

民谣

Fitatanchang

rumenyujigiao

吉他弹唱入门与技巧

吴寅秋 编著

中国广播电视出版社

吉他弹唱入门与技巧

吴寅秋 编著

中国广播电视出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

吉他弹唱入门与技巧/吴寅秋编著. - 北京: 中国广播电视出版社, 2000.9

ISBN 7-5043-3570-3

I. 吉... II. 吴... III. 六弦琴 - 奏法
IV. J 623.26

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 45670 号

吉他弹唱入门与技巧

编 著:	吴寅秋
责任编辑:	魏建生
装帧设计:	马新穎
责任校对:	申 健
出版发行:	中国广播电视出版社
联系电话:	66093580 66093583
社 址:	北京复外大街二号 (邮政编码 100866)
经 销:	全国各地新华书店
印 刷:	北京云浩印刷厂
开 本:	850×1168 1/16
字 数:	398 (千) 字
印 张:	16
版 次:	2000 年 10 月第 1 版 2000 年 10 月第 1 次印刷
印 数:	10800 册
书 号:	ISBN 7-5043-3570-3/J · 290
定 价:	25.80 元

(版权所有 翻印必究 · 印装有误 负责调换)

前 言

流行音乐又称通俗音乐，是当今世界最具代表性的音乐形式。它通俗易懂，具有强烈的时代感。在流行音乐中，吉他占有重要的位置，深受年轻人的喜爱。

吉他的演奏形式多种多样，有古典吉他弹法、民谣吉他弹法、电吉他弹法、摇滚吉他弹法等等。而现今最为青年人接受的就是吉他的自弹自唱。世界上有很多音乐大师就是通过吉他弹唱而成名的，如：保罗·西蒙、埃里克·克莱普顿等等。

吉他弹唱的形式也多种多样，有一个人自弹自唱，有二把吉他组合，还有多把吉他加低音吉他组合等形式。但最为常见、最易组合的是由一把或两把吉他的演唱组合。

80年代吉他自弹自唱曾风行一时，青年人弹着吉他唱着台湾校园歌曲，如《乡间小路》、《外婆的澎湖湾》等。然而那时的吉他伴奏比较简单，到了90年代，吉他伴奏有了极大发展，如多变节奏型，复杂的和弦连接，使歌曲听起来更有新意，更具有时代感。

为了能够帮助学习者掌握吉他弹唱的方法，本书从基础乐理开始，将识谱、调式、音程、音阶及和弦等，逐一讲解并附图解、标记加以说明。同时还选编了50多首经典曲目，经过精心编配，还将最新的流行歌曲尽可能地收录并重新编配，供吉他弹唱爱好者练习使用。

本书第一、九、十章的文字及图片，由东方卓越先生编写提供，其余部分由吴寅秋先生编写。书中收录的作品，有些已和作者取得了联系，有些尚未与作者联系上，谨此深表歉意！请尚未取得稿费的作者主动与我们联系，我们将按有关规定向您支付稿酬。联系电话：66093542，联系人：魏建生。

编著者

2000年8月

目 录

基础乐理

序 论	(1)
第一章 识谱	(2)
第一节 读谱	(2)
第二节 六线谱记谱法	(4)
第三节 调式、音程及和弦	(10)
第二章 C 调音阶及和弦	(14)
第三章 G 调音阶及和弦	(23)
第四章 D 调音阶及和弦	(30)
第五章 F 调音阶及和弦	(34)
第六章 常用调指法及音阶	(39)
第七章 关系大小调	(42)
第八章 推算和弦	(44)
第九章 常用调及其和弦图解、标记	(46)
第十章 常用节奏型及指法	(70)

歌曲部分

校园民谣

恋恋风尘	(73)
模范情书	(76)
只有你陪我一起唱歌	(78)

美人	(80)
来白我心	(82)
我们相识	(85)
睡在我上铺的兄弟	(91)
寂寞是因为思念谁	(95)
那天	(98)
等人就像在喝酒	(101)
同桌的你	(103)

