

BEST
TEACHING MATERIAL

GETTING
STARTED FAST

IMPROVE
AND BREAK THROUGH

尤克里里

UKULELE

最易上手的完全自学指南
入门与提高一本通

“如果每个人都来弹奏尤克里里，世界一定会更美好！”

尤克里里教父 Jake Shimabukuro

BOOK
+ DVD

最佳学习教程
跟名师面对面
学尤克里里

系统全面·循序渐进·轻松掌握

好听、可爱、易弹，令人微笑的乐器

【乐理解析】+【指法训练】+【配套练习】+【精选曲目】

即使你从未弹奏过任何乐器，也可以只用五分钟就学会一首曲子。

黄永明 编著

成都时代出版社
CHENGDU TIMES PRESS

尤克里里

黄永明 编著

成都时代出版社
CHENGDU TIMES PRESS

图书在版编目(CIP)数据

尤克里里 / 黄永明编著. -- 成都: 成都时代出版社, 2015.5

ISBN 978-7-5464-1290-0

I. ①尤… II. ①黄… III. ①尤克利利—奏法 IV.

①J623.96

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第240573号

尤克里里

YOUKELILI

黄永明 编著

出品人	石碧川
责任编辑	周慧
责任校对	张旭
装帧设计	●中映良品 (0755) 26740502
责任印制	于燕飞
出版发行	成都时代出版社
电 话	(028) 86621237 (编辑部)
	(028) 86615250 (发行部)
网 址	www.chengdusd.com
印 刷	深圳市福圣印刷有限公司
规 格	787mm×1092mm 1/16
印 张	10
字 数	200千
版 次	2015年5月第1版
印 次	2015年5月第1次印刷
印 数	1-15000
书 号	ISBN 978-7-5464-1290-0
定 价	45.00元

著作权所有·违者必究

本书若出现印装质量问题, 请与工厂联系。电话: (0755)82598449

*Release from
the fingers joy charm*

从指间释放

欢愉的魅力

小巧轻便的外形，欢快明亮的音色，活泼跳跃的节奏，如同夏威夷阳光一般热烈爽朗。音符从指尖跳出来，无论是弹奏者，还是聆听者，心情都会随之无比灿烂。这就是尤克里里的魔力！

这个来自于葡萄牙的“小可爱”，随着手工艺人的移民，首先征服了夏威夷群岛的居民，成为草裙舞的最佳拍档，并由此传播开来，逐渐风靡全世界。

好听、可爱、易弹，只有四根琴弦的尤克里里，可谓是最简单的弹拨乐器。不分男女老少，谁都能怀抱小琴自弹自唱，一试身手。对于没有太多音乐基础，但又渴望学会一种乐器的人来说，没有什么比学弹尤克里里更适合的了。

本书是一本既能帮助初学者轻松入门，也能帮助有基础的人快速解开疑惑、提高弹奏水平的尤克里里学习指南。

对于初学者，本书让入门学习更容易。书中首先介绍了尤克里里定音调弦、演奏姿势、记谱等常识，为深入学习做好热身准备。遵循由易到难的原则，先从单指弹拨练习开始，逐层深入介绍双音与和弦，并在每个知识点下配以专项练习和指导提示，图文并茂，使练习者更容易理解和巩固弹奏技巧。

对于有一定基础的学习者，也可以从书中获得弹奏水平迅速提升的窍门。书中详细介绍了各调和弦和调性转换知识、常用的扫弦风格以及颤音、横按、揉弦、点弦和泛音等弹奏技巧，逐一解开学习过程中的重点与难点，让练习者不只是会跟着弹，还能灵活加花，创作属于自己的演奏风格。

除此之外，本书还收罗了大量时下流行的尤克里里弹唱热曲和经典独奏乐曲，如《乌克兰雨》、《小情歌》、《爸爸去哪儿》、《天空之城》、《爱的罗曼史》等，以满足不同读者的需求和爱好，让学习变得更生动有趣！

我们由衷地希望借由这本书，每个人都能找到弹奏尤克里里的乐趣，都能享受到它传递的快乐！

A man with dark hair and blue-rimmed glasses is smiling while playing a wooden ukulele. He is wearing a light blue t-shirt, orange shorts, and black sneakers with green and white soles. He is in a dynamic, slightly crouched pose. The background consists of numerous yellow and orange rays radiating from behind him, creating a sunburst effect. The title 'The Hawaiian Guitar—Ukulele' is written in a black, handwritten-style font across the middle of the image, following the curve of his body.

