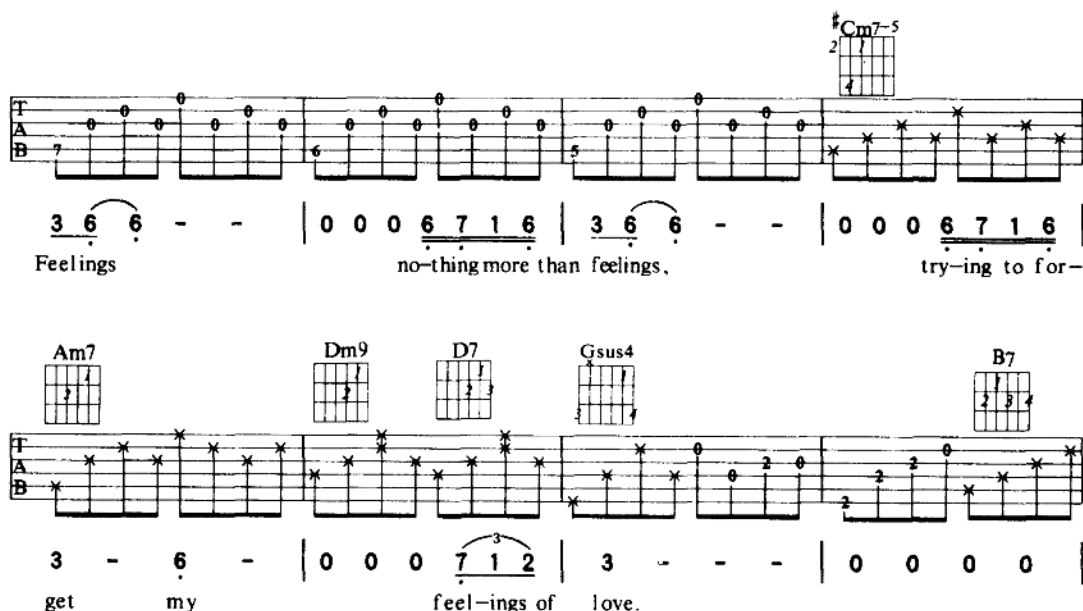
其实，学习吉他也是一样。十几年前我弹古典吉他，那时没有条件找到太多的乐谱，每天就只能把“十大名曲”当作练习曲来弹。那种学习方法尽管现在想起来有点好笑，但不可否认的是，日复一日的强化训练给我的演奏技巧打下了坚实的基础。现在一些弹古典吉他的朋友尽管音色更干净，曲目量更大，但他们都会惊奇地问我：从不见你练琴，你怎么还保持着比我们还要好的手指机能呢？我想，这里面重要的一个原因就是虽然他们天天在练琴，但他们把太多的时间都花在新曲目的学习上了。

民谣吉他又何尝不是这样呢？现在的吉他爱好者见多识广，很多朋友对民谣、乡村、布鲁斯、爵士、R&B 等多种音乐风格都能讲得头头是道，却不能完整地弹唱一首歌曲，有的人曲目量不小但每首歌都离不开乐谱。其实，吉他伴奏也是有规律可循的，无论是和弦的使用还是伴奏的手法。现在，我们就把民谣吉他作品中一些经典的、具有代表性的片断摘录下来，希望大家把每天学新歌的时间挤一点到分析这些名段上来。我们相信，通过对这些谱例的研究，你的伴奏水平一定会得到极大的提高。

一、和弦篇

民谣吉他侧重于伴奏,所以和弦的选择特别考验一个吉他手的水平。用简单的三和弦是不可以,不过精彩的和弦确实能让歌曲增色不少。至于什么样的和弦才称得上是精彩,这全凭个人的感觉。而我的感觉是:要让人第一次听见时便舒服得汗毛竖立,鸡皮疙瘩四起。

