

尤克里里

完整大教本

从入门到精通

汤克夫 编著

一部系统完整学习

弹奏尤克里里的教程

基础课程
+
弹唱课程
+
指弹独奏课程
+
热门曲集

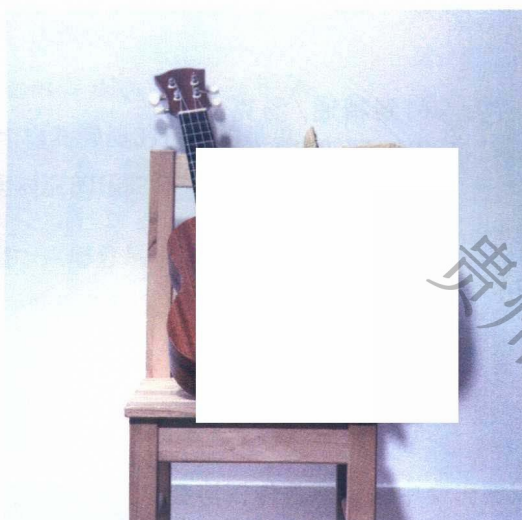

尤克里里

完整大教本

从入门到精通

汤克夫 编著

贵州师范学院内部使用

化学工业出版社

· 北京 ·

《尤克里里完整大教本——从入门到精通》定位为一部系统完整学习弹奏尤克里里的教程。不仅有初学者最需要的基础入门课程，还提供了中高级的课程。既有基础入门与弹唱课程，更有指弹独奏课程，全面讲解尤克里里的各种指法与技巧。课程讲解部分针对不同学习阶段配备不同程度的练习曲目，由浅入深、循序渐进。书中还配有丰富的指弹独奏曲集和歌曲弹唱曲集，曲目数量多，内容丰富，满足琴友的各个阶段的需求。同时，提供配套教学视频与音频（二维码）便于读者使用。

《尤克里里完整大教本——从入门到精通》不仅适用于自学，更适合琴行以及培训机构开设尤克里里教学课程使用。

图书在版编目 (CIP) 数据

尤克里里完整大教本：从入门到精通/汤克夫编著. —北京：化学工业出版社，2019.1（2019.9重印）
零基础音乐教程
ISBN 978-7-122-33237-0

I. ①尤… II. ①汤… III. ①尤克利利-奏法-教材
IV. ①J623.96

中国版本图书馆CIP数据核字（2018）第246733号

本书音乐作品著作权使用费已交中国音乐著作权协会。

责任编辑：丁建华 陈 蕾 任睿婷
责任校对：宋 玮

装帧设计：尹琳琳

出版发行：化学工业出版社（北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码100011）
印 装：北京新华印刷有限公司
880mm×1230mm 1/16 印张22 字数504千字 2019年9月北京第1版第2次印刷

购书咨询：010-64518888
售后服务：010-64518899
网 址：<http://www.cip.com.cn>
凡购买本书，如有缺损质量问题，本社销售中心负责调换。

定 价：69.00元

版权所有 违者必究

PREFACE 前言

本教程分为以下五个部分：

● 第一章 基础课程：这部分包括基础的调音、识谱、持琴、左手右手动作，学习弹奏音阶，弹奏简单的单音乐曲，学习按和弦。这部分的学习奠定后续提高弹奏水平的基础。通过这部分学习，训练基础弹奏能力，训练手指的灵活度，训练音乐的基础节奏节拍。针对初学者来说，这部分非常重要。

● 第二章 弹唱课程：以学习歌曲弹唱为目标，全面学习弹唱的各种节奏与技巧。从最简单的节奏型开始学习，练习弹唱配合，随着内容的推进，会不断提高节奏的难度，同时也不断接触不同的弹奏技巧。针对每一个环节都配有相对应的歌曲练习。

● 第三章 指弹独奏课程：指弹独奏是指单独弹奏乐曲，没有演唱配合。这部分对弹奏能力的要求会更高。本章依然是从基础的内容开始学起，按照循序渐进的原则，逐渐增加和提高弹奏的技巧和难度。针对不同环节依然会配有相对应的乐曲练习。

● 第四章 指弹独奏曲集：这部分是指弹综合练习曲集，读者可以根据不同的学习进度以及自身喜好，

选择曲目进行练习。

● 第五章 歌曲弹唱曲集：这部分提供了大量弹唱歌曲曲谱，读者可以根据不同的学习进度以及自身喜好，选择曲目进行练习。

尤克里里是以弹唱和独奏为主要功能的乐器，根据不同情况每个人的学习目标也会有所差别：如果是新手，建议在学完基础课程之后，选择性地学习弹唱或指弹课程；如果有尤克里里弹奏基础，根据本教程的目录以及正文具体内容，可以方便地选择需要的部分进行更具针对性的学习。

