

吉他彈唱初級教程

2

李榮忠 編著

旋律演奏一舉多得

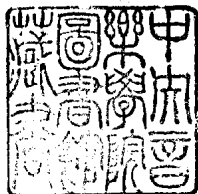
北京體育大學出版社

吉他弹唱初级教程

—— 2 ——

旋律演奏一举多得

李荣忠 编著

北京体育大学出版社

161282

策划编辑:叶 莱 责任编辑:叶 莱
审稿编辑:鲁 牧 责任校对:万 一
曲谱绘制:叶莱等 责任印制:长 立 张玉萍

DY106/05

图书在版编目(CIP)数据

旋律演奏一举多得/李荣忠编著. —北京:北京体育大学出版社,1995

(吉他弹唱初级教程 2)

ISBN 7—81003—964—4

I. 旋… I. 李… III. 六弦琴-旋律-奏法 N. J623.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(95)第 08002 号

吉他弹唱初级教程(2)

旋律演奏一举多得

李荣忠 编著

北京体育大学出版社出版发行
(北京西郊圆明园东路 邮编:100084)

新华书店总店北京发行所经销
北京雅艺彩印有限公司印刷

开本:850×1168 毫米 1/32

印张:11.125

定价:17.60 元

1995 年 9 月第 1 版

1998 年 1 月第 5 次印刷

印数:30001—36000 册

ISBN 7—81003—964—4/J·197

(本书因装订质量不合格本社发行部负责调换)

序

在音乐王国里,人们一向把钢琴、小提琴和吉他合称为“乐器三套车”。而吉他尤以其纯美的音色、丰富的和声变幻被赋予“乐器王子”的美誉。同时,吉他还是当今国际上普及面最广的乐器,它具有各种不同的类型和演奏方式,柔和雅致的古典吉他、抒情优美的民谣吉他、剔透亮丽的匹克吉他、热情奔放的弗拉门哥吉他,更有夏威夷吉他和吉他的现代变种电吉他等。吉他也正是以这种雅俗共赏的特质将世界上亿万计的钟情者拉入了自己的怀抱。

在我国,吉他音乐虽然经历了一段艰难的发展时期,但近年来却呈现出越来越强劲的普及势头。据统计,我国吉他演奏爱好者已逾千万之众,国内虽每年出产三十多万把箱式吉他,仍大有供不应求的迹象。从几寸见方的盒带到高度科技化的激光唱盘,从边远的营房哨所到大都市扑朔迷离的舞台,撩人心弦的吉他不绝于耳。青年朋友如果能弹得一手好吉他,则往往被视为交际圈中最引人注目的偶像。

但是,长期以来,广大吉他爱好者一直苦于手中没有一套溶正统性和时兴性于一体,理论和训练齐头并举,既有较大跨度和深度,又能在各个短期的阶段性学习中立竿见影的吉他弹唱进阶教程。今天,这套《吉他弹唱教程》无疑将会解除广大读者的这一缺憾。

《吉他弹唱初级教程》共分三册,深入浅出地展示了吉他弹唱方法和技巧的基本内核,使读者能够迅速成为具备较为深厚的乐理基础和吉他音乐素养,较为扎实的演奏功底,和随心所欲借琴抒情寄意的吉他“发烧友”。

《吉他弹唱初级教程(1)——乐理知识必备手册》结合国内外

通行的简谱、六线谱、框格谱、德国节奏谱和五线谱，系统地介绍了吉他学习中将会遇到的乐理储备知识。能够使我们准确把握歌曲或乐曲，克服技术提高过程中的“高原现象”，培养音乐感悟能力。

《吉他弹唱初级教程(2)——旋律演奏一举多得》以旋律演奏讲解为主体，同时又兼顾了渗透到所有演奏形式中的最基本最关键的原则，如吉他音乐修养、演奏的基本方法和特殊技巧、和弦演奏要略等等。所以，它不是孤立地把吉他旋律演奏人为地切取出来，而是把它置于一个交互融合的有机整体和一个逐步深化的进阶过程中去。

