

2CD
Included

The Ideas Of Guitar Solo

弦外知音

● 各类乐器即兴演奏适用
精彩的和弦伴奏练习示范演奏
最完整的音阶剖析

(大调、小调、五声、蓝调、爵士、调式、调式互换、惯用线)

48首各类音乐乐风即兴演奏练习曲
(乡村、流行、融合、蓝调、爵士)

湖南文艺出版社
台湾麦书国际文化事业有限公司

华育棠 编著

©台湾麦书国际文化事业有限公司独家授权
版权所有，翻印必究

请认明防伪标识，购买正版 “ VQ MP

台风流行音乐丛书

弦外知音

华育棠 编著

责任编辑：何 征

*

湖南文艺出版社出版、发行

(长沙市河西银盆南路 67 号 邮编：410006)

湖南省新华书店经销 湖南省新华印刷三厂印刷

*

2002 年 5 月第 1 版第 1 次印刷

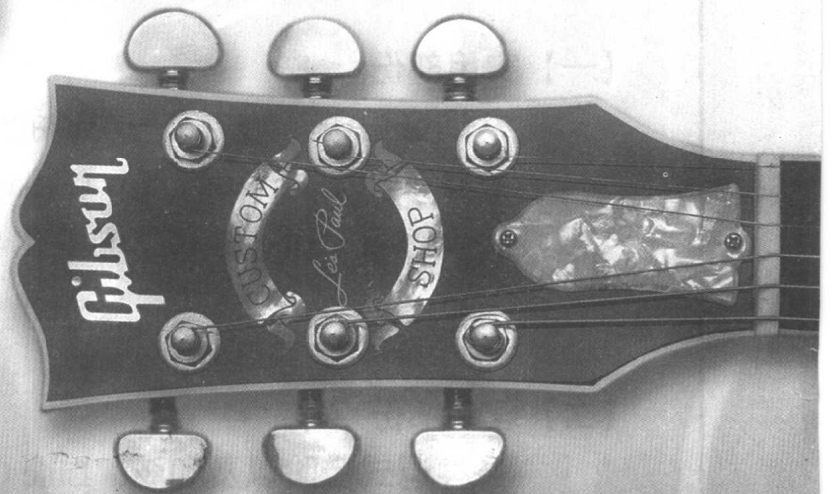
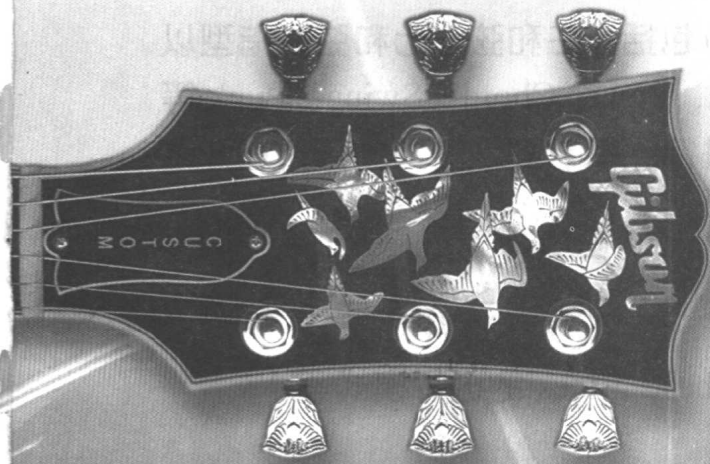
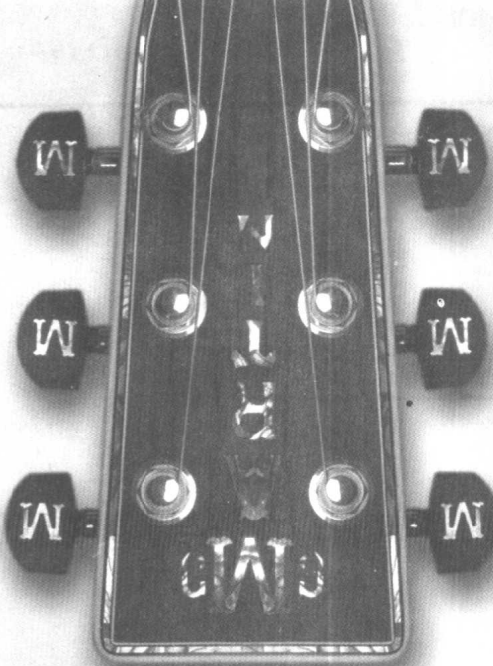
开本：880×1230 1/16 印张：18.5

