

吉他彈唱初級教程

3

李榮忠 編著

歌曲伴唱舉一反三

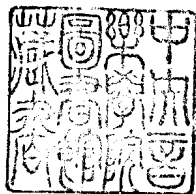
北京體育大學出版社

吉他弹唱初级教程

3

歌曲伴唱举一反三

李荣忠 编著

北京体育大学出版社

161281

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

02404/06

图书在版编目(CIP)数据

歌曲伴唱举一反三/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 3)

ISBN 7-81003-965-2

I. 歌… II. 李… III. 电吉他—奏法 IV. J623.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(95)第 12824 号

吉他弹唱初级教程(3)

歌曲伴唱举一反三

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:12.125

定价:18.80 元

1995 年 9 月第 1 版

1998 年 1 月第 5 次印刷

印数:30001—36000 册

ISBN 7-81003-965-2/J·198

(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

吉他弹唱是一种操作性很强的艺术实践,但是又不无章法。因此,怎样才能使读者经过一段较短时间的自学后,既能熟练地弹唱出一些中外经典流行歌曲,又能把握吉他伴奏的精髓,达到触类旁通,挥洒自如的境界,一直是我编写过程中所关注的焦点。正是基于这种考虑,在本册教程中我着重突出了以下几个特征:

第一、全面训练,兼顾演唱。现代视听技术和艺术的日益进步和普及,激发起了人们浓厚的演唱兴趣,但许多朋友往往不谙演唱中运气、发声、共鸣、行腔的方法,仅仅限于对流行歌曲的机械模仿,因而常常出现捉襟见肘,力不从心的窘局。为了使广大吉他弹唱爱好者掌握通俗歌曲的演唱技巧,本书第一章就比较系统、全面地讲解了演唱中各个环节的基本要领,并附有相应流行歌曲的实例练习,读者可以对照声像市场上出售的曲带、唱盘悉心揣摩,逐步提高,从而使演唱与伴奏各领风采,相得益彰。

第二、循序渐进,双向推动。和声学知识与和声演奏技能是音乐艺术中最艰深的部分,吉他和弦伴奏也不例外。在讲解和练习中,我遵循了先简后繁、深入浅出的教学原则,从1=C调号内的六个最基本和弦,从分解和弦伴奏、弹拨型节奏伴奏、扫弦型节奏伴奏中最简单的演奏方法入手,并时时注意将左手触按练习同右手弹拨练习紧密结合起来,渐次铺开,逐层深入,向读者演绎出了吉他伴奏的全部精华内容。

第三、独辟蹊径,紧跟潮流。随着当今通俗音乐多元化取向的迅猛发展,在配器编排、音色选定、和声制作、节奏变换等方面,人们越来越注重对流行歌曲伴奏的精雕细琢。为紧跟这一时代走势,对于青年朋友热衷的拨片奏法伴奏、双吉他配合性演奏,我作了一些比较细致的介绍。同时,三大把位区各调常用和弦的推演、和弦的编配与制作等章节我也力争做到推陈出新,不拘一格。

另外,在曲例的选用上,我采用了八十年代初期,也就是通俗歌曲开始在大陆得以正常发展以来,在我国唱片市场上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歌曲及其演唱歌手的索引,便于读者随时查找,进行有针对性的练习。

在本书的编写过程中,承蒙众多朋友的关心和支持,在此一并表示衷心的感谢,也祝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 吉他弹唱中的演唱基础	(1)
第一节 歌唱中气息的运用.....	(1)
一、呼吸的方法	(2)
二、胸腹联合呼吸方法的实例练习	(4)
第二节 歌唱中的共鸣与声区.....	(5)
一、发声的原理与练习	(6)
二、歌唱中共鸣的运用与声区的划分	(7)
三、混合共鸣法的实例练习	(9)
四、优秀歌手常采用的特殊发声方法.....	(13)
第三节 歌唱中的咬字与吐字	(15)
一、声母、韵母和声调的发音	(15)
二、出声、引长和归韵的咬吐	(18)
三、歌唱中咬吐的实例练习.....	(23)
第四节 歌唱与吉他伴奏的一体化	(24)
一、演唱与吉他伴奏的配合.....	(25)
二、声电转换技术——吉他弹唱的检拾与录制.....	(26)
第二章 1=C 调号歌曲的和弦伴奏	(31)
第一节 C 大调和弦伴奏	(31)
一、C 大调和弦伴奏的左手练习	(31)
二、C 大调和弦伴奏的右手练习	(51)

