

夏威夷吉他入门

黄东启 编著

An Elementary

Course Of Hawaiian

Guitar Playing

上海音乐出版社

夏威夷吉他入门

黄东启 编著

上海音乐出版社

责任编辑：吴志浩
封面设计：陆震伟

夏威夷吉他入门

黄东启 编著

上海音乐出版社出版、发行

(上海绍兴路74号)

新华书店经销 翔文印刷厂印刷

开本 787×1092 1/16 印张 6.5 曲谱 87 面

1990年8月第1版 1990年8月第1次印刷

印数：1—14,000 册

ISBN 7-80553-247-8/J·208 定价：2.65 元

序

关于吉他的魅力,我已不想赘述,因为它早已深入人心。大家都知道,吉他既能独奏,又能合奏、伴奏,加之它音色优美、制作简单、携带方便,并由历代艺术家对它的演奏不断去芜存菁,因此不仅深得广大民众的欢迎,就连许多伟大的作曲家都也十分喜爱这一特殊音色的乐器。意大利小提琴家、作曲家帕格尼尼和法国作曲家、指挥家柏辽兹都是卓越的吉他演奏家。此外,奥地利作曲家舒伯特、意大利作曲家威尔第以及英国现代作曲家布里顿等人,在他们的作品中都曾巧妙地运用过吉他。

然而,吉他受到我国广大群众的普遍热爱却是近几年的事,由于我国各地电台、电视台多次以专题节目介绍了吉他。各种流派的吉他也陆续进入我国专业和业余的轻音乐团(队)。吉他这一在我国曾被禁锢的乐器得到了越来越多的作曲家的青睐,影视音乐、歌曲伴奏大都用上了吉他,吉他的需求量也正日益增大。

可是,我国的吉他艺术水平与欧美国家相比,差距还很大。其主要原因是吉他艺术在我国起步较晚和缺乏正规教学,广大吉他爱好者大都靠自学入门。然而,指导自学的教材,特别是夏威夷吉他教材出版的又不多,而黄东启编著的这本夏威夷吉他教材则弥补了这方面的不足。他的这本教材系统地介绍了夏威夷吉他的各种演奏技法,并采用了简谱和六线谱相对照的记谱法,使读者一目了然,我认为是一本较好的自学教本。

黄东启同志是一位年轻的夏威夷吉他演奏家,由于他基本功扎实,技巧娴熟,表演细腻,因此,近年来在我省和全国的吉他比赛中曾多次获奖;人民音乐出版社还出版了他编配的《夏威夷吉他独奏曲集》;他和黄东井、黄东山合作、由浙江音像出版社录制了《夏威夷狂想曲》磁带发行后也大受欢迎;去年他作为正式代表出席了国际(中国)吉他艺术节,他演奏的一曲《海蒂伏进行曲》博得中外代表及国际专家的好评。

我之所以热忱地向各位推荐这本教材,不仅因为作者在演奏上卓有成就,更主要的是因为他从事吉他教学多年,治学严谨,有一套循序渐进的教学方法。我是这本书的第一个读者,看得出作者对它倾注了不少心血,不失为一本可供广大爱好者自学参考的较有价值的教本。出版后,相信定会受到广大吉他爱好者的欢迎。

范广勋

一九八八年

前 言

自从1985年浙江音像出版社出版发行了《夏威夷狂想曲》磁带以来,我陆续收到了全国许多听众的来信。在那一封封洋溢着无限激情的信中,有表示为夏威夷吉他优美的音色和鲜明独特的风格所感染要求函授辅导的,也有专为索取乐谱和教材的,还有人专程来苏州要求面授的。广大夏威夷吉他爱好者的热情鼓励,对我是极大的安慰和鞭策。为此,决定编著这本小册子,以飨读者。

对每一个自学者来说,总希望有一本能使自己有兴趣地学习,没有困难地指导自己稳步前进的好教本。本书力求取各书之长避其短,使学习者充满情趣而不感枯燥,无需老师指导而完全可以自学。各章的练习均选用中外优秀名曲、民歌及夏威夷吉他独奏曲作为范例,也就是当学习者学完本书时,已能弹奏四十余首乐曲了(不包括后附的十首)。这不仅能使学习者充满兴趣地学完本书,而且还可以帮助他们广开视野。

