

我的第一套乐器绘本

吉他

〔德〕贝特霍尔德·克洛斯/著

〔德〕海克·普兰格/绘

南 曦/译

北京科学技术出版社

我的第一套乐器绘本

吉 他

〔德〕贝特霍尔德·克洛斯/著

〔德〕海克·普兰格/绘

南 曦/译

北京科学技术出版社

Mein Instrument: Die Gitarre (BVK 1902)

Text: Berthold Kloss / Illustration by Heike Prange

© 2003 Bärenreiter-Verlag Karl Vötterle GmbH & Co. KG

Licensed edition with permission from Bärenreiter-Verlag

Kassel-Basel-London-New York-Prag

www.baerenreiter.com

Simplified Chinese translation copyright © 2015 Beijing Science and Technology Publishing Co., Ltd.

著作权合同登记号 图字: 01-2014-8512

图书在版编目 (CIP) 数据

吉他 / (德) 克洛斯著; (德) 普兰格绘; 南曦译. —北京: 北京科学技术出版社, 2016.1

(我的第一套乐器绘本)

ISBN 978-7-5304-7902-5

I. ①吉… II. ①克… ②普… ③南… III. ①六弦琴—奏法—少儿读物 IV. ①J623.26-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 161021 号

吉他 (我的第一套乐器绘本)

作 者: [德] 贝特霍尔德·克洛斯

译 者: 南 曦

责任编辑: 原 娟

出 版 人: 曾庆宇

社 址: 北京西直门南大街16号

电话传真: 0086-10-66135495 (总编室)

0086-10-66161952 (发行部传真)

电子信箱: bjkj@bjkjpress.com

经 销: 新华书店

开 本: 889mm × 1194mm 1/16

版 次: 2016年1月第1版

ISBN 978-7-5304-7902-5/J · 154

定价: 23.80元

绘 者: [德] 海克·普兰格

策划编辑: 南 曦

责任印制: 吕 越

出版发行: 北京科学技术出版社

邮政编码: 100035

0086-10-66113227 (发行部)

网 址: www.bkydw.cn

印 刷: 北京宝隆世纪印刷有限公司

印 张: 2

印 次: 2016年1月第1次印刷

目录

练琴角	2
在哪里拨动琴弦	
内部与外部	4
各部件的名称	
丰富的种类	6
吉他有哪些种类	
在吉他作坊	8
吉他是怎样制作的	
前身	10
早期的吉他	
朋友与近亲	12
世界各地的同类乐器	
姿势与技法	14
坐姿和拨弦技法	
音与乐谱	16
音的名称、写法，读谱，在吉他上找到音	
发声原理与技术	18
声音如何产生	
注意事项	20
怎样保养吉他	
与吉他相关的物品	22
还需要什么	
学习与演出	24
上课和表演	
作曲家与演奏家	26
著名音乐家的介绍	
问题与谜语	28
关于吉他的问答游戏	

前言

很多人都被吉他吸引，感受到音乐的无穷魅力。即使你没有吉他，没有上过吉他课，甚至以前从未接触过吉他，你也能从本书中获得关于吉他的各种重要信息。

许多连教科书和指导手册都没有讲解、家长也不知道、老师也没有提及的知识，在这本书里都能找到。

这本书可以说是吉他这种了不起的美妙乐器的小小使用指南，包含了关于吉他演奏、发音和养护的必要知识。

尽情地享受吉他带来的乐趣吧！

海克·普兰格 贝特霍尔德·克洛斯

目录

练琴角	2
在哪里拨动琴弦	
内部与外部	4
各部件的名称	
丰富的种类	6
吉他有哪些种类	
在吉他作坊	8
吉他是怎样制作的	
前身	10
早期的吉他	
朋友与近亲	12
世界各地的同类乐器	
姿势与技法	14
坐姿和拨弦技法	
音与乐谱	16
音的名称、写法，读谱，在吉他上找到音	
发声原理与技术	18
声音如何产生	
注意事项	20
怎样保养吉他	
与吉他相关的物品	22
还需要什么	
学习与演出	24
上课和表演	
作曲家与演奏家	26
著名音乐家的介绍	
问题与谜语	28
关于吉他的问答游戏	

