

美国名师课堂系列

YOU CAN

play guitar

跟美国名师学 吉它

彼德·匹科

用这种边学边弹的方法
您能在几周内掌握吉它演奏基础技巧
并能表演世界最流行的音乐
包括一张长约一小时的 CD
内含 100 多首常用的练习曲和专业训练曲目

Amsco Publications
湖南电子音像出版社

This book Copyright©1998 by Amsco Publications,
A Division of Music Sales Corporation, New York

All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any form or by any electronic or mechanical means,
including information storage and retrieval systems, without permission in writing from the publisher.

2001 Hunan Electronic and Audio-Visual Publishing House
All Rights Reserved

美国音乐销售公司独家授权
中国湖南电子音像出版社出版发行
版权所有 不得翻印

著作权图字登记号:18-2001-45

美国名师课堂系列
跟美国名师学吉它
责任编辑:谢柳青 欧阳捍卫 胡蓉
装帧设计:卞江
CD解说:路旦俊 CD制作:喻珂 聂志中
湖南电子音像出版社
长沙市展览馆路66号 邮编:410005 电话:0731-2569905
湖南省新华书店经销 湖南省新华印刷二厂印刷
金千年文化教育有限公司制谱
大鹏湘音出版有限公司企划营销
2001年8月第1版第1次印刷
开本:635×970 1/8 印张:12
印数:1—5000
定价见盘面

ISRC CN-F10-01-0135-0/A·J6

ISBN 7-88479-156-0

若有质量问题,请直接与本社出版科联系调换 电话:0731-2221146

465

YOU CAN

play guitar

跟美国名师学吉它

作者: 彼德·匹科

译者: 路旦俊

综校: 李道元

作者简介: 出版过许多书, 是纽约有威望的吉它创作室与当代吉它学院的老师, 曾录制了很多表演吉它、低音吉它与管风琴的流行唱片, 这些节目经常在国家电台与电视台播映。

目 录

前言	3	a 小调和弦练习	35
你的吉它	4	《强尼去当兵》	35
持琴姿势	5	挂和弦	36
如何给吉它定弦	6	挂四 D 和弦	36
相对定弦法	6	挂四 G 和弦	37
钢琴定弦法	7	挂四 A7 和弦	38
看懂五线谱与六线谱	8	挂和弦练习	38
按弦	8	《平安夜》	38
识别节奏	9	弹奏分解和弦伴奏	40
弹奏旋律	11	匹克与手指	40
匹克与手指	11	《强尼去当兵》	41
八分音符	11	圆舞曲拍型中的分解和弦	41
《铃儿响叮当》	12	《平安夜》	42
《欢乐颂》	14	G 大调	44
弹奏低音部分	15	G7 和弦	44
休止符与延音连接线	15	C 和弦	44
《布基·摇滚的低音部分》	16	D7 和弦	44
弹奏和弦	17	G 大调和弦练习	45
A 和弦	17	《气质大方》	46
扫奏	17	C 大调	47
E7 和弦	18	F 和弦	47
《汤姆·杜利》	19	《哦,苏姗娜》	48
低音一和弦式拨弦法	19	手指式弹奏技巧	49
《汤姆·杜利》	20	“不运用拇指”式拨弦法	49
低音一和弦一和弦拨弦法	20	锤击音	49
《克雷门汀》	20	B7 和弦	50
D 和弦	21	滑音	51
保留指	21	《甜心宝贝》	52
交替低音一和弦式拨弦法	22	音型拨弦	54
《老乔·克拉克》	22	《铁路工比尔》	55
A 大调的保留指练习	23	建立你的曲目	57
《纯朴的天赐》	23	布鲁斯	57
轻弹法	24	《弗兰克和强尼》	59
《老乔·克拉克》	24	《C.C.莱德尔》	61
圆舞曲拍型的拨弦法	25	摇滚乐	63
《用你的双眸为我干杯》	25	《曼波》	64
D 大调	26	《十字路口》	70
A7 和弦	26	流行音乐	73
G 和弦	26	《晨晓》	74
D 大调的保留指练习	27	《奥拉·莉》	79
切分音	27	雷格泰姆与爵士乐	81
《单桅帆船“约翰·B”号》	28	《专业演员》	82
用作 II7 和弦的 E7 和弦	29	《阴差阳错》	85
《我的宝贝》	30	古典音乐	86
弹奏主调型吉它	31	《练习曲》	87
布鲁斯音阶	31	《浪漫曲》	89
《早安布鲁斯》	32	进一步学习	91
小和弦	34	音符表	91
A 小和弦	34	和弦表	92
D 小和弦	34		

