

新编

李海涛 等编著

专题讲解

像演奏家一样运指(上)
弹与唱的关系
民谣吉他讲座
六线谱知识

附赠示范MP3

史上最强!!
随书奉送60首真人弹唱示范MP3光盘

乐队专栏

跟我学配器(一)

名家专栏

歌唱秘诀(一)
琴德与琴

识谱天地

五线谱知识

自我盘点

音乐测试题

海涛信箱

全国吉他爱好者
来信解答选登

吉他新世界

Guitar New World

湖南文艺出版社

Guitar New World

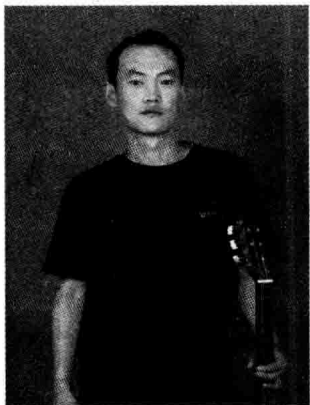
吉他新世界

新编

李海涛 等编著

湖南文艺出版社

作者简介

李海涛 中国吉他名家,北京青年吉他协会会长,传略入编《中国音乐家辞典》。1986年开始自学古典吉他,并自修音乐理论知识。1995年转向民谣吉他的学习与研究,1999年参与录制了由中央音乐学院监制的《跟名师学音乐》VCD教学系列,并首次演奏了吉他高难技巧——六指轮,此举填补了我国六指轮示范上的空白。2000年底接触了弗拉门戈音乐并开始自学。2001年开始从事民谣吉他教材的编写,编写的教材与弹唱谱书籍有《民谣吉他基础教程》、《民谣吉他一点通》、《民谣吉他实用技巧》、《民谣吉他无师自通》、《名师教你学吉他》、《民谣吉他经典教本》、《吉他弹唱·独奏曲集》(与刘天礼先生合著)、《吉他弹唱独奏曲集》(分为校园篇、影视篇、上榜篇、经典篇、酒吧篇五册)、《吉他大家弹》、《吉他自学百日通——初级卷》、《吉他自学百日通——中级卷》、《吉他自学百日通——高级卷》、《吉他之旅》、《吉他弹唱流行前沿》、《流行好歌大家唱》、《中老年电子琴教程》、《吉他新世界》系列、《吉他独奏小品集》、《吉他风暴》系列、《吉他自学快速入门》(附DVD)等二十余种。其个人艺术传略于2008年入编《中国音乐家辞典》(增订本,人民出版社)。

图书在版编目(CIP)数据

新编吉他新世界 / 李海涛等编者. —长沙: 湖南文艺出版社,

2011. 1

ISBN 978-7-5404-4762-5

I. ①新… II. ①李… III. ①六弦琴—奏法 IV. ①J623.26

中国版本图书馆 CIP数据核字 (2010) 第 256491 号

本书作品著作权使用费由中国音乐著作权协会代理 邮编/100005

地址/北京东单三条33号京纺大厦5层 电话/(010)65232656-532

吉他新世界

新编

编 著 李海涛

出 版 人 刘清华

责任编辑 刘人博

书装设计 汪 勇

湖南文艺出版社出版、发行

(长沙市雨花区东二环一段508号 邮编410014)

湖南省新华书店经销

长沙瑞和印务有限公司印刷

2011年4月第1版第1次印刷

开本 880×1230mm

印张 14.75

印数 1-6,000

书号 ISBN 978-7-5404-4762-5

定价: 29.80元(含MP3)

若有质量问题,请直接与本社出版科联系(0731-85983029)

前言

Preface

通过与编委会成员数个月的沟通,《新编吉他新世界》经过几番更改后,书稿框架终于得到了编委会的认可。在这期间,一些通过电子邮箱与我联系的读者在得知我正在做一本这样的书稿时,也纷纷出谋划策,提出很多宝贵的意见。这些意见通过编委会的商讨,也多数被采纳。在此,我要向这些热心的读者表示感谢。也希望自己能不负众望,在编委会成员的共同努力与读者的大力支持下,把《吉他新世界》这个系列做好。

