

孙启民 马伟民 编著

实用指弹吉他教程

Shiyong Zhitan Jita Jiaocheng

上海三联书店

孙启民 马伟民 编著

实用指弹吉他教程

**Shiyong Zhitan
Jita Jiaocheng**

上海三联书店

实用指弹吉他教程

著 者/孙启民 马伟民

责任编辑/赵立新

装帧设计/范岍青

责任制作/朱美娜

责任校对/李 强

出 版/上海三联书店

(200233)中国上海市钦州南路 81 号

发 行/新华书店上海发行所

上海三联书店

印 刷/上海港东印刷厂

装 订/上海港东印刷厂

版 次/1999 年 9 月第 1 版

印 次/1999 年 9 月第 1 次印刷

开 本/850×1168 16

字 数/220 千字

印 张/7.25

印 数/1—5100

ISBN7—5426—1202—6

5·52 定价 16.00 元

图书在版编目(CIP)数据

实用指弹吉他教程 / 孙启民、马伟民编著

上海: 上海三联书店, 1999

ISBN7-5426-1202-6

I . 实…

II . 孙…

III . 六弦琴 - 奏法 - 教材…

IV . J623.2…

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 34887 号

拓展吉他艺术之路 呈现多种风格之花

祝孙启民、马伟民《实用指弹吉他教程》
出版

上海音乐家协会 唐森海

一九九一年十一月

用更丰富多采的吉他技艺

表现我们更丰富多采的艺术生活！

譚冰若 1999.5.28日

孙启民

1946年9月生、北京吉他学会、中国音协吉他研究会理事、《吉他之友》联谊会理事。从1968年开始在北京的工厂学校等单位教授吉他。在《吉他之友》和《吉他艺术》等杂志上经常发表一些吉他音乐家、演奏家的生平介绍和吉他演奏方面的论文,编著了国内第一本《中外吉他名人辞典》,还改编了《A大调随想曲》、《草原上升起不落的太阳》等吉他音乐作品。事迹被收入《中国吉他界名人录》。

马伟民

1942年3月生,毕业于上海音乐学院附中和进修大专班。上海音乐家协会会员、上海儿童音乐学会会员、《吉他之友》联谊会副秘书长、上海江南丝竹协会理事。在歌曲创作、器乐作品、音乐知识、江南丝竹、吉他理论方面都有较显著的成绩,发表了近百首各种题材和形式的作品。有的作品还编入了全国小学音乐教材和上海《小学生思想品德教育歌曲选》。民乐作品先后获得上海市音乐作品评选一等奖和三等奖。撰写过100多篇音乐理论文章和广场文化论文。

从1986年开始着手吉他的普及和理论研究工作,曾被聘为上海音乐出版社《吉他之友》特约编辑。为《六弦琴攀登》音带撰文,与人合编了《家庭卡拉OK218首》和《乐器维修与保养》等书。事迹被收入《中外吉他名人辞典》、《中国吉他界名人录》、《中华人物辞海》、《世界文化名人辞海·华人卷》。

前 言

吉他是外来乐器,从 70 年代末引入我国以来,已有近 20 多年的发展历史,目前全国吉他爱好者已有 1400 多万人,学习的乐器有夏威夷吉他、西班牙吉他类型的民谣吉他(弹唱)、古典吉他、电吉他,以及弗朗门科吉他,而对于指弹吉他人还比较陌生。实质上我们在电视台播放的 MTV 中,已看到欧洲及美国乡村歌手在演唱时,边弹边唱,又能滑奏的吉他,就是指弹吉他。

指弹吉他其形状类似于民谣吉他,它能弹旋律、和弦。右手比较灵活,留指甲,戴金属指套等,左手小指或无名指加用指套(瓶颈),在上下品格上移动产生滑音,十分清晰好听。右手扫弦气势不差于弗朗门科吉他,激越响亮。它集民谣、古典、弗朗门科三种吉他的优点于一身,深受世界各国吉他爱好者、吉他演奏家的喜爱。

