

零基础学音乐丛书

正文
添加 二维码
扫一扫即听更多
音频

零基础学

张中灿◎编著

LINGJICHU XUE

JITA

吉他

(民谣篇)

西南师范大学出版社
国家一级出版社 全国百佳图书出版单位

- ▶ | 零基础学电子琴
- ▶ | 零基础学双排键电子琴
- ▶ | 零基础学手风琴
- ▶ | 零基础学单簧管
- ▶ | 零基础学萨克斯
- ▶ | 零基础学小号
- ▶ | 零基础学巴松
- ▶ | 零基础学长笛
- ▶ | 零基础学竖笛
- ▶ | 零基础学口琴
- ▶ | 零基础学小提琴
- ▶ | 零基础学吉他（民谣篇）
- ▶ | 零基础学架子鼓
- ▶ | 零基础学葫芦丝
- ▶ | 零基础学二胡
- ▶ | 零基础学琵琶
- ▶ | 零基础学古筝
- ▶ | 零基础学简谱
- ▶ | 零基础学练耳
- ▶ | 零基础学五线谱

官方网站

天猫旗舰店

微信公众号

ISBN 978-7-5621-8241-2

9 787562 182412 >

定价：25.00元

零基础学音乐丛书

零基础学吉他 (民谣篇)

LINGJICHU XUE JITA

张中灿◎编著

西南师范大学出版社

国家一级出版社 全国百佳图书出版单位

图书在版编目(CIP)数据

零基础学吉他 / 张中灿编著. -- 重庆: 西南师范大学出版社, 2016.9

ISBN 978-7-5621-8241-2

I. ①零… II. ①张… III. ①六弦琴-奏法 IV. ①J623.26

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第208452号

零基础^学吉他(民谣篇)

LINGJICHU XUE JITA

张中灿 编著

选题策划: 周 松

责任编辑: 王英杰 郭彦臣

封面设计: 大周设计

排 版: 重庆大雅数码印刷有限公司·李燕

出版发行: 西南师范大学出版社

地址: 重庆市北碚区天生路2号400715

市场营销部电话: 023-68868624 68254350(传真)

网址: <http://www.xscbs.com>

经 销: 全国新华书店

印 刷: 重庆升光电力印务有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/16

印 张: 11.5

字 数: 319千字

版 次: 2016年10月第1版

印 次: 2016年10月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5621-8241-2

定 价: 25.00元

选用正版书 保护著作权

正版图书封面选用铜版纸
正文选用淡黄色胶版纸
封底贴有激光防伪标志

本书部分选用作品, 因未能联系上作者,
其稿酬已转至重庆市版权保护中心

地址: 重庆市江北区洋河一村78号国际
商会大厦10楼

电话: 023-67708230 67708231

前言

民谣吉他是一件非常值得学习的和声性乐器,尤其是从普及的角度看,更显得有必要。远的不说,单从20世纪70年代中国台湾民谣运动及80年代大陆兴起的校园民谣来看,民谣吉他的使用率高得惊人。可以这么说,吉他是一种少有的在某些音乐领域可以跟乐器之王——钢琴分庭抗礼的乐器,有着广泛的使用领域,这其中大部分的功劳来自民谣吉他。

本书主要由初步了解吉他、初识吉他、与学习吉他相关的音乐知识、基本练习以及弹唱曲目五章构成,旨在指导零基础的学习者认识、了解和使用民谣吉他。教程通过简单易懂的语言介绍,循序渐进的科学讲解使初学者能够迅速进入学习状态,让其一直想成为吉他手的梦想不再遥远。在此还要提醒大家,学习过程中不建议跳过前三章直过渡到练习部分与弹唱曲目,这样不仅不利于吉他的学习,还会影响对音乐知识的掌握,希望大家能够认真地完成每个阶段的学习任务,做一位有音乐素养的演奏者。

在日常工作中,吉他与键盘类乐器我都需要使用,而且据我所知,很多吉他手也同时演奏键盘。同时,我也发现吉他和键盘类乐器的和弦是通用的,只是排列方式及表现形式略有不同而已。所以希望本书的读者不仅可以用这本书学习吉他,还可推而广之,把有些内容在键盘上尝试一下。音乐是相通的,只要有热爱它的心和持续不断的学习热情,做到同时把一首歌在这两类乐器中演奏是很有可能的。况且,了解这些区别有利于我们更好的演奏音乐,进而对深入学习音乐大有裨益!