前言

很多人都被吉他吸引，感受到音乐的无穷魅力。即使你没有吉他，没有上过吉他课，甚至以前从未接触过吉他，你也能从本书中获得关于吉他的各种重要信息。

许多连教科书和指导手册都没有讲解、家长也不知道、老师也没有提及的知识，在这本书里都能找到。

这本书可以说是吉他这种了不起的美妙乐器的小小使用指南，包含了关于吉他演奏、发音和养护的必要知识。

尽情地享受吉他带来的乐趣吧！

海克·普兰格 贝特霍尔德·克洛斯

练琴角

拥有合适的装备并了解必要的知识会让弹吉他更有趣。这本书将告诉你弹吉他所需要的各种装备和知识。

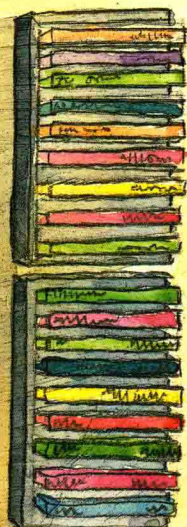
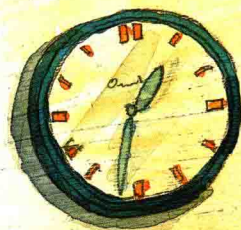
除了一把吉他外，还要准备一些配套物品和有用的小东西，其中一部分已经画在这幅图上了。