本书所选曲目大体可分为传统乐曲和现代乐曲两大类。在传统乐曲(如《方当果圆舞曲》、《毋忘我》等)中可了解到传统的夏威夷吉他演奏常常用食指、中指弹奏主旋律,同时以大拇指弹奏低音、分解和弦和琶音作为伴奏声部。这些乐曲技巧比较简单,速度也不太快,适用于普通吉他演奏(因为在电吉他上演奏带低音和分解和弦的乐曲,其伴奏声部很容易超过主旋律声部)。在另一些乐曲(如《海蒂伏进行曲》、《拨动琴弦》等)中,读者可以清楚地看到当代演奏家、作曲家们已大胆地舍弃了传统的伴奏部分,让大拇指从传统的“专管低音”中解放出来,和其他手指共同完成快速度的演奏和各种复杂的技巧,从而大大扩大了这一乐器演奏的曲目范围。

目前,夏威夷吉他在我国还不十分普及,教材也没有古典吉他那样丰富。本书只是作者不断实践的一点经验小结,书中若有疏漏错误之处,尚盼读者不吝指正。

黄东启

1988年元旦于苏州

夏威夷吉他演奏符号说明

 ——用食指弹奏

m ——用中指弹奏

a ——用无名指弹奏

P ——用大拇指弹奏

Bar ——横按奏法

 ——琶音奏法

 ——连拨奏法

 ——震音奏法(用轮指演奏)

 ——波音奏法

 ——滑音奏法

 ——滑奏奏法

 ——连音线(线内的音只需弹第一个,余下的音由音棒移动而得)

 ——顿音奏法

Har ——自然泛音奏法

AR·H ——人工泛音奏法

Pizz ——闷音奏法

目 录

序

前言

夏威夷吉他演奏符号说明

第一章 介绍乐器和演奏前的准备.....	1
第一节 乐器名称.....	1
第二节 演奏姿势.....	2
第三节 指套的选用.....	2
第四节 音棒的选用.....	4
第五节 音域、调弦.....	6
第六节 有关吉他的乐理、六线谱.....	6
第二章 基本练习.....	9
第一节 一、二指和大拇指练习.....	9
第二节 三个手指的综合练习.....	9
第三节 A大调中音区一个八度的练习.....	10
第四节 A大调低音区的练习.....	11
第五节 A大调高音区的练习.....	12
第六节 A大调三个八度的练习.....	14
第七节 横按、琶音、连拨.....	15
第三章 各调音阶练习及乐曲.....	16
第一节 D大调音阶位置.....	16
第二节 G大调音阶位置.....	18
第三节 C大调音阶位置.....	20
第四节 F大调音阶位置.....	22
第五节 E大调音阶位置.....	25
第六节 B大调音阶位置.....	27
第七节 E大调音阶位置.....	29
第四章 常用技巧的练习.....	31
第一节 颤音(揉弦).....	31
第二节 音棒的斜按法.....	32
第三节 轮指(震音).....	38

第四节	右手指法	42
第五章	发 音	44
第一节	右手触弦点的选择	44
第二节	同音异位的选择	47
第三节	泛 音	49
第四节	滑音、滑奏	59
第五节	顿 音	63
第六节	波 音	67
第七节	闷 音	68
附录:	夏威夷吉他独奏曲十首	73
1.	方当果圆舞曲	73
2.	小雨中的回忆	74
3.	噢! 莱克、莱克	76
4.	希洛进行曲	77
5.	江苏民歌联奏	79
6.	唉哟, 妈妈	83
7.	啤酒桶波尔卡	85
8.	小夜曲	86
9.	海蒂伏进行曲	87
10.	拨动琴弦	90