《吉他弹唱初级教程(3)——歌曲伴唱举一反三》是对前两册合乎逻辑的归结和升华。其左手指法讲解符合入门者起步的实际，简便易学，然后不断演绎和拓展，使读者自然而然地做到全面掌握和任意选配吉他和弦。其右手指法讲解先是分项练习，然后再揉和在一起，同时又涉及到和弦制作方面的技法讲解，很有指导价值。

总之，《吉他弹唱初级教程》从广大读者朋友的实际需要出发，运用立体的思维方式，从多个角度上成功地构筑了一个吉他学习的有效模型。它的问世对于我国吉他音乐的进一步普及，对于人们社会文化生活日益丰富，势必会产生一些积极地促进作用。我们感谢李荣忠在这方面所做的努力，也殷切期望其中级教程和高级教程能够尽早出版，以飨读者。

聊藉以上文字作为序言，意在抛砖引玉，并预祝青年朋友用自己的双手弹奏出更为浪漫的人生。

叶 莱

1995年初春

前 言

在现代轻音乐和流行歌曲(尤其是摇滚歌曲)中,越来越多的乐队倾向于采用吉他作为旋律主奏乐器,并且在吉他伴奏中也大量穿插了华彩独奏和加花处理。同时,旋律演奏也是练习双手指法,熟悉各调音位,学习吉他特殊技法,向和弦弹奏顺畅过渡的必由之路。《吉他弹唱初级教程(2)——旋律演奏一举多得》一书,讲解的主要就是旋律演奏方面的内容。

首先,我导入了五个音阶小模块。熟悉了这几个音模,读者便可以从容不迫地应付十二个大小调的旋律演奏,这样就彻底解决了广大读者对于旋律调别转换可望不可及的畏难心理,为朋友洞开了一片更为广阔的艺术天地。

接着,我按照正规音乐教材的惯常体例,用七节的容量讲解了旋律进行中各种音符演奏的要则,由简入繁,层层推进。相信通过这一章的学习,读者便能全面掌握吉他旋律演奏的基本方法。

但是,正如本书的名字所兆示的,我没有仅仅局限于这两方面的训练,还兼顾到了吉他演奏其它方面的知识和技能,如吉他乐器基本常识,持琴姿势与动作要领,吉他独奏技巧,旋律演奏中和声的渗透等。

在吉他乐器常识介绍中,我力图做到广博中求精简,高深中求实用;在吉他演奏的持琴姿势与动作要领讲解中,我力争做到全面、准确,并运用插图让读者更为直观地理解。

独奏技巧讲解囊括了民谣吉他演奏中所有技法,细致入微,图

文并茂,又及时尾附曲例,以强化训练,硬化技能。

最后一章既是前面内容的升华,又可以作为《吉他弹唱初级教程(3)——歌曲伴唱举一反三》的序幕。通过这一章严格规范的训练,我们才算是最后掌握了民谣吉他旋律演奏的全部内容。

另外,在曲例的选用上,我采用了一些传唱全球、时时回响我们耳畔的世界名曲名歌,以及我国民族歌曲精品(包括民歌和创作歌曲)。大部分是近年来在我国唱片市场走红过的一流歌星的成名作、获奖作、盒带主打歌或榜首金曲。我还在目录下面附录出了这些乐曲和歌曲的索引,便于读者随时查找。

本书编写过程中,承蒙众多朋友的关心和支持,在此一并表示衷心的感谢,也诚愿就书中的疏谬请教于吉他界同仁与广大吉他爱好者。

李荣忠

1995年5月于北京

目 录

第一章 吉他乐器常识.....	(1)
第一节 吉他的历史.....	(1)
一、吉他乐器的起源和演变	(1)
二、吉他音乐的发展	(3)
第二节 吉他的种类与构造.....	(6)
一、吉他的种类	(6)
(一)西班牙吉他	(7)
(二)夏威夷吉他	(9)
(三)电吉他	(10)
二、吉他的构造.....	(11)
第三节 吉他的挑选和养护	(14)
一、吉他的挑选.....	(14)
二、吉他的养护.....	(16)
第四节 装弦和调弦	(17)
一、装 弦.....	(17)
二、调 弦.....	(18)
第二章 吉他演奏的持琴姿势与动作要领	(21)
第一节 吉他演奏的持琴姿势	(21)
一、古典式.....	(21)
二、平坐式.....	(23)