字数：487,000 印数：1—6,000

ISBN 7-5404-2825-2

J·586 定价：42.80 元(含 2CD)

若有质量问题，请直接与本社出版科联系调换

The Ideas Of Guitar Solo

弦外知音

华育棠 编著

自序

Introduction

本书是设计给民谣吉他与电吉他使用，即兴与节奏的范例皆以实用为主，理论为辅。

【一】实用部份

从调音识谱开始，每一个调的练习包括了三和弦与七和弦，指型以及基本和弦与 Bossa Nova、Samba、Power Chord、Swing、Funk 等节奏练习，Bass及和弦的变化与进行，多首实例即兴的运用以及练习。

【二】理论部份

各种调式音阶以及和弦，Line Cliches，Blues 的进行模式等。

本书完成特别感谢~

山狗大乐团颜志文老师、林少英老师，Rhythm City 乐团(吴雅玉、王昱人、黄俊杰、曾崇民、欧瑶章、吴祚旭)，赛璐璐乐团(王信义)，随便乐团(杨邦昊、周谷淳)，以及詹兆肱老师、钟成虎、蔡宏杰、简百应、黄培育、邹耀庆、李欣仓、赖彦廷、周溢城、吕胡忠、吴靖谋等人的热情协助与支持，以及感谢麦书潘老师夫妇及全体同仁。

特别感谢颜老师、董运昌、陈绮贞在百忙之中拨空为本书写序。

华育棠

11月1日 公元2000

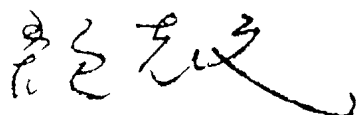
代序

Introduction

吉他是个易学难精的乐器，如果只是弹些和弦节奏给自己伴唱，是不需要花太多时间的，但我想还是有许多人希望能更上一层楼，组Band，弹Solo，甚至能弹一些爵士乐曲。的确，当你吉他拿起来就可以源源不断的用自己的感受来即兴，而不会老是受到曲子限制的时候，这辈子你要把吉他放下来是很难了，音乐最大的乐趣莫此为甚。或许你会认为不知要弹到何年何月才能到达这种境界！其实，只要方向和态度正确，要进入这些领域并不难，何况在探索和学习的过程中已经乐趣无穷。

「弦外知音」打破了一般教材常见的模式——以技巧和歌曲弹唱为导向，而以音乐知识和弹奏观念为主轴，主要就是希望能引导学习者，进入即兴的领域，强调启发性重于背乐句练手指的观念学习。

本书作者，华育棠，是我指导多年的学生，他的踏实和恒心同样值得大家借镜，音乐学习的过程毕竟是一条长远的道路只是不见得需枯燥和乏味，「苦练」早已不适合这个时代，推荐「弦外知音」给大家，相信你的吉他学习会有一番新的境界！

10月31日 公元2000

代序

Introduction

与华大哥结识是在一连串很「音乐性」的机缘下发生的。

最初是由淡江大学的钟成虎同学介绍，得知有一家位于淡水英专路夜市内的吉他专门店－铉毓行，老板是一位吉他玩家，热爱音乐，收藏名琴，之后赶到淡水游玩的机会才正式见到华大哥，相谈甚欢之余得以鉴赏到数把名琴，大开眼界。后来又再次在爵士吉他名师颜志文老师的教学工作室遇到华大哥，同时听老师说他已连续学了数年，态度认真，风雨无阻，使得他成为我们同门师弟的榜样。

