

尤克里里

张 斌、林少琴 / 编著

分级教程

1

初级篇

人民音乐出版社
PEOPLE'S MUSIC PUBLISHING HOUSE

张 斌、林少琴 / 编著

尤克里里

分级教程

1

初级篇

人民音乐出版社 · 北京

YOUKELILI FENJI JIAOCHENG 1 CHUJI PIAN

图书在版编目(CIP)数据

尤克里里分级教程. 1, 初级篇 / 张斌, 林少琴编著. -- 北京 : 人民音乐出版社, 2018.3

ISBN 978-7-103-05460-4

I. ①尤… II. ①张… ②林… III. ①尤克利利-奏法-教材 IV. ①J623.96

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第019717号

责任编辑: 刘 滢

责任校对: 王 珍

人民音乐出版社出版发行

(北京市东城区朝阳门内大街甲55号 邮政编码: 100010)

Http://www.rymusic.com.cn

E-mail: rmyy@rymusic.com.cn

新华书店北京发行所经销

北京金吉士印刷有限责任公司

880×1230毫米 16开 7印张

2018年3月北京第1版 2018年3月北京第1次印刷

印数: 1-6,000册 定价: 29.00元

版权所有 翻版必究

凡购买本社图书, 请与读者服务部联系。电话: (010) 58110591

网上售书电话: (010) 58110654

如有缺页、倒装等质量问题, 请与出版部联系调换。电话: (010) 58110533

作者简介

张斌，音乐教师，福建省音乐家协会吉他学会理事，全国吉他大赛评委，原创音乐人。2010年毕业于福建省漳州师范学院艺术系（现闽南师范大学艺术学院）音乐教育专业，目前在福建东山岛担任中学音乐教师、中小学音乐课“尤克里里进课堂”的发起人与推广者，东山岛尤克里里沙滩音乐文化奠基人。

除了擅长演奏吉他、尤克里里外，对钢琴、铜管乐等亦有所涉猎，创作的作品有二声部民谣《听见》、指弹曲《沙滩上的尤克里里》，流行钢琴曲《爱的旋律》（*Memory of Love*）等。

林少琴，音乐教师，福建省音乐家协会吉他学会优秀青年教师，中国（珠海）国际吉他艺术节评委，优秀艺术教育先锋。先后毕业于福建龙岩学院、集美大学音乐教育专业，目前在福建东山岛担任小学音乐教师、小学音乐课“尤克里里进课堂”的领军人，历届东山岛尤克里里沙滩音乐嘉年华的活动策划与导演。

近年来与张斌联袂致力于“尤克里里乐团与合唱艺术”的课题教学研究，改编的尤克里里合唱作品有《啊，朋友再见》《送别》《孤独的牧羊人》等。

序 言

两年前的珠海吉他艺术节上认识张斌，当时他与夫人林少琴参加了我的尤克里里师训班。或许他们的开朗热诚让我心生好感，也或许他们对尤克里里的执着与痴迷令我印象深刻，而再听他们说是来自有“东方夏威夷”美誉的福建东山岛，便更觉有缘了。尤克里里本起源于海岛，是明媚的阳光、广阔的大海、温暖的沙滩、淳朴的民风交融之结晶，所以，今受托为其书作序，自是欣然应之。

纵览此教程，亮点有三。

首先，教程取分级方式，逐课渐进尚不足奇（通常教材皆须拾级而上），但阶之陡缓或却决定了教程的适用范围与操作难易。张斌为教程设置的阶进平缓且均衡，故对没有音乐基础者（尤其是儿童）而言，学起来会相对轻松。

其次，教程所选百余首指弹、弹唱曲，不仅众皆熟知，且多有精心编配（即便音阶练习也编得很好听）。这样有利于激发学员兴趣，避免训练的单调乏味。尤克里里本是乐器家族中的“快乐萌宝”，它的普及推广理应以“寓教于乐”的方式来实现。

