

中国艺术教育特长培训

ZHONGGUO YISHU JIAOYU TECHANG PEIXUN

湖南出版集团 湖南电子音像出版社

● 黄健 编著

电 音 他 名 师 指 点

中国艺术教育特长培训

● 黄健 编著

电吉他名师指点

DIANJITA MINGSHI ZHIDIAN

湖南出版集团 湖南电子音像出版社

中国艺术教育特长培训·电吉他名师指点

编著者：黄健
责任编辑：东方
责任校对：李道元 湛弟雍
封面设计：杨柳洋

出版：湖南电子音像出版社
社址：长沙市展览馆路66号新闻出版大厦
邮政编码：410005
电话：0731—2231197 传真：0731—4456373

选题策划：金千年音乐工作室
营销策划：大鹏湘音出版有限责任公司
绘谱排版：金千年文化教育科技有限公司音乐数据处理中心
印刷：长沙银都教育印刷厂

音频：喻珂
视频：王建平 梁纶翰
制作合成：曾彪
影棚提供：麓山国际实验学校
经销：全国各地新华书店
总监制：巫皖平
出品人：谢柳青

开本：880×1230
印张：8.5
版次：2001年7月第一版
印次：2001年7月第一次印刷
印数：1—5000册（盒）
ISBN 7—88479—176—5/V·J6
ISRC CN—F10—01—0144—0/V·J6
定价：32.00元（光盘配书）

若有质量问题，请直接
与本社出版科联系调换
电话：0731—2221146

序

创新教育,是时代向我们提出的命题。

科学技术的飞速发展,使日益激烈的国力竞争的焦点,集中表现在人才的培养上;培养具有创新意识的高素质人才就成为我们教育所奋斗的目标。

创新教育,又是素质教育的核心内容,一个人的创新意识、创新精神和创新能力的培养和获得,必须通过有效的教育手段来实现。

“艺术”可以净化人的心灵,陶冶人的情操。更重要的是:它还能启迪人丰富的想象力和创造力,音乐艺术在这方面更具有其独特的功能。爱因斯坦正是在自己演奏小提琴的过程中构思着《相对论》,最终成为举世瞩目的科学家;我国地质学家李四光,也是在自己演奏小提琴美妙音乐的遐想中,思考了“大陆板块学说”,从而创立了新的地质学派,找到了“陆相地质贫油说”的片面性……无数事实都证明,艺术教育可以促进创造型的高素质人才的培养。党和国家领导人江泽民、李岚清等多次讲话都提到要加强艺术教育,要为国家培养高素质的创新人才。

越来越多的人认识到了艺术教育的重要性,看到了艺术教育对于人的创新意识培养的不可或缺性。于是就有了各种类型的培训学校的产生,也就有了各种不同的与“考”有关的教材的问世。在当前不断升温的各种名目繁多的“考级”热潮的裹挟下,更多的希望获得一门技艺的学子和家长,在名目众多的“教材”中,不知所措,不知何为。

我们知道,艺术教育虽然也是学校教育的一部分,但素质教育是与应试教育相对而提出来的。如果热衷于整体素质全面提高和创新意识的培养的学子们在获得艺术素养时,还是围绕着各种各样的“考”来寻找坐标的话,显然与大教育思想的培养初衷相违。这样,也就同时向我们提出了一个命题,即怎么样

让学子们获得一门特长而不为“考”所烦,不为“考”所累。有没有一种教材,是专门为艺术教育服务,以提高素质为前提和目标的?这就正是我们要做的事了。为了满足社会对艺术教育日益增长的需求,金千年音乐工作室约请了从事艺术教育的专家编写了这套《中国艺术教育特长培训·名师指点》丛书,目的是想让希望得到特长培训的学子们在花钱少的情况下能够有专业的指导。经过将近三年的努力,这里推出的是第一批次的有40个品种。全套教材出齐估计有80个品种,包括了声乐、器乐的各个门类。这套教材是为艺术教育特长培训而专门编写的,既考虑专业的系统性,也照顾到了青、少年的可接受性、趣味性和实用性;教材立足于一切从“零”开始,每个步骤、每个环节、每首曲目,都有详实而精到的提示和指点,同时,配套教材的纸介质出版物,又拍摄了示范演唱版的教学VCD,一并奉献给读者。只要按照教材和VCD教学带的示范要求去做,相信会取得不同程度的进步。

