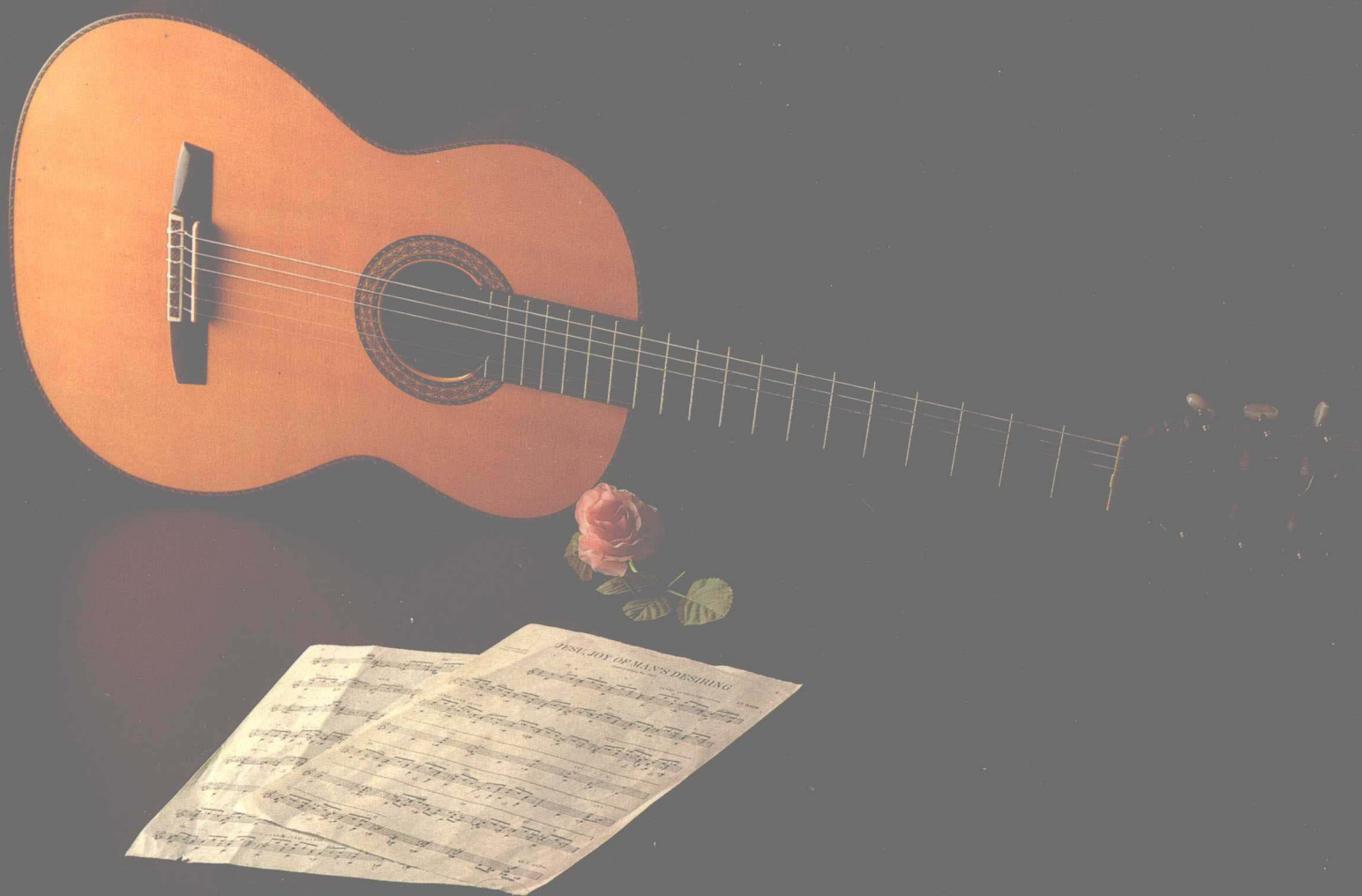

最新

古典吉他藝術教本

方銘健著

● 古典吉他介紹

● 學習吉他入門

● 持吉他的姿勢

● 止弦彈法

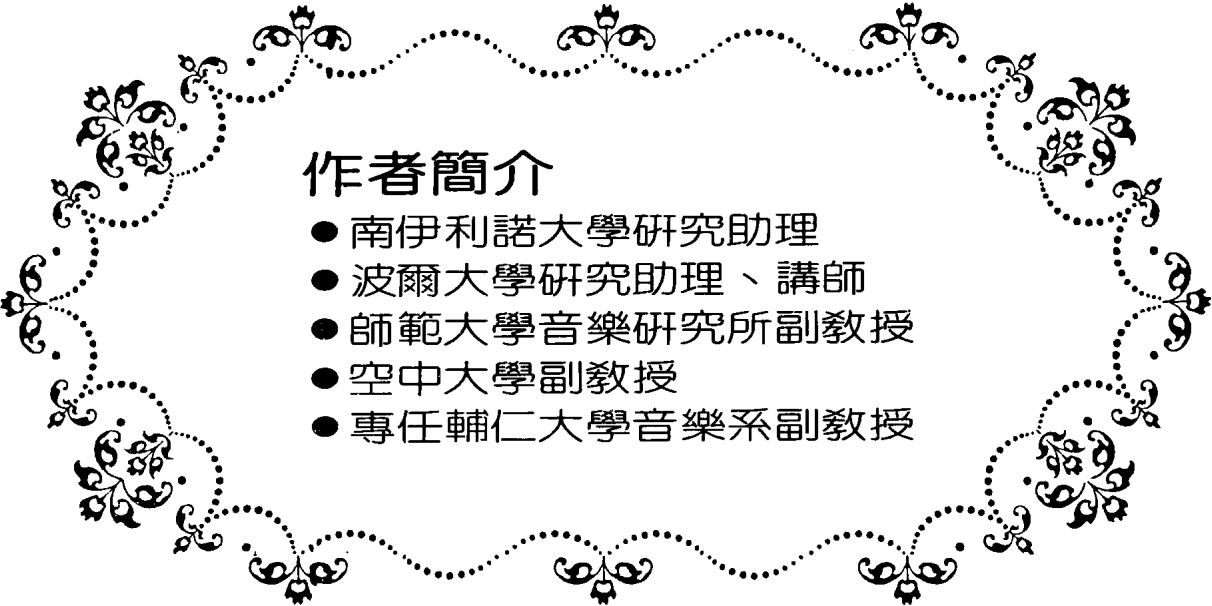

最新 古典吉他藝術教本

方銘健 著

遠志出版社印行

作者簡介

- 南伊利諾大學研究助理
- 波爾大學研究助理、講師
- 師範大學音樂研究所副教授
- 空中大學副教授
- 專任輔仁大學音樂系副教授

最新古典吉他藝術教本

出版者：遠志出版社 (02) 7678659

社 址：台北市忠孝東路 5 段 372 巷 27
弄 69 - 1 號 4 樓

著者 方銘健 1989.10 初版

總發行所：知道出版公司 (02) 7466026

地 址：台北市松德路 297 號 2 樓

郵 撥：1293513 - 1

ISBN 957-9399-02-6

NT150元

前言

筆者編寫本書的目的，在給予學吉他者一個正確學習的方法。本教材中沒有任何“新”的技巧研究，而是在提供學習吉他者基本的理論，及用比較邏輯的方式介紹學習吉他的方法。

不少人學了一陣子吉他後，必須從頭再來一次，這就是基礎沒有做一番透澈了解，便匆匆忙忙的開始着手彈曲子；如此，便導致了學習瓶頸頻頻出現，最後不得已只好封琴了。因此，學吉他者擁有一本合乎邏輯的教材是必要的。