三、跷腿式	(24)
四、站立式	(25)
第二节 吉他演奏的动作要领	(25)
一、吉他演奏的右手动作要领	(25)
二、吉他演奏的左手动作要领	(28)
第三章 音模——吉他音位新概念	(31)
第一节 音模的导入	(31)
第二节 音模音位的练习	(34)
一、E 型音模音位练习	(35)
(一)E 型音模音阶练习	(35)
(二)E 型音模的运用练习	(37)
二、G 型音模音位练习	(43)
(一)G 型音模音阶练习	(43)
(二)G 型音模的运用练习	(45)
三、A 型音模音位练习	(52)
(一)A 型音模音阶练习	(52)
(二)A 型音模的运用练习	(54)
四、B 型音模音位练习	(61)
(一)B 型音模音阶练习	(62)
(二)B 型音模的运用练习	(64)
五、D 型音模音位练习	(75)
(一)D 型音模音阶练习	(75)
(二)D 型音模的运用练习	(77)
六、音模转换练习	(86)
第三节 变调夹在旋律演奏中的运用	(93)
一、变调夹与 E 型音模	(94)

二、变调夹与 A 型音模	(104)
第四章 旋律演奏分项练习	(117)
第一节 连音音符的演奏练习	(117)
第二节 规则音符的演奏练习	(125)
第三节 密集音符的演奏练习	(136)
第四节 附点音符的演奏练习	(144)
第五节 休止音符的演奏练习	(149)
第六节 三连音音符的演奏练习	(155)
第七节 切分音音符的演奏练习	(162)
第八节 旋律演奏整合练习	(169)
第五章 吉他独奏技巧大全	(183)
第一节 圆滑音奏法	(183)
一、击弦奏法	(184)
二、钩弦奏法	(186)
三、混合圆滑音奏法	(187)
第二节 滑音奏法	(196)
一、上行滑音奏法	(197)
二、下行滑音奏法	(198)
三、混合滑音奏法	(199)
第三节 装饰音奏法	(205)
一、倚音奏法	(205)
二、震音奏法	(210)
三、连音奏法	(213)
四、回音奏法	(217)
五、颤音奏法	(219)

六、推弦奏法	(223)
七、琶音奏法	(230)
第四节 切音奏法	(238)
第五节 闷音奏法	(243)
第六节 泛音奏法	(244)
一、自然泛音奏法	(244)
二、人工泛音奏法	(248)
第七节 轮指奏法	(254)
一、二指轮奏法	(254)
二、三指轮奏法	(261)
三、四指轮奏法	(267)
四、五指轮奏法	(269)
第八节 拨片奏法	(270)
第九节 右手特殊演奏技法	(286)
一、大鼓奏法	(286)
二、小鼓奏法	(287)
三、敲板奏法	(287)

第六章 一种严格意义的独奏——旋律演奏中简单

和弦的渗透	(289)
第一节 二声部练习——旋律演奏新取向	(289)
一、一对一的二声部练习	(290)
二、二对一的二声部练习	(291)
三、三对一的二声部练习	(293)
四、四对一的二声部练习	(296)
五、二对二的二声部练习	(297)

六、三对三的二声部练习	(299)
七、不规则对位的二声部练习	(301)
第二节 简单和弦练习——旋律演奏的和声基础	(303)
一、分解和弦的初步练习	(304)
二、弹拨节奏型和弦的初步练习	(310)
三、和弦的琶音滑奏初步练习	(312)
第三节 渗入和弦的旋律演奏练习——一种揉和性的训练	(314)