名段 1

3 6 6 - - | 0 0 0 6 7 1 6 | 3 6 6 - - | 0 0 0 6 7 1 6 |

Feelings no-thing more than feelings, try-ing to for-

Am7 Dm9 D7 Gsus4 B7

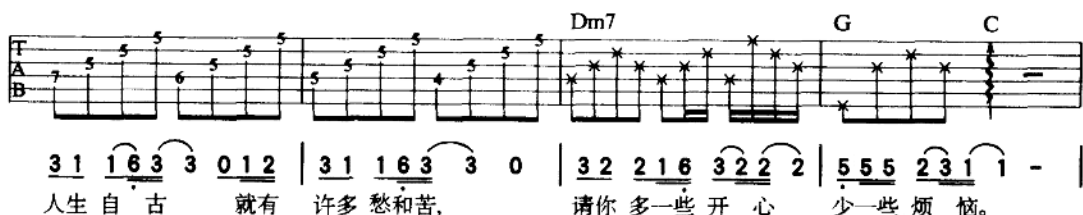
3 - 6 - | 0 0 0 7 1 2 | 3 - - - | 0 0 0 0 |

get my feel-ings of love.

选自《Feelings》1=G $\frac{4}{4}$

这是一段非常具有代表性的在小调歌曲中使用低音下行的例子,它也是我十几年前接触到的第一条此类范例,和弦的进行透露着一种浓浓的哀愁。e小调的低声部下进行级进在吉他上特别好弹,因为它的中声部与高声部都弹的是空弦。相比之下,a小调就难一些了,比如这首我们最熟悉的《祝你平安》:

名段 2

3 1 1 6 3 3 0 1 2 | 3 1 1 6 3 3 0 | 3 2 2 1 6 3 2 2 2 | 5 5 5 2 3 1 1 - |

人生自古就有许多愁和苦,请你多一些开心少一些烦恼。

Dm7 G C

选自《祝你平安》1=C $\frac{4}{4}$

这一段伴奏弹的实际上就是 $Am \rightarrow Am/\flat A \rightarrow Am/G \rightarrow \sharp Fm_7 - 5$ 的进行,大家在吉他上试一试便会知道, $\sharp Fm_7 - 5$ 的组成音实际上与 $Am/\sharp F$ 是相同的。

中声部的下行如果用得好,效果也很明显。

名段 3

是否这次我将一去不回头, 走向那条漫漫永无止境的 路?

选自《是否》 $1=C \frac{4}{4}$

第二小节的 II 级和弦的中声部走了一个 Re—降 Re—Do 的下行。

至于大调歌曲里的低音 $1 \rightarrow 7 \rightarrow 6 \rightarrow 5 \rightarrow 4 \rightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow 5$ 下行,已经成了一个很固定的套路,但不时还是有那个别很特别的玩意儿冒出来,能够吓人一跳:

给你这一句简单的旋律,你怎么配和弦?

3 - 5 | 2 - - | 1 - 5 | 4 - - |

雪 绒 花 雪 绒 花

$1=C \frac{3}{4}$

配 $C \rightarrow G \rightarrow C \rightarrow F$ 当然没问题,但在这首歌曲中,相同的旋律重复了好多次,能不能求得一些变化呢?

在电影《音乐之声》中是这样配的:

名段 4

雪 绒 花 雪 绒 花

选自《雪绒花》 $1=C \frac{3}{4}$

这是一个低音 $1 \rightarrow \flat 7 \rightarrow 6 \rightarrow \flat 6$ 的下行, IV_m 的转位和 V_m 的转位用得真巧妙!

有的时候也许你也想到了使用低音的下行,但高手用起来就是和常人不一样。来看这首猫王的名曲《Love me tender》。

名段 5

3 3. 3 3. | 3 3. 3 - | 3. 2 1. 2 | 3 - - 0 |

love me ten-der love me true, all my dreams ful-fill

选自《Love me tender》 $1=C \frac{4}{4}$

前两小节的 $1 \rightarrow 7 \rightarrow 6 \rightarrow 5$ 进行,在低音进行到“7”时没有弹常用的 $G/B(V/VII)$,进行到5时也没有用 $Am/G(VI_m/V)$ 或 $G_6(V_6)$,而是选择了谱中的 E_7/B 和 C_7/G 两个和弦,显然编曲时经过了深思熟虑。

