

轻松学音乐

轻松学

QING SONG XUE
UKULELE

尤克里里

许评华 金 琰 编著

上海音乐学院出版社

轻松学音乐

轻松学

QING SONG XUE
UKULELE

尤克里里

许评华 金 琰 编著

上海音乐学院出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

轻松学尤克里里 / 许评华, 金琰编著. -- 上海:

上海音乐学院出版社, 2016.4

ISBN 978-7-5566-0069-4

I. ①轻… II. ①许… ②金… III. 尤克里里—奏法

IV. ①J623.96

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第060681号

书 名: 轻松学尤克里里

作 者: 许评华、金 琰

责任编辑: 陈 欣

封面设计: 孙洁涵

出版发行: 上海音乐学院出版社

地 址: 上海市汾阳路20号

印 刷: 上海印刷(集团)有限公司

开 本: 850×1168 1/16

印 张: 10.5

字 数: 谱文168面

版 次: 2016年4月第1版 2016年4月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5566-0069-4/J.1085

定 价: 28.00元

本社图书可通过中国音乐学网站<http://musicology.cn>购买

前 言

近些年来,国内对尤克里里的关注日益增多,作为一种带有浓郁夏威夷海岛气息的四弦拨弦乐器,不管是尚未步入学堂的幼儿,还是已踏入社会辛勤工作的青年,甚至是正享受退休生活的老年人,尤克里里都可以成为大家愉悦身心的随身伴侣。

尤克里里简单易学,入门不难,目前各式各样的琴谱教材也层出不穷,我们在教学中发现,有些教学文字和琴谱的关联性会让学员在自学过程中遇到疑问,有些教材的难易进度和曲目选择无法集中于一本书中,让不少老师在选择上难以取舍。于是,作者结合近几年在尤克里里方面的实际教学经验,归纳整理了针对尤克里里和学习群体的教学提纲,开展循序渐进的教学方案,又根据不同年龄段选取了各种类型的歌曲,与每一章的教学内容契合,让学习者不仅知道怎么弹还知道为什么这样弹,乐理与实践并进,举一反三地来真正掌握好这门乐器。

为了让初学者和业余爱好者都能看懂本书中的内容,我们遵循从易到难的原则,结合一些简单的乐理知识,并使用简谱和四弦共同记谱编配,让大家学习更为轻松。书中所选用的练习曲和乐曲融通俗性、趣味性于一体,使本教材既是一本全面而系统的学习教程,又是一本流行与时尚并进的歌谱。

您可以是一个完全没有音乐基础的人,只要通过几个月的学习和实践,就能学会并掌握尤克里里弹唱和各类弹奏技巧。您也可以是一位已经有弹唱基础的吉他爱好者,融会贯通原来吉他弹奏基础,通过本书再学以致用,将尤克里里作为您在学习吉他的过程中突破自我、深层进修、再将攀登的另一座高峰。

请拿起手中的尤克里里,轻松自如地弹唱自己喜爱的歌曲,享受它带给您的悠闲快乐时光吧!

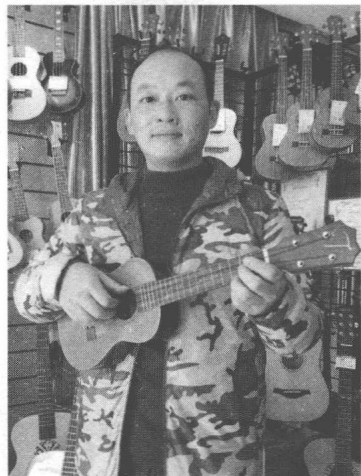
作者简介

许评华

民谣吉他教育家,上海知名吉他教师,上海吉他专业委员会常务理事,历届吉他考级评委,连任华东六省、全国吉他大赛多届评委。

90年代初开始从事吉他教育工作,受聘于十多家上海的知名艺校,并在上海几十所高校和中学的吉他社团中担任艺术指导老师。二十多年来,学生已达数万人,不仅开展了吉他的普及教育工作,还培养出了众多在华东六省吉他比赛、全国吉他比赛乃至亚洲级音乐比赛(如:中国好声音)中获得一、二、三等奖的出色学员。众多学生已在音乐领域中逐渐发展起来,将音乐作为自己一生的职业,活跃在电视、唱片公司等各种演出舞台上。