《中国艺术教育特长培训教材·名师指点》丛书,是一套经过严格招标确定作者队伍的大丛书(今后还将陆续推出其他品种),所有担任这套丛书单本教材撰写的作者,都必须是从从事艺术教育第一线工作的资深人士,他们中有的是教授、副教授,有的是国家一级、二级演(唱)奏员等,应该说都是具有丰富的教学和演出经验的专家。我们认为,只有保证了作者队伍的基本素质,才可能让希望得到特长培训的学子们得到专业的内行的指点。

说了这么多,其实应该将选择权交给我们的读者朋友了。有了自己正确的选择,也就等于找好了学校,请好了老师。认真地、刻苦地从头学习,经过一段时间的训练,相信一定会有成效的。

由于丛书作者不在同一地方,对于丛书的体例在认识和理解上存在着一些差异,因而丛书内在风格(表述)上有一些不同或不一致,这是很难免的,好在丛书的立意就是“特”,因而也不必太在乎行文的一致性。总体而言,我赞成金千年工作室和出版社这方面的努力,相信这套书的出版于我们中国的艺术教育事业会有所推动,我期盼着这种努力会有好的回报。

2001年6月18日

序言作者为原中央音乐学院院长、
教育部全国艺术教育委员会主任

目 录

第一部分 基础知识

- 一、电吉他的构造 (1)
- 二、电吉他的演奏姿势..... (3)
- 三、左、右手的演奏姿势..... (4)
- 四、音箱的配置及应用..... (7)
- 五、效果器的配置及应用 (9)

第二部分 乐理知识

- 一、五线谱..... (11)
- 二、音名、唱名及十二平均律..... (12)
- 三、音符、休止符及附点 (13)
- 四、常用记号及术语..... (14)
- 五、小节、拍子与拍号..... (16)
- 六、音阶、调式及调号..... (17)
- 七、和弦及标记..... (19)
- 八、吉他专用谱——六线谱 (22)
- 九、电吉他调弦法..... (23)

第三部分 演奏技巧

- 一、滑音奏法..... (25)
- 二、震音奏法..... (25)
- 三、拨音奏法..... (25)
- 四、颤音奏法..... (26)

五、勾弦奏法.....	(26)
六、压弦奏法.....	(26)
七、推弦奏法.....	(26)
八、拉弦奏法.....	(27)
九、右手特殊奏法.....	(27)

第四部分 基本练习

一、音阶练习.....	(28)
二、和弦练习.....	(41)
三、伴奏音型练习.....	(45)
四、原音练习.....	(55)
五、哇音练习.....	(58)
六、压弦练习.....	(62)
七、失真和弦练习.....	(65)
八、失真旋律练习.....	(70)

第五部分 独奏曲

车轮	(76)
管路	(79)
莫咨吻.....	(83)
法国十三天	(85)
加州旅馆.....	(88)