当然低音有时也会上行:

名段 6

6 3 3 3 3 3 3 3 3 6 6 6 6 5 | 5 - 0 0 |

秒针分针滴嗒滴嗒在心中,我的眼光闪烁闪烁好空洞,我的心跳扑通扑通地阵阵激动。

选自《明天我要嫁给你》 $1=F \frac{4}{4}$

这是 $IV m_{97} \rightarrow \#IV m_{7-5} \rightarrow V$ 的进行, 低音为 $4 \rightarrow \#4 \rightarrow 5$ 。

有的时候和弦在不断地进行而低声部却一直保持不变, 这种用法也很有味道。

名段 7

0 3 3 3 3 5 3 2 1 1 | 1 2 . 2 - - | 0 3 3 3 3 5 3 2 1 1 |

子夜二时 请 你 推 醒我, 告诉我 梦 见 了 什 么,

1 2 . 2 - - | 0 3 3 3 3 5 3 2 1 1 | 1 b3 . 3 - 0 4 3 |

七彩的天 堂 上 竟没有 人去

4 4 . 4 0 4 5 | b3 - - 3 4 | 1 . 2 2 - 2 2 | 1 1 . 1 - - |

过 的 消 息, 人 留 下 的 痕 迹。

选自《Take care》1=D $\frac{4}{4}$

按常理, 谱中的第 2 小节应该配 V 级和弦 A, 而编曲时却使用了挂九和弦 D_9 , 它的九音恰好又是歌曲的旋律音, 这便显得既和谐又有新意。而第七小节用 G/D 也是异曲同工, 这是将常用的 G 和弦作了转位处理。其实, 要是编曲者是我的话, 我的革命性还会再强一些, 我会将

C 和弦弹为 的, 那这一段的低音从头到尾都保持了。

名段 8

Chord diagrams for the first system of "名段 8":

- Dmaj9
- D6,9
- D9+5
- Dmaj9
- Em7

选自《当时的月亮》1=D $\frac{4}{4}$

王菲的这首《当时的月亮》也是类似的用法。

有一些歌曲旋律并不复杂,但却因为使用了一组漂亮的和弦进行便成了不朽的名段:

名段 9

Chord diagrams for the second system of "名段 9":

- Em
- F
- B7
- Em

0 0 3 2 | 3 - 4 3 | 4 - - | 4 0 2 1 | 2. 2 3 2 | 3 - - |

飘落 着 淡淡 愁, 一 丝 丝 的 回 忆,

Chord diagrams for the third system of "名段 9":

- E
- E7
- Am
- Am7

3 0 3 4 | 5 - 3 4 | 5 - 4 5 | 6 - - | 6 0 4 5 | 6 - 4 5 |

如 梦 如 幻 如 真, 弦 轻 拨, 声 低

Chord diagrams for the fourth system of "名段 9":

- #F
- B7

6 - 4 6 | 7 - - | 7 0 i | 7.7 7 - | 7 0 0 |

吟 那 是 歌 啦 啦 啦

选自《欢颜》1=G $\frac{3}{4}$

这首歌的旋律中既没有变化音,也没有附点音符或切分,但在和弦的色彩变化上做足了文

章,整首曲子显得熠熠生辉。

著名的英文老歌《月亮河》也是如此:

名段 10

5 - - | 2 i - | 7. 6 5 4 | 5 - 1 |
Moon Rive - er wid - er than a mile, I'm

7. 6 5 4 | 5 - 1 | 2 - - | 2 - 0 |
cross - ing you in style some day.

