

弹好吉他

必备的乐理知识

张瑶 编著

简单易懂 | 循序渐进
吉他弹奏中超实用的乐理知识

GUITAR

中国工信出版集团

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

弹好吉他

必备的乐理知识

张瑶 编著

MINIAR

人民邮电出版社

北京

图书在版编目 (C I P) 数据

弹好吉他必备的乐理知识 / 张瑶编著. — 北京 :
人民邮电出版社, 2018. 12
ISBN 978-7-115-49508-2

I. ①弹… II. ①张… III. ①六弦琴—基本乐理
IV. ①J623.21

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第226535号

内 容 提 要

很多吉他爱好者在掌握了基础的吉他弹奏方法, 能够简单弹奏几首乐曲之后, 总是希望自己的琴技能够进一步提高, 多学些乐理知识, 可以游刃有余地弹奏吉他。本书就是为了帮助大家提高音乐理论知识水平, 从而顺畅弹奏吉他而准备的一本从入门到提高的乐理进阶书籍。

本书共分为 22 课, 分别讲解了弹奏吉他所需要了解的音符时值、节奏节拍、音程、和弦等音乐知识。随着每一次的深入学习, 相信大家对吉他演奏和音乐的把握能力都有一个大跨度地提高。

本书适合吉他爱好者阅读, 也适合作为音乐培训学校的教材使用。

-
- ◆ 编 著 张 瑶
责任编辑 杜梦紫
责任印制 陈 犇
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路 11 号
邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
三河市祥达印刷包装有限公司印刷
 - ◆ 开本: 787×1092 1/16
印张: 7 2018 年 12 月第 1 版
字数: 352 千字 2018 年 12 月河北第 1 次印刷
-

定价: 45.00 元

读者服务热线: (010)81055296 印装质量热线: (010)81055316

反盗版热线: (010)81055315

广告经营许可证: 京东工商广登字 20170147 号

目录

第1课 认识音乐中的音	008
1. 自然界的声音	008
2. 声音的种类——噪音与乐音	008
3. 乐音的物理属性1——音的高低	009
4. 乐音的物理属性2——音的长短	010
5. 乐音的物理属性3——音的强弱	010
6. 乐音的物理属性4——音色	011
7. 基音与泛音	011
第2课 音符的表示与常用符号	012
1. 乐音体系	012
2. 音的级数	013
3. 音组	013
4. 变化音	014
5. 半音与全音	015
6. 十二平均律	016
7. 音名与唱名	016
8. 吉他调音的方法	017
第3课 认识节拍	019
1. 什么是节拍	019
2. 看懂拍号	020
3. 常用的拍号及其强弱规律	020
4. 单拍子	021
5. 复拍子	022
6. 混合拍子	022
7. 变换拍子	023
8. 反拍子	023
第4课 音符的时值	024
1. 拍子的概念	024
2. 常见的音符时值	024
3. 常见的节奏型	026

第5课 吉他演奏中常见的节奏型	028
1. 四分附点节奏	028
2. 八分附点节奏	029
3. 切分节奏	030
4. 带有休止符的节奏型	031
5. 带有延音线的节奏型	032
6. 三连音节奏型	033
7. 节奏型的组合练习	033
第6课 吉他演奏中常见的拍号与节奏	035
1. 常用的拍号以及使用频率	035
2. $\frac{4}{4}$ 拍的拨弦演奏	035
3. $\frac{4}{4}$ 拍的扫弦演奏	036
4. $\frac{2}{4}$ 拍的拨弦演奏	038
5. $\frac{2}{4}$ 拍的扫弦演奏	038
6. $\frac{6}{8}$ 拍的演奏	039
7. $\frac{3}{4}$ 拍的演奏	040
8. 扫弦时力度的把握	041
9. 四个十六分音符节奏的演奏	041
10. 前八后十六节奏与四个十六分节奏的组合拨弦	042
第7课 不同风格的节奏型分析	043
1. 布鲁斯音乐的节奏特征	043
2. 雷鬼音乐的节奏特征	043
3. 摇滚音乐的节奏特征	044
4. 放克音乐的节奏特征	046
第8课 为流行歌曲编配合适的扫弦	047
1. 欢快的扫弦节奏	047
2. 抒情的扫弦节奏	047
3. 轻摇滚风格的扫弦节奏	048
4. 摇摆风格的扫弦节奏	048

