

CD INCLUDED

弹之指间

GUITAR HANDBOOK

潘尚文 编著

入门 吉他弹唱入门

弹唱,演奏,最佳吉他编曲,基础进阶完全自学。

专业 最清晰、最专业的乐谱

谱面清晰,图文并茂,解义正确,一目了然。

编曲 最佳弹唱编曲

摆脱传统教材不合逻辑的编曲方式,曲曲皆能弹唱。

攻略 100首中西经典歌曲

理论,技术,循序渐进,吉他技巧完全攻略。

详尽 最详尽的吉他六线总谱

收录孙燕姿,周杰伦,张惠妹,陶喆,庾澄庆,伍佰等人最新力作,精选Eagles, Eric Clapton, Jim Croce等人必练经典。

有声 数位CD

数位CD录音品质,超强制作水准,火力加强。

吉林出版集团有限责任公司 吉林音像出版社

民谣弹唱 劲爆电声 吉他演奏 字字珠玑 曲曲经典

图书在版编目(CIP)数据

弹指之间 / 潘尚文编著.

长春: 吉林出版集团有限责任公司, 2006. 12

ISBN 7-80720-475-3

I. 弹…II. 潘…III. 六弦琴-奏法 IV. J623. 26

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第164281号

企划制作: 麦书文化艺术(上海)有限公司

地址: 上海市吴中路1268号B栋2号

邮编: 201103

电话: 021-34313709

传真: 021-34310045

Http://www.musechina.com

编 著: 潘尚文

封面设计: 沈育姗

美术设计: 陈姿颖/胡晓宁

电脑制谱: 李国华

谱面输出: 李国华

编曲演奏: 潘尚文

谱面校对: 宋玉文

行 政: 李银花/金瑞峰

录音混音: Vision Quest Media Studio

弹指之间Guitar Handbook

潘尚文 编著

出版 吉林出版集团有限责任公司 吉林音像出版社出版发行

www.musicbookchina.com

王保华 出 版 人

姜志标 责任编辑

李学影 佟姝 王征 美术设计

社址/吉林省长春市人民大街4646号 邮编/130021

电话/0431-85638766、85661077、85622284-3398

总经销/吉林音像出版社

印刷/长春百花彩印有限公司

2007年10月第二次印刷

开本/890X1240 1/16 印张/29.5

印数/10000-20000

ISBN 7-80720-475-3

ISRC CN-Q06-06-329-00/A·J6

ISBN 7-88833-587-X

全套定价: 46.00元(内附教学1CD)

郑重申明

凡原版均配有光盘及防伪商标, 如发现没有配光盘的, 属盗版

举报者重赏! 举报电话: 0431-85638766、85641670、85642118

弹之指间

GUITAR HANDBOOK

潘尚文 编著

入门 吉他弹唱入门

弹唱,演奏,最佳吉他编曲,基础进阶完全自学。

专业 最清晰、最专业的乐谱

谱面清晰,图文并茂,解义正确,一目了然。

编曲 最佳弹唱编曲

摆脱传统教材不合逻辑的编曲方式,曲曲皆能弹唱。

攻略 100首中西经典歌曲

理论,技术,循序渐进,吉他技巧完全攻略。

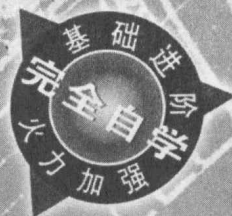
详尽 最详尽的吉他六线总谱

收录孙燕姿,周杰伦,张惠妹,陶喆,庾澄庆,伍佰等人最新力作,精选Eagles, Eric Clapton, Jim Croce等人必练经典。

有声 数位CD

数位CD录音品质,超强制作水准,火力加强。

吉林出版集团有限责任公司 吉林音像出版社
www.musicbookchina.com

CD INCLUDED

序

introduction

在笔者从事吉他教学工作及参与各类型吉他讲座中，最常被询问到的问题便是如何突破弹吉他的瓶颈？所以在这本书的开头，笔者就个人经验来和大家谈谈这个问题。

一、舍弃会让人偷懒的移调夹（Capo）：

Capo 的使用固然可以让歌曲弹奏简化，但是太过简易的弹奏，却是阻碍技巧进步的最大原因。所以笔者建议大家多弹弹其他的调，尝试另一种方式的诠释。

二、工欲善其事，必先利其器：

可能在你弹奏多年的吉他后却惊讶地发现，阻碍你进步的竟然是你的吉他。所以在你进步的同时，你可能需要选择一把适合你弹奏的吉他。好吉他除了能让你得到好音色外，更重要的是好弹，至少不会虐待你的手指头！但是，当然的，好吉他的造价通常也比较昂贵。

