

傅嘉 著

古典吉他 现代演奏法 教程

1

吉林科学技术出版社

走向成功的阶梯

变奏小品

约翰·尼尼

傅·高·佩

Moderato

C2

雪 绒 花

Andantino

Richard Rodgers 曲

傅·高·佩

古典风格小奏鸣曲

小 进 行 曲

Andantino

贝多芬 曲

傅·高·佩

小 奏 鸣 曲

傅·高·佩

Andantino

傅·高·佩

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 郝沛龙

封面设计 / 杨玉中

ISBN 7-5384-2937-9

9 787538 429374 >

ISBN 7-5384-2937-9

G · 586 定价：22.00 元

古典吉他 现代演奏法教程

傅嘉著

1

吉林科学技术出版社

古典吉他现代演奏法教程 1

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 7 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·586

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题，可寄本社退换。

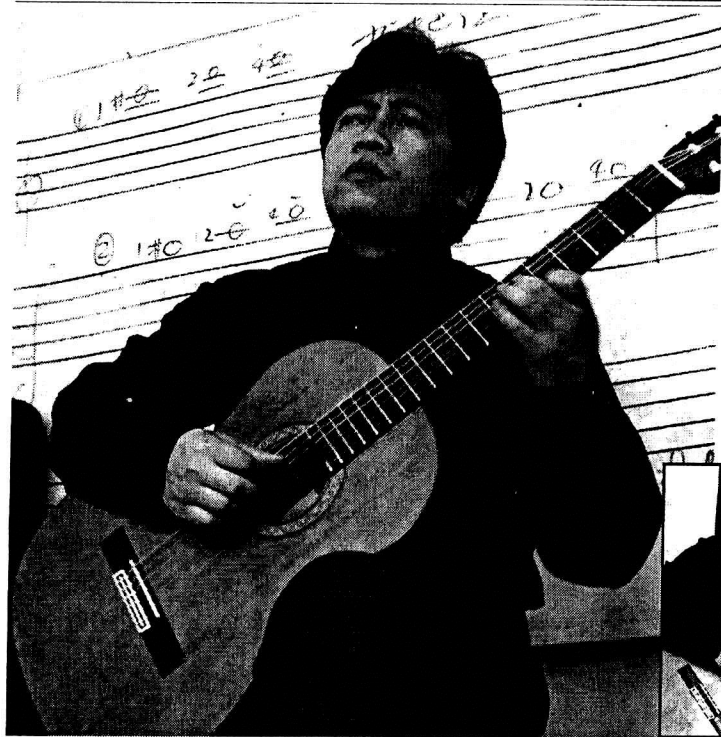
社址 长春市人民大街 4646 号 邮编 130021

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.jkcbs.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；

□ 古典吉他现代演奏法教程

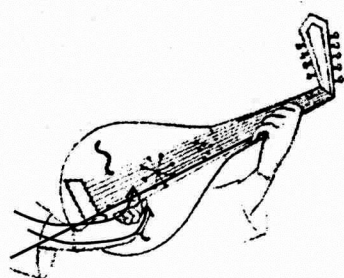
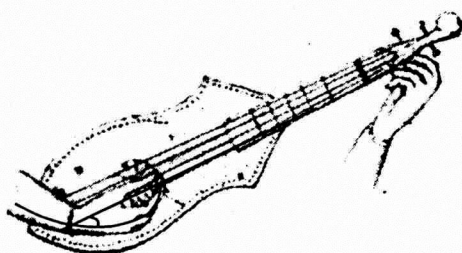
3. 注重音乐性的培养。从开始就与老师重奏，练习配合能力，课堂气氛活跃；
4. 复调音乐与主调音乐同时进行，贯穿始终；
5. 每课都有新知识，版式活泼可爱。