第 9 课 最重要的乐理——音程	050
1. 音程的概念	050
2. 旋律音程	050
3. 和声音程	051
4. 音程的度数与音数	051
5. 音程的分类	054
6. 用音程速记指板上的音	054
第 10 课 认识三和弦	056
1. 三和弦的概念	056
2. 大三和弦	057
3. 小三和弦	057
4. 增三和弦	057
5. 减三和弦	058
6. 看懂和弦图	058
第 11 课 认识七和弦	060
1. 七和弦的概念	060
2. 大小七和弦	061
3. 大七和弦	061
4. 小七和弦	062
5. 减七和弦	062
6. 半减七和弦	063
7. 小大七和弦	063
第 12 课 常用的调式和弦与移调	064
1. 常用调式和弦	064
2. 变调夹的使用方法	065
3. 使用变调夹移调	065
4. 不同调式和弦与变调夹的配合	066
第 13 课 快速记住流行歌曲中的和弦	067
1. 用数字的方法推算和弦	067

2. 用数字的方法计算转调	069
3. 转位和弦	069
第 14 课 让你的和弦伴奏更有色彩	071
1. 挂音和弦	071
2. 加六和弦	071
3. 加九和弦	072
4. 挂二和弦	072
第 15 课 认识常见的音乐调式	073
1. 调式的概念	073
2. 大调式	073
3. 自然大调式	073
4. 和声大调式	074
5. 旋律大调式	075
6. 小调式	075
7. 和声小调式	076
8. 旋律小调式	076
9. 调式中音级的倾向性	076
10. 首调唱法与固定调唱法	077
第 16 课 吉他演奏常见的调式	078
1. 平行大小调式	078
2. 五声调式	078
3. 五声调式的扩张	079
4. 布鲁斯调式	080
5. 学会辨别调式	080
第 17 课 和弦的推算	081
1. 横向发展的推算	081
2. 纵向发展的推算	083
第 18 课 流行歌曲中常见的和弦连接	084
1. 和弦的有关原理	084

2. 常见的和弦连接套路	085
第 19 课 简谱让学吉他更容易	088
1. 认识简谱	088
2. 简谱的书写格式	088
3. 简谱中音符和歌词的对照关系	090
4. 反复段落中变化部分的记法	090
5. 同一旋律中派生出两段歌词的记法	091
6. 转调的记法	091
7. 多声部的记法	092
第 20 课 五线谱的基本知识	093
1. 认识五线谱	093
2. 谱号与谱表	094
3. 常见的记谱的方法	096
4. 五线谱音符的规范写法	098
第 21 课 为歌曲分段	100
1. 曲式结构的含义	100
2. 乐句	101
3. 乐段	105
第 22 课 学习流行音乐必须掌握的符号	106
1. 倚音记号	106
2. 波音记号	106
3. 滑音记号	107
4. 换气记号	107
5. 力度记号	108
6. 速度记号	109
7. 长休止记号	109
8. 结束记号	109
9. 反复记号	110
附录 常用和弦指法图	112

弹好吉他

必备的乐理知识

张瑶 编著

MINIAR

人民邮电出版社

北京

图书在版编目 (C I P) 数据

弹好吉他必备的乐理知识 / 张瑶编著. — 北京 :
人民邮电出版社, 2018. 12
ISBN 978-7-115-49508-2

I. ①弹… II. ①张… III. ①六弦琴—基本乐理
IV. ①J623.21

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第226535号

内 容 提 要

很多吉他爱好者在掌握了基础的吉他弹奏方法, 能够简单弹奏几首乐曲之后, 总是希望自己的琴技能够进一步提高, 多学些乐理知识, 可以游刃有余地弹奏吉他。本书就是为了帮助大家提高音乐理论知识水平, 从而顺畅弹奏吉他而准备的一本从入门到提高的乐理进阶书籍。