第一章 介绍乐器和演奏前的准备

第一节 乐器名称

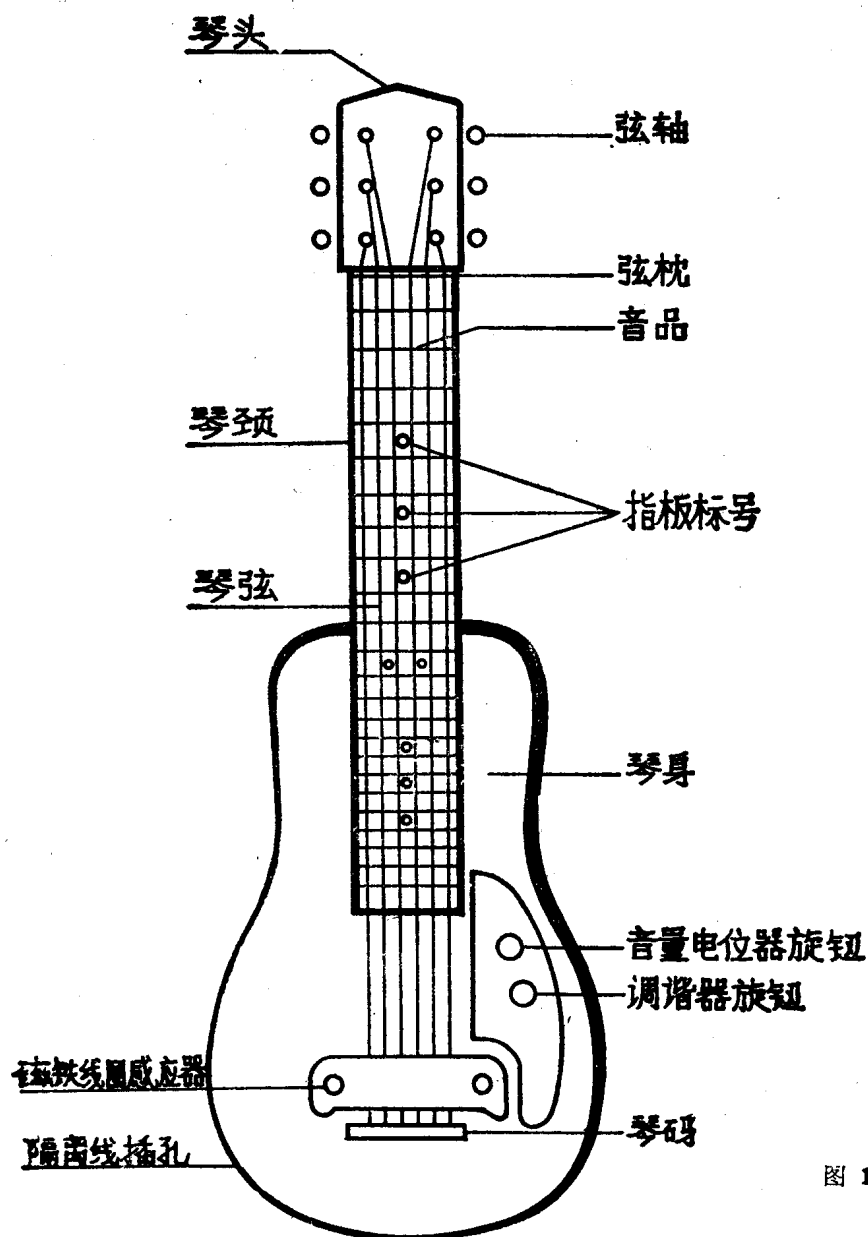

图 1

第二节 演奏姿势

演奏者应坐在适当高度的座位上，使大腿和地面成平行，然后将夏威夷吉他平放在两腿上，琴头在左，琴身在右，两腿稍分开，身体自然，双肩、双肘及手腕手指都要放松。（见图2、3）

图2 夏威夷吉他演奏姿势

图3 夏威夷电吉他演奏姿势

第三节 指套的选用

指套的选材一般以优质黄铜皮为佳，也可用有机玻璃制做。但不要用几种不同的材料来合做一付指套（如食指、中指用铜皮做，大拇指用有机玻璃做）因为用不同材料制做的一付指套，演奏时会影响音质的统一，（演奏轮指时尤为如此）

为了获得良好，统一的音质。一付指套的用材必须统一。（见图4）指套戴在指头上松紧要适度，食指、中指戴好后，指套应露出指端3毫米左右，大拇指由于拨弦方向不同，指套应露出指端8毫米左右，最多不超过10毫米。（见图5、6）

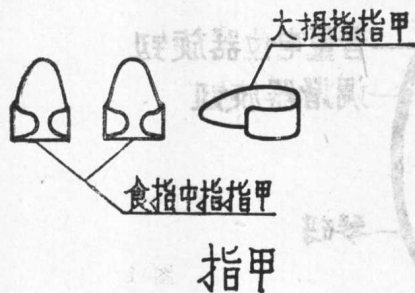

图4

图 5 (左) 图 5 (右) 图 5 (左) 图 5 (右) 图 5 (左) 图 5 (右) 图 5 (左) 图 5 (右) 图 5 (左) 图 5 (右)

