

音乐入门最佳指南

网站支持
www.tipbook.com

音乐小百科 木吉他

〔荷〕雨果·平克斯特波尔/著 伍维曦/译

便于使用·行文清晰·内容时新

初学者和高阶玩家

皆可受用的参考手册

 SMPH
上海音乐出版社
WWW.SMPH.CN

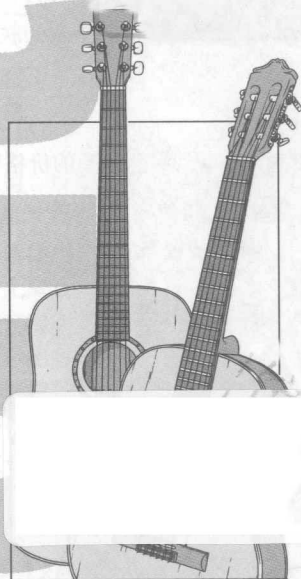
THE **TIPBOOK**
COMPANY

[荷兰] 雨果·平克斯特波尔著/伍维曦 译

音乐小百科

木吉他

便于使用 · 行文清晰 · 内容时新
初学者和高阶玩家皆可受用的参考手册

THE TIPBOOK
COMPANY

最 佳 音 乐 指 南

上海音乐出版社

图字：09-2006-167 号

图书在版编目 (CIP) 数据

音乐小百科·木吉他 / [荷]雨果·平克斯特波尔著; 伍维曦译 -

上海: 上海音乐出版社, 2012.4

ISBN 978-7-80667-970-8

I. 音… II. ①雨… ②伍… III. 六弦琴 - 基本知识 IV. J623.26

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 025311 号

Copyright © 2002, 2004 THE TIPBOOK COMPANY BV

书 名: 音乐小百科·木吉他

编 著: [荷]雨果·平克斯特波尔

译 者: 伍维曦

出 品 人: 费维耀

项目负责: 于 爽

责任编辑: 杨海虹 王媛媛 (见习编辑)

封面设计: 宫 超

印务总监: 李霄云

上海音乐出版社出版、发行

地址: 上海市绍兴路 7 号 邮编: 200020

上海文艺出版 (集团) 有限公司: www.shwenyi.com

上海音乐出版社网址: www.smph.cn

上海音乐出版社论坛: BBS.smph.cn

上海音乐出版社电子信箱: editor_book@smph.cn

上海文艺音像电子出版社邮箱: editor_cd@smph.cn

印刷: 上海书刊印刷有限公司

开本: 889×1194 1/32 印张: 4.5 图、文: 144 面

2012 年 4 月第 2 版 2012 年 4 月第 3 次印刷

印数: 10,001 - 13,000 册

ISBN 978-7-80667-970-8/J · 929

定价: 20.00 元

读者服务热线: (021) 64375066 印装质量热线: (021) 64310542

反盗版热线: (021) 64734302 (021) 64375066-241

郑重声明: 版权所有 翻印必究

简介

你已经开始弹琴了吗?你是否打算买一把木吉他,或是想从你已经拥有的乐器上获得更多的信息?这本小册子会告诉你应当知道的一切。这是一部有关乐器、乐理和弹奏技术的入门读物,同时也为你提供众多其他有用的知识,诸如:怎样购买、选择、试奏吉他,木吉他的琴弦、拨片、指甲,木/电两用吉他和低音吉他,吉他的调试与维护,吉他历史与家族等诸多方面的常识。

做到最好

在读过本书后,你将有能力发挥吉他的最佳性能,买到最优质的乐器,并很容易理解和利用专业杂志和互联网上这方面的有关文献。

从头开始

如果你刚开始练琴,或还没有着手练习,那么请多关注一下开头四章的内容;如果你已经学有时日了,那么就可以直接跳到第五章。请注意,书中提到的价格只是市面上大致的参考售价。