本书共分为 22 课, 分别讲解了弹奏吉他所需要了解的音符时值、节奏节拍、音程、和弦等音乐知识。随着每一次的深入学习, 相信大家对吉他演奏和音乐的把握能力都有一个大跨度地提高。

本书适合吉他爱好者阅读, 也适合作为音乐培训学校的教材使用。

-
- ◆ 编 著 张 瑶
责任编辑 杜梦萦
责任印制 陈 犇
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路 11 号
邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
三河市祥达印刷包装有限公司印刷
 - ◆ 开本: 787×1092 1/16
印张: 7 2018 年 12 月第 1 版
字数: 352 千字 2018 年 12 月河北第 1 次印刷
-

定价: 45.00 元

读者服务热线: (010)81055296 印装质量热线: (010)81055316

反盗版热线: (010)81055315

广告经营许可证: 京东工商广登字 20170147 号

目录

第1课 认识音乐中的音	008
1. 自然界的声音	008
2. 声音的种类——噪音与乐音	008
3. 乐音的物理属性 1——音的高低	009
4. 乐音的物理属性 2——音的长短	010
5. 乐音的物理属性 3——音的强弱	010
6. 乐音的物理属性 4——音色	011
7. 基音与泛音	011
第2课 音符的表示与常用符号	012
1. 乐音体系	012
2. 音的级数	013
3. 音组	013
4. 变化音	014
5. 半音与全音	015
6. 十二平均律	016
7. 音名与唱名	016
8. 吉他调音的方法	017
第3课 认识节拍	019
1. 什么是节拍	019
2. 看懂拍号	020
3. 常用的拍号及其强弱规律	020
4. 单拍子	021
5. 复拍子	022
6. 混合拍子	022
7. 变换拍子	023
8. 反拍子	023
第4课 音符的时值	024
1. 拍子的概念	024
2. 常见的音符时值	024
3. 常见的节奏型	026

第5课 吉他演奏中常见的节奏型 028

1. 四分附点节奏 028
2. 八分附点节奏 029
3. 切分节奏 030
4. 带有休止符的节奏型 031
5. 带有延音线的节奏型 032
6. 三连音节奏型 033
7. 节奏型的组合练习 033

第6课 吉他演奏中常见的拍号与节奏 035

1. 常用的拍号以及使用频率 035
2. $\frac{4}{4}$ 拍的拨弦演奏 035
3. $\frac{4}{4}$ 拍的扫弦演奏 036
4. $\frac{2}{4}$ 拍的拨弦演奏 038
5. $\frac{2}{4}$ 拍的扫弦演奏 038
6. $\frac{6}{8}$ 拍的演奏 039
7. $\frac{3}{4}$ 拍的演奏 040
8. 扫弦时力度的把握 041
9. 四个十六分音符节奏的演奏 041
10. 前八后十六节奏与四个十六分节奏的组合拨弦 042

第7课 不同风格的节奏型分析 043

1. 布鲁斯音乐的节奏特征 043
2. 雷鬼音乐的节奏特征 043
3. 摇滚音乐的节奏特征 044
4. 放克音乐的节奏特征 046

第8课 为流行歌曲编配合适的扫弦 047

1. 欢快的扫弦节奏 047
2. 抒情的扫弦节奏 047
3. 轻摇滚风格的扫弦节奏 048
4. 摇摆风格的扫弦节奏 048

第 9 课 最重要的乐理——音程	050
1. 音程的概念	050
2. 旋律音程	050
3. 和声音程	051
4. 音程的度数与音数	051
5. 音程的分类	054
6. 用音程速记指板上的音	054
第 10 课 认识三和弦	056
1. 三和弦的概念	056
2. 大三和弦	057
3. 小三和弦	057
4. 增三和弦	057
5. 减三和弦	058
6. 看懂和弦图	058
第 11 课 认识七和弦	060
1. 七和弦的概念	060
2. 大小七和弦	061
3. 大七和弦	061
4. 小七和弦	062
5. 减七和弦	062
6. 半减七和弦	063
7. 小大七和弦	063
第 12 课 常用的调式和弦与移调	064
1. 常用调式和弦	064
2. 变调夹的使用方法	065
3. 使用变调夹移调	065
4. 不同调式和弦与变调夹的配合	066
第 13 课 快速记住流行歌曲中的和弦	067
1. 用数字的方法推算和弦	067

