

南華大學藝術與設計學院民族音樂學系

碩士論文

Department of Ethnomusicology

College of Arts and Design

Nanhua University

Master Thesis

指彈吉他技法之運用－以黃曄傑畢業音樂會四首曲目為例

The Application of Fingerstyle Guitar Techniques--Taking Four
Pieces from Wei-Chieh Huang's Graduate Recital as an Example

黃曄傑

Wei-Chieh Huang

指導教授：張誦芬 博士

Advisor: Sung-Fen Chang, Ph.D.

中華民國 112 年 7 月

July 2023

南華大學

民族音樂學系

碩士學位論文

指彈吉他技法之運用—以黃暉傑畢業音樂會四首曲目
為例

The Application of Fingerstyle Guitar Techniques—Taking Four
Pieces from Wei-
Chieh Huang's Graduate Recital as an Example

研究生：黃暉傑

經考試合格特此證明

口試委員：柯麗芳
李雅貞
張韻芬

指導教授：張韻芬

系主任(所長)：馬智浩

口試日期：中華民國 112 年 5 月 8 日

致謝

因為對音樂的熱情，在因緣際會下認識了系上的老師，最終考上了南華大學的研究所，吉他（Guitar）這項樂器，與筆者產生了強烈的連結，希望之後能用吉他創作以及演奏出悅耳的旋律。

國小升國中的那一年，喜歡上創作型歌手陳綺貞，她的特色是，沒有過多的背景音樂，純粹用一把吉他當作伴奏來唱歌，因此開始對吉他產生興趣，未來也希望像她一樣創作出許多歌曲。

考上研究所時，原本也是繼續學習自彈自唱的技巧，不過在一些緣由下，接觸到了吉他的另一個領域，也就是指彈吉他(Fingerstyle)，頓時讓筆者感到驚嘆，原來吉他不是只能當作伴奏，也可以成為主角，之後就開始學習指彈吉他，這邊要感謝筆者的主修老師，黃竹懋老師，黃老師畢業於輔仁大學的音樂研究所，主修為古典吉他，但對於流行音樂以及指彈吉他的領域都有做相關的研究，也有刊登相關的文章，也因如此，老師在我學習的過程中，給予了我許多的相關知識。此外也要感謝筆者的另一位學習對象——林祺祥老師，林老師在流行音樂方面以及吉他的領域有著非常豐富的經驗，無論是在教學層面或是演出創作方面皆然，除此之外，對於筆者未來的求職方向，祺祥老師也給予了筆者一些相關的建議以及經驗分享，在兩位老師的幫助下，讓筆者能夠做好充足的準備，在此衷心感謝！

最後要感謝南華大學，民族音樂學系的全體老師們，讓每位對音樂有著熱情的學子都能夠學習到非常多的專業知識，並給予夢想的舞台。也要感謝筆者詮釋報告的指導老師，張誦芬教授，在繁忙之中，授予筆者在撰寫上的指導以及建議，讓筆者能夠完成這本詮釋報告，在此由衷感謝！

摘要

指彈吉他的發展，是從爵士樂等樂曲當中，曲子中間的吉他獨奏片段所衍生，從一小段旋律到後面慢慢加長，並增加許多炫技的演奏技巧，最後獨立出來發展成一首樂曲。指彈吉他在世界各地都有知名的演奏家，像是日本的伍伍慧(Satoshi Gogo)、韓國的吉他神童鄭晟河(정성하)等等，而指彈吉他在台灣的發展已經擁有十年以上的歷程，在這方面的競賽也有舉辦過，最著名的就是素有「吉他詩人」封號的董運昌老師所舉辦的 Guitar Utopia，於 2011 年 12 月 4 日開辦第一屆的「烏托邦吉他大賽」最廣為人知，可見指彈吉他在台灣有越來越多志同道合的朋友不斷的在這個領域中發展。不過由於指彈吉他是偏向自由的演奏形式，因此並沒有相關的論文在研究指彈吉他，絕大多數都是以研究古典吉他的演奏詮釋為主，因此筆者想以指彈吉他做為研究的主题。

此論文將挑選出筆者的音樂會當中，四首比較有特色且具代表的指彈吉他曲目《左岸印象》、《風之國度》、*Berkley Springs*、*Drifting* 作為詮釋與分析的討論對象，像是《左岸印象》全曲使用了基本的技巧像是撻弦、勾弦等等，《風之國度》使用了特殊調弦以及拍泛音，《*Berkley Springs*》使用了特殊調弦呈現鄉村風格，《*Drifting*》使用了大量的敲擊技巧等等，而這四首曲子的整體特色是，都有出現彈奏上常出現的技巧，像是撻弦、勾弦、滑弦，而差異性方面，雖說四首曲子都有用到撻弦，但《左岸印象》、《風之國度》、*Berkley Springs* 這三首曲子是用左手完成，而 *Drifting* 則是用右手完成。

關鍵字：吉他、指彈吉他、《左岸印象》、《風之國度》

ABSTRACT

The development of “fingerstyle” derived from the guitar solo passages during Jazz and such music and then stood out as an independent performing technique. Fingerstyle guitar has well-known players all over the world, such as Japan's Wu Wuhui (Satoshi Gogo), South Korea's guitar prodigy Zheng Shenghe (정성하), etc., and the development of fingerstyle guitar in Taiwan Experienced more than ten years. The most famous one is the Guitar Utopia Competition organized by Dong Yunchang, who is known as the "Guitar Poet". The first "Utopia Guitar Contest" was held on December 4, 2011. "The most well-known, and the fifth in 2018, it can be seen that more and more like-minded friends of fingerstyle guitar in Taiwan continue to develop in this field. However, since fingerstyle is a free form of performance, there are no relevant papers on fingerstyle, and most of them are studies on classical guitar playing. Therefore, the author wants to use fingerstyle as the research topic.

This thesis selects four distinctive fingerstyle guitar pieces from the author's concerts, "*Left Bank Impression*", "*Land of the Wind*", "*Berkley Springs*", and "*Drifting*" as the discussion objects for interpretation and analysis. For example, "*Left Bank Impression*" used basic techniques such as hammer-on and pull-offs, etc., "*Land of the Wind*" used special tuning and beat harmonics, and "*Berkley Springs*" used special tuning to present a country style. "*Drifting*" uses a lot of percussion techniques, etc., and the overall feature of these four pieces is that they all have common playing skills, such as hammer-on, pull-off, and slide. In terms of differences, although the four pieces all use hammer-on, the three pieces "*Left Bank Impression*", "*Land of the Wind*" and "*Berkley Springs*" are done with the left hand, while "*Drifting*" is done with the right hand.

Keywords: Guitar, Fingerstyle, "*Left Bank Impression*", "*Land of the Wind*", "*Berkley Springs*", "*Drifting*"

目錄

致謝.....	I
摘要.....	II
ABSTRACT.....	III
目錄.....	IV
圖目錄.....	VI
譜例目錄.....	VII
表目錄.....	IX
第一章 緒論.....	1
第一節 研究動機與目的.....	1
第二節 文獻回顧.....	3
第三節 研究方法與步驟.....	6
第二章 指彈吉他技巧介紹.....	8
第一節 特殊調弦.....	8
第二節 撻弦、拍弦、勾弦、滑弦、泛音.....	9
第三節 吉他滑音管.....	15
第三章 音樂會中四首曲目使用指彈吉他技巧之運用與詮釋.....	18
第一節 《左岸印象》.....	18
第二節 《風之國度》.....	29
第三節 <i>Berkley Springs</i>	35
第四節 <i>Drifting</i>	45

第四章 結論.....	51
參考資料.....	54
一、專書著作.....	54
二、碩士論文.....	54
三、樂譜.....	54
四、其餘參考資料.....	55

圖目錄

圖 2-1 撻弦圖示	9
圖 2-2 變化撻弦	9
圖 2-3 Nail Attack 圖示	10
圖 2-4 勾弦圖示	11
圖 2-5 勾弦變化圖示	11
圖 2-6 滑弦圖示	12
圖 2-7 滑弦變化圖示	12
圖 2-8 Glissando 圖示	13
圖 2-9 撻弦 Glissando 變化圖示	13
圖 2-10 自然泛音圖示	14
圖 2-11 人工泛音圖示	14
圖 2-12 吉他滑音管圖示	15
圖 2-13 夾式移調夾	16
圖 2-14 鎖定式移調夾	16
圖 2-15 滾輪移調式	17

譜例目錄

譜例 3- 1: 〈左岸印象〉 1~8 小節	20
譜例 3- 2: 〈左岸印象〉 9~18 小節	21
譜例 3- 3: 〈左岸印象〉 19~26 小節	22
譜例 3- 4: 〈左岸印象〉 27~28 小節	23
譜例 3- 5: 〈左岸印象〉 31~33 小節	23
譜例 3- 6: 〈左岸印象〉 38~42 小節	24
譜例 3- 7: 〈左岸印象〉 43~44 小節	25
譜例 3- 8: 〈左岸印象〉 51~58 小節	25
譜例 3- 9: 〈左岸印象〉 65~68 小節	26
譜例 3- 10: 〈左岸印象〉 73~78 小節	27
譜例 3- 11: 〈左岸印象〉 79~86 小節	28
譜例 3- 12: 〈風之國度〉 1~8 小節	30
譜例 3- 13: 〈風之國度〉 9~20 小節	31
譜例 3- 14: 〈風之國度〉 21~32 小節	32
譜例 3- 15: 〈風之國度〉 33~44 小節	33
譜例 3- 16: 〈風之國度〉 45~56 小節	34
譜例 3- 17: 〈Berkley Springs〉 1~12 小節	37
譜例 3- 18: 〈Berkley Springs〉 13~27 小節	38
譜例 3- 19: 〈Berkley Springs〉 28~63 小節	39
譜例 3- 20: 〈Berkley Springs〉 61~81 小節	41