术语表

书末的术语表是对一个吉他弹奏者可能遇到的专门术语的简略解释,同时为了便于读者运用本书,本表也兼有索引的作用。

雨果·平克斯特波尔

Hugo Pinksterboer

用 Tipcode (贴士密码) 能看到什么

www.tipbook.com

除了正文中的大量插图外, 音乐小百科丛书 (Tip-books) 还给你提供又一视听结合的绝佳工具。在书中随处可见的“贴士密码” (Tipcode) 使你能在音乐小百科丛书的网站 (www.tipbook.com) 上获取更多有用的图片、短片、声像及附加信息。

举例来说: 在本书第 31 页上, 有一段关于“指甲拨奏” (fingerpicking) 的文字, 而在本段标题的右侧, 你会看到“Tipcode AGTR-005”的标识。只需将这个代码输入 www.tipbook.com 网站的“Tipcode”页面, 你就能看到一段示范这种弹奏技术的短片了。对于可能遇到的其他问题, 也能看到类似的提示短片。

输入代码, 观看短片

在“Tipcode”页面的电影视窗下输入代码, 多数短片的播放时间在 5-10 秒之间, 有时伴有配音, 有时也会是一组照片。

指示代码一览

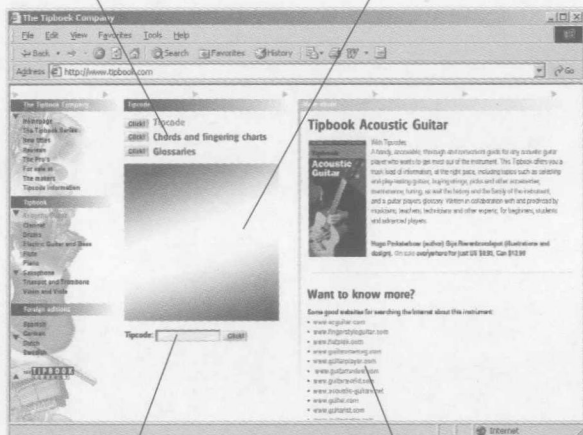
所有的代码都被罗列在第 132 页的“Tipcode (贴士密码)”表上。

如果太快

短片、图组或配音都进行得很快。如果你第一次看时漏掉了什么东西,可以反复再看。如果片中动作太快以致无法看清,可以点击视窗下的“暂停”(pause)键。

首先,选择要进入的项目:Tip-code (贴士密码),chords and fingering charts (和弦和指法表)或 glossary (术语表)。

“Tipcode”视窗可以播放短片、组图,也可以显示指法表、和弦表或书中专有名词的释义。

输入密码,点击按钮即可。如果想再看一次,就再点击一次。

这些链接可以使你直达有趣的网站。

插件

如果你的电脑上还没有安装观看短片或照片所需要的软件,网页界面会自动提示你并告诉你在哪里可以下载这些软件。这类软件(插件)都是免费的。

TIPCODE

目 录

VI 用 Tipcode (贴士密码) 能看到什么

www.tipbook.com

书上标注的 Tipcode 帮你在 www.tipbook.com 获得更多信息 (短片、音轨、照片等等)。这里是操作步骤。

1 第一章 想成为吉他手吗?