许老师每年出版多本吉他类教学书籍和琴谱书籍,比如已再版并印刷多次的《吉他有弦通》,教学讲解详尽细致,选用的歌曲经典与流行并进,而已出版的琴谱类书籍,编配准确并能考虑到实际的弹唱过程,一直广受吉他爱好者的好评。

金 琰

知名民谣吉他老师,流行唱法教师,上海吉他专业委员会远程教育部副主任。

曾获得2002年“华东六省一市”吉他大赛民谣流行组一等奖;“全国第四届吉他大赛”重唱组二等奖等多个奖项与荣誉。

连续十多年来在多家大学和艺校担任专职民谣吉他教师和流行唱法声乐指导老师,曾经十五年的酒吧餐厅驻唱经验,让金老师对学员的弹唱表演和舞台效果积累了独特有效的训练方式。多年来培养了众多在演艺比赛中脱颖而出的学生,并常年参与编写多本吉他类教学书籍和琴谱。

近年来,由于尤克里里的迅速风靡,两位老师也对尤克里里的弹奏进行了深入研究,并在学员中广泛教学,总结了一套迅速入门、开心学习的有效方法。因此,两位老师继2008年合作出版《琴到深处》之后,于今年再度携手出版《轻松学尤克里里》。本书集许评华老师的专业图片演示和金琰老师的细腻文字讲解于一体,选用众多脍炙人口的儿童歌曲和流行弹唱歌曲,编配成专业的尤克里里琴谱,适合不同年龄段音乐爱好者学习,也希望能更方便尤克里里老师的教学。

目 录

第一章 尤克里里基础知识

一、Ukulele 的由来、起源与发展	001
二、Ukulele 各部件构造名称	002
三、Ukulele 家族成员组成	002
四、Ukulele 弹唱姿势	004
五、左手姿势	005
六、右手姿势	005

第二章 尤克里里轻松起步

一、Ukulele 调音	006
二、尤克里里基础乐理	008
三、尤克里里乐谱	010

第三章 C 大调音阶

一、音阶与弹奏	011
二、C 大调音阶练习	011
1. 练习 C 大调音阶	011
2. 三度练习	012
3. 小星星	012
4. 小蜜蜂	013
5. 玛莉有只小绵羊	014
6. 欢乐颂	014
7. 小毛驴	014
8. 铃儿响叮当	015
9. 小兔子乖乖	015
10. 哆咪咪	016

第四章 尤克里里常用弹奏方法: 扫弦

一、右手扫弦奏法	017
----------------	-----

二、认识四线谱中的扫弦记号	019
三、扫弦右手练习	019
四、各种常用节奏型及变形	020

第五章 C大调(a小调)歌曲

一、C大调常用和弦	022
二、a小调常用和弦	023
三、C大调与a小调常用和弦转换练习	023
四、请在下面的弹奏中唱出每一小节标出的音	024
五、C调歌曲汇编之一	024
1. 兰花草	024
2. 新年好	025
3. 两只老虎	026
4. 小毛驴	026
5. 小燕子	027
6. 洋娃娃和小熊跳舞	028
7. 小兔子乖乖	029
8. You Are My Sunshine	030

第六章 尤克里里弹唱中的移调方法

一、移调的作用和移调工具	031
二、移调方法与变调夹的使用	031

第七章 C调歌曲汇编之二

1. 嘀嗒	033
2. 小薇	035
3. 东方之珠	036
4. 安 静	038
5. 你不知道的事	040
6. 好久不见	044
7. 明天,你好	047
8. 爱,很简单	050
9. Edelweiss (雪绒花)	053

10. 大手拉小手	055
11. 你是我的眼	059
12. 月亮代表我的心	062

第八章 切音奏法

一、右手切音法	065
二、左手切音法	065
三、歌谱实例	066
1. 童 年	066
2. 宝 贝	069

第九章 F大调音阶

一、F大调的音阶与弹奏	072
二、F大调音阶练习	072
1. 音阶练习	072
2. 听妈妈的话	073
3. 生日快乐歌	073

第十章 F大调(d小调)歌曲

一、F大调常用和弦	074
二、d小调常用和弦	075
三、F调歌曲汇编	076
1. 勇 气	076
2. 爸爸去哪儿	078
3. 别看我只是一只羊	081
4. Hey Jude	084
5. 可惜不是你	088