2. 用数字的方法计算转调	069
3. 转位和弦	069
第 14 课 让你的和弦伴奏更有色彩	071
1. 挂音和弦	071
2. 加六和弦	071
3. 加九和弦	072
4. 挂二和弦	072
第 15 课 认识常见的音乐调式	073
1. 调式的概念	073
2. 大调式	073
3. 自然大调式	073
4. 和声大调式	074
5. 旋律大调式	075
6. 小调式	075
7. 和声小调式	076
8. 旋律小调式	076
9. 调式中音级的倾向性	076
10. 首调唱法与固定调唱法	077
第 16 课 吉他演奏常见的调式	078
1. 平行大小调式	078
2. 五声调式	078
3. 五声调式的扩张	079
4. 布鲁斯调式	080
5. 学会辨别调式	080
第 17 课 和弦的推算	081
1. 横向发展的推算	081
2. 纵向发展的推算	083
第 18 课 流行歌曲中常见的和弦连接	084
1. 和弦的有关原理	084

2. 常见的和弦连接套路	085
第 19 课 简谱让学吉他更容易	088
1. 认识简谱	088
2. 简谱的书写格式	088
3. 简谱中音符和歌词的对照关系	090
4. 反复段落中变化部分的记法	090
5. 同一旋律中派生出两段歌词的记法	091
6. 转调的记法	091
7. 多声部的记法	092
第 20 课 五线谱的基本知识	093
1. 认识五线谱	093
2. 谱号与谱表	094
3. 常见的记谱的方法	096
4. 五线谱音符的规范写法	098
第 21 课 为歌曲分段	100
1. 曲式结构的含义	100
2. 乐句	101
3. 乐段	105
第 22 课 学习流行音乐必须掌握的符号	106
1. 倚音记号	106
2. 波音记号	106
3. 滑音记号	107
4. 换气记号	107
5. 力度记号	108
6. 速度记号	109
7. 长休止记号	109
8. 结束记号	109
9. 反复记号	110
附录 常用和弦指法图	112

认识音乐中的音

1. 自然界的声音

音是由物体振动产生的，而自然界存在着各种各样的声音，例如汽车的嘀嘀声、鸟儿鸣叫的声音、弹拨乐器时发出的声音等。但是音乐中所学习的声音主要是指乐器发出的声音。

声音不仅种类范围很广，其频率的范围也很广。按照频率可以分为超声波、次声波以及人耳能够听到的声音。一般人耳能够听到的声音频率在 16Hz~20000Hz 之间，所以并不是听不到就表示没有声音，而是超出了人耳可听见的频率范围。