三、我的吉他演奏、教学观

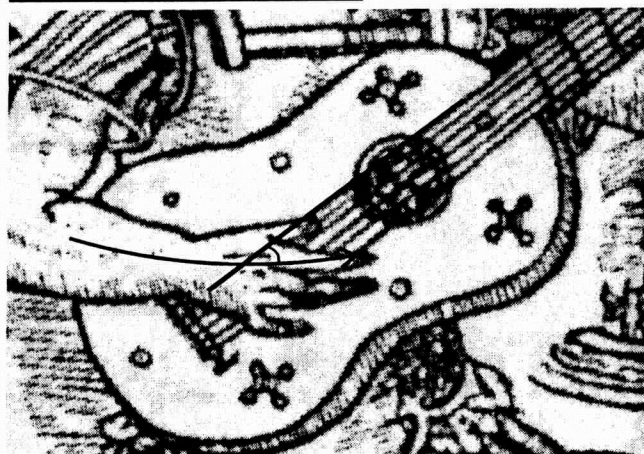
1. 关于拨弦与音色的问题，一直是吉他演奏和教学焦点。因为它太个性化、太敏感、太基础，在教学之初，如果不解决这个问题，也许会走很大很大的弯路。在这个问题上，我不同意“先学其他的技术，日久就自然解决了”的观点，相反日久就养成坏习惯了。在一把吉他确定的前提下，空弦音色是由右手拨弦和指甲情况决定的，按弦音是由左右手配合决定的。下面单就右手拨弦的技术谈一下我的观点。

