

器乐自学入门丛书

王鹰 马鸿 编著

吉他弹唱突破技法

JITATANCHANGTUPOJIEFA

四川科学技术出版社

吉 他 弹 唱

突 破 技 法

王
鹰
马
鸿
编
著

48,9346/21

四
川
科
学
技
术
出
版
社

四川科学技术出版社

器乐自学入门丛书
吉他弹唱突破技法

编著者 王 鹰 马 鸿
丛书编辑 丁大镛
责任编辑 尧汝英
封面设计 李 楠
技术设计 康永光
责任校对 戴 林 尧汝英
责任出版 何明理
出版发行 四川科学技术出版社
成都盐道街3号 邮编 610012
经 销 四川省新华书店
开 本 787×1092 毫米 1/16
印 张 6 字数 160 千
刷 成都前进印刷厂
版 次 1997 年 1 月成都第一版
印 次 1997 年 8 月第二次印刷
印 数 11001—16000 册
定 价 6.60 元
ISBN 7-5364-3426-X/J·85

- 本书如有缺损、破页、装订错误,请寄回印刷厂调换。
- 如需购本书,请与本社邮购组联系。
地址/成都盐道街3号
邮编/610012

■ 版权所有·翻印必究 ■

序 言

《吉他弹唱实用技法》(一)、(二)册问世以后,深受广大读者的喜爱。两年之后,它的姊妹篇《吉他弹唱突破技法》也终于与大家见面了。

我们这套教材,应该说难度相对较大。专家们普遍认为,它适合于有数年吉他弹唱实际经验的人,当他们左右彷徨,感到无法再取得突破之时,这套书能让他们有“山重水复疑无路,柳暗花明又一村”之感。不过,我们同样认为,这套书也适用于初学者。虽然它在技术上要求较高,但可以使读者从起步阶段就接触到并培养起正确的和声感觉和音乐理念,而这正是学习流行音乐最重要的一环。实际上,这就能使他们不走弯路,收到事半功倍的效果。

吉他要弹得琴韵洋溢,出神入化,初涉此技几乎就是完全地模仿,去接触许多不同的编曲法、弹奏法、演唱法,然后通过不断的讨论、研究、分析,便会慢慢脱离模仿的桎梏,而得以深入堂奥,蕴育出属于自己的音乐。

如果本书能对吉他爱好者有所启迪,有所帮助,那将是您和我们共同的快乐!望各位不吝指教,谢谢!

王鹰 马鸿

目 录

第一部分

基础知识

第一章 怎样唱出通俗歌曲的韵味	(1)
第二章 吉它 Bass 音的讨论	(3)
第一节 根音与 Bass	(3)
第二节 Bass 的改变与转位和弦	(3)
第三章 增、减和弦的讨论	(4)
第四章 大七和弦的按法	(6)
第五章 两个常用的技巧	(8)
第一节 开放弦的切音	(8)
第二节 泛音	(8)
第六章 六线谱、和弦图及特殊表示法	(9)

第二部分

金曲弹唱

柔情篇:

思 念 谁	巫启贤 (11)
怎 么 会	成 龙 (18)
一言难尽	张 宇 (65)
真 永 远	刘 德 华 (74)
爱 相 随	周华健 (62)
女人的名字	周华健 (40)
大雨的夜里	张清芳 (28)
最浪漫的事	赵咏华 (78)
不要对他说	张信哲 (80)

过 客	张学友 (38)
一千个伤心的理由	张学友 (26)

摇滚篇:

别 误 会	零点乐队 (23)
执 著	田 震 (30)

民谣民歌篇:

去年冬天	齐 秦 (20)
痛并快乐着	齐 秦 (42)
靠 近	庾澄庆 (60)
大 中 国	巫启贤 (76)

怀旧篇:

欢 颜	齐 豫 (49)
爱的代价	张艾嘉 (16)
执迷不悔	王 菲 (83)
野百合也有春天	孟庭苇 (58)

欧美篇:

Sailing	Rod Steward (14)
Hello	Lionel Richie (72)
Tears In Heaven®	Eric Clapton (68)
The End of The World	Skeeter Davis (46)
草帽歌	日本电影《人证》插曲 (32)

重唱重奏篇：

第一章 怎样唱出通俗歌曲的韵味

Scarborough Fair Simon & Garfunkel (52)

一生何求 陈百强 (34)