前 言

真的,只要稍加学习和练习,任何人都能弹奏吉它,而本吉它教学书籍将使你有机会学习弹奏各种风格的音乐——包括摇滚、流行、布鲁斯、爵士、雷格泰姆以及古典音乐。本书所介绍的通俗易懂、循序渐进的方法将指导你学习吉它演奏与技巧的所有基本内容。你将在一些令人兴奋的课程内容中加强并发展这些重要的演奏技巧,届时你将弹奏埃尔维斯·普莱斯里、“沙滩男孩”小组、“奶油”小组、“动物”小组的流行金曲,并将弹奏詹姆斯·泰勒、裘迪·柯林斯、卡特·斯蒂文斯、埃拉·菲茨杰拉德、罗伯特·约翰逊、里奇·瓦伦斯以及“洛斯·罗伯斯”乐队所录制的那些令人难以忘怀的歌曲。

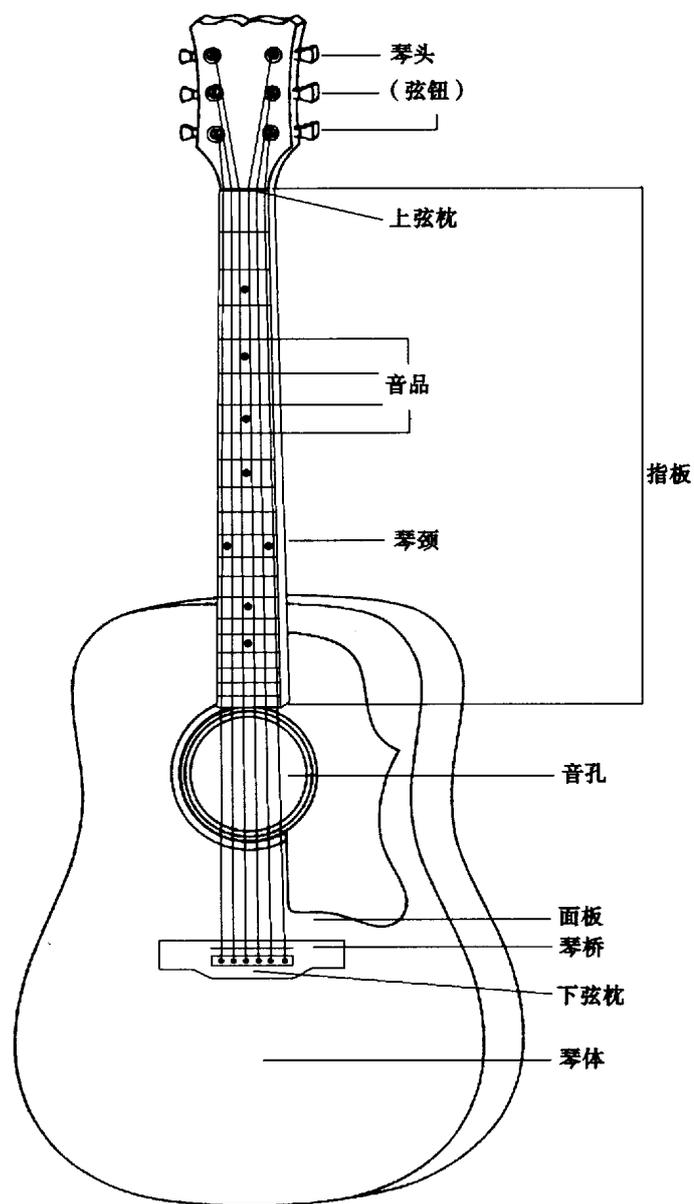
本吉它教材虽然内容广泛,却非常容易、生动有趣——而且不依靠那些只适用于某些调性中某些歌曲的小窍门和捷径。相反,你将学会弹奏不同调性的各种吉它曲,并且在学完本书后掌握独自弹奏成百上千首新歌所需要的各种技巧。