在家里弹吉他得找个固定的地方，可以是房间的角落。吉他、谱架、乐谱和各种配套物品都可以放在这里以便取用，而且这里不会有人走来走去打扰你练习。

学吉他不能一蹴而就，有些复杂的乐曲需要长期认真练习才能弹好。不过，等到大功告成的时候，那种满足感真是太棒了。总之，“练琴角”要布置得舒适，必需品要易于取用。

立体声设备

结实的吉他盒

观摩学习

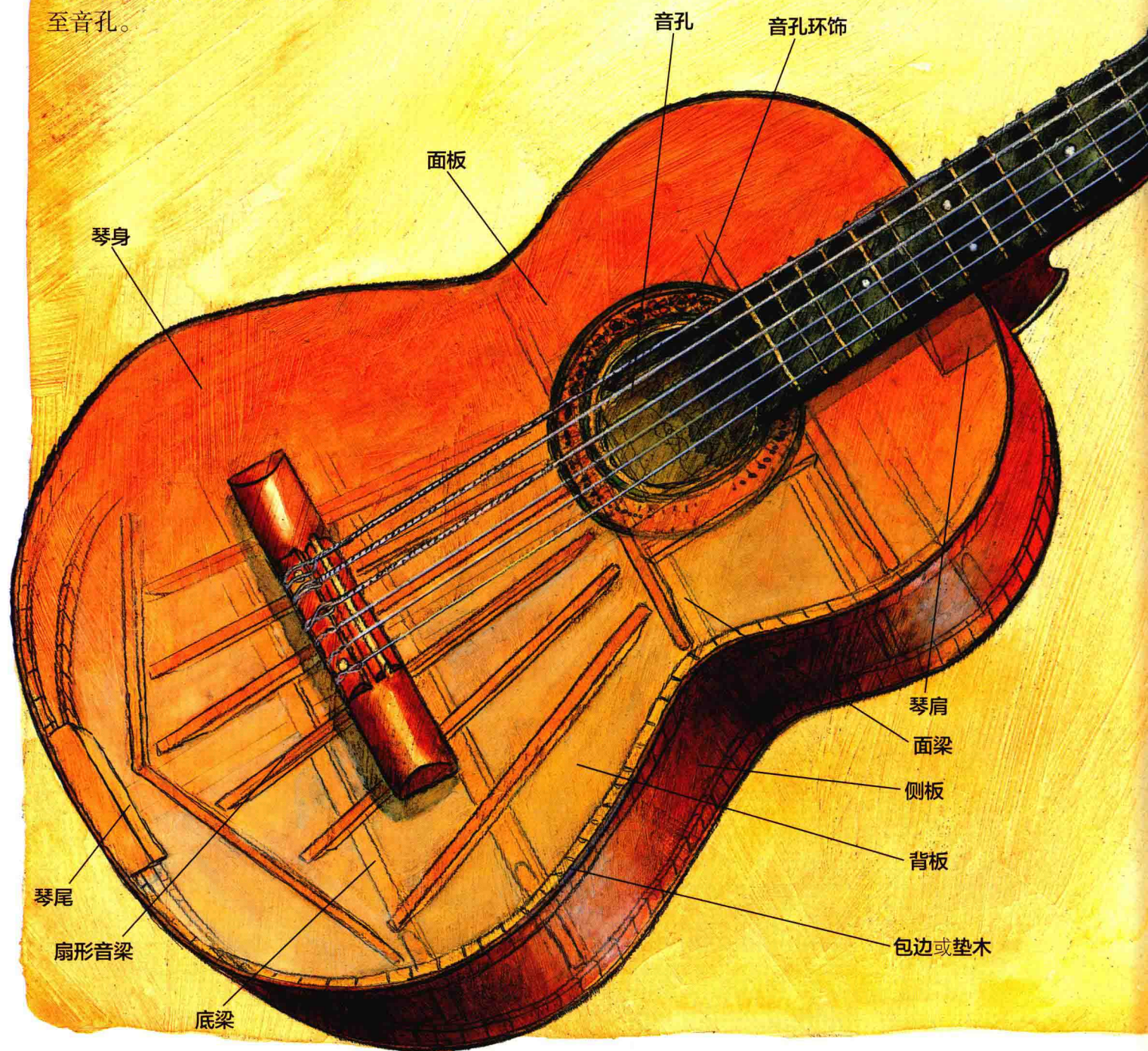
经常去演奏会现场观摩可能不太现实，比较可行的方法是：比较不同演奏会的录音，认真体会和感受；与其他演奏者交换演奏光盘，还可以交流各自的学习心得。

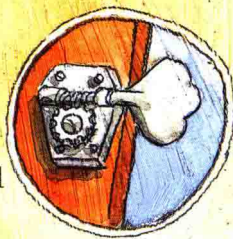
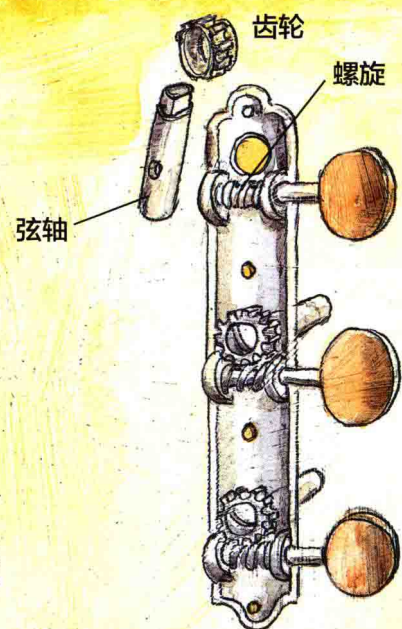
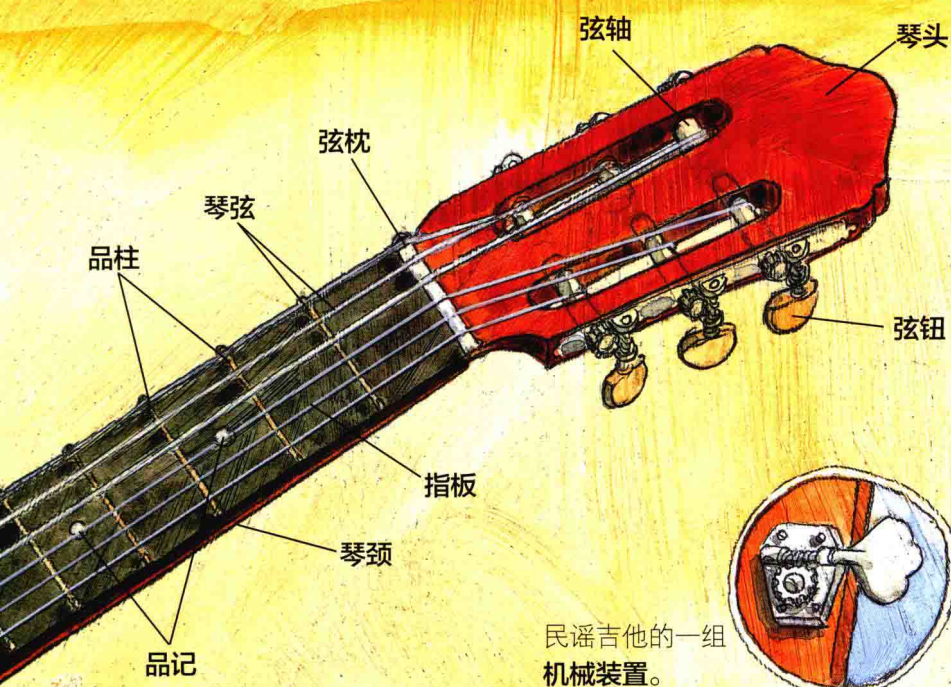