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。

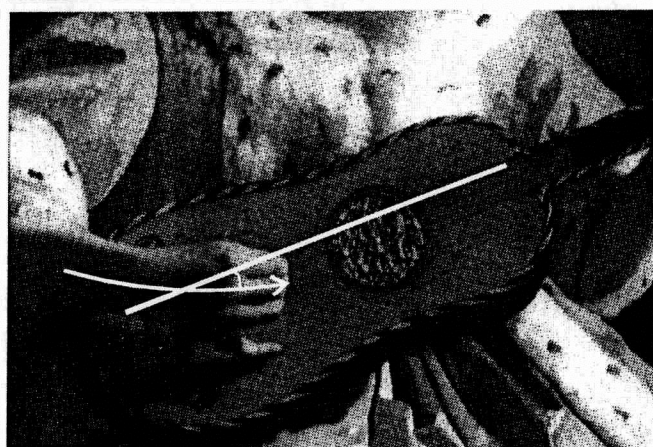
13世纪的拨弦手型

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

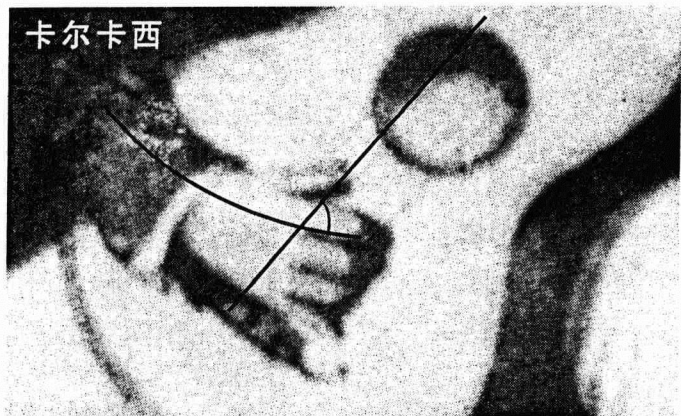
索 尔

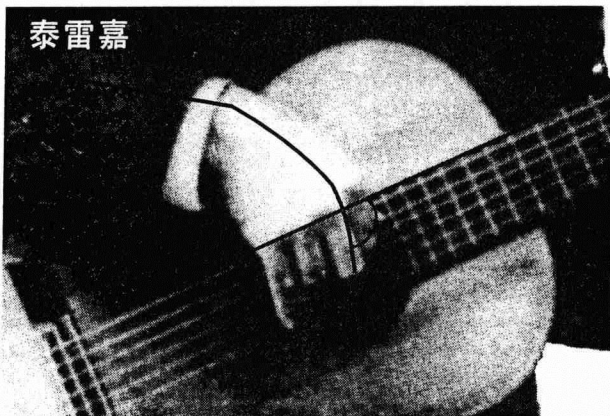
阿瓜多

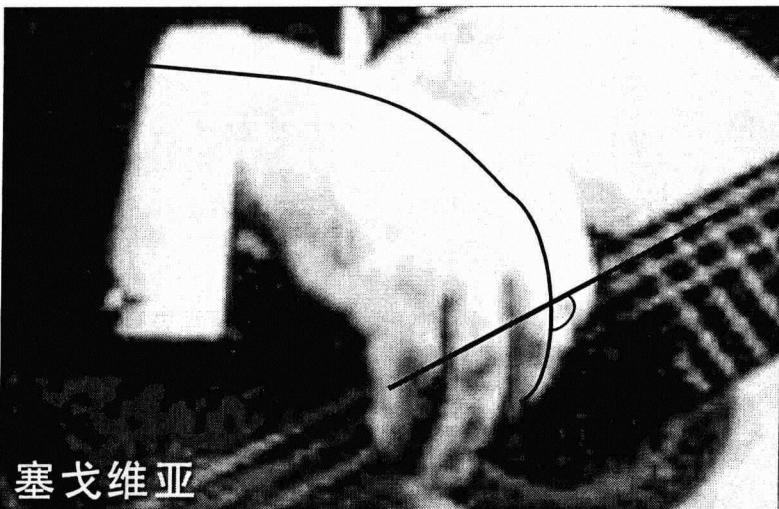
卡尔卡西

泰雷嘉

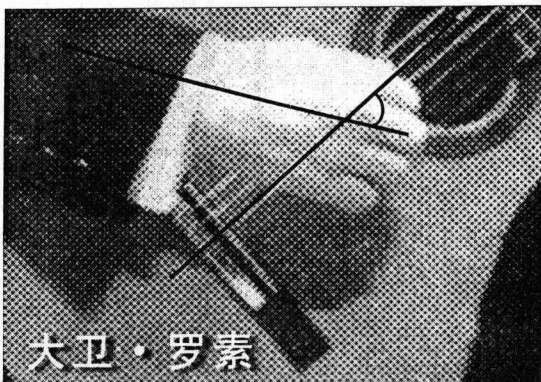
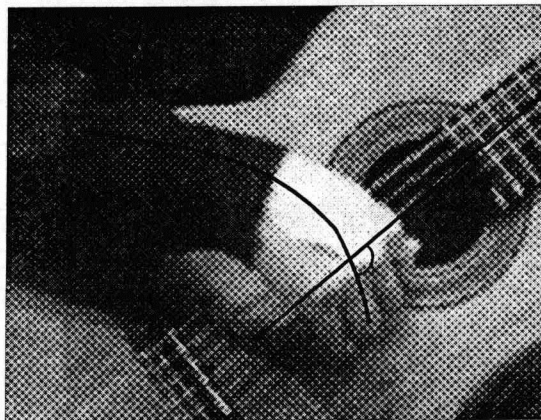
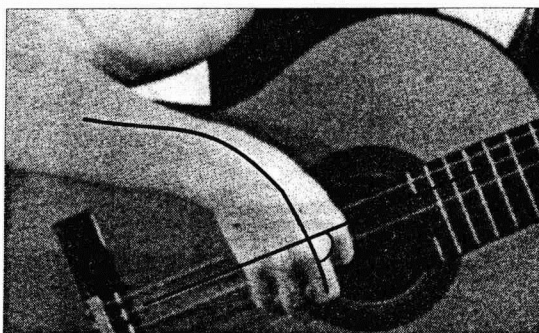
20世纪至今的拨弦方法

塞戈维亚

巴利奥斯

大卫·罗素

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！

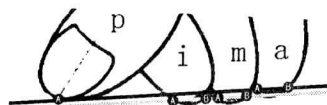
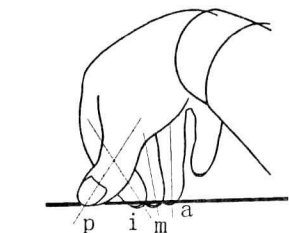
(3) 到了20世纪，一些吉他大师把泰雷嘉的方法又发展一步，手指与琴弦的角度为钝角！由于大师们杰出的音乐性和超人的左手技术，弥补了右手拨弦方法的不足。这种拨弦方法被视为经典，影响了至今的无数演奏家和爱好者。