附录 电吉他常用和弦图解.....	(106)
-------------------	-------

第一部分 基础知识

一、电吉他的构造

电吉他由琴身、琴头、琴颈、指板、音品、琴弦、弦枕、弦轴、琴码、颤音臂、拾音器、音量控制器、音调控制器、音色开关、输出插座、锁弦器、压弦器、护面板、背带钮等组成。

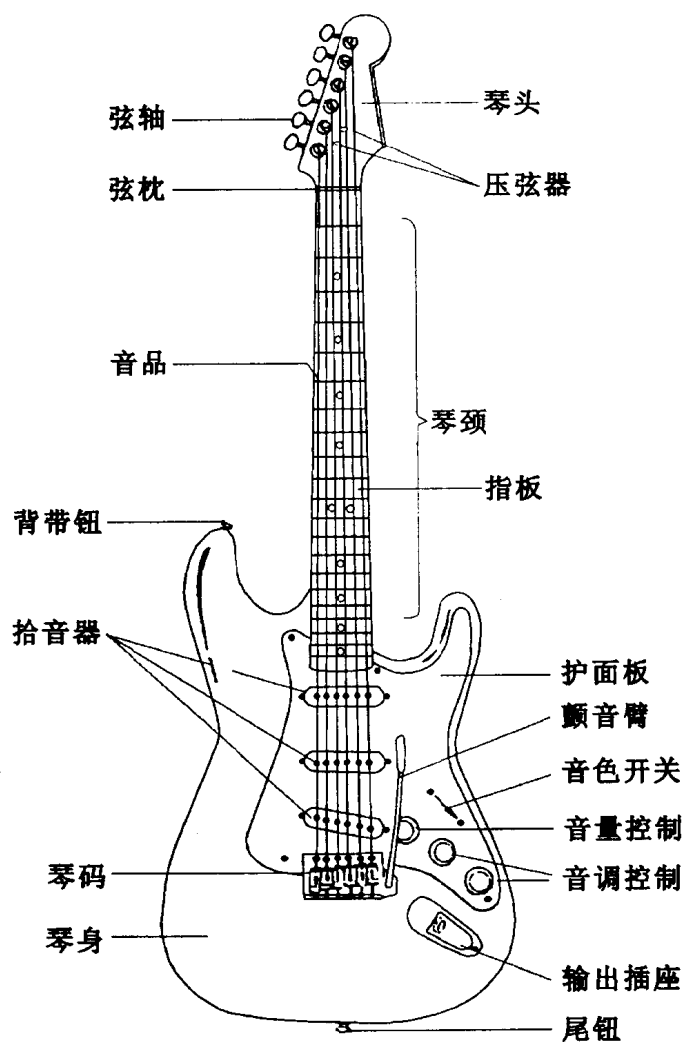

图 1

下面介绍各主要部件的性能和用途。

(一)拾音器

拾音器能将电吉他弦的振动转变成为音频电信号,通过输出进入到扩音器后再进行放大,产生声音,对于电吉他的音色及音质起关键作用。因此,拾音器可以说是电吉他的“心脏”。

电吉他一般都用两个或三个拾音器并排安装在指板与琴码之间。

(二)音色转换开关

通常情况下,有两个以上拾音器的电吉他都会装有一个可转换音色的拨杆开关。吉他手可以使用不同的档位来组合出各种不同的音色。例如打节奏常用前拾音器。可以获得低沉、浑厚的音色。华彩独奏(Solo)常用后拾音器,发出的声音尖锐、明亮、颗粒性强等等。

(三)音量控制器

电吉他输出音量的大小是通过音量控制器来调节的。根据电吉他的不同型号,有的常将前后不同拾音器的输出分开调节,而有的则只安装一个总的调节钮。

(四)音调控制器

音调控制器“Tone”主要用于调节音色的明或暗。通常使用时将音调控制开至最大位置,以便让效果器及音箱的控制器有一个调节的余地。

(五)颤音臂

颤音臂又称摇把,是装在电吉他琴码上的一根摇杆,它与琴码内部的弹簧连接在一起,通过摇把的杠杆作用,使琴弦的张力发生改变,从而发出颤音。正确合理地使用颤音臂可以加强吉他手对乐曲的表现力。

(六)指板

电吉他的指板通常用比较耐磨的硬质木材制成,如枫木、乌木、红木等,其中以红木为最佳。此外,为了方便演奏,电吉他的指板一般都具有一定的弧度,同时其指板的宽度也因品牌和型号的不同而异。

(七)锁弦器

即用螺丝将电吉他的六根金属弦固定在琴码上,称为锁弦器。

(八) 压弦器

又称导弦槽,是指安装在琴头上靠近弦枕的金属槽。琴弦穿过它后起到压紧弦的作用,使琴弦固定在弦枕上不易滑出,同时它还能起到延长弦的振动的效果。

(九) 琴身

琴身是电吉他最大的部分。除用来安装拾音器、琴码、电路板及各种控制器等重要部件外,它对琴弦的振动和音质均有一定影响。一般的实体电吉他均选用硬质木材来制作琴身,而木材的质地、形状、油漆以及制作方法等不同,电吉他的音色也就各不相同。

