

由吉他探索音樂的世界

篇名

由吉他探索音樂的世界

作者：曉明女中 高二甲班 33 號 廖翊琳

壹. 前言

吉他是一樣很棒的樂器，它其實很有趣很好玩，也非常容易上手，雖然在學習的過程中會碰到一些困難，像是手長繭或是長水泡...等，這些都是很正常的，但是只要克服了這些，就可以利用吉他做出非常獨特的音樂。音樂是一種非常奇妙的東西，到處都可以聽見他的蹤跡，雖然我們看不見也摸不著，但是它卻有一股神奇的力量，可以放鬆一個人的心情，甚至可以感化一個人，或許每個人所喜歡的音樂類型不同，但是對我而言，我最喜歡的就是用我自己的吉他，創造出屬於我自己的音樂。

貳. 正文

1. 吉他的歷史

“吉他”這種樂器其實已經有 500 年以上的歷史了，第一支原始吉他，在文藝復興時期，從歐洲、意大利和西班牙出現之後，便廣泛流傳至整個歐洲大陸。

早在 19 世紀吉他在美國已是鄉村歌曲爵士樂中不可或缺的樂器了。因吉他的音量太小，所以吉他一直只是伴奏的樂器。Rowe-DeAmond 公司是第一個發展出可以夾在吉他響孔上的拾音器，但真正發展出“電吉他”，拾音器只是用來放大它的聲音的，此種吉他的最大缺點就是在使用時常會產生不需要聲音。

電吉他的起源是受在 1920 年以後大受歡迎的“夏威夷”吉他的影響，夏威夷吉他是沒有共鳴箱的，所有的弦和拾音器都是固定在實心木塊上，此琴沒有回授的問題，直到現在仍是鄉村音樂中不可缺少利器。在 1930 年間 Les Paul 在看到了發明大王愛迪生所發明的心電小提琴後，他想到使用實心的吉他；在 1941 年他做成了有名的”Log” 吉他，他發現回授的問題再也沒有發生了。在 1952 年這種以 Les Paul 為名的實心電吉他開始問世一直到現在歷久不衰。

雖說 Les Paul 的”Log” 吉他是世界上第一個實心電吉他，Leo Fender 在 1948 年所推出的 Broadcaster 卻是世界第一個上市的電吉他。在 1948 年 Fender 推出了第一把電吉 Broadcaster，也從此改寫了吉他的歷史，Broadcaster 很快的改名做 Telecaster，此型吉他無論在各方面都是無與倫比的創新傑作。此吉他和 Les Paul 一樣，直到現在都沒有什麼大變動而卻被數以萬計一代又一代的吉他手所喜愛。在 Telecaster 之後，Fender 推出一系列的吉，他但都是由 Telecaster 變化而來，在 1954 年 Fender 推出一種重新設計的吉他”strat”。此吉他與 Sibsou Les Paul 在吉他演變而來的。Fender 後來因為製作成本愈來愈高，遂將生產線移至日本及韓國，在 1992 年初 Leo Fender 病逝。此一代吉他宗師現代電吉他之父所發明的 Strat 及 Tele 吉他在這半個世紀不知造就了多少電吉他手，也改變了整個音樂的形式。

2. 吉他的種類

A. 民謠吉他 Folk Guitar

俗稱鋼弦吉他，多使用於民謠歌曲、搖滾樂、藍調音樂、爵士音樂等型態之音樂中，俗稱”空心木吉他”。音色明亮也較具現代感，亦有人在民謠吉他的上裝置可擴音之拾音器，俗稱”電木吉他”，亦或在吉他的上把位處，製作圓弧行凹角，俗稱 Cut-way (缺角) 型木吉他。

B. 古典吉他 Classic Guitar

多使用於古典 (Classical) 音樂或是佛拉明哥 (Flamenco) 型態之音樂中。配合使用之尼龍弦，使其音色趨於柔和、優美。

C. 電吉他 Electric Guitar

在琴身上配置電子拾音器 (Pick-ups) 擴音裝置，電吉他多半使用在節奏性強、較現代化之熱門歌曲中演奏，使用時必須搭配音箱擴大機 (Amp.)、效果器 (EFF.) 來使用。

