

PLAY

乡村吉他

THE ESSENTIAL INTRODUCTION
TO PLAYING COUNTRY GUITAR

湖南文艺出版社

A DORLING KINDERSLEY BOOK
WWW.DK.COM

乡村吉他

译者：朱 晔
责任编辑：许 涌

湖南文艺出版社出版、发行

(长沙市河西银盆南路 67 号 邮编：410006)

湖南省新华书店经销 湖南新华精品印务有限公司印刷

*

2002 年 9 月第 1 版 1 次印刷

开本：787 × 1092 1/16 印张：5

印数：1-4, 000

ISBN 7-5404-2814-7/J · 576

定价：29.80 元 (含 CD)

若有质量问题，请直接与承印厂联系调换。

朱 晔 译

乡村吉他 演奏技巧

DORLING KINDERLEY

湖南文艺出版社

目录

介绍

你到底需要什么 2 · 吉他的历史 4
传统乡村音乐 6 · 钢丝弦吉他 8

开始学习

基础知识 10 · 调弦 12 · 吉他的握姿 14
右手的动作 16 · 第一个和弦 18

理解节奏

掌握节奏拍子 20 · 乡村音乐节奏 22
音阶与和弦

大调音阶 24 · 小调音阶 26
其他的和弦 28 · 横按和弦 30

乡村音乐节奏

分解低音音符 32
低音音符的变化 34 · 锤击 36

乡村音乐的拨片拨弦

手指套拨片拨弦 38 · 弹拨出一个曲调 40
主音的技巧

乡村波普音乐 42 · 五音阶 44

供选择的方法

和弦的组曲 46 · 乡村吉他滑音 48
供选择的调性 50 ·

电吉他

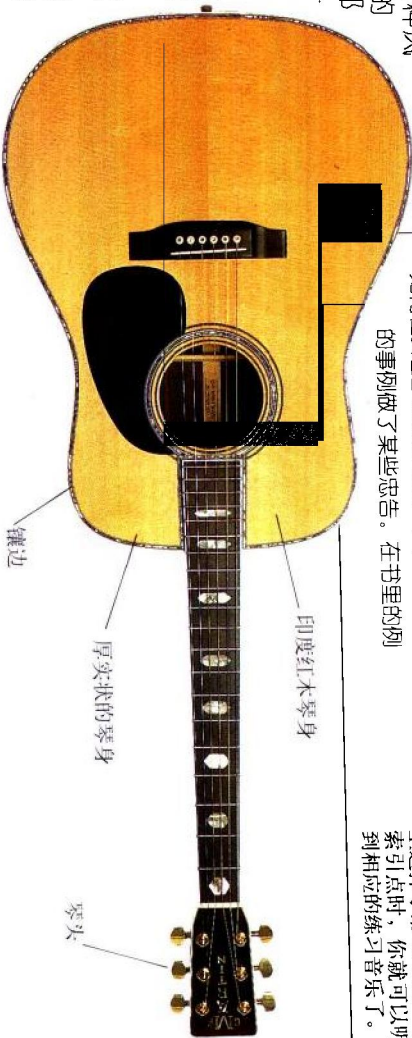
实体型电吉他 52 · 功率放大器 54
改变声音 56 · 电吉他的技巧 58
其他的主音弹奏技巧 60 · 现场表演 62
词汇表和弦目录 64 · 吉他和弦目录 65
背景音乐轨 78

你到底需要什么？

平时的乡村音乐演奏中，我们可以接触到很多种吉他风格。让我们开始回忆一下吧：西部音乐和乡村音乐的歌手经常使用吉他来为他们的演唱增色，当然这里使用了非电声钢弦琴弦吉他作简单而又随意的和弦配乐；也有的音乐家是用较为复杂的手指拨弦技巧来创造一种预期的声音效果，在这方面做的比较杰出的有一些乡村歌手，像 Chet Atkins（帕特·阿特金斯）和 Merle Travis（默尔·特拉维斯）；我们也可能想到其他的乡村摇滚音乐，还能听到电吉他的声音，像 The Eagles（老鹰）乐队的演奏就属于这种风格。所有这些不同的乡村音乐演奏风格都会在这本书里作一讲解。

马丁 D-45

最早于20世纪30年代出现，主要是为西部乡村歌星 Gene Autry（西尼·奥威）所设计。马丁 D-45 现在仍然是各种风格的乡村歌手们所喜爱的一种类型。吉他身较厚实，这一形状使得它的声音要比其他类型要大得多。

如何使用这本书和配套 CD 唱盘

在使用这套学习材料时，需要准备的器具有一把钢弦吉他和一台 CD 唱机，最好是带遥控器的，它可以帮助你便捷地进行学习。本书首先是介绍和弦伴奏，然后继续深入讲解了在乡村音乐中的不同风格的拨弦技巧。你会听到很多熟悉的乡村歌曲。当然，这里也介绍了电吉他的使用。近年来，电吉他在乡村音乐中的应用越来越广泛，所以，这一部分也是非常重要的，书里详细地介绍了功率放大器的使用和一些特殊音效的产生。另外如何在舞台上更好地表现，本书也用实际的事例做了某些忠告。在书里的例

16/3

CD 光盘标志符号

这个银色的 CD 唱片的标志在整个书里都可以看到，这个例子表明了当你在你的 CD 播放器上选择了第 16 轨第 3 个索引点时，你就可以听到相应的练习音乐了。

子和一些练习中，你可以看到一个代表 CD 唱片的符号，这是提醒你可以听随书所附带的 CD 唱片来学习正确的演奏或者是作为伴奏音乐。如果你的 CD 播放器没有办法识别正确的索引的话，你可以按下 CD 播放器上的暂停键来控制 CD 的播放。

选择一把吉他

如果你是第一次选择吉他的话，你首先要找一家信誉比较好的商店，而不要找私人购买。有的吉他非常值钱，价格甚至比你的一部汽车还昂贵。选择时最明智的一条规则就是：要理智地选择你经济能力所能承受的合适的型号。另外要注意，一般来说价格太便宜的吉他可能在弹奏的时候会比较难受一点。如果你是初学者的话，这可能会严重打消你的积极性。下面还有些基本因素需要考虑：

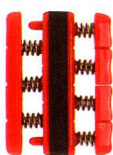
●检查吉他的指板 - 吉他的指板有时候会弯曲变形。要检查一把吉他是否合格，你可以像拿一把来复枪的样子手持吉他。用你的眼睛瞄准琴颈的边缘，这时你应该看到一条笔直的线。如果它是弯曲的话，这把吉他发出来的音调可能就会走调。

●要看吉他的“弦品距离”——即第12琴品下接触面的距离。如果这一距离超过3毫米(即1/8英寸),那么你按音或和弦都会非常困难。弹奏指板上的每个音,仔细听琴弦在音品上发出的嗡嗡声。不要购买那些音品松动或磨损厉害的吉他。