二、电吉他的演奏姿势

电吉他的演奏姿势虽然不如古典吉他那样严格,但它对演奏时是否轻松自如、方便顺手等方面还是要有一定的要求。一般来讲,电吉他的演奏姿势有站式和坐式两种。

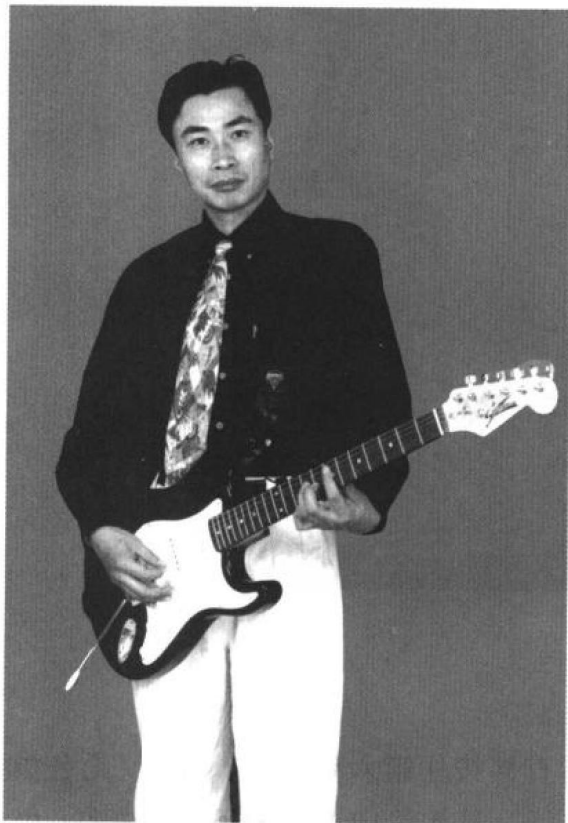

图2 站式

图3 坐式

为了便于获得左右手弹奏的最佳角度,无论是坐式还是站式,琴头必须保持向左上方呈45度角倾斜。另外对于初学者,我们建议平时练习时能够尽量站立演奏,因为在实际许多场合下(如电声乐队)都经常需要采用这种姿势来演奏,有时甚至还能在晃动摇摆的情况下演奏。这就要求我们平时应该自觉地养成站立演奏的好习惯。

当然,采用坐式来演奏也无可厚非,特别是在正确的演奏姿势前提下和刚开始练习时。

三、左、右手的演奏姿势

(一)左手的演奏姿势

电吉他左手的演奏姿势有两种:

1.是像民谣吉他那样,也是最常见的一种演奏姿势。这种姿势要求左手的手掌心稍离开电吉他的颈背,左手大拇指靠在第六弦附近,其它各指按常规方法按弦即可。常用于弹奏快速的间奏和低音旋律。