吉他弹唱，顾名思义是“弹”与“唱”的结合。如果你已经能够熟练地进行各种简单或复杂的工作，但是还不能好好唱歌的话，那你的吉他还只学会了一半。在本有丛书的第二集里，我们已经向大家介绍了演唱所必需的科学发声方法——如何才能有正确的呼吸和共鸣。希望你得到的是一套切实可行的方法而非一大堆空泛的理论。“好的声音是可以练出来的”，各位要坚信这一点！许多朋友总认为自己的嗓子不好，不是唱歌的料。这种来自自卑的观点是不足取的，总犹忆李祥林的主持林左旋那飘逸、醇厚的男高音定让你羡慕不已吧，可他刚开始唱歌时别人都讥笑他，也不听，唱得很难听，经过苦练，他才唱了一副全新的歌喉。喜欢吉他弹唱的朋友一定要耐心地练习！

但是，有了科学的发声方法，是否就意味着已经唱好了通俗歌曲呢？答案是否定的！

通俗歌曲十分讲究“情”、“景”、“声”的配合。“声”当然指的是好的声音，“情”指的是正确的叶间、顿挫的咬字，“景”就是要唱出感情——悲伤或喜悦，失落或甜蜜，都要从你的歌声中得以表达，这就是人们平常说的“把味道唱出来”，当然也是今天要一章一章地探讨的“通俗歌曲的韵味”。

大家都经常会说，邓丽君唱得如何如何好，熊天平、周华健又怎么样么棒，他们好在哪里？为什么有的人声线与他们相似唱同样的歌却让人听上去一杯白开水？在这里，我们就以周华健演唱的一首人人都会唱的歌《让爱永远住在我心》为例，分析一下如何才能唱出韵味来。（加着重号的字是韵味关键之所在）

一、颤音。“爱恨成恨爱恨”“千缘，千缘”“独自消魂，独自忍受”……它是利用气息与喉部的配合，使声音产生波动的、起伏感，这是许多歌曲中最常见的技巧之一。颤音有很多做法，周华健的颤音幅度适中、不大不小，不需要用小颤，邓丽君、张宇又以大颤见长，而日本歌曲的特点为“先急后缓”，即先唱一段重音，再开始颤，幅度由小到大，颤率由弱到强，这需要功夫。很多朋友不会这个技巧，但不要灰心，这是完全可以练出来的，关键是气息与喉头要配合好，千万不要只用喉头，发出一种类似羊叫的小声音。

二、气声。“为何要到无法挽留，才想起你的温柔”“是我关……”

在发声时，如果气先于声出，气多声少，就会发出气声，它使歌声更柔媚、更动人心魄。邓丽君的《在水一方》第一段，林忆莲的《爱上一个不回家的人》第一段也是典型的气声唱法。

三、哭腔。“为何要到无法挽留”“为我千缘许多愁”“在深夜无尽等候”

第一章 怎样唱出通俗歌曲的韵味

吉他弹唱，顾名思义是“弹”与“唱”的结合。如果你已经能够熟练地进行各种简单或艰深的伴奏，但是还不能开口唱的话，那你的吉他还只学会了一半。在本套丛书的第二集里，我们已经向大家介绍了演唱所必需的科学的发声方法——如何才能有正确的呼吸和共鸣。希望你得到的是实用可行的方法而非一大堆空泛的理论。“好的声音是可以练出来的”，各位要坚信这一点！许多朋友总认为自己的嗓子不行，不是唱歌的料，这种妄自菲薄的观点是不足取的。原优客李林的主唱林志炫那飘逸、激越的男高音定让你羡慕不已吧，可他刚开始唱歌时别人都讥笑他音色不好，唱得很难听，经过苦练，他才有了——一副全新的歌喉。喜欢吉他弹唱的朋友一定要以他为榜样！

但是，有了科学的发声方法，是否就意味着已经唱好了通俗歌曲呢？答案是否定的！

通俗歌曲十分讲究“情”、“字”、“声”的配合。“声”当然指的是好的声音，“字”指的是正确的吐词、规范的咬字，“情”就是要唱出感情——悲伤或喜悦，失意或甜蜜，都要从你的歌声中得以表达，这就是人们平常说的“把味道唱出来”，当然也是今天要跟您一块儿探讨的“通俗歌曲的韵味”。