如今见到这本内容丰富、解说详尽，范例充足的吉他教材，出自华兄多年的心血，既感动又感佩。真是有福气。想着国内的吉他爱乐者又有一本优质吉他教本可供进步，真是有福气。对于在乐理上，想进步充实的学子们，可在此书中一窥天地，对于在某西洋套谱取得不易的状况下可在此书中找到绝佳范例：对于经典歌曲难寻的唱片市场中，还可听到随书附上的教学CD！所以本书是一部多功能、广角度，值得拥有的经典教材！

过去数年我常参与许多淡水的音乐活动的演出，这些活动多半是淡江大学同学或已毕业的学长姊所筹划的，小镇的人文色彩与学生的浪漫热情常使音乐显现独特的性格，这是一种很值得珍惜的文化资源，希望在本书的出版及华大哥的指导之下，淡水的年轻学子们能享受好音乐，创作好音乐，进而给我们的音乐大环境一个美好的明天！

钟成虎

10/28/00'

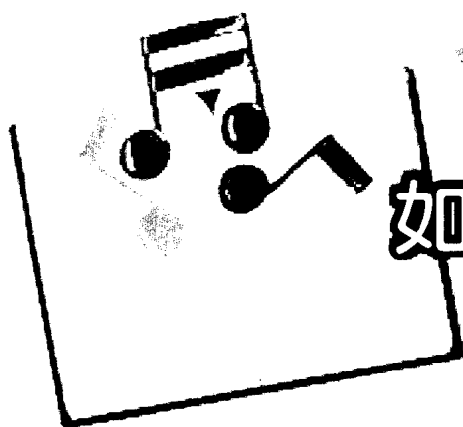
淡江

如果你只想学会四个和弦，骗骗社团的女生(男生)，这本书会把你吓跑的。里面有许多可以反复研究的东西，适合中等程度以上的学生，更上一层楼的工具书。

华老板不只挑选心爱的Gibson 吉他，也挑选跟他一样热爱吉他的读者。

陈欣

2000 1a

如何使用本书

How To Use This Book

本书所设计的概念是适合各种程度，因本书并不以技巧为导向，而以启发性音乐知识和弹奏引导读者进入即兴的领域，在多种风格音乐里，只要弹熟各种音阶即可上手。

CD的录制使用了民谣吉他与电吉他，二种乐器出来的声音各有不同的特色，读者可根据自己所用的乐器来练习。每一首范例前十六小节或二十四小节皆有Solo的示范作为引导，接下来的伴奏则完全依个人本身对音乐之体认，配合个人不同的手法加以创造练习。而四十八首范例编排顺序并非依照难易程度，读者可依自己喜好的调性及乐风，先行挑选练习。

大调音阶的设计皆在第二把位，有些指型并不是很常用，可先挑选最易上手的把位来弹。设计的和弦进行皆是以好听、常用为主，再搭配不同的节奏加以练习。

和弦具有美化旋律的功能，如何巧妙的应用到它，也是本书的重点之一，所以在大部份的单元里皆有常用和弦进行的练习，并由歌曲提示当中得到更完善的印象记忆。

除了大调以外每一单元皆有相关的歌曲举例，由实际的歌曲中了解如何运用及Solo，本书仅将歌曲的和弦进行列出，读者若对原曲有兴趣可依照专辑名称寻找。

	8	调音法 (Tunning)
	10	如何识谱 (Reading)
Chapter 1 第一章	18	大调 (Major)
	20	C 大调音阶
	22	G 大调音阶
	24	D 大调音阶
	26	A 大调音阶
	28	E 大调音阶
	30	B 大调音阶
	32	F 大调音阶
	34	B ^b 大调音阶
	36	E ^b 大调音阶
	38	A ^b 大调音阶
Chapter 2 第二章	42	大调五声音阶 (Major Pentatonic Scale)
Chapter 3 第三章	48	小调五声音阶 (Minor Pentatonic Scale)
Chapter 4 第四章	54	调式互换 (Modal Interchange)
Chapter 5 第五章	72	蓝调 (Blues)