The Hawaiian Guitar—Ukulele

PART 1 **夏威夷风情“小吉他”** ——尤克里里 The Hawaiian Guitar—Ukulele

一、初识尤克里里	2	二、尤克里里弹奏基本知识.....	6
◎尤克里里的历史与传说	2	◎定音与调弦	6
◎尤克里里的传承与发展	3	◎演奏姿势.....	8
◎尤克里里的种类	4	◎尤克里里记谱法	11
◎尤克里里的构造与基本配件	5	◎乐理预备课(1)——音符、音值和节奏 ...	12

PART 2 **尤克里里演奏基础** Ukulele playing base

一、简单的弹拨练习	16	◎和弦常用走向练习	41
◎右手空弦练习	16	五、简易独奏曲与弹唱(旋律与和弦伴奏的	43
◎乐理预备课(2)——音阶和调式	21	生日快乐.....	43
◎音阶练习(双手配合练习)	22	Jingle Bells	44
二、双音练习	29	童年.....	45
三、基础和弦练习	31	Mother i adore you.....	46
◎认识三和弦	31	睡吧,宝贝.....	46
◎三个基本和弦(C、F、G7)转换练习	32	爸爸去哪儿.....	47
◎简单扫弦.....	35	平安夜.....	50
四、更多的和弦分解练习	40	小叮当.....	51
◎基本练习.....	40	奇异恩典.....	52

PART 3 **尤克里里进阶与提升** Advanced ukulele and upgrade

一、横按.....	54	三、常用的扫弦风格(节奏型练习) ...	58
二、各调和弦及调性转换知识	56	◎慢民谣(Slow Folk).....	58
◎自然大、小调中的顺阶和弦	56	◎流行POP(Popular Music)	60

◎慢摇滚 (Slow Rock).....	62
◎跳跃的切分节奏	67
◎布鲁斯 (Blues)	70
◎爵士 (Jazz)	74

四、常用技巧练习 I. 琶音.....	78
◎琶音.....	78
◎勾弦.....	79
◎滑音练习.....	79
◎推弦.....	83
◎切音.....	86

PART 4 **尤克里里高级演奏技巧** Senior ukulele playing skills

一、揉弦.....	91
二、点弦.....	92
三、颤音.....	94
四、泛音.....	96
◎自然泛音.....	96
◎人工泛音.....	97

五、轮指.....	98
六、四指扁形扫弦.....	103
七、十连音扫弦.....	106

PART 5 **流行弹唱金曲** Popular Songs

乌克兰丽.....	111
董小姐.....	113
那些年.....	116
小酒窝.....	120
火柴天堂.....	123

没那么简单.....	127
旅行的意义.....	130
小情歌.....	133
今天你要嫁给我.....	135

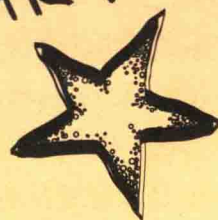
PART 6 **热门独奏乐曲** Hot Solos

樱花.....	137
Kiss the Rain.....	138
顽皮豹.....	139
加勒比海盗.....	141
超级玛丽.....	144

天空之城.....	146
太阳花.....	149
Koa Song	150
Sunny Love	151

PART 1

这是一个适合大人也适合儿童演奏的好听、易学、可爱又能激发节奏潜能的乐器。只要它手中，任何人都能小试身手，弹出好听的声音。它就是尤克里里。

尤克里里，意为“来到这里的礼物”，是一种热情洋溢的弹拨乐器。港台一般译作“乌克丽丽”，内地则习惯称之为“尤克里里”。

Get to Know Ukulele

一、初识尤克里里

尤克里里，一种源自葡萄牙、盛行于夏威夷群岛的四弦弹拨乐器。它音色明快清澈、亮而不燥，宛如沐浴着夏威夷和煦的阳光，赤脚在沙滩上逐浪，让人热情奔放，同时内心又充满了和平与友爱。