作为本书的特色之一,我们开辟了很多版块,比如在《开篇曲》的版块中,为大家列出了一首含有六指轮技巧的乐曲——《蓝花花》,我在1999年出的一张教学光盘中示范过这首乐曲,此后便再也没有将这首乐曲以示范与曲谱同时存在的形式收录在我的书稿中,因而读者在别的吉他书中看不到这样的东西。这次再次拿出,希望能给喜欢轮指的朋友一个惊喜。在《专题讲解》的版块中,我们将为大家讲解一些弹奏(唱)中的细节上的问题,希望通过讲解,能给一些朋友带来演奏(唱)上的提高。在《名家专栏》的版块中,将由先后在中央电视台举办过吉他讲座的吴子彪、刘天礼两位老师来讲解艺德与歌手发展的问题。《海涛信箱》则是以我名字命名的版块,这个版块的内容由读者的来信咨询及解答构成……总之,书中开辟的版块一定会有你喜欢的。

《吉他新世界》系列丛书拟定每四个月一本,并随书配置示范 MP3。

最后,再次向编委会成员及给本书框架出谋划策的朋友表示感谢。

李海涛
2011年元月

目录

新编吉他新世界
编委名单

主编:李海涛
编委:(排名不分先后)
刘天礼 吴寅秋
赵志军 陈 萌
冯华宇

开篇曲>>>>

蓝花花(六指轮版) 陕北民歌 (002)

专题讲解>>>>

像演奏家一样运指(上) 李海涛 (004)

弹与唱的关系 刘天礼 (008)

民谣吉他讲座>>>>

六线谱知识 李海涛 (011)

乐队专栏>>>>

跟我学配器(一) 刘天礼 (020)

识谱天地>>>>

五线谱知识(一) 李嘉怡 (023)

名家专栏>>>>

歌唱秘诀(一) 刘天礼 (027)

琴德与琴韵 吴子彪 (029)

流行特快>>>>

飞 马天宇 (031)

忘 厉 娜 (033)

故事 许 巍 (037)

繁星 至上励合 (040)

指望 郁可唯 (042)

某某 陈楚生 (046)

I do 彭 坦、春 晓 (050)

我懂 黄义达 (054)

微光 陈慧琳 (057)

童话 钟 荏 (060)

痛快 孙 楠 (065)

舍不得 弦 子 (068)

遥远爱 李冰冰 (070)

勇敢爱 阮经天、石周靓 (072)

守护星 飞轮海 (074)

新鲜爱 周楚霏 (077)

死而无憾 爱乐团 (082)

独家记忆	陈小春	(086)
淡淡的歌	许 飞	(089)
爱就对了	S.H.E	(092)
你让我懂	陈慧琳	(096)
全城热恋	BoBo、张禹凌	(100)
我不想念	刘若英	(102)
一秒也好	卓文萱	(106)
你是你的	弦 子	(109)
北京欢迎你	群 星	(112)
唱情歌的人	东来东往	(116)
做你的一半	男才女貌	(119)
只为爱上你	S.H.E	(122)
最后的天使	雷诺儿	(126)
听见牛在哭	阿 杜	(130)
唱的是寂寞	爱 戴	(132)
双鱼的责任	黄品源	(136)
古老的大钟	李圣杰	(140)
如果有来生	谭维维	(143)
没什么好怕	阿 杜	(146)
生命的意义	水木年华	(149)
该我的还给我	章艺子	(152)
我想你要走了	张 悬	(156)
怎么开始忘了	林隆璇 张芸京	(160)
幸福的两口子	庞 龙	(164)
看着你看着我	宇桐非	(168)
叫三毛的女孩	腾格尔	(170)
一往情深的恋人	李 健	(173)

读者点登

燃	林一峰	(175)
爱	许 巍	(182)
异乡人	李 健	(186)
小鸟睡在我身旁	李 健	(189)
给我一双翅膀	水木年华	(192)
我比从前更寂寞	杨 坤	(195)
你不该这样对我	司徒荣	(198)
如果上天再给我一次机会	哈 桑	(200)

怀旧金曲>>>>

月亮代表我的心	邓丽君	(202)
---------	-----	-------

明天你是否依然爱我 童安格	(204)
---------------------	-------

主编推荐>>>>

北京的月亮 阿 牛	(206)
北京的冬天 老 狼	(208)