尤克里里入门简单易学，但是在学习的时候一定要进行基础的练习和训练，切忌在没有任何基础的前提下直接按照歌曲曲谱进行弹唱或指弹练习，基础的弹奏动作以及指法练习是非常重要的。只有培养正确良好的弹奏习惯，才能不断地提高演奏水平。

祝各位读者愉快地学习弹奏尤克里里，愿本教程能给您带来有效的帮助。

配套视频说明

我们为本教程拍摄制作了基础部分的教学视频，以及部分曲目的演奏示范和教学视频，同时还提供了部分曲目的伴奏音频，在练习歌曲弹唱的时候，这对很多人会有很大帮助。使用微信扫描下方二维码可以进入本教程配套的相关视频和音频的页面。

CONTENTS

目录

- 002/ ◎尤克里里的故事
- 003/ ◎认识尤克里里的结构
- 003/ ◎了解尤克里里的种类和款式
- 005/ ◎了解尤克里里的材质
- 006/ ◎尤克里里的选购与保养
- 009/ 第一章 基础课程**
- 010/ 给尤克里里调准音
- 011/ 使用调音表调音
- 012/ 调音的重要性
- 012/ 弹奏尤克里里持琴动作
- 014/ 快速认识尤克里里的四线谱
- 015/ 练习右手拇指拨弦
- 017/ 拇指拨弦练习
- 017/ 练习左手按弦
- 018/ 左手按弦练习
- 019/ 学习弹奏C调音阶
- 020/ 玛丽有只小羊羔**
- 021/ 小星星**
- 021/ 学习拇指与食指配合拨弦
- 022/ 找朋友**
- 023/ 康康舞曲 (Cancan)**
- 024/ 学一些基础乐理
- 026/ 学习弹奏F调音阶
- 026/F调音阶练习曲
- 026/ 生日快乐歌**
- 027/ 新年好**
- 028/ 货运列车 (Freight train)**
- 029/ 欢乐颂**
- 030/ 四季歌**
- 030/ 学习弹奏高把位的音阶
- 031/ 高把位音阶指法练习
- 032/ 爱的罗曼史**
- 033/ 奇异恩典**
- 034/ 致爱丽丝**
- 035/ 卡农片段**
- 036/ 假如爱有天意**
- 038/ 永远在一起**
(Always with me)
- 040/ 认识更多调的音阶
- 041/ 扬基曲 - A调**
- 042/ 扬基曲 - C调**
- 043/ 扬基曲 -^bB调**
- 044/ 温柔地爱我**
(Love me tender)
- 045/ 关于和弦的基础乐理
- 046/ 认识和弦图
- 047/ 学习按和弦
- 049/ 学习简单琶音
- 050/ C调常用和弦转换练习
- 050/ F调常用和弦
- 051/ F调与C调常用和弦的对照关系
- 051/ F调和弦转换练习
- 052/ 弹唱课程与指弹独奏课程的选择
- 053/ 第二章 弹唱课程**
- 054/ 简单的弹唱练习
- 054/ 两只老虎**
- 055/ 生日快乐歌**
- 056/ 学会扫弦
- 057/ 认识曲谱中的扫弦标记
- 058/ 扫弦练习