尤克里里的历史与传说

尤克里里，起源于葡萄牙的民间乐器——卡瓦基奥。1879年，葡萄牙手工艺人和乐器制作家Manuel Nunes、Joao Fernandes和Augustine Dia移民到夏威夷群岛，他们在参与当地农业耕种的同时，选用了当地的夏威夷相思木制作来自他们家乡本土的乐器，这就是风靡全世界的夏威夷小吉他——尤克里里。

尤克里里造型小巧可爱，技巧简单易操作，音色活泼动听，最初是在平民百姓中流行。甘蔗田边、渔人码头……人们在劳作小歇的间隙便拿出来弹奏一番。逐渐，这股如海洋般清爽怡人的琴风刮至宫廷，上至国王、皇后，下至贵族老爷，都喜欢上了这个小巧可爱的四弦琴，并争先学习和演奏。夏威夷国王卡拉卡瓦继任者丽丽公主也十分惊讶于这种琴音色的优美，她发现演奏者们拨动琴弦时，手指在指板上的快速跳动，于是将其命名为“尤克里里”，意思是“来到这里的礼物”，并且创作了许多当地特色的曲目，如《Aloha Oe》。

1900年，夏威夷成为美国领土，尤克里里传播得更远，并且受到更多人的喜爱。许多乐曲都开始使用尤克里里弹奏。于是，乐器厂商开始大量生产并不断改良它的音色，将它提升成为具有全方位表现力的乐器。到了二十世纪二三十年代，尤克里里风已刮遍整个北美大陆，还穿过大西洋刮到了英国，并逐渐蔓延到世界各地。

亚洲的许多国家及地区都开始兴起尤克里里的教学培训，校园里、家庭中、演奏厅、电影电视杂志等都纷纷出现它的身影。目前，许多国内外明星们也特别喜欢用它来演出、录制唱片等。

今日，尤克里里已然成为了世界上最流行的乐器之一。

尤克里里的传承与发展

尤克里里的发展与制琴业的兴衰和发展密不可分。

随着尤克里里的风靡，也对制琴业带来了巨大的冲击。1910年，最初的三位制作尤克里里的原葡萄牙乐器制作家，只剩下Manuel Nunes还尚在。由于订单太多，他一个人根本无法应付，于是开始收授学徒。年轻人Samuel Kaialilii Kamaka（后来创办著名的尤克里里制造公司）就是此时开始成为Manuel Nunes的学徒。

越来越多的人开始加入到尤克里里琴的制作中来，带动了尤克里里的设计和音质的革新。可市场的蓬勃发展也带来了良莠不齐的产品，许多美国大陆的制琴公司打着“夏威夷制造”的招牌冒充夏威夷本土产品，此举让当地人感到非常气愤和失望，并进行了反击，申请了商标专利，使“美国夏威夷制造”的招牌得到了法律的保护。

二十世纪二十年代后期，美国本土涌现出许多制琴师和制琴公司，其中马丁（Martin）制作出的尤克里里琴得到了大众的广泛认可，许多夏威夷人都称赞马丁制作的尤克里里是当时的音质典范。

到了二十世纪四五十年代，尤克里里制琴公司慢慢减少，此时只有英国的George Formby和美国Arthur Godfrey依然延续着尤克里里琴的制造与发展，使这种乐器仍保留在美国主流乐器内。

二十世纪六十年代后期，尤克里里逐渐没落，淡出了人们的视野。到七十年代，Kamaka成为世界上唯一的尤克里里琴制造商。在尤克里里琴的制作历史中，Kamaka占有重要的位置，并经受住了时间的考验。