目录

contents

Chapter 6 第六章	84	惯用线 (Line Cliches)
Chapter 7 第七章	102	调式音阶 (Mode Scale)
Chapter 8 第八章	106	调二 (Dorian)
Chapter 9 第九章	116	调三 (Phrygian)
Chapter 10 第十章	124	调四 (Lydian)
Chapter 11 第十一章	134	调五 (Mixolydian)
Chapter 12 第十二章	142	调七 (Locrian)
Chapter 13 第十三章	148	全音阶 (Whole Tone Scale)
Chapter 14 第十四章	154	半音阶 (Chromatic Scale)
Chapter 15 第十五章	158	减七和弦 (Diminished Seventh Chords)
Chapter 16 第十六章	164	自然小音阶 (Natural Minor Scale)
Chapter 17 第十七章	170	和声小音阶 (Harmonic Minor Scale)
Chapter 18 第十八章	180	旋律小音阶 (爵士小音阶) (Melodic Minor Scale)
附录一	188	各调蓝高音阶图表
附录二	218	各调小调音阶图表
附录三	239	CD演奏示范谱例

调音法

Tunning

吉他的弦是由下往上数，即从最细的弦算起，第一弦 E(Mi) 第二弦 B(Ti)，第三弦 G(Sol) 第四弦 D(Re) 第五弦 A(La) 第六弦 E(Mi)。

常用的调音法有以下数种

- 一、利用钢琴、电子琴、笛子...等乐器调音，须注意的是吉他的标准音比钢琴低八度。

弦数： 第六 第五 第四 第三 第二 第一
唱名： Mi La Re Sol Ti Mi

二、使用六孔调音笛

其六孔刚好为六弦之空弦音，吹奏各音并调整其相关弦之音高直至音调相同。

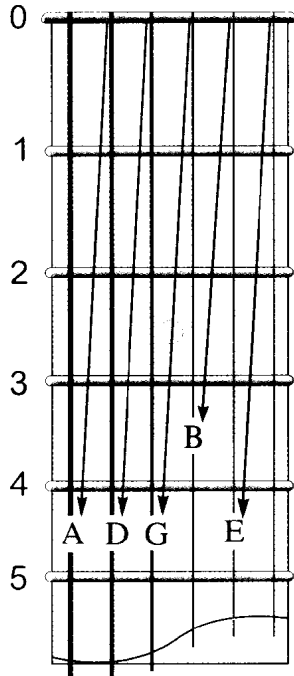
三、电子调音器

利用电子原理，直接吸收弦所发出之频率(440HZ)准确而操作简便。

四、支柱调法

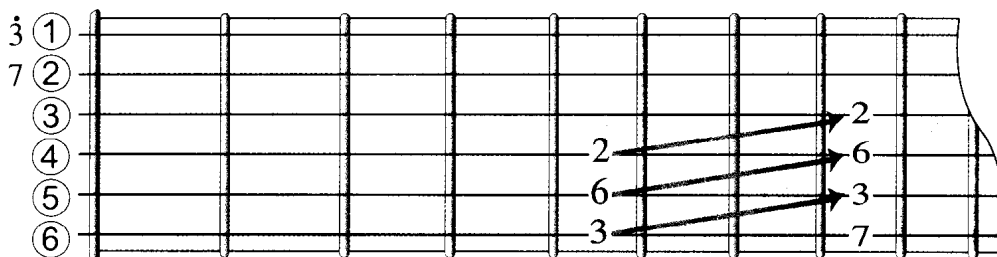
第一弦开放弦的标准音 E(Mi) 使用钢琴或调音笛调整正确，将手指压下第二弦第五音柱的 E 音调成与第一弦空弦音相同，同为 3(Mi) 音，再压下第三弦第四音柱的 B(Ti) 调成与第二弦空弦音相同，同为 7(Ti) 音，以下各弦照此法类推。图示如下：