指弹吉他是“美国早期(原始)吉他”的延伸,是乡村布鲁斯吉他和民间“拉格泰姆”音乐的融合,是一种美国全新的吉他演奏方法,即强调“手指风格”演示的一种吉他。

凡是会弹民谣、古典、弗朗门科吉他、电吉他的人都可学习指弹吉他,而且学起来比初学吉他的人快,因为这些吉他在基础的技艺方面是一脉相通的,只要认真学习指弹吉他的特殊演奏手法,便可较快地掌握指弹吉他的演奏方法。

本书分四个部分:第一部分比较详细地介绍了指弹吉他的形成、发展及其演奏风格以及它的特殊记谱法——特安伯兰彻谱。

第二部分是学习指弹吉他的基础,从定弦、左手持琴、右手弹奏都详细地讲述,点出要领,可进行练习。

第三部分是指弹吉他的特有演奏技巧:特拉维斯拨奏法、链击法、拉放法、滑音奏法等等逐一介绍,并有实例作为练习。

第四部分是介绍当今几位指弹吉他演奏家、作曲家约翰·费伊、莱奥·考特基等人的生平事迹,演奏创作特点,以及六首指弹吉他名曲的曲谱。

因此,这是一本指导性、实用性、普及性较强的书,能使从未接触过指弹吉他的爱好者可以直接学琴,会弹吉他的较快地掌握指弹吉他的演奏风格。指弹吉他是世界吉他发展的新潮流,相信我国的第一本指弹吉他教程,必将在中国的大地上生根开花。

目 录

前言	1
一、指弹吉他的形成及其风格	1
二、指弹吉他记的谱法	2
三、指弹吉他的结构、指套及定弦	4
四、指弹吉他的左手金属套和正确按弦方法	5
五、手指弹奏及手的位置	6
1. 左手持琴	6
2. 右手弹奏	7
3. 交替低音	10
4. 演奏单旋律	12
5. 使用交替低音补充旋律中的长音的空白	13
6. 典型样式拨弹	15
7. 布鲁斯鼓弹奏技巧	17
六、特拉维斯拨奏法(Travis Picking)	18
七、锤击法(Hammer-on)	24
八、拉放奏法(Pull-off)	32
九、滑音奏法(Slide)	42
十、三连音奏法	54
十一、切分法(Syncopation)	59
十二、指弹吉他演奏家作曲家生平	65
1. 约翰·费伊(JOHN FAHEY)	65
2. 莱奥·考特基(LEO KOTTKE)	66
3. 戴维·范·龙克(DAVE VAN RONK)	67
4. 约瑟夫·斯彭司(JOSEPH SPENCE)	68
5. 约翰·伦伯恩(JOHN RENBOURN)	69
6. 约翰·斯特罗普斯(JOHN STROPES)	70
7. 达克·巴克(DUCK BAKER)	71
十三、指弹吉他名曲	72
1. 《当你是一束郁金香时》(约翰·费伊改编)	72
2. 《渔夫》(莱奥·考特基曲)	78
3. 《星期日街道》(戴维·范·龙克曲)	89
4. 《光荣》(约瑟夫·斯彭司改编)	94
5. 《朱迪》(约翰·伦伯恩演奏)	100
6. 《瑞典的吉格》(达克·巴克演奏)	103

一、指弹吉他的形成及其风格

吉他已成为人们日常生活中喜爱的一种乐器了。如按其种类来分:有声学吉他和电吉他两大类。声学吉他中有夏威夷吉他和西班牙吉他。夏威夷吉他横着平放,用音棒和指套来演奏,人们容易识别。而西班牙吉他就有好几种,目前人们普遍认得的是民谣吉他,弹唱所用;古典吉他,音乐会上独奏,其声响近似于小型乐队,一人演奏旋律、复调、和弦、节奏,善于演奏古典名曲,如贝多芬的《献给爱丽丝》、舒伯特的《小夜曲》、塔雷加的《阿拉伯风格随想曲》等世界著名作曲家、演奏家的作品;还有歌舞厅里看到的电吉他,其次是弗朗门科吉他,它使我们联想到弗朗门科舞蹈,伴歌伴舞的就是指弹吉他。对于指弹吉他,大家还比较陌生,其形状类似于民谣吉他,用钢丝弦,它的特点是左右手都戴指套,右手套的是指甲套,主要是拇指上套一个,弹低音,也有的演奏家在右手食指、中指上各套一个,弹奏旋律。也有右手留指甲演奏的,留短指甲的拨琴,和弦、和声效果清楚好听;弹奏旋律、声音非常轻松。留长指甲演奏的类似于古典吉他的演奏手法。左手戴指套的称为瓶颈,一般套在左手的小指或无名指上,可在上下品位移动,产生滑音,一般在民谣电吉他的上使用。