如今，夏威夷音乐和尤克里里琴又重新流行了起来，许多夏威夷本地人又开始热衷于尤克里里琴的制作。他们是天才制琴家，天性敏锐，对尤克里里极为了解和热爱，深谙它们的习性和优点。Maui Music就是其中翘楚，他的琴有着纤细优美的外观和动人的音质，深受大众欢迎。

时光流逝，音乐永恒。随着尤克里里音乐的传播与发展，这一小巧可人的乐器定会得到越来越多人的喜爱。

尤克里里的种类

根据尺寸和形状的差异，尤克里里可分为以下几种类别：

●按形状分类

尤克里里有两种形状：常见的形状与普通吉他一样；另一种像个菠萝，憨态可掬。两种形状的尤克里里音质差不多。

●按尺寸分类

按照国际标准，尤克里里主要有以下四种常见的类型。其中，长度不一样，音色也不一样。

普通形

菠萝形

名称	长度	定弦	优势&特点
Soprano (女高音型)	21寸	G C E A或A D # F B	外形小巧可爱，携带方便，音色清脆明亮。普及性较广，但更适合孩子弹奏
Concert (音乐会型)	23寸	G C E A	琴身更大，指板更长，声音更厚重一些。日常用琴多为此类型
Tenor (男高音型)	26寸	G C E A	品位更多，音域更广，音色更浑厚，适合演奏古典音乐或爵士音乐，颇受职业演奏家的青睐
Baritone (男中音型)	30寸	常用D G B E 也有其他调弦方式	尺寸接近吉他，指板较窄，发音低沉浑厚，较少为人所用

女高音型

音乐会型

男高音型

男中音型

吉他里里

尤贝斯

除此之外，尤克里里家族还有个特别要留意的成员，就是尤克里里贝斯（尤克里里BASS），简称Ubass。此乐器在乐队演奏时至关重要。定音则跟电贝斯一样：EADG。

另外，最近流行的吉他里里（Guitarlele）加了两根低音弦，为六根弦，定音是ADGCEA。

尤克里里的构造与基本配件

尤克里里的结构相对简单，主要由以下几个部件组成：

除了尤克里里琴体本身，以下基本配件也是非常重要的，朋友们可以一并购齐备用。

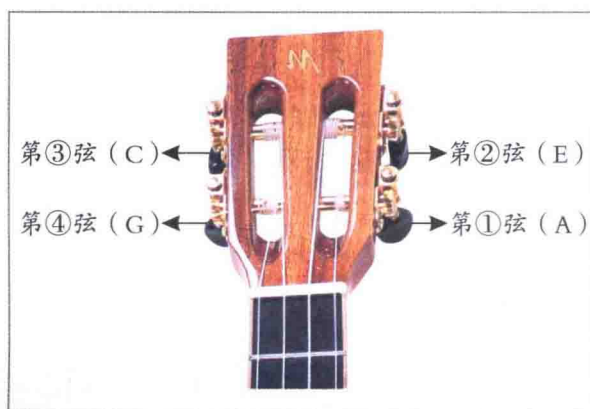
二、尤克里里弹奏基本知识

尤克里里的演奏技巧相对来说比较简单，但不管学习哪种乐器，基础必须打好。各项基础知识及要点都规范掌握了之后，再来学习演奏的技巧就非常容易上手了。

定音与调弦

尤克里里的琴弦使用的是尼龙弦，新弦未经任何拉伸，调准后常常又变了，容易走音，所以几乎每次弹奏前都需要调弦定音。给尤克里里调音非常重要。音准的尤克里里才能弹奏出美妙的音乐！