三、不要疏于音阶的练习：

任何技巧的根基必定在于手指的灵活度，而这点却是许多民谣吉他手所欠缺的，不要排斥任何音阶的练习，这么一来才能活用吉他。

四、熟悉乐理知识：

学习乐理除了能充实自己的音乐知识外，更重要的是，要能大胆地使用和弦及音阶，这样才不会造成学了一大堆却不会活用的窘境。

五、多抓歌，让自己的教材不至于匮乏：

我认为，抓歌是进步的最大利器，因为抓歌可以偷偷学习到别人的吉他弹奏技巧及编曲方式。如果你有七分的模仿力，再加上三分的创造力，那就太完美了。

写到这里，我想每个人所遇到的瓶颈都不同，有的人可能还停留在四个和弦（C、Am、Dm、G7），有的人则是找不到喜欢的教材。不过，无论如何，笔者都希望这本书能够让各位朋友对民谣吉他的弹奏有一个通盘的了解，进而对突破瓶颈有些许有益的帮助。

本书的出版要感谢麦书国际文化事业有限公司的各位同仁，运用电脑排版，突破传统的谱面设计，给人耳目一新的感觉。更感谢各校吉他相关社团老师及学生们，及各位读者们的支持，谢谢大家！

潘尚文 2007.1

屈指一数，从笔者的第一本著作“音乐精灵”一直到本书“弹指之间”，算一算已经迈向第十五个头了，在从事著书及教学的这几年当中，笔者深深感觉到国内吉他音乐的起伏与变迁。就如同经过了校园民歌到现在的流行歌曲；从过去的类比式录音到现在的数位化录音；从一个人唱歌的民歌西餐厅到现在以乐团为主的 PUB；从以前弹 Jim Croce 到现在乏人问津，个中滋味，点滴在心头。时代在变，音乐在变，也意味教材也需要改变。所以在这次的修订版次中，笔者也大幅修改了弹指之间部分内容，特别是在歌曲的应用上，相信更能符合弹奏者的实际需要。

在这本书里，个人以多年的吉他弹奏经历及从事专业音乐相关工作的经验，列举了许许多多流行歌曲的吉他弹奏方法，几乎已经涵盖了传统的基本技巧以及现在流行的特殊技巧，60 篇循序渐进的单元内容与近 500 页的技巧练习，相信足以带领您进入吉他的音乐世界。首先，在内容上，我将繁杂的文章删去，增加了许许多多的图片说明，笔者深信简单而又扎实的文章，才是对琴友们最有助益的。其次，在技巧的取材上，我在本书曲例的空白处，整理了一些手指与乐句的练习范例，我称它叫“练功房”，这些都是你平常该练习的技巧。你可以把它当做暖指练习或是边看电视边做的练习都可以，其实是很生活化的东西，但是对你又非常的有帮助。最后在选曲上，除了大家较熟悉的国语流行歌曲外，又加上一些经典的西洋歌曲，配合技巧的解说做适度的编排。

另外，对于很多琴友们的一致困扰，那便是书中会有很多的西洋歌曲没听过，而阻碍了学习，关于这一点，笔者建议各位花点时间去找朋友借借看，或者到唱片行去买原版音乐回来听，因为既然收录在书中，必定是对弹奏技巧上有相当的帮助。再者，由于现代民谣吉他技巧，已融入了有关电吉他与古典吉他的特殊技巧，这点也是要请琴友们多加揣摩的，尤其是在某些电吉他技巧经过改编成民谣吉他弹奏的曲子上，更需要配合音乐来练习，总之，多听、多唱、多写、多弹，是学好民谣吉他的不二法门。

此刻，有句朗朗上口的广告词是这么说的「品客一口口，片刻不离手」，就如同本书一样，我正试着撰写一本能够浅显易懂，没有太多艰深且多余的文字，最好能够让你依样就可以画葫芦，完完全全可以自学的吉他教材。至今，虽然还不能完全确定我是不是已经做到了，但我确有这样的使命感与目标。当你在本书时，期待你也能感受到此项的特色。

最后，诚心的希望这本“弹指之间”，在各位学习的路上是你永远的老师，也衷心希望各位因为研读此书，而能够对于突破瓶颈有些许的帮助，那将是笔者最感到快乐的事了！祝福各位。

目录

弹指之间 Guitar Handbook

ch 01 · 吉他的分类	9
ch 02 · 吉他各部名称	10
ch 03 · 选购吉他DIY	11
ch 04 · 吉他弹奏姿势	13
ch 05 · 本书使用符号技巧解说	16
ch 06 · 吉他六线套谱上的指法与奏法	19
ch 07 · 基础乐理	21
ch 08 · 简谱	23
生日快乐歌	26
Love Me Tender	27
太湖船	28
ch 09 · 如何换弦	29
ch 10 · 如何使用Pick来弹奏	30
ch 11 · 强化左右手速度	32
ch 12 · 如何调音	34
ch 13 · 和弦	36
ch 14 · 初学者必学的15个和弦	38
ch 15 · 和弦转换	40
ch 16 · 慢灵魂乐 Slow Soul (8 Beat) 音乐形态【一】	42
诗人的眼泪	44
当你孤单你会想起谁	46
拥抱	50
ch 17 · 民谣摇滚 Folk Rock 音乐形态【二】	52
童年	54
爱就爱了	56
ch 18 · 华尔兹 Waltz 音乐形态【三】	60
白桦林	62
丁香花	65
ch 19 · 复合和弦 Polychord	68
爱很简单	70
恰似你的温柔	72
ch 20 · 慢摇滚 Slow Rock 音乐形态【四】	74
再见了, 最爱的人	76
梦的河流	80
一了百了	84
ch 21 · 灵魂乐 Soul (16 Beat) 音乐形态【五】	86
深呼吸	88