浪漫双吉他>>>>

重归苏莲托 柯蒂斯	(210)
茉莉花 江苏民歌	(212)

自我盘点>>>>

音乐测试题 李海涛	(214)
-----------------	-------

海涛信箱>>>>

全国吉他爱好者来信解答选登 李海涛	(216)
-------------------------	-------

结束曲>>>>

童年的回忆 理查德·克莱德曼	(225)
----------------------	-------

后记	(227)
----------	-------

Guitar New World

吉他新世界

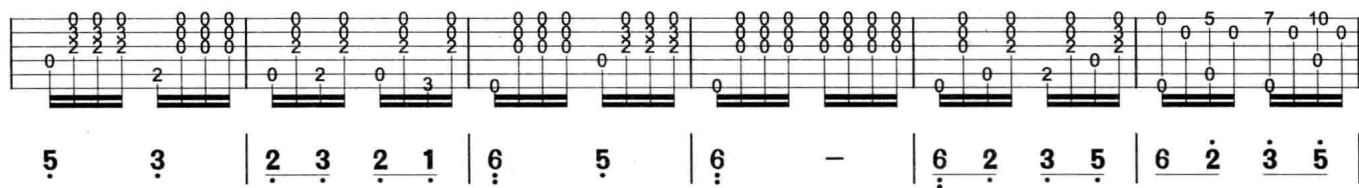
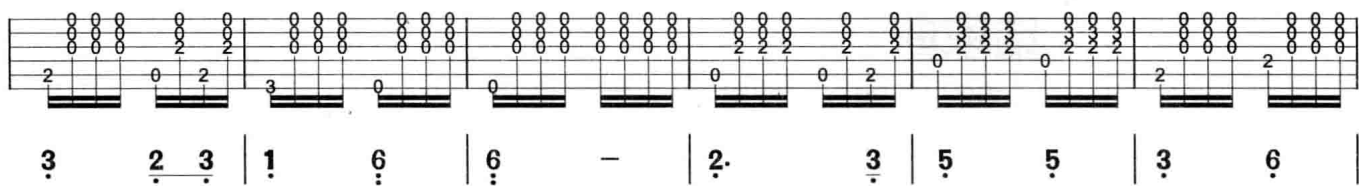
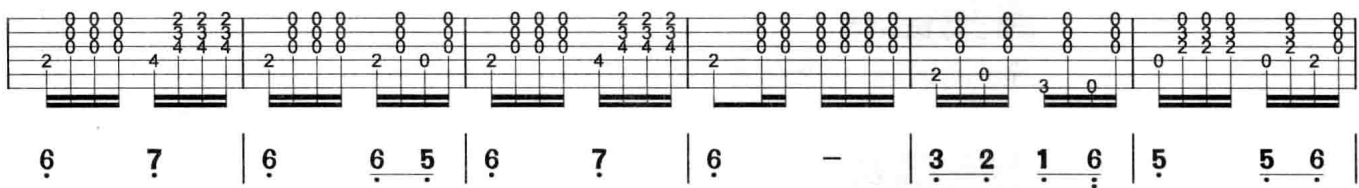
新编

李海涛 等编著

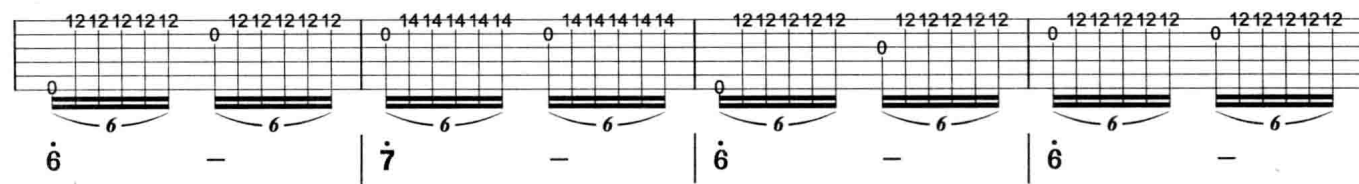
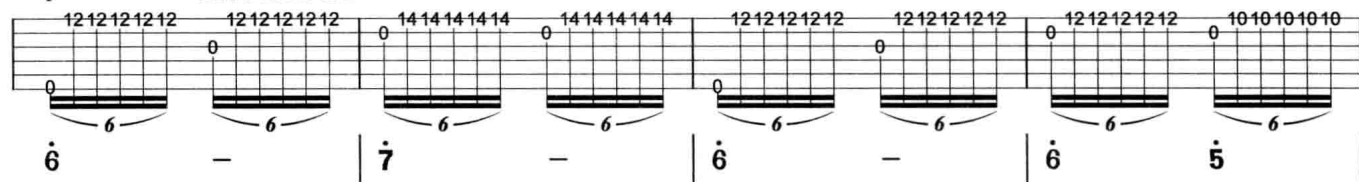
湖南文艺出版社