特别提出的是,本书使用了最前沿的二维码技术,在相对应的谱例旁都有二维码图标,扫码即可试听。教程编写过程中,我的学生徐向已明在谱例制作和音频录制上提供了很大帮助,杨轶男为最后两首原创作品积极参与填词,在此一并表示感谢。

目 录

第一章 初步了解吉他

第一节 吉他是什么	1
第二节 吉他的发源	2
第三节 吉他的种类	4
第四节 吉他的购买与保养	10

第二章 初识吉他

第一节 吉他的构造及每个部分的用途	12
第二节 定弦与调律	16

第三章 与学习吉他相关的音乐知识

第一节 认识六线谱	18
第二节 节奏与节奏型	20
第三节 和弦是怎么来的	28
第四节 同一个和弦在吉他和键盘类乐器中的不同表现	32
第五节 调	34

第四章 基本练习

第一节 关于合理练习的建议	43
第二节 右手拨弦动作与练习	45
第三节 开放式和弦与右手分解和弦织体的协调练习	51
第四节 封闭式和弦与右手分解和弦织体的协调练习	55
第五节 扫弦练习	60
第六节 其他演奏技法的介绍	63

第五章 弹唱曲目

第一节 初 阶	
斯卡布罗集市	英国民歌 [美]保罗·西蒙 改编 65
月亮代表我的心	孙仪词 汤尼曲 67

童年	罗大佑 词曲	70
旅行的意义	陈绮贞 词曲	72
拥抱	阿信 词曲	75
你不知道的事	王力宏 词曲	78
对面的女孩看过来	阿牛 词曲	81
后会无期	韩寒 词 Arthur Kent/Dee Sylvia 曲	85
平凡之路	朴树、韩寒 词 朴树 曲	89
那些花儿	朴树 词曲	93
第二节 进阶		
Lemon Tree	Hinkel 词 Fredent haler 曲	96
曾经的你	许巍 词曲	102
奇妙能力歌	陈粒 词曲	106
斑马斑马	宋冬野 词曲	109
夜空中最亮的星	逃跑计划 词曲	113
Young For You	gala 乐队 词曲	117
当你老了	叶芝、赵照 词 赵照、李健 曲	121
稻香	周杰伦 词曲	125
小手拉大手	陈绮贞 词 过亚弥乃 曲	131
第三节 高阶		
董小姐	宋冬野 词曲	134
南山南	马頔 词曲	138
十年	林夕 词曲	142
姑娘	陈楚生 词曲	144
每个人都会	林夕 词 方大同 曲	147
星晴	周杰伦 词曲	150
外面的世界	齐秦 词曲	153
花房姑娘	崔健 词曲	156
第四节 原创		
紫阳街	杨轶男 词 徐向已明 曲	159
等待春天	杨轶男 词 张中灿 曲	167

附录

附录一 吉他中常用调及常用和弦	174
附录二 各调中的吉他和弦	175
附录三 吉他和弦与按法对照图	176

第一章

初步了解吉他

第一节 吉他是什么

吉他是什么？在我看来，吉他是一种由若干木头和金属组合在一起，用来代替嘴巴唱歌的工具（或乐器）。为什么这么定义？因为我见过很多音乐初学者，会因为那些对乐器冷冰冰的定义，而对其产生距离感，这对学习任何一门乐器都是非常不利的。实际上吉他有别于其他乐器，它是一种延伸情感表达的工具，如果运用得当，你会感觉它是你手和嘴巴的延伸器官。大家知道“弹吉他”“演奏吉他”的英文翻译是什么吗？是“Play the guitar”，按这个翻译你会不会感觉在吉他演奏中更有玩的乐趣？总之，如果你有兴趣来学习这件乐器，希望你自始至终都能保持对它的兴趣。因为，兴趣不仅是你最好的学习状态，也终将是你克服枯燥练习跨越一个个阶段最好的解决方案。让我们开始吧！

大部分的吉他是一件有六根琴弦的乐器，琴弦是吉他的“声带”，当手指轻轻拂过这些琴弦，所产生的细小震动会随之传入吉他第二个重要的部分——共鸣箱，即下半部分类似大大的嘴巴形的箱体部分，功能类似于我们唱歌中用到的话筒和音箱，它会对你所弹的声音给予润色，扩大，一次演奏就此完成。下面我们来看看吉他的样子。