第二节 a 小调和弦伴奏	(79)
一、a 小调和弦伴奏的左手练习	(79)
二、a 小调和弦伴奏的右手练习	(95)
第三节 1=C 歌曲的和弦伴奏混合练习	(115)
一、1=C 歌曲和弦伴奏的左手混合练习	(115)
二、1=C 歌曲和弦伴奏的右手混合练习	(123)
第三章 1=G 调号歌曲的和弦伴奏	(131)
第一节 1=G 歌曲和弦伴奏的左手练习	(131)
第二节 1=G 歌曲和弦伴奏的右手练习	(145)
一、分解和弦的练习	(145)
二、弹拨型节奏伴奏练习	(146)
三、扫弦型节奏伴奏练习	(147)
四、歌曲弹唱练习	(148)
第四章 其它调号歌曲的和弦伴奏	(159)
第一节 1=F 调号歌曲的和弦伴奏	(159)
第二节 1=D 调号歌曲的和弦伴奏	(165)
第三节 1=bB 调号歌曲的和弦伴奏	(171)
第四节 变调夹在歌曲和弦伴奏中的运用	(179)
第五章 三大把位区各调常见和弦的推演	(190)
第一节 原生和弦与根和弦	(190)
一、原生和弦	(190)
二、根和弦及其推演规律	(192)
第二节 各调常用和弦在三大把位区的分布	(196)
第六章 歌曲和弦伴奏中的拨片奏法	(231)
第一节 分解和弦伴奏的拨片奏法	(231)

第二节 弹拨型节奏伴奏的拨片奏法·····	(250)
第三节 扫弦型节奏伴奏的拨片奏法·····	(265)
第四节 拨片奏法中三种伴奏手段的综合练习·····	(281)
第七章 双吉他演奏的配合性练习·····	(300)
第一节 无独奏乐句的双吉他伴奏·····	(300)
第二节 有独奏乐句的双吉他伴奏·····	(306)
第三节 带填音加花处理的双吉他伴奏·····	(318)
第四节 旋律和伴奏同时进行的双吉他演奏·····	(332)
第八章 和弦织体的编配与制作·····	(343)
第一节 和弦的编配·····	(343)
一、和弦进行 ·····	(343)
二、和弦编配实例练习 ·····	(348)
第二节 各种伴奏手段的选择与变化·····	(356)
第三节 前奏、间奏、尾奏的制配·····	(367)

【附】 曲例索引

北京歌坛经典曲目

雾里看花 ·····	那 英 演唱	(76)
难忘今宵 ·····	李谷一 演唱	(124)
一无所有 ·····	崔 健 演唱	(278)
我的 1997 ·····	艾 敬 演唱	(285)
思 念 ·····	毛阿敏 演唱	(301)
春水流 ·····	黄格选 演唱	(307)
久别的人 ·····	白 雪 演唱	(332)
Don't Break My Heart ·····	黑豹乐队 演唱	(351)
同桌的你 ·····	老 狼 演唱	(353)

弯弯的月亮 刘 欢 演唱 (367)

岭南歌坛经典曲目

晚 秋 毛 宁 演唱 (58)

情哥去南方 陈思思、谭耀军 演唱 (66)

等你一万年 杨钰莹 演唱 (209)

外面的世界 陈汝佳 演唱 (243)

边走边唱 童 卫 演唱 (274)

牵挂你的人是我 高林生 演唱 (281)

一封家书 李春波 演唱 (362)

香港歌坛经典曲目

一天一点爱恋 梁朝伟 演唱 (84)

难舍难分 谭咏麟 演唱 (116)

原野牧歌 陈美龄 演唱 (120)

忘情水 刘德华 演唱 (162)

吻 别 张学友 演唱 (185)

今夜你会不会来 黎 明 演唱 (220)

一生何求 陈百强 演唱 (227)

情 网 张学友 演唱 (248)

真的爱你 beyond 乐队 演唱 (269)

潇洒走一回 叶倩文 演唱 (372)

台湾歌坛经典曲目

新鸳鸯蝴蝶梦 黄 安 演唱 (39)

其实你不懂我的心 童安格 演唱 (47)

羞答答的玫瑰静悄悄地开 孟庭苇 演唱 (92)

想你想到梦里头 方季惟 演唱 (98)