内部与外部

吉他由三大部件组成：琴身、琴颈和琴头。琴身的背板和面板基本上是平行的，用弯曲的侧板连接在一起，面板上面固定着琴码。琴身上牢牢地粘着琴颈，琴颈上面安装有指板，指板上嵌着品柱。指板跨过琴肩，直至音孔。

被琴码固定住一端的琴弦跨过琴桥，直达琴颈末端的琴枕。琴枕与琴头相连，琴头上的机械装置固定住琴弦的另一端。机械装置位于琴头的两边，每边各有三组弦钮、螺旋、齿轮和弦轴。

民谣吉他的一组机械装置。

音乐会吉他的机械装置，琴头的两边各有三组调音用的机械装置。

其他吉他

不同的吉他在细节上各有不同，但最主要的不同之处在于琴身的内部构造、琴弦的固定方式和弦轴。

这把吉他的金属弦配备了金属环，可以把琴弦卡在固弦钉的凹槽里固定住。

民谣吉他的内部用排列成X形的音梁支撑。

爵士吉他的面板向上拱起，没有圆形音孔，只有f形音孔。

这里介绍的三种吉他都机械装置，其中一部分可以移到琴头板上。

电吉他的琴身不是中空的，它依靠电力增强效果。

丰富的种类

音乐会吉他、古典吉他、西班牙吉他……这些名称并不准确，容易让人误解，因为电吉他也能在音乐会上演奏，古典吉他并非产生于古典时期，而在西班牙还有其他种类的吉他。

为短手臂、小手掌特制的较小的吉他叫 $\frac{3}{4}$ 吉他或 $\frac{7}{8}$ 吉他，可不要把它们与五度吉他或三度吉他弄混淆了，那些吉他音更高。常见的旅行吉他的外形也比一般吉他要小，不过二者最主要的差别在于旅行吉他做得相对简单而结实，能经受住旅途的颠簸和篝火的炙烤。