●扭转琴头弦钮——即吉他琴头上的六个弦钮。如果弦钮较松,吉他的音准将会受到影响。

产品的磨损
严重的磨损会导致琴弦发出嗡嗡的噪音,并且缩短了音符所能延续发音的时间。

旋钮

吉他电子拾音器

电子调音器

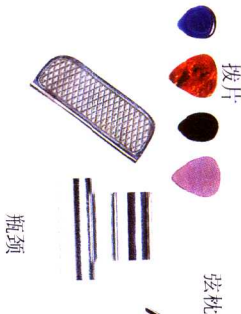
电子效果器

琴身清洗剂

琴弦清洗剂

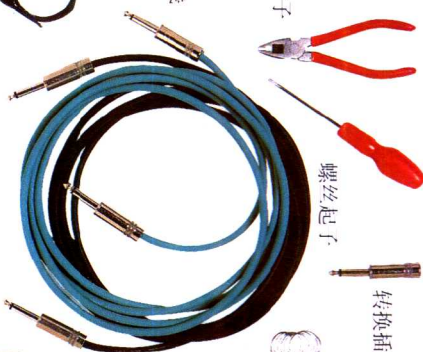

拨片

弦枕

瓶颈

双头连接导线

钳子

螺丝起子

转换插头

电烙铁器具

绕弦器

整套琴弦

吉他盒

吉他带

左撇子吉他手

以前大部分的左撇子还是只能学习使用右手用的吉他,这也给他们的学习带来很多麻烦。但现在这种情况有了改观,一些名牌高品质吉他也会出相应的左手用的版本,大多数都是右手板本的镜像。当然也有其他的选择。因为大多数非电声吉他的形状都是对称的,所以在撇子用起来也没有什么太大的不妥。本书中的教程都是以右手为标准来安排的,如果你是左撇子的话,在看和弦谱、六弦谱和指法谱时请相应地从头到尾将他们的镜像倒转过来。

吉他的历史

他的起源很难追溯。

尽管有确凿证据证明13世纪就已经有人使用一种“8”字形乐器，吉他的前身可以一直追溯到古巴比伦和埃及。第一个完全意义上的吉他出现在文艺复兴时期，最开始这种乐器被认为是弦乐器的一种较简单的变种，就像现在的鲁特琴和比尤埃拉琴。这时的吉他外形和现在的吉他差不多，只是它们的个头比较小一点，并且它们的琴弦由四对弦组成，大多数是用绵羊的内肠制成。

马特奥·萨拉斯

这种形状的乐器出现在17世纪，他的名字取于著名的拨弦乐器制作匠 Matteo Selas(马特奥·萨拉斯)。它的指板上有着9个音品。

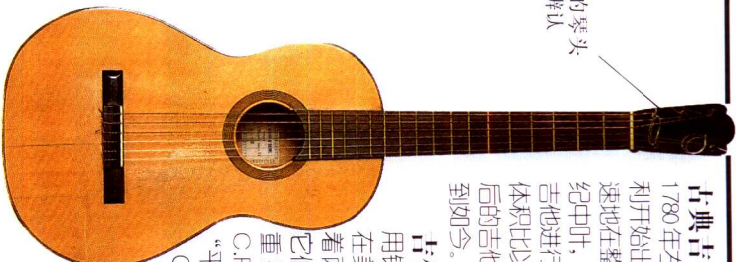
托雷斯的琴头很容易辨认

古典吉他的来源

1780年左右，正式的六弦吉他在意大利开始出现。然后这种设计就非常迅速地在整个欧洲大陆流行开来。19世纪中叶，一个西班牙的吉他制作者对吉他进行了非常重大的修改，让它的体积比以往增大很多，经过这些改动后的吉他的体积大小和结构一直沿用到如今。

吉他在美国的发展

用钢线做琴弦的吉他最早出现在美国。吉他在美国的发展有着两种明显不同的音乐风格，它们也是整个吉他历史中非常重要的两种类型：一种是C.F. Martin (C·F·马丁) 的“平顶吉他”，另一种是Orville Gibson (奥维尔·吉布森) 的“拱顶吉他”。1983年，著名的德国拨弦乐器制作匠

F 形状的琴洞

Christian Frederick Martin (克里斯丁·弗雷德里克·马丁) 定居在美国，他创办了一家吉他制作公司，主要研制平顶吉他，不久这家公司就成了世界上最重要的吉他制造商。到了20世纪20年代，公司由他的孙子 Frank Herry (弗兰克·亨利) 接手，在他的带领下，随着乡村民谣音乐开始占据流行主导地位，吉他制作也有了非常大的革新和转变，钢丝开始取代传统的动物肠子成为吉他琴弦的原料。吉他结构的变化适应了新音乐对乐器的要求，成为主流吉他，从那时起，这种类型吉他的基本特征就比较固定下来了。到现在，这类型吉他受到了众多乡村、民谣和摇滚乐手的推崇，仍在广泛的使用中。Orville Gibson (奥维尔·吉布森) 于1856年出生在美国的纽约，从19世纪90年代，Gibson (吉布森) 开始学习制作吉他，他最早是借鉴小提琴的制作技巧来探索吉他的制作。他的代表作是拱顶吉他，它的外形比起平顶吉他来曲线要弯曲的多。

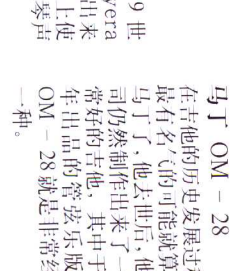
在第14琴桥的地方琴身和琴颈相连

马丁 OM - 28

在吉他的历史发展过程中，最有名气的可能就算 C.F. 马丁了，他去世后，他的公司仍然制作出来了一批非常好的吉他，其中于1929年出品的管弦乐版本的 OM - 28 就是非常经典的一种。

O 型民族吉他

带共鸣的吉他大概是19世纪20年代中期由 Dopyera (都比拉) 兄弟俩发明出来的，他们在琴身的制作上使用了金属，这样可以让琴声较大并且持久。

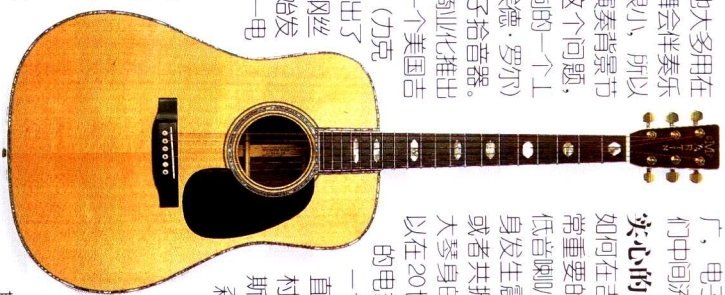
1918年, Gibson (吉布森) 去世以后, 他的公司一直坚持不断地创新, 其地位在吉他制作界中仍然举足轻重。在电吉他的发展过程中也起到了关键的作用。