最后，难能可贵的是，此教程随演奏法同步插入乐理常识，且讲解浅近易懂。使学员通过学习尤克里里，以更广阔的视界了解音乐，提升素养，为今后自由驾驭演奏打下良好根基。

据说此书耗时七年方完稿，相信它已久经教学实践的考验。

张斌
2017年3月 深圳

前 言

尤克里里是近年来极为热门的一件乐器，由于音色甜美、小巧易携、入门简单等特点，越来越多的音乐爱好者开始加入到这个乐器的学习行列。

与钢琴、小提琴、吉他等乐器不同，尤克里里发展至今只有一百多年的历史，在中国发展的时间则更为短暂。最初接触这个乐器时，许多人常常误以为它是少了两根琴弦的迷你（Mini）型吉他，部分人甚至直接把它当成是玩具，但真实的情况是尤克里里其实是个完整、成熟的乐器，小巧的琴体造就了它甜美的音色，独特的琴弦排列顺序使它拥有了许多区别于吉他的演奏方式。近年来，随着许多演奏家在演奏法上的不断创新，这个乐器的魅力亦与日俱增。

在国内，尤克里里由于发展时间较短，再加上经济条件、意识形态、文化环境等诸多方面的制约，在普及与教学方面仍旧存在着许多不足，其中最为突出的就是学习资料的局限与教学系统的不完善。目前，市面上关于尤克里里的曲集与速成类的书籍已然不少，但系统性的教程却仍不多，尤其是针对尤克里里各个学习阶段的教学用书更是稀缺。鉴于此，笔者编写了这套教程，希望越来越多的尤克里里爱好者和教师通过此书的学习与使用，能更好地解决学习与教学过程中遇到的问题。

《尤克里里分级教程》是一套以青少年为教学主体目标和普及艺术教育为目的的尤克里里音乐教育教学用书，由于知识学习的一致性与作品类别的多样性，对于其他年龄段的学习群体同样适用。

教程全书三册（初级篇、中级篇、高级篇），从预备级到十级共设置了11个台阶。之所以以分级的方式来编写，主要是为了满足不同基础的学琴者的学习需求，其中，初级篇为预备级到四级，是面向初学者的基础教程；中级篇为五级到七级，是面向具备一定基础的学习群体的进阶教程；高级篇为八级到十级，是面向水平较高的学习群体继续提升和完善学习的高阶教程。三册书籍在内容上虽彼此独立，但又互为衔接与补充，共同架构起整套教程的教学系统。

在教学框架与内容方面，教程具体突出三大特点：第一，尤克里里演奏法与乐理知识分级教学同步并行。第二，尤克里里弹唱与指弹分级教学同步并行。第三，有效填补了国内尤克里里从零基础到高级阶段系统教学用书的空缺。

值得一提的是，不同个体之间的学习存在一定的差异性，单纯地依赖一套教程并不足以解决尤克里里教学中遇到的所有问题。本套书旨在促进尤克里里音乐教育的普及与教学境况的改善。由于篇幅的限制与教学侧重点不同等原因所产生的未尽事宜，我们将通过其他专题著作的形式来呈现。

张 斌、林少琴

2017年1月

目 录

一、尤克里里概述与分级学习前的准备

（一）认识尤克里里

- 1. 尤克里里常识 (1)
- 2. 尤克里里的代表人物 (1)
- 3. 尤克里里的形状与种类 (2)
- 4. 尤克里里的选购与保养 (4)

（二）尤克里里的演奏

- 1. 指甲的修剪 (6)
- 2. 持琴姿势 (6)
- 3. 拨弦方法 (7)
- 4. 按弦方法 (8)

（三）乐理初识

- 1. 简 谱 (10)
- 2. 五线谱 (11)
- 3. 四线谱 (13)

（四）调 弦

- 1. 调音器调弦 (14)
- 2. 品格对位调弦 (15)

（五）单音练习

- 1. 音阶上、下行练习 (16)
- 2. 四分音符练习 (16)
- 3. 二分音符与全音符练习 (16)

二、预备级

(一) 知识与技巧

1. 乐谱上的音符 (17)
2. 琶 音 (17)
3. 保留指 (18)
4. 常用拍号与强弱规律 (18)

(二) 视唱与弹奏

1. 小星星 [奥] 莫扎特曲 (18)
2. 小蜜蜂 美国民歌 (18)
3. 我可爱的尤克里里 佚名曲 (20)
4. 山谷回音真好听 汪爱丽曲 (21)
5. 上学歌 段福培曲 (21)
6. 国旗国旗真美丽 上海第六师范学校学生儿童歌曲创作组曲 (22)
7. 小舞曲 张 斌曲 (22)

三、第一级

(一) 知识与技巧

1. 弹唱谱 (23)
2. 靠弦奏法 (24)
3. 换 把 (24)
4. 延音线与休止符 (24)
5. 变音记号 (25)
6. 反复记号 (26)