ch 22 · 跑马式的节奏	音乐形态【六】	90
凡人歌	92	
ch 23 · 根音与经过音的变化与填充		94
对面的女孩看过来	96	
光辉岁月	100	
ch 24 · 三和弦与七和弦的组成		104
ch 25 · 槌音、勾音、滑音与推音	左右手的技巧【一】	108
ch 26 · 三指法	音乐形态【七】	110
还是会寂寞	112	
外面的世界	115	
夜曲	118	
ch 27 · 移调与移调夹的使用		122
ch 28 · 封闭和弦 Barre Chord		124
挪威的森林	129	
就是爱	132	
ch 29 · 出神入化的PICK弹奏		136
ch 30 · 大调音阶与小调音阶		138
遇见	144	
命中注定	147	
ch 31 · 强力和弦 Power Chord		152
辛德瑞拉	154	
Lydia	158	
ch 32 · 双音		161
有多少爱可以重来	163	
To Be With You	166	
突然的自我	169	
ch 33 · 和弦动音线 Line Cliches		172
If	174	
爱我别走	177	
今天你要嫁给我	180	
ch 34 · 级数与顺阶和弦 Diatonic Chord		184
一路向北	186	
开始懂了	189	
就是爱你	192	
ch 35 · 简易吉他编曲		195
痴心绝对	199	
我真的受伤了	203	
Wonderful Tonight	206	

目录

弹指之间 Guitar Handbook

ch 36 · 打板	左右手的技巧【二】	210
写一首歌	212	
More Than Words	216	
星晴	220	
情非得已	223	
一样的夏天	228	
ch 37 · 漫谈抓歌技巧		232
ch 38 · 简化和弦		235
Lemon Tree	236	
ch 39 · 切音与闷音	左右手的技巧【三】	241
给我你的爱	244	
有没有一首歌会让你想起我	247	
ch 40 · 节奏感的训练		250
ch 41 · 放克 Groove Funk	音乐形态【八】	251
吉他手	254	
你的微笑	258	
ch 42 · 复根音的伴奏方式		264
想你的夜	266	
I'll Have To Say I Love You In A Song	270	
New York Is Not My Home	276	
ch 43 · 五度圈		280
ch 44 · 转调		282
还剩下什么	285	
Only One	288	
大城小爱	291	
说爱你	294	
爱的初体验	297	
Hey Jude	301	
Tears In Heaven	304	
千年之恋	307	
一千年以后	309	
ch 45 · 泛音 Harmonics	左右手的技巧【四】	312
ch 46 · Bossa Nova	音乐形态【九】	314
Fly Me To The Moon	316	
ch 47 · 增减和弦 Diminished & Augmented		318
孤单北半球	320	
太聪明	324	
野百合也有春天	329	
普通朋友	332	
ch 48 · 音感的培养		335
ch 49 · 双吉他的伴奏		336