- 058/ 基础扫弦节奏型
- 060/ 虫儿飞**
- 061/ 童年**
- 062/ 学习切音
- 063/ 基础扫弦节奏型的弹唱练习
- 064/ 暖暖**
- 066/ 时光**
- 068/ 小手拉大手**
- 070/ 弹唱的定调
- 071/ 基础分解和弦节奏型
- 075/ 送别**
- 076/ 月亮代表我的心**
- 078/ 因为爱情**
- 080/ 匆匆那年**
- 082/ 年轮**
- 083/ 丰富律动的扫弦节奏型
- 085/ 恭喜恭喜恭喜你**
- 086/ 旅行的意义**
- 088/ 恋爱ing**
- 089/ 动听的分解和弦节奏型
- 091/ 风吹麦浪**
- 092/ 张三的歌**
- 094/ 带有附点音符的节奏型
- 094/ 6/8拍的节奏型
- 095/ 幸福拍手歌**
- 096/ 当你老了**
- 098/ 扫弦中加入打弦技巧
- 099/ 宝贝**
- 100/ 扫弦中加入滞音技巧
- 102/ 咖喱咖喱**
- 105/ 扫弦中加入轮扫技巧
- 106/ 花房姑娘**
- 108/ 一江水**
- 110/ 找自己**
- 115/ 第三章 指弹独奏课程**
- 116/ 指弹独奏基础入门
- 116/ 生日快乐歌**
- 117/ 小星星**
- 118/ 雪绒花**
- 119/ 奇异恩典**
- 120/ 琶音的下拨与回拨
- 120/ 四季歌**
- 121/ 温柔地爱我**
(Love me tender)
- 122/ 假如爱有天意**
- 124/ 虫儿飞**
- 125/ 学习简单的击弦、勾弦和滑弦技巧
- 127/ 小步舞曲**
- 128/ 哦，苏珊娜**
- 129/ 盛夏的果实**
- 130/ 二指法的练习
- 132/ 欢乐颂**
- 133/ 货运列车 (Freight train)**
- 134/ 嘀嗒**
- 136/ 三指法的练习
- 139/ 小步舞曲**
- 140/ Praludium**
- 141/ Country dance**
- 142/ 四指法的练习
- 143/ 四指琶音
- 144/ 漫长回家路**
- 145/ 水下的爱**
- 146/ 莫斯科郊外的晚上**
- 146/ 加入扫弦的指弹独奏
- 148/ 你是我的阳光**
(You are my sunshine)
- 149/ 铃儿响叮当 (Jingle bells)**
- 150/ 花房姑娘**
- 152/ 提高演奏能力
- 164/ 花**
- 166/ 风之丘**
- 168/ Blue moon**
- 170/ 雨的印记 (Kiss the rain)**
- 172/ 彩虹之上**
(Somewhere over the rainbow)
- 174/ 奇迹的山**
- 176/ 我相信 (I believe)**
- 178/ 消失的三弦 (Missing three)**
- 180/ 弹奏泛音
- 182/ 加入滞音
- 182/ 打弦与打板
- 183/ 黄昏 (Twilight)**
- 184/ 夏天 (Summer)**
- 186/ 轮指奏法
- 188/ 震音奏法
- 190/ 震音扫弦
- 191/ 四指轮扫奏法

192/ 二指轮扫奏法

194/ 十指轮扫奏法

196/ 加州旅馆

200/ 当我的吉他轻柔地哭泣
(While my guitar gently weeps)

205/ Shutdown

210/ Bodysurfing

215/ 第四章 指弹独奏曲集

216/ 仰望星空

218/ 凉凉

220/ 后来

222/ 好久不见

224/ 致爱丽丝

225/ 请记得我 (Remember me)

226/ 说散就散

228/ 贝加尔湖畔

230/ 风之甬道

232/ 卡农

234/ 月亮代表我的心

236/ 知足

238/ 真的爱你

239/ 昨日 (Yesterday)

240/ 爱的罗曼史

244/ Pianoforte

249/ 第五章 歌曲弹唱曲集

250/ 丑八怪

252/ 今生缘

254/ 南山南

256/ 大王叫我来巡山

258/ 好想你

260/ 成都

262/ 斑马 斑马

264/ 李白

266/ 理想

268/ 去大理

270/ 奇妙能力歌

272/ 少年锦时

274/ 平凡之路

276/ 情非得已

278/ 青城山下白素贞

280/ 青春修炼手册

282/ 乌克丽丽

285/ 我们祝你圣诞快乐 (We
wish you a Merry Christmas)

