

傅嘉 著

古典吉他 现代演奏法 教程

2

吉林科学技术出版社

走向成功的阶梯

变奏小品

约翰·巴托克
理查·施特劳斯

雪绒花

Boderick

Richard Rogers 谱
理查·施特劳斯 编曲

古典风格小器乐曲

小进行曲

Richard Strauss

理查·施特劳斯 谱
理查·施特劳斯 编曲

小 溪

Allegretto

理查·施特劳斯

GUDIAN JITA XIANDAI YANZOU FA JIAOCHENG

乐谱制作：奥斯维亚音乐工作室

责任编辑/司荣科 韩沛龙

封面设计/杨玉中

ISBN 7-5384-2937-9

9 787538 429374 >

ISBN 7-5384-2937-9

G · 587 定价：22.00 元

古典吉他 现代演奏法教程

傅嘉著

2

吉林科学技术出版社

古典吉他现代演奏法教程 2

傅 嘉 著

责任编辑：司荣科 郝沛龙 封面设计：杨玉中

*

吉林科学技术出版社出版、发行

长春新华印刷厂印刷

*

880 × 1230 毫米 16 开本 6.75 印张

2004 年 4 月第 1 版 2004 年 4 月第 1 次印刷

定价：22.00 元

ISBN 7-5384-2937-9/G·587

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题，可寄本社退换。

社址 长春市人民大街 4646 号 邮编 130021

发行部电话 0431-5677817 5635177

电子信箱 JLKJCBS@public.cc.jl.cn

传真 0431-5635185 5677817

网址 www.jkpbs.com 实名 吉林科技出版社

傅 嘉

吉林省青年音乐家协会吉他学会主席
吉林省青年音乐家协会常务理事
中国合唱指挥协会会员
中国教师合唱指挥协会会员
吉林省青年音乐家协会吉他考级工作委员会主任
吉林省美学学会艺术教育委员会常务理事
《吉他中国》网站顾问
奥斯维亚音乐工作室艺术总监

前 言

从酝酿到完成这套教程，已经有6年的时间了。从1990年开始教授吉他以来，和许多吉他教师一样，一直面临没有合适的系统的教材这一状况，给吉他的教与学都带来不便，为了解决这一状况，笔者立志完成这一艰巨而神圣的工作，于是殚精竭虑工作至今。由于本人能力和水平有限，这部作品难免存在诸多缺陷，诚恳接受全社会专家、学者、爱好者的意见，共同把我国的吉他基础教育规范化、专业化。

一、现阶段吉他初级教材的状况

在我国现阶段吉他教材的使用主要取决于吉他教师的喜好，基础教学常用有《卡尔卡西古典吉他教程》、《卡尔卡西50首渐进曲》、《卡尔卡西25首练习曲》、索尔、阿瓜多、朱里亚尼、泰雷嘉、柯斯特、默茨、梅尔贝等大师的教程和练习曲等。

1. 这些优秀的作品影响了数代吉他人，但到了今天，我们发现有许多不符合现代人审美习惯、学习习惯的地方。首先，这些作品主要是19世纪的作品，和声体系为传统和声，21世纪的人大多会觉得节奏单调呆板，旋律不符合现代审美。这对初学者极缺乏吸引力。有很多吉他教师都认为学习《卡尔卡西古典吉他教程》，能坚持学到G大调的人都不多，更谈不上学有所成！也就是说，《卡尔卡西古典吉他教程》作为初级教程，至少在我国的吉他教学实践中不是十分理想的。

2. 无数教育家都有一个共识，学习要循序渐进，许多教材在这方面有先天的不足。吉他教学与其他任何一件乐器一样，都需要系统、科学地学习才能学有所成，那种不讲方法，只靠所谓的“天才、曲谱+音像资料、苦练”就能成才的论调是误人的。

3. 从专业上看，这些教材几乎都是主调音乐，在基础教育中复调音乐的成分几乎为零！这是基础教育的严重不足。另外，学习古典吉他的人在乐理知识上不足，这也是吉他教程必须面临的问题。

二、本教程的特点

1. 演奏技术和乐理知识循序渐进；
2. 音乐素材大多为中国和世界各地的民歌、童谣、名曲、流行金曲；

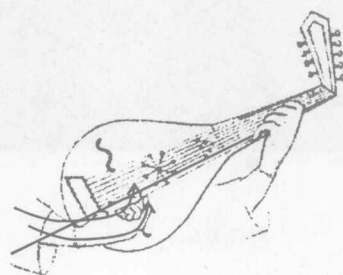
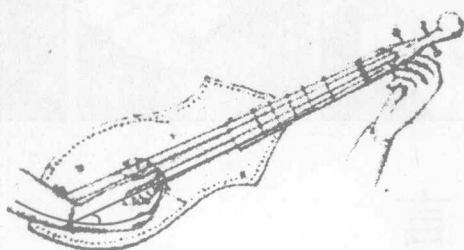
3. 注重音乐性的培养。从开始就与老师重奏，练习配合能力，课堂气氛活跃；
4. 复调音乐与主调音乐同时进行，贯穿始终；
5. 每课都有新知识，版式活泼可爱。

三、我的吉他演奏、教学观

1. 关于拨弦与音色的问题，一直是吉他演奏和教学焦点。因为它太个性化、太敏感、太基础，在教学之初，如果不解决这个问题，也许会走很大很大的弯路。在这个问题上，我不同意“先学其他的技术，日久就自然解决了”的观点，相反日久就养成坏习惯了。在一把吉他确定的前提下，空弦音色是由右手拨弦和指甲情况决定的，按弦音是由左右手配合决定的。下面单就右手拨弦的技术谈一下我的观点。

好的音色应该是优美、圆润、明亮、或晶莹、或幽暗，音量范围大但绝对避免任何杂音（除非乐曲需要）。从历史上看，拨弦方法是不断变化的，从拨弦手型的演变，就可以分析出拨弦方法的演变。

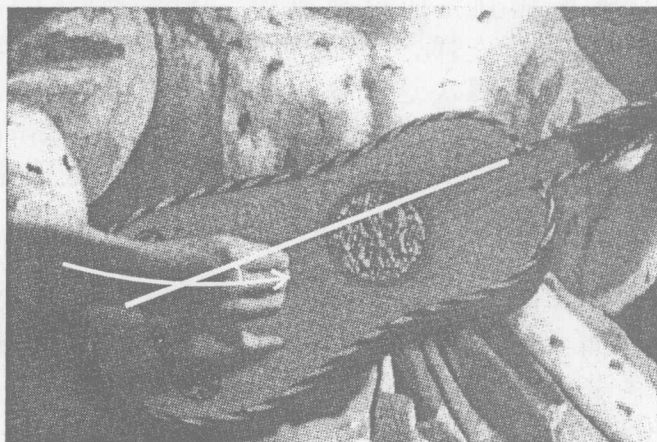
13世纪的拨弦手型

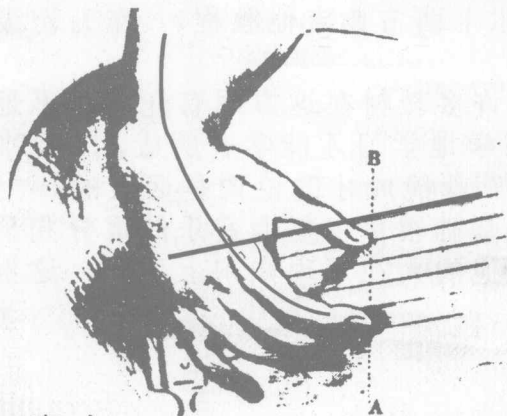
16世纪的拨弦手型

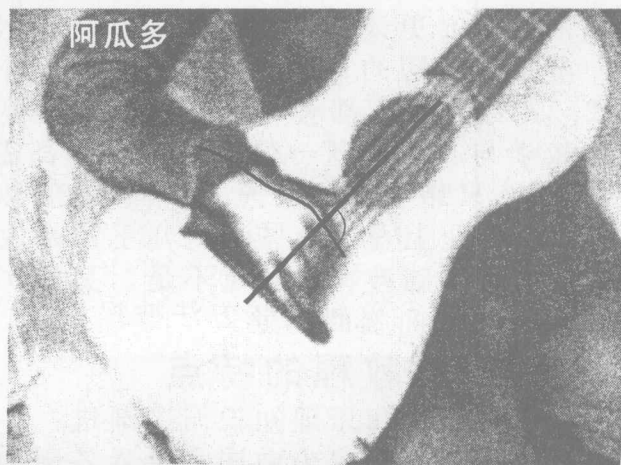
17世纪的拨弦手型

18、19世纪的拨弦手型

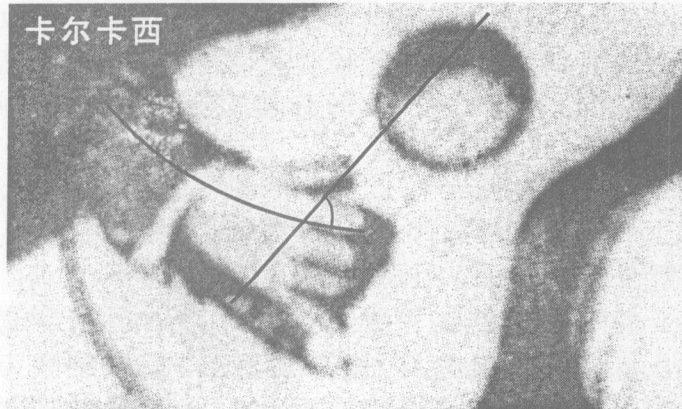
索尔

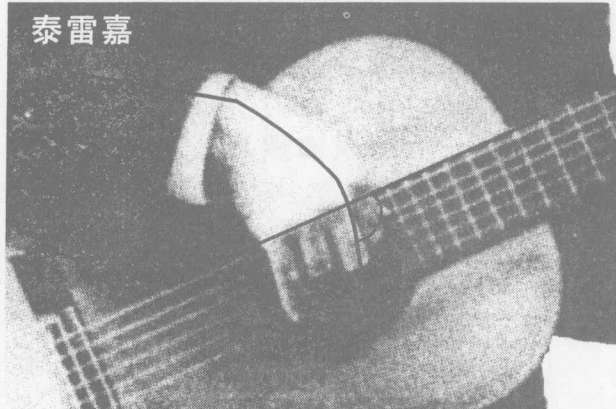
阿瓜多

卡尔卡西

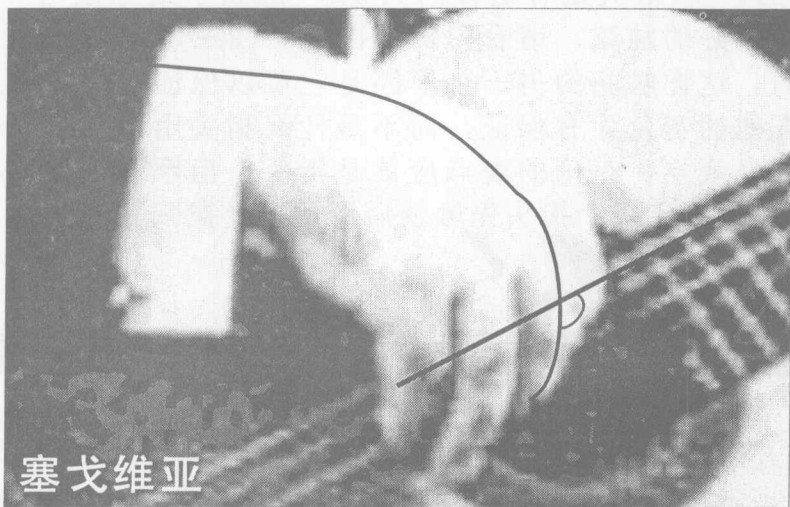

泰雷嘉

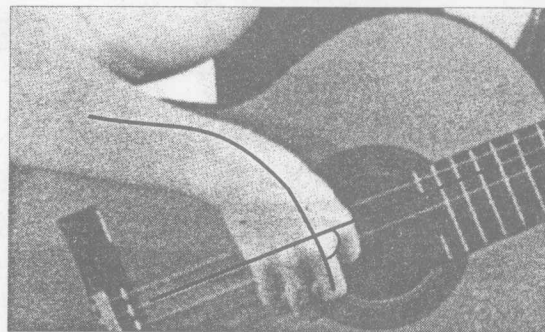
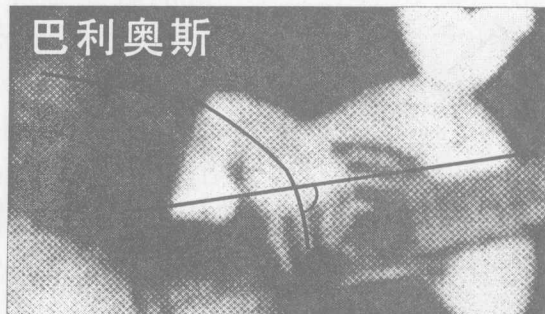

20世纪至今的拨弦方法

塞戈维亚

巴利奥斯

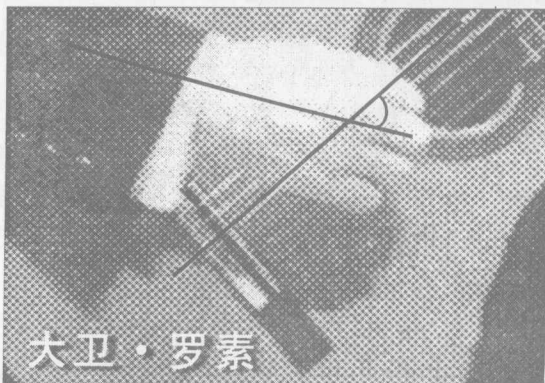
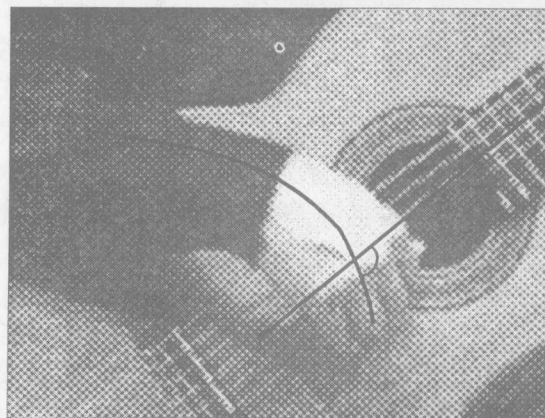
上面这些图例，已经很清晰地告诉我们这样的信息：

(1) 从13世纪到18世纪，拨弦方法基本相同，小臂、手腕、手背自然弯曲，手腕关节运动基本符合人体生理结构，手指拨弦时与弦角度为锐角，但随年代的推移角度变大。

(2) 进入19世纪，拨弦方法出现 2种情况，第一种是继承传统，与以前相同；第二种是以泰雷嘉为代表的拨弦方法，他的腕关节明显弯曲，使手掌与琴弦基本垂直，而手指与琴弦的角度甚至为钝角。这种拨弦姿势从此影响了无数的吉他演奏者。我个人认为这种姿势是相当有害的，它违背了人体的生理结构特点，是不自然的，当然也谈不上真正的放松，为了这个姿势，放松的概念被偷换了——全部放松，手指软绵绵等一系列错误的理论诞生了！

(3) 到了20世纪，一些吉他大师把泰雷嘉的方法又发展一步，手指与琴弦的角度为钝角！由于大师们杰出的音乐性和超人的左手技术，弥补了右手拨弦方法的不足。这种拨弦方法被视为经典，影响了至今的无数演奏家和爱好者。

(4) 今天，人类已经进入21世纪，请看当今著名的吉他演奏家大卫·罗素的拨弦手型：小臂与手掌

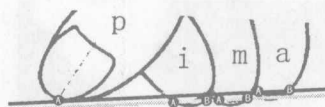
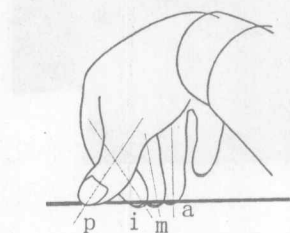

大卫·罗素

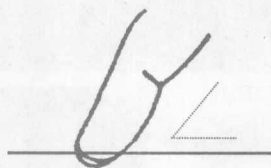
手腕关节在一条自然的曲率不大的曲线上（曲率与小臂的长度有关），手腕关节自然拱起，拨弦手指与琴弦角度为锐角——请注意比18世纪拨弦角度要稍大一点。这种手型是很自然的，且符合人的生理要求，所以它是科学的、正确的。这时你会发现一条哲学原理被验证——知识被螺旋式地上升了。

另一个与音色密切相关的问题是触弦方法。请看（图一）最具有权威性的触弦方法：

（图一）

在这种触弦方法中，i、m、a三指指甲与琴弦有两个接触点，而且在拨弦运动中两个接触点一直存在，直到离弦时才趋近于一点。这样触弦肯定是要有杂音的——除非指甲绝对光滑，同时琴弦容易卡在指甲缝内，影响拨弦运动。我认为这种i、m、a三指指甲触弦方式是不可取的，但完全使用指头拨弦还是勉强可以。这种触弦的根源是坐姿和手型造成的。p指指甲与琴弦有一个接触点，所以我认为p指的触弦是完美的。相信大家有这样的共识：触弦手指应该与琴弦有一个接触点为最好的触弦，请看图例：图二、图三所示的触弦是符合上述要求的。这样触弦的另一个原因是它可以保证指头指甲同时触弦，这样吉他的音色才有保证，而不是什么指头用来消音、指甲用来发音的错误观点。正确的观点应该是指头、指甲联合体同时决定音色，这一点在音乐学中有明确阐述。无疑“指头先触弦后滑到指甲拨弦”的理论是错误的。

（图二）

（图三）

关于拨弦后手指的运动停止问题，生理学明确告诉我们，运动的肌肉是成对的，有制动的就有相应停止的肌肉。所以不必担心手指的运动后的停止问题，而把手指停靠在相邻弦上。靠在相邻弦上的奏法，对音色真的有帮助吗？回答是否定的，相反它有产生杂音的可能性。在灵敏度低的低档次琴上使用这种奏法确实能使音色有一定的改善，在灵敏度高的高档琴上使用则有损音色。所以“靠弦奏法”作为一种规范已经没有任何意义，我们没有必要在这个问题上进行讨论。当然所谓的“不靠弦奏法”也没有任何意义，在逻辑上这种提法是不合理的。我主张吉他拨弦为基本拨弦方法（基本音色）和变化拨弦方法（变化音色）。决定音色的因素是琴的档次、右手拨弦方法、左手技术、音色鉴赏力。

2. 技巧与音乐的关系问题，我的观点是：音乐第一，技巧是实现音乐的必要手段，决不是学习吉他演奏的目的。基于这种观点，在教学上无论是如何枯燥的技巧练习，我都想办法让音乐充满课堂。在本教程中大量的谱例都有伴奏声部、很早地出现音乐表情术语，让学生在音乐中掌握技巧。技巧的练习是非常重要的，尤其是对专业的学生尤为重要，但是技巧的形成是有规律和过程的，所以必须祛除幻想、循序渐进。“速成论”是可怕的。

3. 对待学生要有信心、耐心、爱心，因材施教，发展个性。关于本教程的使用，一定要因人而异，有些曲例在某一章节出现时有一定的难度，可以略去往下进行，当然资质高的学生除外，这些内容是为他们准备的。

4. 演奏吉他的根本依据是乐谱，对乐谱的驾驭能力对演奏有极大的影响，所以学习视唱练耳是非常必要的。我坚决反对“磁带加曲谱”的学习方法，这是没有发展的业余做法。

5. 我们是炎黄子孙，有着极深的音乐文化底蕴，真诚地希望我们手中美妙绝伦的世界三大乐器之一的吉他能奏出更多具有中国特色的音乐，让它深入中国人的心底，为我们的祖国歌唱——这是我毕生的追求。民族的才是世界的，中国吉他事业真正被世界注目的道路就在于斯。

傅嘉

2003年6月 长春

目 录

前 言

1. G大调	(1)
2. 渐强和渐弱	(2)
《童年的游戏》	(3)
3. G大调常用和弦	(4)
《理发师》	(5)
4. 附点四分音符	
《莫扎特奏鸣曲主题》	(6)
5. 附点四分音符常用伴奏方法	
《念故乡》	(7)
《小步舞曲》	(9)
6. 《送别》	(10)
7. e小调 《e小调卡农曲》	(11)
8. e小调的常用和弦	(12)
《三套车》	(13)
《小步舞曲》	(14)
9. 右手基本练习	(15)
10. 《e小调小提琴协奏曲》	(16)
《新疆小舞曲》	(18)
11. D大调	(19)
12. 学习在第二把位演奏	(20)
《眠歌》	(21)
13. 横按	(23)
14. D大调的常用和弦	(24)
《民谣歌曲》	(25)
15. 三连音 《闪烁的小星星》	(26)
《华丽的小圆舞曲》	(27)
16. 学习十六分音符 《风笛》	(28)
17. 将⑥弦降为D的演奏方法	
《摩塞塔舞曲》	(29)
18. 八三拍 《快乐的一天》	(31)
19. b小调	
《德国古组曲风格音阶练习曲》	(33)
20. b小调的常用和弦	(34)
《巴赫风格小前奏曲》	(35)
21. 八六拍 《沃尔塔瓦河》	(37)
22. A大调	(41)
23. 《A大调音阶练习曲》	(42)
24. 八六拍中的附点八分音符	
《儿时的歌谣》	(43)

25. A大调的常用和弦	
《深情的乐句》	(44)
26. 《乘着歌声的翅膀》	(45)
《小奶牛》	(47)
27. 十六分音符三连音	
《快乐的新年》	(48)
28. 《卖报歌》	(50)
29. 升f小调 《音阶练习曲》	(51)
30. 左手的扩张手位	(52)
《小步舞曲》	(53)
31. 升f小调的常用和弦	
《即兴前奏曲》	(55)
《嘎达梅林》	(56)
《让我们荡起双桨》	(59)
32. E大调	(60)
《进行曲》	(61)
33. E大调的常用和弦	
《切分音练习曲》	(62)
34. 回旋曲式 《E大调圆舞曲》	(63)
《玛依拉》	(66)
《日本童谣主题变奏曲》	(68)
35. 升c小调 《回声》	(71)
《苏尔维格之歌》	(72)
36. 《小步舞曲》	(74)
37. 拨奏 《其多列》	(76)
38. 升c小调的常用和弦	(77)
《感伤的前奏曲》	(78)
《往事的回忆》	(80)
39. F 大调 《快乐的星期天》	(82)
《小步舞曲》	(83)
40. F 大调的常用和弦	(85)
《故乡的亲人》	(86)
41. 右手独立性练习 《小星星》	
《小红花》	(88)
42. d小调 《跳跃的音阶》	(90)
《草原牧童》	(91)
43. d小调的常用和弦	
《简短的前奏》	(93)
《蓝色的爱》	(94)
《歌声与微笑》	(96)

学习调号为一个升号的调

调号

记在谱号后面的变音记号叫做调号。调号中的变音记号，在未改变调号之前，对乐音体系中所有同名音（无论是哪个音组）都有效。例如 G 大调的调号是一个记在 F 上的升号，那么在 G 大调的演奏中，无论是哪个音组的 F 都要演奏成升 F。调号为一个升号的调有 G 大调和 e 小调，它们互为关系调，因为它们的调号相同。

G 大 调

音阶

自然大调音阶

和声大调音阶

旋律大调音阶

第一把位G大调自然音阶练习

记住这些音的指法，熟练演奏这条音阶。由于和声大调与旋律大调不常用，我们就不特殊学习了。

力度记号

请做下面的音阶练习:

音阶的渐强渐弱练习

The musical score is written for a single melodic line in treble clef, key of D major (one sharp), and 4/4 time. It consists of four staves of music. The first staff begins with a piano (*p*) dynamic and a crescendo leading to a mezzo-piano (*mp*) dynamic. The second staff continues with a mezzo-piano (*mp*) dynamic. The third staff features a crescendo. The fourth staff begins with a piano (*p*) dynamic and ends with a fortissimo (*ff*) dynamic. The melody is composed of eighth and sixteenth notes, with some triplets indicated by a '3' over a group of notes. The piece concludes with a double bar line.

这是一首练习G大调自然音阶的对位（复调）练习曲，乐曲要演奏得活泼轻快。

童年的游戏

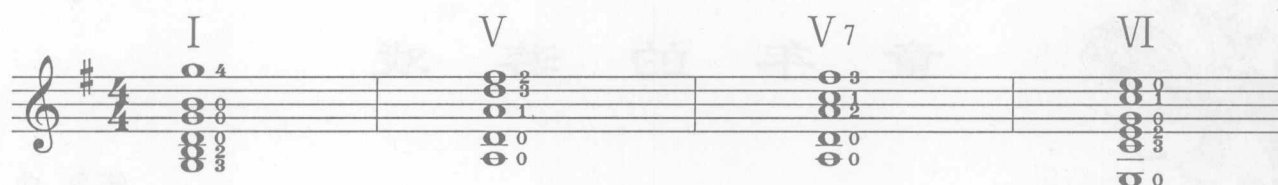
傅嘉 曲

Allegretto

The musical score is for a piece titled "Childhood Game" (童年的游戏) by Fu Jia (傅嘉). It is in G major (one sharp) and 4/4 time, marked "Allegretto". The score is written for guitar and consists of seven staves. The first staff begins with a treble clef, a key signature of one sharp (F#), and a 4/4 time signature. The tempo is indicated as "Allegretto". The score includes various musical notations such as eighth notes, quarter notes, and rests. There are also dynamic markings like "p" (piano) and "f" (forte). The piece ends with a "Fine" marking. Below the main score, there is a section labeled "D.C. al Fine" with a few more notes. The bottom right corner features a small illustration of three children playing and a circular logo.

G 大调常用和弦

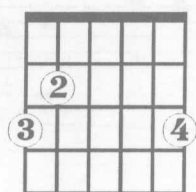

主和弦

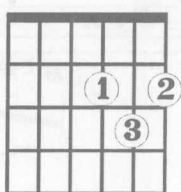
属和弦

属七和弦

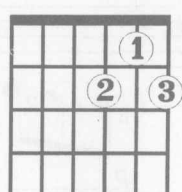
下属和弦

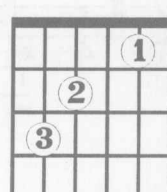
G

D

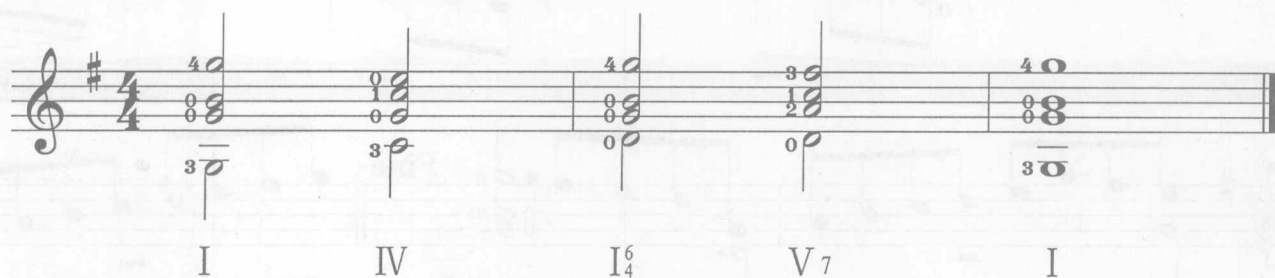

D7

C

柱式和弦演奏的复式圆满终止

下面是2种常用和弦伴奏型，把它们记住将有助于为歌曲伴奏。

这是一首吉他二重奏，当然也可以自弹自唱。2个声部对目前的学习都有练习价值，第一吉他练习和弦的伴奏型；第二吉他是G大调单音旋律练习，要求2个声部都要练习。

理 发 师

澳大利亚民歌
傅嘉改编

吉他 I

吉他 II

理 发 店 的 老 爷 爷 呀 咋 嚓 咋 嚓，

手 里 拿 着 一 把 剪 刀 咋 嚓 咋 嚓，

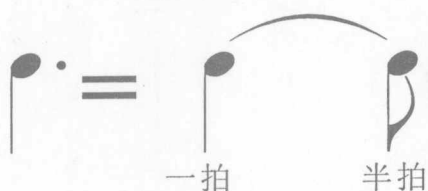
哎！ 就 快 成 功 了， 快 快 喷 雾

沙 沙 沙 沙 沙。

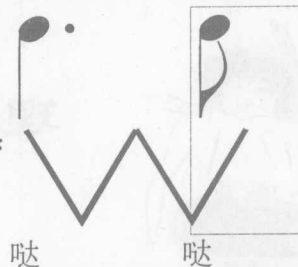

附点四分音符

在以四分音符为一拍的乐曲中，附点四分音符的时值是一拍半，它与一个八分音符组合在一起的节奏是这样的：

打拍子：

附点四分音符练习

伴奏方式为持续的柱式和弦与对位单音。在注意附点四分音符的节奏同时，还要把伴奏的持续音保持到位。

莫扎特奏鸣曲主题

Andante

傅嘉 改编

莫扎特 (Wolfgang Amadeus Mozart, 1756~1791)

奥地利作曲家，维也纳古典乐派的杰出代表，音乐史上罕见的天才作曲家。1756年1月27日出生于萨尔斯堡的一个乐师家庭，幼年的莫扎特就显露出过人的音乐天赋，5岁就写出自己的作品，6岁举行钢琴独奏音乐会，在以后10年里在欧洲各国进行了系列巡回演出，声名远扬。莫扎特成年后生活窘迫，1791年12月5日夜凄惨地告别人世。

莫扎特一生虽短，但作品数量惊人，大部分是音乐史上的精品。他创作风格严谨，结构匀称。作有歌剧19部、交响曲49部、小提琴协奏曲5部、弦乐四重奏22部、钢琴奏鸣曲29部、小提琴奏鸣曲37部等。

莫扎特作品也有一些被改编、创作成吉他作品，其中最著名的是西班牙吉他演奏家索尔根据莫扎特歌剧《魔笛》的一个主题写成的《魔笛主题变奏曲》。

附点四分音符常用伴奏方法

■ 持续柱式和弦伴奏：这种方式我们已经在《莫扎特奏鸣曲主题》中学过。

■ 两个四分音符单音或柱式和音伴奏：

演奏的顺序、节奏：

■ 分解和弦伴奏：

演奏的顺序、节奏：

Cantabile 如歌的

Andante cantabile
 如歌的行板

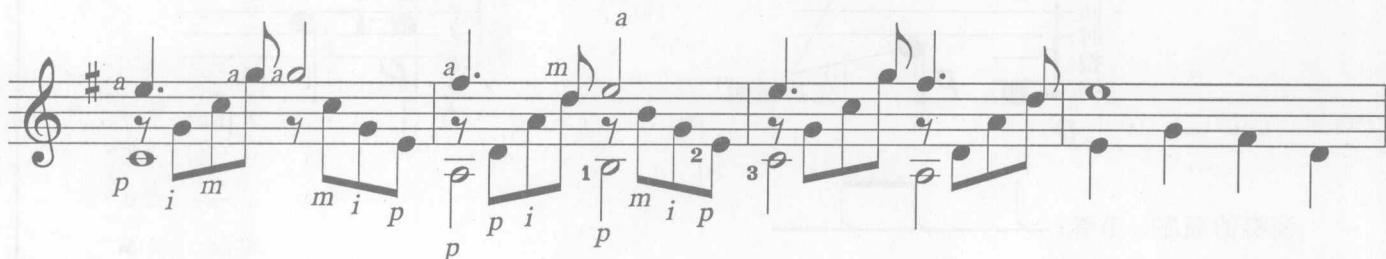
本曲根据德沃夏克第九交响曲（自新大陆）第二乐章的第一主题改编。民歌式的旋律朴实无华略带伤感，是作者思念故乡情绪的抒发。本曲使用了新的表情术语“如歌的行板”演奏时要如歌唱般的进行。

念 故 乡

德沃夏克 曲
 傅 嘉 改编

Andante cantabile

德沃夏克 (Antonin Dvorak, 1841~1904)

德沃夏克是捷克作曲家、捷克民族乐派的杰出代表。1841年9月8日出生于布拉格郊区的一个平民家庭，他自幼学习小提琴，为了生计曾作过学徒，即使这样他从未间断音乐学习。1857年进入布拉格风琴学校学习，而后在乐队工作很长时间，获益匪浅。60年代开始尝试创作，1871年辞去乐队工作，主要进行创作并崭露头角。1875年结识勃拉姆斯并结成深厚友谊，在勃拉姆斯的帮助下，德沃夏克很快获得成功。1892年赴美任纽约国立音乐学院院长，同时写下了《新世界交响曲》，1894年回国，1901年任布拉格音乐学院院长，1904年5月1日在布拉格逝世。

德沃夏克是多产作曲家，作品题材广泛、体裁多样。代表作有《新世界交响曲》、《b小调大提琴协奏曲》、《斯拉夫舞曲》、《第六弦乐四重奏》。他的音乐淳朴、真挚，旋律自然流畅，节奏生动多变、音乐色彩鲜明，具有难以抗拒的艺术魅力。他天才的将严谨的音乐结构与浪漫主义、民族主义情感表现结合在一起。