图 1-1 吉他全貌图

综合以上，这里给出吉他的完整定义是，中文名称：吉他，英文名称：Guitar，又被译成六弦琴或结他，是一种常用的弹拨乐器与和声性乐器，形状与提琴类乐器相似，一般有六根琴弦，是

一种少有的在某些音乐形式中可以跟乐器之王——钢琴分庭抗礼的乐器,有着广泛的使用领域。吉他在流行音乐、布鲁斯音乐、乡村音乐及弗拉门戈音乐中被视为主要乐器,并在古典音乐中表现尚佳,常常以独奏和重奏的方式出现。

第二节 吉他的发源

我们知道,弹拨乐器是一种有着悠久历史传承的乐器类型,关于吉他的发源,甚至可以追溯到古巴比伦、古波斯的各种古弹拨乐器及古埃及的耐法尔。但最为类似现代吉他的古老乐器是考古学家发现的在公元前1400年前生活在小亚细亚和叙利亚北部的古赫梯人城门遗址上的赫梯吉他。(见下图)

图 1-2 石雕上的赫梯吉他

如上图所示,赫梯吉他虽然跟现代吉他相比有一定差距,但葫芦状琴体决定了吉他的特征,这也成为吉他类弹拨乐器的最显著特点。紧接着,由波斯语逐渐演化成的西班牙语吉他一词就已经在13世纪的西班牙形成,并出现了摩尔吉他和拉丁吉他,随后吉他发展的鼎盛时期——文艺复兴时期到来。这个时期,复弦吉他(有四对复弦)和手指弹奏的比维拉琴,在演奏技巧与乐曲创作两个方面都达到了很高水平。比维拉琴不仅受大众喜爱,还成为宫廷的常客。

图 1-3 油画中的比维拉琴

文艺复兴时期,吉他这门乐器类型蓬勃发展,曲目繁多,演奏家辈出,仅载于史书的吉他演奏家就有比维拉大师、米兰、纳乐瓦埃斯、穆达拉,及17世纪巴洛克吉他(五组复弦)大师桑斯、科尔贝塔、维赛等,他们的许多作品仍是现代古典吉他曲目中的不朽佳作。当时著名的鲁特琴大道兰和魏斯等人的作品经后人改编,在今天的古典吉他曲目中同样占有重要位置。到了巴洛克时期,伟大的集大成者巴赫所创作的大提琴、小提琴组曲、奏鸣曲被改编移植为吉他曲,更是让古典吉他曲具有不朽的价值。

Bourree

♩ = 132

Words & Music by J.S. Bach

谱例 1-1 巴赫《布列舞曲》吉他谱片段

18世纪后期鲁特琴和比维拉琴逐渐退出历史舞台,五对复弦吉他和其后出现的六对复弦吉他也完成了历史使命。1800年前后,终于进化出全新的六根单弦的吉他,这种全新的吉他以其清晰的和声、简便的调弦方式等优点迅速受到欧洲人的青睐,古典吉他的黄金时代到来。当时活跃在巴黎、维也纳、伦敦的最著名吉他大师有费尔南多·索尔、阿瓜多、朱利亚尼、卡罗利和卡尔卡西等,其中费尔南多·索尔和朱利亚尼除了是吉他大师外还是出色的音乐家,他们以杰出的才华为六弦古典吉他创作了包括协奏曲在内的第一批大型曲目,为六弦吉他日后的发展奠定了基础。尤其是费尔南多·索尔,他在创作上承袭海顿、莫扎特的古典音乐传统,除写作歌剧、舞剧音乐外,还为吉他创作了包括系统的练习曲和教程在内的大量优秀作品,被音乐评论家称为“吉他音乐的贝多芬”。

图 1-4 费尔南多·索尔

19世纪后期著名的吉他音乐家有考斯特、默茨、卡诺、雷冈第等,他们为吉他创作的大量优秀作品都成为本世纪吉他曲目的经典。但吉他能在20世纪蓬勃发展并达到前所未有的辉煌,在很大程度上应归功于“近代吉他之父”弗朗西斯科·泰雷加。他是一位集吉他制作、吉他演奏技术及曲目创作等各方面进行深入研究和革新的吉他艺术家。