早期的电吉他

在20世纪20年代, 吉他大多用在爵士乐团或是应用于舞会伴奏乐队中。由于它的声音很小, 所以经常只能被用来作为演奏背景音乐。为了解决这个问题, Gibson (吉布森) 公司的一个工程师Lloyd Loar (劳埃德·罗尔) 开始尝试研究使用电子拾音器。但是率先将这种技术商业化推出正式产品的却是另外一个美国吉他厂商Rickenbacker (力克贝克)。他于1931年推出了电子弦乐器“平顶面钢丝弦吉他”。之后他又开始发售第一种电子吉他——电子西班牙吉他。

马丁-45

这种厚实的琴身从20世纪30年代开始发展至今。它的体积较大, 因此发音音量比较大。这种吉他得到了广泛的应用, 乡村吉他歌手尤其喜爱这种类型的吉他。

这是一种最基本的拱顶设计的吉他, 它面板上有一个马蹄形状的磁性拾音孔。它就是著名的吉布森 ES-150, 在推出后不久, 就得到了像 Charlie Christian (查理尔·克里斯汀) 等爵士乐吉他大师们的青睐。也正是有了 Christian (克里斯汀) 这样的大师的推广, 电子吉他才作为一种正式的乐器在乐手们中间流传开来。

实心的琴身

如何在吉他的上面设计合适的拾音器是一个非常重要的问题。如果电子放大器的拾音过大, 低音喇叭所发出的声波会导致吉他的琴身发生震动, 并且产生出嗡嗡的噪声或者共振。最简单的解决方法就是加大琴身的重量以减少震动的现象。所以在20世纪40年代, 第一个实心琴身的电吉他问世了。而到底是谁第一个发明了实心琴身吉他——

ES-150 那玫瑰木的琴板与桃花心木的琴颈相连

一直是个值得争议的问题, 乡村音乐吉他手 Les Paul (雷斯·保罗) 用 Gibson (吉布森) 的琴颈和松木做成了他自己的吉他, 琴身上早就安装好了拾音器和琴桥。Paul (保罗) 用制作成功的吉他尝试演奏他的新歌。另外一种说法是, Paul Bigsby (保罗·比格斯比) 为乡村乐手 Merle Travis (默尔·特拉维斯) 制作了这种吉他。它的形状和结

构影响了像 Leo Fender (里奥·芬得) 这样的一大批的吉他制造者, Fender (芬得) 曾经制作出最有名的电吉他。

主要的三种类型

1950年, 坐落在加利福尼亚的 Leo Fender (里奥·芬得) 公司开始正式打开了主流吉他市场。他们推出的实心琴的电吉他叫做 (芬得·卡斯特), 后来改名卡斯特。1957年, Gibson (吉布森) 也开发出牌子为 Les Paul (雷斯保罗) 的实心琴体电吉他, 它延续了 Gibson (吉布森) 的主要特点: 拱顶琴身设计。1954年, Fender (芬得) 又制作了他传奇性的电吉他: 层云卡斯特。尽管吉他的发展是周期性不断向前的, 但是这三种最基本的吉他类型还一直作为市场上的主流存在, 它们深深地影响了整个乐坛40年的历史, 差不多每个吉他手都曾经尝试过这三种吉他中的至少一种。“卡斯特”的声音明亮。也可以非常好地表现出乡村电子音乐吉他手们的想象。

21 音品的指板

芬得层云卡斯特“是第一个实心琴体的电子吉他, 它有着三个拾音器。

传统乡村音乐

乡村音乐是从20世纪开始发展起来的，并对其他的流行音乐风格起了非常重要的作用。乡村音乐可以细分为若干类型，比较有名的有：乡村音乐、西部音乐、蓝草音乐、柴俊乐、哈里比利乐和乡村摇滚乐。

乡村音乐的诞生和20世纪的其他一些民间音乐——如当时的布鲁斯音乐和爱尔兰民间乐等都有着非常紧密的联系。而吉他是乡村音乐中一个非常重要的乐器。

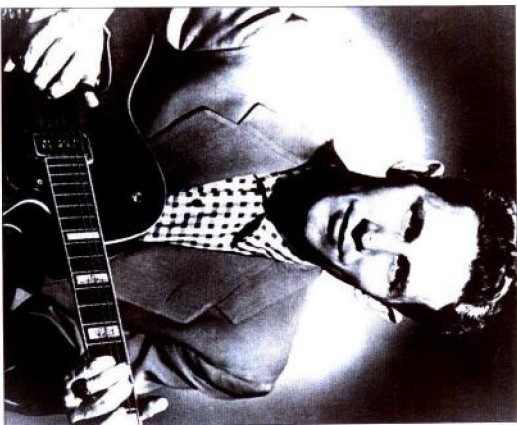
第一个吉他乐手 Jimmie Rodgers (吉米·罗杰斯) 通过广播电台将乡村音乐带给了广大听众。他小时候曾经向一个黑人铁路工人学习吉他。

1933年，吉米离开了人世，虽然他寿命不长，但是却给乐坛留下了很多传奇，也深深影响了后来一大批吉他乐手。

而 Woody Guthrie (伍德罗·格思里) 因为他有关政治题材的歌曲，他那独特的演奏方式“ho-ho”更是深入人心。像 Gene Autry (吉恩·奥提) 和 Roy Rogers (罗伊·罗杰斯) 都是西部电影明星，他们在演奏音乐时，也以戏中的西部牛仔打扮露面，为他们的歌曲平添了几分色彩。在战后的日子

Gene Autry (吉恩·奥提) 在电影“音乐牛仔”中的演出，Gene Autry (吉恩·奥提) 使得吉他在20世纪30年代的通俗乐坛开始流行开来。

Chet Atkins (卡特·阿特金斯) 他和 Merle Travis (默尔·特拉维斯) 一起，在乡村音乐上对吉他的拨弹技巧做了很大的尝试，他也被认为是历史上最著名的乡村吉他乐手之一。

里，这三个重要人物影响了整个吉他乐坛的发展，他们写歌和演唱的风格成为后来吉他乐手的典范，他们深深的影响到了后来几位著名的吉他乐手，如：Bob Dylan (鲍勃·迪伦)、Wee Wee (威尔·纳尔逊)、Dwight Yoakam (德怀特·沃克汉姆) 和 Ricky Scaggs (里基·斯卡格斯)。

演奏技巧的发展

乡村音乐和西部音乐看起来比较通俗简单，因此复杂的吉他演奏在这里也显得比较平凡。直到20世纪30年代，Merle Travis (默尔·特拉维斯) 开始对传统的乡村吉他演奏技巧做了革命性的改变。他用拇指来拨动低音弦，其他的手指则用以弹奏和弦与曲调。

Chet Atkins (卡特·阿特金斯) 在这个基础上又做了自己进一步的修改，他在吉他演奏中引入了许多节奏性的东西。直到现在他仍然被认为是乡村音乐史上最伟大的、最有影响的吉他乐手之一。