指弹吉他的左手一些技法,同样地适用于左手不戴指套所产生的效果,如滑音等。指弹吉他的定弦,常突破西班牙吉他的定弦方法 $3\ 6\ 2\ 5\ 7\ 3$ 改为 $2\ 6\ 2\ 5\ 7\ 3$ 等,改变了原来第六弦的传统定弦的音位。还有可改编其他音的定弦,主要在于突出重低音的效果。五指扫弦时,气势不亚于弗朗门科吉他,出音激越响亮。可以说,指弹吉他是集民谣、古典、弗朗门科三种吉他的优点于一身,因此深受世界各国吉他爱好者的喜爱,是 21 世纪流行的吉他。

指弹吉他的形成,是经过相当长的一段历史阶段的,它是“美国早期(原始)吉他”的延伸,是乡村布鲁斯吉他和民间的“拉格泰姆”音乐的融合,逐渐发展而成的。

早在 17 世纪,上百万非洲奴隶被贩运到美洲大陆,他们带去的是传统的非洲音乐,后来和白人的欧洲音乐融合在一起,产生了节奏布鲁斯。乐手在吉他演奏上用滑音和扫弦,演唱者用喊唱和滑音来表现喜、怒、哀、乐。

19 世纪末叶,美国又流行用吉他伴奏“方当果舞曲”、“加洛普舞曲”等,从而又产生了一系列独特的伴奏手法,民间的“拉格泰姆”就是当时的一种流行音乐,吉他弹奏要模仿拉格泰姆音乐中的重低音和多切分音的变换节奏旋律,美国的吉他演奏风格又发生了变化,终于在 1920 年出现了指弹吉他。

著名的指弹吉他民间歌手有汤姆·帕克斯顿(Tom Paxton)、琼·贝兹(Joan Baez)和戈登·莱特富特(Gordon Lightfoot)等人。但使指弹吉他真正得到推广的,还得归功于城市的吉他演奏家、音乐家、作曲家,如约翰·费伊、戴维·范·龙克、肯·珀尔曼、约翰·伦伯恩等人,他们把民间的指弹吉他技艺推前了一步,使之日臻完善。尤其是指弹吉他演奏家莱奥·考特基(Leo Kottke),他给予指弹吉他非常完美的表现,作品有《贫穷的男孩》、《最后的蒸汽机车》、《基督在那里·不在东和西》等,出版曲集有《莱奥·考特基六和十二弦吉他》等,很受世界各国吉他爱好者的喜爱。由于他在指弹吉他方面的杰出贡献,从 60 年代开始,曾连续 5 年在美国获得“最佳民间吉他演奏家”的美称。

至今指弹吉他在欧美等国广泛流传,我国尚处在起步阶段,相信不久越来越多的指弹吉他唱片、音带录像资料会传入我国,指弹吉他一定会受到我国吉他界、音乐界,以及音乐爱好者的欢迎。

二、指弹吉他的记谱法

目前世界上记载指弹吉他乐谱的有三种:①五线谱,②六线谱,③特安伯兰彻谱。本书介绍的乐曲和谱例,主要是五线谱和六线谱。为了使大家了解“特安伯兰彻”的记谱方法,以下作一说明和解释。

特安伯兰彻(Tablature)——简称 TAB,它不是音乐中的乐谱,它主要用于和乐谱相连接,即与音符相对应所给予的一种指南。这种纪录方法有别于早期的记谱方法(即符号记谱法),它是经过整理排列完成的一种新的表现形式,是采用图表的方式来进行记录的。