无论你打算成为一名专业吉它演奏家或作曲家还是只希望为社区、家人或亲友们弹奏,本书对你都非常合适。所以,准备好在弹奏世界最流行的歌曲过程中学习吉它的基础知识。

你的吉它

本书适用于任何传统或电声六弦吉它。如果你使用的是传统吉它，那么它有尼龙弦吉它和钢丝弦吉它之分。尼龙弦吉它的三根高音琴弦是由尼龙制造的，而三根低音琴弦则是钢线缠尼龙丝弦。钢丝弦吉它的六根琴弦都是用钢丝制作的。高音1、2弦或1、2、3弦为钢线裸弦，其他的三根或四根琴弦则为钢线缠丝弦。电吉它也使用钢丝弦。一般来说，初学者最容易弹奏的是尼龙弦吉它，不过你可以使用任何种类的吉它来学习本书所介绍的技巧、概念和歌曲。如果你是左撇子，那么你可能需要买一把左撇子专用吉它。如果你在学习本书的进程中使用的是这种吉它，只需将左手和右手的说明颠倒一下就行了。

传统吉它和电吉它还有一些其他的小区别，其中包括琴桥和弦钮的种类，有无滚桥、琴体的形状等等。下面这张图能帮助你记住吉它不同部分的名称。

持琴姿势

你可能大多数时间都会坐着练习。将吉它搁在右大腿上,使琴体紧贴胸前,右前臂要比较舒适地放在吉它上侧板上。右肘应该比较靠近身体。

如果你站着弹奏,那么你需要一根背带。假如你没有背带,可以在任何音乐商店里买到。一定要告诉商店里的售货员你所弹奏的吉它的型号,这样才能保证买到合适的背带。

将背带系在吉它上,然后将吉它背在左肩上。当你坐下来恢复通常的持琴姿势时,要将背带调整到刚好绷紧的地步,这样,当你站起身来时,背带刚好能将吉它保持在合适的位置上。

如何给吉它定弦

在开始练习弹奏之前，你一定要确保吉它的音准。你通过转动相应的弦钮将每根琴弦调到正确的音高上。

相对定弦法

如果你的吉它音准基本没有什么问题，那么你可以运用相对定弦的方法来调准音高。

·用左手一根手指按下第六弦(即低音 E 弦)第五音品后(即第五音品左边)的品格。你拨动这根琴弦时将会听到一个 A 音。这个音听上去应该与第五弦的空弦(也就是说,不用左手手指按品格)音一样。

·如果第五弦的音高不对,你应该转动弦钮先将这根弦的音高降到比第六弦第五品格的音还要低,然后再慢慢上调到正确的音高上。

·A 弦调准后,按住该弦的第五品格。你听到的这个音是 D 音,应该与 D 弦(即第四弦)的空弦音相同。

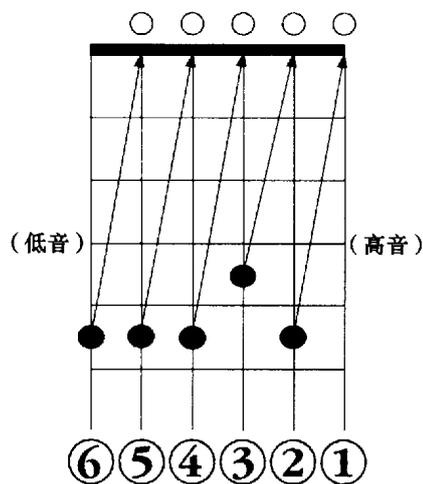
·D 弦调准后,按住该弦的第五品格。你听到的这个音是 C 音,应该与 G 弦(即第三弦)的空弦音相同。