图 6

第四节 音棒的选用

音棒一般用不锈钢制做为好,为减轻重量可将音棒的内部钻空,它表面的光洁度要求很高,如使用过久,或由于其他原因使表面磨损,应及时更换,否则会直接影响音色。音棒的长度一般在70毫米左右(在琴码处能同时按住六根弦),直径不超过20毫米。(见图7)

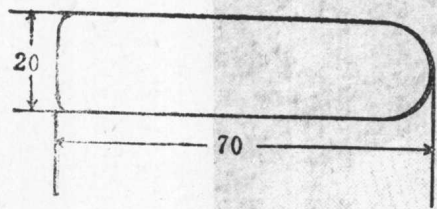

图 7

正确地使用音棒是演奏夏威夷吉他的重要基本功之一。音棒握得过紧,势必导致左手紧张,音棒握得过松,在演奏时又容易滑落,因此初学者必须耐心、认真地练习,直练到轻松自如得心应手为止。

练习方法:左手掌心朝天,手指并拢,音棒放在食指与中指之间,音棒的根部与手指的第三关节(即指根关节)对齐(见图8),食指微弯,指端抵住音棒的左端,伸直的中指紧挨音棒的右侧,大拇指微弯抵住音棒的左下侧(见图9),这时音棒便给这三个手指牢牢地钳住,然后在弦上做慢速度的按弦练习。

为避免噪音,练习按弦时务必使左手无名指和音棒保持在一个水平线上,也就是无名指始终和音棒同时按弦,同时离弦。这样既可以做到音色纯净,又能保证时值的准确性。反之,如音棒触弦在前,由于音棒和琴弦两种金属的直接接触势必产生噪音,如无名指触弦在前,则又会使前一音符的时值不足(余音过早地给无名指消除了)。