藝術，不外是追求真善美的境界，如果學吉他和教吉他只限於技巧的層次，那就無法擺脫出技巧的範疇，充其量只能當個吉他手而已；學吉他的態度應該開闊些，不要只當是學如何彈吉他，要視為學音樂或學藝術。當然，技巧是第一步驟，這步驟正也是真的境界，到了將真的部分做好後，而達到更完善的態度，那是善的境界。最後，從音樂史、音樂理論、美學、心理學中去了解音樂的內涵，如此才稱得上美的境界。在這求真、至善、盡美的過程中，不可忘了理性的認知、邏輯的思考，最後才將心靈的感受從心中彈出，這樣的音樂才是踏實、易感人的。

筆者誠懇的希望學習者，能夠按部就班學習，不要好高騖遠，金字塔不是一日蓋成的，胖子也不是一天吃胖的；凡事必須腳踏實地，先給自己一個短期目標及長期目標後再着手。千萬記得，練琴不只是手指頭運動，更要加上腦力思考，如此你(妳)才能夠和一位最美、最有人性的樂器——吉他——終生為友。

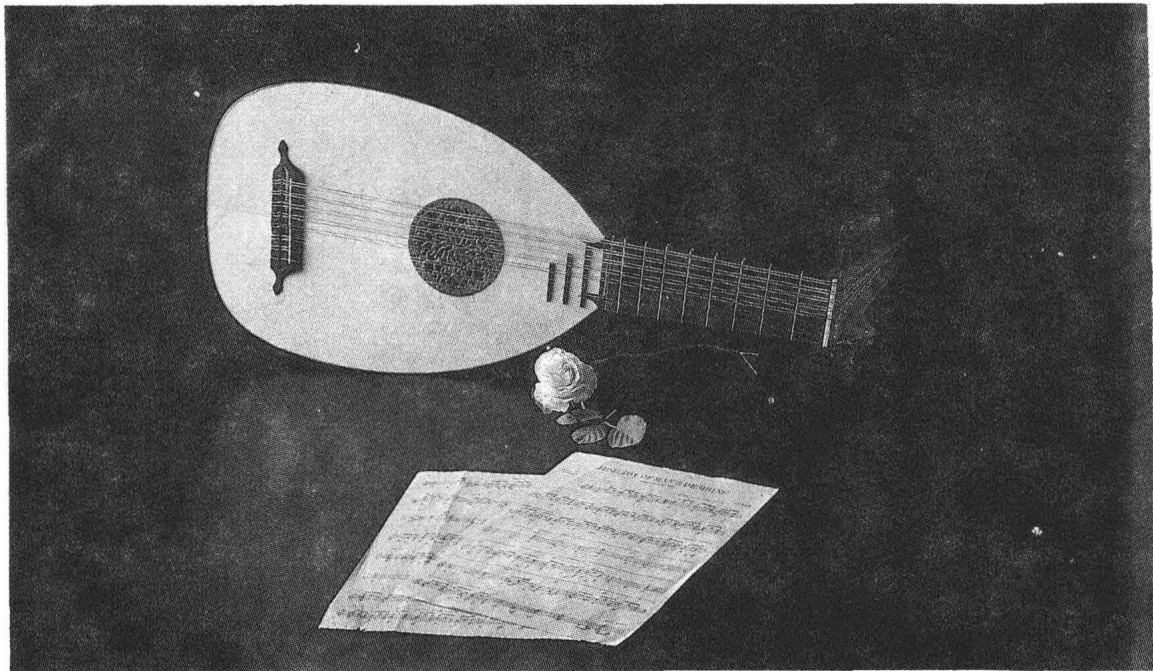
本書承蒙恩師：方銘亮、呂昭炫、李世登、Eugenio Gonzalo, Joseph Breznikar 及 Paul Reilly，多年來在學習上的指引，也謝謝 Dr. Mecknar 在音樂史上的教誨，加上知道出版公司吳志成、黃慧隆先生的鼎力相助，特此致萬分謝意。