譜例 3- 21: 〈 Berkley Springs 〉 81~111 小節	43
譜例 3- 22: 〈 Drifting 〉 1~4 小節	46
譜例 3- 23: 〈 Drifting 〉 5~28 小節	47
譜例 3- 24: 〈 Drifting 〉 33~36 小節	50
譜例 3- 25: 〈 Drifting 〉 39 小節	50

表目錄

表格 4- 1 董運昌：〈左岸印象〉樂曲結構分析	18
表格 4- 2 黃家偉：〈風之國度〉樂曲結構分析	29
表格 4- 3 Don Ross：〈Berkley Springs〉樂曲結構分析.....	36
表格 4- 4 Andy McKee：〈Drifting〉樂曲結構分析.....	46

第一章 緒論

第一節 研究動機與目的

筆者是在高中時開始學習吉他，因為當時受到陳綺貞、盧廣仲、魏如萱等歌手的影響，進而喜歡上吉他，因此在學習上，都是以自彈自唱的方式為主，一直到筆者進入研究所就讀時機遇巧合下接觸了指彈吉他，當時看到的是日本的指彈吉他演奏家 Saku サク表演的「花に亡霊」(*Ghost In A Flower*)，過程中感到非常驚訝，原來吉他還有這種形式的演出，影片中那些快速移動的手指，華麗且優雅的演奏技巧，使我對指彈吉他產生了強大的學習動力，因此筆者想以指彈吉他做為研究的主題。

在學習的過程中，許多大學會舉辦講座或是吉他的營隊，讓有興趣的朋友可以認識更多在這個領域的朋友，進而切磋琢磨。而筆者在指彈吉他的領域中其實並沒有很資深，雖然都是彈吉他，但自彈自唱和彈奏演奏曲是兩條不太一樣的方向，而對於這個領域，筆者也不斷的在學習和練習相關的知識與技巧，希望在未來的音樂會可以發揮的淋漓盡致，畢業後可以從事這方面的演奏家或是老師，把所學的知識繼續傳承下去。

「民謠木吉他」這項樂器很常在台灣的街頭表演和演唱會當中出現，木吉他的表演模式依筆者的學習經歷來說，可分為兩種，一種是音樂會或是演唱會的背景伴奏，主要是以刷奏和弦的方式進行演奏，另一種是和古典吉他一樣，全程使用彈奏的模式，以吉他為演出的主角，這樣的演奏方式我們稱為「指彈吉他」(Fingerstyle)，不過民謠木吉他的彈奏方式又與古典木吉他的方式不太一樣，因

此，此論文主要是在探討指彈民謠木吉他上，作曲者所使用的技巧和方式，以及想呈現的效果，希望能夠讓更多人了解指彈吉他的知識，並以筆者音樂會當中的四首曲子，去做詮釋分析，去分析和介紹這些曲子所使用的技巧，以及想呈現的效果。例如：*Drifting* 這首曲子當中，使用了非常多的拍打以及撻弦和滑弦的技巧，當中的拍打除了拍打琴弦外還有吉他的面板，且拍的方式以及位置也不同，本論文後面將會有這部分的詳細介紹與分析。此外，因為彈奏技巧眾多，以及不斷有新的技巧被創造，因此所介紹的大多是常見的彈奏技巧，也是在表演時最基本常見的方式。筆者希望透過本篇論文的資料整理以及演奏方面的介紹，能夠讓對指彈吉他有興趣的同好者有一個初步的認識和了解，在學習方面有一個方向，之後可以慢慢的累積不同的演奏技巧，並融入在自己的演出當中，讓整場表演更為豐富以及華麗。

第二節 文獻回顧

本論文的主旨是探討指彈吉他當中，所使用的各種技巧。因此相關的文獻資料是從市售的教材書籍如《南澤大介：為指彈吉他 Fingerstyle Guitar 所準備的練習曲集》、《指彈吉他經典III》、《節奏吉他完全入門 24 課》所取得，在臺灣博碩士論文知識加值系統搜尋「吉他」，可以發現都是以古典吉他的研究為主，或是跟吉他相關的其他知識，但唯獨跟「指彈吉他」相關的內容是沒有的，因此可以證明這一領域的文獻資料是非常的不足，不過筆者也找了三本與指彈吉他稍微相關的論文來做討論。

教材，董運昌《指彈吉他經典III》的自述寫到¹：

雖然指彈已經走到了一個新時代，發展出很多前所未見的技巧、視覺聽覺的刺激享受，但我仍然覺得傳統技法還是不能跳過，音樂基本觀念還是要懂一些，才能幫助到初學者，也有助於進階者走的紮實與長遠。

其中，所謂的前所未有的技巧，大多都是創作者自己發明或發現的，像是拍打吉他的面板或是手指快速彈撥琴弦產生如彈簧般的聲響等等，這些都是作曲者在創作時，無意發現的效果，因此可以得知，許多指彈的技巧是日新月異，不斷在創新，但是基本的技巧還是需要去練習和理解，才能建立紮實的指彈基本功，之後使用複雜的技巧時才能得心應手。

因為受到日本²岡崎倫典大師³的影響，在指法的設計上，用到姆指撥弦的概率增加了很多，如此一來會出現類似鋼琴般豐富的和聲效果。

岡崎倫典老師的作品，間接影響了董運昌老師在編曲時的手法，在右手拇指

¹ 出自董運昌《指彈吉他經典III》頁 3

² 同上

³ 岡崎倫典（1954 年 03 月 21 日－），日本知名民謠吉他演奏家。

使用的次數增加許多，右手拇指在彈奏吉他時，是負責撥動吉他的第四到第六根弦，也就是吉他較粗的三根弦，這三根弦是低聲部的音群，有別於一般的民謠吉他歌曲伴奏是以刷奏和弦的方式，指彈吉他就是吉他本身的獨奏，透過低聲部與高音部的結合，製造出如同鋼琴般一樣的和聲效果。

教材《南澤大介：為指彈吉他 Fingerstyle Guitar 所準備的練習曲集》這本非常適合給指彈初學者做學習，內文都是非常實用的技巧，涵蓋基本到進階的彈奏手法，也有介紹到指彈吉他演奏時的用語，如：「Open Tuning」是指特殊調音法、「String Hit」是指槌弦等等，而每首曲子都有標上該小節的和絃以及指法，幫助學生快速上手，也會介紹每首曲子須注意的重點

教材《節奏吉他玩全入門 24 課》則是在介紹演奏時的樂理知識及技巧，如：「分散和弦」、「打板」、「三指法」等等，也介紹了幾種樂曲風格，像是「Bossa Nova 巴薩諾瓦」，⁴Bossa 是指「森巴」，而 Nova 是指「新的」，兩者合起來就是 New Wave（新潮流音樂）的意思，而這本教材主要是以練習技巧為主，因此沒有長篇的練習曲，而《南澤大介：為指彈吉他 Fingerstyle Guitar 所準備的練習曲集》這本則是以實際操作為主，所以這兩本教材可以同時使用，並學習到更多與指彈吉他相關的知識。

論文方面，第一本是彭德煌同學的碩士論文《探討馬迪歐·卡爾卡西 op.60 二十五首吉他練習曲》，文中的第一章第三節「名詞定義」有提到吉他譜上常見的相關名詞，如：1、2、3、4，分別代表左手的食指、中指、無名指以及小指、槌弦（Hammer-on）、勾弦（Pull-off）等等，雖然這是一本探討古典吉他曲目的論文，但與指彈吉他的使用技巧上可以說是非常相似，文中的第三

⁴ 出自顏鴻文《節奏吉他玩全入門 24 課》頁 162

章，更是討論到在演奏時左手的指法運用，因為指法在練習以及演奏吉他時是非常重要的一个環節，指法的運用會影響到曲子演奏時的流暢度以及聽覺上的效果，特別是古典吉他曲目，因為不像指彈吉他一般自由，可以任意做變化，因此練習上都必需按照樂譜上面的指法去運用，才能順利的演奏樂曲，每一首曲子的指法使用都有其原因，而目的就是為了在演出時可以更加完美而設計的。

第二本是尤景文同學的碩士論文《尤景文專輯《遊境》吉他演奏技法及編曲之創作》，這是一本最接近指彈吉他的一本論文，內文提到了吉他演奏、創作以及編曲，第三章也提到了演奏技法。此本論文中的曲子皆為尤景文本人所創作，因此在第四章當中詳細說明了創作動機與理念，也介紹了演奏時的技法以及編曲分析，而為什麼說這是一本最接近指彈吉他的論文，主要是因為此本論文中的曲目是用電吉他來完成的，並且有些曲目加上了歌詞以及其他樂器等等，而指彈吉他是純粹用一把木吉他獨力完成，頂多在演出時接上效果器，讓彈出來的聲音有不一樣的音色而已，但由於筆者是探討木吉他方向的指彈吉他，因此在本質上與此本論文不太一樣。