在 TAB 体系中,并未给予节奏和重音的显示说明,这一点可在录音的音乐中听到,音乐可表达人的全部感受,然而音乐之灵魂不可能是在所写的内容上获取的。正如印度的一首传统歌曲中的歌词那样——“从父亲到儿子,音乐的不同来自西方的方法,它不是写出来的,而是通过模仿,学到模仿教师,这是难以描写的。”

下面是 TAB 图表,设想 TAB 是公路地图,你是司机,让我们尝试加添这一 TAB 图表。(见图 1)

每一空间表示一根弦,最上部的空间是第一弦,第二间为第二弦,第三间为第三弦等。零代表空弦,一个数字在一个空间表示品格的位置,例如“1”在一个空间中,即表示所在的那条弦上的第一品格。

图解下面的零,是表示在弹奏时弹奏第二弦,即开放第二弦(空弦)。“1”所在第三弦空间位置,弹奏时应弹第三弦上的第一品格。同样地“4”表示在第四弦的空间位置,弹奏时要弹第四弦的第四品格。

(图 1)

通常在弹奏时使用右手的拇指、食指和中指来进行弹奏,对于弹奏的手指来讲,向上或向下弹,这在 TAB 图标中都在数字边标有其一条上下干线。

1. A 干线表示你的拇指弹奏该音符。
2. 假如一条线是向上,表明你用食指或中指弹奏所标明的音。
3. 下面的图解表示拇指弹奏开放第六弦(空弦),而标有 2 位置的音可用食指或中指来弹奏,即弹奏第三弦上的第二品格。(见图 2)

拇指上戴指套,通常是低音弦上轮流或交替弹奏。食指和中指主要是演奏旋律音,一般是在第一弦、第二弦和第三弦上来演奏。请记住这不是一种死的规定,有许多例外的弹奏手法。

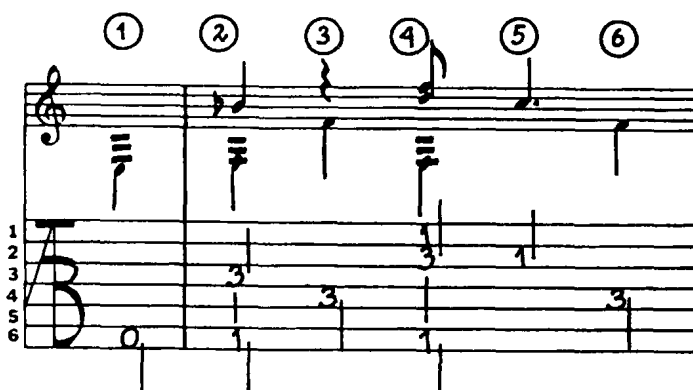
手指弹奏时,除按常规弹奏外,有时可在乐谱上看到二个音符在一起,而在 TAB 图表上是用一条

(图 2)

线与两音相连来表示。另外也会出现两三个音与低音相连。下面举例说明左、右手的应用。(见图 3)

1. 开放的第六弦弹奏时用右手拇指。
2. 六弦上的第一品格与第三弦上的第三品格相叠在一起时，用拇指弹奏第六弦，而第三弦上的音使用食指来弹奏。
3. 拇指弹奏第四弦的第三品格。
4. 拇指弹第六弦上的第一品格，而重叠的两个音为三度音则用食指和中指弹奏第一弦的第一品格和第二弦上的第三品格。
5. 紧接的音使用食指弹奏第二弦上的第一品格。
6. 最后低音弦上的音，用拇指来弹奏，即弹四弦上的第三品格。

(图 3)

三、指弹吉他结构、指套及定弦

指弹吉他，其形状类似于民谣吉他，通常使用的是钢弦吉他，其结构如左下图，在演奏钢弦吉他时，可以在拇指、食指、中指上分别戴上指套来进行演奏，其图形见右下图。有一些吉他演奏家，喜欢在拇指上戴一个指套，而其他各指不戴指套。更有右手一个指套也不戴，而使用各个手指来进行弹奏的。