蓝草音乐和柴俊乐

就在同一时期，一些蓝草音乐的吉他手像 Lester Flatt (莱斯特·弗莱特) 与 Bill Monroe (比尔·门罗) 的乐队“Bluegrass Boy” (蓝草男孩)，班卓琴乐手 Earl Scruggs (伊尔·斯卡鲁格斯) 有过非常好的合作。Bill Napier (比尔·内皮尔) 和 Doc Watson (道格拉斯·沃森) 等，也有着他们独特的吉他演奏技巧，他们弹奏的速度快，并大量地借鉴了小提琴和曼陀林的独奏方式。

Lester Flatt (莱斯特·弗莱特) 和 Earl Scruggs (伊尔·斯卡鲁格斯) 定义了吉他乐 Lester Flatt (莱斯特·弗莱特) 定义了蓝草音乐的主要特点，将和声和独奏部分巧妙地融和在一起。他的许多著名作品是和班卓琴乐手 Earl Scruggs (伊尔·斯卡鲁格斯) 一起合作完成的。

柴俊乐也叫柴迪科音乐，是由居住在美国路易斯安那的法国裔居住者创立的。虽然这种音乐是基于传统的小提琴伴奏的，但是吉他在其发展过程中起了非常重要的作用。1956年著名乐人 Jimmy C. Newman (吉米·C·纽曼) 将柴俊乐带到了田纳西州的纳什维尔，在那里有着世界上最重要的乡村音乐和

西部民谣音乐舞台“Grand Ole Opry”。这也是第一次将柴炭乐介绍给全美的乐迷们。

交流融合

在众多不同风格的乡村音乐演奏中，吉他所起的作用也各不相同，但这种差异性又不是绝对的，它们互相影响、互相渗透，与其他的流行音乐的互相结合又形成了新的音乐类型。像山区乡村摇滚乐就是20世纪50年代摇滚乐和乡村音乐结合的产物。事实上，早期的白人摇滚乐的先锋们——Billy Haley (比利·哈利)、Comets (彗星)、Elvis Presley (猫王)、Carl Perkins (卡尔·珀金斯)、Jerry Lee Lewis (杰瑞·李·刘易斯) 和 Buddy Holly (巴迪·霍利) 这些人都曾经有过演奏乡村音乐的背景。

电子乐时代

乡村音乐家们中的一部分吉他也成为了实体型吉他的先驱。20世纪40年代，Lee Paul (李·保罗) 和 Merle Travis (默尔·特拉维斯) 在这种改进型吉他的发展过程中起到了重要的作用。他们用自己的演奏推动了新型吉他，使其为人们所接受。吉他手 Don Rich (唐·里奇)

Glen Campbell (格伦·坎贝尔) 大多数人会认为 Glen Campbell (格伦·坎贝尔) 是一个成功的中间派乡村音乐歌手。在20世纪60年代的中期，也是 Glen Campbell (格伦·坎贝尔) 音乐生涯的早期，他曾是美国最好的乡村吉他手。

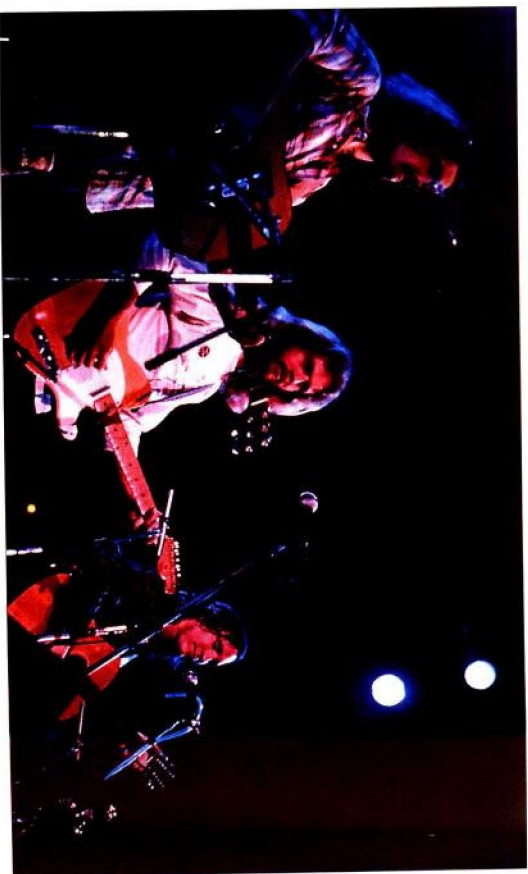
The Eagles (老鹰乐队) 从1972年到1980年，这支美国乐队成为全世界最热门的乡村摇滚乐队。他们的作品像“Take It Easy” (放轻松些)、“Best of My Love” (我的最爱) 和“Lyn Love” (我的眼睛) 都成为了乡村音乐的经典之作。

和 Phil Baugh (菲尔·巴赫) 所倡导的是“轻拨式弹奏技巧”，它主要的特点是将吉他的琴弦打紧，然后让它猛击吉他指板，制造出一种打击乐的效果。

在20世纪60年代的末期，一种新的音乐风格开始盛行起来，那就是“乡村摇滚”。当时比较早采取这种风格的是 Byrds (伯德斯) 乐队，他们将乡村音乐优美和谐的旋律同摇滚音乐的迷幻效果相结合。乡村摇滚音乐在20世纪70年代达到了它的最高峰，著名的乡村摇滚乐队 Eagles (老鹰乐队) 的专辑成了当时销量最好的唱片。

现代乡村音乐

直到今天，乡村音乐和西部音乐在乐坛上，尤其是在美国境内仍有着它们的一席之地。到了20世纪80年代又出现了一种新的乡村音乐，我们暂且把它叫做“现代乡村音乐”，它的代表人物就是著名歌手 Garth Brooks (加里·布鲁克斯)、Dwight Yoakham (德怀特·约可汉姆) 和 K.d. lang (k·d·兰)，他们的音乐与以前的乡村音乐有着很多的相似之处。他们将自己定位在严肃歌手的类型上，他们的歌曲更加成熟，并吸收了乡村、摇滚、流行音乐的许多优点，将它们发扬光大。这些乐手们也受到了乐迷们的喜爱，他们的专辑得到了热卖。