到哪里找那么好的人	陈明真	演唱 (104)
多年以后	姜育恒	演唱 (110)
叫你一声 My Love	小虎队	演唱 (126)
驿动的心	姜育恒	演唱 (137)
宝贝,对不起	草蜢乐队	演唱 (140)
月朦胧,鸟朦胧	胡 榕	演唱 (148)
风雨无阻	周华健	演唱 (154)
九百九十九朵玫瑰	邝正宵	演唱 (168)
昨夜星辰	费 翔	演唱 (180)
花 心	周华健	演唱 (213)
不是每个恋曲都有美好的回忆	林志颖	演唱 (217)
我是不是该安静地走开	郭富城	演唱 (223)
星星点灯	郑智化	演唱 (256)
风中有朵雨做的云	孟庭苇	演唱 (261)
大 海	张雨生	演唱 (313)
花 祭	齐 秦	演唱 (319)
千年等一回	高胜美	演唱 (337)

外国歌坛经典曲目

Scarborough Fair(史坎伯展览会)

.....	Simon&Garfunkel	(151)
Let It Be(随它去)	Beatles	(174)
Say You, Say Me(说你,说我)	Lionel Richie	(295)
Blowing In the Wind(随风飘去)	Bob Dylan	(328)
Top of the World(世界之巅)	Carpenter	(357)

第一章 吉他弹唱中的演唱基础

吉他弹唱中的吉他伴奏,对于我们准确把握歌曲的节奏,加强人声的厚度与高度,丰富歌曲的色彩,以及渲染感情和深化主题,都具有不可低估的功效。然而,勿庸讳言,伴奏仅仅是起着第二位的烘托作用,所以要想真正成为一名出色的吉他歌手,还必须具备一定的演唱功底。

我们知道,通俗歌曲亲切、自然,有很强的即兴性和交流性,艺术表现生活化,往往平中见奇。仔细研究一下中外流行歌坛优秀歌手的演唱,我们不难发现其中的一个共性,就是他们都能够比较娴熟、从容地运用歌唱的基本方法和一些特殊的发声技巧,并结合自己嗓音的声线和音质特点,形成各自迥然相异的演唱风格。因此,在系统学习吉他伴奏之前,我们很有必要了解一下演唱方面的知识,以避免舍本求末之偏颇。

第一节 歌唱中气息的运用

演唱者悦耳的歌声是建立在良好的气息运用基础上的,因为声带因受到气息的冲击才能发出声音,动听的声音必须依靠正常而适度的气息作为原动力,同时呼吸本身也是一种重要的表情手段,所以在歌唱方法诸因素中,最主要的要算呼吸方法了。

一、呼吸的方法

呼吸器官包括鼻、咽、气管、支气管、肺脏、横膈膜和腹部有关肌肉等(图1),正是依靠这些器官,我们才得以吸入和呼出气息。吸气时胸壁和横膈膜的扩展使肺部的弹性组织伸展,从而产生降压作用,气流被吸入体内;呼气时胸壁松弛,横膈膜向上抬起,胸腔缩小,肺部压紧从而产生增压作用,气流被呼出体外(图2)。

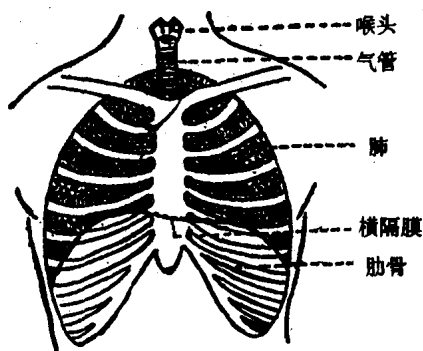
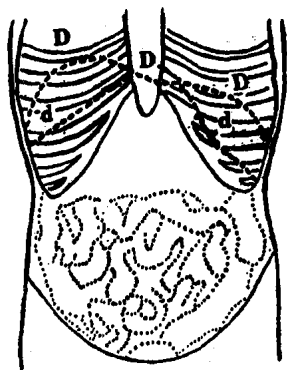

图1 喉部以下呼吸器官

DD—呼气时横膈膜的位置
dd—吸气时横膈膜收缩的位置

图2

但是,日常生活中的呼吸只是一种下意识的生理活动,而演唱时的呼吸必须根据歌唱发声和艺术表现的需要进行。在发声中,我们的呼吸应随着乐音高低、强弱和快慢的变化而变化;在歌曲的处理上,我们的呼吸还应根据感情起伏和乐句的断续状况而有所区别。总之,歌唱呼吸作为一种艺术手段,有其自身的规律性,现在人们一般认为歌唱呼吸的方法有四种:

1. 浅胸呼吸方法

操纵气息的吞吐部位在胸部,其特点表现为呼吸时胸腔一起一伏的运动。由于吸气努力舒张胸腔,在吸气时双肩有抬起的动作。

2. 上腹部呼吸方法

操纵气息的吞吐部位在剑突部位,通过上腹的一起一伏的运动来进行歌唱。

3. 下腹部呼吸方法

操纵气息的吞吐部位在肚脐周围,通过腹部的起伏推动歌唱时的呼吸。

以上三种呼吸方法要么由于气息容量太小,歌唱时音域狭窄,色彩干涩;要么由于吸气过深,歌唱时声音空洞,色彩苍白。这是我们要力争避开的误区。

4. 胸腹联合呼吸方法

它的呼吸操纵部位在腰部周围,也就是胸部和腹部相连接的部位。其呼吸动作是:吸气时,腰部周围扩张,感到犹如把气息吸到后腰,注意不要抬起胸部和双肩;呼气时,胸腔扩张,相应地,腹部做收缩状。

胸腹联合呼吸方法,已被古今中外的声乐工作者认可为最理想的歌唱呼吸方法。与其它三种呼吸方法相比,胸腹联合呼吸法有诸多的优越性。首先,它全面地调动了歌唱呼吸器官的能动作用,使胸腔、横膈膜和腹肌互相配合,协同完成控制气息的任务;其次,由于吸气时下降横膈膜和张开肋骨同时并用,使胸腔全面扩大,气息的容量大;再次,控制气息的能力强,呼气均匀,有节制,并能对呼气气势的强弱进行调节,使声音的高低强弱变化控制自如;最后,有明显的呼吸支点,使音域扩大,并使高、中、低三个声区调和统一。

二、胸腹联合呼吸方法的实例练习

正确的胸腹联合呼吸,首先要求我们要有正确的形体姿态。在练习中,我们要做到:自然站立,脊骨伸直(避免颈部紧张),头部自然端正,两肩松垂不塌垮而肋骨稳定伸展,胸部保持半抬起状态。

接着,我们就可以先做无声呼吸练习。吸气时气息应吸到胸腔下部,要柔和、平稳,用口和鼻一道吸气;呼气时应保持吸气的状态,以免气息陡然泄出,力度适度而不僵硬。

下面我们再来进行几种胸腹联合呼吸方法的实例练习。

(一)慢吸慢呼

慢吸慢呼,可以帮助我们具体体验和感受呼吸器官的运动状态,准确认识操纵呼吸的正确部位。其方法是将气息吸入腰部周围,努力使气息吸得深一些,然后均匀而有节制地慢慢呼出。我们可以模仿北京歌手刘欢在《弯弯的月亮》、岭南歌手毛宁在《晚秋》、香港歌手刘德华在《忘情水》中的演唱进行这项训练。

(二)快吸慢呼

快吸慢呼,这是我们歌唱中应采用的主要呼吸方式。一个乐句唱完了,就需要在不影响下一乐句节奏时值的前提下,很快将气息吸入,然后进行下一乐句的演唱,也叫做换气、偷气或抢气。其方法是将气息吸入到准确部位后,由双唇靠拢的细缝中将气息缓缓呼出。我们可以模仿台湾歌手孟庭苇在《羞答答的玫瑰静悄悄地开》、音乐组合小虎队在《叫你一声 My Love》中的演唱进行这项训练。

(三)慢吸快呼

慢吸快呼,要求我们将气息吸得深入一些,呼气时小腹的肌肉迅速收缩,横膈膜旋即下降,从而形成两者之间有节奏、有弹性的对抗。我们可以模仿香港音乐组合 beyond 乐队在《真的爱你》、台湾歌手郭富城在《我是不是该安静地走开》中的演唱进行这项训练。

(四)快吸快呼

快吸快呼,可以训练我们各个呼吸器官的迅速扩张及收缩能力,还能增加各个呼吸器官的弹性。练习时应注意不要把气息吸得太深太饱,应主要靠小腹部和膈膜肌肉的有力弹动来加强力量。我们可以模仿台湾歌手林志颖在《不是每个恋曲都有美好回忆》的结尾部分、美国歌手 Lionel Richie 在《Say you, Say me》(《说你,说我》)中的演唱进行这项训练。

当然,在实际演唱中以上四种呼吸方式是交织在一起使用的,我们应根据具体歌曲的特点进行合理地选择运用。同时,在练习中我们还要善于体验,勤于思索,不断总结经验,养成科学的歌唱呼吸习惯,为掌握其它演唱技法奠定基础。

第二节 歌唱中的共鸣与声区

在演唱中,单纯的喉原音是单薄无力的,只有借助我们的共鸣器官使歌声在腔体内产生不同程度的共鸣,乐声才会变得饱满、华丽。同时,熟练地运用共鸣,对于我们巩固自然声区,拓展其它声区,克服演唱中音域狭窄的现象也是至关重要的。