流行精品

合影留念	(106)
雨一直下	(108)
走样	(110)
梦醒了	(113)
暖我一生的你	(116)
解脱	(118)
钻石	(122)
爱情	(126)
相见不如思念	(129)
一直是晴天	(134)
我想我是海	(136)
望乡	(138)
当时的月亮	(140)
一个人的故事	(142)
窗外	(145)
梨花非梦	(148)
梦一场	(151)
新鲜	(155)
你快回来	(158)
爱一个人好可怕	(160)
白丝线	(163)
蛋佬的棉	(166)
怎么 Happy	(170)
快乐成群	(172)
好人好梦	(174)
爱在 2000	(176)
春天花会开	(178)
爱不后悔	(182)
白桦林	(188)

经典回放

红 河 谷.....	(191)
我悄悄蒙上你的眼睛.....	(192)
冬 雨.....	(195)
最远的你是我最近的爱.....	(198)
用心良苦.....	(200)
萍 聚.....	(202)
当.....	(204)
雨 蝶.....	(206)
同一首歌.....	(208)
一九九九.....	(210)
知心爱人.....	(213)
我的眼里只有你.....	(216)
落花微雨燕双飞.....	(218)
铁 窗.....	(220)
送 别.....	(222)

双吉他曲

我最爱你.....	(223)
刺 激.....	(226)
爱的八音盒.....	(228)
玫瑰色的人生.....	(230)
沙洲一方.....	(232)
真情告白插曲.....	(235)
无 标 题.....	(236)
温柔的爱.....	(238)
世界之巅.....	(240)
卡伐蒂娜.....	(243)

基础乐理

序 论

吉他,又名六弦琴,是一种六弦的弹拨乐器。它起源于古希腊的“吉他拉”,它和小提琴出自同一祖先。另外一种说法是,它起源于古埃及的“诗琴”,由阿拉伯人传到西班牙。无论“吉他拉”还是“诗琴”都是先流行于西班牙和意大利,后传入欧洲。

16世纪,西班牙人首先发明了“五弦吉他”。当时吉他音乐除了在民间流行以外,还常常出现在王室和贵族音乐会中。这个时期的代表人物有:约斯比纳尔、阿马德、柯尔思达等人。随着弦乐器的发展,吉他音乐一度走向衰退。

到了1790年,德国人将吉他增加了一根低音弦,从而拓宽了吉他的音域,使吉他的表现力更为丰富,吉他音乐开始重新复苏。

18世纪后期是吉他的黄金时代,这一时期有西班牙著名的吉他演奏家阿瓜多(Dionisio Aguado,1784—1849),意大利吉他演奏家朱利亚尼(Mauro Giuliani,1781—1829)和卡尔卡西(Matteo Carcassi,1792—1853)等,他们高超的吉他演奏技艺使吉他表演重焕光彩。

19世纪,吉他从制作工艺、演奏技巧到结构性能等诸方面更加完善。1877年秋天,作为西班牙吉他音乐之父的塔尔雷家(Francisco Tarrega,1852—1909),在马德里的阿兰布拉剧场举行了第一次吉他演奏会,他的成功为吉他走向世界奠定了基石。之后,西班牙的另一位吉他演奏大师塞戈维亚(Andres Segovia,1893—?),用他无以伦比的双手把吉他表演艺术推向一个辉煌的顶峰。吉他从此走向国际音乐舞台,以其独有的魅力传播于世界各地。

吉他按发声原理的不同分三种:①木吉他;②电吉他;③电箱吉他。

木吉他是传统的吉他,按演奏风格不同可分为:古典吉他和民谣吉他。古典吉他使用尼龙弦来演奏,一般多用于独奏,常用来演奏古典吉他大师们的作品。古典吉他琴颈较宽,琴枕到琴箱有12个品位,演奏姿势为标准的右腿式演奏。民谣吉他琴颈比较窄,使用钢丝弦,比古典吉他多两个品位,常用于流行音乐的伴奏和其中的一些Solo部分的演奏。它又分为:普通民谣吉他和缺角民谣吉他两种。使用缺角吉他主要目的在于高位演奏时比较方便。