286/ 体面

288/ 岁月

290/ 往事只能回味

292/ 我们不一样

294/ 相约一九九八

296/ 一瞬间

298/ 再见

300/ 小宝贝

302/ 小幸运

304/ 小情歌

306/ 新不了情

308/ 演员

310/ 但愿人长久

312/ 答案

314/ 好久不见

316/ 爱要坦荡荡

318/ 今天你要嫁给我

320/ 天使的翅膀

322/ 宁夏

324/ 没那么简单

326/ 夜空中最亮的星

328/ 那些年

330/ 那些花儿

332/ 学猫叫

334/ 童话镇

336/ 起风了

338/ 讲真的

340/ 123 我爱你

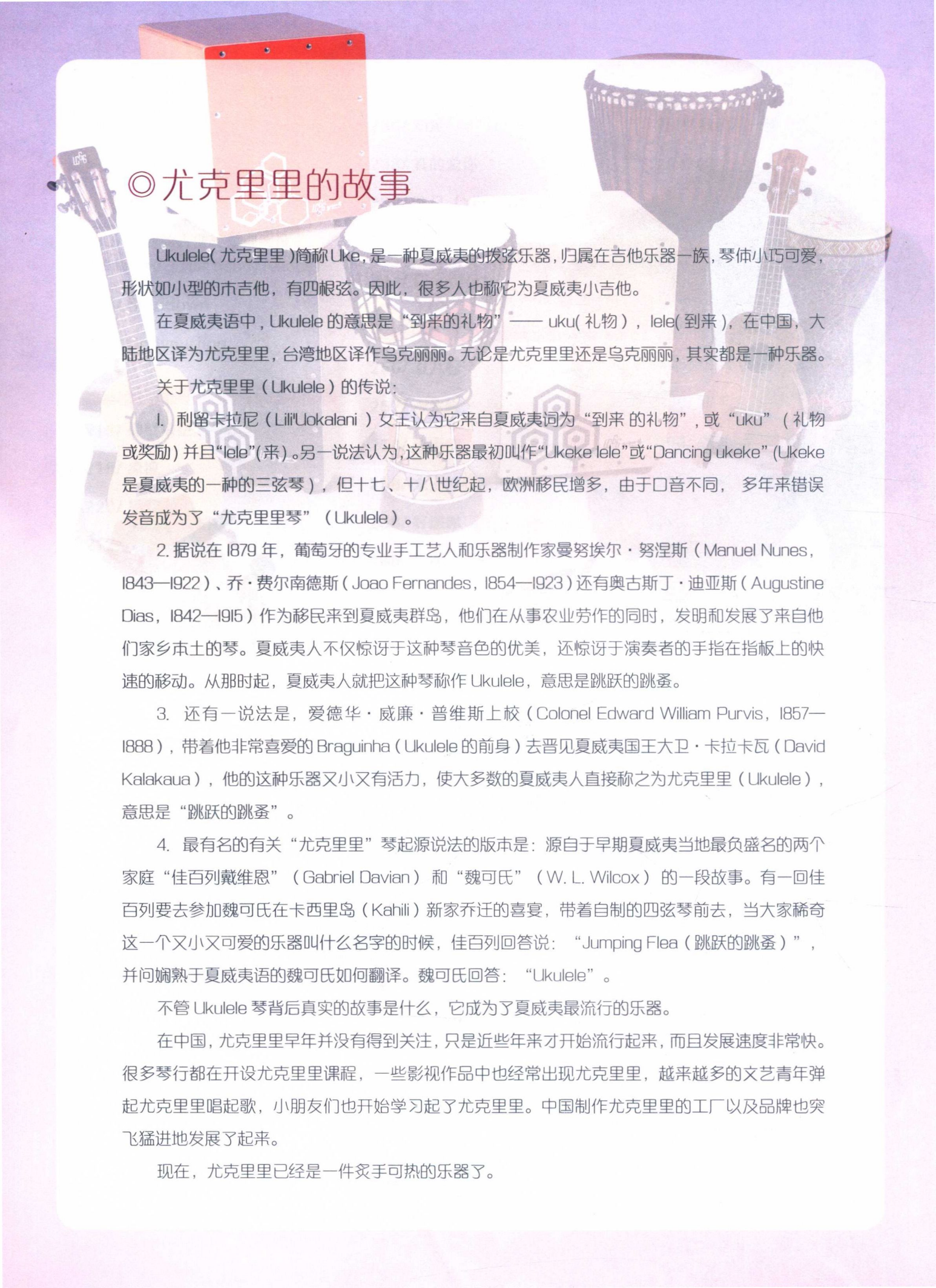
342/ 沙漠骆驼

344 / 索引

教师教育学院内部使用

◎尤克里里的故事

Ukulele(尤克里里)简称Uke,是一种夏威夷的拨弦乐器,归属在吉他乐器一族,琴体小巧可爱,形状如小型的木吉他,有四根弦。因此,很多人也称它为夏威夷小吉他。

在夏威夷语中,Ukulele的意思是“到来的礼物”——uku(礼物),lele(到来),在中国,大陆地区译为尤克里里,台湾地区译作乌克兰丽。无论是尤克里里还是乌克兰丽,其实都是一种乐器。

关于尤克里里(Ukulele)的传说:

1. 利留卡拉尼(Lili'uokalani)女王认为它来自夏威夷词为“到来的礼物”,或“uku”(礼物或奖励)并且“lele”(来)。另一说法认为,这种乐器最初叫作“Ukeke lele”或“Dancing ukeke”(Ukeke是夏威夷的一种的三弦琴),但十七、十八世纪起,欧洲移民增多,由于口音不同,多年来错误发音成为了“尤克里里琴”(Ukulele)。