(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

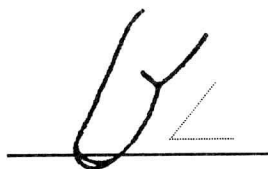
手腕关节在一条自然的曲率不大的曲线上（曲率与小臂的长度有关），手腕关节自然拱起，拨弦手指与琴弦角度为锐角——请注意比18世纪拨弦角度要稍大一点。这种手型是很自然的，且符合人的生理要求，所以它是科学的、正确的。这时你会发现一条哲学原理被验证——知识被螺旋式地上升了。

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：

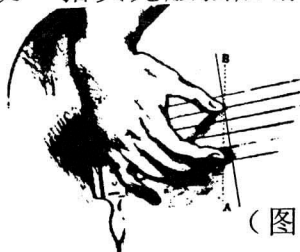

（图一）

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

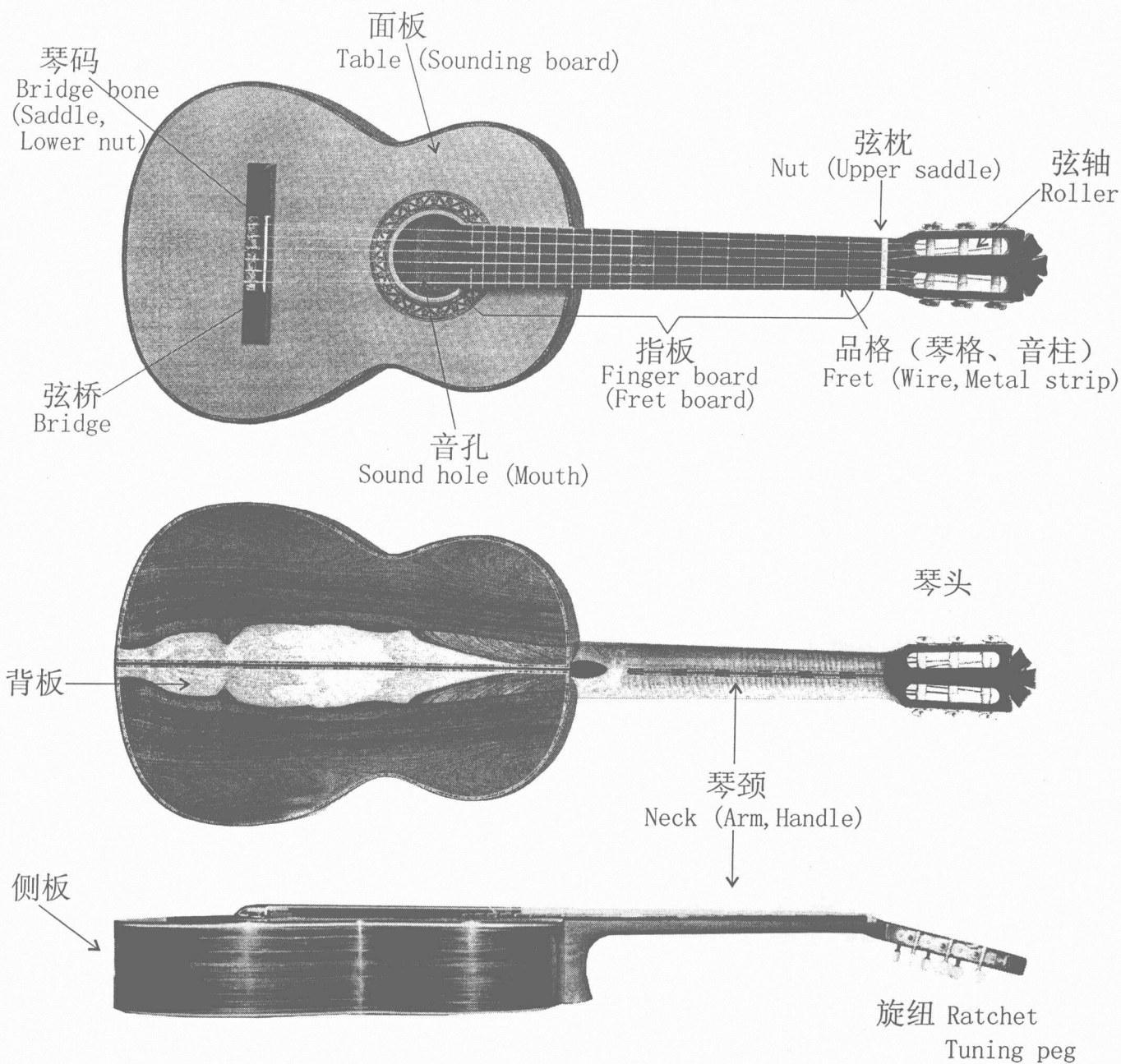
前言

1. 认识吉他.....(1)
2. 吉他的持琴方法.....(2)
3. 基本乐理知识.....(3)
4. 吉他的定音和调弦法.....(6)
5. 右手的基本拨弦方法.....(7)
6. 空弦音练习.....(8)
《母爱之歌》.....(10)
7. 左手的按弦方法.....(12)
8. 学习第一把位的基本音级.....(13)
《维也纳风格小圆舞曲》.....(16)
《祝愿星》.....(19)
《可爱的小贝司》.....(25)
《樱花》.....(26)
9. 四三拍、乐句 《报春》.....(27)
《雪绒花》.....(28)
《小燕子》.....(30)
《丰收之歌》.....(32)
10. 连线 《祝你生日快乐》.....(33)
《小白菜》.....(35)
11. 简易二声部 (一)
《太阳》.....(36)
卡农《小卡农曲》.....(37)
12. 简易二声部 (二)
《喀秋莎》.....(38)
《小雨》.....(39)
13. 右手拨弦的强化训练.....(40)
《扬基歌》、《小蜜蜂》.....(42)
《童谣》.....(44)
《多年以前》.....(45)
14. 音程、演奏双音.....(46)
《深沉的小河》.....(48)
《小白菜》.....(50)
《新年好》.....(51)
《半个月亮爬上来》.....(52)
15. 《车尔尼练习曲4首》.....(54)
16. 《湖上天鹅》.....(57)
- 《拜尔练习曲》.....(59)
17. 舒伯特《摇篮曲》主题与变奏 (60)
18. 连线练习曲.....(63)
19. A指练习曲《小合唱曲》.....(64)
《小草》.....(65)
20. 和弦的演奏方法.....(66)
21. 《友谊地久天长》.....(68)
22. 半音、全音、变音记号.....(70)
《上学去》.....(71)
《小小圆舞曲》.....(72)
23. 学习八分音符《内蒙民歌》.....(73)
24. 学习C大调.....(74)
《我的太阳》.....(76)
25. C大调常用和弦.....(77)
《日出》.....(79)
26. 五个音、六个音和弦的奏法.....(80)
《牧羊女》.....(81)
27. 和弦的分解奏法.....(82)
《送别》.....(84)
《雪绒花》.....(85)
28. 利用控制音量来区分声部
《小蜜蜂》.....(87)
29. C大调综合练习
《新年好》主题变奏曲.....(88)
30. 三声部独奏曲
《放学歌》.....(90)
《粉刷匠》.....(91)
31. 《前奏曲》.....(92)
32. a小调.....(93)
《四季歌》.....(95)
《俄罗斯风格小品》.....(96)
33. 琶音奏法《蒙古小夜曲》.....(97)
34. 《红莓花儿开》.....(98)
35. 断奏 《牧童谣》.....(100)
36. 《印地安手鼓》.....(101)

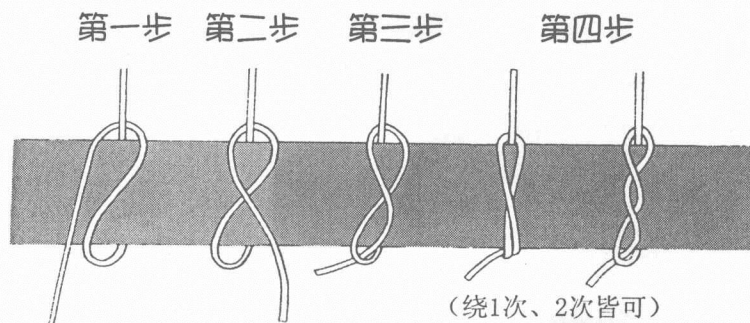

进入本教程的预备知识

认识吉他

尼龙弦的上弦步骤

吉他的持琴方法

持琴姿势正面图

1. 选择一把硬面且无靠背的椅子和一只适当高度的脚凳（可选购古典吉他演奏专用的可调式脚凳）。
2. 放松身体、稍息站立，两脚与肩同宽，整个身体处在一个稳定平衡的状态。
3. 浅坐于椅子的前半部，左腿冲着正前方，将左脚踩在脚凳上，右腿向后引。

持琴姿势侧面图

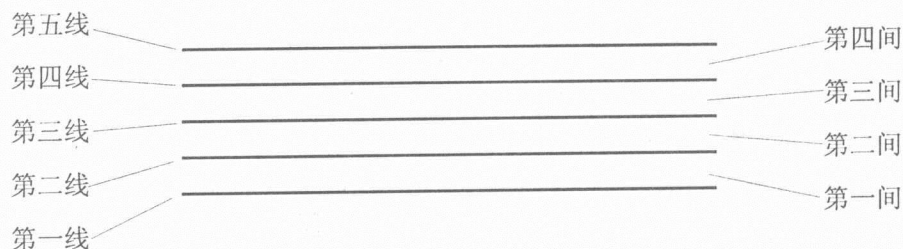
4. 如图持琴，吉他的面板上部略微倾向身体。此时吉它与身体有 4 个接触点：琴体下部凹陷处与左大腿上部；右大腿内上侧与琴体的后下部；琴体的前上部与前胸；右手小臂肘端与琴体的后上部。
5. 吉他必须服从身体的稳定平衡，保证左右手演奏的方便。

基本乐理知识

五线谱

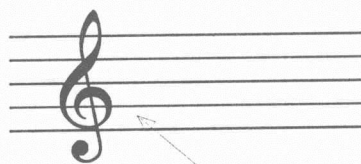
谱表

音乐被记录在谱表的线上、间内，在线上 and 间内可以写不同音高的音符。

G谱号，写在谱表的最前列。记在第二线上，将第二线的音高定为 g^1 （小字一组的G）。这种记在五线谱第二线上的G谱号叫高音谱号。

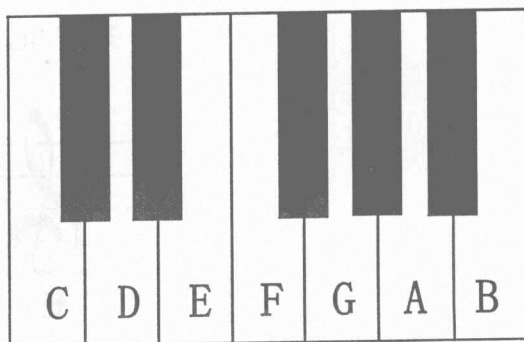
记在五线谱第二线上

这是一个音符，它由3部分组成：符头、符干、符尾。

音名

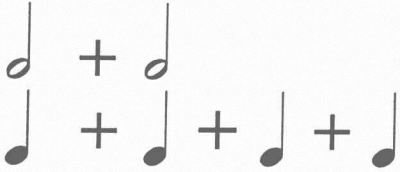
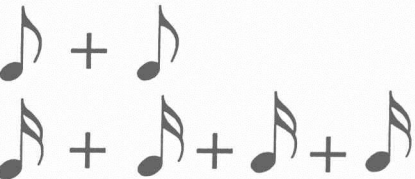
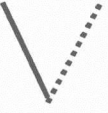
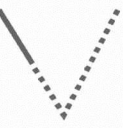
乐音体系的各音级都有各自的名称。被广泛采用的是：以C D E F G A B命名基本音级。在键盘乐器（如钢琴、电子琴）上的位置如图。

音 符

音符有很多种，音符在五线谱上的位置决定音高，而形状决定时值。

下面各种音符的时值，均以四分音符为一拍。

全音符 		唱四拍
二分音符 		唱二拍
四分音符 		唱一拍
八分音符 		唱二分之一拍（半拍）
十六分音符 		唱四分之一拍

拍 号 —— 谱号后面的数字告诉我们如何数拍子，这个数字记号叫拍号。

拍号的含义 —— 用下面的数字表示以几分音符为一拍，用上面的数字表示一小节内有几拍。拍号的读法是从下面的音符开始读，然后再读上面的数字。如上例框内的拍号读为四四拍，它的含义是以四分音符为一拍，一小节内有四拍。

休止符

表示音休止的符号叫休止符，休止时间的长短和相应的音符时值相同。

— 全休止符，它记在线的下方。

7 八分休止符

— 二分休止符，它记在线的上方。

7 十六分休止符

4 四分休止符

音 符				
休 止 符				

如何用五线谱表示音高

用音符的符头在五线谱上的位置来表示音高，与符干的方向无关。请记住下面音符的位置：

低音区 (小字组)	中音区 (小字一组)	高音区 (小字二组)	倍高音区 (小字三组)
唱名: mi fa sou la xi	dou ruai mi fa sou la xi	dou ruai mi fa sou la xi	dou ruai mi
音名: c ¹ d ¹ e ¹ f ¹ g ¹ a ¹ b ¹	c ² d ² e ² f ² g ² a ² b ²	c ³ d ³ e ³	

注：标出唱名读音的是汉语拼音

加 线

下加一线 下加二线 上加一线 上加二线

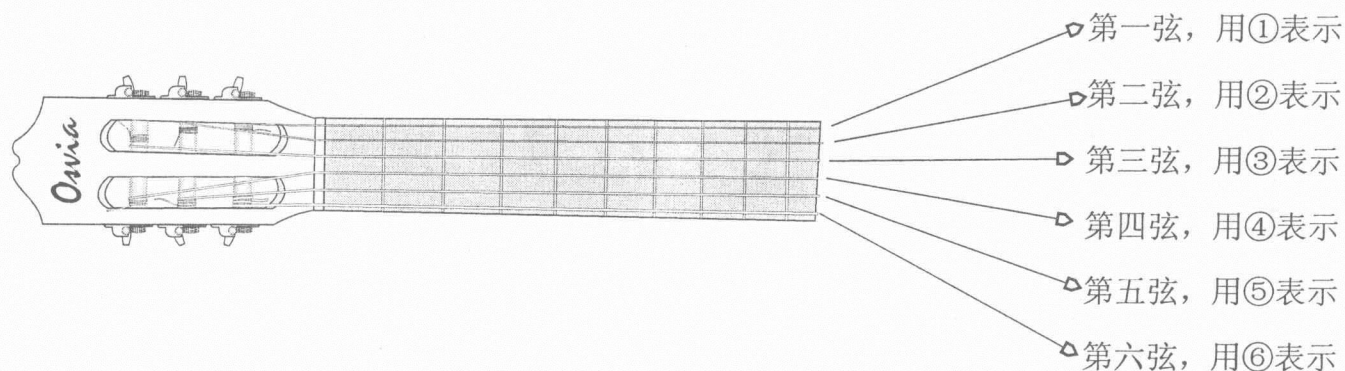
下加一线

C

钢琴的中央C

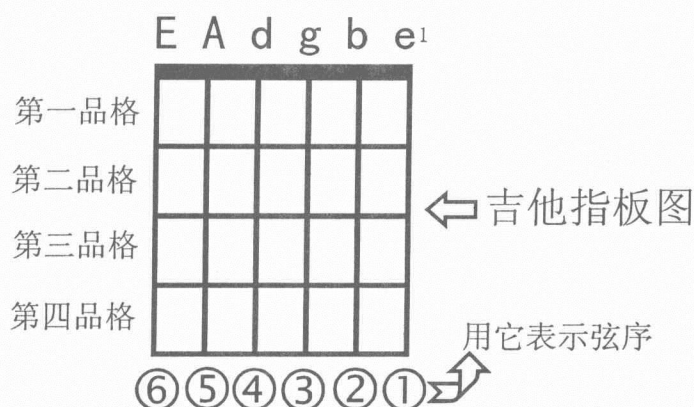

吉他的定音和调弦法

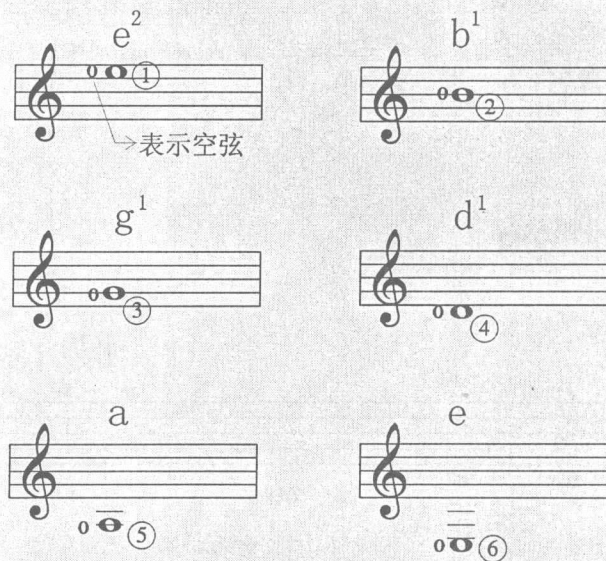
吉他的6条弦分别被定为：

e¹ (①弦) b (②弦) g (③弦) d (④弦) A (⑤弦) E (⑥弦)

请先记住吉他空弦音在五线谱上的位置

为了视谱方便，吉他的记谱比实际音高高八度，即所演奏的实际音高比记谱低八度。

你能说出在吉他上演奏这些空弦音的实际音高吗？

现在我们就可以在老师的帮助下，利用音叉、专用的吉他调音笛或键盘乐器（以及其他一切音准的乐器）来把吉他的每一条弦调到标准音高。

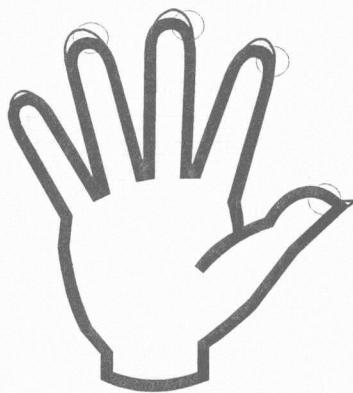
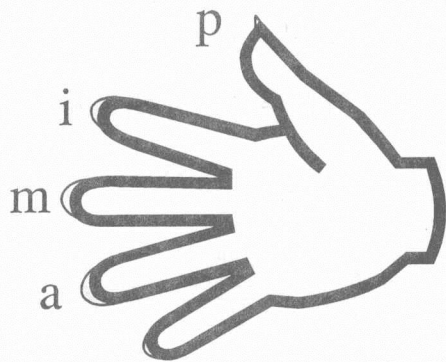

右手的基本拨弦方法

右手拨弦的主要发力位置是手指的根部，右手的一个拨弦动作包括3个步骤：触弦、绷弦、放弦。触弦的方式影响音色，绷弦的程度影响音量，放弦的速度影响音色、杂音。在初学时，我们首先学习基本的拨弦方法，即最自然、音色最优美的奏法：用指头和指甲同时触弦（触弦方式如图），然后自然的绷弦（力度不可过大）、放弦（轻盈、快速）整个过程一定要一气呵成。初学时如果没留指甲，可以先用指头拨弦，但这3个步骤一定要做好，尤其是触弦点基本与有指甲时相同。在拨弦时一定要放松，放松的含义是：正在拨弦的手指用力，而其他手指和其他部位放松；手指拨弦后放松。

右手的记号：

触弦点

右手拨弦的三大流派

- 1、指头派 —— 只用指头拨弦。代表人物：索尔、泰雷嘉。
- 2、指甲派 —— 只用指甲拨弦。代表人物：阿瓜多。
- 3、指头指甲派 —— 现在最常用的拨弦法，它能更好地控制音色。代表人物：塞戈维亚。

空弦音练习

1. 掌握右手p、i、m、a各指的正确拨弦方法。
2. 掌握右手的基本消音技术。
3. 掌握全音符、二分音符、四分音符的时值。

右手的基本消音技术

1. 用右手刚拨完弦的手指轻触在正在发音的琴弦上，使发音停止。
2. 用刚拨完弦的手指以外的手指轻触在正在发音的琴弦上，使发音停止。
3. 用右手掌的外侧轻触在正在发音的琴弦上，使发音停止。

拇指 p 拨弦练习

§ 1 全音符唱四拍

数拍: 1 2 3 4

§ 2 二分音符唱二拍

§ 3