【附】 曲例索引

中外名曲名歌

奥菲欧咏叹调	(118)
爱的罗曼斯	(125)
欢乐颂	(127)
春江花月夜(片断)	(137)
友谊地久天长	(144)
如果幸福大家一起拍拍手	(146)
致爱丽丝	(150)
秋 叶	(156)
白兰鸽	(162)
孤独的牧羊人	(169)
鸽子	(173)
草 原	(268)
小行板	(314)
老黑奴	(315)
爱的罗曼斯	(316)

夜 曲.....	(319)
彝族舞曲.....	(321)
我国民族歌曲	
长江之歌	(37)
九九艳阳天	(40)
十五的月亮	(64)
金梭和银梭	(68)
边疆的泉水清又纯	(77)
珊瑚颂.....	(122)
阿里山的姑娘.....	(190)
小河淌水.....	(200)
军港之夜.....	(207)
牡丹之歌.....	(214)
采红菱.....	(240)
中外通俗歌曲	
来生缘	(45)
真心真意过一生	(48)
万水千山总是情	(54)
祝 福	(58)
垄上行	(80)
你究竟有几个好妹妹	(87)
亲亲我的宝贝	(90)
再回首	(95)
渴 望.....	(100)
让生命去等候.....	(108)

恋曲 1990	(112)
水 手	(128)
你走你的路	(133)
我终于失去了你	(141)
牵 手	(147)
笑 脸	(152)
东方之珠	(158)
涛声依旧	(166)
Yesterday Once More(重温旧情)	(177)
Sailing(航行)	(181)
爱情鸟	(194)
把根留住	(202)
最真的梦	(221)
跟着感觉走	(226)
哭 砂	(234)
祈 祷	(246)
Like a virgin(宛若处女)	(251)
龙的传人	(259)
真情难收	(263)
失恋阵线联盟	(277)
踏 浪	(281)
纤夫的爱	(330)
小 芳	(335)

第一章 吉他乐器常识

一位音乐爱好者通过欣赏他人的吉他演奏,或者通过他人的介绍,很容易产生对吉他的浓厚兴趣,但是要想成为一名合格的民谣吉他手,还必须经过购琴、调琴、护琴到练琴等一系列的过程才能逐步增加对吉他的了解,提高吉他演奏技艺。本章是讲解一些吉他乐器方面的必要知识,旨在向大家启开通向更为奇妙的吉他音乐殿堂的大门。

第一节 吉他的历史

一、吉他乐器的起源和演变

吉他系英文 Guitar 的音译词,是一种在世界上普及面最广的具腰形结构的有柄弹拨乐器。它通常装配有六、七或十二根琴弦,而以六根琴弦最为常见,故又称六弦琴。

关于吉他的渊源,一般存在着两种说法。一种说法是吉他起源于古希腊的吉他拉琴,传入欧洲其他地区后,逐渐演化成了维乎拉琴。据《圣母玛丽亚的赞歌》记载,十三、十四世纪的拉丁风吉他是一种装有四根琴弦,琴身呈葫芦形,并有带品位琴柄的弹拨乐器。到十五世纪,拉丁风吉他常采用拨片演奏,风行一时,又被称为维乎拉琴。维乎拉琴后演变成为六组或七组琴弦,尤流行于西班牙境

内。其各弦音分别为大字 G, 小字 c、f、a、d¹ 和 g¹, 采用羊肠弦。在十六世纪人们又使用右手手指弹奏维乎拉琴, 风格典雅优美。到十六世纪的四、五十年代, 维乎拉琴音乐达到鼎盛时期, 除了包括幻想曲等有自由创意和严格多声部的乐曲, 属于历史上最古老却已表现出惊人技巧的变奏曲之外, 在舞曲性的作品以及用维乎拉琴伴奏的歌曲中, 西班牙的民族风格都得到了淋漓尽致的体现, 它们代表了十六世纪西班牙音乐的最高成就。