隐形的翅膀	339
Now And Forever	343
Hotel California	346
放生	352
听! 是谁在唱歌	355
双手的温柔	358

ch 50 · 和弦的外音修饰 361

旅行的意义	363
征服	366
天黑	368
那年的情书	372
街角的祝福	376
Kiss Goodbye	380

ch 51 · 和弦的连接与经过和弦 382

寂寞的季节	385
爱我还是他	388
春泥	392
她来听我的演唱会	395

ch 52 · 代理和弦 398

ch 53 · 浅谈唱片制作 400

如果 爱	403
菊花台	407
海阔天空	410
十年	414
表面的和平	416
旋木	420
知足	423

ch 54 · 二重唱 428

无尽的爱	430
苏菲亚的愿望	433
广岛之恋	438

ch 55 · 演奏曲 Finger Style 441

Romance	442
卡农	444
Can You Feel The Love Tonight	447

ch 56 · 特殊调弦法 449

Longer	451
一直很安静	454
宝贝	457

ch 57 · Slide / Bottleneck 左右手的技巧【五】 460

ch 58 · 十二小节式的蓝调伴奏模式 音乐形态【十】 463

ch 59 · 蓝调音阶 465

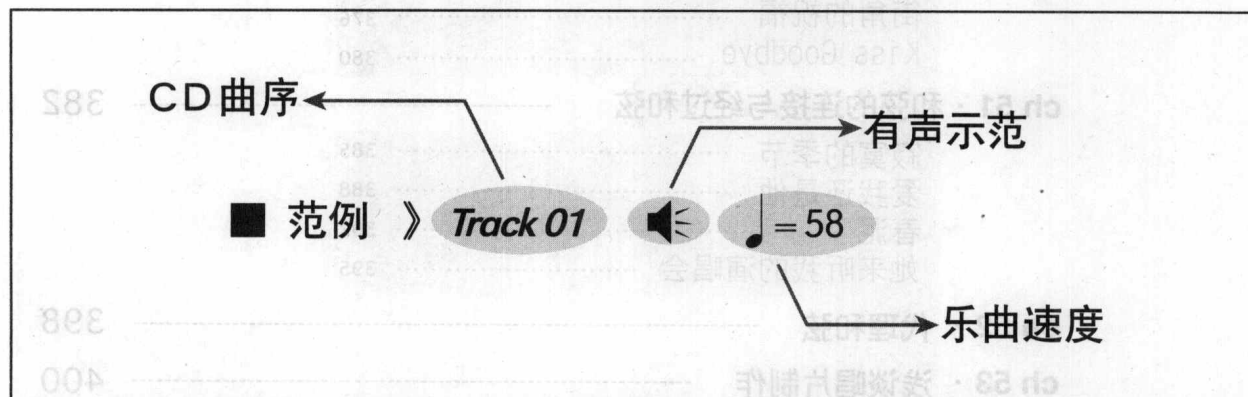
ch 60 · 琴衍整平 466

ch 61 · 各级和弦图表 468

ch 62 · 各调音阶图解 469

如何 配合 CD 学习本书

在使用本书所附赠的光碟前，请先详读本篇，将有助于您能更快进入状况。

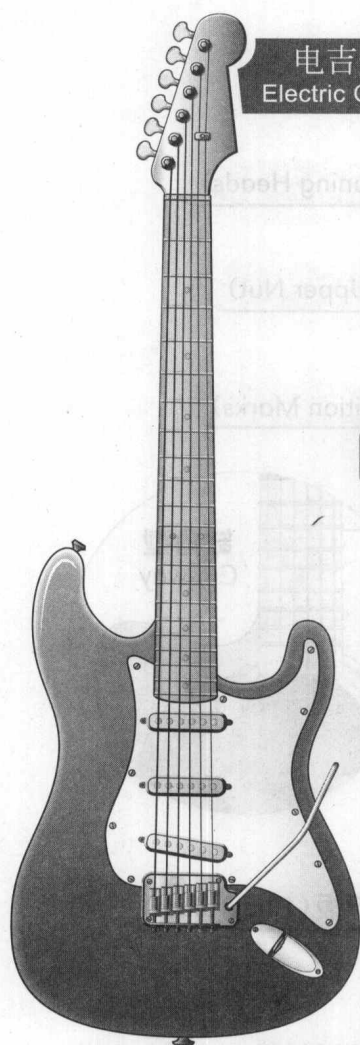

在本书所附赠的光碟中，笔者非常完整地将各章节中的范例练习，以循序渐进的方式全部录下，而且与套谱上的技巧练习完全一样，请对照每一个范例练习前的 CD 曲序，并对照您的乐谱，这样将更有助于您的练习。唯有些范例为了让您可以更清楚的听到吉他的技巧部分，我刻意将曲子的速度放慢些（与原曲比较起来），这样您就可以很清楚地听到正确的弹法。再者，在 **Ballence**（音乐大小声）方面，为了让您可以更清楚地听到吉他声音，我也刻意在 **Mix**（混音）时将吉他声音加大些，这样，您毋需拉大耳朵，就可以很清楚地听到吉他声了。至于录制的乐器部分，我也没有选择特殊材质或代表性的吉他，而是使用一把我使用了十几年的 **Marina** 牌子的木吉他，因为它的 **Tone**（音色）比较接近一般大家所用的吉他音色。

97 个各式形态的音乐段落，除了学习吉他伴奏技巧之外，您还可以把它当作一个音乐的 **Loop**（循环乐句），利用这样的 **Loop** 来搭配您的 **Solo** 做练习，相信一定会更好玩些，也可以让这张 CD 又增加另外一项的音乐功能。