(二) 弹唱曲目

1. 两只老虎 法国民歌 张 斌编配 (27)
2. 小蜜蜂 德国民歌 张 斌编配 (28)
3. 新年好 英国民歌 张 斌编配 (29)
4. 红河谷 加拿大民歌 张 斌编配 (30)
5. 小星星 [奥] 莫扎特曲 张 斌编配 (31)
6. 勤快人与懒惰人 美国童谣 张 斌编配 (32)

(三) 练习曲

1. 跳跃的灵魂 外国民歌 (33)
2. 故乡的亲人 [美] 福斯特曲 (34)
3. 老黑奴 [美] 福斯特曲 (35)

四、第二级

(一) 知识与技巧

1. 十二平均律 (36)
2. 四指法 (37)
3. 双音与柱式和弦 (37)
4. 加 花 (38)
5. 指弹谱 (38)

(二) 弹唱曲目

1. 小雨沙沙沙 佚 名词 金月苓曲 张 斌编配 (39)
2. 友谊地久天长
... 苏格兰诗歌 [英] 罗伯特·彭斯记录 佚 名曲 佚 名译配 张 斌编配 (40)
3. 小红帽 巴西儿歌 张 斌编配 (42)
4. 蓝精灵之歌 瞿 琮词 郑秋枫曲 张 斌编配 (43)
5. 小毛驴 北京儿歌 张 斌编配 (45)
6. 摇篮曲 [德] 季姆劳科词 [德] 勃拉姆斯曲 许地山译词 张 斌编配 (46)

(三) 指弹曲目

1. 马拉圭那 [西班牙] 阿尔贝尼兹曲 张 斌改编 (48)
2. C大调练习曲 张 斌曲 (49)
3. 乡村舞曲 (Country Dance) 外国民歌 (50)

五、第三级

(一) 知识与技巧

1. 音 级 (51)
2. 音 程 (51)
3. 三连音 (52)
4. 击弦技巧 (52)
5. 扫 弦 (53)

(二) 弹唱曲目

1. 你是我的阳光 (You Are My Sunshine) [美] 杰尼·戴维斯词曲 张 斌编配 (55)
2. 雪绒花 影片《音乐之声》插曲
..... [美] 奥斯卡·汉默斯坦二世词 [美] 理查德·罗杰斯曲 章珍芳译配
张 斌编配 (57)
3. 小白船 朝鲜童谣 尹克荣曲 佚 名译配 张 斌编配 (59)

4. 同桌的你 高晓松词曲 张 斌编配 (61)
5. 隐形的翅膀 王雅君词曲 张 斌编配 (63)
6. 噢! 苏珊娜 [美] 福斯特词曲 佚 名译配 张 斌编配 (66)

(三) 指弹曲目

1. 丰收之歌 丹麦民歌 张 斌改编 (68)
2. 随 想 张 斌曲 (69)
3. 小松树 傅 晶、李伟才曲 张 斌改编 (70)

六、第四级

(一) 知识与技巧

1. 和弦的构成 (71)
2. 七和弦 (72)
3. 切分音 (72)
4. 勾弦技巧 (73)
5. 常用扫弦节奏 (73)

(二) 弹唱曲目

1. 童 年 罗大佑词曲 张 斌编配 (74)
2. 青春修炼手册 王韵韵词 刘 佳曲 张 斌编配 (76)
3. 哆来咪 (Do Re Mi) 影片《音乐之声》插曲
..... [美] 奥斯卡·汉默斯坦二世词 [美] 理查德·罗杰斯曲 佚 名译配
张 斌编配 (80)
4. 三月里的小雨 小 轩词 谭健常曲 张 斌编配 (82)
5. 那些花儿 朴 树词曲 张 斌编配 (85)
6. 明天你好 王海涛词 牛奶咖啡曲 张 斌编配 (88)