3. 吉他各部位的名稱與用途

A. 旋鈕

用來調整弦的鬆緊度，通常在調音的時候使用，有銀色和金色。

B. (上/下)弦枕

用來固定弦與弦之間的距離。

C. 音格

每個音格之間各差一個半音，手指按在不同的音格會有不同的音高。

D. 指位記號

方便彈奏者找到自己要彈奏的位置，不一定每把吉他都有。

E. 琴頸

用來支撐六條弦的張力，彈久了會彎曲，必須定期檢查、調整。

F. 指版

手指所按的地方，有許多不同的木頭可以製作，最好的則是黑壇木。

G. 響孔

用來發出經過音箱共鳴的聲音。

H. 保護板

防止面板在彈節奏時被 Pick 刮傷。

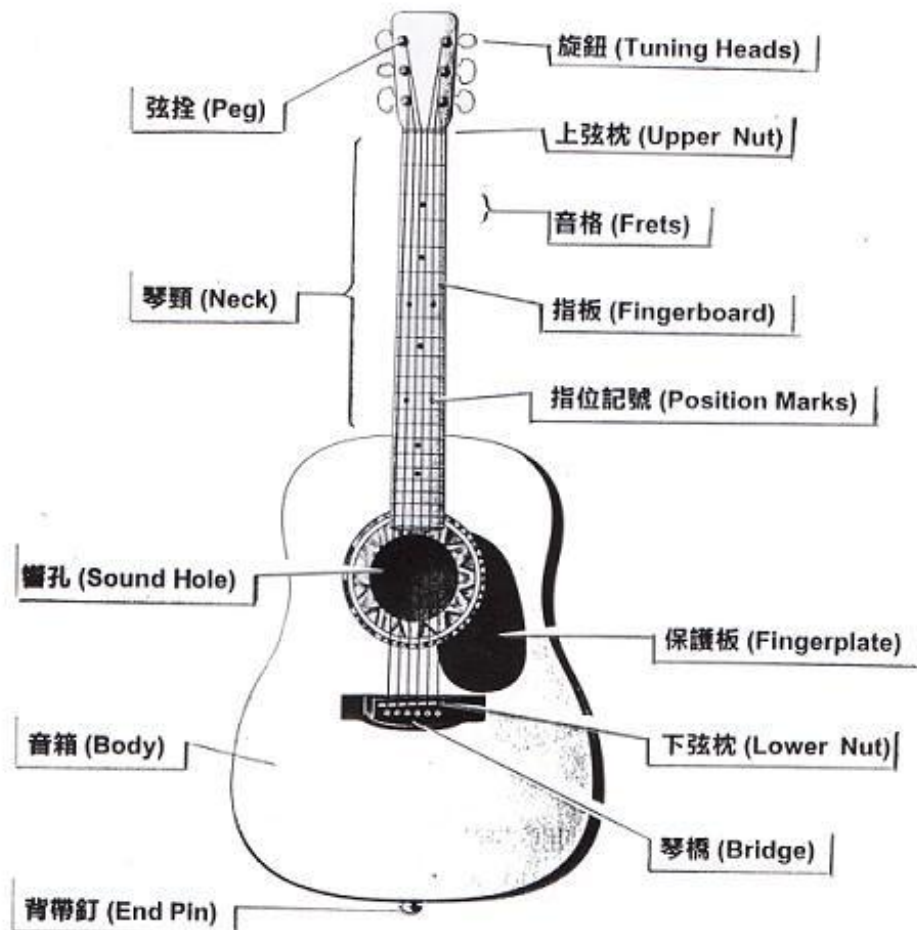
I. 音箱

用來使聲音共鳴，音箱的大小與厚薄，會影響吉他所發出的聲音。

J. 背帶釘

使用背帶時，用來固定背帶的小釘子。

吉他各部分名稱

4. 各種吉他演奏音樂之曲風的大概介紹

A. 民謠歌曲

民謠是音樂的根，它象徵民族文化的特性，蘊藏著豐富的民族精神情感，也是樹立一個國家的音樂特質與風格的根本泉源。民謠代表族群的音樂語言，而非個人的音樂趣味，它反映長久的人民情感，而非一短時期的社會民情，它與屬於它的族群生活在一起，具有活生生的文化功能，而非觀賞的櫥窗陳列品。

民謠是由民間大眾從生活中常年累月蘊釀而成的，是大眾的心聲，應該是最容易引起共

鳴，但是，因為後來推行國語政策，因而直接影響民謠的發展。此外最主要的原因，應該是民謠在受到衝擊之下，不但不求精進，甚至還有許多人認為唱它，就會降低身份。幸好近年來，大家已經漸漸關心到這片土地文化的重要性，所以民謠歌曲才不至於走向滅亡之道。