当然，做了这么多的设计，还是希望能得到您的认可才算是成功的，所以也非常欢迎您在使用后，能提供更多宝贵的经验给我，让更多的吉他爱好者受惠。

Guitar 01 吉他的分类

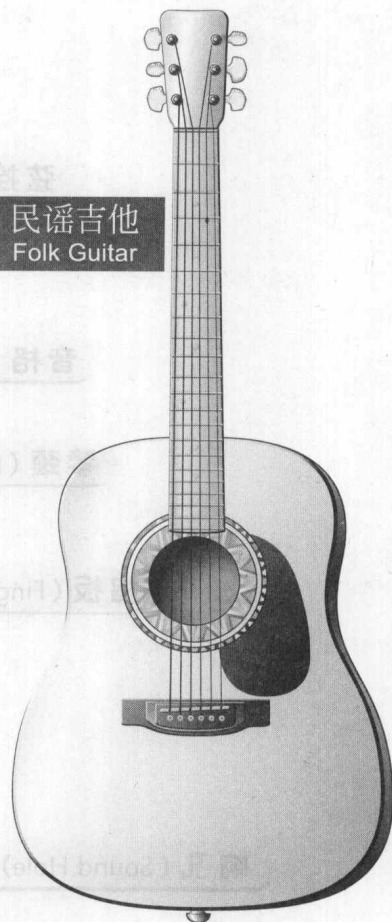
电吉他
Electric Guitar

在琴身上配置电子拾音器 (Pick-ups) 扩音装置。电吉他多半使用在节奏性强、较现代之热门歌曲中演奏，使用时必须搭配音箱扩大机 (Amp.)、效果器 (EFF.) 来使用。

古典吉他
Classic Guitar

多使用于古典 (Classical) 音乐或者是佛拉明哥 (Flamenco) 形态之音乐中。配合所使用之尼龙弦，使其音色驱于柔和、优美。

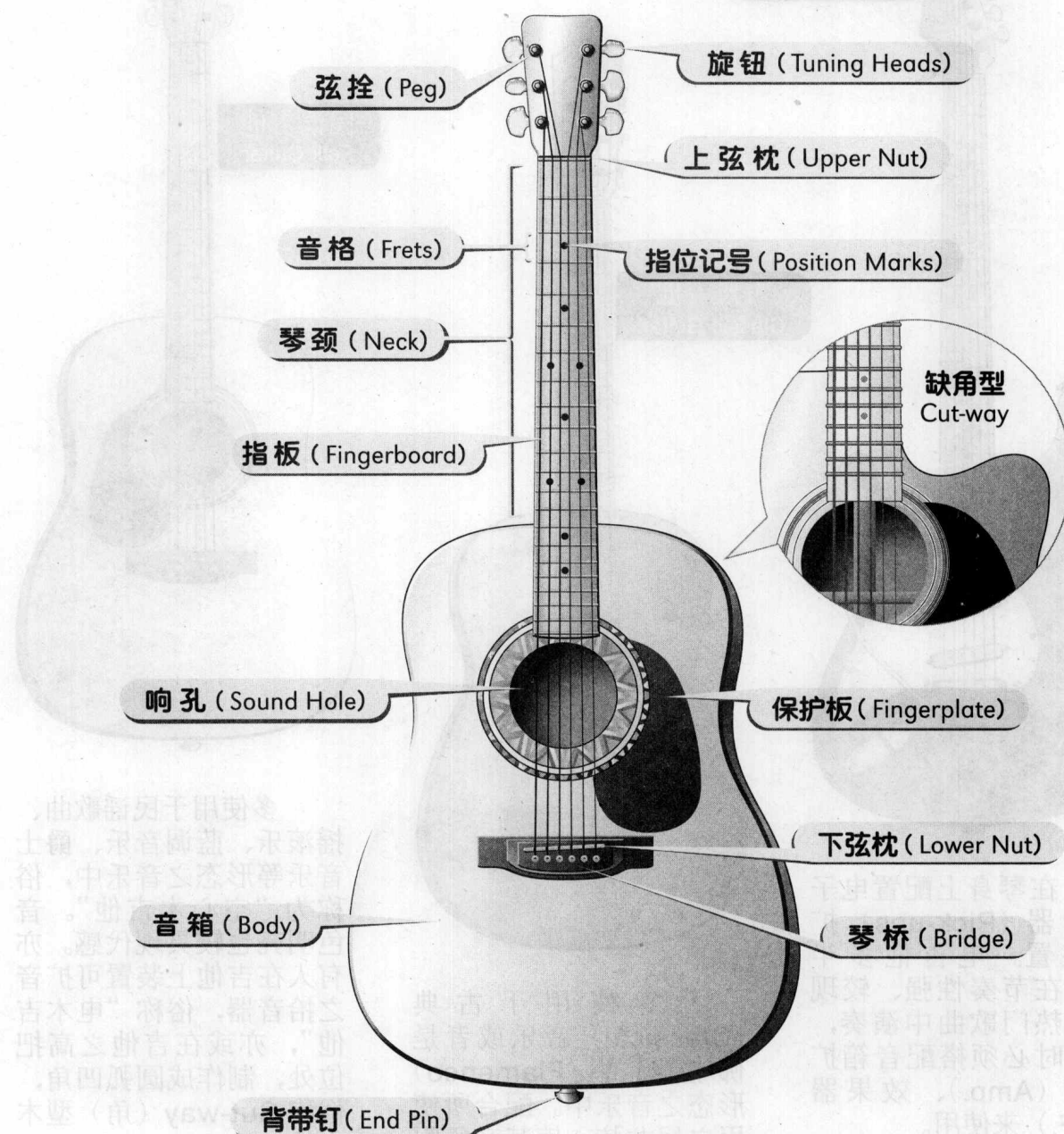

民谣吉他
Folk Guitar

多使用于民谣歌曲、摇滚乐、蓝调音乐、爵士音乐等形态之音乐中，俗称为“空心木吉他”。音色明亮也较具现代感。亦有人在吉他上装置可扩音之拾音器，俗称“电木吉他”，亦或在吉他之高把位处，制作成圆弧凹角，俗称 Cut-way (角) 型木吉他。