在夏威夷吉他上奏双音或和弦时,音棒是平放在多根琴弦上的;奏单音时,必须用音棒的

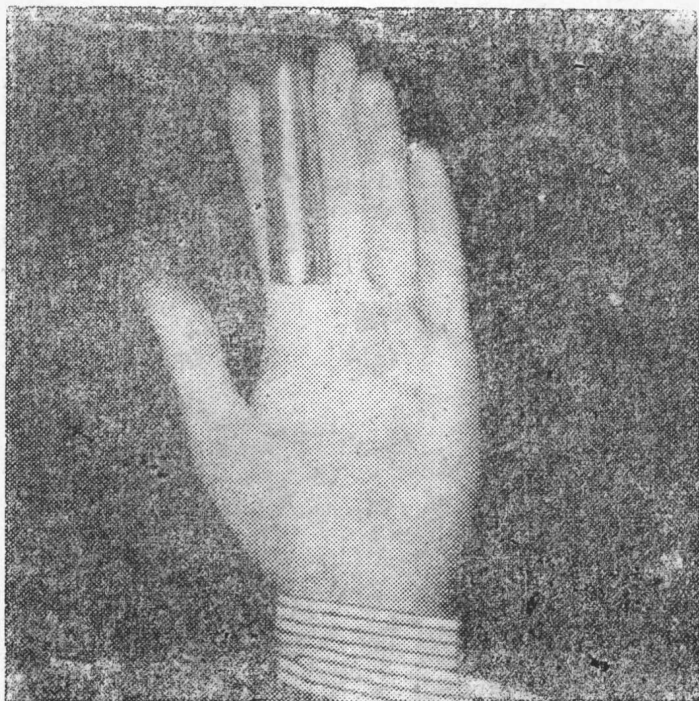

图 8

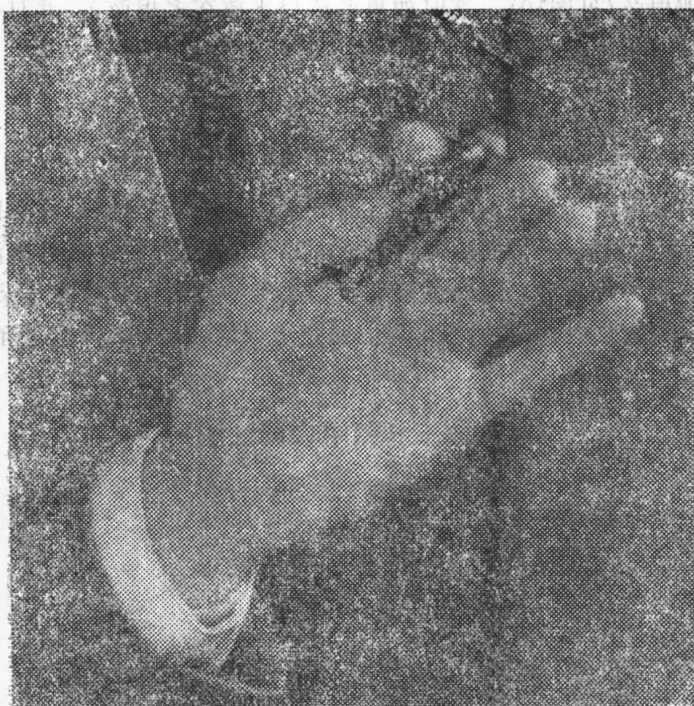

图 9

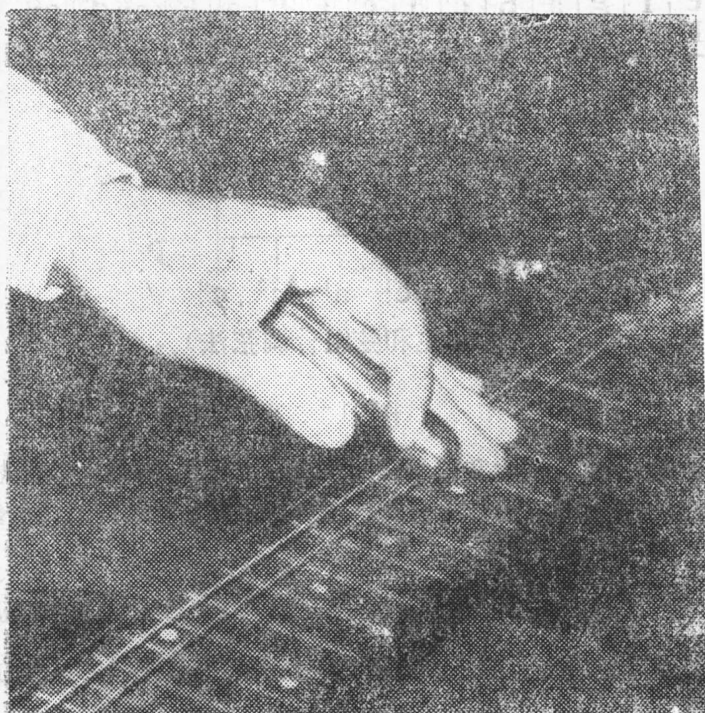

图 10

头部按所要弹奏的那根弦(见图10)。这时如果音棒仍平放在多根弦上,并且做揉弦,势必会产生不该有的双音或和弦效果,在电吉他上尤为突出,应加以注意。

第五节 音域、调弦

在夏威夷吉他上可奏出三个半到四个八度的音阶。即 $e-e^4$ (实际音高比记谱低一个八度)有些独奏曲的音高甚至超过 e^4 。夏威夷吉他上有24个品位,再往高音处就没有品位了。如果要演奏超过24个品位的高音的话,这时就要靠我们熟练的技巧和敏锐的耳朵去掌握音准了。

夏威夷吉他常用的调弦法有两种:A大调主和弦组合调弦法和E大调主和弦组合调弦法。(见图11)