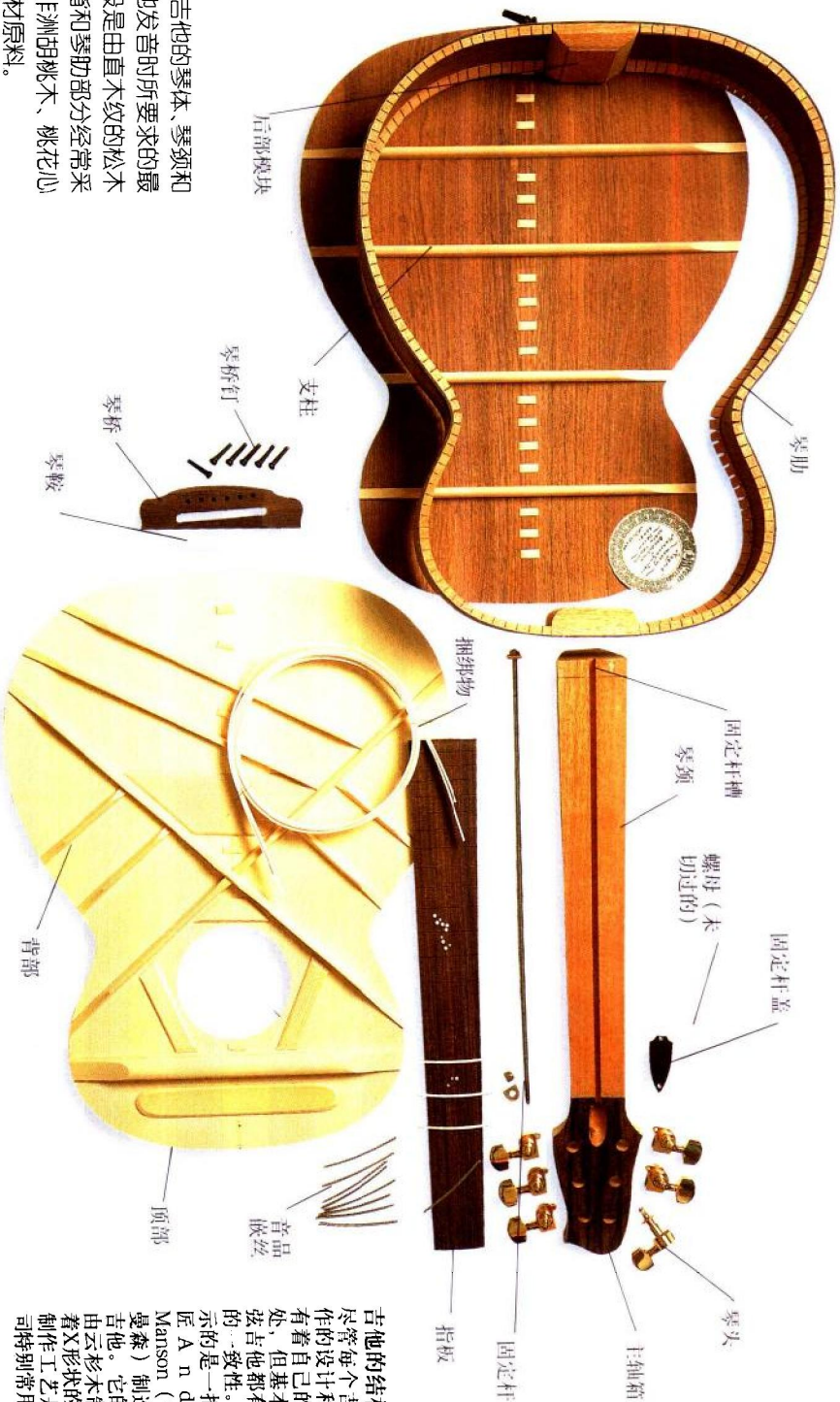

钢弦吉他

其 实吉他的工作原理是非常简单的。当你拨弹起一根吉他的琴弦时，琴弦开始震动，并产生声波。虽然琴弦本身并不能产生足够的音量，但是琴弦正对着一个大而空的琴体，亦称为“音腔”。琴弦的震动发音在这“音腔”里会引起共鸣，从而产生较大的能量，也使得音量倍增。

声音要素

人们经常用木头来制作吉他的琴体、琴颈和指板。它们也是一把吉他发音时所要求的最重要的要素。共鸣板一般是由直木纹的松木或者云杉木制成。而琴背和琴肋部分经常采用红木为原料。另外，非洲胡桃木、桃花心木和枫木也是常用的木材原料。

吉他的结构

尽管每个吉他的制作的设计和结构都有着属于自己的不同之处，但基本上钢弦吉他都有着它们的一致性。这里图示的是一把英国工匠 A n d r e w Manson (安德鲁·曼森) 制造的平顶吉他。它的顶部是由云杉木制作，有着X形状的支撑，此制作工艺是马丁公司特别常用的一种。

琴颈和指板

琴颈所使用的木材是与整个吉他琴体分离的，它们之间用着楔形榫头相连接。吉他的琴桥位于指板上，一般是由红木或者乌木制成。

在吉他的指板后部捆绑着一条金属加固条，它起到了加固琴颈的作用，这也是因为钢丝弦吉他所承受的钢丝弦的张力要比普通弦乐器大的多。

用骨头、象牙或者塑料制成的螺母位于指板的尾部。螺母上面有着凹槽，它可以帮助固定住钢丝弦。

镀金调弦旋钮

Guild F212 是 12 弦吉他中比较特殊的一种。外形上，它的琴身上第 18 品格柱的位置有一部

分切板的形状。

12 弦吉他

演奏乡村音乐的乐手们希望使用 12 弦吉他，它的音色与两把 6 弦吉他比较起来要显得充沛而又亮泽。

它的 12 根弦分为六组，每一组都是双弦，每个不同的乐手对这六组的偏爱也不尽相同，不过最常使用的还是第一和第二组双弦，记住同一组中的双弦中的第二根要比第一根高八度音。

琴弦

你所选用的琴弦将决定你弹奏吉他的音色和手感。所有的电声与非电声吉他都是使用钢丝琴弦，你如果想要得到最好的效果的话，最好采用钢制的圆形琴弦，它的声音比较明快响亮。当然琴弦的规格、粗细也是非常重要的。轻的琴弦弹起来较轻松，也容易弯曲，但它所发出的音量较小，而且容易失去原有的音调。

琴弦规格

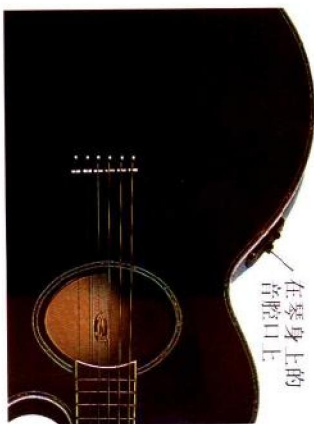
作为制作过众多非常出色的吉他的制作商，马丁也出品他们自己品牌的钢丝琴弦。他们铜制圆形琴弦的规格：052、042、032、025、016 和 012，这些大多都是中等规格的琴弦。

电声型吉他

在许多舞台表演中，吉他的音量要用电子放大器扩音后才可以听到，但这其中有着许多问题。因为，要让麦克风的拾音自然而又准，就必须考虑到如何在正确的位置安置麦克风。但是要保持稳定的音量和声调却是一个非常棘手的问题。很自然的，许多的乐手开始在现场的演出中，使用电声型吉他，另外，简便的方法只需要将一个便携的电子乐器夹在吉他的音腔口上，另一个插在电子放大器上就可以当作一个电吉他也使用了。

传感器

为了专门安置拾音器，一些比较著名的厂商，像 Ovation（欢呼）和 Warburn（瓦哈布恩），它们制造出的品质较高的吉他就考虑到了这个因素，它们将一个拾音转换器放在琴桥上。这些吉他既可以用作普通声学吉他，又可以作电吉他也用。