第十一章 G大调音阶

一、G大调的音阶与弹奏	091
二、G大调音阶练习	091
1. 音阶练习	092
2. 婚礼进行曲	092

第十二章 G大调(e小调)歌曲

一、G大调常用和弦	093
二、e小调常用和弦	094
三、G调歌曲汇编	095
1. 恰似你的温柔	095
2. 遇 见	097
3. 张三的歌	099
4. 小苹果	102
5. 温 柔	106
6. 春天花会开	109
7. 浪花一朵朵	112
8. 今天你要嫁给我	115

第十三章 圆滑奏法

一、击弦法	119
二、勾弦法	119
三、三连音	120
四、滑音	120
五、综合练习	121

第十四章 热门金曲汇编

1. 恋爱 ing	122
2. 老男孩	125
3. 小情歌	130
4. 情非得已	134
5. 卷珠帘	138
6. 夜空中最亮的星	141
7. 洋 葱	145
8. 时间煮雨	148
9. 后会无期	151
10. 匆匆那年	155
11. 时间都去哪儿了	159

第一章 尤克里里基础知识

一、Ukulele的由来、起源与发展

Ukulele 通常被称为“夏威夷四弦琴”、“夏威夷吉他”。也可以根据音译译作“乌克丽丽”、“尤克里里”。

Ukulele 是一种四弦拨弦乐器,归属于吉他一族。它身上虽带有浓郁的夏威夷海岛特征,却是源自于葡萄牙的传统乐器。

在 19 世纪末,葡萄牙的专业手工艺人和制琴师 Manuel Nunes、Joao Fernandes 和 Augustine Dias 移民来到夏威夷群岛。他们根据家乡本土的四弦琴乐器,结合夏威夷当地文化,制作出了被夏威夷人亲切地唤作“跳跃的跳蚤”的 Ukulele。由于这款琴体积小小巧轻盈便于携带,音色又清亮优美动听,迅速地成为夏威夷当地最流行的乐器,甚至得到了夏威夷王室贵族的极力推荐。

到了 20 世纪初时, Ukulele 开始在美国各地获得关注,并由此渐渐风靡全球。特别是这几年 Ukulele 在我国的流行速度,可以说是一番星火燎原之势。不论是以它作为曲名的流行歌曲横空出世,亦或是在综艺节目中作为演奏乐器的优异表现,甚或是作为道具参与知名品牌广告拍摄的抢眼出镜,都无不昭示着 Ukulele 的受欢迎程度。

Ukulele 从热情的海岛出发,毫无违和感地融入喧嚣的城市。它不似一些乐器喧宾夺主咄咄逼人,而是宛如夏日微风般清新舒逸。它也不似一些乐器曲高和寡、晦涩难学,而是如同婴孩萌宠般单纯易懂。它更没有弹奏年龄的限制,只要你喜欢,从此它就成为你生活中的那一抹亮丽。它恰如其分地适合现代人的生活节奏和休闲理念,简单、精致、便携、易学。

而身为“到来的礼物”, Ukulele 成为大家选择馈赠亲友的首选佳品之一,也在众人的家庭聚会、户外野

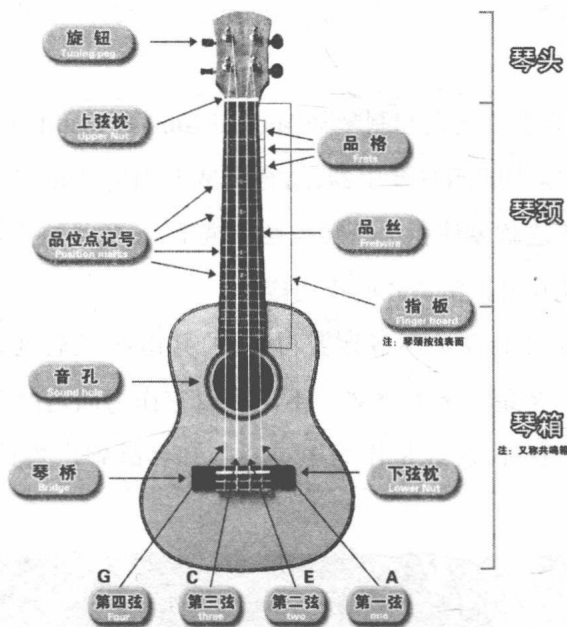
炊中,扮演者活跃气氛的音乐纽带。

想象一下,在某个午后,阳光温柔地洒在草地上,空气中弥漫着悠悠的咖啡香气,这时你抱起 Ukulele,指尖舒缓地弹奏出一串美妙的音乐,仿佛时光就此停留了。别再犹豫,尽情释放你内心深处对音乐的向往,比吉他少两根琴弦、弹起来不会手疼的 Ukulele,让我们一起 play 起来吧。