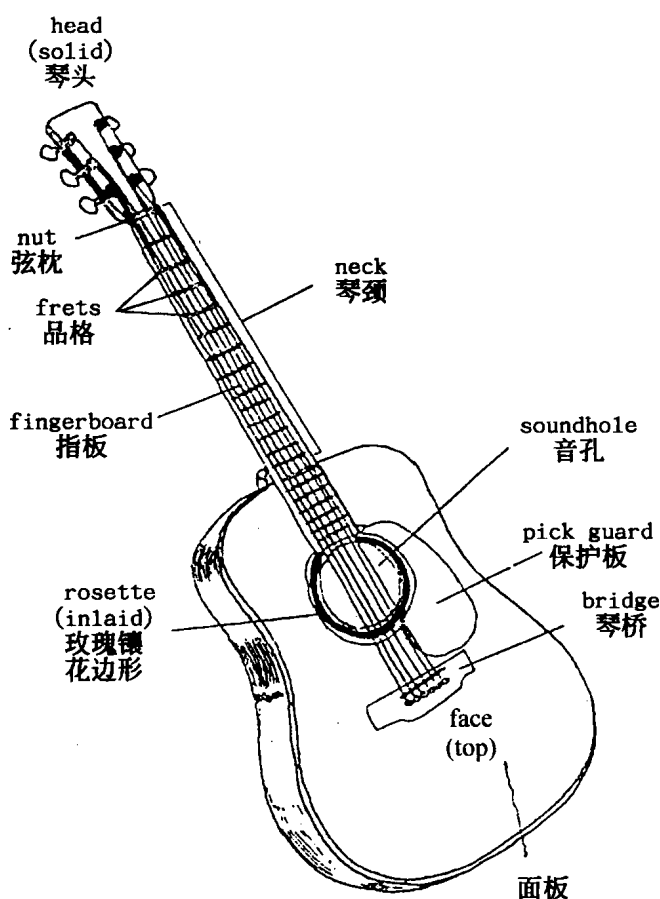
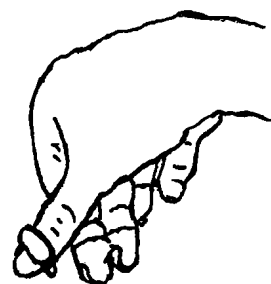

fig.1 Steel String Guitar
(钢弦吉他)

(1)

(2)

(3)

右手

(1) 戴指套图形

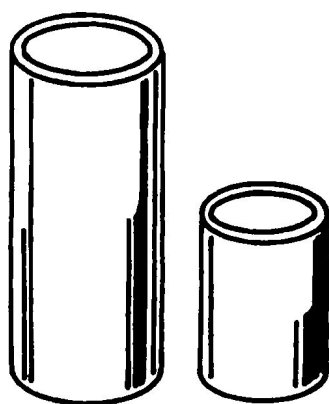
(2) 拇指指套

(3) 食指或中指指套

指弹吉他的定弦一般为 $3\ 6\ 2\ 5\ 7\ 3$ ，为了突出其重低音效果也有把它定为 $2\ 6\ 2\ 5\ 7\ 3$ (降成 D 调弦)、 $2\ 6\ 2\ 4\ 6\ 2$ (开放 D 调弦)、 $2\ 5\ 2\ 5\ 7\ 2$ (开放 G 调弦)、 $1\ 5\ 6\ 5\ 1\ 3$ (开放 C^6 调弦)。除以上五种外，还有一种定弦 $2\ 5\ 2\ 5\ 7\ 2$ (开放 G 小调弦)，是美国指弹吉他演奏家斯蒂芬·格罗斯曼经常使用的调弦方法。

四、指弹吉他的左手金属套和正确按弦方法

指弹吉他的最大特点在于左手无名指和小指戴指套，也有叫戴瓶颈的。目前通常用的是金属指套，金属指套有两种：①戴在无名指的指套较长些；②戴在小指的指套较短些（见下图）。戴指套的宜套在手指第二关节处，演奏时左手按音便于控制，切忌戴指套的手指露在外面，会造成手指不灵活。