第三本是陳正宗同學的《創新指板構造八絃古典吉他彈奏技巧之研究》，這本是古典吉他的彈奏技巧研究，而筆者所研究的指彈吉他是民謠吉他，這兩種的差別是，古典吉他是看五線譜，因此相關的論文當中的譜例都是使用五線譜，而指彈吉他是用六線譜來標示，而此本論文中的第一章除了介紹不同種類的吉他、琴弦以及吉他的構造演變外，也介紹了在古典曲目中才會用到的彈奏技巧，像是掃輪（Rasguado）和顫音（tremolo）。第三章提到了吉他改良方向及問題點，像是為什麼吉他有些有缺角有些沒有，是因為有些曲

子會使用到高把位，而使用缺角吉他在演奏時會比較好演奏。以及為什麼會有多弦吉他，在我們認知當中一般的吉他有六條弦，烏克麗麗是四條弦，而多弦吉他主要是在追求有更多的音域，不管是高音域或是低音域。由於此本論文是以八弦的古典吉他為主，因此在第四章的彈奏技巧之研究詳細說明了演奏時的方法以及技巧，例如在彈奏時因為頻繁使用左手撥弦，會間接撥到不需要的弦，因此要用右手手指輕碰琴弦讓該弦的聲音消失，或是同樣的音在不同的琴弦上，所發出的效果會不太一樣，所以會選擇較好的效果去選擇該音要使用哪一條琴弦等等。

由以上的文獻資料可以看出，雖然都是研究吉他，但以指彈吉他為主要的研究是非常不足的，頂多只有稍微提到相關的資訊，絕大多數是以古典吉他的研究為主，因為古典吉他曲目的歷史時間比較長，而指彈吉他的存在時間較短，導致這一領域的相關文獻資料沒有辦法到很充足，因此筆者才以指彈吉他作為研究的方向，希望可以為指彈吉他的領域盡一份心。

第三節 研究方法與步驟

本論文為透過現有的書籍以及市售的指彈吉他教材，如：《南澤大介：為指彈吉他手所準備的練習曲集》、《指彈吉他經典Ⅲ》、《節奏吉他完全入門 24 課》等等作為研究方法，並於第二章節進行在指彈吉他當中，經常使用的基本技巧做介紹與分析，透過現有的書籍以及圖片，能清楚介紹這一部份的相關知識。

在第三章，則透過《左岸印象》、《風之國度》、*Berkley Springs*、*Drifting* 這四首曲子，利用吉他的六線譜圖示，將曲子中特別的演奏技巧獨立出來做詳細

的介紹說明，比如敲擊吉他面板是敲擊吉他的哪個位置？該如何敲擊？手要怎麼擺放等等，以及樂曲的整體架構分析，將第二章節的內容作為實際應用的驗證，並且介紹該環節當中，作曲者想傳達的意思或意境。

第二章 指彈吉他技巧介紹

第一節 特殊調弦

吉他的基本音調從最粗的第六弦到最細的第一弦，分別為 E、A、D、G、B、E，而特殊調弦的意思就是使用非基本音調的方式去演奏，最常出現的特殊調弦是 Open D sus4 的模式，音調為 D、A、D、G、A、D，文中介紹的其中兩首曲子 *Berkley Springs*、*Drifting* 就是以這種音調做演奏的模式，不同的特殊調弦，在創作上可以產生不一樣的情境，比如說，上述的 Open D sus4 的調弦模式，就很適合鄉村音樂，文中的曲子《風之國度》是使用 E、B、E、F#、B、E 的調弦模式，使整首歌曲產生濃厚的東方氣息及空間感，除此之外，還有許多特殊調弦的演奏方式，且無硬性規定基本音的選擇，因此在指彈吉他中，特殊調弦是一種非常常見的演奏模式。不過對於吉他而言，不斷的調整音調其實是很傷吉他的琴頸，以及容易降低琴弦的壽命，特別是較細的第一弦到第三弦，是最容易在旋轉調整的時候斷裂，因此通常一次調音建議最多就是一個半音至一個全音是比較保險的，但最安全的方式還是準備兩把至兩把以上的吉他，讓每把吉他維持在固定的音調是最好的方式。

除此之外，本文還有其他不同類型的調弦模式樂曲，全取決於作曲者自己的創作理念，也因為有特殊調弦和其他的技巧，所以沒辦法完整的去做曲子的曲式以及和聲分析，只能分析曲子當中，整體的樂曲架構以及所使用的調弦方式和演奏時所使用的各式技巧。

第二節 撻弦、拍弦、勾弦、滑弦、泛音

撻弦，又稱點弦 (Hammer-On) 或擊弦 (String Hit)，通常在吉他的六線 TAB 譜上會以英文大寫 H 做標示，如下方圖示 2-1 的圈圈 H，使用方法為，不是以右手撥弦發聲，而是左手的手指由上至下敲擊琴弦，進而發聲，而撻弦在表演時，又可做變化，像是一般撻弦、連續撻弦、雙音撻弦以及修飾撻弦，如下方圖示 2-2 的方式進行演奏。

圖 2-1 撻弦圖示⁵

撻弦 / Hammer-On (符號為 H 或 ⊕)

圖 2-2 變化撻弦⁶

《撻弦記譜法》

(a) 一般撻弦	(b) 連續撻弦	(c) 雙音撻弦	(d) 修飾撻弦

拍弦，又稱打板，分為兩種，一種是 Nail Attack，另一種是 Percussion。其中的 Nail Attack 是指，當右手刷奏和弦時，右手大拇指去敲擊琴弦，通常是敲擊較粗的第五弦和第六弦，同時以食指或是中指無名指向下刷奏，在譜上會以符號

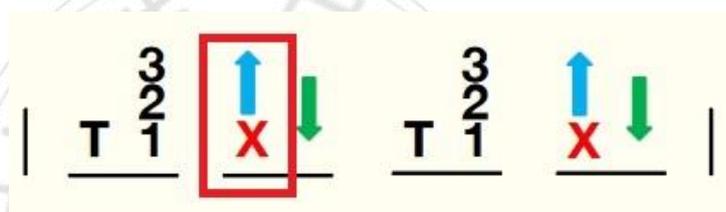
⁵ 圖示翻拍自顏鴻文，《節奏吉他完全入門 24 課》，麥書國際文化事業有限公司，2018，頁 75

⁶ 同上

X 做標示，如下方圖示 2-3 框起來那樣。而 Percussion 的技巧是模仿爵士鼓的聲音效果，有三種，第一種是模仿大鼓的聲音，使用右手掌根部，敲擊出響孔上方附近最低頻之聲。第二種是模仿小鼓聲，使用右手中指、無名指同時打擊在指板上，利用弦聲模擬小鼓響線之聲，第三種是模仿腳踏鈸，其中左手中指、無名指，輕拍在指板上，而右手拇指做打板。

圖 2-3 Nail Attack 圖示

(出自吳勝揚老師指彈吉他講座之投影片)

勾弦 (Pull-off)，使用方式為，右手撥弦後，在聲音尚未消失前，將左手手指在同一弦上由較高音勾拉至最低音的動作，稱為「勾弦」，在譜上，會以英文大寫字母 P 做標示，如下方圖示 2-4 那樣。而勾弦時，動作要俐落，且手指一定要按緊，否則會發不出聲音，在表演上，又可做變化，像是一般勾弦、連續勾弦、雙音勾弦以及修飾勾弦，如下方圖示 2-5 的方式進行演奏。

圖 2-4 勾弦圖示⁷

勾弦 / Pull-Off (符號為P或Ⓟ)

圖 2-5 勾弦變化圖示⁸

《勾弦記譜法》

(a)一般勾弦 (b)連續勾弦 (c)雙音勾弦 (d)修飾勾弦

1 7 7 5 4 4 | 2 2 1 5 4 3 | 1 7 7 5 4 4 | 1 7 — 5 4 — ||

6 5 5 2 1 1

滑弦 (Slide)，使用方式為，右手撥弦後，在聲音尚未消失前，左手手指持續壓住弦，並在同一弦上做滑動，以改變音高，在譜上會以英文大寫字母 S 或 SI 做標示，如下方圖示 2-6 那樣。在表演上，也可做變化，像是上滑下滑、連續滑弦、雙音滑弦以及修飾滑弦，如下方圖示 2-7 的方式進行演奏。

⁷ 圖示翻拍自顏鴻文，《節奏吉他完全入門 24 課》，麥書國際文化事業有限公司出版，2018 頁 75

⁸ 同上

圖 2-6 滑弦圖示⁹

Slide (符號為S或SI)

圖 2-7 滑弦變化圖示¹⁰

《滑弦記譜法》

(a) 上滑&下滑 (b) 連續滑弦 (c) 雙音滑弦 (d) 修飾滑弦

Diagram illustrating slide techniques on a guitar fretboard. The notation shows four examples: (a) Up and down slides, (b) continuous slides, (c) double-note slides, and (d) decorative slides. The fretboard is shown with strings and frets, and the slide symbol 'S' is used to indicate the technique. Below the staff, the fret numbers are indicated: (a) 2 3 3, 5 4 4; (b) 2 3 4, 6 5 6; (c) 1 2 1, 5 6 5, 6 7 6, 2 3 2; (d) 1 2, 5 4.