二、Ukulele各部件构造名称

在开始学习弹奏姿势前,先让我们来认识一下 Ukulele 是由哪些部件构成的。

由上至下我们大致看到的是“琴头(Headstock)”、“琴颈(Neck)”、“琴箱(Body)”三个主要构成部位,每个部位都有其重要的构成配件和弹奏用途。

三、Ukulele家族成员组成

或许你在选购 Ukulele 的过程中,发现它们的形状各式各样,大小也不尽相同,正在了解它们到底有什么区别。那我们接下来将展示各种式样的 Ukulele,让我们试着了解这个兴旺家族里的各位成员。

1. 按照外形样式划分

Ukulele 常见的体形有以下两种: 吉他型和菠萝型。

吉他型是Ukulele最常见的外型:

吉他型弹奏时较易拿,可以稳定持琴。

吉他型的尤克里里音色传统,并趋于明亮。

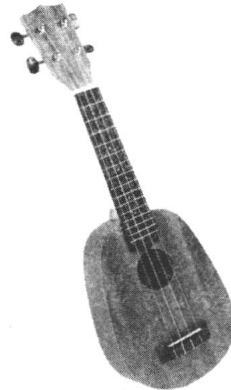
菠萝型是Ukulele的另一种外型:

由于外形偏圆,所以对持琴姿势有要求。

菠萝型外观可爱,音色柔和,低音共鸣好。

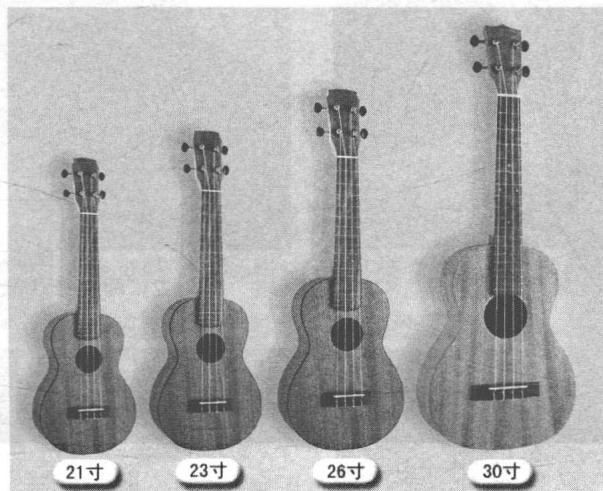
吉他型

菠萝型

2.按照尺寸划分

Ukulele 按照尺寸由小至大依次划分为：女高音(Soprano21寸)、音乐会(Concert23寸)、男高音(Tenor26寸)及男中音(Baritone30寸)。

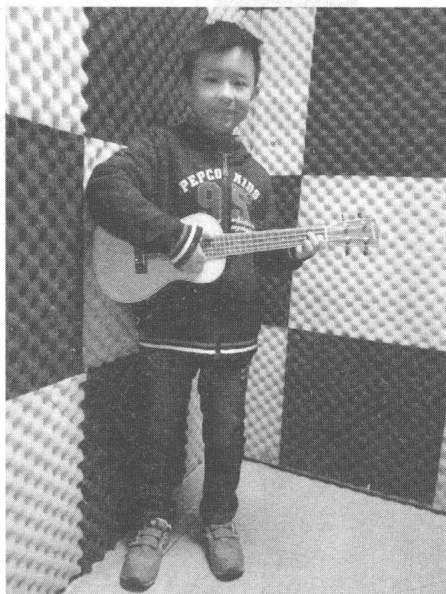

目前市面上前三种型号较为常见,我们可以通过以下表格来比较一下它们的异同之处(Baritone 因调音方式与其他三种不同,使用几率也偏低,所以我们在此就不加以赘述了)。