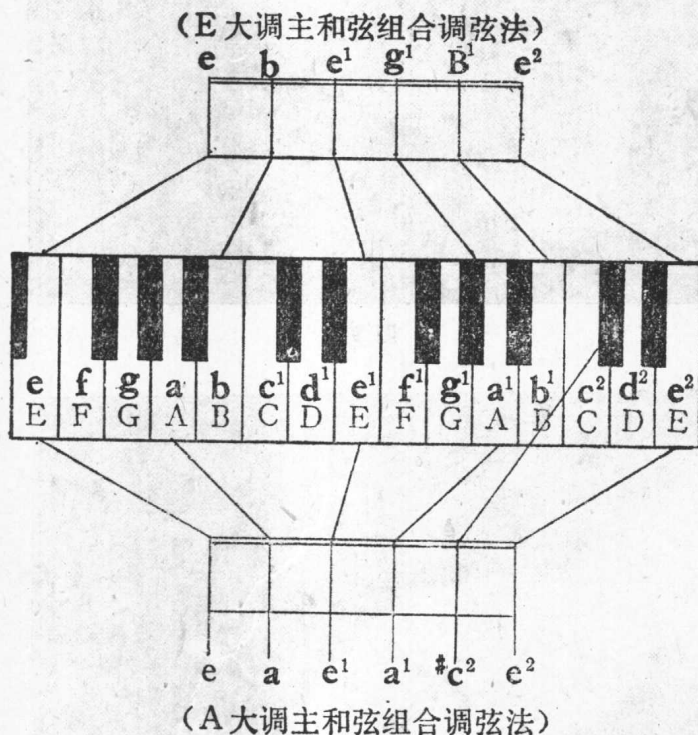

图 11

A大调主和弦组合调弦法比E大调主和弦组合调弦法更为多见,因此本书首先着重介绍A大调主和弦组合调弦法(为了某些乐曲的特殊需要,还可将某弦临时调高或调低数度)。

第六节 有关吉他的乐理、六线谱

掌握基本乐理是学习音乐之必须,因此在学吉他前必须掌握有关吉他的最基本的乐理知识。

音阶: 自然音阶中有七个音名,它们是CDEFGAB, 分别代表 $\dot{1}$ (Do) $\dot{2}$ (Re) $\dot{3}$ (mi) $\dot{4}$ (Fa) $\dot{5}$ (Sol) $\dot{6}$ (la) $\dot{7}$ (Ti)七个音。其中B和C(即 $\dot{7}$ 与 $\dot{1}$) E和F(即 $\dot{3}$ 与 $\dot{4}$)之间为半音,其他相邻的两音均

为全音。在吉他的指板上,半音相距一格品位,全音相距两格品位。

符号:“ $\sharp$ ”一升记号,表示将该音升高半音。

“ $\flat$ ”一降记号,表示将该音降低半音。

“ $\natural$ ”一还原记号,表示将已升高或降低的音还原成本位音。

“ $\text{||:}:\text{||}$ ”一反复记号,在乐曲进行中,遇到后者“ || ”就从前者“ ||: ”处重复。

“ ~ ”一延长记号,把注明该记号的音延长。

“ $>$ ”一加强记号,该记号处的音必须特别的加强。

“ $\frac{4}{4}$ ”一拍子记号,标在乐曲首端,表示整首乐曲拍子的强弱规律。写在上方的数字表示每小节有几拍,写在下方的数字表示以何种音符为一拍。吉他谱常用的拍号有“ $\frac{4}{4}$ ”、“ $\frac{3}{4}$ ”、“ $\frac{2}{4}$ ”、“ $\frac{3}{8}$ ”、“ $\frac{6}{8}$ ”等多种。

音符、时值、休止符:

音符	时值	休止符
5 - - -	全音符	4 拍
5 - 5 -	二分音符	2 拍
5 5 5 5	四分音符	1 拍
5 5 5 5 5 5 5 5	八分音符	$\frac{1}{2}$ 拍
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	十六分音符	$\frac{1}{4}$ 拍
5 5	三十二分音符	$\frac{1}{8}$ 拍

写在音符右边的小圆点叫做附点,表示延长前面音符时值的一半,带附点的音符叫附点音符。如:

四分附点音符 $5 \cdot = 5 + \underline{5}$

八分附点音符 $\underline{5} \cdot = \underline{5} + \underline{\underline{5}}$

十六分附点音符 $\underline{\underline{5}} \cdot = \underline{\underline{5}} + \underline{\underline{\underline{5}}}$

二分附点音符和全分附点音符不用附点,而用增加时线来记录。如:二分附点音符5--不用5-。

全分附点音符5-----而不用5---。

六线谱：

六线谱是吉他的专用谱，使用时，通常把它记在简谱或五线谱的下面，作为指法谱来用。

六线谱的六条横线代表吉他上的六根弦，竖线代表小节线，谱上的数字是指板上的品位数，例如：“3”代表第三品位，“12”代表第十二品位，“○”代表空弦，数字写在哪一条线上便在琴上弹哪一根弦。