另外，有一種與滑弦相似的滑奏方式，叫做 **Glissando**，與一般的滑弦 (**Slide**) 演奏上差不多，差別在於 **Glissando** 強調的是「效果」，而非實際的音程，聲音有點類似我們在唱歌時的氣聲或是呼吸那樣，在譜上會以英文字母 **g** 或 **gliss.** 做標示，如下方圖示 2-8 那樣。在表演上，也可做變化，像是上滑、下滑、上滑&下滑以及不定音效果滑弦，如下方圖示 2-9 的方式進行演奏。

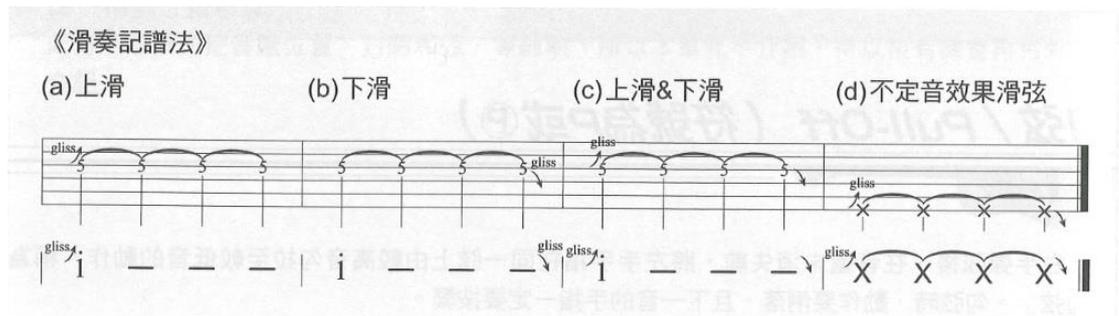
⁹ 圖示翻拍自顏鴻文，《節奏吉他完全入門 24 課》，麥書國際文化事業有限公司出版，2018 頁 76

¹⁰ 同上

圖 2-8 Glissando 圖示¹¹

Glissando (符號為g或gliss.)

圖 2-9 滑弦 Glissando 變化圖示¹²

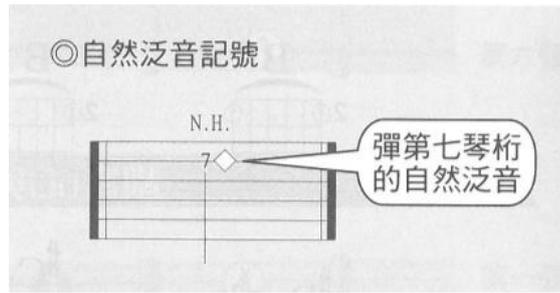

泛音 (Harmonics)，常出現在第五格、第七格、第十二格及第十九格，最常見的是自然泛音 (Natural Harmonics)，會以 N.H、菱形符號或是「數字」做標示如下圖示 2-10，演奏時，左手手指輕碰在上述任一琴格的琴桁上，右手撥弦時，左手同時放開，會發出非常晶瑩剔透，宛如鐘聲的聲響，因此又稱為「鐘音」，使用時要快速準確，聲音才會明顯。

¹¹ 圖示翻拍自顏鴻文，《節奏吉他完全入門 24 課》，麥書國際文化事業有限公司出版，2018 頁 76

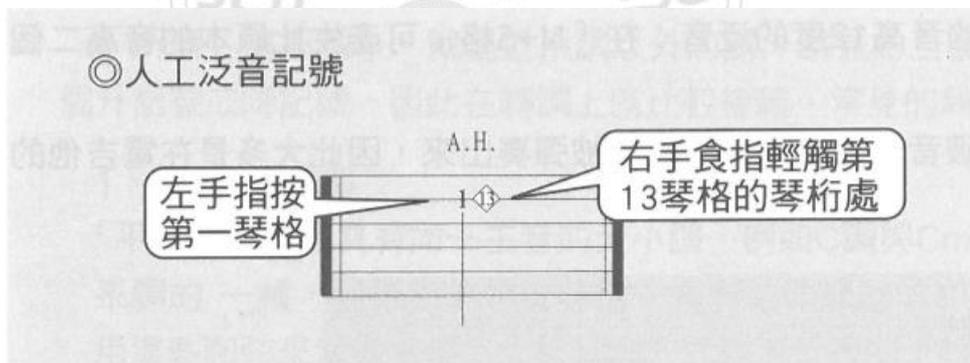
¹² 同上

圖 2-10 自然泛音圖示¹³

第二種叫人工泛音 (Artificial Harmonics) 會以 A.H、菱形符號或是「數字」做標示如下圖示 2-11，上述的自然泛音有固定位置，而人工泛音則無固定，使用時，左手按住要彈的音 (第 N 格)，右手食指輕碰第「N+12 格」，並用右手小指撥弦後迅速將食指離開琴弦。

圖 2-11 人工泛音圖示¹⁴

¹³ 圖示翻拍自顏鴻文，《節奏吉他完全入門 24 課》，麥書國際文化事業有限公司出版，2018 頁 154

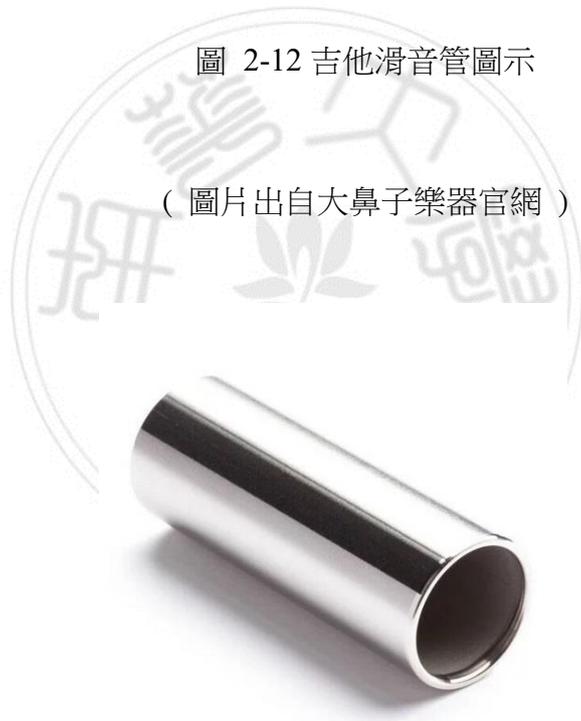
¹⁴ 圖示翻拍自顏鴻文，《節奏吉他完全入門 24 課》，麥書國際文化事業有限公司出版，2018 頁 157

第三節 吉他滑音管

吉他滑音管 (slide guitar)，見下圖 2-10，是一種特定的吉他演奏器材，通常出現在藍調歌曲、鄉村音樂、鄉村搖滾、搖滾樂，是使用一根金屬製或是玻璃製的管子，穿套在左手無名指或是其他的一隻手指，在吉他的琴格上做滑動，產生和弦高低音快速變換的效果，可以算是滑弦的另一種詮釋，也因為利用滑音管的緣由，因此在歌曲的伴奏進行時，可以使前奏、間奏及尾奏的獨奏音色富有濃厚的音樂情感，通常在電吉他的演奏會較常出現。

圖 2-12 吉他滑音管圖示

(圖片出自大鼻子樂器官網)

此外，在演奏吉他時，移調夾有時也扮演著極重要的角色，移調夾的種類常見的有夾式 (圖 2-11)、鎖定式 (圖 2-12) 以及滾輪移調式 (圖 2-13)，有些曲子在一開始演奏時，會固定夾在吉他上的其中一格，不過，當演奏到一半時，曲子可能會有轉調，使曲子產生不一樣的氛圍，這時移調夾就會需要做移動，但通常移動的時間會很短，甚至只有一秒的時間，因此使用夾式或是滾輪移調式，特別

是滾輪移調式就能在極短的時間內，移到正確的位置，而鎖定式的移調夾，因為在使用上所花費的時間較多，因此不適合使用在有瞬間轉調的曲子裡。

圖 2-13 夾式移調夾

(圖片出自大鼻子樂器官網)

圖 2-14 鎖定式移調夾

(圖片出自 PC Home 官網)

圖 2-15 滾輪移調式

(圖片出自吉他玩家官網)

第三章 音樂會中四首曲目使用指彈吉他技巧之運用與詮釋

第一節 《左岸印象》

左岸印象這首曲子是董運昌老師的作品，收錄於 2002 的專輯《第 33 個街角轉彎》。董運昌老師是台灣指彈吉他的先鋒，作品風格大多都以旋律性的創作為主，少有敲擊等比較新式炫技的技巧，取而代之的是，使用彈奏吉他時，最基本的技巧，像是撻弦、勾弦、滑弦等等。

一·《左岸印象》樂曲結構分析

由於指彈吉他的曲目並非古典樂曲，因此無法以傳統的古典樂曲模式去做曲式分析，不過還是能大致分出架構，這首《左岸印象》按段落分了六個部分，之後再做進一步的段落小節拆解，並依序給予素材以及段落調性，而這首曲目的最後有轉 E 調又轉回 D 調，此手法不是按古典樂曲的模式去進行，純粹只是作曲者本身的創作手法。