弦数	⑥	⑤	④	③	②	①
简谱	3	6	2	5	7	3
音名	E	A	D	G	B	E

五、泛音调法

第六弦开放弦的标准音 E(Mi) 使用钢琴或调音笛调整正确，弹出第六弦第五音柱的泛音，将第五弦第七音柱的泛音调成与第六弦第五音柱的泛音相同，同为 Mi 音，第四弦第三弦照此法类推调成同为 La 音与 Re 音，第二弦则将空弦调成与第六弦第七音柱的泛音相同，同为 Si 音，第一弦则将空弦调成与第五弦第七音柱的泛音相同，同为 Mi 音。

如何识谱

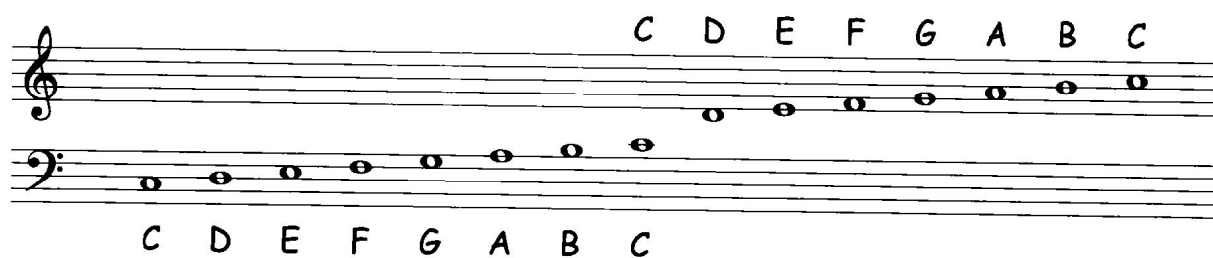
Reading

基本音名	C	D	E	F	G	A	B	C
简 谱	1	2	3	4	5	6	7	1
唱 名	Do	Re	Mi	Fa	Sol	La	Ti	Do
级 数	I	II	III	IV	V	VI	VII	I
属 名	主音	上主音	中音	下属音	属音	下中音	导音	主音

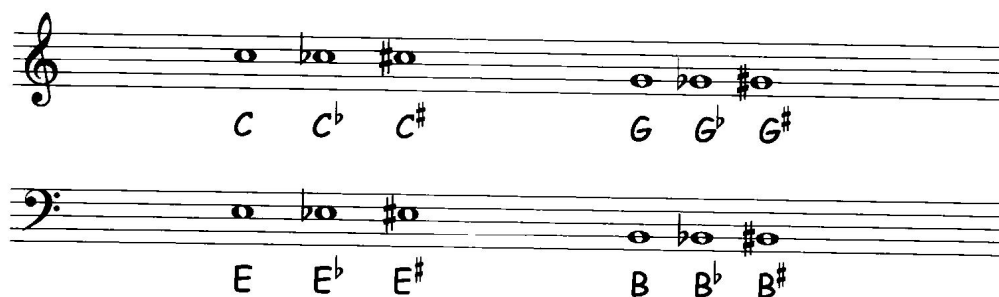
C 音位置

音名位置

音名变化

❖ 调与调号

大小调各调的调号及主音的位置

Diagram showing major and minor keys with their key signatures and tonic notes:

- C大调 (C major) and A小调 (A minor)
- G大调 (G major) and E小调 (E minor)
- D大调 (D major) and B小调 (B minor)
- A大调 (A major) and F#小调 (F# minor)
- E大调 (E major) and C#小调 (C# minor)
- B大调 (B major) and G#小调 (G# minor)

Diagram showing F#大调 (F# major) and C#大调 (C# major) with their tonic notes.