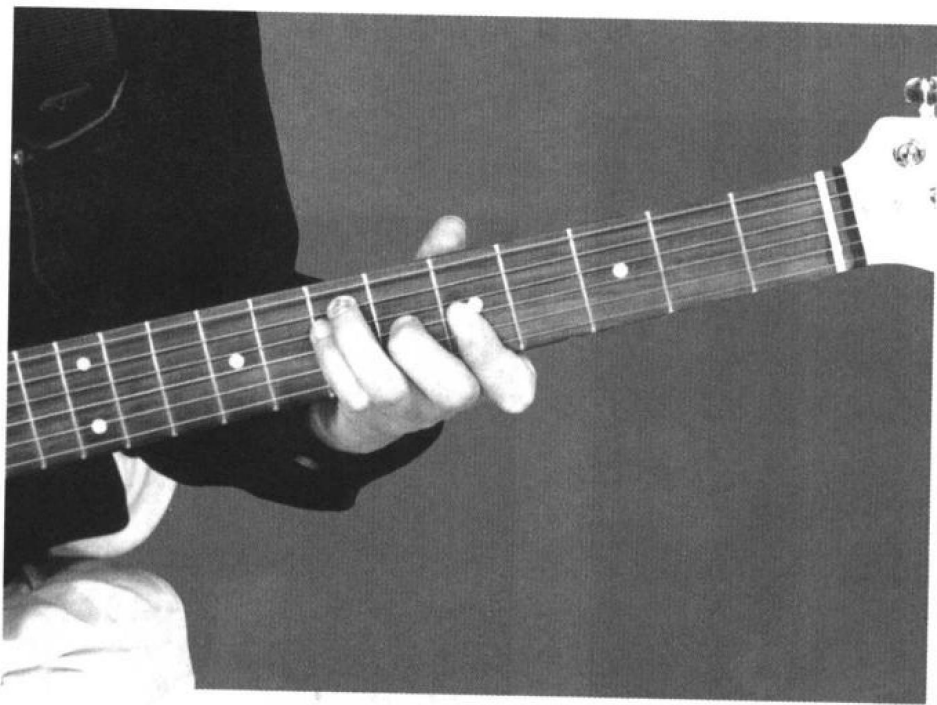

图4

2.是摇滚姿势,即左手像“一把抓”的姿势。大拇指直接按住第六弦,食指、中指、无名指和小指与音品几乎平行,按弦时往往几个手指同时进行,且无论向上或向下移动把位,仍“手指不离弦”。值得一提的是,这种姿势很方便做推弦动作。

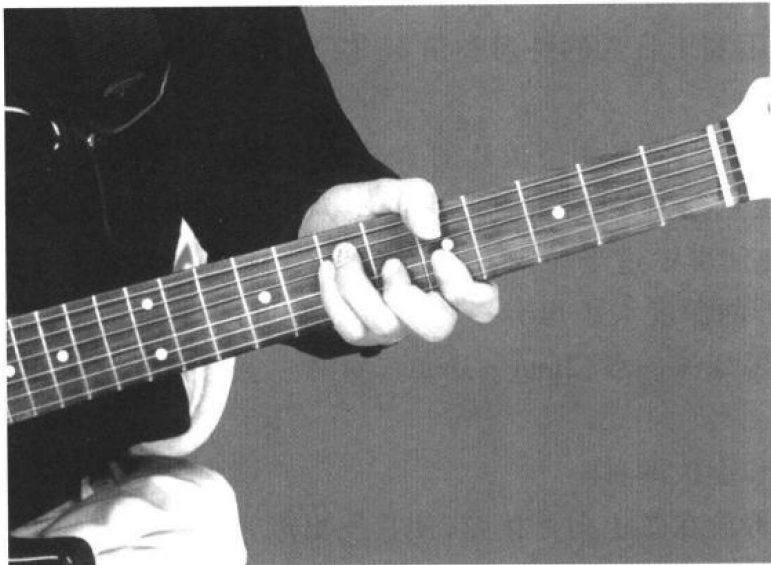

图 5

上述两种左手演奏姿势都应加以练习并掌握。

(二) 右手的演奏姿势

由于右手的演奏姿势直接关系到音色、速度、节奏、强弱以及音乐的表现等,因此十分重要。

实际演奏电吉他时,几乎所有的人都采用拨片(Pick)来弹奏。因此下面我们将着重介绍一下右手持拨片的演奏姿势及方法。

1. 持拨片的姿势

正确的持片手势应该是用右手大拇指的第一关节与食指的第一关节夹住拨片,其它各指则呈空握状或自然地弯向掌心。拨弦时要以手腕为支点,上下轻松自如地弹奏,切忌右手臂也一起摆动。

图 6 持拨片的姿势

初学者应注意:将持拨片的大拇指与食指伸得很直或弯得很曲都是错误的姿势,因这两种极端的持片姿势将不利于日后的练习和演奏,应当立即纠正。

2. 拨弦的角度

一般来讲,刚开始练习时,应采用使拨片的尖端与琴弦垂直的角度来拨弦。这样弹出来的音色比较纯净明亮。在熟悉了一段时间后,可以让拨片与弦有一些不同的角度,这样音色就会发生微妙的变化,在演奏中适当加入一些音色变化,将使乐曲更富有感情色彩。

此外,拨片插入弦下的深度大小也会影响音色的变化。初学者在练习时,先练浅一点(1mm—2mm),熟练后,再练深一点(2mm—3mm),同时注意把握音色的变化。

3. 拨弦的方法

拨弦的方法有下拨和上拨两种。

下拨就是将拨片侧着放在弦上向下拨弦,使其发出声音来。下拨的符号是“▣”。

下拨能够发出较强的音,而且练习起来也比较顺手。一般初学者都较容易掌握。

图7 下拨姿势

上拨就是先将拨片放在弦的下面,然后再往上挑拨,使弦震动发出声音。上拨的符号是“v”。

图8 上拨姿势

相对来讲,上拨要比下拨练习起来困难一些,望初学者多加练习。

此外快速的节奏或乐句要求上、下交替拨弦,同时还要求上、下拨的力度也要相对均衡,这就更需要初学者应时刻提醒自己注意右手演奏姿势的正确性,切忌因盲目追求弹奏速度而使动作变了形。