2. 据说在1879年,葡萄牙的专业手工艺人和乐器制作家曼努埃尔·努涅斯(Manuel Nunes, 1843—1922)、乔·费尔南德斯(Joao Fernandes, 1854—1923)还有奥古斯丁·迪亚斯(Augustine Dias, 1842—1915)作为移民来到夏威夷群岛,他们在从事农业劳作的同时,发明和发展了来自他们家乡本土的琴。夏威夷人不仅惊讶于这种琴音色的优美,还惊讶于演奏者的手指在指板上的快速的移动。从那时起,夏威夷人就把这种琴称作Ukulele,意思是跳跃的跳蚤。

3. 还有一说法是,爱德华·威廉·普维斯上校(Colonel Edward William Purvis, 1857—1888),带着他非常喜爱的Braguinha(Ukulele的前身)去晋见夏威夷国王大卫·卡拉卡瓦(David Kalakaua),他的这种乐器又小又有活力,使大多数的夏威夷人直接称之为尤克里里(Ukulele),意思是“跳跃的跳蚤”。

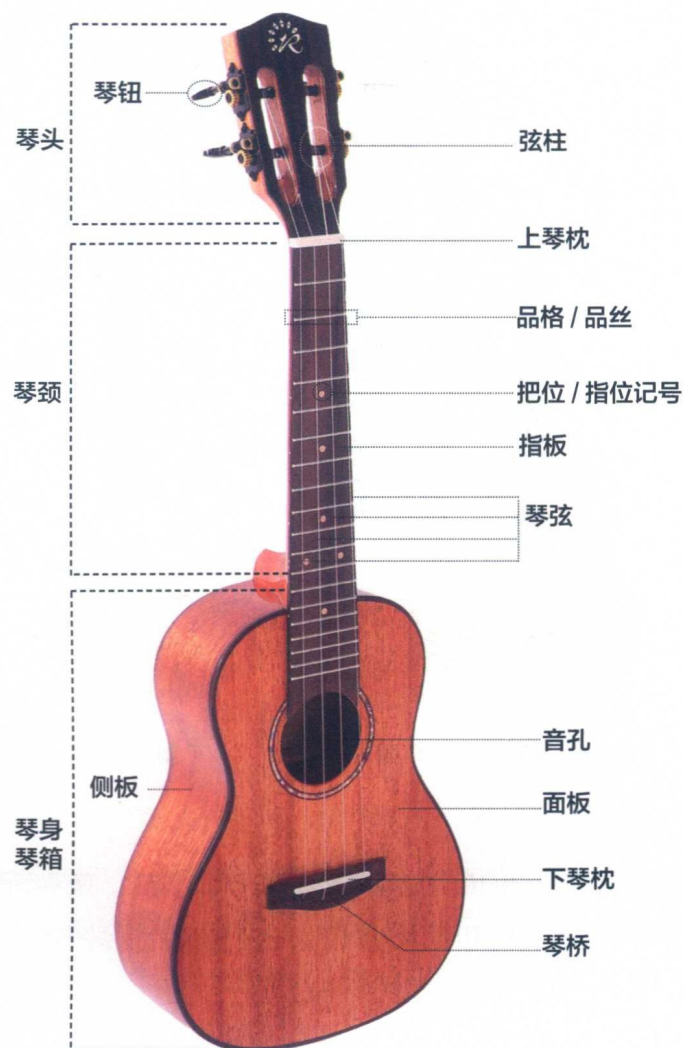
4. 最有名的有关“尤克里里”琴起源说法的版本是:源自于早期夏威夷当地最负盛名的两个家庭“佳百列戴维恩”(Gabriel Davian)和“魏可氏”(W. L. Wilcox)的一段故事。有一回佳百列要去参加魏可氏在卡西里岛(Kahili)新家乔迁的喜宴,带着自制的四弦琴前去,当大家稀奇这一个又小又可爱的乐器叫什么名字的时候,佳百列回答说:“Jumping Flea(跳跃的跳蚤)”,并问娴熟于夏威夷语的魏可氏如何翻译。魏可氏回答:“Ukulele”。

不管Ukulele琴背后真实的故事是什么,它成为了夏威夷最流行的乐器。

在中国,尤克里里早年并没有得到关注,只是近些年来才开始流行起来,而且发展速度非常快。很多琴行都在开设尤克里里课程,一些影视作品中也经常出现尤克里里,越来越多的文艺青年弹起尤克里里唱起歌,小朋友们也开始学习起了尤克里里。中国制作尤克里里的工厂以及品牌也突飞猛进地发展了起来。