巴迪·阿萨德总是用音乐会吉他
弹奏她自己创作的乐曲

她的兄弟塞尔吉奥·阿萨德和
奥达伊尔·阿萨德以二重奏的
形式演奏古典音乐作品

詹戈·赖因哈特使椭圆形音孔的詹戈
吉他举世闻名

哈迪·莱德贝特用十二弦吉他伴奏

惯用左手弹琴的电吉他大师吉
米·亨德里克斯

乔·帕斯是一位爵士吉他大师（爵士吉他
使用带有f形音孔的向上拱起的面板）

尼尔·杨演奏民谣吉他，他在民谣摇滚界
有大量的追随者

布鲁斯大师 B. B. 金和他的半声学吉他

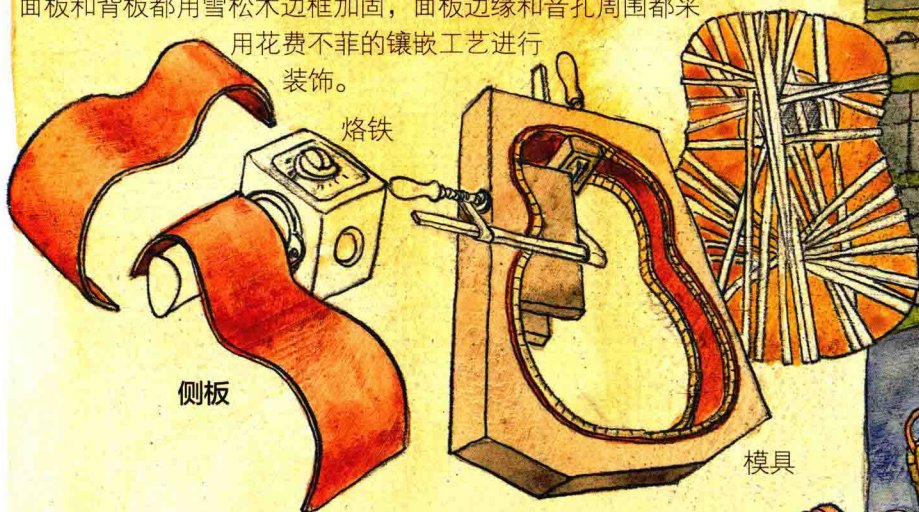

几十年来，罗梅罗家族的吉他四重奏是世
界上最有名的吉他四重奏之一

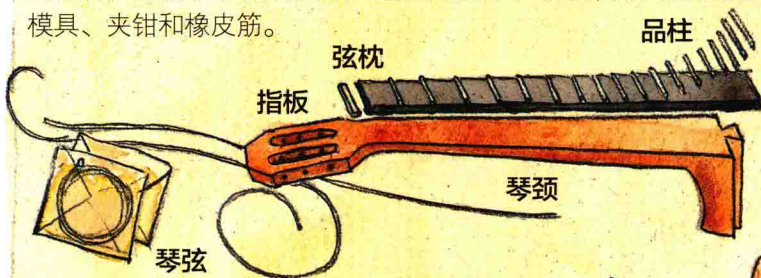
在吉他作坊

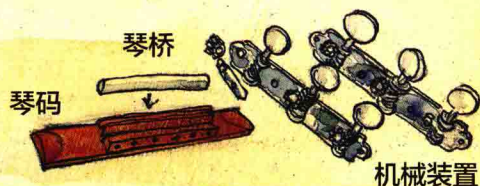
吉他的面板和背板（杉木或松木）各用两块木板粘合而成，粘合时将相应的纹理对应在一起。木板要刨得很薄（不超过2.5毫米），并打磨平整。面板和背板都用雪松木边框加固，面板边缘和音孔周围都采用花费不菲的镶嵌工艺进行装饰。

侧板用紫檀木、胡桃木或枫木之类的坚硬木材制成，制作时需要将木材放在灼热的烙铁上热压成形。为了使侧板与面板和背板紧密贴合，还需要在结合处嵌入包边或垫木。粘合侧板时还要用到模具、夹钳和橡皮筋。

琴颈（一般用桃花心木）连着弦轴板和琴肩，粘在琴身上。琴颈上再安装指板，指板上再镶嵌品柱。然后，涂漆和抛光。最后，拧好机械装置、粘牢琴码、绷上琴弦就能开始弹奏了。

安东尼奥·德·托雷斯

(1817—1892)

一百多年前，西班牙人安东尼奥·德·托雷斯博采众长，创造性地制作了一把现代吉他。这把吉他琴身巨大，弦长65厘米，带有托雷斯独创的面梁和延伸至面板的指板。后来，人们对现代吉他的改良主要针对声音的力度、均衡性及演奏方式的简化等。