表格 4-1 董運昌：《左岸印象》樂曲結構分析

段落	段落小節	樂句小節	素材	調性
第一部分	1 ~ 18	1 ~ 4	a	D
		5 ~ 8	b	
		9 ~ 12	a'	
		13 ~ 16	b'	
		17 ~ 18	2/1 b	

第二部分	19 ~ 33	19 ~ 22	c	D
		23 ~ 26	d	
		27 ~ 30	d'	
		31 ~ 33	e	
第三部分	34 ~ 51	34 ~ 42	f	D
		43 ~ 51	f'	
第四部分	52 ~ 58	52 ~ 58	g	D
第五部分	59 ~ 66	59 ~ 62	c	D
		63 ~ 66	d''	
第六部分	67 ~ 85	67 ~ 74 第二拍	e	E
		75 ~ 81	f	E (到 79 小節) D (80 小節後)
		82 ~ 85	a	D

二· 指彈曲目《左岸印象》演奏手法之運用

譜例 3-1: 《左岸印象》1~8 小節

Moderate ♩ = 61

S-Gt

mf
let ring throughout

1 2 4 3 1 4 2 1 3 2 1 | 1 3 1 2 | 1 2

首先譜例 3-1 中，第 1 小節到第 8 小節為樂曲的第一部分，到第 5 小節後，做了節奏型態的延伸，為了要使曲子聽起來有連續感，因此在技巧上，使用了大量的撻弦以及勾弦的技巧運用，在第 8 小節要注意的是左手的指法，左手從食指到小指依序是第一指、第二指、第三指以及第四指，並且要按照譜例 3-2 的指法彈奏，此指法是為了在彈奏上更流暢所使用。

譜例 3-2: 《左岸印象》9~18 小節

The musical score consists of five systems, each with a treble clef staff and a bass clef staff. The key signature is one sharp (F#) and the time signature is 3/4. The score is filled with triplets and complex rhythmic patterns. A red box highlights the bass line for measures 17 and 18, showing a sliding fret technique from the 7th to the 8th fret on the second string.

譜例 3-2 的第 9 小節到第 18 小節中，使用了最開頭的旋律，並加入了刷奏的節奏變化，其中第 18 小節也要注意指法，首先是左手食指在從第二弦第 7 格滑音到第二弦第 8 格，雖然譜上面並無「S」之滑弦記號，但以滑弦的指法會使

樂句不會斷掉，因為後面接了指法的大跳，為左手小指的第一弦第 14 格音。再來依序是左手小指在第一弦第 14 格、中指從第一弦第 12 格滑弦到第一弦第 10 格、食指在第一弦第 9 格、小指在第二弦第 12 格、中指在第二弦第 10 格、小指在第三弦第 12 格、無名指在第三弦第 11 格，在最後加了一個 32 分音符的裝飾音，食指及中指需要快速準確的彈奏，才能有清楚的裝飾音效果。

譜例 3-3: 《左岸印象》19~26 小節

The musical score consists of four systems, each with a treble clef staff and a bass clef staff. The key signature has one sharp (F#) and the time signature is 4/4. The score is filled with triplets and large intervals, particularly in the bass line. A red box highlights the bass line for measures 20 and 21, showing the following fingering sequence: 7-5-4-5 on the first string.

譜例 3-5 的第 31 到 34 小節，演奏至此時，可以依當下演奏的情緒，使用彈性速度的技巧，會使樂曲有一個情緒上的轉折，就像是走在原本的路上，然後轉一個彎，看見不同風景的感覺。

譜例 3-6: 《左岸印象》38~42 小節

The image displays a musical score for Example 3-6, covering measures 38 to 42. It consists of three systems. The first system shows a treble clef staff with a key signature of one sharp (F#) and a 4/4 time signature. It features a melodic line with triplets of eighth notes. Below this is a guitar fretboard diagram with six strings and seven frets, showing fingerings: 7-7-8, 7-6-5, 5-5-7, and 6-7-5. The second system starts at measure 39 and includes a treble clef staff with triplets, a guitar fretboard diagram with strings T, A, and B, and a bass clef staff with triplets and fingering. The third system starts at measure 41 and includes a treble clef staff with triplets and a guitar fretboard diagram with strings T, A, and B, and a bass clef staff with triplets and fingering.

譜例 3-6 的第 38 以及 39 小節使用了和弦把位的變化，以模進的方式移動，從高把位往低把位走，整體呈現旋律下行的效果。

譜例 3-8 當中的第 52 小節到第 58 小節，作曲者董老師在之後的版本裡將此段移除，根據老師的說明：

我唯一可以解釋的方法是：流行音樂採用的是模組化，模組是可以拆開來重組的，也就是以區塊為單位的重組，至於為什麼要這樣做，可能是我覺得之前太長太囉嗦，不符合現在更加快速的社會與大眾的時間感。

因此筆者雖然也有練過這一段，不過在演出時也是按照董老師的想法將此段省略。

譜例 3-9: 《左岸印象》65~68 小節

The image shows a musical score for measures 65 to 68 of the piece 'Left Bank Impression'. The score is written for guitar and includes a melody line and a bass line. The melody line features several triplet patterns. The bass line includes fret numbers for each note. A red box highlights the key signature change at measure 66, where the key changes from D major to E major.

譜例 3-9 的第 66 小節的最後出現了轉調，從 D 大調轉到 E 大調，因而讓樂曲的情緒達到更高的效果。

譜例 3-10: 《左岸印象》73~78 小節

The musical score consists of three systems, each with a treble clef staff and a guitar-specific staff. The guitar staff is divided into three strings: T (Treble), A (Middle), and B (Bass). The notation includes various fret numbers (0-7) and techniques such as triplets (indicated by '3' and a bracket) and 'X' marks, which typically denote muted notes or specific percussive effects. The key signature is one sharp (F#) and the time signature is 4/4.

譜例 3-10 中，從 74 段後面開始出現了刷奏的技巧，這邊我們稱作為華彩片段，而刷奏時，右手可以使用類似佛朗明哥的刷奏方式（Resgueado）來詮釋，透過這種技巧，可以為曲子的最後更增添色彩。

譜例 3-11: 《左岸印象》79~86 小節

譜例 3-11 的第 80 小節，從 E 調轉回到 D 調，根據作曲者董老師的說明，老師覺得只是純粹為一個故事的結尾，應該要回到原點，並無其他特別的意思或是音樂上的解釋。第 82 小節再現了開頭的旋律，是一種前後呼應的表現，並為曲子畫下了句點。

第二節 《風之國度》

《風之國度》的作者是黃家偉老師，曲子採用特殊調弦法，第六弦至第一弦分別為（E、B、E、F#、B、E），其中的升F更是為曲子增添一抹東方風味的空間感，而演奏手法也採用了指彈吉他中常使用的技巧，例如左手撻弦、打板、右手拍泛音等等，使得每一段落呈現不同音色及風味。

一·《風之國度》樂曲結構分析

這首《風之國度》分析上比較容易，原因是在段落的拆解上非常明確，而同樣的旋律線上並沒有做出太大的差異。整首分成了五大部分，全曲為E調。

表格 4-2 黃家偉：《風之國度》樂曲結構分析

段落	段落小節	樂句小節	素材	調性
第一部分	1 ~ 12	1 ~ 12	a	E
第二部分	13 ~ 33	13 ~ 24	b	E
		25 ~ 33	c	
第三部分	34 ~ 50	34 ~ 42	d	E
		43 ~ 50	e	
第四部分	51 ~ 64	51 ~ 54	f	E
		55 ~ 64	c'	
第五部分	65 ~ 79	65 ~ 79	e	E

二· 指彈曲目《風之國度》演奏手法之運用

譜例 3-12: 《風之國度》1~8 小節

The image shows a musical score for the piece 'Wind of the Kingdom' (風之國度), measures 1 through 8. The score is written for guitar and bass. The guitar part is in the key of D major (two sharps) and 4/4 time. It starts with a treble clef and a key signature of two sharps. The guitar part includes a 'Free with Feeling' section, a 'Bend' section, and a 'f to p' section. The bass part is in the same key and time, starting with a bass clef and a key signature of two sharps. It includes an 'A tempo' section and an 'Ar 7' section. A red box highlights a specific fretboard diagram for a B note on the 7th fret. The score includes various musical notations such as notes, rests, and dynamic markings.

譜例 3-12 當中，曲子一開始可以看到，第 1 小節使用了第二章介紹的泛音效果，再來第 2 小節看到有一個箭頭向上的 B，這個叫做推弦（Bending），當彈到此音的時候，左手手指往第六弦的方向一邊按弦以及推弦，這時會產生一個特殊的音色，此手法常出現在藍調和搖滾的吉他 solo，而這邊會賦予曲子一種明顯的空間感，在彈奏時建議由快而慢，可以增加曲子的音樂性。

譜例 3-13: 《風之國度》9~20 小節

The image shows a musical score for guitar, consisting of three systems. Each system has a melody line on a treble clef staff and a guitar accompaniment line on a six-string staff. The key signature is two sharps (F# and C#). The melody line features a main melody with some grace notes and an 'Ar 12' marking. The guitar accompaniment line includes chord diagrams and fret numbers (7, 12, 12, 2, 4, 2, 4, 7) with fingerings (1, 3, 1, 3, 3). The score is divided into three systems of two staves each.