Guitar 02

吉他各部名称

Guitar 03

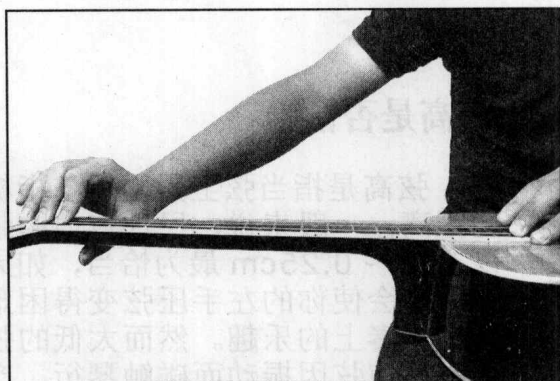
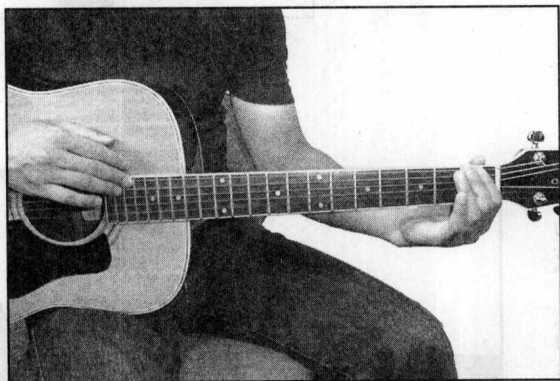
选购吉他DIY

许多吉他的初学者都会面临到一个问题，那便是如何选一把价格与品质都不错吉他，特别是适合初学者使用的。有鉴于此，本单元中将告诉大家如何选适合你使用的吉他。

对于第一次购买吉他的朋友来说，比较好的方式是先找位对吉他弹奏有经验的的同学或朋友一起去购买，或者听听老师的建议。另外，最好依照你的程度需要来选购吉他，这样子多少可避免掉一些业务员的死缠烂打，减少损失。但是如果你少了以上这些援助，那么请仔细阅读以下的文章。

一、检视琴颈的弯曲程度

如图所示，将左手手指按住第六弦的第一格，右手手指按住第十九格的地方，对着光源检查琴颈弯曲的程度。一般弦与琴颈间的弯曲程度以一张纸的厚度为最佳，过度弯曲的吉他对弹奏是没有帮助的。

二、检视吉他的木头材质

吉他就像小提琴一样，音色的好坏都决定于木头的材质。一般来说，底板与侧板最好使用玫瑰木（Rose woods），特别是印度或巴西的玫瑰木，有时侧底板也会用枫木（Maple）。头部则选择高山松木（Spruce）尤佳，指板则选择硬度较高的黑檀木（Ebony），琴桥则使用黑檀木或玫瑰木，琴头可选择杉木（Cedar）或桃木（Mahogany）。但是这些木头多半取之不易，所以大部份都用在较高等级的吉他。一般初学者的吉他则可能使用桃木来代替了。

三、检视涂装部份

因为吉他喷了油漆之后增加了厚度,而导致音色的改变,这是在涂装工作上经常发生的事。不均匀的漆也容易造成共鸣的偏差,所以在购买时,涂装的均匀度会成为我们参考的一个重点,特别是在面板与侧底板的部份。

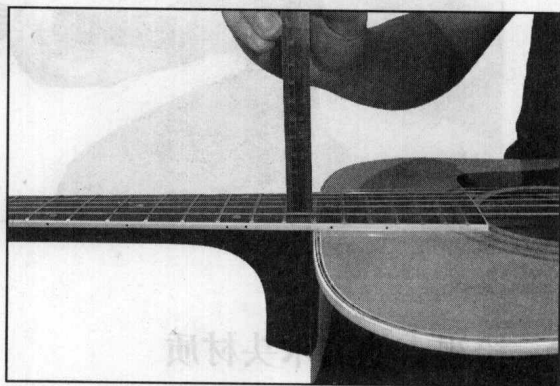
四、是否装置可调式钢管

一般只要是在中价位以上的吉他,在琴颈内都会装置有可调式钢管,当琴颈受到环境气候的改变而受潮弯曲时,可以适度地调整钢管使之复原,尤其是在潮湿的地区,是否装置钢管将会是蛮重要的选择依据。调整琴颈可使用六角板手在音孔内的琴颈末端螺丝孔处来做调整(有些吉他则是在琴颈上方),调整方式请参阅本书之第 60 章。