人耳可听到的声音范围

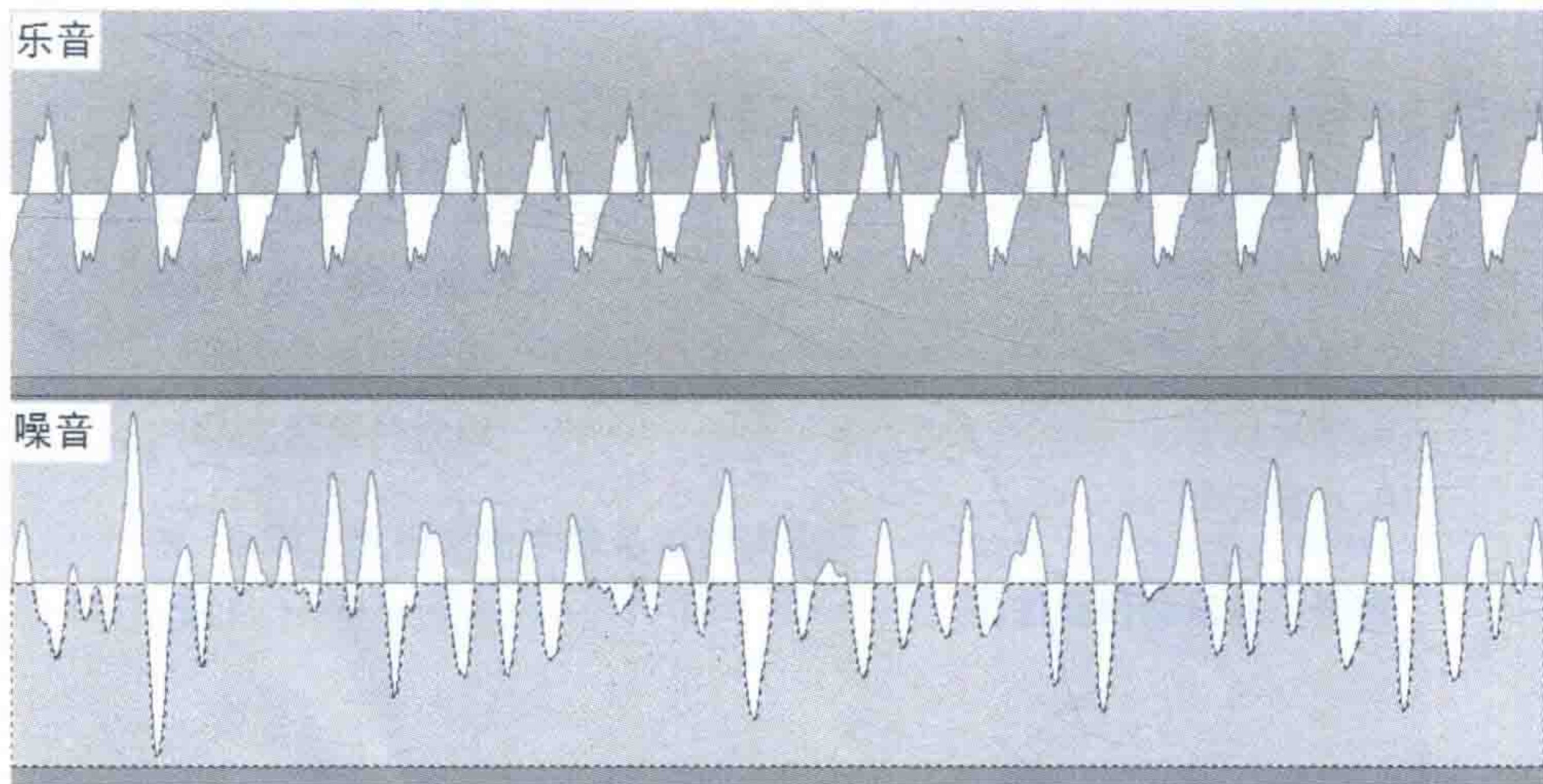
乐器所发出的声音是我们人耳能够听到的，例如在演奏乐器的时候，乐器发声部位的振动产生声波，声波通过空气传播至耳朵，再传到大脑，从而使我们听到演奏的声音并判断出这是什么乐器发出的声音。