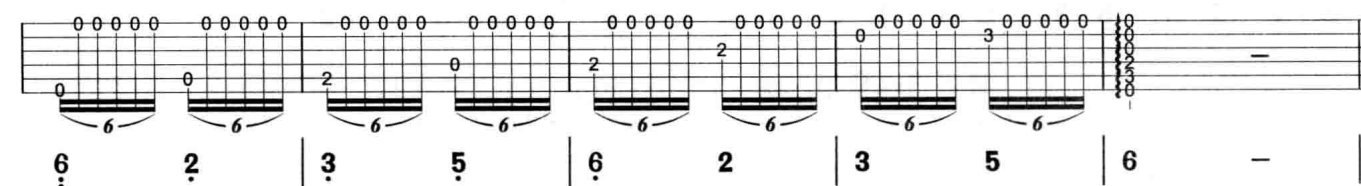
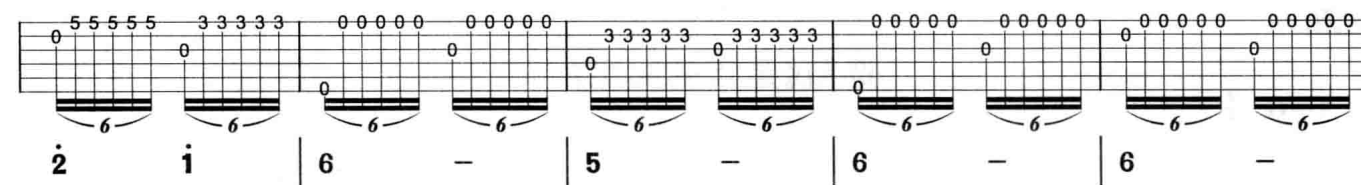
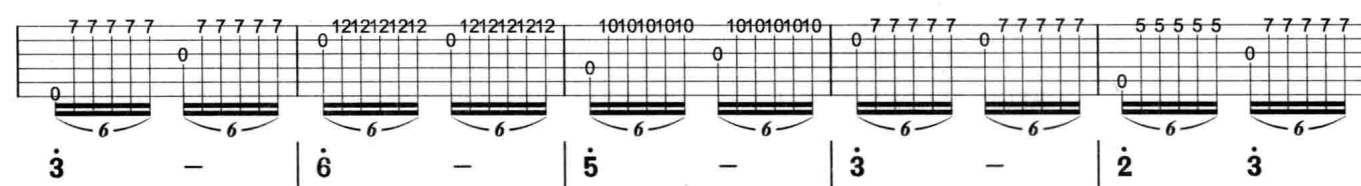
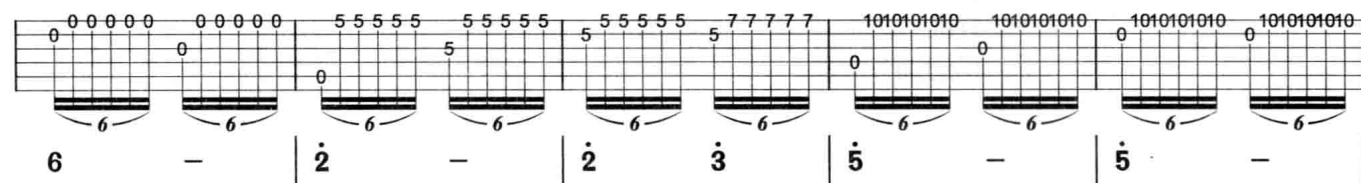
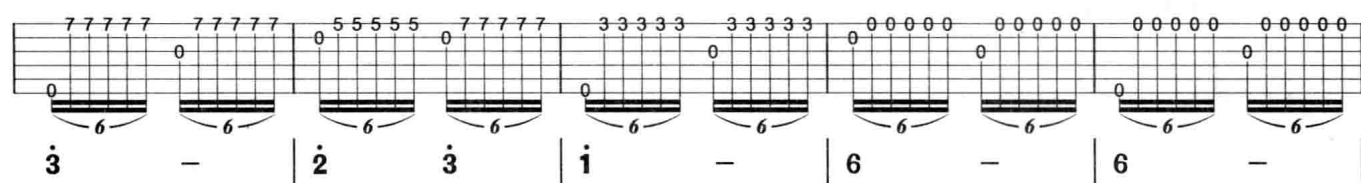
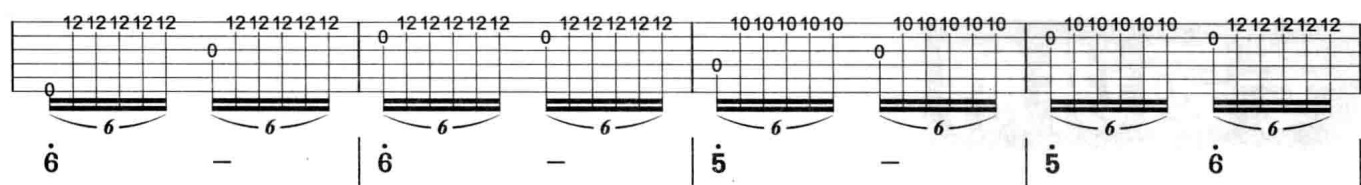
蓝 花 花