大家都经常在说，邓丽君唱得如何如何好，张学友、周华健又怎么怎么棒，他们好在哪里？为什么有的人声线与他们相似但唱同样的一首歌却让人感觉是一杯白开水？在这里，我们就以周华健演唱的一首人人都会唱的歌《让我欢喜让我忧》为例，分析一下如何才能唱出韵味来。（加着重号的字是韵味关键之所在）

一、颤音。“爱悠悠恨悠悠”“平添许多愁”“独自泪流，独自忍受”……它是利用气息与喉结的配合，使声音产生波动感，起伏感。这是抒情歌曲中最常见的技巧之一。颤音有很多种类，周华健的颤音幅度适中，不大不小，齐秦爱用小颤，邓丽君、张学友则以大颤见长，而日本歌曲的特点是“先直后颤”，即先唱一段直音，再开始颤，幅度由小到大，频率由弱到强，这需要功夫。很多朋友不会这个技巧，但不要泄气，这是完全可以练出来的。关键是气息与喉头要配合好，千万不要只用喉头，发出一种类似羊叫的小抖音。

二、气声。“为何要到无法挽留，才又想起你的温柔，给我关怀……”

在发声时，如果气先于声出，气多声少，就会发出气声。它使歌声更柔媚、更动人心魄。邓丽君的《在水一方》第一段，林忆莲的《爱上一个不回家的人》第一段也是典型的气声唱法。

三、哭腔。“为何要到无法挽留”“为我平添许多愁”“在深夜无尽等候”

“就请你给我多一点点时间再多一点点问候”……“你这样一个女人，让我欢喜让我忧。”

.....

哭腔是目前通俗歌曲演唱中最为流行的技巧之一，它是在喉间利用猛然加大气息而产生的爆发力，发出一种类似痛哭的声音。张学友、周华健是哭腔的代表人物。哭腔用得好的可以增强歌曲的感染力，但也不可象个别歌手那样用得滥。

四、挑音。“为何要到无法挽留”“不要一切都带走”“让我甘心为了你”

挑音是一位优秀歌手必须掌握的但又往往是最容易被忽略的一种技巧。它是在字尾音向下滑再忽然往上一挑发出的。周华健在这首歌里挑音用得很讲究，很到位。有的歌手喜欢用大挑音，如叶倩文，象她演唱的《真心真意过一生》、《明月心》等几乎每句的结尾都有一个幅度很大的挑音。

邓丽君可能是唱挑音的元老，有磁带的朋友可以听一听她的代表作《襟裳岬》、《情人的关怀》，认真琢磨一下。

五、噎音。“多想说声对不起你”“让我甘心为了你付出我所有”

噎音是一种在喉间发出的类似哽咽的声音，最有代表性的是王杰。王杰之所以给人一种悲凉苍桑之感就是因为他的歌声中“噎音”、“哭腔”特别多的缘故。

通俗歌曲的韵味技巧我们先谈到这里，你是不是觉得很惊奇？是不是也感觉柳暗花明？看来，歌要唱得很细腻真是不容易的，真的要多动脑筋，勤学苦练才行。其实，通俗歌曲还有很多其他的韵味技巧，甚至还有一些在声乐学上被认为是错误的发声方法，如“白声”、“破音”、“喊音”等等，但在通俗歌曲里却显得韵味十足。这些我们以后会跟你讨论的。不过，如果把以上的技巧都学会并熟练地掌握，又拥有科学的发声方法，你当然已经是一名优秀的歌手了！

第二章 吉他 Bass 音的讨论

第一节 根音与 Bass

什么是和弦的根音呢？最形象的说法就是“该和弦的名称”。C 的根音是 1，D 的根音是 2，F 的根音是 4，B 的根音是 7。同样 Cm，Cmaj₇ 的根音也是 1，Bm₇、B₉ 的根音也是 7，那么为什么称之为根音呢？因为这个音是构成和弦的许多音中最重要的一个音，它决定了和弦的性质。如果从和弦中拿掉根音，那它就变成其它和弦了。根音是和弦的根本！

再来看 Bass，英文中 Bass 是“基础”的意思，在这里，它的意思是低音。我们听一首乐曲，如果只是高音的旋律而没有低音的铺垫，就会有一种轻浮的感觉，声音变得尖利刺耳、不实在，而加入 Bass 便能使乐曲进行得稳定、坚实，Bass 通常打在根音上，因为根音的进行通常也代表了和弦的进行。