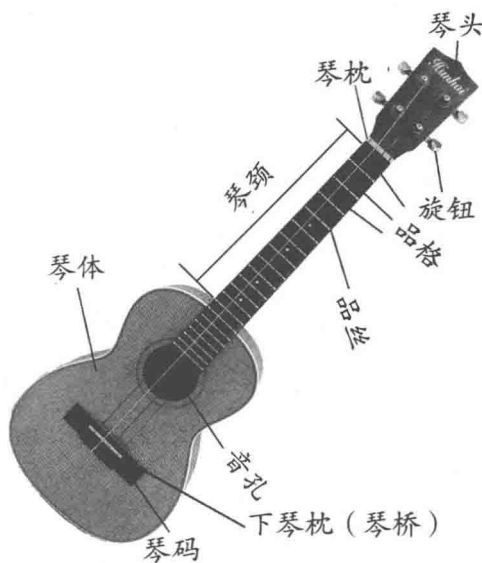
(三) 指弹曲目

1. 欢乐颂 [德] 贝多芬曲 张 斌改编 (92)
2. 温柔地爱我 (Love Me Tender) [美] 埃尔维斯·普雷斯利曲 张 斌改编 (94)
3. 献给爱丽丝 [德] 贝多芬曲 张 斌改编 (96)
4. 绿袖子 (Green Sleeves) 英国民谣 张 斌改编 (98)

一、尤克里里概述与分级学习前的准备

(一) 认识尤克里里

1. 尤克里里常识

尤克里里是夏威夷四弦琴Ukulele的中文翻译，中国台湾地区一般译为“乌克丽丽”。它起源于葡萄牙，盛行于夏威夷，是一种四弦的弹拨乐器，归属在吉他乐器一族。

在夏威夷语中，Ukulele的意思是“跳跃的跳蚤”，也有一种说法认为它是“到来的礼物”，尽管发展至今只有一百多年的历史，但在全球范围内都极受欢迎。民间有一种说法，这是一个适合大人及儿童，并且好听可爱、又能激发节奏潜能的乐器，只要它在手中，没有你不会弹的歌。

2. 尤克里里的代表人物

尤克里里既可以弹唱，也可以指弹独奏，这两个方向的代表人物分别是夏威夷尤克里里弹唱歌手以色列·卡马卡威·沃尔（IZ）和尤克里里指弹大师杰克·西马布克洛（Jake Shimabukuro）。前者把歌唱与弹琴结合得很完美，后者则凭借着出神入化的演奏技巧把

尤克里里的特色发挥得淋漓尽致。

Israel Kamakawiwo Ole

Jake Shimabukuro

已故的夏威夷弹唱歌手以色列·卡马卡威·沃尔（Israel Kamakawiwo Ole），由于全名太长，所以歌迷们都昵称他为IZ。代表作品《飞越彩虹》（*Somewhere Over The Rainbow*）。

指弹大师杰克·西马布克洛（Jake Shimabukuro），多届尤克里里世界大赛冠军，代表作品《当我的吉他轻轻哭泣》（*While My Guitar Gently Weeps*）。

3. 尤克里里的形状与种类

尤克里里常见的形状有两种，一种像个小吉他，另一种像个菠萝。由于琴体差异，在同等条件下，吉他型的音色更清脆、亮丽，菠萝型的音色则更温和、饱满一些。

吉他型

菠萝型

尤克里里的种类，常见的一般分为四个型号：S型（Soprano）、C型（Concert）、T型（Tenor）和B型（Baritone），长度分别为21英寸、23英寸、26英寸和30英寸。下图从左到右依次为S型、C型、T型、B型。

S型尤克里里：音色亮丽、小巧易携带，价格相对也较便宜，但由于琴体小、品格窄，且品格数少，演奏指弹作品时便有些局限，当然，也由于品格窄小，指法跨度大的时候会显得容易掌握一些。

C型尤克里里：较多与相对较宽的品格，弥补了S型尤克里里在这方面的不足，丰富了指弹和弹唱的需求。与S型相比，C型的琴体更大，音色偏柔和，价格也相对高一些。

T型尤克里里：相较于S型和C型，T型琴拥有更宽和更多的品格，琴体也更大。由于音域更宽，音色厚实，对于作品的表现力会更加丰富与饱满，许多演奏家都挑选这一类型的琴作为表演之用。

B型尤克里里：与前面三种尤克里里有些不同，B型琴的调弦与吉他的一到四弦相似。由于标准调音的尤克里里最低的音是钢琴上的中央C，为了弥补尤克里里没有低音的缺陷，B型琴应运而生，常用于在尤克里里合奏中演奏低音。

S型琴、C型琴、T型琴和B型琴是尤克里里标准常规的四种型号，现在市面上也有一些新兴的尤克里里种类，如迷你（Mini）型、长颈S型等，这些都是在上述四种常规琴的基础上发展而来的。

除此之外，市面上还有一种被称作“元尤克”的琴，它们从形制到发声原理都与常规琴有较大的区别。这种琴外观比较特别，它们的整个琴体是由一块木板雕作而成的，没有音孔与共鸣箱，演奏时通常需要插接电子音箱。由于在不插电的时候弹奏起来音量极小，这类琴也常常被称为“电尤克里里”或“静音琴”。