吉他手在音乐厅、露天营地、夜总会以及录音棚里弹奏摇滚乐、古典作品、民谣、弹唱以及各种各样的音乐。

5 第二章 快速浏览

从琴身、琴颈到音品、支柱; 吉他鸟瞰以及古典吉他和钢弦吉他的构造差异。

16 第三章 学习弹奏

学弹吉他有多简单? 有必要上课吗? 你将在本章中获得答案, 同时了解吉他乐谱和实践方面的基本知识。

24 第四章 吉他的选购

价格指示。买新琴还是二手琴? 其他买琴时所需的技巧。

28 第五章 一件好乐器

比较和试奏吉他的技巧, 这样你就能选到理想的乐器。

53 第六章 木/电两用吉他

一切有关这种装有内置拾音器的木吉他的基本信息。

59 第七章 琴弦

优质琴弦可以将乐器性能发挥至极致。本章涉及到琴弦的不同材质、规格、强度。

67 第八章 琴弦的清洗和更换

琴弦在保持清洁和正确安装的条件下才会发出最悦耳的声音。

80 第九章 调音

各种不同的调音法,有关音叉、电子调音器和空弦调音法的知识。

91 第十章 拨片和指甲

有关拨片使用和指甲养护的知识。

96 第十一章 保养与清洁

一把干净整洁的吉他好看、好弹、好卖。也包括在旅行中如何维护吉他的知识。

103 第十二章 追根溯源

三言两语概括吉他发展的漫长历程。

106 第十三章 木吉他家族

在本章你可以认识一些与木吉他关系最近的“亲戚”。

115 第十四章 如何制造

吉他在大车间和小作坊中被制造。一次简要的巡礼。

118 第十五章 品牌

主要的吉他品牌。

123 术语表和索引

实用的术语表及索引,便于随时查询。

132 Tipcode (贴士密码) 列表

所有本书专属网站上木吉他的贴士密码 (Tipcodes) 都可以轻易查到。

133 想了解更多吗?

更多相关资源的信息。

第一章 想成为吉他手吗？

吉他手可以用几个和弦为歌曲伴奏，也可以在摇滚乐组合的完美衬托下做独奏炫技表演。他们也可以在音乐厅中独奏或与管弦乐团合奏古典音乐作品，或为舞蹈及合唱团伴奏。从篝火晚会到露天音乐会，从夜总会到私家客厅，木吉他演奏者的身影无处不在，并且几乎可以说，有多少吉他演奏家，就有多少不同类型的吉他。

由于同时弹奏几个不同的乐音（和弦），吉他演奏者可以在没有伴奏的情况下轻松地独自演绎音乐。在这一点上，吉他和钢琴、家用键盘乐器、管风琴一样，都是可以弹奏和弦的独奏乐器。

声学乐器

木吉他和钢琴之间的另一相似性还在于它们都是“声学乐器”，这意味着你在弹奏它们时不需要任何扩音器。乐器自身扮演着共鸣箱的角色，在制造乐音的同时也将其放大、扩散。

你也是歌手

木吉他常被用来弹奏和弦，而伴奏一整套歌曲所需的往往也只是一组不同的和弦。而如果你自己就是歌手，那就

更得心应手了。毕竟,许多歌手/吉他手在整场音乐会中都是自弹自唱。

古典吉他演奏家

古典吉他演奏家都有他们特殊的乐器和技术。他们不像你弹和弦时那样一下弹响所有的琴弦,而是用指头和指甲拨奏琴弦。并且,古典吉他演奏家通常坐着弹奏,将乐器置于左大腿之上,还为左腿预备一个小脚凳;左脚搁置在小脚凳上。而别的吉他手在坐着弹奏时则一般用右大腿来支撑吉他琴身。

不同的弹奏法

用手指拨弦的音色和拨片扫弦的音色完全不同。那么还有别的弹奏方式么?例如“滑奏吉他手”(slide guitarists)用一根管子,而不是以指尖在弦上滑奏。甚至当两位吉他手用同一种方式演奏同一把木吉他时,你也能听出不同的音色。

普及性的乐器

木吉他是世界上最普及的乐器之一。原因在于:

- 木吉他一般价格不贵。用不了很多钱就可以拥有一把能使用多年的吉他——当然如果你愿意的话,为一把吉他花上两个月的工资也是很平常的事。
- 吉他并不难学。但这并不意味着你可以很快就完成学习;说到底,掌握吉他弹奏技术既和学钢琴、鼓或萨克斯管同样难,也可以说同样简单。
- 吉他携带方便,你可以带着你的乐器去任何地方。
- 木吉他音量不大,不会干扰左邻右舍,但也无需用扩音器来放大音量。