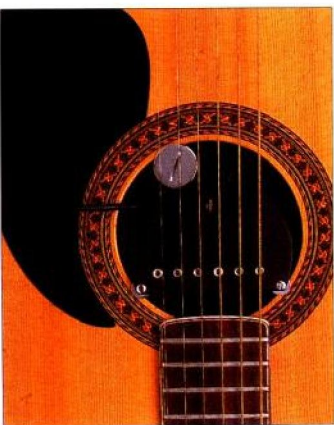
在琴身上的音腔口上

电子声型吉他

这种吉他的声音和音调的设计比较固定，它的操作和标准的实体电吉他基本上是一样的。

便携拾音器

在琴身的音腔口边缘上所放置的拾音器与琴弦等通，对这种吉他的音量和音调的调节要在电子放大器上来完成。

基础知识

这本书通过几种不同的方法向人们传授如何学习弹奏乡村吉他。本书中的练习使用了标准的音乐记谱法（五线谱）、吉他指板音位图和一些可视图表。另外，你还可以听随书附带的CD唱盘所举的例子。

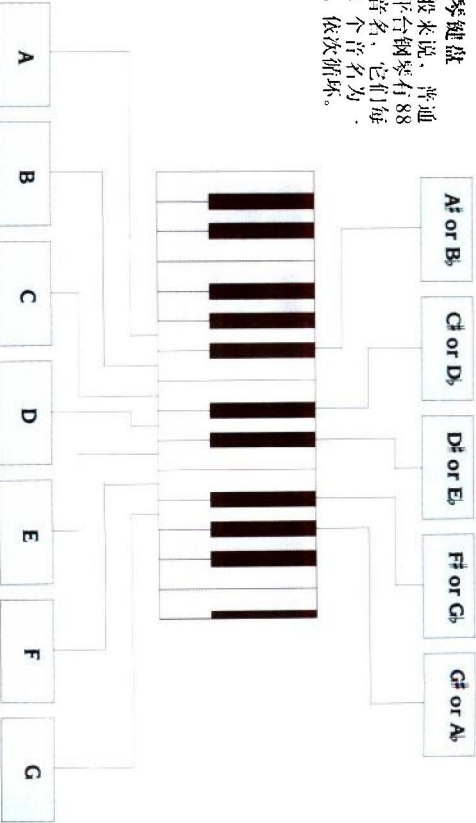
《乡村吉他演奏技巧》这本书可以让你按照你自己的意愿来安排学习方式：如果你只需要能够即兴演奏，就要学习一些普通的和弦，而不用对整个音域、增和弦和五声音阶等进行深入的研究。

音名

在钢琴的键盘上，我们可以看到有12个不同的音。在两个基本音的中间是半音符。白色的音的名称用英文字母的A到G来表示。黑色的音的名称有两种命名方式：一种是以该音名的左手第一个基本音的名称为基础来命名，我们给它加上一个升调的符号，也就是“#”。第二种方法，同样我们也可以使用该音的右手第一个基本音作为基础来命名，这时我们要给它加上一个降调的符号，就是“b”。键盘上所有的音按照这些字母对应的顺序所循环表示。每十二个音可以构成一个八度音阶。

钢琴键盘

一般来说，普通的平台钢琴有88个音名，它们每12个音名为一组，依次循环。

1	F	F/G,	G	G/A,	A	A/B,	B	C	C/D,	D	D/E,	E	F	F/G,	F/G,
2	C	C/D,	D	D/E,	E	F	F/G,	G	G/A,	A	A/B,	B	C	C/D,	C/D,
3	G/A,	A	A/B,	B	C	C/D,	D	D/E,	E	F	F/G,	G	G/A,	A	A/B,
4	D/E,	E	F	F/G,	G	G/A,	A	A/B,	B	C	C/D,	D	D/E,	E	F
5	A/B,	B	C	C/D,	D	D/E,	E	F	F/G,	G	G/A,	A	A/B,	B	C
6	F	F/G,	G	G/A,	A	A/B,	B	C	C/D,	D	D/E,	E	F	F/G,	F/G,

吉他指板上的音符

吉他指板上的每个音符都是对应着惟一的一个琴键。但是吉他就不是这样了，你可以在不同的琴弦和把位上弹奏出同一个音

来，在上面的图表中你就可以清楚地看到，在上面的图表中你就可以清楚地看到一个例子来说：要弹奏E音可以拨弹第一根弦的空弦；或者在第二弦的第五品格；

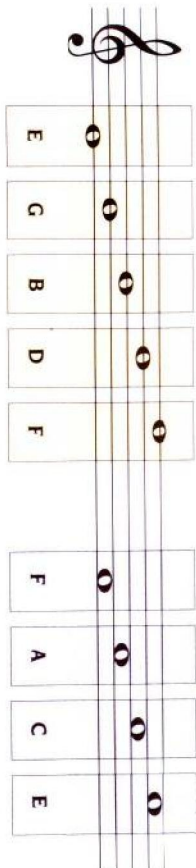
第三弦的第九品格；第四弦的第十四品格；第五弦的第十九品格；如果你的吉他指板有24个品格的话，那么第六弦的第二十四品格也可以发出同样的E音。虽然

吉他指板空弦（从头到尾）依次为E、B、C、D、A、B，另外每一弦的第十二音把该位的空弦时的音高八度音。

记住这些音名有一定的困难，但是为了以后顺利的演奏还是需要花些时间练习。

标准乐谱

通常我们使用一套由五条并行的线构成的图表来描述音乐，这种图表又称为五线谱。我们把音符写在五线谱的线上或者线与线之间来代表一定的音高或者音长。在吉他的五线谱上我们用一个高音

谱号（ G ）作为乐曲的开始。在线上的音符依次是E、G、B、D和F，而在线间依次是F、A、C和E。如果音符超出了五线谱的范围的话，我们可以在五线谱上或者下方添加短线来扩展音程。标准的吉他谱要比实际的音符高八度音。

学习五线谱上的音符

五线谱上的音符是依次排列的，刚开始你会发现好像很难一下儿就记住这么多的音名，很难将音符在五线谱上的位置与其音名联系起来。这里介绍一个小窍门可以帮助你记住这些看似复杂的枯燥的记忆过程。我们可以用一些简单而又易记的词来做辅助记忆。比如说，我们在记商音

部五线谱线上的音符E、G、B、D和F时，如果我们用一句短语：“Eat Good Bread Dear Father”（吃些好面包吧亲爱的爸爸）或者：“Every Good Boy Deserves Food”（每个好男孩都会被奖励一些食物），同样的，在线间的那些音符F、A、C、E干脆就可以用单词“FACE”（脸）来记住。