·G 弦调准后,按住该弦的第四品格。你听到的这个音是 B 音,应该与 B 弦(即第二弦)的空弦音相同。

·B 弦调准后,按住该弦的第五品格。你听到的这个音是 E 音,应该与高音 E 弦(即第一弦)的空弦音相同。

下面这个图总结了相对定弦法。

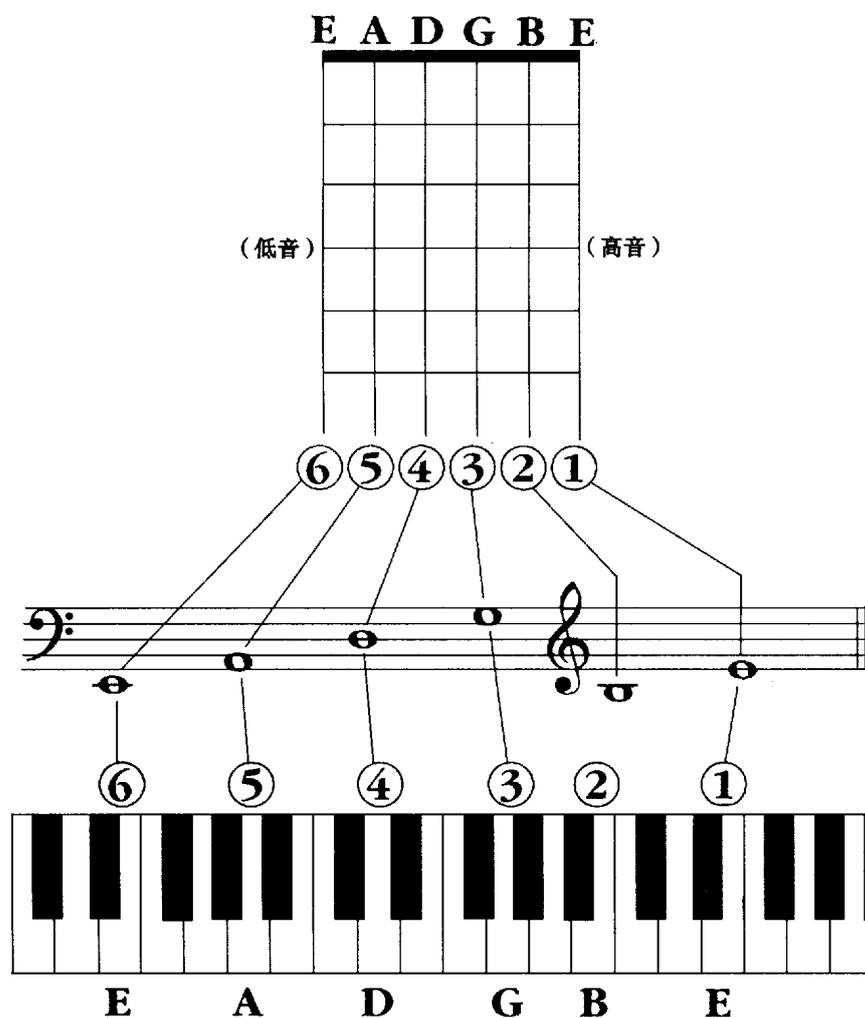
相对定弦法

钢琴定弦法

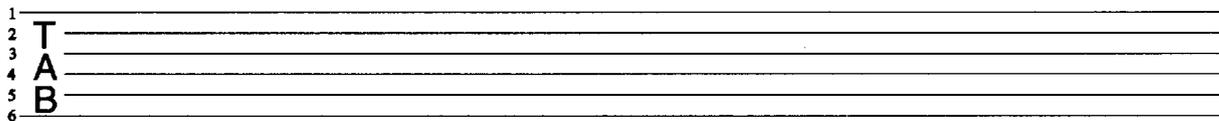
你可以借助已经调准音的钢琴或电子键盘乐器来调准吉它每根弦的音高。下面是吉它各根空弦音在键盘上的相应位置。这些音代表吉它各根琴弦的实际音高。但是,为了读谱方便起见,吉它谱比实际弹奏要高出一个八度。

钢琴定弦法

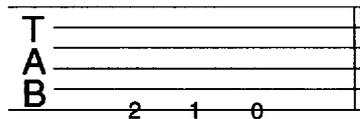
看懂五线谱与六线谱

本书所选歌曲的旋律都是用标准记谱法记录的。你可以使用本书结尾部分的《音符表》来弹奏任何你不熟悉的歌曲的旋律。这些歌曲的伴奏部分是用一种特殊的记谱法记录的,目的是为了让你能立刻容易地开始弹奏乐曲优美动听的部分。本书的许多歌曲与例子都是用六线谱记谱的,这是一种大家熟悉的专门为吉它手设计的记谱体系。这种体系有着漫长而古老的历史,可以一直追溯到文艺复兴时期的鲁特琴谱。现代吉它谱使用由六根线构成的乐谱体系,每根线代表吉它的一根琴弦,一弦最高,六弦最低。