第二节 Bass 的改变与转位和弦

一般 Bass 的使用与弹奏都是以该和弦的主音为主，这被称为原位 Bass。当一个和弦不使用其主音而使用其他音时，称为转位 Bass，在和弦上称为转位和弦。这种用法在现代音乐中比比皆是。

例如：C 和弦原位主音是 1

C 和弦构成音是 1 3 5，不使用 1，而以三度音的 3 或五度音的 5 作根音就称为转位和弦。

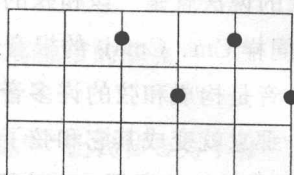
当 Bass 的进行过于单调时，必须转位以求变化为：C→C→C→C 的进行，可改为：C→C/E→C/G→C/E，这样，Bass 就变为 1 3 5 3 的进行，比原来四小节都是 Do 的 Bass 较有变化而且听觉效果更好。

转位和弦在本书中大量使用，各位在弹奏时务必用心体会。

第三章 增、减和弦的讨论

我们这一套书的最大特色是和弦的原汁原味，这对各位的乐感是一个很大的锻炼。正因为如此，增和弦（Augmented Chords）和减和弦（Diminished Chords）是必需掌握的。

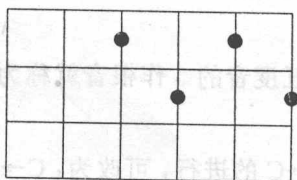
我们先来看减和弦，如 Cdim，它在第一、二、三、四弦上的基本按法如下图：

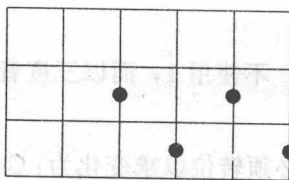
$\flat E$ A C $\sharp F$

减和弦是很特别的，它可以用它所包括的任何一个音做它的名称。上图的和弦可以叫做 Cdim、 $\flat E$ dim、Adim 或 $\sharp F$ dim。一起下移一格，则变成了 Edim、 $\flat B$ dim、Gdim 及 $\sharp C$ dim，再移一格则是 Fdim、Bdim、 $\flat A$ dim 及 Ddim，再移一格则是 $\sharp F$ dim、Cdim、Adim 及 $\flat E$ dim……注意了，这又回到了刚才我们提到的第一组。

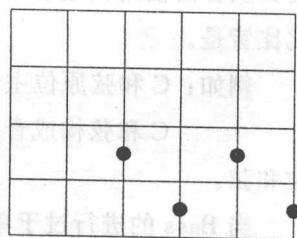
由于每一个按法都可以有四个名称，所以，实际上我们只有三个减和弦，而它们都可以在第一至第三把位之间表示出来：

$\flat E$ A C $\sharp F$

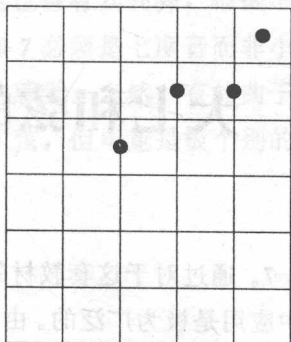
E $\flat B$ $\sharp C$ G

F B D $\flat A$

减和弦经常用于表达悲伤、恐怖的感情或是作为连接和弦在乐曲中出现。各位可对照本套丛书中的范例进行研究。

而增和弦也是一样简单，如 $Faug$ ，在第一、二、三、四弦上的基本按法如下：

正如减和弦一样，增和弦也可以用它包括的任何一个音作为和弦的名称，以上的按法，可以代表 F_{aug} 、 A_{aug} 或 $\sharp C_{aug}$ （第一弦和第四弦都是 F 音）。