陕北民歌

p m i a m i (后右手指法同此)

——右手运指

文/李海涛

右手各指应负责的弦

拇指(p)负责拨⑥⑤④弦,食指(i)负责拨③弦,中指(m)负责拨②弦,无名指(a)负责拨①弦。

这种叙述当然是正确的,每个初学者都是按照这种要求学会了自己的第一首歌(乐)曲,从而步入了吉他爱好者的大家庭。但从另一方面来说,这种叙述却在无意中对吉他爱好者产生了障碍,即让人误以为:右手各指负责的弦是固定不变的。当有这种认知的吉他爱好者长期在遵守这种要求而不去思考这种要求是否有可变性时,他们只能对某些快速的乐曲望洋兴叹了,因为在一些快速的乐曲(或乐句)中,用以上叙述中的要求是无法进行弹奏的。请看下面的谱例:

选自《童年的回忆》

$$1 = G \frac{3}{4}$$

G D

7 8 7 8 7 0 | 7 0 0 0 0 0 | 0 0 2 0 2 3 | 0 |

3̣ 1̣ 5̣ 1̣ 5̣ 3̣ | 5̣ 3̣ 1̣ 3̣ 1̣ 5̣ | 1̣ 5̣ 3̣ 5̣ 3̣ 1̣ | 2̣ — —

读者可以拿起吉他以上面叙述中的要求并按照我在 CD 中示范的速度来弹奏这个乐句,会发现第 3 小节拇指在④⑤⑥弦上的拨弦是无法胜任的,因为拇指很难做到在那么快的速度中连续拨弦。而此时,对于那些认为拇指只能拨⑥⑤④弦的吉他爱好者来说,所能选择的就放弃本曲的弹奏了,所以从这方面来说,以上叙述

是有不足之处的。

基于以上对右手各指应负责的弦所做叙述的不足,我在我的新书稿《吉他自学快速入门》中对以上叙述进行了必要的补充,并采取了以下叙述形式:

右手各指基本负责范围	右手各指可延伸负责范围
拇指(p)——⑥、⑤、④弦	拇指(p)——⑥至②弦(p在①弦上的人工泛音奏法不计算在内)
食指(i)——③弦	食指(i)——①至⑥弦
中指(m)——②弦	中指(m)——①至⑥弦
无名指(a)——①弦	无名指(a)——①至⑥弦