电吉他是靠琴弦切割拾音器里的磁力线产生声音信号,通过吉他专用音箱发声。电吉他上的摇把颤音系统和电吉他合成效果器可发出各种特殊的音色,使演奏更加丰富多彩。

电箱吉他是在木吉他的基础上,加上一个压电陶瓷拾音器及声音调节系统,它可以当木吉他使用,也可插上音箱在大型音乐会上使用,它的声音比较接近木吉他原来的音色。

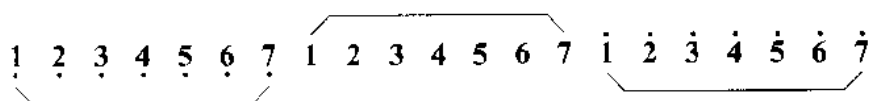
第一章 识 谱

第一节 读 谱

吉他使用的乐谱有简谱、五线谱、六线谱(吉他专用谱)。五线谱是世界通用谱,适合于各种乐器演奏。为方便广大音乐爱好者学习,本书多以简谱、六线谱为例,间插少量五线谱。

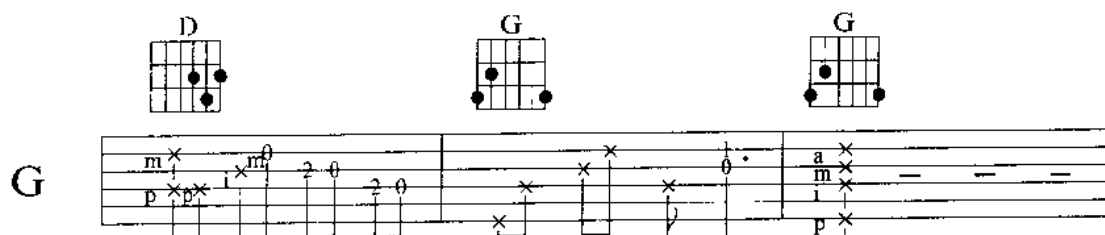
一、认识音阶与名称

音乐上所用的音,都有一个名称,叫做“音名”由字母表中的前七个字母按下列顺序命名:“C、D、E、F、G、A、B”,依次唱 do、re、mi、fa、sol、la、si,这叫做音符的唱名。这七个音由低到高为一组音,称为基本音级。音乐中所用的音都是由这七个基本音级变化而来。如下:

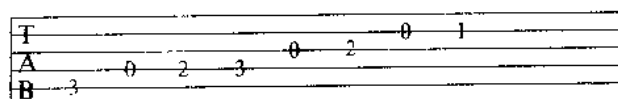

二、六线谱、和弦图及其记谱法

所谓六线谱,是指专为吉他而设的一种曲谱。六线谱的六条线代表吉他的六根弦,在弦上的音符用“×”或“0、1、2、3、p、i、m、a、ch”等用来记录演奏者两手的位置和动作。如下:

1. 音名、唱名、音级

音名:	C	D	E	F	G	A	B	C
唱名:	Do	Re	Mi	Fa	Sol	La	Si	Do
音级:	I	II	III	IV	V	VI	VII	I
1=C 调:	1	2	3	4	5	6	7	i

从 C—B 这七个音叫基本音级。即(1—7)。

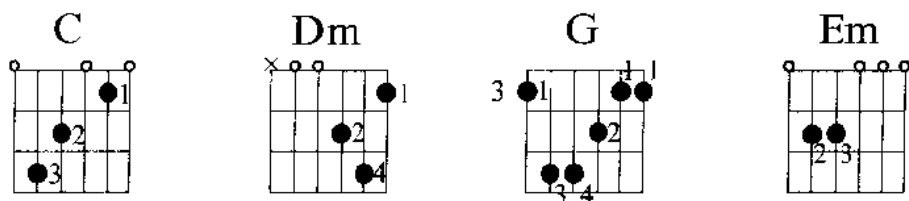
2. 音符

音符是指用以记录不同长短音的符号。

音符的时值换算：一个全音符的时值等于两个二分音符的时值；一个二分音符的时值等于两个四分音符的时值，请看下图五线谱与六线谱对照表。

和弦图是由六根竖线和数条横线组成的方格式小方块，用来标记吉值的和弦指法。如下：

和弦图用六根纵线与吉他的六根琴弦对应，粗弦在左边，细弦在右边，上面一根横线代表弦枕，在粗横线下方的几根横线代表“音品”，品位的顺序自上而下。上图内的小黑圆点代表品位，品位内的阿拉伯数字表示指法，有时在和弦图左边注阿拉伯数字表示品位顺序号，在和弦图上方的“○”代表空弦，“×”代表和弦以外的音。