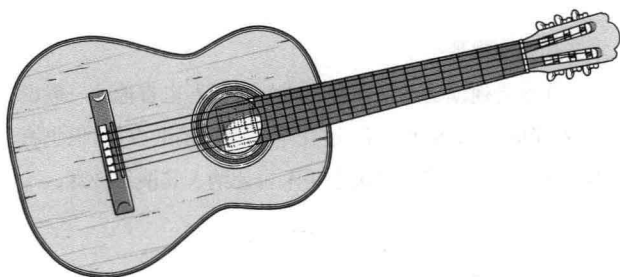
两种主要类型

两种最常见的木吉他是“钢弦吉他”和“古典吉他”,二者各自都有许多别名。

古典吉他、西班牙吉他或尼龙弦吉他

Tipcode AFTR-001

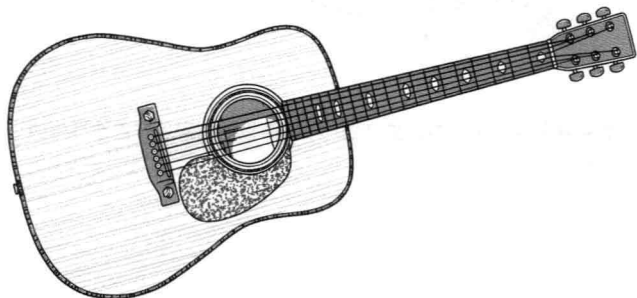
顾名思义,古典吉他主要用于演奏古典吉他音乐。这种吉他又称“西班牙吉他”,因为这种吉他是在西班牙最终成型的。第三种别名是“尼龙弦吉他”,这是为了和钢弦吉他相区别。

古典吉他、西班牙吉他或尼龙弦吉他。

钢弦吉他、西部吉他或民谣吉他

钢弦吉他起源于美国,因而“西部吉他”或“民谣吉他”的名称也极常用。钢弦吉他听起来比古典吉他更响、更明亮。

钢弦吉他、西部吉他或民谣吉他。

其他类型

木吉他家族还有其他很多种类。例如十二弦吉他、金属琴身的共鸣器吉他 (resonator guitar)、四弦或五弦的低音木吉他、可以像电吉他那样安装上放大器 (扩音器) 的木/电两用吉它等。

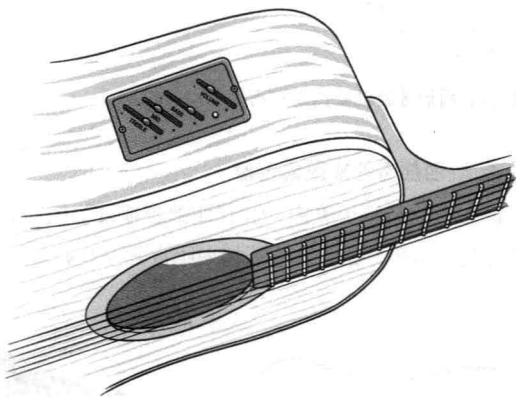
TIPCODE

它们各自的音色

这些林林总总的各种吉他都有它们自己的音色，每一种声响对应着一种特定的音乐风格（例如弗拉门科吉他或爵士吉他）或一种特殊的弹法（例如十二弦吉他悦耳宽广的音响最适宜演奏和弦）。