4. 琴弦与拨片的选择

电吉他弦是用磁性很强的金属材料制成的,其直径的大小与音色、手感有着一定关系,粗弦音色浑厚,细弦则音色尖锐。初学者可先选择较细的一组,换弦时应整组(六根)地换,不要交叉混用。

拨片(Pick)是用富有弹性的塑料片制成的。形状有许多种(如图九所示)。规格按其厚度可分为三类:软(0.46mm—0.58mm)、中(0.60mm—0.72mm)、硬(0.88mm—1.2mm)。较软的拨片可弹出清脆的声音,而较硬的拨片则可弹出浑厚的音色。电吉他初学者可选用 0.46mm、0.50mm、0.58mm 三种。

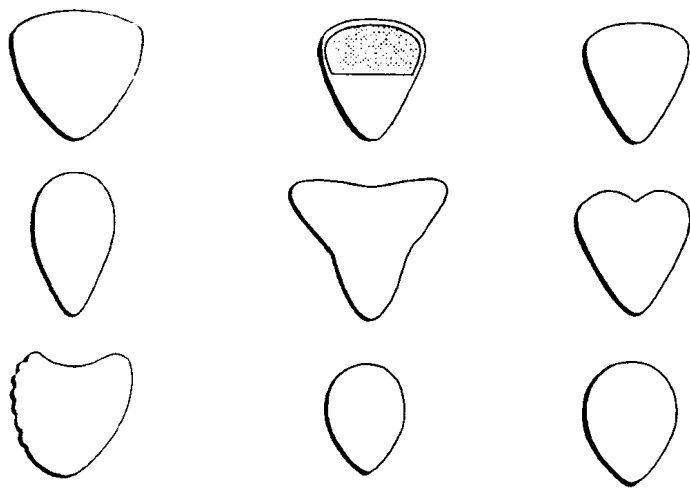

图9 拨片

四、音箱的配置及应用

对于电吉他初学者来讲,音箱的配置及操作也是必不可少的基本常识。

音箱作为电吉他的一部分,不仅起着共鸣箱和扩音器的简单作用,而且还常常附有一些特殊的音色效果与功能。如雅马哈 AR1500(带失真效果)、米歇尔 G10R(带失真混响效果)等。

电吉他初学者用于练习的时间比较多,建议配置 15W 左右、带失真混响效果的音箱即可。若参加小型演出,可在音箱前放置一个话筒进行扩音,效果也不错。

在电吉他与音箱连接好之后,要进行调试与操作。

(一)制作失真音

失真音色是电吉他中用得最多的声音,在乐曲里常用于前奏、间奏和华彩独奏(solo)。其制作步骤为:先将总音量开至适当位置,通过电吉他试音后,再将音量开至较大位置。然后凭听觉最终调出合乎乐曲要求的理想的失真效果。

(二)制作清彻音

清彻音是电吉他的原声,一般用于演奏主旋律、分解和弦或打节奏,是电吉他的代表音色。

制作清彻音的方法很简单,只需将电吉他的音量调小,将总音量调大即可得到没有失真感的清彻音效果。

(三)制作金属音

将音相上均衡器的高、中、低音控制钮调到正常位置,然后再将亮度钮(PRESENCE)或高音钮(TREBLE)调到较大位置就可产生晶莹透亮的金属般的音色。

初学者应注意,在具体应用金属音的过程中,将电吉他上的音调钮(TONE)调大,并使用后拾音器效果更明显。

(四)制作低音效果

尽管在较正规的乐队组合里已经有了低音吉他(BASS)这种专门弹奏低音旋律的乐器,但电吉他的低音效果却有着其独特的韵味,特别在演奏某些华彩的独奏(solo)时。

制作低音效果的步骤是:先将电吉他的音色转换开关拨到“前”或“中”拾音器位置,将音调钮(TONE)旋向低音;然后再把音箱的明亮度及高音调小一些,最后增大低音(BASS),直至发出浑厚浓重、有如男低音般的音色。