目 錄

前 言	1
第一章 古典吉他介紹	3
第二章 學習吉他入門	7
古典吉他各部名稱	7
如何選擇一把好吉他	8
吉他記譜法	8
第三章 持吉他的姿勢	11
第四章 止弦彈法	15
換弦彈法	15
調弦方法	18
二聲部練習	20
全音及半音程	28
臨時升降記號	28
鈎弦彈法	29
高把位移動與音階的練習	39
圓滑音	48
滑音奏法	49
裝飾音	49
練習曲	50

第一章 古典吉他介紹

吉他為魯特琴族(Lute family)中一種具有琴格的弦樂器。從形態學及演奏方式來說，吉他和魯特琴族中其他樂器是很難明確定義¹，現代吉他有六條弦、木製琴身、琴側有着波浪型的彎曲側板、加上平扁的琴背。

魯特琴

在歐洲，吉他的起源及其形成的理論根據，可說是衆說紛紜。這些說法中包括了有：從古希臘的齊特琴(Kithara)和吉他的語源學說而來。有些人卻認為吉他是美索不達米亞(Mesopotamia)和安那多利亞(Anatolia)發現的長頸魯特琴。或有人說是從阿拉伯傳入歐洲，因為在埃及發現有平扁琴背的哥普特魯特琴(Coptic Lutes)²，一直被認為是吉他的祖先。然而，吉他的發展和魯特琴卻是截然不同的。誠如大鍵琴和鋼琴般，沒有直接歷史淵源。

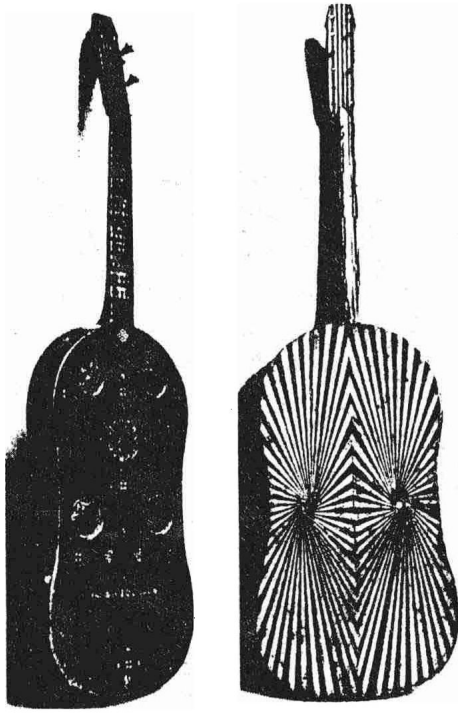
到了 13 世紀，和吉他(guitar)有關的樂器名稱，早在中古世紀文學中便出現了，法國(c. 1200)的早期名稱爲 giterne，英國(c. 1300)卻是 gitarer。由於當時的 guitarra latina, giterne 或 quinterne 的音量不能和魯特琴音量相抗衡³，因此，不能在歐洲大陸流傳，一直到西班牙出現了比維拉琴(Vihuela)才奠定了吉他的雛形。

1. The New Grove Dictionary of Music and Musicians, ed. by Stanley Sadie(London: Macmillan, 1980), Vol. VII, P. 825.

2. Ibid., P. 826.

3. Karl Geiringer, Instruments in the History of Western Music. (New York: Oxford University. 1978), P. 71.

一般又稱古典吉他為西班牙吉他，因為從 16 世紀後，比維拉琴及四組弦吉他(four-course guitar)在這半島上萌芽，隨後才有了巴洛克時期的五組弦吉他(five-course guitar)出現。德國製琴家 Jakob Augustus Otto(1760-1829)說 Johann Naumann(1741-1801)是將第六弦(E)加在五組弦吉他的最低音 E⁴。

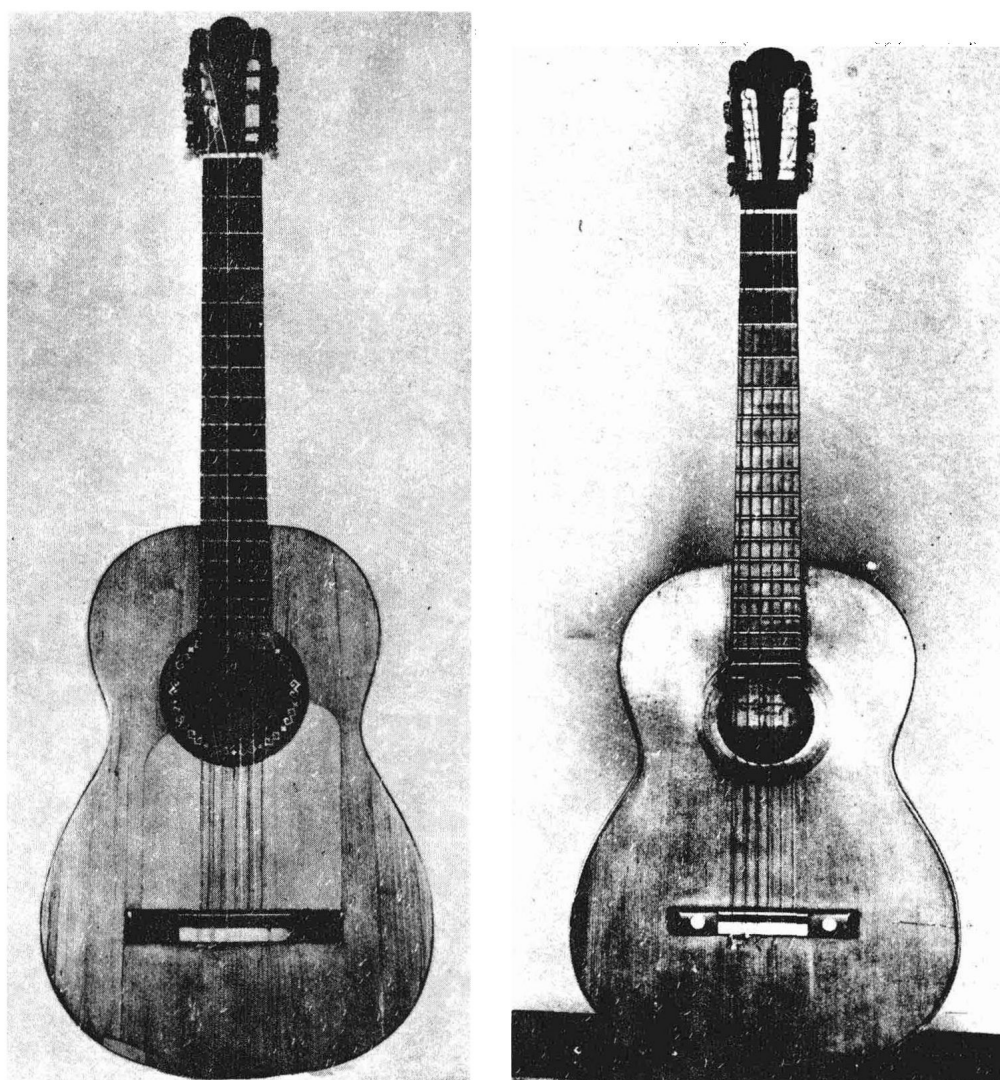

(上左) 比維拉琴
(下左) 四組弦吉他(德國)

(上右) 四組弦吉他(法國)
(下右) 五組弦吉他(16世紀初期)

到了古典時期，西洋音樂以器樂音樂為其主流；然而，吉他卻因為音量無法和交響樂器匹敵，這時期器樂音樂以合奏、協奏及管樂奏法方式表達，而吉他本身可以獨立成為一獨奏樂器，加上一流的奏曲家，像海頓、莫札特、貝多芬也不曾為這樂器寫任何作品，因此古典時期它一直受到忽視。

現代吉他在 19 世紀後，便消失了華麗的外表，工業革命後木製的弦紐改用金屬的紐頭。西班牙製琴家 Antonio de Torres Jurado(1817-92)製成了弦長 65 公分標準的古典吉他形狀，

西班牙製琴家 Antonio de Torres Jurado 所製古典吉他(左)1852年製(右)1859年製

至於琴弦一直到 1946 年才由尼龍弦取代了羊腸弦，這種改變造成演奏形態的變化，音量、音色、演奏方式有了新的突破。

在吉他演奏方式的改變上，吉他大師泰雷加 Francisco Tárrega(1852-1909)奠定了現代吉他演奏姿勢，他突破性的發展有：不再將小指(右手)置放指板上，右手指和弦垂直的彈法，及引用了壓弦法 Apoyando。大師曾謙虛的對他的學生 Emilio Pujol 說過 Apoyando 的彈法是由 Julian Arcas(1832-1882)創立。

吉他音色方面，雖然 Tárrega 右手觸弦不用指甲⁵，但 Andrés Segovia(1893-1987)卻使用了指甲及指頭的觸弦手式，Segovia 用了指甲的右邊觸弦。法國吉他家 Ida Presti(1924-67)也採用右邊觸弦，美國演奏家 Alic Artzt(1943-)卻用了左邊指甲觸弦法，這也留給了現代演奏家一片豐富的天地。

吉他演奏家 Segovia

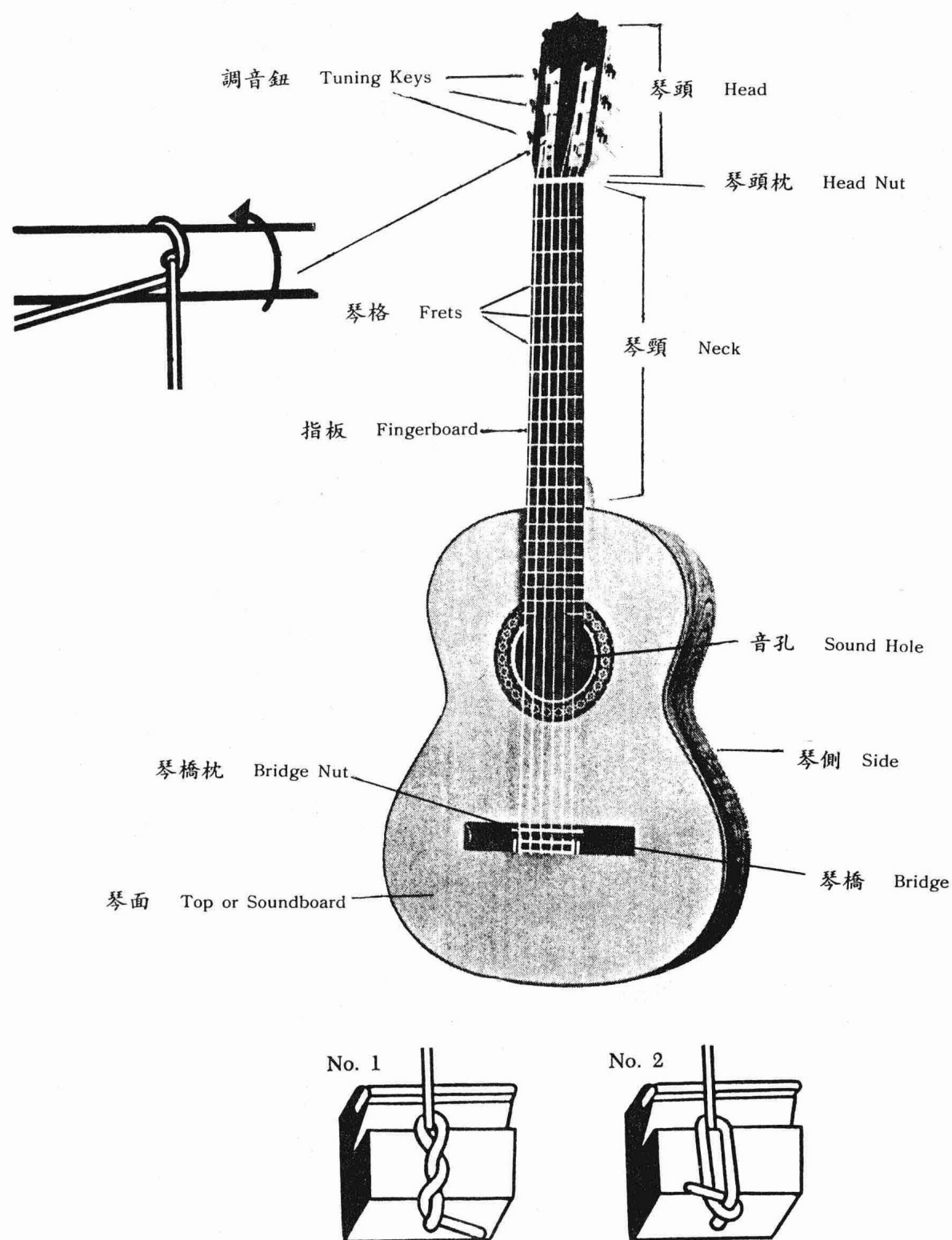
古典時期，吉它只能在宮廷或較小演奏廳中演奏，經過改造後的吉它，音量上已能適合於大演奏廳；因此，相對的，現代作曲家也大量的為吉他寫曲子。

由於吉他曲目為數不多，作曲家 Tárrega 及演奏家 Segovia，相繼的改編不少的吉他曲目，20 世紀的古典吉他樂能在世界舞台的重現，多歸功於 Segovia 不斷的演奏，才使得世人對它重新的認識及喜愛。

5. Alexander Bellow, The Illustrated History of the Guitar (New York: Belwin/Mills Pub. Corp.,) P. 838.

第二章 學習吉他入門

古典吉他各部名稱

注意：弦打結處必須讓尾端結紮在琴橋側面。(如圖 No.1 及 No.2)

如何選擇一把好吉他

對於吉他初學者來說，吉他的優劣是非常重要的。如果用一把不良的吉他來練習，這將會很嚴重的影響學琴的興趣。事實上，只要在開始學之前用幾分鐘去檢查吉他，就能避免學習障礙。

首先，檢查琴頸是否彎曲，同時按下第①弦(最細弦)的第一格及第十五格，弦應該幾乎碰到每條琴格。同樣方法壓在第⑥弦上的第一格及十五格，如果弦不能夠幾乎貼近於琴格的話，那琴頸就是彎曲了，彎曲的琴頸將會使得左手很難按弦。

其次，檢查弦的位置是否太高，弦的位置由琴頭弦枕(Head Nut)及琴橋弦枕(Bridge Nut)來決定：按下第①弦第一格，檢查第十二格指板和弦間之距離，這距離大約 0.24cm，用相同方法檢查第 6 弦和指板距離大約 0.32cm，其餘各弦②③④⑤弦分別在 0.24~0.32cm 之間。琴頭弦枕(Head Nut)高低檢查，空弦時，第①弦及第②弦在第一格位置，弦和指板的距離應該是 0.06 公分，其餘四弦 0.08 公分。

如果吉他弦的位置不是上述的距離，建議將吉他送去樂器行修理，(當然，不同張力的弦會有微小的差異)，那麼您就有一個好的開始。

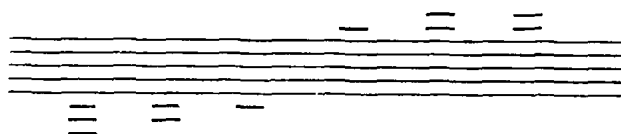
吉他記譜法

吉他記譜法和一般樂器記譜法是相同的。它採用了高音譜記號，唯一不同的是吉他的音高比實際記譜標準音高(A:440)低八度，吉他指法及手指名稱和其它樂器不同。

單譜表(THE SINGLE STAFF)

附加線(LEDGER LINES)

左手手指名稱：(不用拇指)

1. 一食指	3. 一無名指
2. 一中指	4. 一小指

右手手指名稱：p 一拇指(pulgar)

i 一食指(indice)

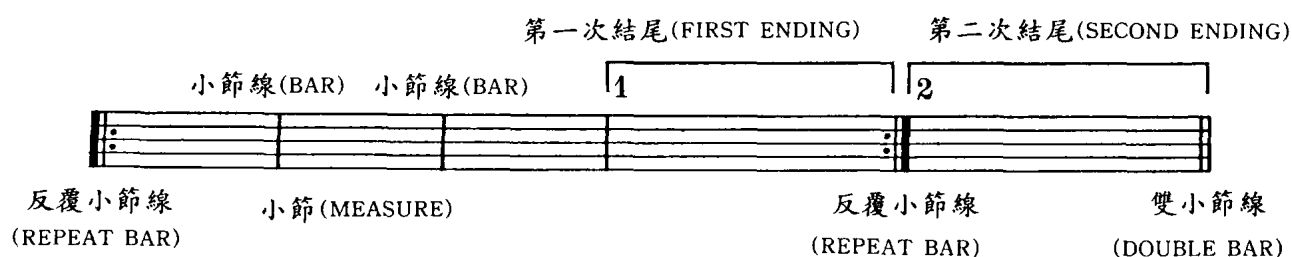
a 一無名指(anular)

m 一中指(medio)

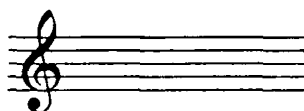
ch 一小指(chico)(少用)

弦名稱：最細一弦①至最粗一弦⑥依次爲①②③④⑤⑥弦

譜表由垂直的小節線(bar)分成小節(measure)一小節由二條小節線構成。雙小節線用來劃分樂句及作品終止，雙小節線前的二上下附點用來指示音樂回到前面二附點處，或樂曲的開始，這種重複有時限定第一次及第二次的結尾不同，如圖：

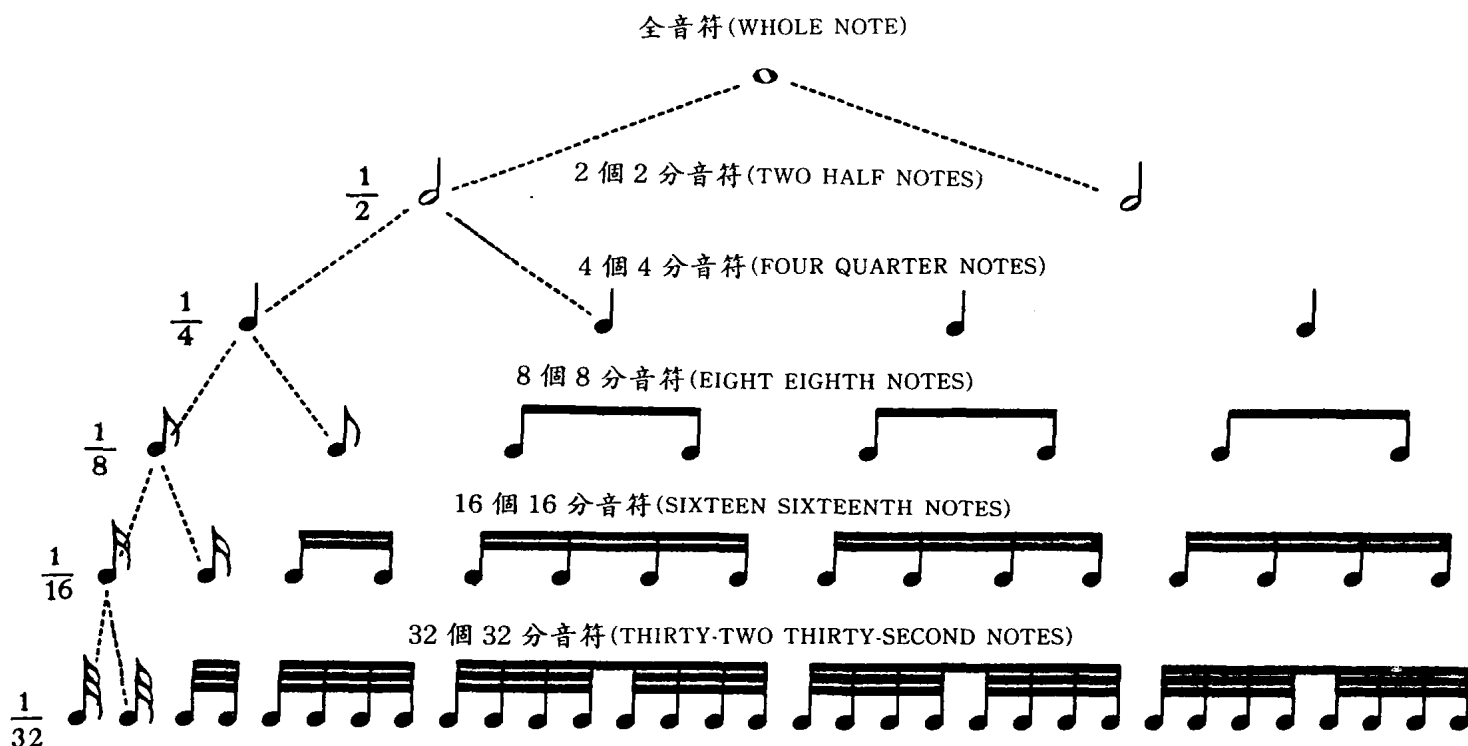

吉他所用的高音記號又稱“G”音記號，如圖：

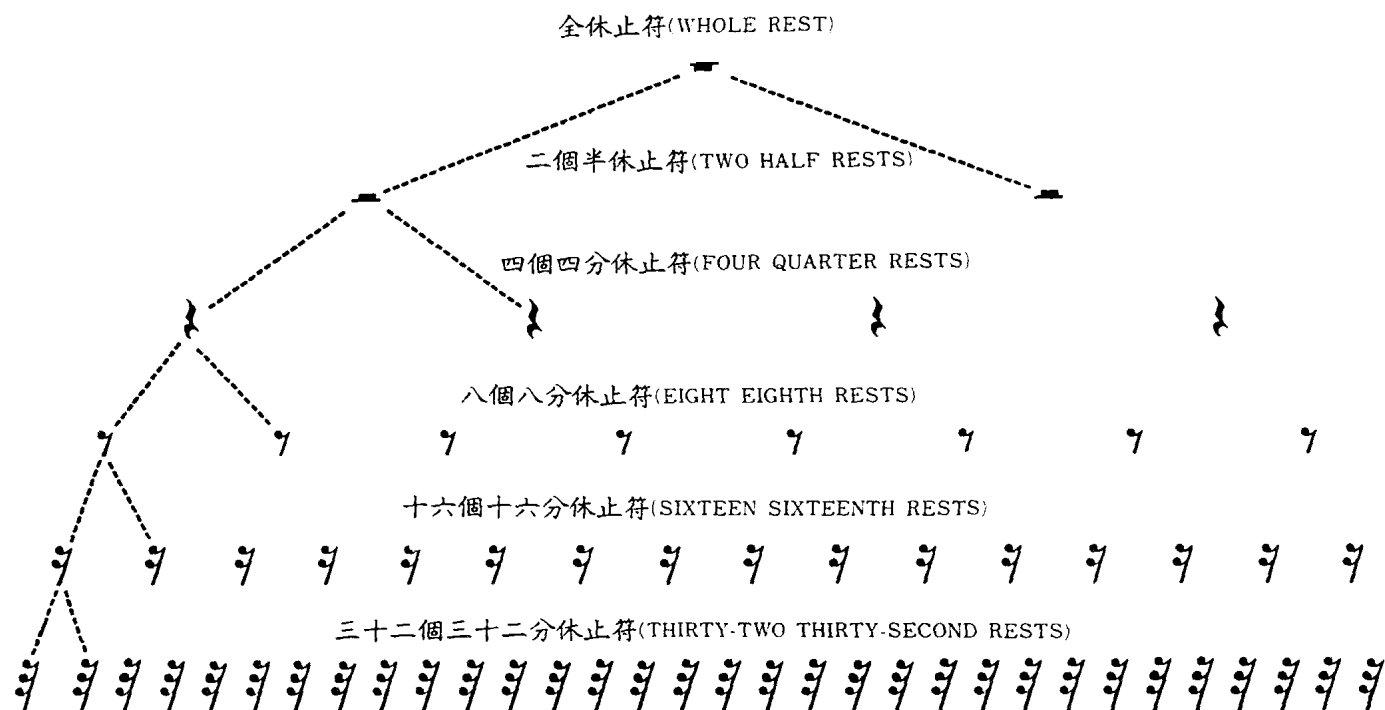
音值記譜(VALUE NOTATION)

二個以上的8分音符 可寫成 ，16分音符 可寫成 。如圖：

休止符記譜(REST NOTATION)

休止符是音樂節奏的暫停

拍子記號(MEASURE SIGNATURES)

拍子記號以分子式來表示：

分子指示每小節的拍數

分母子指示每拍的單位

舉例：

$$\frac{4}{4} \text{ 指示 } \frac{\text{每小節 4 拍}}{4 \text{ 分音符爲一拍}} \quad \frac{2}{2} \text{ 指示 } \frac{\text{每小節 2 拍}}{2 \text{ 分音符爲一拍}} \quad \frac{6}{8} \text{ 指示 } \frac{\text{每小節 6 拍}}{8 \text{ 分音符爲一拍}}$$

附點音值(DOTTED NOTE VALUES)

音值的長短可由一個或二個附點加在音符之後而產生變化，一個附點增加原來音符音值之半，第二附點增加前一個附點之半。如圖：

$$\begin{array}{ll} \text{♩.} = \text{♩} + \text{♩} & \text{♩.} = \text{♩} + \text{♩} \\ \text{♪.} = \text{♪} + \text{♪} & \text{♪.} = \text{♪} + \text{♪} \\ \text{♩..} = \text{♩} + \text{♩} + \text{♩} & \text{♩..} = \text{♩} + \text{♩} + \text{♩} \\ \text{♪..} = \text{♪} + \text{♪} + \text{♪} & \text{♪..} = \text{♪} + \text{♪} + \text{♪} \end{array}$$

第三章 持吉他的姿勢

吉他踏板高度：

踏板高度決定於學琴者的身長、腿長及所坐椅子的高矮，定出這高度的方法如下：

1. 首先坐在椅子的 $\frac{1}{2} \sim \frac{1}{3}$ 處。
2. 左手在一假想琴頸方向，由高至低把位移動，並且找出一最舒適的方向。
3. 將琴頸就第二步驟中假想方向定位。
4. 將大腿靠上吉他。
5. 最後才定出腳底和地面距離。
6. 第 5 步驟的距離就是脚踏板的高度。

坐姿

現代吉他坐姿請參考 Segovia 圖 1 正面及下視圖 2。

圖 1

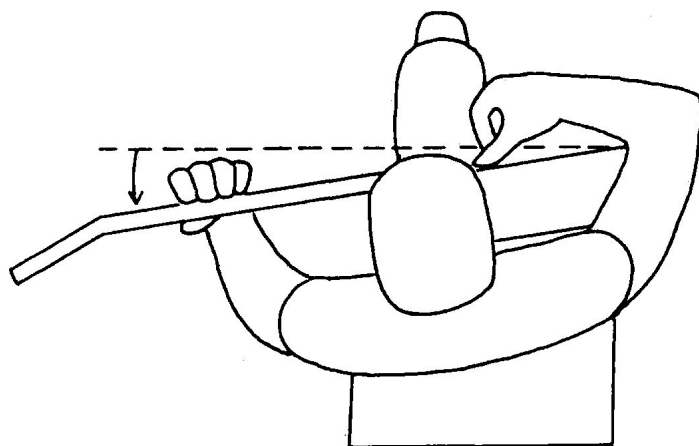

圖 2

1. 吉他位置：將琴平穩置於左大腿上，琴頸向內稍傾。
2. 腿位置：女士可以交腿而坐，男士左小腿必需自然下垂，並平穩置於脚踏板上，右腿避免過份外張及內靠。
3. 身軀：避免彎腰駝背，後腰要挺直，不可聳肩，上身部分向吉他微傾，注意身體及琴的重心在左邊。

右手姿勢

由於學習吉他者的骨骼結構、手指形狀及指甲形狀不同，因此，右手沒有一個統一標準姿勢；然而若能掌握如下原則，就能使你(妳)事半功倍。

- 1.右手肘垂直往上揚，讓手指呈自然彎曲(不可握拳)。
- 2.將手肘置於琴身突出位置(參考圖 1)。
- 3.放鬆手腕，並保持第一步驟的手指位置(如圖 3)。