按弦

要想按住一根琴弦,你的左手指尖必须将音品后(即音品左边)的琴弦按到指板上。吉它六线谱线上的指法数字告诉你应该按哪根琴弦的哪个品格。(品格1最靠近弦钮。)例如,下面这个六线谱例要求你在低音E弦上弹奏三个不同的音符。用左手中指在第二品格上按弦,然后用右手拇指一侧拨动琴弦发出这个音。松开左手中指,用小指按第一品格,弹奏第二个音符。然后左手手指不按弦,右手拨动琴弦弹出0所表示的空弦音。

如果你在弹奏按弦音时听到琴声有杂音或发闷,那么你的手指可能离品格太近(或太远)。也有可能你按弦时力度不够。下面几个要点能够帮助你在按弦时发出清晰的琴声,所以一定要记住。

- 使用指尖。弓起手指,这样手指就能垂直地落在琴弦上。手指的指型很像你用拇指和食指做出“OK”的手势。

- 拇指要一直保持在琴颈的中央。虽然你很想将拇指上移到琴颈的上侧,但是弹奏时一定要将拇指保留在琴颈的中央,与中指相对。这将帮助你的手指保持正确的弓

型。

·手腕的位置要低,手肘要靠近身体。这也将帮助你落指时精确而稳定。

·肩部要放松。肩部过紧不仅是一种坏习惯,而且会限制你的灵活性。如果你的肩膀和手臂不放松,那么你将很难自如地换把。

刚开始练习按弦时,如果手指感觉不舒服,不要着急。初学者指尖感到疼痛是正常的事。(如果你弹奏钢弦吉它,这种情况会尤其明显。)继续练下去后,你的指尖部分会长出老茧,而这时再弹奏按弦音就会感觉自然多了。

识别节奏

六线谱能够告诉你在什么地方按弦,但你仍然需要知道每个音应该持续多久。我们首先来看看三种不同的音值以及它们的拍数。要注意音符之间的区别方法:音符有没有符干,符头的形状是空心的还是实心的。在六线谱中,符头由品格数字所代表,所以它可能是实心的,也可能是空心的。

		
四分音符 = 一拍	二分音符 = 二拍	全音符 = 四拍
T A B	2	2
		⊙

这些基本的音值之间有一个规律。二分音符(持续二拍)的音值是四分音符(持续一拍)的两倍。同样,全音符(持续四拍)的音值等于二分音符(持续二拍)的两倍。

一首歌曲开始处的拍号告诉你每小节有多少拍,以及每一拍等于什么样的音符。最常见的拍号是 $\frac{4}{4}$ 拍,经常被称作“常用拍”,简写成C。 $\frac{4}{4}$ 拍上面的4表示每小节有四拍,下面的4则表示以四分音符为一拍。

试着弹奏几小节 $\frac{4}{4}$ 拍中的四分音符。你可以用拍击器或用脚打拍子来保持节拍的均匀。用右手拇指缓慢而均匀地在第六和第五弦上拨奏这些音符时,要大声数出拍数。下面这段谱例结尾处带两个圆点的双纵线是反复记号,它要求你回到乐曲的开始处,将这一段重新弹奏一遍。

现在来看看传统歌曲《铃儿响叮当》的第一乐句。这段 $\frac{4}{4}$ 拍的乐句中含有四分音符、二分音符和全音符。打拍子并大声数出《铃儿响叮当》的每一拍——也就是说，缓慢而均匀地数出每一拍，但是只拍击那些与旋律中音符相对应的拍子（这些拍数都出现在方框中）。

数拍： 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

弹奏旋律

如果你弹奏一首歌曲的旋律部分,或者即兴弹奏一段独奏,那么你运用的便是单旋律弹奏法。这种方法也被称作单音弹奏法、单弦弹奏法或弹奏主调。在开始之前,我们先来看看一些重要的右手技巧。

匹克与手指

右手的技巧部分有两种基本的划拨方式:手指划拨及用匹克(即拨片)划拨。一位全面型的吉它手应该这两种方法都会使用。我们将从运用右手的食指和中指开始。试着先用食指然后再用中指拨动第一弦(即高音E弦)。当你用这两个手指缓慢而均匀地交替拨弦时,要记住下面这些要点。