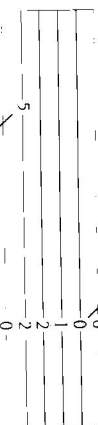
看还是不看

对于一个热情的吉他爱好者来说，他从开始就要作出决定到底是否需要学习和了解基本的乐理知识。这也是吉他学习中你唯一可以做选择的地方。我们经常可以听到许多非古典吉他手对乐谱并不是很了解，甚至有些顶尖的流行乐手都不识谱。在这样的时候，适当的吉他演奏可以达到即兴发挥和诠释作品的作用。因此对于许多吉他手来说，他们只需要知道简单的音符名和

吉他六线谱

我们也可以使用六线谱来表示吉他音符，这种方法更加简单实用，它经常用在吉他和一些弦乐器（像鲁特琴）谱表的表示中。六线谱的每一根线由上至下代表着对应乐器上的每一根琴弦。在每根线上都用数字符号来表示演奏某一吉他品格。

弹奏第四、五弦上的第一品格，第三弦上的第一品格，剩下的三根弦保持空弦，这也就是E大调和弦

弹奏第五弦上的第五把位，这就是音符D

六线谱还是五线谱？

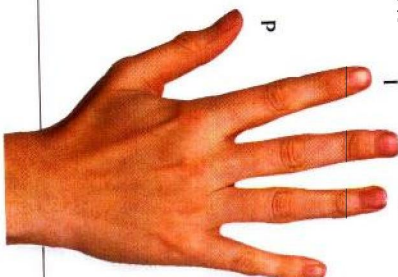
用传统的五线谱或者吉他的六线谱来标记音符都有着他们各自的优点。六线谱在标记弦上乐器的音符有着简洁直观的特点，这是其他标记方法无法比拟的地方。但是由于在六线谱上没有用以表明小节长度的特殊符号，所以它要求演奏者对曲子的节奏较清楚。在本书的教学中我们会同时列出两种不同的记谱方式

手指拨弦

手指拨弦即用你的右手手指拨动吉他的琴弦，这是乡村音乐吉他中最为常用的弹奏方法，要比拨片的使用频率高得多。在书面的琴谱中，有很多种方法来记录手指的指法。我们最常用的经典方法叫做PMA。其中字母P、M、A分别代表着右手的不同手指，在琴谱中，当它标记在某个音上时，就代表用对应的手指来弹奏这个音符。P代表的是拇指，M、A则依次代表食指、中指和无名指。

用拇指拨动这个音符
用食指拨动这个音符

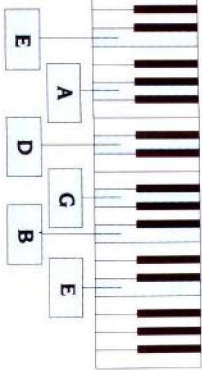

调弦

开始弹奏吉他之前，你必须**在**首先将吉他的弦调准。每根吉他的琴弦的音高是由吉他的长度、粗细和张力所决定的。我们可以通过调整琴头上的琴弦旋钮来调整每根空弦的音调，直到它们彼此都互相吻合方可。你可以用电子调音器、键盘或者这本书的配套CD光盘来帮助你确定吉他的音调。你也可以用一根弦为基准，其他的弦都按照这根弦来调整，这种方法在团队弹奏时非常有用。

音符

吉他的琴弦是按一些具体音程确定的。从第一弦到第六弦（从上到下）分别是E、B、G、D、A和E。而顶端和底部的两个E音中间差了八度音。吉他的六弦所发的音可以如下图所示一样，用钢琴或者电子琴的琴键来表示。

给12弦的吉他调音

一把12弦的吉他是由两组六弦构成的，所以我们可以把它们两组弦分别按照标准的六弦琴来调整。要注意有的双弦因为它们有着不同的音，弦的粗细也不尽相同，所以在调弦的方法上也有一定的区别。我们通常将第一对琴弦作为基准音，它们代表着标准吉他的第一、第二弦，而剩余的琴弦以这对标准弦为基准，在每对琴弦中一根是标准音，而另一根的音要高八度。

吉他调音器

在过去，吉他手们经常使用定调管和定调音叉来给吉他调音。现在有了电子的定音器，使得这一工作变得更加简单易行。对应声学吉他，电子定音器有着内置的麦克风。在定音的过程中，我们将定音器放在吉他的音孔附近。而对于电子吉他来说，我们仅需要将电子定音器与吉他的插头相连。定音器中的VU表会监测每个音的音调，这样就可以方便地将琴弦调准了。有些电子定音器还可以“在线”使用，也就是说它一头连接吉他，另外一头连接功率放大器，这样就可以在不影响台上表演的同时调整好吉他的琴弦了。

电子调弦

我们把电子调弦器放在音腔口旁边，它内置的麦克风可以从琴弦的震动上取得声音信号。

以一个参照音来定弦

1 选播CD光盘中的第一根弦（最上面那根）。调整琴头的琴弦旋钮直到弹奏出来的声音和CD放出来的声音一样。这样你就得到了准确的E基音。

逆时针调节琴头上的琴弦旋钮可以调高音调。

2 按第二弦的第五品格，它发的音应该和第一弦的空弦音一样也是F音，同样也将音调准。我们也可以参考CD光盘上的第1/2轨。

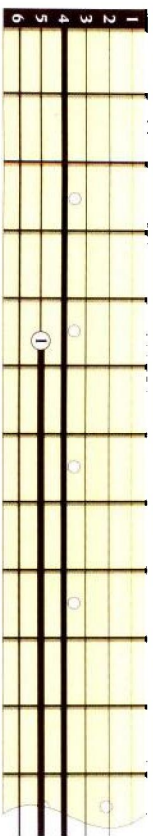
3 按第三弦的第四品格，它发的音又应该和刚刚调好的第二弦的空弦所发的音一样，都是B音。继续调整琴弦旋钮直到调准第三弦。CD光盘上的第1/3轨是用来作参考的。

4 按第四弦的第五品格，并弹奏第三弦的空弦，所发出的音应该是G音。这时可以调整吉他的琴头来纠正第四弦。我们也可以参考CD光盘的第1/4轨。

5 按第五弦的第五品格，并弹奏第四弦的空弦，所发出的音应该是D音。这时可以调整吉他的琴头来纠正第五弦。我们也可以参考CD光盘的第1/5轨。

6 按第六弦的第五品格，并弹奏第五弦的空弦，所发出的音应该是A音。这时可以调整吉他的琴头来纠正第六弦。我们也可以参考CD光盘的第1/6轨。

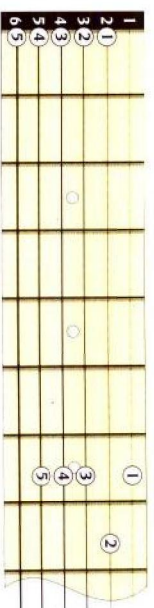
八度音调弦法

除开上面介绍的方法外，我们还可以用另外一种调弦的方法，这种方法是利用相邻两根弦间隔八度音的原理，我们可以通过弹奏位于不同琴弦、音域的相同

八度音B

第二弦的空弦和第一弦的第七把位的发音相同，都是B，但比其低八度音。这样就可以校准第二弦了。

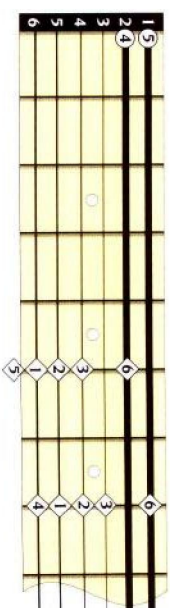

一对一对地校准，然后我们可以用这种方法将剩下的琴弦一对一对地校准，具体可以参考图表上的数字标记。

使用泛音

将你的手指轻柔地放在第一弦的第十二品格上，弹奏出这个音符。你可以发现这时发出的音和正常弹奏时所发的音不一样，你会听到一种类似于铃声的声音，我们称之为泛音。这种弹奏方式经常被应用在许多不同的吉他调弦中也经常使用泛音。我们