尤克里里是四弦乐器，这四条弦的空弦音分别定为G、C、E、A（见右图）。其中，第④弦最细，第③弦最粗。

注：“空弦音”指的是左手不按弦的情况下，右手手指拨弦发出的声音。

那么，如何才能把四条弦的音调准呢？最简单的办法是用尤克里里专用的电子调音器或者用其他定音乐器来调音。

●电子调音器

常用的电子调音器是电子调音表。调音表一般以仪表盘的形式出现，屏幕上可以显示当前声音的音名，下方指针显示声音距离这个音名偏高或偏低的程度。

把调音表夹在震动比较明显的琴头，就可以开始调音了。

以第④弦G音为例，具体的方法是：左手放在第④弦的琴弦弦钮上，右手拨响空弦音，眼睛观察调音表上的读数。这根弦的标准音高应该是G音，如果拨响琴弦后屏幕显示的字母比G音低，比如显示“F”，则需要轻轻拧紧弦钮。此时会看到调音表的指针慢慢向右移动，直到音名由“F”变成“G”音为止。此时调音表的指针应该恰好指向最中间，证明这根弦调准了。

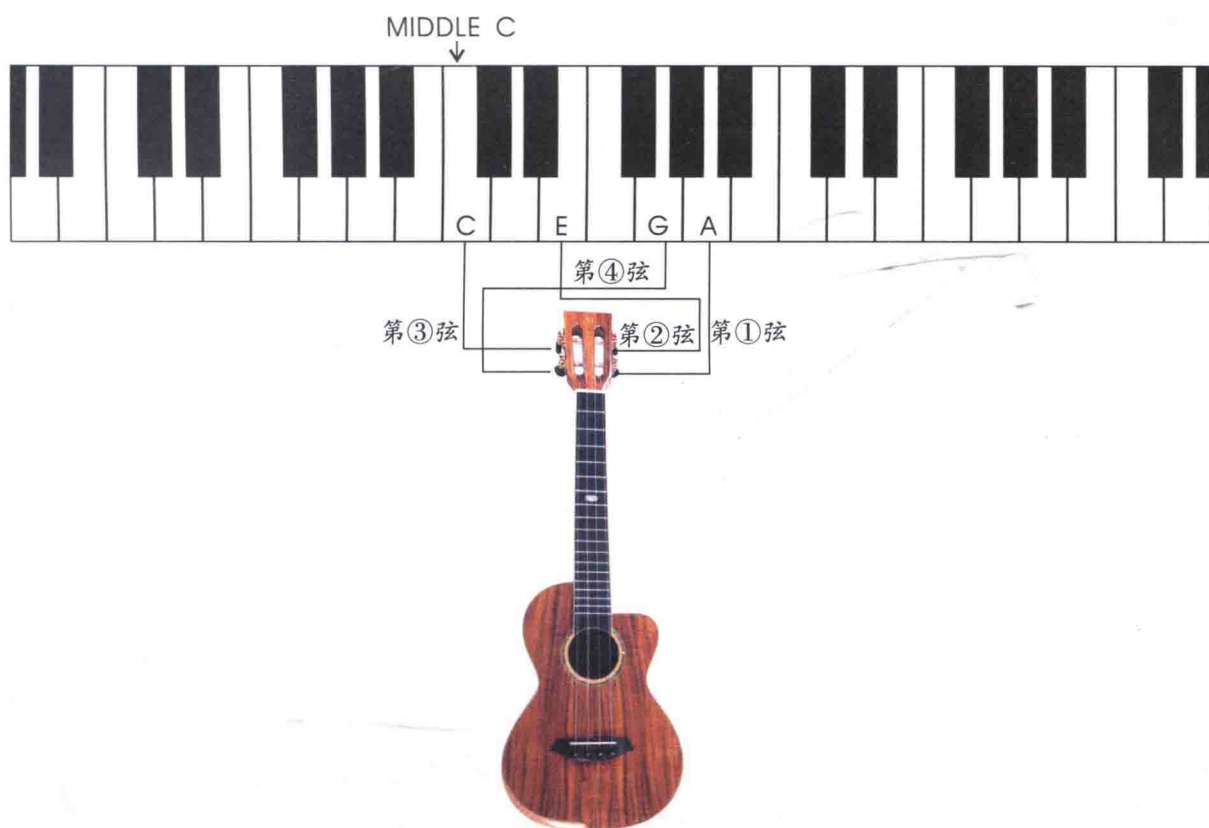
需要注意的是，转动弦钮的动作一定要轻。而且调音表必须要获得足够强的声音信号才能显示正确的读数，所以不要一拨响就用手指压住琴弦；也不要一直不停地拨弦。这样都难以获得精准的读数。正确的方法应该是拨响琴弦在有声音的情况下开始旋转弦钮，要能观察到调音表上指针和读数的动态变化。当声音和震动变小了，再次拨弦即可。