譜例 3-13 中，從第 13 小節開始進入的旋律，為了凸顯主旋律，因此在高音部的第一弦及第二弦的音，會特別加重，而低音部的音為空弦音，因為是伴奏所以不宜過度突出，而第六弦可以適時的加重，可補足低音的 Bass 部分。

譜例 3-14: 《風之國度》21~32 小節

譜例 3-14 中，第 21 至第 23 小節使用了第二章所介紹的「撻弦」以及「勾弦」的技巧，然後譜例 3-14 當中的紅色框框 L.H.Tap，意思是以左手以撻弦、勾弦的彈奏技巧（音樂上稱圓滑音），而這邊因為彈奏位置較近，因此在練習時要放慢速度，先以聲音的乾淨和清楚為主，之後再慢慢提升速度和增加音樂性。

譜例 3- 15: 《風之國度》 33~44 小節

The musical score is divided into three systems. The first system (measures 33-36) includes a treble clef staff with a melody and a bass clef staff with a bass line. Chord diagrams for 9, 7, and 5 chords are shown. The second system (measures 37-41) continues the melody and bass line with more chord diagrams. The third system (measures 42-44) features a more complex bass line with a 'L.H Tap' instruction and a 'Po' instruction highlighted by a red arrow. A red box highlights a sequence of notes in the bass line of measure 42.

譜例 3-15 中，從 42 小節開始進入曲子最精采的部分，這邊看到 42 小節下方有箭頭，意思是用右手做刷奏，箭頭向上是往第一弦方向刷，箭頭向下是往六弦方向，而刷奏時盡量只刷到所需要的弦，其餘的弦不出聲，否則整體聲音會很雜亂，而為了使音色更加清楚明亮，通常練 Fingerstyle 的朋友，右手幾乎

都會留指甲，指甲的功用與彈奏時用的撥片（Pick）相似，相較與用指腹彈奏，用 Pick 或是指甲所彈奏出來的音色會更加明亮清晰。

譜例 3-16: 《風之國度》45~56 小節

The image shows a musical score for measures 45 to 56 of the piece 'Wind Kingdom'. The score is written in treble clef with a key signature of two sharps (F# and C#). It includes guitar tablature for the bass line and chord diagrams for the guitar. Red annotations highlight specific techniques: a red box around measure 47 labels 'Left Bar LT Slap Harm' and 'Left Bar LT Slap Harm', and a red oval around the bass line of measure 47. Another red oval around measure 49 highlights 'LX Slap Harm' and 'LS Slap Harm' with 'X' marks on the bass line. Measure 53 includes a 'Po' (punch) annotation above the bass line.

譜例 3-16 的第 47 小節，紅色框框中，這邊出現了第二章所介紹的泛音，不過這邊是使用拍泛音（Slap Harm），顧名思義就是用拍的方式產生泛音，方法

是：用右手的食指或是中指，迅速拍打第 12 格的第一弦至第三弦，此時需要又快又準，且手指需打直，拍出來的泛音才會響亮。

橢圓形的框框中，為左手撻弦，但這時是手背朝上的樣子，平時按弦是左手心朝上，左手食指一次壓住第五弦以及第六弦，這種按弦的樣子，是為了彈奏上的方便性，並且在視覺上又有不一樣的視覺效果。

最後紅色三角形的部分，是指用左手拍打吉他的側面板，位置是第 14 格的琴桁上的吉他側背板。

以上就是〈風之國度〉中，所使用的指彈吉他技巧介紹。

第三節 *Berkley Springs*

第三首曲子，是加拿大的指彈大師 Don Ross 所改編的 *Berkley Springs*，這是一首 F 大調的鄉村風格曲子，也使用了特殊條弦 Open Dsus4，意思是從第六條弦到第一條弦，分別是 D、A、D、G、A、D，其中的 Dsus4 是指，不要 3 度音程，改成 4 度音程，原本是 D、A、D、F#、A、D，其中的 F# 為 3 度音程，改成 4 度音程後，F# 會變成 G，而此特殊調弦的模式，常使用於美式的鄉村音樂當中。

一 · *Berkley Springs* 樂曲結構分析

這首 *Berkley Springs*，整首都是使用一樣的旋律線進行，只是用了不一樣的手法，全曲分成四個部分，其中第一部分和第四部分是一樣的，只有在結束時稍作變化，而第二部分為低八度的模式進行，第三部分則為雙音滑弦的方式進行，全曲為 F 調。

表格 4- 3 Don Ross : *Berkley Springs* 樂曲結構分析

段落	段落小節	樂句小節	素材	調性
第一部分	1 ~ 41 第 2 拍	1 ~ 21 第 2 拍	a	F
		21 第 3 拍 ~ 41 第 2 拍	a'	
第二部分	41 第 3 拍 ~ 61 第 2 拍	41 第 3 拍 ~ 49 第 3 拍	b	F
		49 第 4 拍 ~ 61 第 2 拍	b'	
第三部分	61 第 3 拍 ~ 81 第 2 拍	61 第 3 拍 ~ 70	c	F
		71~81 第 2 拍	c'	
第四部分	81 第 3 拍 ~ 111	81 第三拍 ~ 88 第 3 拍	a	F
		88 第 4 拍~ 64	a''	

譜例 3- 18: *Berkley Springs* 13~27 小節

The image shows a musical score for the piece "Berkley Springs" from measures 13 to 27. The score is written for guitar and includes a treble clef staff with a key signature of one sharp (F#) and a bass clef staff with a key signature of two flats (Bb). The treble staff contains the melody, featuring various articulations such as slurs, accents (acc), and dynamics (p, sf). The bass staff contains the guitar accompaniment, with fret numbers and techniques like "let ring" indicated. A red arrow points to the 17th measure of the bass staff, specifically the notes 0, 2, 0 on the strings.

譜例 3-18 的第 9 小節第三拍至譜例 3-17 的第 21 小節第一拍，為前一部份，也就是第一小節至第九小節第二拍的衍伸片段，在第 17 及 18 小節做了旋律上的改變。

譜例 3- 19: Berkley Springs 28~63 小節

The musical score for Berkley Springs, measures 28-63, is presented in five systems. Each system consists of a treble clef staff and a guitar tablature staff. The tablature staff is divided into two parts, A and B. The score includes various musical notations such as slurs, accents (sl), piano (p), and breath marks (H). The guitar tablature includes fret numbers and techniques like 'let ring' and 'P.M.' (pick mute). A red arrow points to a specific measure in the fifth system.

System 1 (Measures 28-30):
 Treble staff: Measures 28-30. Measure 28: G4, A4, B4, C5. Measure 29: G4, A4, B4, C5. Measure 30: G4, A4, B4, C5.
 Tablature: Measure 28: 5 5 5 7. Measure 29: 0 0 0. Measure 30: 0 2 0. Techniques: let ring, P.M., let ring, let ring.

System 2 (Measures 31-33):
 Treble staff: Measures 31-33. Measure 31: G4, A4, B4, C5. Measure 32: G4, A4, B4, C5. Measure 33: G4, A4, B4, C5.
 Tablature: Measure 31: 4. Measure 32: 2 4 2 0. Measure 33: 0 2 2 0. Techniques: let ring, H, P, let ring, let ring.

System 3 (Measures 34-36):
 Treble staff: Measures 34-36. Measure 34: G4, A4, B4, C5. Measure 35: G4, A4, B4, C5. Measure 36: G4, A4, B4, C5.
 Tablature: Measure 34: 2 4 7 5 2. Measure 35: (5) 2 4 2 0. Measure 36: 0 2 2 0. Techniques: sl, let ring, H, P, let ring.

System 4 (Measures 37-39):
 Treble staff: Measures 37-39. Measure 37: G4, A4, B4, C5. Measure 38: G4, A4, B4, C5. Measure 39: G4, A4, B4, C5.
 Tablature: Measure 37: 0 0 2 0. Measure 38: 4 0 7 0 2. Measure 39: (2) 2 4 2 0. Techniques: let ring, let ring, H, P.

System 5 (Measures 40-42):
 Treble staff: Measures 40-42. Measure 40: G4, A4, B4, C5. Measure 41: G4, A4, B4, C5. Measure 42: G4, A4, B4, C5.
 Tablature: Measure 40: 0 2 2 0. Measure 41: 0 2 0. Measure 42: (2) 4 0 0 0. Techniques: H, P, let ring, P, sl.

A red arrow points to the measure containing the tablature sequence: 0 1 (0).

The image displays five systems of guitar sheet music. Each system includes a musical staff with notes and dynamics (H, P, sf), a 'let ring' instruction with a dashed line, and a guitar tablature (TAB) with fret numbers and fingerings.

System 1: Musical staff shows notes with dynamics H, P, H, P, P, P. TAB: (0) 4 4 2 4 2 0 0 4 | (0) 5 2 5 2 0 5 4 | (0) 0 0 2 0

System 2: Musical staff shows notes with dynamics sf, sf, sf. TAB: (0) 0 0 | (0) 4 0 4 0 2 | (0) 2 2 0

System 3: Musical staff shows notes with dynamics sf, sf, sf, H, P. TAB: (0) 0 4 0 0 2 0 | (0) 2 4 0 5 4 3 2 | (0) 1 4 2 2 4 2 0 4

System 4: Musical staff shows notes with dynamics H, P, P, P, sf. TAB: (0) 5 2 5 2 0 5 4 | (0) 0 4 0 2 0 0 | (0) 0 0 2 0

System 5: Musical staff shows notes with dynamics H, P, H, P. TAB: (0) 0 0 2 4 2 0 0 4 | (0) 5 2 5 2 0 2 0 | (0) 2 0 0 2 0

The image shows a page of guitar sheet music with four systems. Each system consists of a standard musical staff and a guitar tablature staff. The tablature includes fret numbers and techniques such as 'let ring', 'p' (pizzicato), and 'H' (harmonics). A red arrow points to a specific measure in the fourth system, measure 81, where a double-fretted note is shown on the second string.