- F#大调 (F# major) and D#小调 (D# minor)
- C#大调 (C# major) and A#小调 (A# minor)

Diagram showing major and minor keys with their key signatures and tonic notes:

- F大调 (F major) and D小调 (D minor)
- B^b大调 (B^b major) and G小调 (G minor)
- E^b大调 (E^b major) and C小调 (C minor)
- A^b大调 (A^b major) and F小调 (F minor)
- D^b大调 (D^b major) and B^b小调 (B^b minor)
- G^b大调 (G^b major) and E^b小调 (E^b minor)

Diagram showing C^b大调 (C^b major) and A^b小调 (A^b minor) with their tonic notes.

升降记号的升降顺序 **F C G D A E B**

一个升记号为升 Fa，二个升记号为升 Fa 升 Do，三个升记号为升 Fa 升 Do 升 Sol，以此类推……

一个降记号为降 Ti，二个降记号为降 Ti 降 Mi，三个降记号为降 Ti 降 Mi 降 La，以此类推……

❖ 音符、休止符、节奏

五线谱	简谱	名称	长(时间)度	节奏符号	五线谱 休止符	简谱休止符
	1—	全音符	四拍			0000
	1—	二分音符	二拍			00
	1	四分音符	一拍			0
	<u>1</u>	八分音符	二分之一拍			<u>0</u>
	<u>1</u>	十六分音符	四分之一拍			<u>0</u>
	<u>1</u>	三十二分音符	八分之一拍			<u>0</u>
	1-1-1-	三连音二分音符	四拍			0000
	1 1 1	三连音四分音符	二拍			00
	1 1 1	三连音八分音符	一拍			0
	1 1 1	三连音十六分音符	二分之一拍			<u>0</u>
	1—	附点二分音符	三拍			000
	1·	附点四分音符	一又二分之一拍			<u>00</u>

❖ 拍子

		单拍子		复拍子		
二拍子	2/2	五线谱		6/4	五线谱	
		简谱	1-1-		简谱	1--1--
	2/4	五线谱		6/8	五线谱	
		简谱	1 1		简谱	1· 1·
四拍子	4/2	五线谱		12/4	五线谱	
		简谱	1-1-1-1-		简谱	1--1--1--1--
	4/4	五线谱		12/8	五线谱	
		简谱	1 1 1 1		简谱	1·1·1·1·
三拍子	3/2	五线谱		9/4	五线谱	
		简谱	1-1-1-		简谱	1--1--1--
	3/4	五线谱		9/8	五线谱	
		简谱	1 1 1		简谱	1· 1· 1·
	3/8	五线谱		9/16	五线谱	
		简谱	<u>1</u> <u>1</u> <u>1</u>		简谱	<u>1</u> · <u>1</u> · <u>1</u> ·

❖ 一般常用符号和术语

- # 升记号 (Sharp) 升高半音
- b 降记号 (Flat) 降低半音
- X 或 ## 复升记号 (Double Sharp) 比原来升半音再升半音
- bb 复降记号 (Double flat) 比原来降半音再降半音
- ♮ 还原记号 (Natural) 将升、降音还回原音
- pp* (Pianissimo) 最弱
- p* (piano) 弱
- mp* (Mezzo Piano) 中弱
- mf* (Mezzo forte) 中强
- f* (Forte) 强
- ff* (Fortissimo) 最强
- < (Crescendo) 渐强
- > (Decrescendo) 渐弱
- > (Accent) 加强记号
- Λ (Sforzando) 突强记号
- Rit.. 渐渐消失
- Ad-lib 即兴演奏

❖ 常见的弹奏记号

||: || — Repeat, 反复记号, 表反复弹唱。

∕ — 与前一小节相同弹奏。

|| — Fine, 结束记号。

唱奏法: A → A → A' → A' → B Fine

唱奏法: A → A' → A → B Fine

◆ D. C. (Da Capo) 从头弹起

唱奏法: A → A' → A → B → C → A → B DC.

◆ D. S. 或 ∞ (Da Segnu) 从 ∞ 处再弹一次

唱奏法: A → B → C → B

◆ ⊕ (Coda) 从 ⊕ 地方, 跳到 ⊕ 的小节开始至结束

唱奏法: A → A' → A' → A → A' → B → A → C Fine