首先将第一弦的音校准，然后以它为标准基准音。其他的弦可以根据它的空弦和泛音来进行音色校准。具体的做法为：弹奏第一弦的第七品格的泛音，它应该和第二弦的第五品格的泛音相同，我们可以调整琴弦旋钮来校准第二弦。其他弦的校准方式参考下面的说明图表。

吉他的握姿

刚开始学吉他时，要记住养成正确舒适的握琴姿势是非常重要的。大部分的吉他弹奏者在站立的时候都习惯用琴带来支撑住他们的吉他。但是也有有的吉他手认为长时间的站立保持持吉他的姿势会比较疲劳，所以他们还在演出或者录音时都坐在凳子上，觉得这样可以比较轻松舒适。初学者也比较喜欢采用坐姿来进行吉他练习。要记住，你所演奏的音乐风格对你采取何种方式来弹奏吉他有着很大的关系，一般电吉他的重量比声学吉他的重量要重的多，在外形上也有着很大的差异，它经常可以用多种角度随意地挂在吉他手身上。而声学吉他通常重量较轻，在长时间的演奏把持过程中不会觉得太累。

吉他的位置

虽然我们平时经常看到吉他演奏者手持吉他的位置要比图上所示的低一些。但是我们还是推荐初学者采用图上的姿势。如果吉他拿得离开身体比较远，势必左手持琴的角度会更大。而这样可能会导致左手的手腕肌肉过度紧张疲劳，造成弹奏者的不适。

坐姿

坐姿弹奏吉他时也有两种截然不同的姿势。比较经典的一种是将吉他琴身置于两腿之间，放在左腿上。另外有一个可调节的脚凳用作调整吉他琴颈的高度，但是这种姿势很少用于弹奏乡村音乐。在演奏乡村音乐时，我们会将吉他放在右腿上，左手扶住吉他琴颈。这样的话，琴颈的角度比较垂直，乐手在演奏时会觉

站姿

如果你也以站姿弹奏吉他的话，就需要用一根吉他琴带。拴上琴带后，吉他会自然地紧紧贴着吉他手的身边。而两只手臂也可得到最大的自由和舒适。一般吉他琴颈应与地面呈20度的夹角（电吉他的角度较大，在45度左右）。要留意保持合适的琴带长度，记住一条简易的规则：吉他琴桥的高度应该和演奏者手腕的位置一致。

将吉他的位置调整到手腕的位置可以帮助吉他手更好地控制吉他的低音区域

当心你的衬衣袖子，不要挡往琴桥，否则会导致吉他无法发出声响

采用坐姿时的注意事项

当你采用坐姿弹奏吉他时，要注意吉他的琴颈部分可以放置成比较平行的角度。同时，座椅的高度也是非常重要的，要能使你的膝盖正常弯曲成90度。

得比较舒适自然。乐手的右臂将整个吉他琴身包住。我们也会发现有的吉他的外形设计使得在采用坐姿演奏时有一定的难度。尤其一些实体吉他在设计的时候就被考虑为是采用站立式演奏的，所以它们的重心与通常的吉他不同。这样如果我们要采取坐姿时，就要考虑用一根琴带来加强支撑吉他。

经典的左手姿势

左手的手指在音品间将琴弦按到指板上。这时就可以弹奏出不同的音符来。左手弹奏的技巧常常被那些经典的吉他手所采用。他们用左手的拇指一直压住琴颈的背面，这样可以获得充分的压力，在这种情况下，吉他手可以紧紧地把持住吉他的琴颈，在弹奏音符时也能提供一定额外的张力。这和经典的弹奏技巧有时也被乡村音乐吉他手所采用。

经典姿势的左手拇指位置
(右撇子)

用这种经典姿势，拇指紧紧地压住琴颈的背部正中

经典姿势的侧视图

其他的左手弹奏姿势

也有一些吉他手，尤其是那些“自学成材”的吉他手喜欢将左手的拇指滑到指板的边缘。虽然这种姿势经常被那些传统的吉他老师所摒弃，但也有着它的独到的优点。例如，我们可以用拇指来压弹第五、六弦，这样有可能演奏出一些特殊的和弦音来。同时我们要注意在吉他独奏时，这种手法会降低左手弹奏的灵巧性。

其他的拇指姿势

虽然经典吉他老师经常批评这种方式，但许多的现代吉他手们还是将拇指放在指板的边缘

其他的拇指姿势侧视图

按压音柱

我们在学习吉他弹奏时，养成一个良好的按压音柱的习惯是非常重要的。当我们在弹奏一个音符时，要记住尽量快地压住琴弦并靠近音柱一段。如果这个距离比较大，吉他可能会发出嗡嗡的杂音来；但如果太靠近，就可能会导致琴弦无法发出声响来。对初学者来说，他们经常会遇到不小心碰到其他琴弦导致无法发声的问题。解决的方法就是：让压弦的手指尽可能的与琴弦垂直。

干净的手法

要注意在按压每根琴弦的时候都要干净利落，不然可能导致某些音符无法正常发声

另类拇指姿势干净的指法

左撇子吉他手

如果你天生就是左撇子，我们介绍的手指指法就要像镜中的倒影一样完全颠倒过来。下面在本书的教程中我们列出的指法图示等都同样适用于左撇子吉他手，但要记住将图示颠倒过来排列。然而也有些乐手将琴弦的顺序颠倒过来排列，那么他们也可以直接使用正常右撇子吉他手的琴弦图示了。不过这时你会发现你的左手手臂很容易扫到吉他上，影响琴弦音调和声音大小的控制。所以你要改变一下左手姿势避免产生这些不需要的效果。

指甲

如果你的指甲没有修剪而太长，在按压音柱时就会有一定的困难。简单的检查指甲是否太长的方式就是将你的左手手指垂直于桌面。一个一个依次与桌面接触，如果指甲比你的手指先接触到桌面，那么就意味着你需要修剪你的指甲了。有些吉他手在用手指弹奏琴弦时，会故意留长右手的手指指甲，这样他们就可以非常舒服地弹到琴弦了。

修剪左手的手指指甲到合适的长度