五、弦高是否恰当

弦高是指当弦上紧之后与指板间的距离,一般来说,民谣吉他的弦高以 $0.2 \sim 0.25\text{cm}$ 最为恰当,如果弦高太高会使你的左手压弦变得困难,影响弹奏上的乐趣。然而太低的弦高则容易使弦因振动而碰触琴弦,产生吱吱的杂音,一般称为“打弦”,所以在选购时务必每一弦每一格测试,以排除此问题。

Guitar 04

吉他弹奏姿势

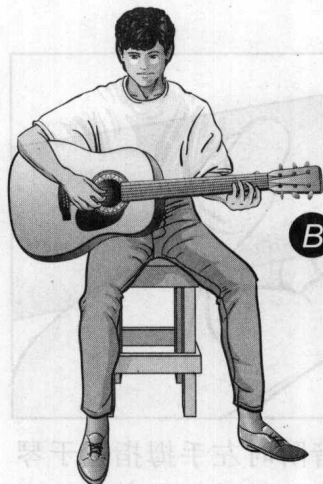
正确的姿势，才能奏出好听的琴音，加速琴艺的进步。下图所示均为正确姿势，请选择适合自己的方式。

不管你弹奏时使用的是何种姿势，都请注意，小手臂不可紧贴在吉他面板上，应该保持可以自由挥动的空间，身体的胸部也不可以完全紧贴（只能轻靠）在吉他的背板处，因为吉他的共鸣都是靠这上下的木板所产生的，紧靠的结果将使吉他的声音变得“闷”而且“短”。