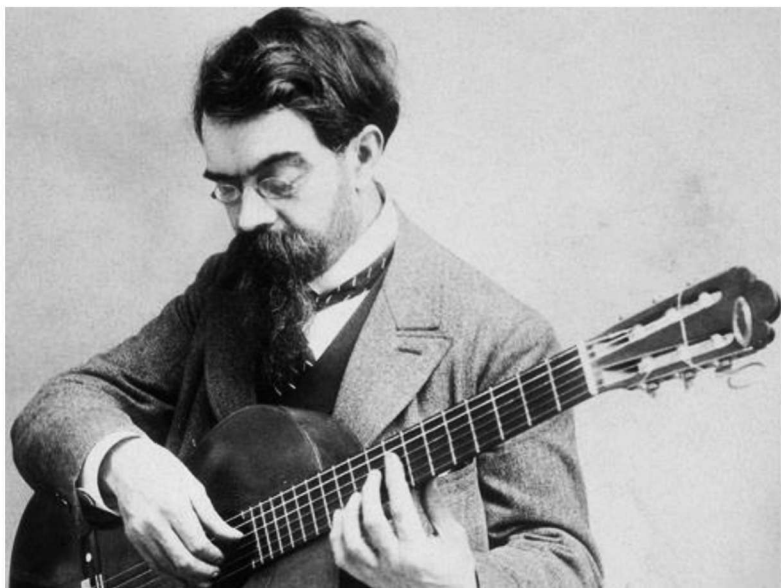

图 1-5 弗朗西斯科·泰雷加

弗朗西斯科·泰雷加和他的老师阿尔卡斯一直与吉他制作大师托雷斯合作,最终创作出琴体扩大、音量增大、乐器性能明显改善的现代古典吉他。这种吉他成为和钢琴、小提琴一样被人们广泛认识和喜爱的乐器,并在全世界流行开来,吸引了大量专业作曲家为这门乐器写作高水平的音乐作品。(当代发展待续)

第三节 吉他的种类

现代吉他家族庞大,分类方法繁多,本书按照其外形、构造及演奏方法等方面的不同,将其分为古典吉他、民谣吉他、电吉他与其他四种,具体分类与各类介绍如下。

一、古典吉他(Classical Guitar)

古典吉他是常常被放在与钢琴、小提琴并列的世界三大乐器之一的吉他类型。这类吉他的突出特征是:指板上从弦枕到琴箱结合处是12品格,指板较其他类型稍宽,使用尼龙弦,加之很少用电子设备扩声,故音质柔和纯朴。

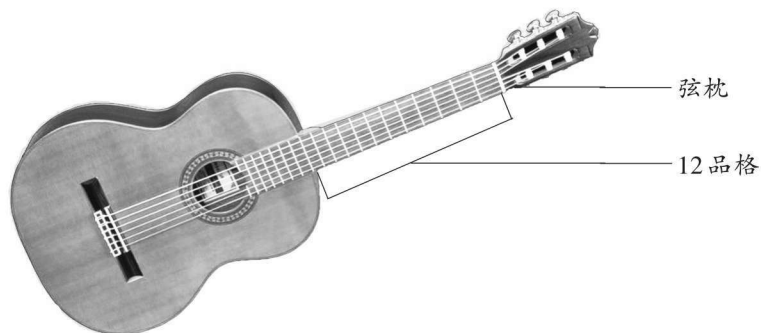

图 1-6 古典吉他

古典吉他主要用于演奏古典乐曲,常担任独奏角色,在其发展历史上留下了大量的作品和改编作品。在演奏手法上,这类吉他从演奏姿势到手指拨弦都有严格要求,演奏时常用脚凳,演奏技巧精深,是吉他艺术的代表形式。图1-7中,古典吉他大师佩佩·罗梅罗左脚踏的就是古典吉他演奏中乐手常用的脚凳。

图1-7 古典吉他的演奏姿势

二、民谣吉他(Folk Guitar)

民谣吉他是吉他家族中使用最为普遍和最“平民化”的成员。在指板上由弦枕到琴箱结合处是14品格,指板相对较窄,使用钢弦,声音清脆明亮,主要用于伴奏,常常以弹唱乡村、民谣等流行音乐形式出现在舞台上,演奏形式轻松易掌握,也是本书重点介绍的吉他类型。这类吉他随着技术的革新,逐步发展成以下三种类型:圆角民谣吉他、缺角民谣吉他和电箱琴,方便了演奏与扩声,尤其是近年来出现的电箱两用民谣吉他(电箱琴)给舞台表演者带来了莫大的方便。

1. 圆角民谣吉他

2. 缺角民谣吉他

3. 电箱琴

三、电吉他(Electric guitar)