另一种说法认为吉他起源于古埃及的鲁特琴, 又称诗琴, 后由阿拉伯的摩尔人传入欧洲, 这可通过中东和古埃及遗留下来的雕塑予以印证。在公元前三十到二十世纪, 这种原始的乐器便已存在。在波斯的一些展览厅中可以看到公元前三十世纪的约三十厘米长题为“猿与演奏者”的粘土板; 在巴黎卢浮宫博物馆中也同样可以看到公元前三十世纪类似的粘土板; 而在古埃及的壁画中可以看到好几幅描写演奏弹拨乐器场景的图画。据考, 鲁特琴是在十三世纪才由摩尔人传入西班牙的。鲁特琴面板平整, 琴腹呈扁平半梨形, 琴颈上端向后弯曲, 用拨片或指甲弹奏, 亦可用手指扫弦弹奏, 风格粗犷奔放。

十七世纪, 在西班牙出现的具有大字 G, 小字 c、f、a、d¹ 五组琴弦的吉他样式开始普及, “西班牙民谣吉他”的名称才得以最后确定。这种吉他除最高音弦之外, 其他各弦均为复弦, 但也有五组全部采用复弦的。后来, 调弦规则也发生了变动, 把各琴弦都提高了一个大二度, 即变为大字 A, 小字 d、g、b、e¹ 五音, 从而与现在的调弦方法近似。由于它采用了复弦, 混用了和弦反复拨奏手法, 因而与现在的六根单弦琴相比, 它能奏出更为丰富、优美的曲调。

十八世纪初, 吉他的记谱法也开始使用其特有的, 在各国又有着不同标注方式的 Tab 记谱法, 即用平行线代表相应的琴弦, 在上面标注数字或文字指定音高位置。不久又出现了在低声部加用一根弦并全部使用单弦的吉他样式, 从而产生出今天的调弦法(即

大字 E、A，小字 d、g、b、e¹)。这种六根单弦吉他开始在意大利、法国和西班牙盛行，后很快向整个欧洲辐射开去。这种吉他琴调弦便利，演奏流畅，雅俗共赏，逐渐成为世界三大乐器之一。

二、吉他音乐的发展

吉他音乐的前古典时代开始于十六世纪。这个时期的早期代表有诗人约斯比内尔和医师阿马德。意大利十七世纪著名吉他演奏家科尔贝塔曾在法国和英国的宫廷担任乐师，1639年后曾在意大利和法国出版过他自己创作的五弦吉他曲的多种乐谱，其作品雅俗共赏，富于个性。其后还有西班牙宫廷作曲家、吉他演奏家桑斯，他被认为是十七世纪流行的五根复弦的吉他在西班牙最出色的演奏家。其留存下来的有吉他教程《运用西班牙式吉他的音乐教育》，如近年作为法国国际吉他比赛大会课题曲目的《e 小调组曲》就选自其中，其作品具有优美的宫廷风格和群众色彩。但是，后来随着弦乐的发展，吉他音乐一度出现了衰退。

十八世纪，由于蒙雷迪、阿霍特等大师的努力，吉他音乐迎来了复兴时代的前奏。其后，索尔、卡尔卡西的出现，使吉他音乐跨入了它的黄金时代。

索尔是西班牙著名的吉他演奏家，有“吉他中的贝多芬”之称。索尔曾在许多音乐会上演出，声名卓著，其代表作有《莫扎特“魔笛”主题变奏曲》、《伟大的独奏》等，作品具有典型的古典风格。索尔还提出用薄而轻的木料来制作吉他，以减轻吉他的重量；同时他又设计出一种扇形的音梁，使吉他的低音得到丰富。

卡尔卡西是意大利著名的吉他演奏和作曲家。卡尔卡西一生辗转于巴黎、伦敦，并多次访问过德国。其作品有小奏鸣曲、变奏曲、随想曲、回旋曲、嬉游曲等各种吉他曲三百首以上，代表作有《卡尔卡西练习曲二十五首》与《卡尔卡西古典吉他教程》。

泰雷加是西班牙著名的吉他演奏家、作曲家，被尊称为“近代