现在,尤克里里已经是一件炙手可热的乐器了。

◎认识尤克里里的结构

◎了解尤克里里的种类和款式

根据国际标准，尤克里里按大小及音色区分有以下四个种类，常用的为S型、C型和T型。

S型（Soprano 高音），21英寸（533mm）；全长530mm；弦长350mm；最原始的型号。

C型（Concert 中音）：23英寸（584mm）；全长600mm；弦长380mm。

T型（Tenor 次中音）：26英寸（660mm）；全长670mm；弦长410mm。

B型（Baritone 低音）：30英寸（762mm）；比较少用，琴体较大，像是一把吉他。

琴体的大小会直接影响琴的音色，S型21英寸琴的音色要更亮脆，而T型26英寸琴的音色相对来说会浑厚一些，C型23英寸琴则介于二者之间。

不必纠结于21英寸、23英寸、26英寸哪个好与不好的问题，它们只是音色不同而已，各有各的特色。

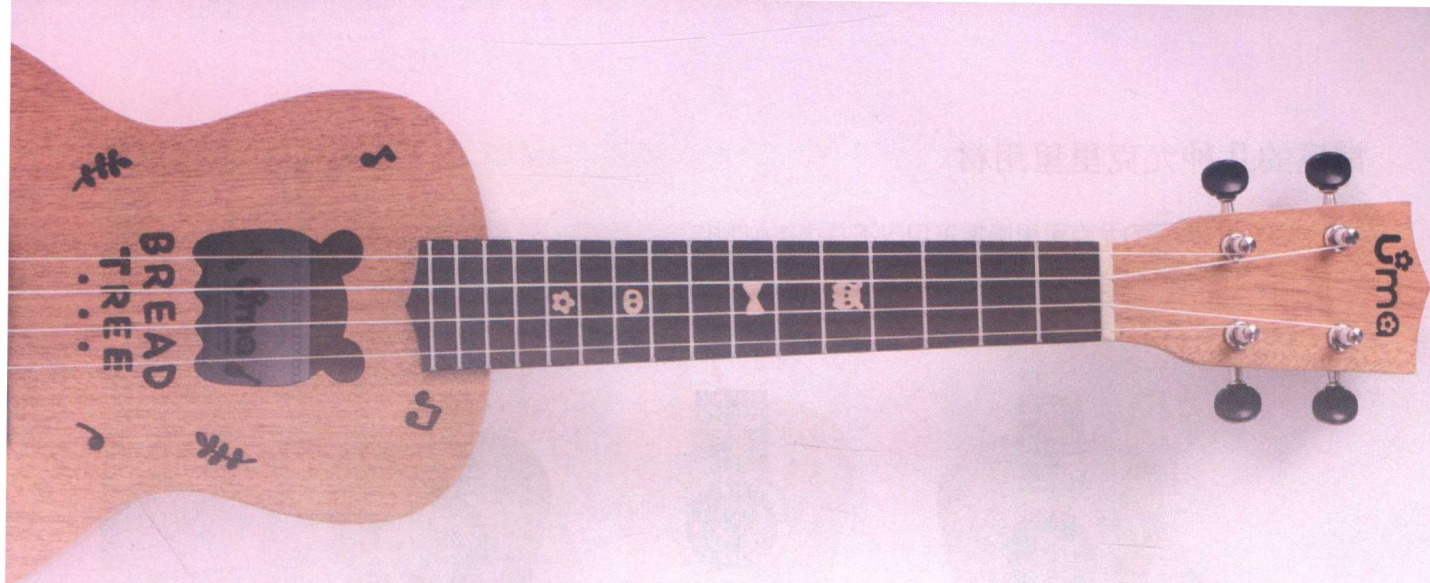
S型 21英寸

C型 23英寸

T型 26英寸

随着造琴业的不断发展，尤克里里的款式也越来越丰富，有缺角的、菠萝型的、音孔开在不同位置的等众多样式。另外安装了拾音器的尤克里里可以连接音箱，也可以接上各种效果器，表现出不同的音色。

◎了解尤克里里的材质

了解尤克里里的材质，一定要知道“合板琴”“单板琴”的意思：

合板琴：顾名思义，琴体用的木材是合板的、人工合成处理过的木材。面板多是用白松三合板，背板和侧板通常用木质较硬的三合板构成，好一些的背侧板如：玫瑰木三合板、红木三合板等。合板琴的音色一般，通常做练习之用。合板琴稳定性比较好，相对容易保养，不像单板琴在保养方面要求比较高。

单板琴：就是一整块自然的木头做的琴。单板琴分为面单、面侧单和全单。面单是指面板是单板；面侧单是指面板和侧板是单板；全单是指面板、背板、侧板都是单板。

鉴别是单板琴还是合板琴最简单的方法就是观察琴板的木纹特点，单板琴琴板木纹的纹路是不规则的，这是自然生长造成的，而合板琴琴板是人工压制出来的，也就是说人造木板，其木纹很有规律性。但是如果漆喷得深了，用这种方法也不易鉴别。

