

傅嘉 著

古典吉他 现代演奏法 教程

4

吉林科学技术出版社

古典吉他现代演奏法教程 4

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 8.5印张

2004年4月第1版 2004年4月第1次印刷

定价：25.00元

ISBN 7-5384-2937-9/G·589

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

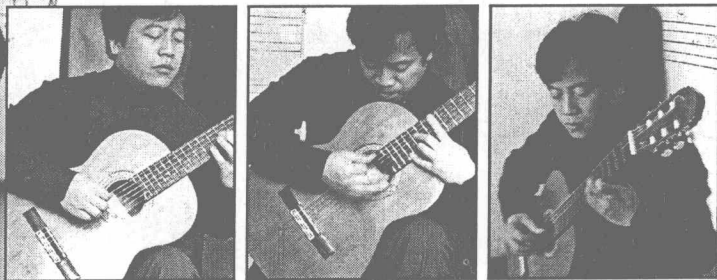
传真 0431-5635185 5677817

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

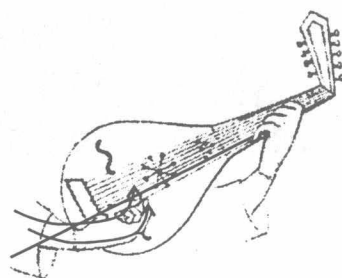
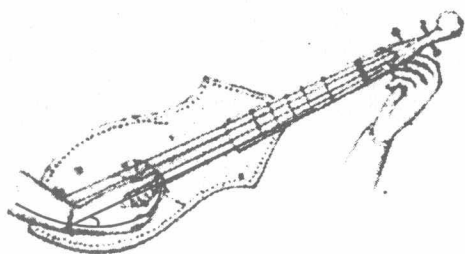
3. 注重音乐性的培养。从开始就与老师重奏，练习配合能力，课堂气氛活跃；
4. 复调音乐与主调音乐同时进行，贯穿始终；
5. 每课都有新知识，版式活泼可爱。

三、我的吉他演奏、教学观

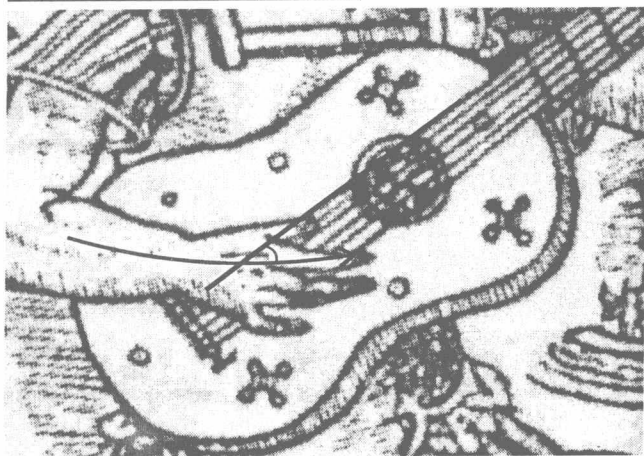
1. 关于拨弦与音色的问题，一直是吉他演奏和教学焦点。因为它太个性化、太敏感、太基础，在教学之初，如果不解决这个问题，也许会走很大很大的弯路。在这个问题上，我不同意“先学其他的技术，日久就自然解决了”的观点，相反日久就养成坏习惯了。在一把吉他确定的前提下，空弦音色是由右手拨弦和指甲情况决定的，按弦音是由左右手配合决定的。下面单就右手拨弦的技术谈一下我的观点。