2. 声音的种类——噪音与乐音

声音的种类有很多，大致可分为乐音和噪音。

乐音是指发音物体有规律地振动而产生的具有固定音高的音，通俗地讲就是好听的声音，例如笛子、小提琴、二胡演奏出来的音都是乐音。

噪音是指发音体不规则地振动产生的音，通俗地讲就是比较刺耳的声音，例如汽车的鸣声、街道嘈杂的声音等都是噪音。

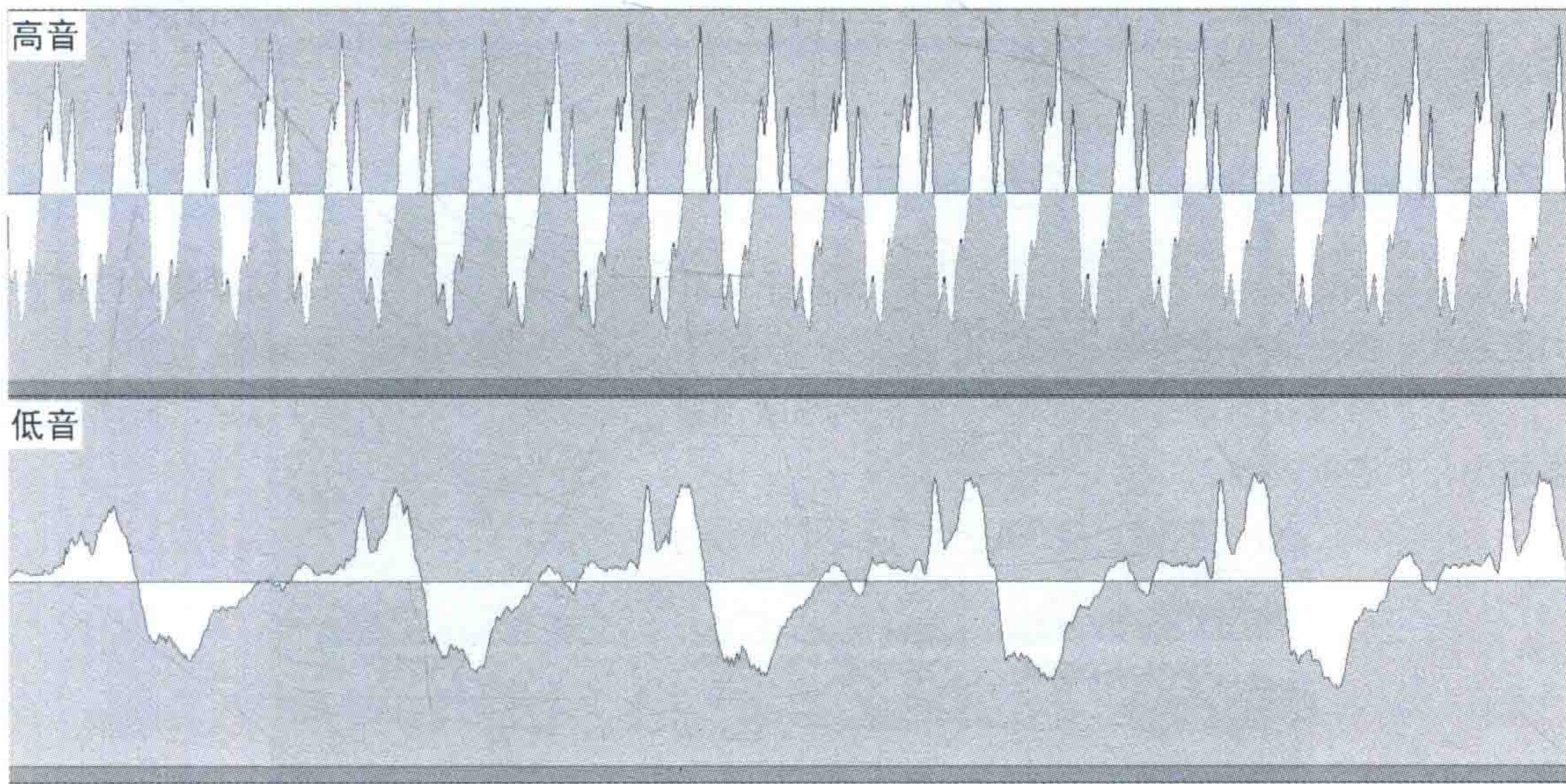
乐音与噪音的声波对比

虽然音乐大多产生以及使用的是乐音，但并不是说噪音就不能在音乐中使用，例如电吉他使用失真效果器演奏出来的声音就是噪音，而使用噪音的最终目的是为了能够传达出特殊的音乐情感，从而演奏出具有独特风格的音乐。

除了失真电吉他音效是噪音以外，大多数的打击乐，例如镲片、锣，所发出的声音也都是噪音，但是当其有规律地敲打或配合其他乐器进行演奏时，就能给音乐带来更强烈的节奏效果。

3. 乐音的物理属性 1——音的高低

乐音最重要的特点就是所发出的音有高低之分，比如说键盘乐器上的1、2、3、4、5、6、7，当你唱出这些音的时候，就能感觉到音的高低。音的高低是由发声物体的振动频率决定的，声音越低振动越慢、声音越高振动越快。例如吉他6弦的振动比较容易看出来，而1弦的振动就很难看出来了，尤其是到了1弦的高把位，几乎看不到琴弦的振动，因为这里的音已经非常高了。

高音与低音的声波对比