再來進入曲子的第三部分，從譜例 3-20 第 61 小節的第 3 拍到 81 小節的第 2 拍，這段可以說是第一部份的旋律變化，因為使用了雙音滑弦的方式，讓單音變成雙音，增加聲音的厚度，為整首曲子的精采片段。

譜例 3- 21: Berkley Springs 81~111 小節

94 *al.* *H P* *H P*

let ring-----|

T 2 4 7 5 2 | (5) 2 4 2 0 | 0 2 2 0 0

A 2 | (2) 0 2 0 | (2) 0 0 0 2

B 0 0 | (0) 0 0 0 5 | 5 0 0 2

97 *H P* *H P* *let ring*-----|

T 0 2 0 4 0 7 0 2 | (2) 2 4 2 0

A 0 4 0 | 0 0 9 0 4 | (4) 4 0 2 0

B 0 0 0 0 0 0 0 0 | (0) 0 0 0 0 0 0 0

100 *H P* *H P* *al.* *let ring*-----|

T 0 2 2 0 0 | (0) 0 2 0 | 2 4 7 5 2

A (2) 2 0 0 | (2) 0 0 0 | (2) 0 0 0 4

B 5 0 0 | (0) 0 0 0 0 0 0 4

103 *H P* *H P* *let ring*-----|

T (2) 2 4 2 0 | 0 2 2 0 0 | 0 0 2 0

A (2) 0 2 0 | (2) 0 0 0 2 | 0 0 4 0

B (4) 4 0 | 5 0 0 0 2 | 0 0 4 0

The image shows a musical score for guitar, measures 106-111. The top staff is a treble clef staff with notes and rests. The bottom staff is a guitar tablature staff with fret numbers and techniques like 'let ring', 'H' (hammer-on), and 'P' (pull-off). The score is in 3/4 time and features a key signature of one flat (B-flat).

尾奏部分從譜例 3-21 的 81 小節的第 3 拍一直到第 111 小節，這部分又回到了第一部分的旋律線，曲子的氛圍也緩降下來，在最後的 109 到 111 小節，使用了自然泛音以及人工泛音的技巧為曲子畫下了句點。

第四節 *Drifting*

最後一首曲，是美國的指彈吉他演奏家 Andy McKee 所創作的 *Drifting*，中文翻譯為漂浮，是一首三段曲式的樂曲，這首曲子的最大特色，就是使用了大量的敲打以及撻弦、滑弦、拍泛音的技巧，因此在表演時，不管是視覺或是聽覺上都會非常精彩，而且這首曲子也很注重節奏，其中的重音在第二拍以及第四拍，所以彈奏時要特別表現出來，才不會讓整首曲子過於平淡。曲子也是使用特殊條弦中的 Open Dsus4，D、A、D、G、A、D 來進行演奏。

一 · *Drifting* 樂曲結構分析

最後一首曲子 *Drifting*，分析上比較不太一樣，全曲分成四個部分，而這首曲子是有明確的拍打型前奏，而前奏又與尾奏相同，因此在分析素材時，前奏取為 Intro 段，尾奏則為 Ending 段，進入旋律時才開始用 a 段作拆解，全曲為 F 調。

表格 4- 4 Andy McKee : *Drifting* 樂曲結構分析

段落	段落小節	樂句小節	素材	調性
第一部分	1 ~ 20	1 ~ 4	Intro	F
		5 ~ 12	a	
		13 ~ 20	b	
第二部分	21 ~ 36	21 ~ 30	c	F
		31 ~ 36	d	
第三部分	37 ~ 52	37 ~ 44	b'	F
		45 ~ 52	c	
第四部分	53 ~ 68	53 ~ 60	a	F
		61 ~ 68	Ending	

一· 指彈曲目 *Drifting* 演奏手法之運用

譜例 3- 22: *Drifting* 1~4 小節

The image shows a guitar score for the first four measures of the piece 'Drifting'. It is written on a six-line staff with a treble clef and a 4/4 time signature. The score includes various annotations:

- Measure 1:** Starts with an 'Intro' label. The first three notes are marked with 'a m i' and '3' above them, indicating a triplet. A red square highlights these notes. Below the staff, there are three 'X' marks. A circled 'X' and a triangle with an 'X' are also present, representing left-hand techniques.
- Measure 2:** Features a 'Hit' annotation with a right-hand icon and the text '(右手击打侧板)'. It also includes a 'T.Harm. 12' label and a diagram of a guitar body with a vertical line indicating the 12th fret.
- Measure 3:** Similar to measure 1, it has 'a m i' and '3' above the notes, with 'X' marks below. It also includes a 'Hit' annotation with a right-hand icon and the text '(右手击打侧板)'. A 'T.Harm. 19' label is present with a diagram of the guitar body.
- Measure 4:** Continues the pattern with 'a m i' and '3' above the notes, 'X' marks below, and a 'Hit' annotation with a right-hand icon and the text '(右手击打侧板)'. A 'T.Harm. 19' label is also present.

 The score uses standard musical notation for notes, rests, and dynamics, along with specific icons for percussive techniques like hitting the side of the guitar body.

首先，譜例 3- 21 的前四小節為曲子的前奏片段，這邊是以右手指敲打吉他面板以及側面板，再加上拍泛音，形成一段節奏。而由於此曲的技巧很多，因此這份樂譜有幫我們做好分類，在六線譜上，符桿向上是由右手負責，符桿向下則由左手負責，第一小節裡，方形框框有標示 a、m、i，依序為右手無名指、中指、食指輕敲吉他下半部的側面板，再來圓圈以及三角形的圖示都是用左手敲擊吉他，只是位置不同，其中圓圈的圖示為米字型，代表左手敲擊面

板，而三角形的圖示為五角形，代表左手敲擊側面板，樂譜中都有標示，方便彈奏時能夠快速上手。

譜例 3- 23: *Drifting* 5~28 小節

The image displays a musical score for guitar, consisting of four systems of music. Each system includes a standard musical staff and a guitar tablature staff (TAB). The score is for measures 5 through 28 of the piece 'Drifting'.

- System 1 (Measures 5-6):** Measure 5 starts with a treble clef, a key signature of one flat (B-flat), and a 4/4 time signature. The first measure has a right-hand (R.H.) note on the 5th fret of the 1st string and a left-hand (L.H.) note on the 11th fret of the 6th string. Measure 6 has a right-hand note on the 6th fret of the 1st string and a left-hand note on the 6th fret of the 6th string. Performance instructions include 'p.' (piano), 'a m i' (fingerings), and 'Hit' (a triangle symbol).
- System 2 (Measures 7-8):** Measure 7 has a right-hand note on the 6th fret of the 1st string and a left-hand note on the 6th fret of the 6th string. Measure 8 has a right-hand note on the 4th fret of the 1st string and a left-hand note on the 4th fret of the 6th string. Performance instructions include 'Hit' and 'p.'.
- System 3 (Measures 9-10):** Measure 9 has a right-hand note on the 11th fret of the 1st string and a left-hand note on the 11th fret of the 6th string. Measure 10 has a right-hand note on the 6th fret of the 1st string and a left-hand note on the 6th fret of the 6th string. Performance instructions include 'p.' and 'a m i'.
- System 4 (Measures 11-12):** Measure 11 has a right-hand note on the 6th fret of the 1st string and a left-hand note on the 6th fret of the 6th string. Measure 12 has a right-hand note on the 4th fret of the 1st string and a left-hand note on the 4th fret of the 6th string. Performance instructions include 'Hit' and 'p.'.

A red box highlights a specific section in measure 9, where the right-hand part has a note on the 11th fret of the 1st string and the left-hand part has a note on the 11th fret of the 6th string. The notation includes a 'p.' instruction and a 's.' (sustain) instruction.

B

13 R.H. s. h. 14

TAB L.H.

15 R.H. s. h. 16

TAB L.H.

17 R.H. s. 18 h. T.Harm.12 T.Harm.19

TAB L.H.

19 R.H. s. 20 P. R.H.T. T.Harm.12 p.

TAB L.H.

C

21 R.H. s. p. 22 R.H. s. p. T.Harm.12

TAB L.H.

23 R.H. s. p. 24 R.H. p. T.Harm.12

TAB L.H.

25 R.H. s. p. 26 R.H. p. T.Harm.12

TAB L.H.

27 R.H. p. T.Harm.12 R.H.T. T.Harm.19 R.H.T. T.Harm.12 Hit D.S.

TAB L.H.