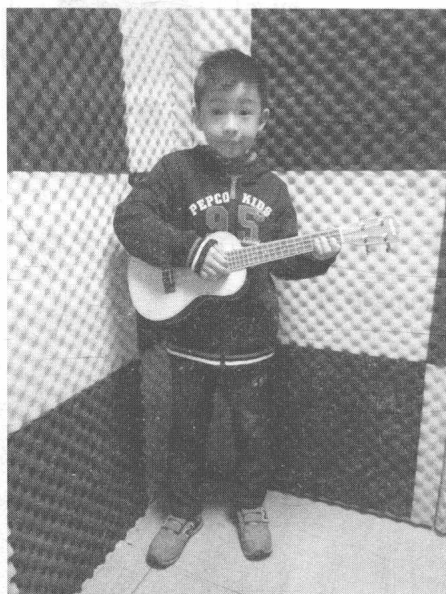
型号名称	简称	总长度	弦长	调音方式	特点说明
Soprano (女高音)	S型高音型	21寸约 53cm	33cm	AECG	Ukulele家族中最小的成员。一般是12品格,声音清亮悦耳,式样精致小巧。适合手型较小的初学者或孩童使用。
Concert (音乐会)	C型中音型	23寸约 58cm	38cm	AECG	琴箱比S型更为大一些。常见为15-17品格,音域更为宽广,声音明亮柔美。此型号较适合成年人初学者使用。
Tenor (男高音)	T型次中音型	26寸约 66cm	43cm	AECG	琴箱较之C型更大。通常为18品格或更多,声音响亮厚实。此型号主要应用于指弹独奏,亦可推荐给手型较大者使用。

四、Ukulele弹唱姿势

尤克里里体积小,便携易拿,无论是站还是坐都以轻松自由和稳定持琴为原则就可以了。在持琴的方式上,基本都用小手臂将琴身背部边缘压靠在胸的下方或腰部位置,琴头微微朝上,但尽量不要把琴的背部整个都贴靠在身上,这样会使声音变闷变干,延音效果也不好。下面我们通过几张图片来介绍一下常用的几个尤克里里持琴方式:

站姿1: 一脚靠前稍侧身

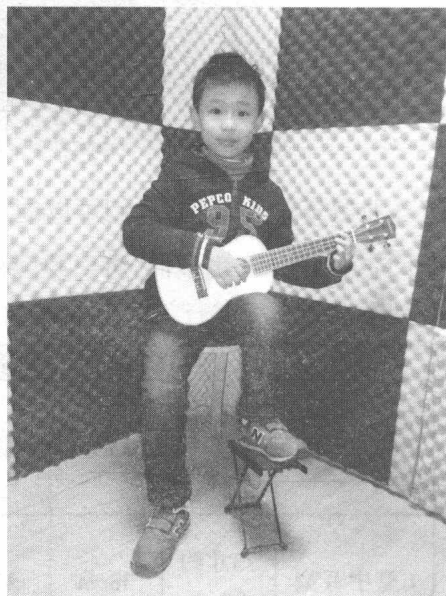

站姿2: 两脚平放与肩同宽

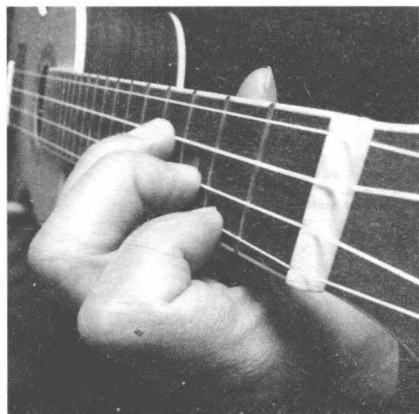
坐姿1: 右脚翘在左脚上

琴箱下方凹处放在右脚大腿上,小臂将琴稳定在身侧,这是常用的持琴姿势之一,稳定而轻松。

坐姿2: 两脚平放,左脚略高

琴箱下方凹处放在左脚大腿上,椅子较高的话需借助脚凳抬高左脚。琴箱尾部搁在右脚大腿上,这样的姿势较稳定。

琴颈正面左手按弦图

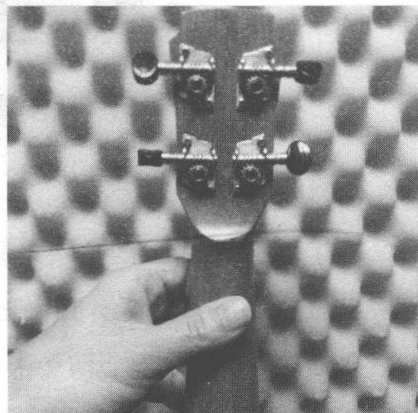
五、左手姿势

1. 左手手腕和小臂都放松,不要完全用左手托琴颈,也不要紧握琴颈。紧握琴颈会造成和弦转换不灵活和音阶弹奏速度慢的弊端。

2. 各手指按弦时要用指尖,并用近乎垂直于指板的角按弦,按弦要有力度,指关节尽量都向外凸出。

3. 琴颈背后大拇指关节轻贴琴颈,食指第二关节轻靠琴颈下方,以此来稳定琴头。

4. 大拇指不要平行于琴颈,最好是垂直或略有倾斜,可以根据和弦的不同来适当调整大拇指的高低,但不要超出琴颈太多而影响按弦的力度。

琴颈背面左手图

六、右手姿势

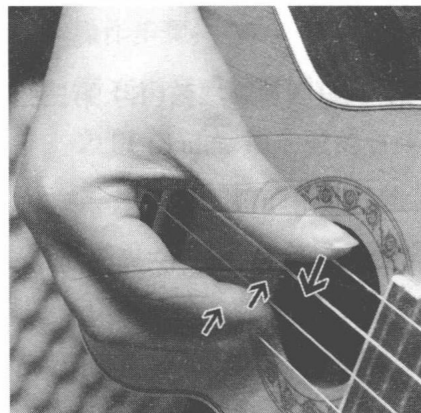
1. 右手拨弦位置在音孔前方,这样能保证音色的柔和,不要靠后,靠后音色会偏硬偏亮。

2. 拇指与食指不要并排在一条垂直线上,拇指应该超越食指,并与琴弦呈 45 度斜角。而其他手指和琴弦近乎垂直。

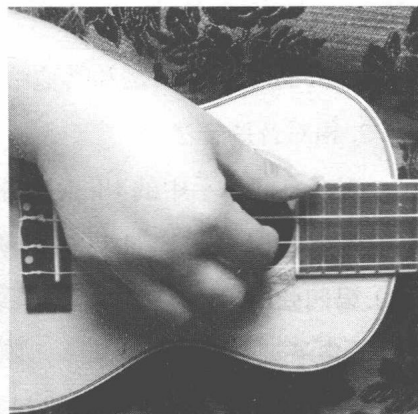
3. 拇指一般弹奏三、四弦,食指弹奏二弦,中指弹奏一弦。

4. 拇指向下往掌心方向拨弦,食指和中指向上往掌心方向拨弦。

5. 拨弦时力度适中,不要过度往外拉拨琴弦。拨弦时,右手指稍有指甲会使音色更好听。

右手侧面细节图

右手正面图

第二章 尤克里里轻松起步

一、Ukulele调音

在了解了 Ukulele 的基础知识,并尝试了 Ukulele 弹奏姿势后,你是不是已经迫不及待跃跃欲试了呢?但在此之前,还有一个任务必须完成——让 Ukulele 的每一根琴弦发出其正确的音高。

乐器的音准问题对于演奏来说十分重要,如果经常弹奏音不准的乐器,会造成演奏者在弹唱乐曲的时候找不着调、混淆音高概念。我们需要养成良好的习惯,在每次弹奏 Ukulele 前都要先将音调准。另外,新买的琴、换上新琴弦的琴一般都很容易跑音,调音这项工作更是必不可少。