木吉他或电吉他

许多吉他演奏者既弹奏木吉他又弹奏电吉他。一般说来，初学时从木吉他入手，过几年开始接触电吉他；但也有很多电吉他演奏者后来决定将木吉他纳入其演绎视野。

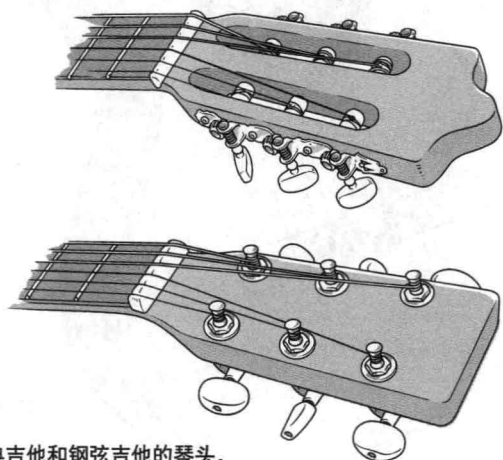

木/电两用吉他可以插上扩音器。控制面板往往安装在吉他琴身的侧面。

第二章 快速浏览

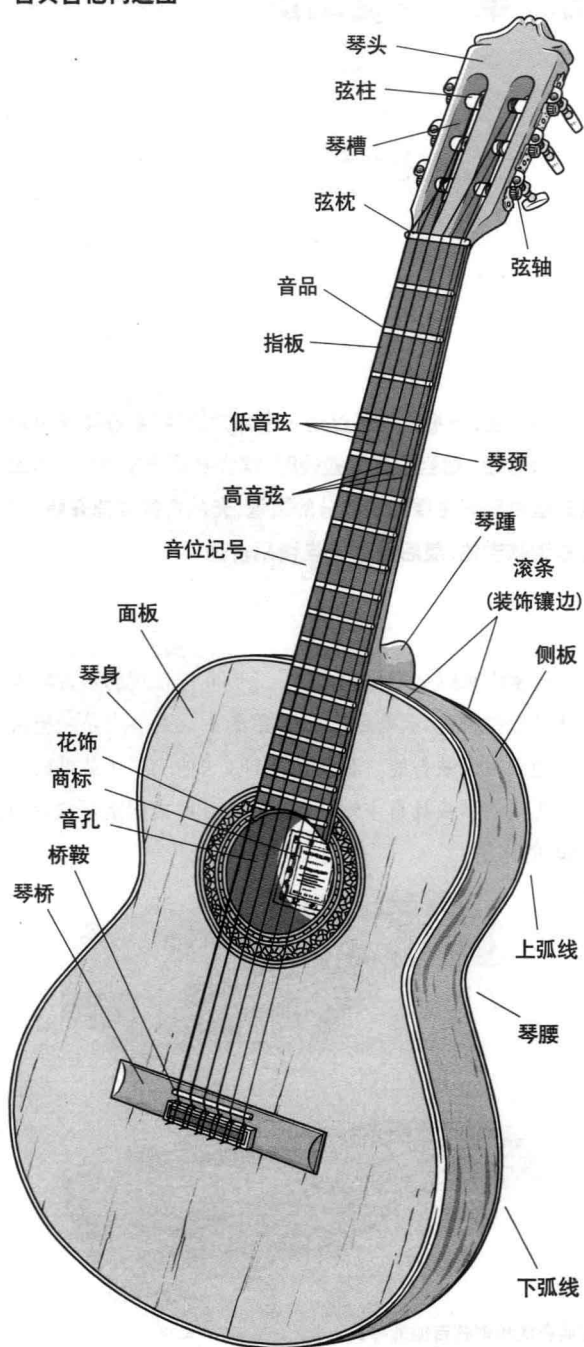
乍一看，一把吉他不过是一个巨大的“8”字形琴身再加上一根琴颈。但当你仔细检视时，就会发现更多细节。本章是对这种乐器主要构成部分的概说，先从古典吉他开始，然后是钢弦吉他，最后是木 / 电两用吉他。

通常你可以从琴头的构造上来判断你使用的是古典吉他还是钢弦吉他。倘若琴头上有弦槽，那么这多半是一把古典吉他或尼龙弦吉他。而大多数钢弦吉他的琴头是平板一块。吉他的琴头具有主轴箱 (headstock) 或固定琴栓 (peg head) 的作用。