电吉他是传统声学乐器与现代科技相结合的产物。它与传统吉他从外形和音响上都有很明显的区别。

图 1-8 一把无实体音箱、无琴头的电吉他

一般来说,电吉他的琴体使用硬木制成,琴颈类似于民谣吉他,使用钢丝弦,磁性拾音器,根据弦振动到电声转换的原理,用扬声器放大声波信号发声。电吉他的琴体上配有音量、音高调节器(琴钮)以及摇杆(用于演奏颤音技法)等装置(见下图),大大增加了它的表现力。

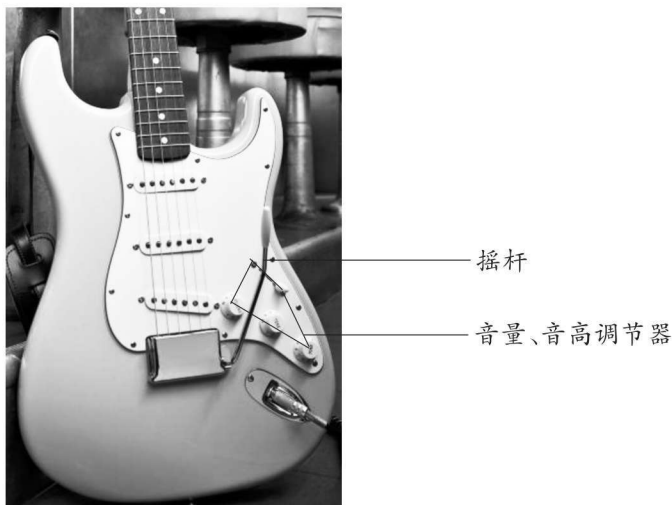

图 1-9 电吉他的面板

尤其发展到后期,电吉他效果器的使用和发展,更加拓展了电吉他的表现力,使其在现代音乐中占有很重要的地位。在演奏技法上,电吉他演奏者往往使用拨片和指弹相结合的方式演奏,也会使用诸如滑棒之类的工具创造更多效果。

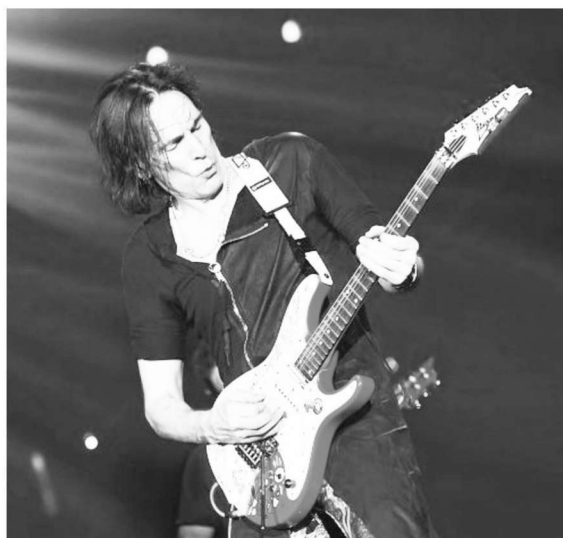

图 1-10 舞台上的 Steve Vai

电吉他中,电贝斯属于独立的一类,发声原理和制作用料与电吉他相同,不同的是电贝斯只有四根琴弦,且粗而硬,弹奏出的音色浑厚、沉闷。由于自身的特点,电贝斯一般用作补充电声乐队的低频部分,又由于音乐中“上密下疏中不空”的配器原则,电贝斯很少弹奏和弦,即便如此,其不可替代的低频和和声根音的支柱作用,依然是电声乐队中不可缺少的乐器。

图 1-11 电贝司

四、其他

1. 佛拉门戈吉他(Flamenco Guitar)

佛拉门戈吉他是西班牙民族的代表性乐器,外形与古典吉他基本相同,面板上有护板,使用尼龙弦,但音色比古典吉他硬脆,多用于演奏西班牙民间音乐。因其可演奏一些节奏复杂,技巧丰富的音乐,后流传世界各地,成为一种具有西班牙民族风格的世界性乐器。

图 1-12 佛拉门戈吉他演奏

2. 夏威夷吉他(Hawian Guitar)

传统的夏威夷吉他外形类似古典吉他,使用钢丝弦。演奏方式跟其他吉他区别很大,是唯一平放在腿上演奏的一类吉他,演奏者需一手持金属滑棒按弦,一手带金属指套拨弦,音色华丽婉转,是一种有着优秀旋律表现力的吉他。