工厂里生产的吉他

工厂里生产的吉他价格比较便宜，机器能不断制造出一模一样的琴型。工厂能大批量地生产出优质的学生用琴，这些琴尤其适合初学者使用。学有所成者通常会找作坊或独立制琴师，选择特定的木材，按照期望的大小、外观和配件定做。这当然贵多了。

前身

直到19世纪初，也就是“吉他的古典时期”，像索尔、卡鲁利这样的知名音乐家还会弹奏吉他这样的小型简单乐器。巴洛克时期的吉他与古典时期的吉他明显不同。它的琴弦只有四五种合奏声，也就是说，两根音高相同的琴弦总是彼此相邻，要同时弹拨。

1400年左右才第一次出现名为“吉他”的乐器，而早在此前好多个世纪，就已经有了琴身为8字形的乐器。吉他的形状和名字在1500—1600年间首次结合到

一起。然而，在此后的很长时间里，类似的乐器依然有许多不同的名字。

吉他这类乐器并不总是适合演奏严肃的音乐。在1600年左右的西班牙，比维拉琴在富裕阶层中很受推崇，这一时期出现了为比维拉琴创作的高水准作品。与此同时，米夏埃尔·普雷托里乌斯却把意大利的齐特纳琴看成一种“让爱笑的人也皱眉头”“用来唱滑稽歌”的简化的琉特琴。

比维拉琴

琉特琴

在长达几百年的时间里，吉他和它的姊妹乐器琉特琴共同发展。它们渊源相同，外形却有显著的差别。而在制作技术和演奏技巧上，二者却互相影响、相互吸收又相互摒弃。今天的吉他演奏家依然喜欢用吉他弹奏为琉特琴创作的作品，比如约翰·塞巴斯蒂安·巴赫的作品。不过琉特琴也长盛不衰，尤其在文艺复兴和巴洛克早期的音乐中它是一种重要的多声部乐器。

朋友与近亲

钢棒吉他弹奏时平放在演奏者面前

曼陀林也用拨片弹拨

北美洲

丽声吉他由金属制成，声音非常响亮

四弦班卓琴的琴音可以在迪克西兰爵士乐队的音乐中听到

在西班牙，**吉他**样式简洁，琴身由柏木制成，可为弗拉门戈舞伴奏。几百年来，随着大批西班牙人远征美洲和其他地方，吉他这种乐器也得以传播，这一传统延续至今。

南美洲

在夏威夷，演奏者在弹奏吉他的近亲、四弦的**尤克里里**

秘鲁的**恰郎戈**琴用犴獭壳做共鸣箱

欧洲

德国的森林齐特琴
深受牧民喜爱

俄罗斯的巴拉莱卡琴有
各种大小

意大利的大曼陀林

希腊的布祖基琴

土耳其的萨斯琴能将一
家人凝聚在一起

阿拉伯的乌德琴是欧洲琉
特琴的原型

北非

马里人弹奏的恩哥尼琴

日本的三味线只有三根琴
弦，没有品柱。

印度的西塔尔琴有许多根
琴弦，品柱可以调节。

亚洲的乐器

亚洲也有很多带琴弦的
乐器，其中不少都与吉
他相似。以上两种乐器
就是例证。它们在各自
的国家都是高雅音乐的
象征。

弹拨的方式演奏。

在许多地区，吉他及其近亲
都是主要的乐器，往往成为该地
区音乐的象征，比如在印度和俄
罗斯的部分地区就是如此。说起
弗拉门戈音乐和摇滚乐，人们首
先想到的也是吉他。世界上的吉
他千姿百态，演奏的音乐精彩纷
呈，不妨多多聆听不一样的声音，
尝试多种多样的演奏方式。

几乎在世界的每个角落都能
找到与吉他相似的乐器，但它们
却有着与吉他完全不同的名字。
还有一些乐器名字与吉他相似，
却根本不是吉他，比如印度的西
塔尔琴、波斯的塞塔尔琴以及希
腊的基萨拉琴、西特琴和齐特
琴。这些乐器的共同点仅仅是：
它们都有不同音高的琴弦，一个
共鸣箱，通常还都有琴颈，并以