“右手各指基本负责范围”指出了右手各指对应拨弦的基本形态,也就是本文开始处的叙述;而“右手各指可延伸负责范围”中的叙述则指出了右手各指负责的弦不是固定不变的,而是存在很大的可变性。通过这样的叙述,当我们再遇到类似《童年的回忆》这样的乐曲时,一旦发现按照“右手各指基本负责范围”中的方法无法顺利弹奏时,便可从“右手各指可延伸负责范围”介绍的方法来重新设定指法。

现在,仍以前面所列的谱例为例,同时标出我在CD中用的右手指法,希望大家通过与例1的对比,能更深刻地理解我对右手各指应负责的弦所做的叙述。

例2

选自《童年的回忆》

1=G $\frac{3}{4}$

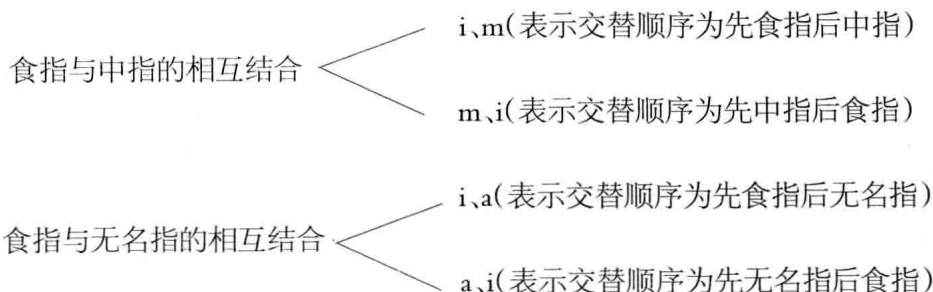
G D

a m i m i m i m i a m i m i p m i p p

3 i 5 i 5 3 | 5 3 1 3 1 5 | 1 5 3 5 3 1 | 2 - - |

交替指

当在同一根弦上快速连拨时,弹奏者要避免使用同一根手指连续拨弦(这里的叙述不涉及弗拉门戈吉他弹奏手法,因为在弗拉门戈吉他弹奏中,拇指的快速连拨是一种非常重要的手法),而应使用两根手指(三根手指的交替较少用到)结合在一起进行交替拨弦,这种结合称为“交替指”。我们先来看一下“交替指”的不同结合形式:

中指与无名指的相互结合

- m、a(表示交替顺序为先中指后无名指)
- a、m(表示交替顺序为先无名指后中指)

在以上的不同结合形式中,最常使用的是食指与中指的相互结合,因为这两指的相互交替拨弦是最容易上速度的,而食指与无名指的相互结合及中指与无名指的相互结合在实际弹奏中则较少使用(虽然在很多练习中都存在这些交替指法,但其主要目的是为了增强手指的灵活性,在弹奏音乐作品时,我们首选食指与中指的相互结合的交替形式,而其他结合形式只在特定情况作为辅助使用手法),因为其无论是在弹奏速度上还是弹奏时的轻松程度上都是无法同食指与中指的相互结合相比拟的。下面我列出一个谱例,作为对本段叙述的验证:

例 3

选自《少女波尔卡》

东欧民间舞曲

1=A $\frac{2}{4}$

第一种速度:每分钟 60 拍

第二种速度:每分钟 90 拍

第三种速度:每分钟 120 拍(原速)

第一种指法	$\begin{bmatrix} i & m & i & m \\ p & & & \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} i & m & i & m \\ p & & & \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} a & m \\ p & \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} a & m \\ p & \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} i & m & i & m \\ p & & & \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} i & m & i & m \\ p & & & \end{bmatrix}$
第二种指法	$\begin{bmatrix} m & i & m & i \\ p & & & \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} m & i & m & i \\ p & & & \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} a & m \\ p & \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} a & m \\ p & \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} m & i & m & i \\ p & & & \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} m & i & m & i \\ p & & & \end{bmatrix}$
第三种指法	$\begin{bmatrix} i & a & i & a \\ p & & & \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} i & a & i & a \\ p & & & \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} a & m \\ p & \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} a & m \\ p & \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} i & a & i & a \\ p & & & \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} i & a & i & a \\ p & & & \end{bmatrix}$
第四种指法	$\begin{bmatrix} a & i & a & i \\ p & & & \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} a & i & a & i \\ p & & & \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} a & m \\ p & \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} a & m \\ p & \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} a & i & a & i \\ p & & & \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} a & i & a & i \\ p & & & \end{bmatrix}$
第五种指法	$\begin{bmatrix} m & a & m & a \\ p & & & \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} m & a & m & a \\ p & & & \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} a & m \\ p & \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} a & m \\ p & \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} m & a & m & a \\ p & & & \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} m & a & m & a \\ p & & & \end{bmatrix}$
第六种指法	$\begin{bmatrix} a & m & a & m \\ p & & & \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} a & m & a & m \\ p & & & \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} a & m \\ p & \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} a & m \\ p & \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} a & m & a & m \\ p & & & \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} a & m & a & m \\ p & & & \end{bmatrix}$