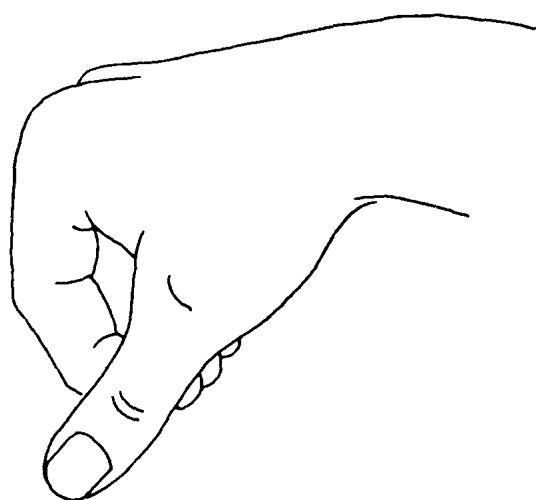

圖 3

- 4.手指位置應置於約琴橋及指板之中間。
- 5.依據力學原理，手指出力點應在手指頭的第三關節(最近手掌的關節)才能以最小的力道彈出最大的音量(如圖 4)。

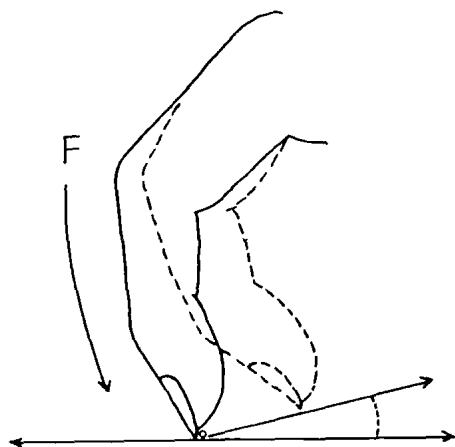

圖 4

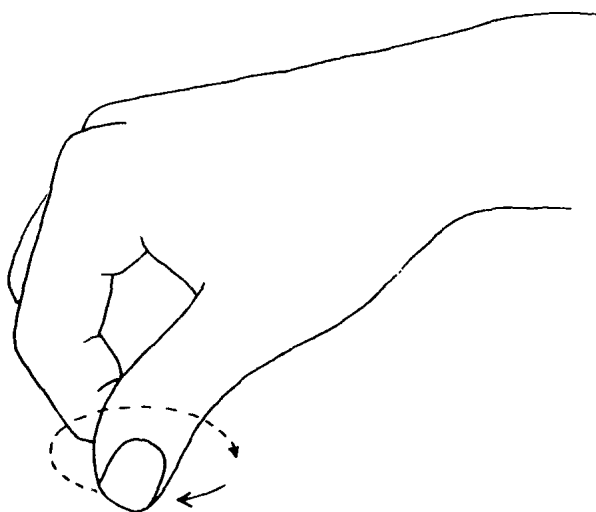

圖 5

- 6.拇指的動作(如圖 5)，用力原理如第五步驟。

常見初學者右手錯誤姿勢如下：

1. 拇指過份外張(圖 6)。

2. 手指分散(圖 7)。

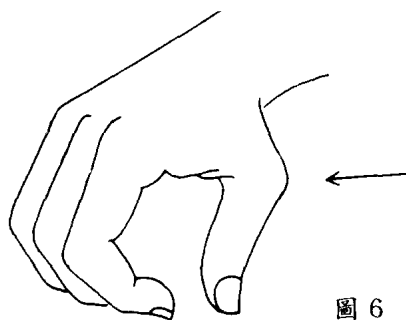

圖 6

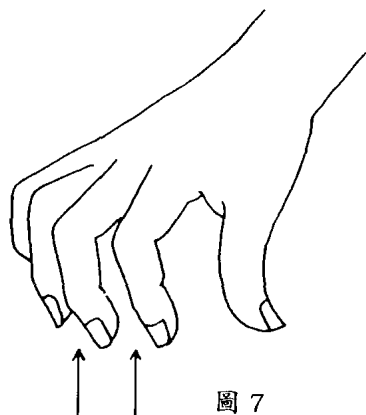

圖 7

3. 手指平塌(圖 8)。

4. 手腕過份扭轉(圖 9)。

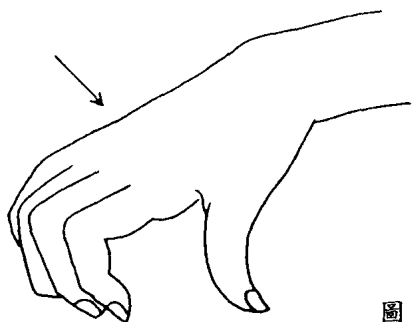

圖 8

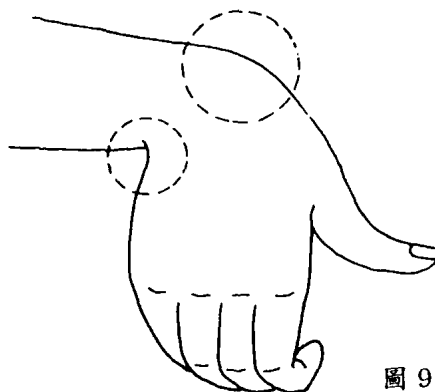

圖 9

左手姿勢

1. 手臂和手腕必須呈直線型，如同手抓東西必須是直線(圖 10)，若手腕呈彎曲便不能完全使出力量，(如圖 11) a、b、c 均為不良手型。

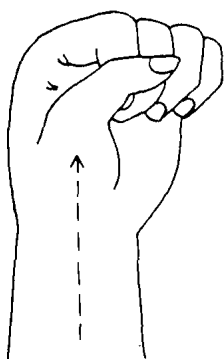
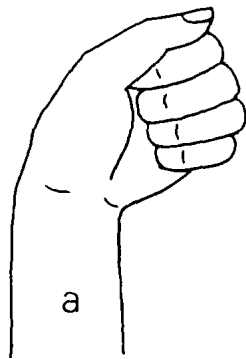
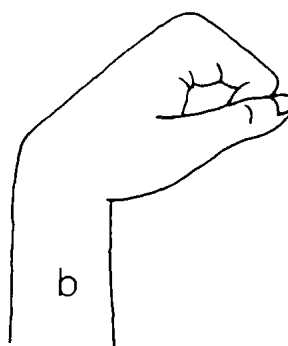

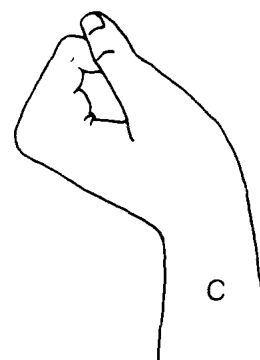
圖 10

a

b

c

圖 11

- 2.手指頭的關節和琴弦平行。
- 3.除了按把位要置第一指之後，拇指位置在第二指之後。
- 4.拇指壓力要減到最低。
- 5.拇指尖向掌心相反方向。
- 6.手指形狀如握一乒乓球，一般呈拱型，不可平塌。
- 7.移動時幅度愈小愈好，可節省移動時的時間。