元尤克

4. 尤克里里的选购与保养

学习尤克里里，首先当然得挑选一把属于自己的琴。尤克里里的四种基本型号各有各的特色，挑选哪种型号的琴完全取决于个人的喜好与需求。除了型号大小不同外，根据材

料不同，尤克里里还可以分为两类：即合板琴与单板琴。

合板琴是指面板、背板、侧板都使用合板制作而成的琴，由于原材料的限制，这类琴一般在声音与共鸣方面相对比较单薄，但是在琴体抗温湿度方面的能力较好，价格也相对比较便宜。

与常见的合板琴不同，现在市面上有一些低档的尤克里里，面板、背板、侧板用的都是劣质的胶合板，为了掩盖原材料的缺陷，一般都在琴体上涂上厚厚的彩漆，虽然这类琴外形美观且价格低廉，但由于常常存在音准问题，并不适合长期学习使用。

单板琴包含两个种类，分别是面单琴与全单琴。面单琴是指琴体的背、侧板是合板，而面板是整木的琴，这样的琴一般音色明亮、稳定，共鸣效果好，当然，价格也相对较高。全单琴是指琴体的背、侧板和面板用的都是整木的琴，这类琴通常音色明亮有穿透力，音质细腻且层次感强，一般归属于高档琴系列，价格也更加高昂。

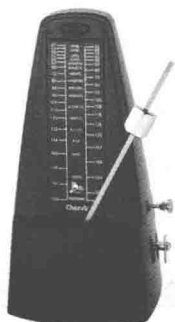
需要注意的是，原材料的好坏虽然在一定程度上决定了乐器的品质，但并不是说合板琴就一定不好，单板琴就一定好，做工的精良与否也是直接影响乐器好坏的关键。目前，世界上最好的尤克里里是产自夏威夷的五大品牌，它们分别是Kamaka、Ko'olau、KoAloha、Kanile'a和G-String，并称为“4K1G”。这些琴做工精湛，价格也是其他品牌琴的数倍乃至数十倍。由于精良的做工与品质，这些琴也备受演奏家们的亲睐，指弹大师杰克·西马布克洛（Jake Shimabukuro）使用的琴就是“4K1G”中的Kamaka。

乐器的选购，涉及的学问很多，撇开材料与做工，声音与手感的好坏往往是购琴时最值得注意的。如果你不是这方面的行家，买琴的时候最好请你的老师或者会演奏这个乐器的朋友来帮你把把关，这样会更容易帮你挑到适合自己的尤克里里。

购琴时记得一并购买调音器、节拍器和变调夹（Capo），这些都是日后学琴过程中必不可少的装备。

调音器

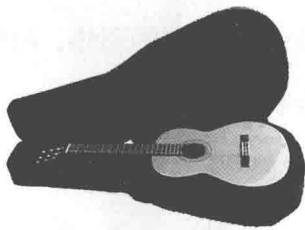

节拍器

变调夹

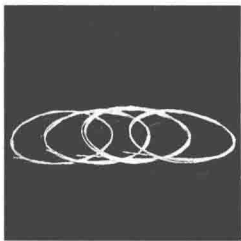
好的乐器都需要维护与保养，尤克里里自然也不例外。保护好你的琴，经常地弹奏会使它更动听，没弹的时候可以把琴放置在琴盒或者背包里，避免琴直接接触过于潮湿的环境，更不要把它放在阳光下暴晒。备一块擦琴布时常擦拭，定期给你的尤克里里更换琴弦，如果很久不弹别忘了把琴弦调松。

琴盒

擦琴布

琴弦

（二）尤克里里的演奏

1. 指甲的修剪

尤克里里是拨弦乐器，在学习演奏它之前，首先要做的就是修剪双手指甲。

左手统一不留指甲，右手留指甲奏出的声音清脆明亮，不留指甲奏出的声音温润柔和，留与不留可以根据个人的喜好来选择。如果选择留指甲，注意不要过长、过尖，并注意保持指甲边缘的弧度与平滑。

左手

右手

2. 持琴姿势

右手小臂以肘关节为支点轻轻夹住琴体，右手大拇指以外的手指放置于指板与琴体交接处托住琴体，手腕微微拱起，注意保持肘关节和腕关节的灵活性，空出大拇指用于拨弦。