在乐曲进行中，增和弦常在主和弦与属七和弦之间出现，用以增强连接效果或出现在乐句末尾产生刺激性效果。各位可以自己推算出增和弦的几种按法。

您也许需要很长一段时间去熟悉这两种和弦的感觉及名称、用法，但不可否认，它们的基本结构都是如此简单：增和弦将大三和弦第五音升半音而减和弦将小三和弦第五音降半音，即

$C_{aug}: 1 \quad 3 \quad \sharp 5 \quad Cdim: 1 \quad \flat 3 \quad \flat 5$

要用好这两个和弦，除了多从理论上研究外，更重要是多听、多用，找出规律，到时候才会随心所欲，手到擒来。

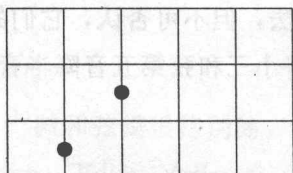

第四章 大七和弦的按法

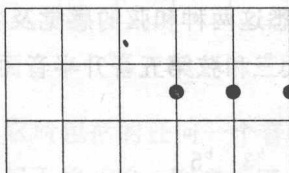
大七和弦的组成音为 1 3 5 7。通过对于这套教材的学习，各位对它一定都有了一个比较清晰的认识，因为它在流行乐中应用是极为广泛的。由于 1 和 7 的大七度音程不和谐，所以造成一种飘浮感。这种和弦按法有很多种，每种按法又有其特殊的味道，作为一名吉它高手，应作仔细研究，体会个中三昧，这对今后的编曲能力将大有裨益。

好，现在来看下面几种 Maj₇ 和弦的按法：

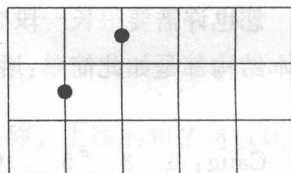
Cmaj₇

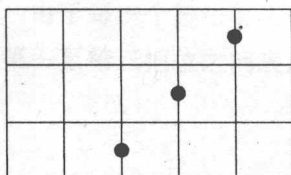
Dmaj₇

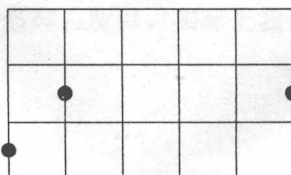
Ema₇

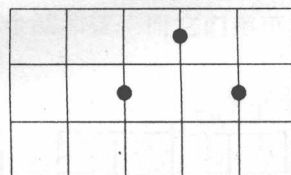
Fmaj₇

Gmaj₇

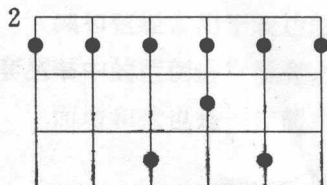

Ama₇

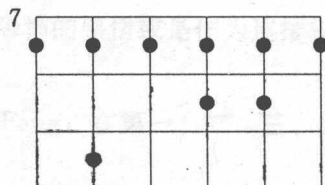
这几种按法还可以由高把位的封闭和弦变化出新的和弦。例如 Bmaj₇、Cmaj₇ 都可由 E-maj₇ 或 Ama₇ 的推算按出，Ema₇、Fmaj₇ 亦可由 Cmaj₇ 变化而成。

Bmaj₇

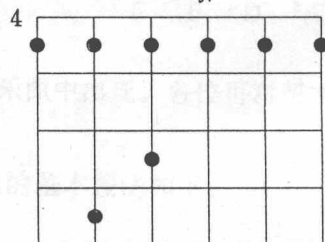
(由 Ama₇ 变化而成)

Bmaj₇

(由 Ema₇ 变化而成)

Ema₇

(由 Cmaj₇ 变化而成)

大七和弦不同按法各有其特色也各有其利弊，根据不同歌曲中需要的不同色彩，可视情况而定其指法。但必须注意 1 和 7 必须是七度音而非小二度，否则和弦进行时，小二度的极度不和谐会造成扰动而非流动的感觉。当然，有的曲子为了造成特殊效果，也有时会用分解和弦弹奏此类不合乐理的大七和弦，但毕竟是极个别的现象。

吉他的六和弦

在音乐中，和弦的构成是基础。大七和弦由根音、大三度、纯五度和小七度构成。在吉他的指板上，大七和弦的按法有多种。例如，在 E 弦上，食指按二品，中指按四品，无名指按六品，小指按八品，即可构成 E 大七和弦。这种按法的特点是音色明亮，但手指伸展较大。另一种按法是在 E 弦上，食指按二品，中指按四品，无名指按六品，小指按八品，即可构成 E 大七和弦。这种按法的特点是音色柔和，但手指伸展较大。

吉他的七和弦

七和弦由根音、大三度、纯五度和小七度构成。在吉他的指板上，七和弦的按法有多种。例如，在 E 弦上，食指按二品，中指按四品，无名指按六品，小指按八品，即可构成 E 七和弦。这种按法的特点是音色明亮，但手指伸展较大。另一种按法是在 E 弦上，食指按二品，中指按四品，无名指按六品，小指按八品，即可构成 E 七和弦。这种按法的特点是音色柔和，但手指伸展较大。