B. 搖滾樂

搖滾樂是種極具美式風格的藝術型式，它以音樂的角度呈現流行音樂與價值觀的革命性改變，是一股如颶風般衝擊著白種中年人的迪奧尼索司式洪流，這股力量勢必要持續震撼好幾十年並導致美國文化的轉型。綜觀其四十餘年來的歷史，搖滾樂本身仍然不斷在自我創造，以挑戰、顛覆、打破舊有教條而建立嶄新的秩序。

C. 藍調音樂

Blues 原意指涉憂鬱，在黑人音樂裡面就是藍調的意思，藍調音樂有許多特色，因起源於民間最底層，所以也相對的生活化，具體化，並揉合了許多音樂質素，藍調歌曲內容多半與生活的灰暗面息息相關，有時悲歎情變，有時直指黑奴被種族歧視者迫害或謀殺的傷痛，有時大嘆生活艱困，有時只是簡單地描述心理狀態，歌詞大部分都非常的簡單。基本上，藍調的音樂形式可以被看做是，非洲音樂旋律採取西式和絃的過程。藍調的音樂結構可以說相當單純，大部分的藍調比較簡潔，只有十二小節，有時後也有一些較短（如八小節）或較長（如十六小節）的變化。

D. 爵士音樂

1917 年開始，爵士樂在美國興起，漸漸的為人所注意。這種融合非洲與歐洲、美洲的新音樂爭脫了古典音樂的束縛，也打破了流行音樂的淺薄。經過多年的演變，爵士樂的風格一直與社會的變遷同步改變，直到今天，爵士樂仍然未曾定型。在爵士樂這個名詞被正式稱以 Jazz 以前，散拍樂（Ragtime）是當時最為流行的音樂型態，這種強調切分音，且風格略為呆板的音樂演奏，雖然仍是以寫譜演奏為主，但即興演奏已佔了相當程度的成份，這對日後爵士樂的發展產生了重要的影響。

5. 吉他的音樂型態

A. 慢靈魂樂 Slow Soul

靈魂樂，是現在流行歌曲中最常出現的節奏型態之一，因其在每小節中幾乎都是以 8 分音符來彈奏，所以又稱為” 8 Beat “節奏，有時可搭配 16 分音符或是切分音來彈奏。

B. 民謠搖滾 Folk Rock

Folk Rock 節奏是最能表現吉他特色的一種節奏，節奏以 8Beat 形為主，輕快活潑，再加上幾個基本和弦，就會更加的動聽。

C. 華爾茲 Waltz

華爾茲，多半為 3/4 拍出現於歌曲之中，但有時也加入切分因而成為” Swing Waltz ”。

D. 慢搖滾 Slow Rock

慢搖滾節奏，因其在每一拍上均有三個拍點，所以有時候可稱為”三連音”的伴奏方式。

E. 16 Beat 靈魂樂 Soul (16 Beat)

有別於 Slow Soul 的伴奏方式，因其在每一小節中有 16 個拍點，相當於 Slow Soul 的兩

倍拍點，所以我們用 16 Beat 或 Double Soul 來稱之。

F.跑馬式的節奏

多用於節奏感強的歌曲中，這種節奏多半需要搭配 Pick 來使用，用來增加節奏上的氣勢，某些在拉丁佛朗明哥或古典吉他中則使用食指、中指、無名指快速的來回，以達到此效果。

G.三指法

利用重根音的演奏方式，在民謠吉他中是很重要的演奏模式，顧名思義就是用三支手指頭來彈奏的一種伴奏方式，在和絃中，重根音可為主音之三度音或五度音，三指法即利用主根音與三度音或五度音的跳躍交互彈奏法，為求根音力度能夠平均，每一拍的根音皆由大拇指來彈奏。

參. 結論

經過了這次的研究後，我對吉他和音樂又更加的了解了一些，我覺得，每一個人所喜歡的音樂類型一定都不同，像我以前很不喜歡搖滾樂，但是經過吉他來了解這種特別的音樂後，我反而對他愛不釋手，音樂的世界裡有太多太多神奇的東西，每個人都應該要嘗試著去接觸自己沒有接觸過的音樂，或許你真的不喜歡，又或許你會愛上它，就像我一樣，現在的我對於每一種吉他和每一種音樂都還不是很透徹的了解，希望以後我可以更加了解這個奧妙的音樂聖地。

肆. 參考資料

書籍：

潘尚文。《彈指之間》。台北。麥書。

網站：

eslitebooks.com/cgi-bin/eslite.dll/search/book/book.jsp?id=1&...

ds.k12.edu.tw/1000314744/music/md_l01.htm

www.chu.edu.tw/~cv86639/gtt_basic.htm

<http://www.ndhu.edu.tw/~u9023032/guitar.htm>