Ukulele 调音的方式是通过顺时针或逆时针转动弦钮,旋紧放松琴弦,来达到音高准确,通常弦调紧时音会升高,放松时音会降低。

Ukulele 的调音方法和其他弦乐调音方式相似,我们将列举其中最常用和简便的两种方式:1. 电子调音器;2. 相对音调音法。

现在拿起你手中的 Ukulele,根据下面讲到的操作步骤,动起手完成任务吧。

先来认识一下 Ukulele 四根琴弦的音高,根据之前的结构图,依次为:第一弦(A)、第二弦(E)、第三弦(C)、第四弦(G)。

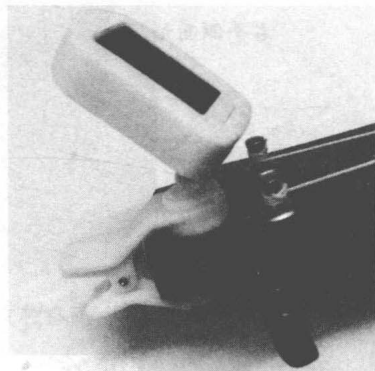
1. 电子调音器调音

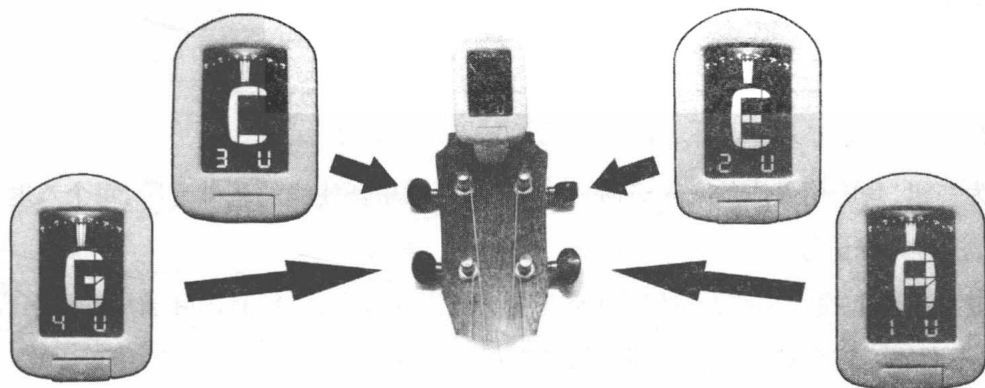
电子调音器,俗称“傻瓜式调音器”,非常适合初学者使用,建议购买“一键式调音器”,因为它操作简单,携带方便,易于上手。

调音器的工作原理是通过接收到拨动琴弦后产生的音震动频率来显示音准高低。

操作步骤:

- ① 将调音器夹在 Ukulele 的琴头上;
- ② 打开调音器的开关;
- ③ 拨动需要调音的那根弦,查看调音器屏幕上显示的音高;
- ④ 一边慢慢旋紧或放松该弦所在的弦钮,一边拨动该琴弦,一边观察调音器屏幕上的指针,以达到该音的中央位置为准;
- ⑤ 建议按照琴弦的排列顺序依次进行调整,参见下图。

调音的注意点:

① 调音时如已接近所在弦的音高,请放慢你调紧旋钮的速度,虽然 Ukulele 琴弦不容易断裂,但也会因为转得太紧而绷断,应尽量避免此类情况发生;

② Ukulele 的第 4 弦(G)和第 1 弦(A)属于高音,比第 2 弦(E)、第 3 弦(C)的音高,应在调音时细心留意;

③ 使用电子调音的话,请一定留意调整的琴弦和调音器显示屏显示的是同一根弦。

2. 相对音调音法

电子调音器是目前最实用最简便的调音方法,不需要音乐基础就可以操作。

不过,在没有调音器的时代,弦乐最传统的调音方式还是靠听力,而相对调音法就是最常用的方法。

操作步骤:

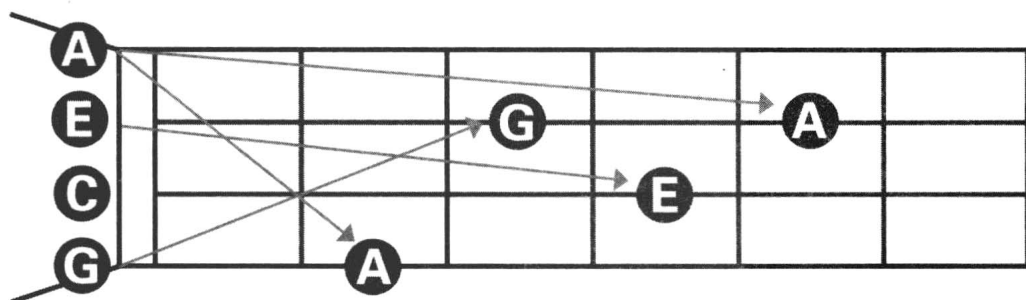
① 在钢琴或已有固定标准音高的乐器上找到标准音 C (Do),弹奏出这个音;