注:[$\begin{bmatrix} i \\ p \end{bmatrix}$ 表示拇指(p)与食指(i)同时拨弦。以第1小节第1拍为例:p拨⑤弦,i拨②弦。而且要记住,这两根弦是要同时拨响的。

当分别用以上所标三种速度与不同的指法弹奏时,我们可以发现:在每分钟 60 拍的时候,无论用以上六种指法的哪一种都是可以轻松弹奏的;而在每分钟 90 拍的时候,第五种、第六种指法在弹奏时就会比前四种指法费力;当然,对于业余的吉他爱好者来说,后四种指法是根本无法进行原速(每分钟 120 拍)弹奏的。我个人在弹奏这个曲谱时,使用的是第二种指法。

各指发力点

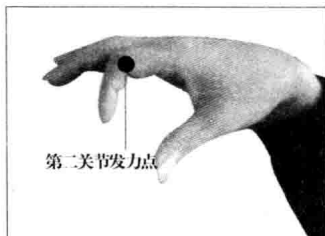
首先我们来认识一下各指的关节。

食指、中指、无名指及小指各自都有三个关节,与手掌相连的关节称为第一关节,依次向指尖方向为第二关节、第三关节(有些民谣吉他书中常将关节顺序搞混,把靠近指尖的关节称为第一关节,这是错误的);拇指只有两个关节,从手掌处向指尖延伸分别为第一关节、第二关节。

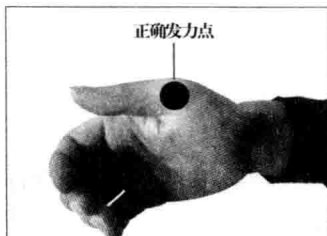
现在,我们再来看几张图片:

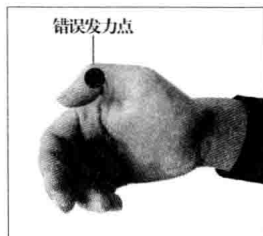
(图 1)

(图 2)

(图 3)

(图 4)

在 i、m、a 三指中,第一关节发力点是初学者最常用的拨弦时的发力点,以这种发力方式拨弦可以奏出较大的琴声,但它却存在着拨弦力度不易掌控的问题。如果你是以这个关节发力拨弦的话,那么你现在可以拿起吉他弹上几遍分解和弦,也许你会发现,由于各指拨弦力度平衡上的失控而出现了弹奏的音有强有弱(非刻意追求的效果)的现象,而且在弹奏速度上,这种发力方式是不太容易上速度的。

以第二关节发力点发力拨弦的方法是现代吉他演奏家最常用的一种弹奏方式,这种发力方式不但能较容易地掌控各指拨弦力度的平衡,而且能较轻松地提高手指运动速度,使用这种发力方式来演奏的代表人物有古典吉他大师塞戈维亚(1893—1987)与弗拉门戈吉他大师帕卡·德·卢西亚(1947—)。

拇指在拨弦时,一定要避免使用第二关节发力点(即图中所标的错误发力点)发力拨弦,因为这种发力方式的拨弦无法获得较大的音量,且容易使拨弦的手指出现僵硬的现象,所以,对拇指来说,一定要使用第一关节发力点发力拨弦。

以上讲解即为在弹奏中右手运指应注意的一些细节,大家在弹奏一些独奏曲时要充分结合以上讲解,合理运指,这样一来必定会使你的弹奏像演奏家一样显得轻松自如。

弹与唱的关系

文/刘天礼

吉他弹唱中的弹与唱之间的关系,可分为初、中、高三个阶段。

初级阶段

在初级阶段,因为刚开始学吉他,只能按几个简单的和弦,弹奏几种简单的节奏型,所以相比之下,唱比弹就显得容易一些。弹与唱在这一阶段关系应是三分弹七分唱。弹只能起到伴奏和陪衬的作用。如下谱例:

选自《练习》

作词 李安修 王裕宗
作曲 黎沸挥

1=C $\frac{4}{4}$

0 0 0 0 5 6 | 1 3 2 1 2 3 5 6 1 6 | 1 3 2 1 2 3 3 |

如果 留 下 多 一 秒 钟 可 以 减 少 明 天 想 你 的 痛 我

2 2 1 0 6 5 2 1 1 1 6 | 3 2 2 2 1 3 2 6 1 | 1. 6 5 0 (后略)

会 愿 意 放 下 所 有 交 换 任 何 一 丝 丝 可 能 的 占 有 (后略)

中级阶段

在中级阶段,弹奏水平有了很大提高,和弦与节奏的变化都较为丰富,能在唱的过程中完成一定难度的弹奏技巧,在这一阶段,弹奏已比较自如了。而唱的方面,也会有一些进步,因为经常弹唱,所以音准、气息、力度控制等方面都会取得一些经验。这时弹与唱之间的关系应是相辅相成的五分弹五分唱,弹唱各半。如下谱例:

选自《外面的世界》

1=C $\frac{4}{4}$

作词、作曲 齐秦

Guitar chords: G, Bm/#F, Em, C, D, G, Bm/#F, Em, C, D, G, Bm, Em, C, D, G.

Vocal line: 在 很 久 很 久 以 前 你 拥 有 我 我 拥 有 你

高级阶段

进入高级阶段以后,弹奏技巧有了更大的提高,可以在唱的过程中同时弹奏较复杂的节奏、和弦,或复调旋律。和声的进行、节奏的变化都应该是很讲究的,伴奏谱应该是经过精雕细刻,很有韵味的。在这一阶段,对唱没有过高的要求,只是对弹奏有较高的要求,应该是三分唱、七分弹,充分发挥、展示吉他的魅力。演唱可以作为一种装饰或陪衬出现。这样,并不失弹唱艺术的特有风采。如下谱例:

选自《让风吹》

1=C $\frac{4}{4}$

作词、作曲 郑智化

Guitar chords: E, Am, G, C, Am, Dm, Am.

Vocal line: 你 拥 有 我 我 拥 有 你

E F Am
 7. 76#5. 234 3 7 2 3 4 5 | 6 6 65 6 6. 67 i i i 17 |
 G Am
 6 5 53 5 4 5 6 7 2 5#4 3 2 1 | 3 2 1 6 0 6 1 3 2 6 1 7 6 6 1 3 2 1 |
 E Am G
 7 6 7#5 4 3 2 3. 3 3) 0 6 3 | 3. 2 3 5. 5 5 6 5 2 |
 C E Am Dm E
 3 - 0 0. 6 | 2. 3 2 2 1 2 1 2 3 2 | 76 7 - (后略) |
 路 是 泪 和 泪 在 风 中 纠 缠 的 眼

另外,在高级阶段中,如果唱得能更好一些、更讲究一些,能与吉他弹奏相映生辉,当然是更好了。但是反过来说,如果吉他的伴奏方面没有技巧和妙处可言,那么唱得再好也是无济于事的,只能算是吉他弹唱的低水平。

★ 作者简介 ★

刘天礼

刘天礼先生是我国著名音乐教育家,吉他、手风琴、钢琴演奏家,北京青年吉他协会创始人,中法青年友好协会会员,中国民盟北京市代表,中央电视台、北京电视台吉他讲座主讲人,中国传媒大学副教授。

1980年,由刘天礼先生创作的北京广播学院(现为中国传媒大学)校歌《校园里有一排年轻的白杨》曾在国内外(法国、韩国)获奖并出版。1988年、1991年与2002年三次在中央电视台主讲大型民谣吉他讲座,为我国吉他的普及做出了卓越的贡献。