另外，也可通过音孔观察琴箱的横截面，合板是多层压制而成，一般的三合板琴可以从音孔处非常明显看出有三个夹层，而单板琴为一层自然木板，没有夹层。

公认的最适合制作 Ukulele 的材料是产自夏威夷的稀有硬木树种 Koa (*Acacia koa*)，称作夏威夷寇阿相思树木，浅棕色，木纹路漂亮，高档的呈现火焰状纹路。它有类似桃花心木 (*Mahogany*) 般温和的声音，但是它的高频要比桃花心木突出一些。在大力弹奏的时候，音质甜美。这种木头做的琴必须弹奏几年后音色才会呈现出来。颜色略嫌过亮，就像胡桃木 (*Walnut*) 含有过多的油脂，用其制成的琴，颜色为深褐色，多不上漆以保持它的特殊。不过喷漆后的外观也相当美丽。

由于所使用的木材中年轮的影响，单板琴琴板的每个部分纹路和构成并不一样，所以潮湿或者干燥的时候木材膨胀或收缩导致其各部分系数不同，单板琴比合板琴更容易受到天气变化的影响。过度的湿气侵入，会使琴膨胀，最常见的现象是面板隆起，造成表面扭曲。

初学者不要过于迷恋琴的档次，这里了解一下尤克里里的材质概念即可。

常见的几种尤克里里用材

市场上在销售的尤克里里通常采用以下几类木材制作。

桃花心木

云杉木

相思木

◎尤克里里的选购与保养

首先，如果计划认真地学习演奏尤克里里，请尽量不要购买那种涂着彩色漆而且价格非常便宜的琴，这种琴更多的是玩具或装饰品，它的音准和弹奏手感都比较差，不能做为乐器使用。

对于常规的尤克里里挑选，可以参照下面的原则。

（一）音准：按定音标准调校好各弦之后，用校音表试一下其他品位的音准如何。

（二）音色：由于制琴的材质和工艺不同，琴的音色也会不同，因此其价格也不同，前面介绍过的单板琴价格通常会高于合板琴。剔除价格因素之外，同一批的琴音色也不会都一样。

另外，需要比较一下琴的共鸣。琴体涂油漆会让尤克里里更加漂亮，但是这也会影响琴体共鸣，从而影响琴的音色。

琴弦对音色也有较大影响，好的琴弦相比差的琴弦有明显的音色区别。

（三）制琴工艺：外观上检查是否有裂痕或其他琴体磕碰损伤，检查琴钮、琴桥、弦柱、品丝等做工是否很粗糙。琴钮非常重要，不好的琴钮会让琴经常跑弦，在调弦的时候效果也不好。扭动各钮检查是否有难拧的，旋转是否顺畅；看品丝的镶嵌是否整齐，各品是否光滑、平整，侧光看时，每品的反光是否排成一条直线。

（四）试奏：最后弹奏一下，看整体感觉是否好。总体来说，一分钱一分货，初学者不必购买特别贵的琴，几百元的琴做为初学就可以了，市场有很多品牌的琴在销售，大家挑选的机会还是很多的。

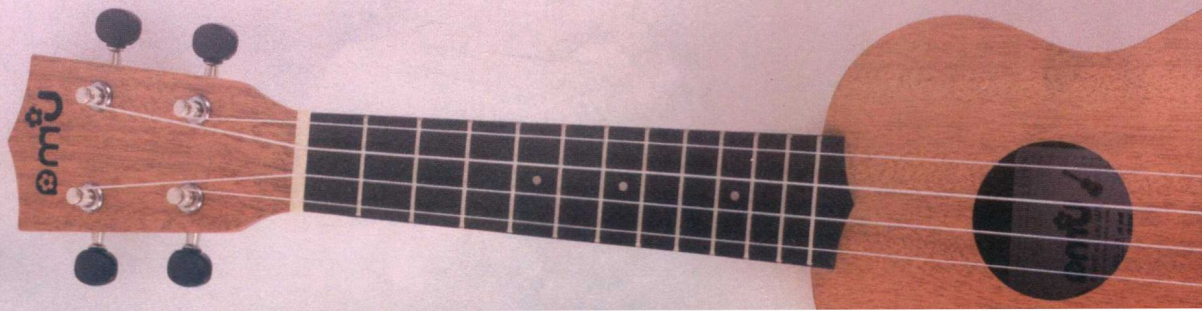
尤克里里的保养方面，合板琴相对来说比较稳定，单板琴一定要多注意保养，否则哪天你会发现你的尤克里里不是这里裂了就是那里变形了。