3. 左手和右手的表示符号

左手：食 指 —— 1
中 指 —— 2
无名指 —— 3
小 指 —— 4

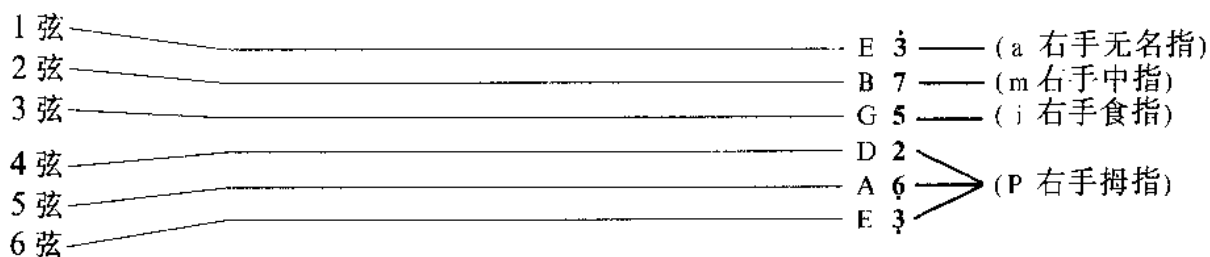
分别用阿拉伯数字表示

右手：拇 指 —— P (Pulgar Thamb)
食 指 —— i (Indice)
中 指 —— m (Medio)
无名指 —— a (Anular)
小 指 —— ch (Chico)

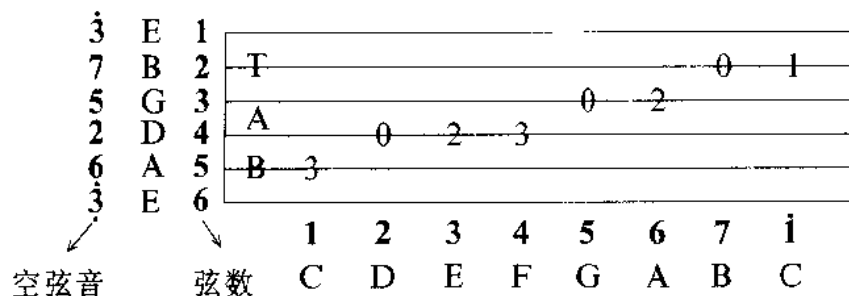
分别用外文的缩写表示

第二节 六线谱记谱法

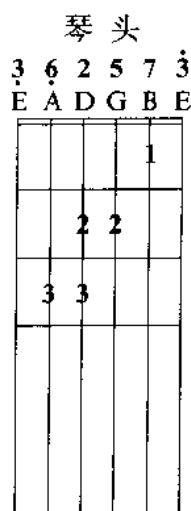
一、六线谱

例如: 1=C 调 (1 2 3 4 5 6 7 $\dot{1}$) 在六线谱上如何表示请看下图。

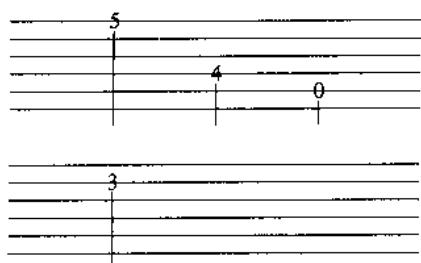
1=C 调 (1 2 3 4 5 6 7 $\dot{1}$) 在吉他指板上的位置, 请看下图。

- 1 左手无名指按住 A 弦的第三品格, 即 (3 指)
- 2 第 4 弦 (D 弦) 空弦
- 3 D 弦第二品格, 用左手中指按住, 即 (2 指)
- 4 D 弦第三品格, 用左手无名指按住, 即 (3 指)
- 5 G 弦的空弦
- 6 G 弦的第二品格, 用左手中指按住, 即 (2 指)
- 7 B 弦空弦
- $\dot{1}$ B 弦第一品格, 用左手食指按住, 即 (1 指)