(五)混响效果的调整

电吉他的声音通过混响器后,会变得饱满、宽广和富有立体感。由于多数电吉他专用音箱内部均装有电子混响器,因此在制作混响效果时只需调谐音箱上的混响钮(REVERB)即可。

五、效果器的配置及应用

效果器可以改变电吉他的音色,能使演奏变得更加丰富多彩。从某种意义上讲,效果器和音箱一样,是电吉他不可缺少的一个重要组成部分。因此,学习掌握并熟练应用效果器也是电吉他初学者一门十分重要的基本功。

(一)效果器的种类

初学者应该首先熟悉各种效果器的性能与用途,才能合理地加以配置及应用。效果器的种类繁多,但常用的有以下几种:

1.失真器(Distortion)

这是一种能将电吉他原声变成严重失真,类似沙哑的音响装置。这种效果器在摇滚乐中经常使用,同时其本身又有很多类型,例如重金属失真、蛙音失真及超反馈失真等。常在乐曲的华彩乐段及尾奏中使用。

2.驱动器(Over Drive)

又称激励器、增幅器。它能使电吉他的声音更加突出,产生向前冲击的音色。常在电吉他领奏、前奏、间奏中使用,其声音带有适度的失真,是摇滚乐中用得最多的一种效果器。

3.延时器(Delay)

是能够产生混响或回声效果的装置。电吉他的声音通过延时效果器后,会变得丰富、饱满且充满立体感。回声效果一般用于歌曲或乐曲的结尾处(有时就用在最末一个音符),能出现几个回声的效果。

4.蛙音器(WAW)

电吉他通过它会产生酷似青蛙鸣叫的声音。一般用于演奏一些幽默诙谐、活泼可爱的乐曲,有时也加入失真等效果产生一种特殊的音色。

5.合唱(Chorus)

又称和声器,它能使电吉他的声音产生和谐柔美、飘渺回荡、类似混声合唱般的效果。合唱效果常用于弹奏分解和弦伴奏、主旋律独奏等,给人一种柔情优美的感受。

目前市场上的组合式效果器价格较贵,但它能调制出几乎上百种音色来。电吉他初学者要根据自己的实际情况来配置效果器。一般来讲,选择2—3种即可,如失真、合唱、延时。

(二)效果器的应用

效果器可以调配出许多种不同的音色,在演奏时做合理的应用,就会为乐曲增添色彩,同时对提高电吉他的学习兴趣和明确在这方面的发展方向都具有一定的深远意义。因此,初学者一定要予以充分的重视。

首先,要掌握正确的连接方法。

多种效果器在连接时一般采用串联的方式,但要注意,效果器的顺序一定不要随意颠倒,否则将会使某种效果器因“丧失”功能而失去意义。

选用2—3种效果器时,也应按照失真在前,延时或合唱在后的顺序连接。这样做才较为合理。

其次,要熟悉控制钮的意义和作用。也就是说要熟悉效果器上各功能开关及旋钮的作用,了解它们之间的联系。例如失真度(Distortion)、延迟时间(Delay Time)、频率均衡(Frequency EQ)等。

最后,要掌握正确的操作方法。

初学者可按以下步骤来操作:

1.先将电吉他上的音量、音调等旋钮调至最大限度。这样对效果器而言就有了一定的调整空间,同时还可起到提高信噪比的作用。

2.将音箱调到“清彻音”状态,用电吉他试音后再逐个儿打开效果器的旋钮进行调节。注意:要边弹边调,仔细分辨音色和音质的变化,同时对每个功能钮的作用要默记,做到心中有数。

3.保持音量平衡,即将关闭效果器时的原声与打开效果器后的原声进行对比。应尽量保持电平(Level)平衡。

4.打开所有效果器进行合成音色的调试。

5.用电吉他在不同的音域试奏一下,确认满意后将此次调度的数据(或方案)记录下来备用。

以上只是简单地介绍了一下效果器的配置和应用,随着电吉他初学者演奏水平的不断提高及对完美音响效果的不懈追求,相信一定能有所创新。