在琴身的维护方面，弹过琴后要经常用软布擦拭干净。温度、湿度的突然变化会对琴造成伤害。中、低档的琴要配个琴套或琴包，这样便于尤克里里的存放；单板高端的尤克里里最好配备一个琴盒。平时要避免尤克里里在阳光下直照，不要让琴靠近暖气。如果空气过分潮湿可在琴盒（包/套）内放一些干燥剂。

在北方冬季来临后，空气会变得干燥，这时候单板尤其是全单板的琴容易开裂，或者琴颈指板上的品丝突出，会划到手，都需要注意，让空气有些湿度，就不会发生这些事了。这种情况的发生不是琴本身质量的问题，是琴材料的一些物理特性造成的，大家平时要多加注意。

高档琴都是经过相当考究的工艺及材料精细加工而成的，因此特别容易受伤。切忌将琴随意放置于桌面或地板上。也要注意避免拉链和纽扣对琴造成划伤。

经常弹奏，随时让尤克里里琴体各部分充分震动，这是保养琴的最好方法。

第一章

基础课程

给尤克里里调准音

尤克里里的定音

尤克里里的四根琴弦，如图1-1所示依次为1弦2弦3弦和4弦，最为常用的为AECG调弦定音法，即：

- 4弦空弦的音为 G (C调的5 sol)
- 3弦空弦的音为 C (C调的1 do)
- 2弦空弦的音为 E (C调的3 mi)
- 1弦空弦的音为 A (C调的6 la)

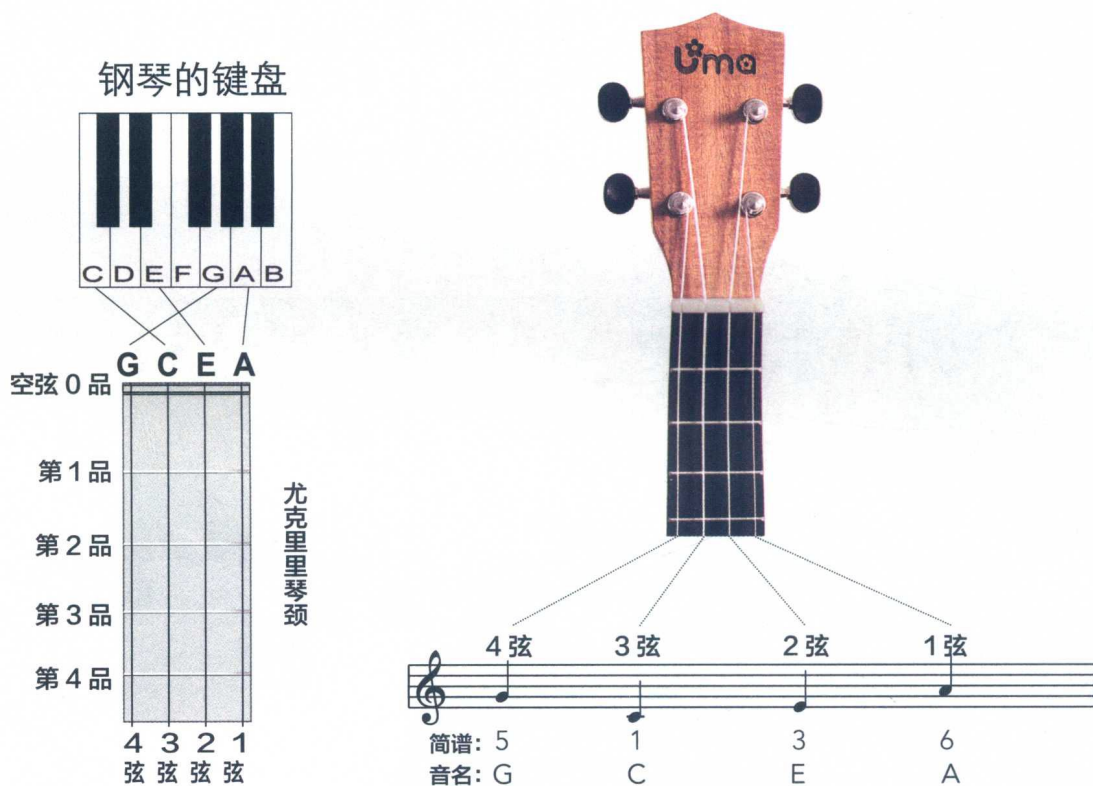

图1-1 尤克里里 AECG 调弦定音法

尤克里里还有一种调弦方法，依然为AECG调弦定音，但是4弦的G为低八度的G，也称Low G调弦。使用Low G调弦时，4弦使用的琴弦为粗一些的专用琴弦。