② 以 Ukulele 第三弦的空弦音 C 为基准音,依照奏出的音对琴弦进行调整;

③ 按住第三弦的第四品格,拨动第三弦,所产生的音为 E 音,这个音就是第二弦的空弦音,按照这个音高,调整第二弦,使其与第三弦第四品格音高相同。

④ 按住第二弦的第三品格,拨动第二弦,所产生的音为 G 音,这个音就是第四弦的空弦音,按照这个音高,调整第四弦,使其与第二弦第三品格音高相同。

⑤ 按住第二弦的第五品格拨动第二弦,或者按住第四弦的第二品格拨动第四弦,所产生的音都为 A 音,按照这个音高,调整第一弦,使其与他们音高相同。

如果碰到调音器没有带在身边、调音器没电了等突发状况,相对调音法也是一种很简易的方法,但是这

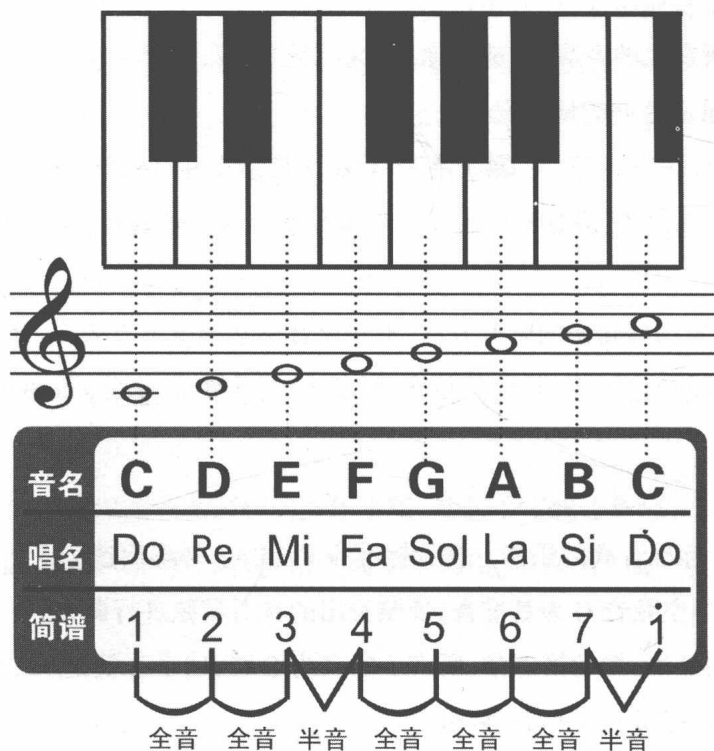
是需要一定音感并练习的,建议初学者学习一段时间后可以尝试。

二、尤克里里基础乐理

1.自然音阶

由七个音为一组,是应用最广的七声音阶,也是大多西洋乐器使用的基础音阶,每个八度音之内有5个全音,2个半音,没有升降记号。

你可以在键盘乐器上找到这些音,然后对照五线谱认识这些音,它们有国际通用的音名,演唱时所要读出的唱名,我们还增加了较容易记录和识别的简谱进行对照。

2.全音与半音

在音乐中,相邻的两个音之间最小的距离叫半音,两个半音相加的距离为一个全音。

把 C D E F G A B 这一组音的距离分成十二个等分,每一等分距离为一个“半音”。在钢琴、电子琴等键盘乐器上, C—D, D—E, F—G, G—A, A—B 它们之间的距离就是全音,因为它们两音之间隔着一个黑键,黑键就是升降变音,黑键与他们之间的距离就是半音,而 E—F, B—C, 两音之间没有黑键相隔,它们之间的距离也是半音。

尤克里里上的全音和半音是以琴的品格来区分的,相邻的两个品格是半音关系,中间相隔一个品格的两个品格之间是全音关系。接下来,当你学会按其中某个音之后,前后的音阶就可以通过全音和半音的关系推算出来,就能更快更容易地记忆尤克里里上的音阶了。