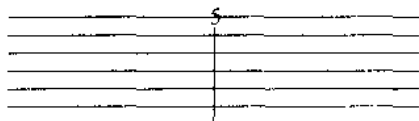
二、常用记谱法及弹奏

1、旋律读谱法 旋律记谱法, 用数字作音符。

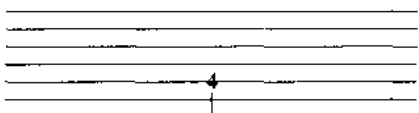

数字表示音品数。记在六线谱的线上, 即表示左手按第几弦、第几音品处; 数字所在的线, 即表示右手应拨的弦。

表示左手按第二弦的第三音品处, 右手拨第二弦。

表示左手按第一弦的第五音品处,右手拨第一弦。

表示左手按第五弦的第四音品处,右手拨第五弦。

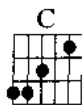

“0”表示空弦音,左手不用按弦,右手按第三弦。

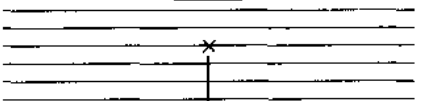
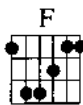
2. 分解记谱法 分解记谱法,用×作音符。

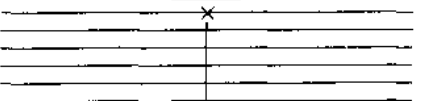
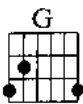
× 所在的线,表示右手应拨的弦,左手按照六线谱上方标明的某和弦按法按弦。

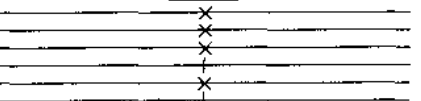
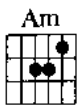
表示左手按好 C 和弦,右手拨第五弦。

表示左手按好 F 和弦,右手拨第三弦。

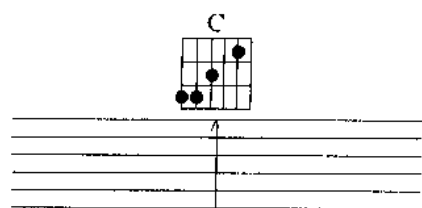
表示左手按好 G 和弦,右手拨第一弦。

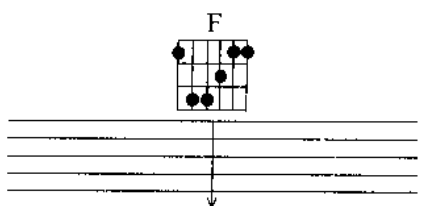
表示左手按好 Am 和弦,右手同时拨第一、二、三、五弦。

3. 扫弦记谱法 扫弦记谱法,用箭头↑或↓作音符。

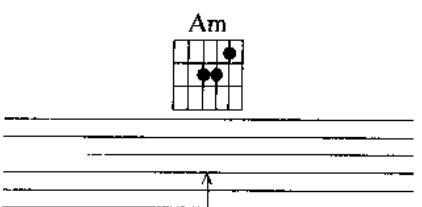
箭头向↑,表示向下击弦,即由低音弦向高音弦方向击弦。箭头向↓,表示向上击弦,即由高音弦向低音弦方向击弦。箭头经过六线谱几条线,即表示击弦时,所要击扫的几根弦。

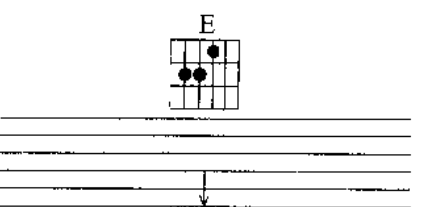
表示左手按好 C 和弦,右手从第六弦向第一弦的方向,击扫全部琴弦。

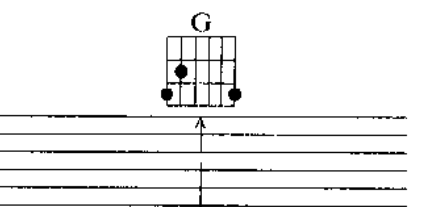
表示左手按好 F 和弦,右手从第一弦向第六弦的方向,击扫全部琴弦。

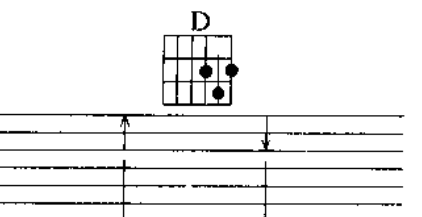
表示左手按好 Am 和弦,右手从第六弦向第四弦方向,击扫第六、五、四弦。

表示左手按好 E 和弦,右手从第四弦向第六弦方向,击扫第四、五、六弦。

表示左手按好 G 和弦,右手从第三弦向第一弦的方向,击扫第三、二、一弦。

表示左手按好 D 和弦。右手先从第三弦向第一弦的方向,击扫第三、二、一弦,然后,右手从第一弦向第三弦的方向,击扫第一、二、三弦。

三、基本音符、休止符、附点

1、基本音符

用来记录乐音高低、长短的符号叫音符。音符的长短称为时值。音符分单纯音符和附点音符两种,单纯音符如:

○ 全音符 ♪ 二分音符 ♪ 四分音符 ♪ 八分音符 ♪ 十六分音符

音符相对时值的比较是一对二,以四分音符 ♪ 为一拍。五线谱、简谱相对照如下:

五线谱	简 谱	名 称	时 值
	5 - - -	全 音 符	4 拍
	5 -	二分音符	2 拍
	5	四分音符	1 拍
	<u>5</u>	八分音符	1/2 拍
	<u><u>5</u></u>	十六分音符	1/4 拍
	<u><u><u>5</u></u></u>	三十二分音符	1/8 拍

2、休止符

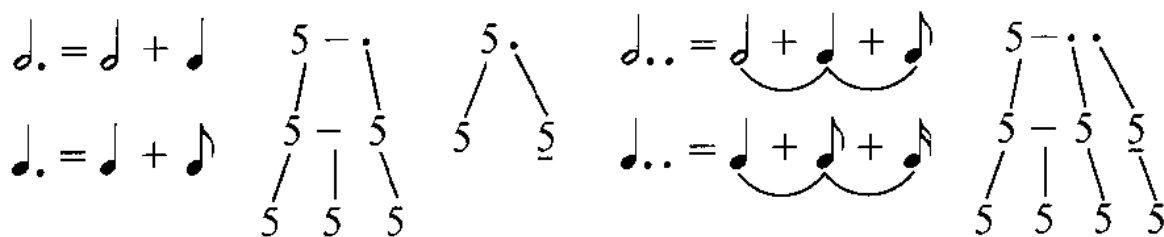
在音乐进行中用于休止的记号称为休止符。(简谱中“0”为休息一拍),线、简谱结合如下表:

休止符	简 谱	名 称	时 值
	0 0 0 0	全休止符	4 拍
	0 0	二分休止符	2 拍
	0	四分休止符	1 拍
	<u>0</u>	八分休止符	1/2 拍
	<u><u>0</u></u>	十六分休止符	1/4 拍
	<u><u><u>0</u></u></u>	三十二分休止符	1/8 拍

3、附点

音符后面的小黑点,称为“附点”,与音符合起来,统称“附点音符”。附点音符包括:单附点音符与复附点音符。常用的为单附点音符。

音符或休止符右边加一个附点,其时值是延长前面音符或休止符时值的一半;后面再加一个附点,就将前面附点的时值延长一半,例如:

四、节拍与小节

在乐谱中,节拍单位是用固定的音符,如:二分、四分等音符来代表的。分隔音符之间的竖线叫小节线,由小节线把乐谱均匀地分成若干小节,每小节含有相同的时值。每小节多少拍由拍号来命名,即($\frac{2}{4}$ 、 $\frac{3}{4}$ 、 $\frac{4}{4}$ 、 $\frac{3}{8}$ 、 $\frac{6}{8}$ 等等),拍号上方数字说明每小节内单位拍的数目,下方数字说明单位拍的音的时值,如: $\frac{2}{4}$ 拍的意思是:以四分音符为一拍,每小节二拍。乐谱结束处用一细一粗两条竖线表示,叫做终止线。例:

《纤夫的爱》

$\frac{2}{4}$ $\dot{3} \dot{3} \dot{2}$ $\dot{3}$ 6 | $\dot{3}$ 6 5 | $\dot{2} \dot{1} \dot{2}$ $\frac{4}{4} \dot{3}$ $\dot{2}$ | $\dot{1}$ - | ||

节拍号 小节 小节线 小节线 小节线 终止线

五、乐曲中常用记号及术语

1、临时记号

临时记号又称变音记号,是指用来升高、降低或还原基本音级的专用符号。符号共有五种,在简谱中记在音符的左上方,在五线谱中记在音符符头的正左方。表示升高、降低或还原这个音符所代表的音级。这些记号是临时记号,它们只在一小节内作用于同一音符。