选自《Moon River》1=C $\frac{3}{4}$

有一位唱酒吧的朋友,他是一名优秀的吉他歌手,演出时很爱唱这首《月亮河》。不过,他给最后两小节的“2”音配的是 $Dm \rightarrow G$ 的进行,这么配当然也是可以的。有一次我去酒吧玩,正好碰上他准备登台,我告诉他说,《月亮河》这首歌正好在唱完“2”音后离调到 a 小调,你何不试试 Bm_7-5 到 $E7$ 的进行呢?结果他在舞台上一弹到这两个和弦便冲我连连点头,我听着也觉得味道十足。当晚回家找来唱片一听,果然原曲也是这么配的。 $Dm \rightarrow G$ 和 $Bm_7-5 \rightarrow E7$ 两个进行在这里都可以用,但效果的差别就很大了。

齐秦的那首《玻璃心》写得真好,歌词感人,旋律优美,和弦的编配也独具匠心。我们来看其中最著名的一段:

名段 11

1 2 3 - | 1 2 3 - | 1 2 3 1 | 2 - 0 0 |
Do Re Mi Do Re Mi Do Re Mi Do Re,

1 2 3 - | 1 2 3 - | 1 2 3. 1 | 1 - - - |

Do Re Mi Do Re Mi Do Re Mi Do Do .

选自《玻璃心》 1=C $\frac{4}{4}$

这一部分的八小节总共只有三个音符:Do、Re、Mi,我想很难找到比这更简单的旋律了。不过,当我们分析到它的和弦,却不得不连声赞叹,其中有声部进行,又富于色彩的变化,似乎这几个和弦把旋律都改变了。

二、音色篇

除了选择精妙的和弦之外,在吉他的音色上求变也是民谣吉他编曲的一大特点。

我们先来看保罗·西蒙的两首作品:

名段 12

0 0 0 0 | 0 6 6 1 1 3 3 | 2 - - 0 | 0 5 5 5 7 7 2 2 | 1 - - 0 |

Hel-lo dark-ness my old friend I've come to talk with you a-gain

选自《寂静之声》 1=F $\frac{4}{4}$

《寂静之声》的这段前奏相当有名,这两个和弦实际上就是Dm₉和C₉,但在高把位弹出来,清脆的吉他声便显得如竖琴的音色一般纯净。不过,有趣的是,我们平素弹的这个伴奏实际上是后来唱片公司强加进去的电吉他声部,而西蒙和加查克尔最早的专辑中原本没有电声乐队成份的,没想到电吉他伴奏反倒流行起来,这真是“无心插柳柳成荫”。其实我本人更偏爱那个纯木吉他版本,在今后的教材中我会把原汁原味的、只有箱琴和人声和音的乐谱奉献给大家。还有一点很重要,那个版本好听又好弹,跟下面这首同样有名的《Scarborough Fair》一样,在编配时西蒙使用了变调夹。

名段 13

Am13 D11 Cmaj7 Am13

0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |

A9 Am13 A9 Am13

0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 6 - 6 |

Are you

A9 G Am13 A9

3 3. 3 3 | 7. 1 7 | 6 - - | 6 - - |

going to Scar - bo - rough Fair

C Am C D Am13

0 3 5 | 6 - 5 | 3 #4 2 | 3 - - |

pars - ley saye rose ma - ry and thyme

A9 Am13 A9 Am

3 - - | 3 - - | 3 0 6 | 6 - 6 |

Re - mem - ber

The musical score is written for guitar in G major (one sharp) and 3/4 time. It consists of four systems of music, each with a guitar chord diagram above the staff and lyrics below. The chords used are C, G, Am, A9, D11, and Cmaj7. The lyrics are: "me to one who lives there she once was a true love of mine". The score includes various musical notations such as fingerings (e.g., 5, 3, 2, 1, 7, 5, 6, 5, 6), accidentals, and a double bar line with repeat dots. The final system ends with a double bar line and repeat dots.

选自《Scarborough Fair》1=G $\frac{3}{4}$

选用C调和弦编配，变调夹夹第七品

这首歌的伴奏就如同一首吉他独奏曲一样，和弦与音型富于变化，特别是对空弦音的使用出神入化，虽然只用了一把吉他伴奏，但丝毫不显单调。试想，假如你不用 capo 来改变吉他的音色而是在第一把位直接用 G 调和弦伴奏，那又会是什么效果呢？

改变吉他音色还有一种手法，就是 Open Turning，俗称调弦法，即改变吉他的某一根或某几根弦的空弦音高，这样在弹奏时会得到一种奇特的音响效果。采用了调弦法的名曲很多，下面我们举几个大家熟悉的例子。