（金属套）

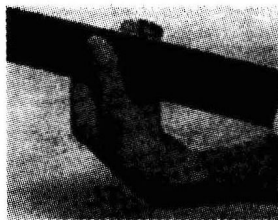
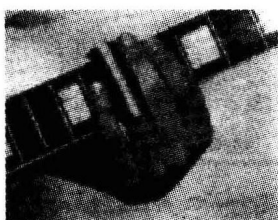

正确的套指

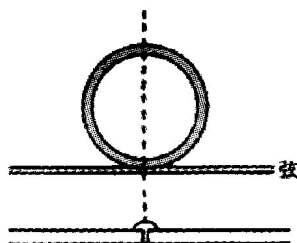

不正确的套指

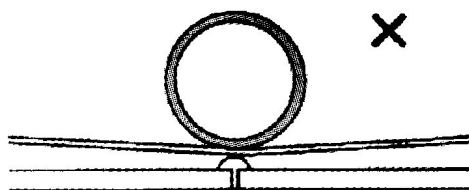
正确的按弦方法（见下图），金属套不能按弦太重，只要把这个音滑正，发音清楚，注意不能发虚音。常用记号为 SL 或 S。

正确的按弦姿势

正确的着弦点

不正确的着弦点

五、手指弹奏及手的位置

1. 左手持琴

图(1)拇指放在琴颈的后面,使之与琴保持平衡。

(图 1)

图(2)左手各指使之弯曲放在琴的指板上,合理地应用各个手指,左手各指应依次按在指板上的品格根部上。

(图 2)

图(3)左手允许使用紧抓法,即左手掌心握住琴颈,拇指放在琴颈侧面上来。

(图 3)

2. 右手弹奏

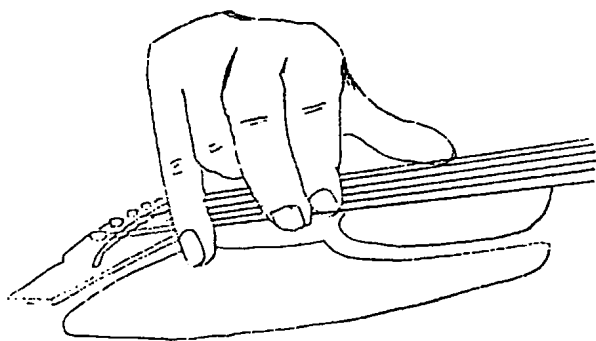
指弹吉他的右手演奏方法,基本分为两种:一种为支撑法;另一种是非支撑法。

①支撑法——对于初学者来讲,可采用此种方法来进行弹奏,其方法如图 1 所示,使用右手小指支撑在面板(即装饰板)上,然后用右手其他各手指来进行弹奏。

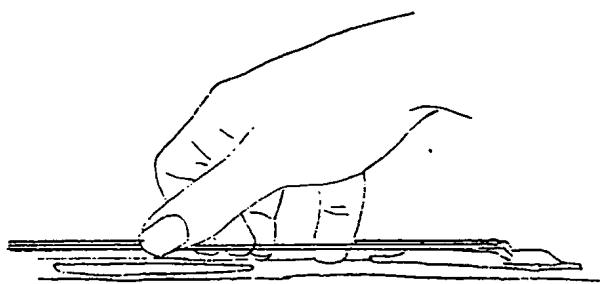
②非支撑法——这是一种与支撑法相反的方法,即不使用小指支撑在面板上,而采用如同 19 世纪的一种古典演奏法一样来弹奏,此方法较自由,对于许多演奏家来讲,均采用此方法进行演奏,如图 2 所示。

③图 3——是依靠琴弦之后的一种演奏方法,相当于古典吉他阿波阳多奏法。如图,拇指靠六弦,食指和中指靠在第二弦和第一弦上。这种方法是著名指弹吉他演奏家默尔·特拉维斯较为喜爱的方法,弹弦时,可产生强壮和轻柔的音响效果。