在吉他的指板上，和弦的按法有多种。例如，在 E 弦上，食指按二品，中指按四品，无名指按六品，小指按八品，即可构成 E 大七和弦。这种按法的特点是音色明亮，但手指伸展较大。

第五章 两个常用的技巧

第一节 开放弦的切音

所谓切音，就是把琴声消掉。但消有消的原则和技巧，该消则消，不可滥杀无辜。有些歌曲节奏本身就需要切音，有的是为了增添歌曲伴奏的色彩。切音用得好，用对地方，全曲才不会断断续续，象五马分尸一般惨不忍睹。

开放弦的切音是利用右手掌缘或掌根的肉轻放于琴弦上，这样即可使琴弦的振动停止，自然可以把音消掉。利用掌缘的目的在于可以不干扰拿匹克的灵活性，在手挥动时即可切音，无需任何准备动作，切完音后仍可立即使用匹克扫弦。这样，节奏扫得才会快而准确。

第二节 泛音

泛音又称钟音，有自然泛音与人工泛音之分：

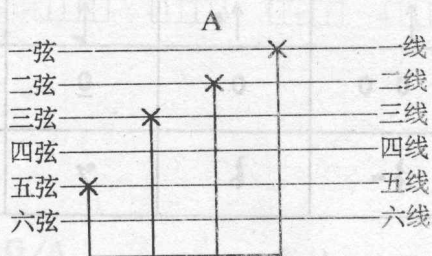
一、自然泛音：各弦在特定琴格上（第五、第七、第九、第十二琴格），以左手指轻触弦，右手于靠近琴根附近略为用力弹弦后，左手立即离开弦。

二、人工泛音：左手指照常按琴，以右手食指轻触左手指所按琴格的高十二琴格处，然后用右手无名指稍用力弹弦后，右手立即离开弦。如第四弦的 E 音是位于第二琴格，若要弹奏人工泛音，则右手食指应轻碰 $2+12=14$ ，第 14 琴格。

泛音是古典吉它技巧中重要的一种技巧，用于民谣吉它上，则使曲子更加生动，增强表现力。各位可参考《乡愁四韵》、《Scarborough Fair》中泛音的用法。

第六章 六线谱和弦图及特殊表示法

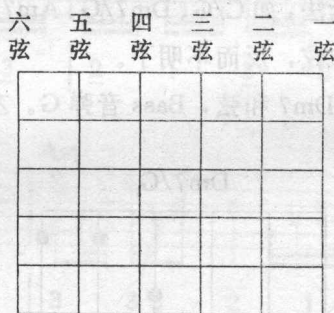
吉他有六根弦，六线谱与之相对应。

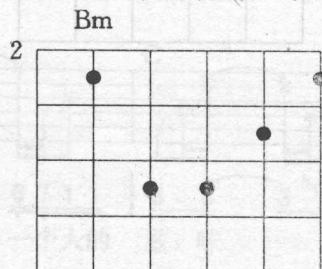
六线谱主要是记录右手要拨的弦，弹奏的音用“×”表示。如图表示左手按 A 和弦，右手逐次弹五、三、二、一弦。

一般来说，分解和弦用“×”表示，扫弦用箭头表示，↑表示向下击弦，↓表示向上击弦，§表示琶音，↑表示切音。

和弦图表示左手按弦的位置，如图：

和弦左上角的数字，表明图上第一格所在的品位，如图：

上图表示 Bm 和弦按第五弦和第一弦的第二品、第二弦的第三品、第四弦和第五弦的第四品。

本书所用六线谱符号约定：

音 符	简 谱	全音符	二分音符	四分音符	八分音符	十六分音符	三十二分音符
	六线谱	1 - - -	1 -	1	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
休 止 符	简 谱	0 0 0 0	0 0	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	六线谱	—	┘-	┘	7	7	7

省略符号：

•//• 表示右手节奏型与本小节前半部份相同，•/• 表示本小节奏型与前一小节相同。

换和弦符号：

在本歌集六线谱中的某些地方，因为和弦更换较频繁，且不在正拍换，为清楚起见，特在节奏线上方加符号“△”，表示此处换和弦。

C/D 表示法：

本书大量使用了这种和弦表示法，如 C/G、Dm7/G、Am7/F 等等，其中有些是转位和弦，有些则是因为如果表示为根音系和弦，反而不明了。

Dm7/G 的意思是高音部份弹 Dm7 和弦，Bass 音弹 G。左手指法如图。