The diagram illustrates the structure of a six-line guitar staff. The top part shows a staff with six horizontal lines, labeled on the left as 第一线 (First line), 第二线 (Second line), 第三线 (Third line), 第四线 (Fourth line), 第五线 (Fifth line), and 第六线 (Sixth line). On the right, these lines are labeled as 代表吉他上的第一弦 (Representing the first string), 代表吉他上的第二弦 (Representing the second string), 代表吉他上的第三弦 (Representing the third string), 代表吉他上的第四弦 (Representing the fourth string), 代表吉他上的第五弦 (Representing the fifth string), and 代表吉他上的第六弦 (Representing the sixth string). A vertical dashed line is labeled 小节线 (Bar line).

Below the staff, a musical score example is shown with five measures. The first measure contains the number 6 on the sixth line. The second measure contains the number 3 on the third line. The third measure contains the number 4 on the fourth line. The fourth measure contains the number 7 on the seventh line. The fifth measure contains the numbers 1, 3, and 5 on the first, third, and fifth lines respectively. Annotations with arrows point to these numbers:

- 表示该音在第一弦的第二品位上奏出。 (Indicates the sound is played on the second fret of the first string.)
- 表示该音在第二弦的空弦上奏出。 (Indicates the sound is played on the open second string.)
- 表示该音在第二弦的第一品位上奏出。 (Indicates the sound is played on the first fret of the second string.)
- 表示该音在第一弦的第四品位上奏出。 (Indicates the sound is played on the fourth fret of the first string.)
- 表示该和弦的最高音在第一弦的第五品位、其余的音在第五弦、第四弦、第三弦和第二弦空弦上奏出。 (Indicates the highest note of the chord is on the fifth fret of the first string, and the other notes are on the fifth string, fourth string, third string, and second string open.)

The score is preceded by the key signature and time signature: $1 = A \frac{4}{4}$.

第二章 基本练习

如果说左手的任务是确定音的高低,并给予其表现力的话,那么右手的任务则是赋予音以生命力。

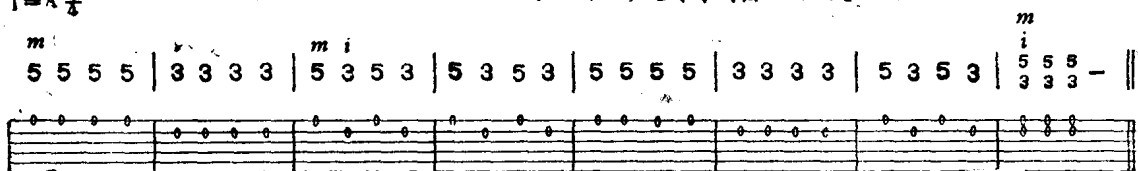
为获得良好的发音,在做本章练习时,务必认真地检查右手拨弦动作,同时仔细地辨别所弹出的音是否纯净、圆润。

拨弦练习方法:右臂下垂,手腕放松,小指轻触吉他面板右下侧,作为支撑点,食指、中指、无名指(除演奏分解和弦或打节奏,一般情况下,无名指不弹奏)朝里拨弦,大拇指朝外拨弦。

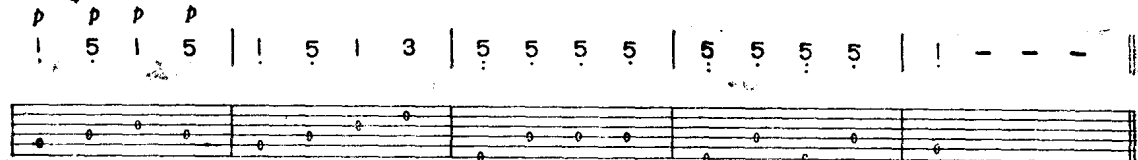
拨弦练习的三个要领:一、指套触弦要少,(一般不超过3毫米);二、触弦时间要短;三、指套触弦时际正是手指发力之时。当掌握了这三个要领,就很容易获得满意的发音。

第一节 一、二指和大拇指的练习

1=A $\frac{4}{4}$

1=A $\frac{4}{4}$

第二节 三个手指的综合练习

1=A $\frac{4}{4}$