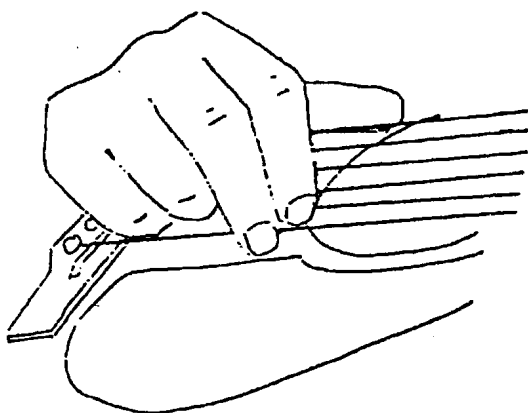
④图 4——也是一种靠弦奏法,弹奏时可发出隆隆之声响,如古典吉他的拨奏,但效果略有不同。特拉维斯和许多乡村艺术家均采用过此方法演奏(即拇指内侧压弦)。

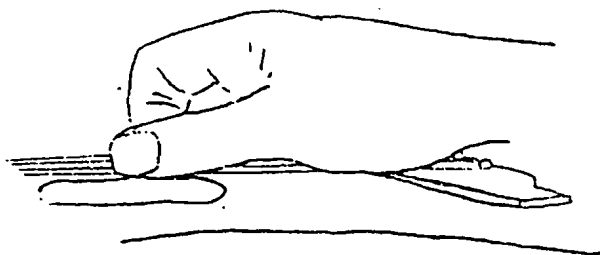
(图 1)

(图 2)

(图 3)

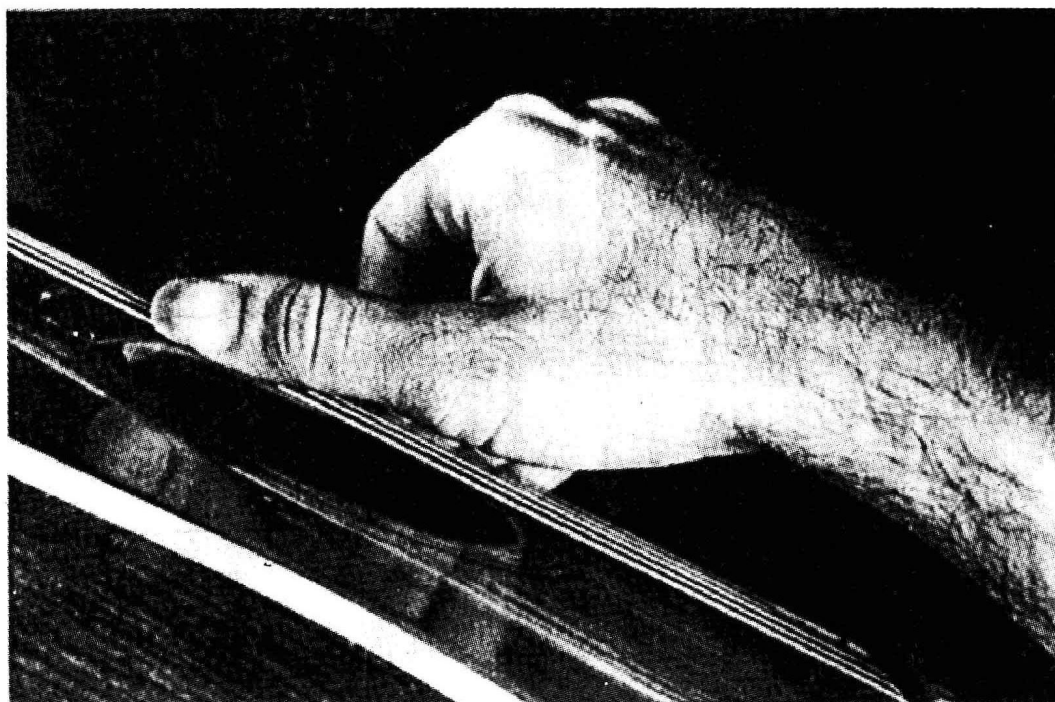
(图 4)

下面为右手在琴上弹奏的位置：
图(4) 右手弹奏的侧面图。

(图 4)

图(5) 拇指及手腕在琴上的位置,手掌与各个手指应放松,前臂手腕稍有弯曲。

(图 5)