譜例 3-23 的第 5 小節到第 12 小節為 a 段，13 小節到 20 為 b 段，從第五小節開始後，符桿向上的部分是用右手撻弦的方式進行，符桿向下則是用左手完成，樂譜中第 9 小節方形框框的部分非常考驗右手食指，因為是以 16 分音符快速的從 11 格滑向 12 格，再滑回第 11 格，而這部分需強調滑音的清晰度。

第 18 小節裡，可以看到框起來的地方，上方標示 T. Harm.12 和 T. Harm.19 代表右手的拍泛音，分別拍在第 12 格以及第 19 格上，拍的時候要拍在吉他指板上的琴弦，聲音才會響亮。

第 20 小節裡，可以看到紅色圈起來的地方，這個代表用右手的拇指敲擊吉他上方的面板。這首曲子當中有很多類似的記譜法，不過通常都是作曲者自己訂的，沒有一定的標準寫法，除非是基本的演奏方式，像是撻弦的記譜是英文 H、勾弦是 P、滑弦是 S，但因為很多指彈吉他的曲子，並沒有被作曲家寫下來或是販售，加上每次的演奏都有可能稍顯不同，因此只能依靠資深的演奏家進行樂曲的採譜進而獲取完整的樂章，本文的樂曲 *Drifting*，使用的樂譜指法是由中國的一位吉他老師，元子老師所採取的譜，而老師為了讓同學可以快速上手以及方便彈奏，就設計了這一份樂譜，把左右手用符桿方向劃分，敲擊的部分則用小記號做標示，這樣在學習上，會讓學習者更好理解以及快速上手。

第 28 小節裡，可以看到框框中的三個叉叉，上方又有三連拍的記號，這邊是用右手依序，由無名指、中指最後食指分別輕拍在吉他響孔上方的 6 條弦，只需輕拍即可。

第四章 結論

根據全國碩博士論文網的資料檢索結果顯示，在「指彈吉他」領域的相關學術論文以及研究是相對匱乏的，主要都是集中在古典吉他的樂曲詮釋方面，因此需進一步的深入研究以及填補這一個領域的資訊。但民謠吉他的指彈和古典吉他的演奏手法，是有些不太一樣的，大從吉他弦的材質，小至彈奏方式以及樂曲的演變，並且彈奏的技巧方式也會跟著時間不斷的被創造，因此沒有一個範圍，同樣的一首曲子，每個人甚至連作曲者本人，在每次的演出當中都會有些許的差異，可能多加了一些技巧或裝飾音等等，其主要原因是因為指彈吉他的創作手法是非常自由的，因此每個人都會有自己的詮釋方式。

本篇論文是透過與指彈吉他相關的書籍和論文，以一個大範圍的方向去撰寫，因為有些彈奏技巧是共用和固定的，之後再慢慢的做一些變化，而在練習曲子的過程中，也會去聽看看，不同演奏家的詮釋方式，然後整合喜歡的部分，再融合到自己的詮釋。指彈吉他的曲子，難易程度是非常寬廣的，不過困難的部分，幾乎都是在技巧上，因此在學習的過程中，需要把基礎功力打好，曲子也需從簡單的開始練習，才不會有太強大的挫敗感，譬如以文中的四首曲子做範例，*Berkley Springs* 這首絕對是初學者可以先嘗試彈奏的曲子，因為這首曲子都是使用最基本的撻弦、勾弦以及滑弦的方式進行，整首曲子的旋律線也是繞著同一主題進行，只是稍作演奏上的改變。《左岸印象》這首排在第二首練習，這首一樣使用了基本的演奏技巧，但在旋律上有分成很多部分，而且也有快速音群以及封閉和弦的出現，大大增加了演奏上的難易度，屬於進階型的指彈曲目。《風之國度》排在第三首，這首可以當作初階的技巧型指彈曲目，因為這首除了有基本的技巧外，

也出現了拍泛音以及敲打吉他面板等特殊手法，但在學習上並不困難。最後 *Drifting* 絕對是需要排在最後一首練習，因為這首曲子手法非常特殊，而且左右手要不斷的左右來回撻弦以及敲打吉他面板，除了考驗雙手的協調性外，也考驗雙手撻弦的準確度，因此在學習以及演奏上會更加困難，且筆者發現演奏時吉他擺放的角度或高度，會很明顯的影響到演出時的準確度，所以筆者演出時右腳都會踩踏吉他專用的踏板，可以有效調整右腳的高度，讓自己在最熟悉的姿勢下完成演出。

在指彈吉他的曲目當中，難度比 *Drifting* 更困難的也有很多，大多是因為使用了很多特殊技巧的關係，而越是華麗的彈奏技巧越會吸引眾人的目光，因此使指彈吉他的曲子難易度落差非常大，可以很容易上手，也可以困難到需要花至少半年以上的練習時間，困難點大部分不是旋律，而是演奏時所使用的技巧以及演奏上的流暢度，有些技巧甚至是作曲者自己發明的，所以在曲子創作上非常自由。

指彈吉他在台灣最近幾年來越來越盛行，有越來越多的年輕學子進入這個領域，也出現了相關的演奏比賽以及培養出優秀的演奏家，而且也有不少老師在授課，且每位老師在音樂的風格上也有不一樣的種類以及教學模式，但最主要是希望學生可以在學習現有的彈奏技巧時做融會貫通，演奏時不一定要按照樂譜上的方式進行，可以適時的增加旋律或是改變演奏方式，筆者在詮釋《左岸印象》這首曲子時，也使用了類似佛朗明哥的刷奏方式，雖然筆者從未學過正統的佛朗明哥演奏，但筆者覺得使用這種方式，可以大大增加視覺以及聽覺上的感受，這就是一種融會貫通的方式，因為指彈吉他的演奏手法很自由，所以一首曲子可以有很多種不同的詮釋方式，而筆者在演出音樂會時，雖然是背譜表演，但也並沒有完全照著記憶上的樂譜演出，因為曲子彈久了，身體會有肌肉記憶，而演出的當

下，就專心在表演上，依照自己當下的情緒進行，就算彈錯了也無須過度在意，只要不慌手腳，基本上觀眾是不太會去注意到。而技巧上筆者覺得泛音是相較於其他技巧上比較容易出錯的技巧，可能因為泛音位子抓得不好，或是左右手稍微不協調就會導致泛音失敗，但這是一個無法預測的變數，即使是有多年經驗的指揮樂手，都有可能會出現這種狀況，輕則泛音聲音小聲，嚴重時甚至是直接漏音，因此在演出當下時，錯了就直接演出下去，不要去注意剛剛的失誤，因為一旦在意，後面會出現更多錯誤，所以在心態上的調整也是很重要的一个環節，演出前試著讓自己的心靜下來，不要做過多的幻想，這樣可以大大減少演出時的錯誤，讓表演順利進行。

參考資料

一、專書著作

李建武。《吉他史》。武漢：武漢大學出版社，2017。

南澤大介。《南澤大介：為指彈吉他手所準備的練習曲集》。新北：典絃音樂文化出版社，2015。

黃竹懋。《台灣吉他學會季刊》-「吉他音樂的歷史－淺談二十世紀吉他音樂」。台北：台灣吉他學會，2016。

董運昌。《指彈吉他經典Ⅲ》。台北：完耳音樂有限公司，2021。

顏鴻文。《節奏吉他完全入門 24 課》。台北：麥書國際文化事業有限公司，2018。

二、碩士論文

尤景文。《尤景文專輯《遊境》吉他演奏技法及編曲之創作》。國立臺灣師範大學碩士學位論文，2022。

陳正宗。《創新指板構造八絃古典吉他彈奏技巧之研究》。輔仁大學碩士學位論文，2007。

彭德煌。《探討馬迪歐·卡爾卡西 op.60 二十五首吉他練習曲》。輔仁大學碩士學位論文，2008。

三、樂譜

元子彈吉他。吉他打擊樂神曲《Drifting》完整指彈吉他教程 譜例同步 Andy Mckee 指彈吉他教學

<https://www.youtube.com/watch?v=BSpUfcRG9zM>（參閱 2021 年 6 月 18 日）。

吳強。《指彈吉他考級作品集》，嶺南美術出版社，2018。

董運昌。《董運昌吉他創作譜集「在第三十三街角與你相遇」》，玩耳音樂出版，2012。

AGTM 木吉他俱樂部。《風之國度(四版)》。麥書出版，2012。

四、其餘參考資料

PMTVUK *Jim Dunlop Guitar Slide Range*

<https://www.youtube.com/watch?v=RgK9KTAGU4s> (參閱 2023 年 4 月 5 日)

大鼻子樂器。G7th Capo Nashville 系列移調夾 古典吉他專用。取自：

<https://www.bignose-guitar.com.tw/products/g7th-nashville-6-capo-2> (參閱 2023 年 4 月 5 日)

昇昇樂器。G7th UltraLight 吉他移調夾 / 6 弦 / 鎖定式 / 終身保固。取自：

https://ssmusic.com.tw/product/g7th-ultralight-6-capo/?utm_source=Google%20Shopping&utm_campaign=sun%20sun%20music%20google%20feed&utm_medium=cpc&utm_term=5875&gclid=EAIaIQobChMIrJ7u9v2S_gIVtdxMAh113wlcEAQYASABEgIVePD_BwE。(參閱 2023 年 4 月 5 日)

吉他玩家。Guitar-player- 吉他滾輪移調夾。取自：

<https://guitarplayer.tw/collections/%E7%A7%BB%E8%AA%BF%E5%A4%BE/products/guitar-player-%E5%90%89%E4%BB%96%E6%BB%BE%E8%BC%AA%E7%A7%BB%E8%AA%BF%E5%A4%BE> (參閱 2023 年 4 月 5 日)