一、坐的方法

A 将右脚跷在左脚上，音箱凹部放在右腿上；也可以左脚跷在右腿上。以上为古典吉他常用的姿势。

B 浅坐在椅子上，稍把两腿放开，音箱凹部放在右腿上，此法适合身高比较矮及手比较短的人。

二、站的方法

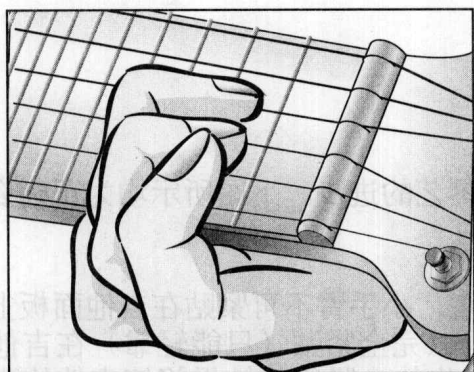

A 可以使用吉他背带（Strap）挂在左肩上以安定琴身。此为民谣吉他演唱时，最常用的姿势。

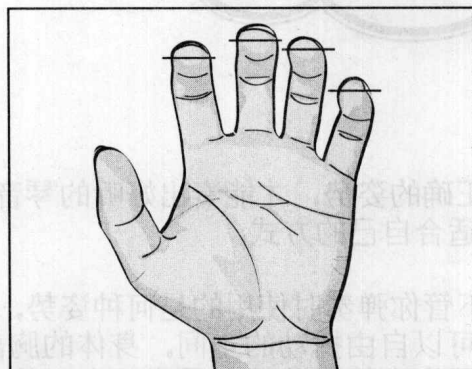

B 使用椅子辅助，把音箱凹部放于右腿上。此为民谣吉他演唱时，另一种常用的站的方法。

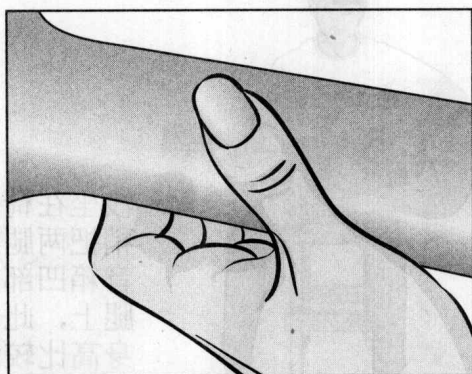
三、左手的姿势

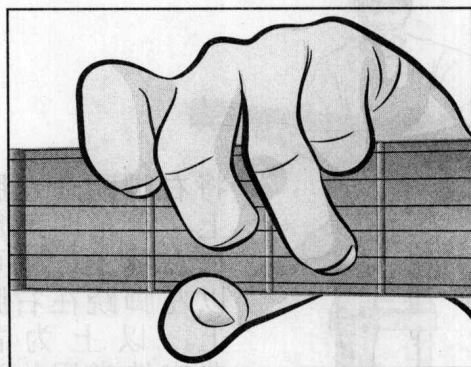
【A】按弦尽量使指尖与弦垂直，手指关节一定要呈凸状，不能“陷”下去。

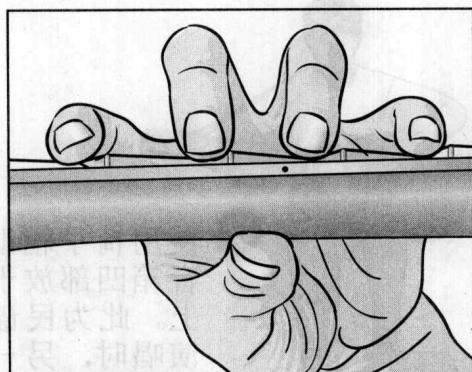
【B】手指触弦的位置应在手指末梢的地方。

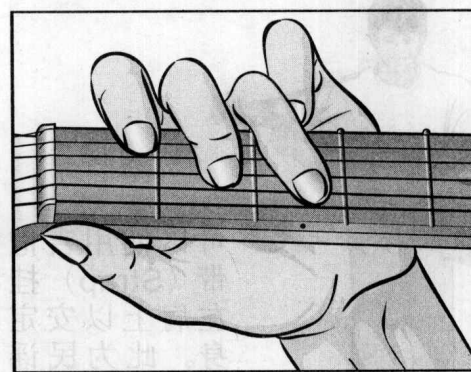
【C】弹奏音阶时左手拇指置于琴颈中央，以不扣住琴颈的方式弹奏。

【D】弹奏和弦时，可以使用左手拇指，以扣住琴颈的方式弹奏。

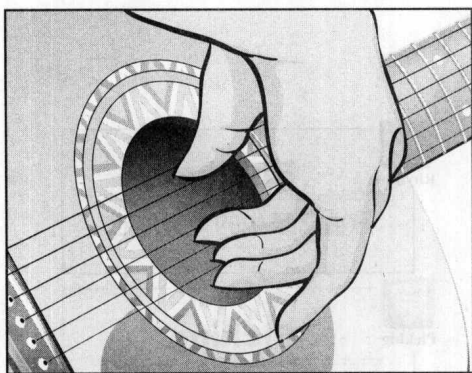
【E】手指以垂直方式依序压在其主要负责之琴格上。

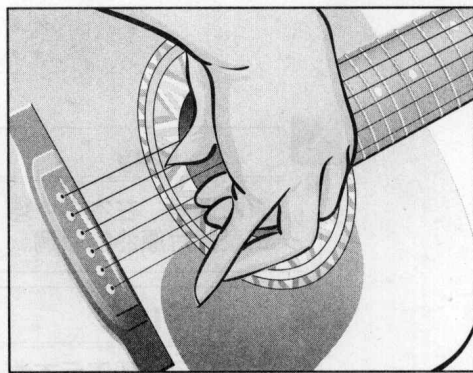
【F】按弦以靠近琴格下最佳，可使弹奏更为省力。

四、右手的姿势

指法

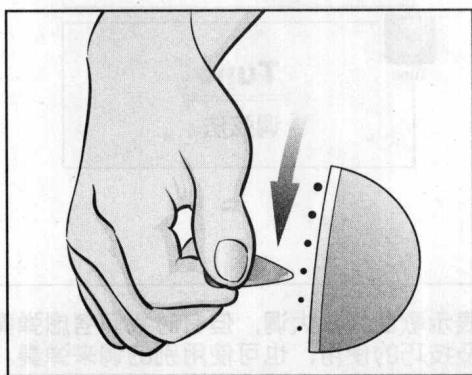

【A】一般弹奏方式

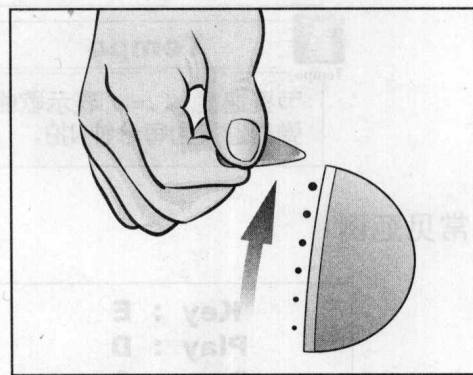

【B】小指靠在琴上的弹奏

使用弹片 Pick 弹奏

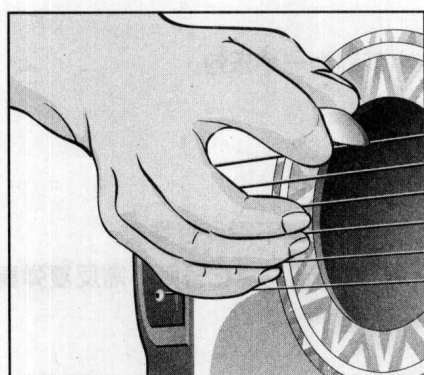

【A】向下击弦 (▽)

【B】向上挑弦 (▽)

综合弹奏

使用 Pick 与手指的综合弹奏