古典吉他和钢弦吉他的琴头。

古典吉他构造图

其他区别

钢弦吉他和古典吉他还有三点区别:钢弦吉他的造型通常琴身较宽大而琴颈较狭窄;大都装有“拨片护板”(pick guard),以保护琴身不受拨片和指甲刮擦的磨损;此外,你可以清楚地辨认出钢弦吉他最细的三根弦是钢质的而非尼龙的。

音色

Tipcode AGTR-002

古典吉他由于琴弦质地的原因,其音色也不同于钢弦吉他。前者听起来比后者更温暖、更柔软或者说更“干”,而后的音色更为明亮,当然,也更富于金属性。钢弦的音质通常更尖锐而锋利。

TIPCODE

古典吉他

如果仅从乐器主要部分的外观及其功能上看,古典吉他和它的钢弦同类并无很大的不同。

面板

木质琴身的面板(top)对于乐器的音色至关重要,这一点从它的另一别称“音板”就可以得知。面板的左面一般是其右面的准确的镜像,这就是说左、右两片面板是“纹理配对”(bookmatched)的对称构造。

背板和侧板

在面板和背板(back)之间的是侧板(side)或边框(rim)。

音孔和花饰

你如果看一看琴身的内部,就会发现绘有乐器商标和种类或吉他制造者姓名的标签。而环绕音孔(soundhole)的玫瑰形的装饰图案被称为花饰(rosette)。

滚条

滚条 (binding) 起着保护琴身的作用。有些吉他在琴头和琴颈四周也围有滚条。

琴腰、上弧线和下弧线

琴身较宽阔的部分被称为上弧线 (upper bout) 和下弧线 (lower bout)，它们之间的部分是琴腰 (waist)。

琴踵

琴踵 (heel) 是一块木质衬垫，位于琴颈和琴身的结合部。

指板

琴弦跨过指板 (fingerboard)，弹奏时，用手指将琴弦按在指板上。通过按弦缩短了琴弦振动的部分，由此产生出更高的乐音。

音品

指板上短小的金属条被称为音品 (fret)。它们使吉他弹奏时比那些没有音品的乐器——例如小提琴或大提琴——更容易保持音准。

音品板

由于音品的缘故，指板又被称为音品板 (fretboard)。例如：“弹第四品”意为将琴弦按在第四条音品上。

音位记号

当你弹琴时，在你面对的指板的一侧，你会发现一系列音位记号 (position marker)，这些小圆点指示着你的手指所弹的音品或音位。

弦柱和弦轴

琴弦缠绕在弦柱 (post) 上。而我们在弹奏前通过转动

弦轴 (tuning machine) 来放松或收紧琴弦以达到调音的目的。

琴弦

最细、声音最高的那根弦被称为第一弦，而最粗、声音最低的那根弦被称为第六弦。为了便于记忆，你可以这样想：最细的琴弦所对应的数字形状最瘦（“1”）；而最粗的琴弦对应的数字身量也比较肥大（“6”）。

E、A、D、G、B、E 各弦

吉他上的六根琴弦由粗到细、由低到高被分别用六个音名“E、A、D、G、B、E”来命名。这些不同的音高可以用这样一句英语顺口溜来识记：“Eating And Drinking Give Brain Energy”（吃喝给大脑能量）。在第九章，你还可以发现另外两种识记的方法。

缠绕弦

你不难发现，六根琴弦中，三根较细的是尼龙质地的，而三根较粗的虽然也用尼龙制成，但却被裹上了金属丝，它们看起来和细弦很不一样。顾名思义，它们就叫做缠绕弦 (wound string)。

低音弦和高音弦

缠绕弦又称低音弦 (bass string)，而未被缠绕的素弦 (plain string) 则被称为高音弦 (treble string) 或旋律弦 (melody string)。

弦枕

在离开弦轴后，琴弦们又越过了弦枕 (nut)。这一细小的横条确保琴弦以精确的高度穿过琴颈，到达琴桥；而弦枕上的凹槽则保证琴弦间的间距相等。