五种变音记号如下:

- 1) 升号($\sharp$)——表示升高一个半音;
- 2) 降号($\flat$)——表示降低一个半音;
- 3) 重升号($\times$)——表示升高一个全音;
- 4) 重降号($\flat\flat$)——表示降低一个全音;
- 5) 还原号($\natural$)——取消升降号或重升、重降记号。

2、表情记号

在音乐进行中,乐谱上在不同的地方标有各种强弱和快慢的记号与术语,被称为表情记号。这些表情记号使弹唱者在正确地理解乐曲的强弱和速度调整的基础上,把握乐曲所要表达的情感,充分地表现出乐曲的内涵。

a) 强弱记号

中弱 *mp*
弱 *p*
很弱 *pp*
极弱 *ppp*
渐弱 ——— (dim)
渐强 ——— (cresc)

中强 *mf*
强 *f*
很强 *ff*
极强 *fff*
特强 *sf*
强后弱 *fp*

b) 常用速度术语

快板 *Allegro*
小快板 *Allegretto*
中板 *Moderato*
行板 *Andante*
渐慢 *Rit*
渐快 *Accel*
还原 *A tempo*

3、反复记号

① ||: :|| 或 :|| 前者表示标记在反复记号的两个双纵线内音乐要重复演奏一次;后者

表示如果乐曲是从头反复,则前面的记号可省略掉,其意义不变。

② 乐曲反复后结尾不同,使用记号   来表示。第一次演奏到 进行反复,第二次演奏至 时,跳过 直接进入 结束。

③ D. C. (从头反复) 至 Fine(结束), 如下:

Fine

记法: A || B | C ||

D.C.al Fine

奏法: A B C A

④ D. S. Coda, 当乐曲不需要从头反复时,则在反复起点处标上 , 演奏至 D.S.处从 处反复,进行到 Coda(结尾) 处结束。如下:

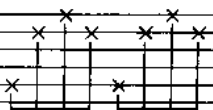
记法: A | B | C || Coda ||

D.S.al Coda

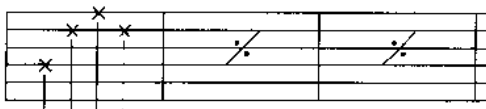
奏法: A B C B C Coda

4. 省略记号

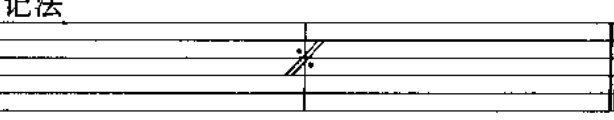
① 小节内的重复

记法	奏法	记法	奏法
			

② 整小节的重复,如下表示。

记法	奏法
	

③ 两小节的重复,如下记法。

记法	奏法与前两小节相同
	

④ 同音重复记法

5. 其他记号

延长记号 $\frown$ 根据乐曲当时的情绪来适当延长一倍左右。

八度记号 $8va \downarrow$ 或 $8va \uparrow$, 前者记在音符或旋律下方, 表示要移低八度演奏; 后者记在音符或旋律上方, 表示要提高八度演奏。

第三节 调式、音程及和弦

一、调式音阶

在各种自然音阶中, 音与音之间的音程关系有半音与全音之分。在吉他的指根示意图上相距一个琴格为半音, 两个琴格为全音。

下面介绍几种常用的音阶。

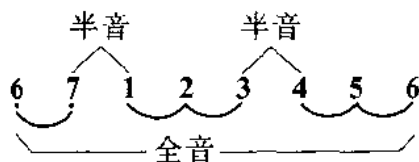
1. 自然大调音阶

八个音由低到高依次排列, 在第三音与第四音、第七音与第八音之间为半音关系, 其他各音之间为全音关系, 形成“两全一半, 三全一半”的格局, 这种音阶称为自然大调音阶, 即:

2. 自然小调音阶

八个音由低到高依次排列, 在第二音与第三音、第五音与第六音之间为半音关系, 其他各音之间为全音关系, 这种音阶称为小调音阶, 即:

自然大调音阶与自然小调音阶的区别在于半音位置不同, 主音也不一样, 因此在为歌曲配置和声时要区别对待。

3. 和声小调音阶

升高自然小调的第七级音, 使第六音与第七音之间为增二度, 这种音阶称为和声小调音阶, 即: