

快乐

Happy Uke

四弦琴

潘尚文 编著

- 🍉 夏威夷尤克里里弹奏法标准本
- 🌙 适合儿童学习与入门爱好者使用
- 🔴 熟习C、F、G尤克里里常用调性
- 🌿 衔接吉他弹奏最佳先修教材
- 🌟 彻底学习「摇摆、切分、三连音」三要素
- 👥 团体教学或个别上课皆宜，演奏、弹唱技巧兼备

快乐

Happy Uke

四弦琴

潘尚文 编著

夏威夷尤克里里弹奏法标准本

适合儿童学习与入门爱好者使用

熟习C、F、G尤克里里常用调性

衔接吉他弹奏最佳先修教材

彻底学习「摇摆、切分、三连音」三要素

● 团体教学或个别上课皆宜，演奏、弹唱技巧兼备

图书在版编目 (C I P) 数据

快乐四弦琴Happy Uke/潘尚文著;
麦书文化艺术(上海)有限公司主编.
—长春:吉林出版集团有限责任公司,2013.1
ISBN 978-7-5534-1339-6

I. ①快… II. ①潘… ②上…
III. ①尤克里里—奏法 IV. ①J623.96

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第312913号
版权登记号:07-2012-4063

企划制作:麦书文化艺术(上海)有限公司
地 址:上海市徐汇区东漕河泾路57号7号楼1楼
邮 编:200233
电 话:021-54971739
传 真:021-54971739
网 址:www.musechina.com

编曲演奏:潘尚文
木箱鼓:江岳霖
艺术统筹:陈以旋
艺术设计:陈以旋
电脑制谱:林倩如
谱面输出:林倩如
文字校对:吴怡慧 陈珈云
录音混音:何承伟

编 著:潘尚文
出 版 人:吴文阁
责任编辑:赵广宇 吴疆
出 版:吉林出版集团有限责任公司
发 行:吉林音像出版社有限责任公司
社 址:吉林省长春市人民大街4646号出版大厦(邮编:130021)
电 话:0431-86012875 86012770
印 制:上海博发印务有限公司
版 次:2013年08月第一版
印 次:2013年08月第一次印刷
开 本:890x1240mm 1/16
印 张:8
印 数:3000
书 号:ISBN 978-7-5534-1339-6
定 价:40.00元(内附1CD)

版权所有 翻版必究

郑重声明:凡原版均配有光盘及防伪商标,如发现没有,属盗版!举报者重奖!
举报电话:0413-86012875 021-54971739

目录 CONTENT

CHAPTER 1	Aloha	6
CHAPTER 2	尤克里里的家族	8
CHAPTER 3	握琴的姿势	10
CHAPTER 4	调音	12
CHAPTER 5	读谱	14
CHAPTER 6	按弦与拨弦	18
CHAPTER 7	从C大调出发	20
	玛莉有只小绵羊	23
	布谷	23
	蜜蜂做工	24
	小星星	25
	伦敦铁桥	26
	春神来了	26
	老黑爵	27
	普世欢腾	28
	可贵的友情	29
	散塔露琪亚	30
CHAPTER 8	和弦	32
CHAPTER 9	数拍	36
	小毛驴	37
	当我们同在一起	38
	生日快乐歌	39
CHAPTER 10	小调基础三和弦	40
	虹彩妹妹	41
	青春舞曲	42
	捉泥鳅	43
CHAPTER 11	摇摆 (Swing Feel)	44
	可贵的友情	45
	欢乐年华	46
	歌声满行囊	47
CHAPTER 12	弹奏 2/4 拍 (March)	48
	噢! 苏珊娜	49
	微风吹过原野	50
	恭喜恭喜	50
	快乐向前走	51
	牛仔很忙	52
	老黑爵	53
CHAPTER 13	弹奏 3/4 拍 (Waltz)	54
	We Wish You a Merry Christmas	55
	小白花	56
	妈妈的眼睛	57
CHAPTER 14	常用调性与常用和弦	58

CHAPTER 15	弹奏 4/4 拍 (Slow Soul)	62
	茉莉花	63
	童话	64
	恰似你的温柔	65
CHAPTER 16	指法 (Finger Picking)	66
	平安夜	69
	送别	70
	野玫瑰	71
CHAPTER 17	切分	72
CHAPTER 18	4/4 拍快板 (Folk Rock)	74
	无乐不作	75
	小手拉大手	76
	噢买尬	78
	恋爱ing	80
CHAPTER 19	三连音 (Slow Rock)	82
	蜉蝣	84
	新不了情	86
	没那么简单	87
CHAPTER 20	琶音	88
	Love Me Tender	90
	绿袖子	91
CHAPTER 21	F 大调音阶	92
	小步舞曲	93
	快乐颂	94
	驿马车	95
	Aloha' Oe	96
	哆啦A梦	97
CHAPTER 22	G 大调音阶	98
	颁奖乐	99
	Hawai'i Aloha	100
	圣诞铃声	101
	Crazy G	102
CHAPTER 23	颤音 (Tremolo)	104
	圣者进行曲	106
	奇异恩典	107
CHAPTER 24	换弦	108
	后记	
	隐形的翅膀	111
	龙猫	112
	古老的大钟	114
	天空之城	116
	挥着翅膀的女孩	118
	Fly Me To The Moon	120
	小情歌	121
	那些年	122

快乐

Happy Uke

四弦琴

潘尚文 编著

夏威夷尤克里里弹奏法标准本

适合儿童学习与入门爱好者使用

熟习C、F、G尤克里里常用调性

衔接吉他弹奏最佳先修教材

彻底学习「摇摆、切分、三连音」三要素

● 团体教学或个别上课皆宜，演奏、弹唱技巧兼备

序

在 一连串尤克里里乐器、媒体、周边产业的推波助澜之下，造就了近几年尤克里里的爱好者以百分之三百的速度铺天盖地而来，受欢迎的程度已经不亚于当年校园民歌盛行时的全民乐器—吉他，因为尤克里里体积小、携带方便，四弦易学、毋须任何音乐基础皆容易入门，很快速的满足了许多人的音乐梦，这是它的魅力所在。直到我写完这本书，尤克里里正如同一种新的世界语言，正在快速的传播中……。

日前，个人有机会到国外参加一项名为「尤克里里嘉年华」的活动，见到很多来自世界各地的尤克里里爱好者，他们的共同点，都是带着笑脸，见到人的第一句话就是「Aloha」，手上不时比画着「Shaka」这个手势。我想这就是这项乐器最独特的地方，它来自热情岛屿夏威夷，就应该用夏威夷的方式去展现这项乐器的特点。

尤克里里的弹奏承袭了许多弦乐器的弹拨弦技术，但在实际弹奏时，还是有些细微的差别，尤其是在第四弦的使用与和声功能配置上，是它弹奏上的特色。如果你学习过吉他或其它弹拨乐器，相信可以很快学会尤克里里，不过个人觉得学习尤克里里，是可以完全秉除弹奏其他乐器的习惯，完完全全用夏威夷的弹奏风格来学习，才能展现这项乐器的特色。而这本书也可以说是我近年来弹奏尤克里里的心得报告，音乐法则是共通的，但本书的弹奏方式与观念完全以夏威夷尤克里里的风格为原则。

感谢夏威夷已逝歌手Israel Kamakawiwo' ole带给我们如此动人的音乐，Kimo Hussey、Jake Shimabukuro两位大师在弹奏上的启发，好友Johnson在各项资讯上的协助，感谢我的孩子，乐意当我的学生并且乐此不疲，还有麦书文化公司的同事，每周的研习课程，都提供了我撰写此书很好的体验。在此一并致谢。

关于本书

本书为专门针对尤克里里(Ukulele)入门学习所设计的教材，内容符合6-15岁之儿童或初接触尤克里里的成人使用，亦适用于4-8岁由专业老师教授之学龄前幼童。根据一项调查显示4-8岁是对声音和音调敏锐力的关键期，但这时期的孩童普遍有五音不全的问题，若能每天给予一点音乐训练，随着年龄增长，几年下来，几乎每个人都可以把音唱准了。

本书以首调概念为出发点，强调弹、唱与视奏的协调性。使用简谱即是一种首调概念，用首调记谱除了弹奏的音容易反应之外，对于曲调的进行、和弦构成都可以很轻易的掌握。且遇到C调以外的调性，也不会有太多不好唱的升降音，很容易就可以建立出旋律感，对于乐曲比较容易掌握，这也是本书之所以采用首调概念的主要用意。

本书预计分为两个阶段学习，两个阶段皆适合以集体教学或个别上课使用。第一册以尤克里里三元素摇摆(Swing)、切分(Syncopation)、三连音(Triplet)为学习重点，曲目上以童谣或轻松曲调为主，包括歌词、曲式、节拍、音阶、音域...等，皆适合儿童或初学的程度使用，以合奏与歌唱方式来培养兴趣。第二册曲目则以通俗流行曲调为主，加上夏威夷风格的专有弹奏法，以音乐性与演奏能力为主要学习方针。学习完一、二册，相信能够充分具备此项乐器的弹奏能力，对于日后学习其他各项乐器，都会有很大的帮助。

喔！最后还有一点，也别忘了“自娱且娱人”，才是这项乐器的重点。

祝大家学习愉快 😊 Aloha ~~~~

目录 CONTENT

CHAPTER 1	Aloha	6
CHAPTER 2	尤克里里的家族	8
CHAPTER 3	握琴的姿势	10
CHAPTER 4	调音	12
CHAPTER 5	读谱	14
CHAPTER 6	按弦与拨弦	18
CHAPTER 7	从C大调出发	20
	玛莉有只小绵羊	23
	布谷	23
	蜜蜂做工	24
	小星星	25
	伦敦铁桥	26
	春神来了	26
	老黑爵	27
	普世欢腾	28
	可贵的友情	29
	散塔露琪亚	30
CHAPTER 8	和弦	32
CHAPTER 9	数拍	36
	小毛驴	37
	当我们同在一起	38
	生日快乐歌	39
CHAPTER 10	小调基础三和弦	40
	虹彩妹妹	41
	青春舞曲	42
	捉泥鳅	43
CHAPTER 11	摇摆 (Swing Feel)	44
	可贵的友情	45
	欢乐年华	46
	歌声满行囊	47
CHAPTER 12	弹奏 2/4 拍 (March)	48
	噢! 苏珊娜	49
	微风吹过原野	50
	恭喜恭喜	50
	快乐向前走	51
	牛仔很忙	52
	老黑爵	53
CHAPTER 13	弹奏 3/4 拍 (Waltz)	54
	We Wish You a Merry Christmas	55
	小白花	56
	妈妈的眼睛	57
CHAPTER 14	常用调性与常用和弦	58

CHAPTER 15	弹奏 4/4 拍 (Slow Soul)	62
	茉莉花	63
	童话	64
	恰似你的温柔	65
CHAPTER 16	指法 (Finger Picking)	66
	平安夜	69
	送别	70
	野玫瑰	71
CHAPTER 17	切分	72
CHAPTER 18	4/4 拍快板 (Folk Rock)	74
	无乐不作	75
	小手拉大手	76
	噢买尬	78
	恋爱ing	80
CHAPTER 19	三连音 (Slow Rock)	82
	蜉蝣	84
	新不了情	86
	没那么简单	87
CHAPTER 20	琶音	88
	Love Me Tender	90
	绿袖子	91
CHAPTER 21	F 大调音阶	92
	小步舞曲	93
	快乐颂	94
	驿马车	95
	Aloha' Oe	96
	哆啦A梦	97
CHAPTER 22	G 大调音阶	98
	颁奖乐	99
	Hawai'i Aloha	100
	圣诞铃声	101
	Crazy G	102
CHAPTER 23	颤音 (Tremolo)	104
	圣者进行曲	106
	奇异恩典	107
CHAPTER 24	换弦	108
	后记	
	隐形的翅膀	111
	龙猫	112
	古老的大钟	114
	天空之城	116
	挥着翅膀的女孩	118
	Fly Me To The Moon	120
	小情歌	121
	那些年	122

尤克里里 (Ukulele)

Ukulele俗称为「夏威夷四弦琴」，音译为「尤克里里」，或简称为Uke（尤克），是一种弹拨型式的弦乐器，属于吉他家族乐器的一种，通常为四条弦，弦的材质大多使用尼龙弦（nylon）或是羊肠弦（gut），声音柔美而响亮，体积轻巧而玲珑，非常适合随身携带、团体活动表演之用。

尤克里里的历史

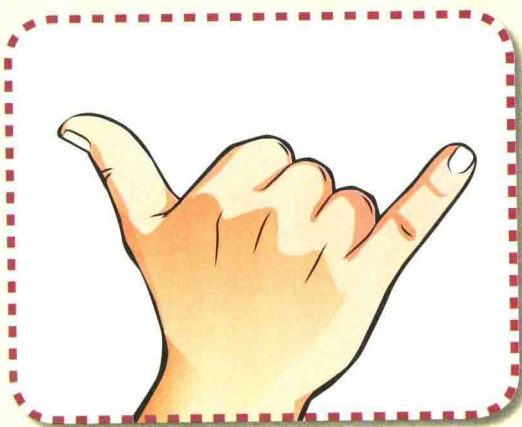
尤克里里源起于1880年代，当时葡萄牙的移民带了两种葡萄牙的传统乐器到夏威夷群岛，几个制琴师们将这两种葡萄牙传统乐器做结合，制作出一种很像小型吉他的乐器，当时叫做manchete，类似现代巴西、葡萄牙当地的传统乐器Cavaquinho（葡萄牙文，译为卡瓦奇欧），但体型比卡瓦奇欧较小一些，就是现在所称的尤克里里（Ukulele）。因此，我们可以这么说，尤克里里实际上是源起于葡萄牙，但它却植根于夏威夷文化而成为夏威夷音乐的重要元素之一。

与尤克里里相关的音乐大多来自于夏威夷，在那里很多人称这种乐器为一种「Jumping Flea（跳跃的蚤子）」，也许是因为在弹奏尤克里里的手指动作还有身体的律动，常常会类似「跳蚤」一样的快速律动。尤克里里乐器传入夏威夷之后，不仅受到人民的喜爱，传入宫廷中，更受到皇宫贵族的推崇，郡王们给了Ukulele另一种解释，意思是「来到这里的礼物」，Uku是「礼物」，lele是「送来」的意思，自此尤克里里便成为皇宫活动中不可或缺的乐器之一。不管怎么解释，从字义上我们可以了解到尤克里里是一种极富乐趣、俏皮的乐器，特别适合音乐入门、社团活动、逗趣演出。

夏威夷精神 — 沙卡 (Shaka)

许多玩尤克里里的人，喜欢比出一个「六」的手势，这个手势叫沙卡 (Shaka)。关于这个手势的由来传闻很多，大概是在叙述一位夏威夷冲浪爱好者，在一次冲浪活动中遇到了鲨鱼，他奋力抗鲨，正当很多人惊恐逃窜之余，他从水中伸出了一只中间三根手指被鲨鱼咬掉的手，告诉人们鲨鱼已经被击退，请大家可以放心，这个手势后来就成为夏威夷当地的一种习俗，当你想感谢他人、问候他人或告别时，可以一边说着阿咯哈 (Aloha)，一边比出沙卡 (Shaka) 的手势，这个手势便成为夏威夷的精神代表。下次我们见面时别忘了用这个手势打个招呼喔！

外型

尤克里里在外型上主要可分为**吉他型**（或称8字形）和**凤梨型**（椭圆形）两类，吉他型的尤克里里音色较为明亮，凤梨型的音色则较为柔和。

吉他型

凤梨型

尺寸

依照尺寸来分，尤克里里可以分成**高音**（Soprano）、**中音**（Concert）、**次中音**（Tenor）和**低音**（Baritone）。

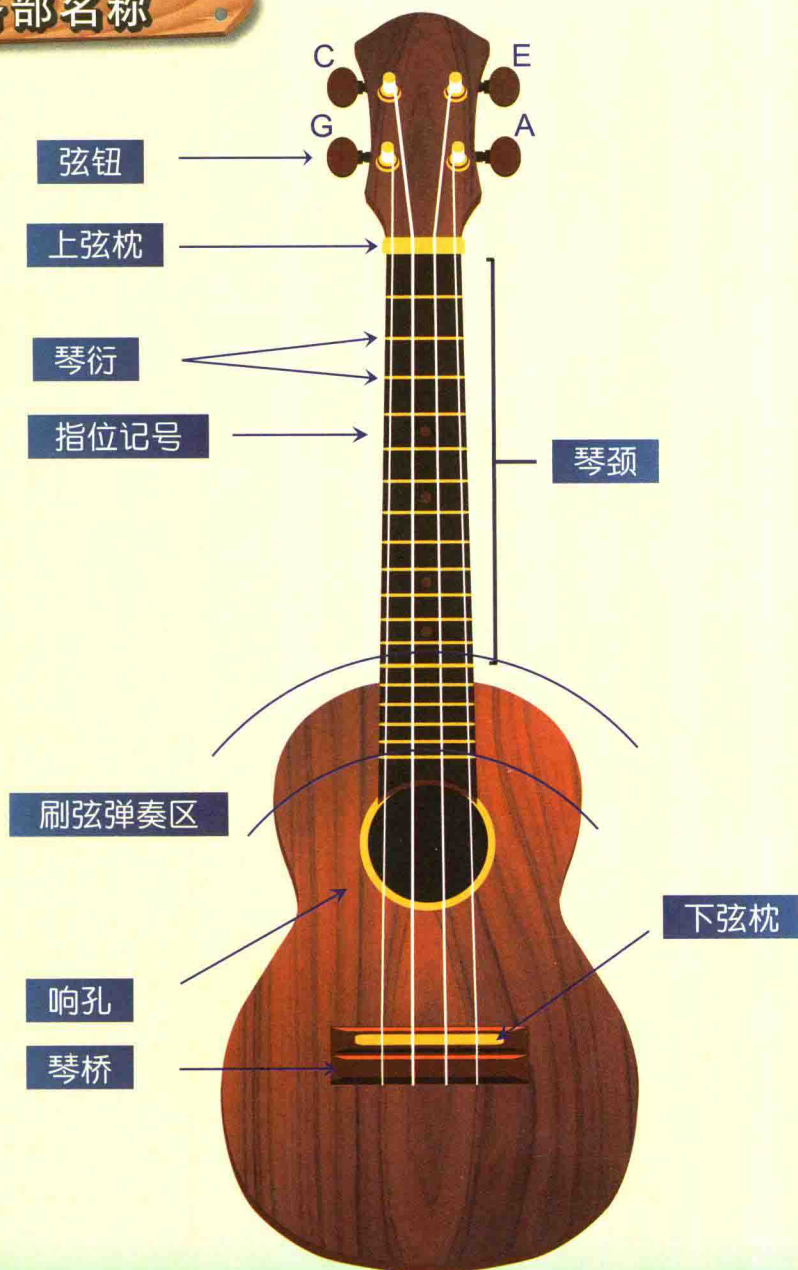
尺寸与常用调音方式如下表：

种类名称	弦长	总长度	常用调音方式
高音或标准型 (Soprano or Standard)	13" (33cm)	21寸(约 53cm)	A、D、F [#] 、B 或 G、C、E、A (G为高八度)
中音 (Concert)	15" (38cm)	23寸(约 58cm)	G、C、E、A 或 G、C、E、A (G为低八度)
次中音 (Tenor)	17" (43cm)	26寸(约 66cm)	G、C、E、A (G为低八度) 或 D、G、B、E
低音 (Baritone)	19" (48cm)	30寸(约 76cm)	低八度的 D、G、B、E

上述之尺寸为一般常见尺寸，外观都一样，琴的大小不一样，发出的声音也不一样，Soprano、Concert手把小，音色响亮而甜美，适合入门或孩童使用，Tenor音色厚实而柔和，适合手型较大者使用。

尤克里里各部名称

弹奏尤克里里可以站着弹也可以坐着弹，由于体积小且重量轻，所以非常适合边跳边弹的演出方式。

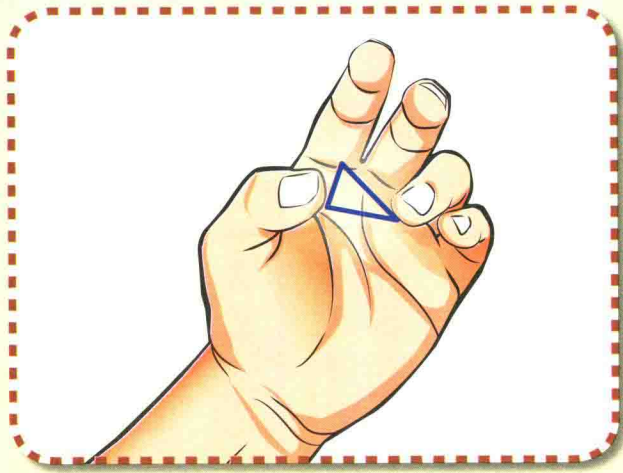
比较传统的握琴方式，是将琴置于胸口的位置，琴身就直接顶住大手臂，这样可以很轻松的将琴固定住。另外一种比较现代，也比较多人采用的持琴姿势，是使用小手臂，将琴身的边缘轻压在约腰部的位置（如右图），并且让琴头微微扬起30度左右，手掌很自然的放在指板与琴身的交界处，手指轻扶于侧板，所有的动作应该是轻松且自然。特别注意琴贴近于身体时，切勿让琴的背板大面积的紧贴于胸前，这样容易让音色变闷且短。

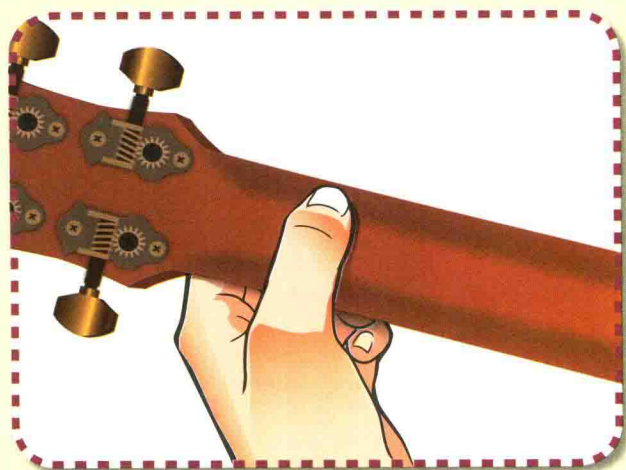
左手的拇指放置在琴颈后方并且与琴颈垂直的位置，手掌虎口处靠在另一边的琴颈后方，当手指按弦后就形成三点接触，这样就可以保持琴的平衡，自由来回的在指板上做移动。

▲ 拇指不要超出指板面太多

▲ 以三点接触的方式握琴

▲ 拇指与琴颈近似垂直

配件

尤克里里弹奏时也经常使用一些配件，来辅助弹奏上的需要。

颈式背带

Pick弹片

任何一种乐器在在弹奏之前都必须先调整正确音高，才能得到悦耳的共鸣。

调音的方式是利用调音弦钮，将弦钮顺时针或逆时针的转紧放松，当弦转紧时音高会变高，当将弦放松时音会降低，初学时使用调音器来帮助我们调音，最常见的是一种夹式调音器（如右图），夹在琴头上，吸收琴上的震动频率来调音。

调音器调音

最常见且最简便的调音方式就是「电子调音器」。一般刚买回来的琴，或许本身已经有调过音，但是经过一段时间，琴弦会随着周围环境温度的变化，热胀冷缩使得音准改变，音会有些微的偏差，所以每次在弹奏之前，都必须先做好调音的工作。依照调音器的指示，通常弦只需作些微的转紧或放松，便可以调到我们需要的音高。

一般调音器使用上非常简单，打开调音器开关，拨动想要调音的那条弦，在调音器上会显示该弦的音高，在尤克里里上从第4弦到第1弦，依序为G、C、E、A，你只需要放松或转紧弦钮，将调音器上的指针，调整该音的中央位置即可，此调音器可以一直夹到你练习完毕再取下，随时保持音的准度。