·运用靠弦法。运用靠弦拨弦法时,首先将手指直接划过琴弦,然后让手指停靠在下一根较低的琴弦上。靠弦法能确保拨弦时力度与音色的一致性,也能帮助你保持节奏和数拍子。

·手指要保持直立。每次划拨时,手指应该从指根关节处活动。

·手腕要弓起。这将帮助你保持手指的直立性。

·手指要与琴弦保持垂直。拇指也应稍稍向左伸一些,以便使手能够与琴弦保持垂直。

现在准备用食指与中指弹奏《铃儿响叮当》的第一乐句。先用食指拨弦,然后按谱例所示与中指交替拨弦(i=食指,m=中指)。六线谱将告诉你每个音应该按哪根弦的哪个品格。标准五线谱中音符旁的数字则告诉你左手应该使用哪些手指来按弦(1=食指,2=中指,3=无名指,4=小指)。弹奏时要大声数出拍数。

数拍: ① ② ③ ④ ① ② ③ ④ ① ② ③ ④ ① 2 3 4

i m i m i m i m i m i

T
A
B

八分音符

许多乐曲都含有只持续半拍的短音符。这些音符被称作八分音符。

八分音符
=1/2拍

T
A
B

八分音符常常以两个或两个以上为一组出现。这些音符由连符线相连。现在来打拍子,并数出《铃儿响叮当》第二乐句的拍数。记住要大声数出拍数,但是只拍击那些出现在方框中的拍子。第二小节中的八分音符在数的时候拍与拍之间要加进一个“和”字。

现在来弹奏《铃儿响叮当》合唱部分的完整谱,首先从第一弦开始。练习《铃儿响叮当》(不数拍),直到你能以中速自如地弹奏为止。

铃儿响叮当

数拍: 1 2 3 4 1 2 3 4 等等

Jing - le bells, jing - le bells, jing - le all the way,

T
A
B

1 2 3 4 &

m i m i m i m i m i m i m i m

Oh, what fun it is to ride in a one-horse o - pen sleigh! _____

m i m i m i m i m i m i m

T
A
B

i m i m i m i m i m i

Jing - le bells, jing - le bells, jing - le all the way,

i m i m i m i m i m i

T
A
B

1 2 3 4 &

i m i m i m i m i m i m i m

Oh, what fun it is to ride in a one-horse o - pen sleigh!

i m i m i m i m i m i m

T
A
B

《欢乐颂》也是一个练习单旋律弹奏法的好例子。用最上面的三根弦弹奏贝多芬第九交响曲中这段著名的主题。当你在第十二小节中从第三弦跳到第一弦时,要注意右手的指法提示。

欢乐颂

i m i m etc.

TAB

i m

TAB

i m i m i m i m i m i m i m i m i m i m

TAB

i m

TAB

弹奏低音部分

你到目前为止一直使用最上面的三根琴弦弹奏歌曲的旋律部分。这些琴弦被称作高音琴弦。剩下的三根弦被称作低音琴弦。这些低音琴弦常常被用来弹奏节奏音型——即许多摇滚和布鲁斯乐曲所具有的那些震撼人心的部分。在下面的章节中,你将学习弹奏一种可以用来为几百首歌曲伴奏的布基/摇滚低音旋律。

休止符与延音连接线

在《布基/摇滚的低音部分》的最后一小节中,你将见到两种休止符。八分休止符(7)表示要休止半拍,四分休止符(4)表示要休止一拍。为了使低音E弦在休止部分不发声,你要用右手掌边缘对它进行消音处理(即轻轻地浮按这根琴弦)。

最后一小节中出现的另一个新记号是将八分音符E与最后的四分音符E连接在一起的圆弧线。这条弧线叫延音连接线,它表明你要将该音符的时值延长到等于八分音符和四分音符音值的总和——即总共一拍半。

你也许想用匹克来弹奏这段低音旋律。无论是传统吉它还是电吉它,大多数吉它手都使用标准的泪珠状厚或中等厚匹克。手要保持放松,这样拇指就能将匹克按在弯曲的食指第一关节的侧面上。要尽量保持匹克在手中的灵活性,但也不能灵活到让它掉到地上。使用匹克的一个好处是:它能够使你在交替运用上划拨与下划拨来弹奏一连串快速音符时感觉到容易一些。划拨动作大多来自手腕,但你也能稍稍使用前臂来加强划拨时的力度。下划拨(▣)指朝地板方向拨弦,上划拨(∨)指朝天花板方向拨弦。

现在试着弹奏《布基/摇滚的低音部分》。如果你不想使用匹克,你也可以用拇指来弹奏整个下面这段乐曲。左手食指(1)按第二品格,无名指(3)按第四品格。