●乐器对照调音

如果家中有标准音高的乐器，如钢琴的话，也可以很便捷地为尤克里里调好音。具体方法见下图：直接对照钢琴上的音键弹响，对比二者的声音是否一致即可！

●手动调音

当然，如果没有调音设备也没关系，可以采用以下手动方式调音：

Step 1: 首先，调好第③弦的空弦音“C (do)”。

Step 2: 然后左手按住第③弦的第四品，右手拨弦。此时的发音为“E (mi)”，即第②弦的空弦音。对照此音高调准第②弦即可。

Step 3: 调好第②弦后，用同样的方式，按住第②弦的第三品，拨弦。此时发音为“G (sol)”，与第④弦的空弦音音高一致。对照此音，调准第④弦。

Step 4: 继续用同样的手法，按住第④弦的第二品，拨弦发音“A (la)”，刚好与第①弦的空弦音完全相同，对照此音，调准第①弦即可。

到此，四根弦的发音全部调试完毕。最后，用同样的手法来检验调试好后的音高是否标准。比如：拨动第①弦的空弦音，聆听此音是否与第②弦第五品处的“A (la)”音音高完全相同。

演奏姿势

尤克里里的演奏姿势包含了多个方面，有持琴的方法、按弦的方法和拨弦的方法等。掌握标准的演奏姿势有利于演奏技巧的发挥与音乐情感的宣泄。

●持琴的方法

比较常用的演奏姿势有两种：一种是站姿，一种是坐姿。这两种姿势中，上半身的动作即持琴的方式是一样的，因此，此处不再分开来讲。重点讲解一下持琴的方法。

Step 1: 首先，将尤克里里置于胸前，琴头朝向身体左侧。

Step 2: 然后用右臂夹住琴体正面尾部，利用右上臂和前臂的内侧肌肉，结合腰胯部一起，固定琴身。注意，此时一定要保持右手肘关节和腕关节的灵活，腕关节的灵活在弹奏的时候很重要，尤其是弹奏快节奏的时候。

许多初学者会觉得刚开始练习时，右手臂稳固琴身有些难度。肘关节夹紧了，腕关节不灵活；松了又没办法固定琴身。这需要多练习和适应。另外，左手的配合也是非常重要的。

Step 3: 左手虎口处托住琴头，拇指轻握琴颈，起支撑和平衡琴体的作用。需要注意的是，琴头要稍向上，呈 30° 夹角。

●左手按弦

左手对于尤克里里来说是非常重要的。除了空弦音的弹奏，几乎所有的音都需要左手手指按住相应品位上的琴弦，来配合右手的拨弦动作，才能发出准确、动听的乐音。

左手按弦的姿势如下：

按单弦

按和弦

要点：

- ▲修剪指甲，磨平（与指尖肉垫部分齐平）。
- ▲手腕伸直，琴颈置于左手掌虎口处，利用手掌侧边、拇指与虎口共同持琴，固定琴颈。
- ▲手指第一指关节自然弯曲，与指板保持近乎垂直的角度，用指尖按弦。
- ▲按弦的位置要靠近品格处，但不能直接按在品格上。
- ▲左手食指按第一品位；中指按第二品位；无名指按第三品位。

刚开始练习按弦时，一会儿便会感到手指酸痛，这是正常反应，可适当停下休息，待以后练习多了习惯了就好。平时有空时也可以往两边拉伸手指，增强手指的扩展性（有利于以后按和弦）。但千万要记住，不管哪种练习，刚开始都不宜过度，如果感到手指僵硬或酸痛了要立即停下休息，否则容易拉伤手部肌肉，久而久之甚至引起手指病变。