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。

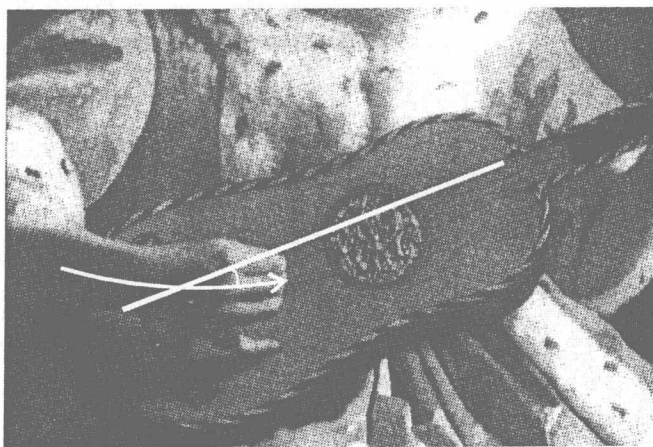
13世纪的拨弦手型

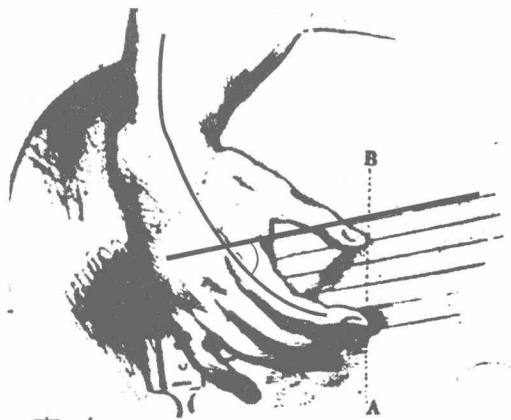
16世纪的拨弦手型

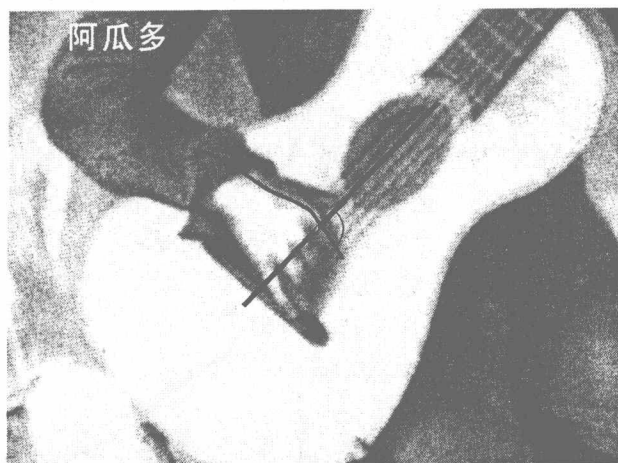
17世纪的拨弦手型

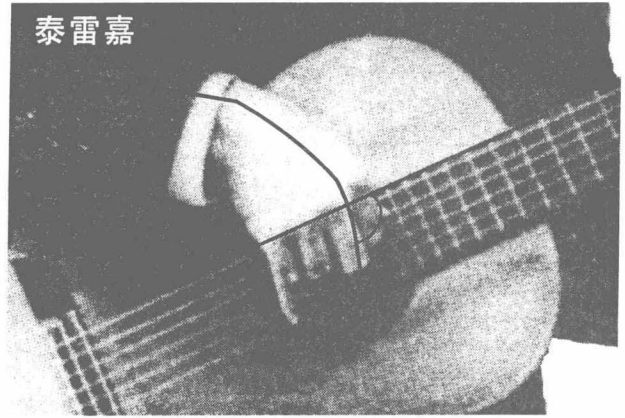
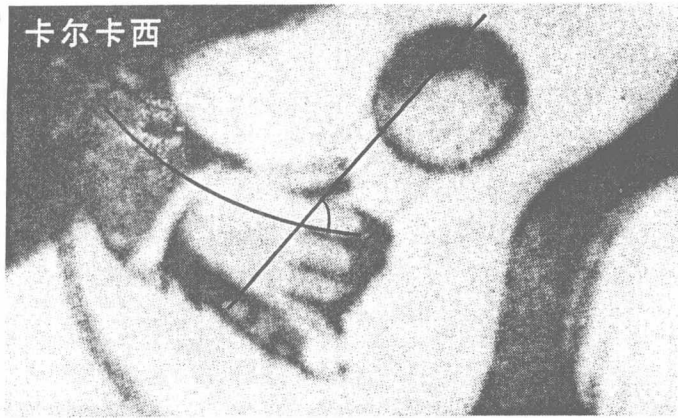
18、19世纪的拨弦手型

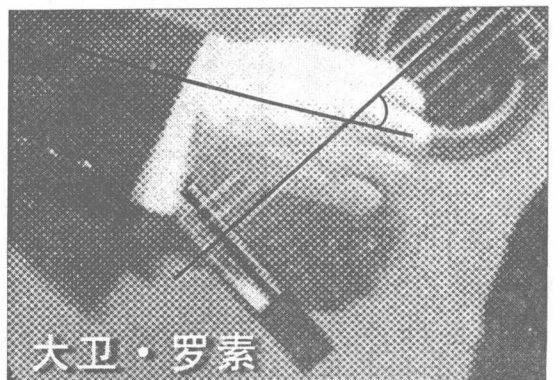
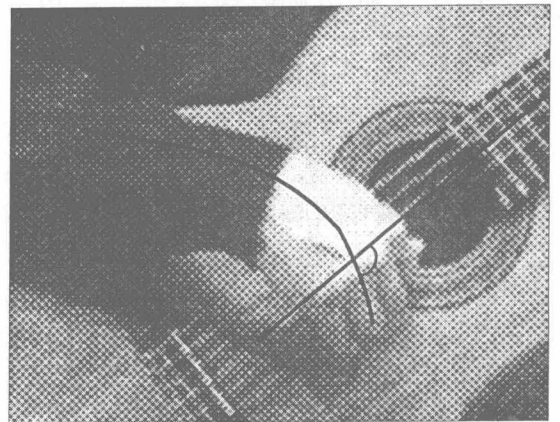
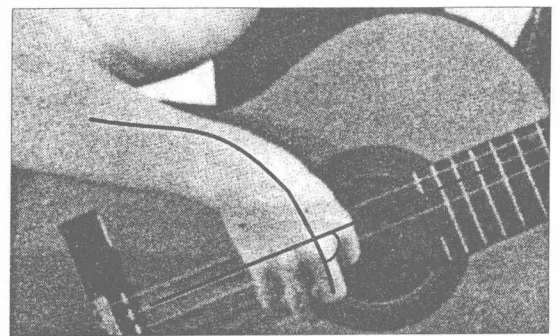
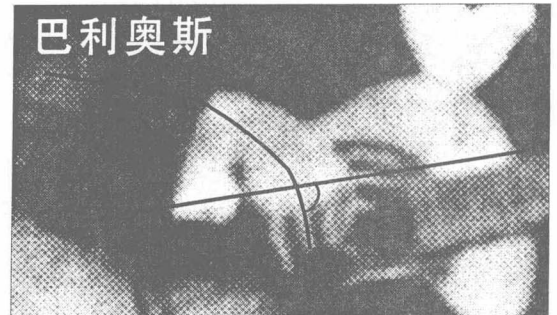
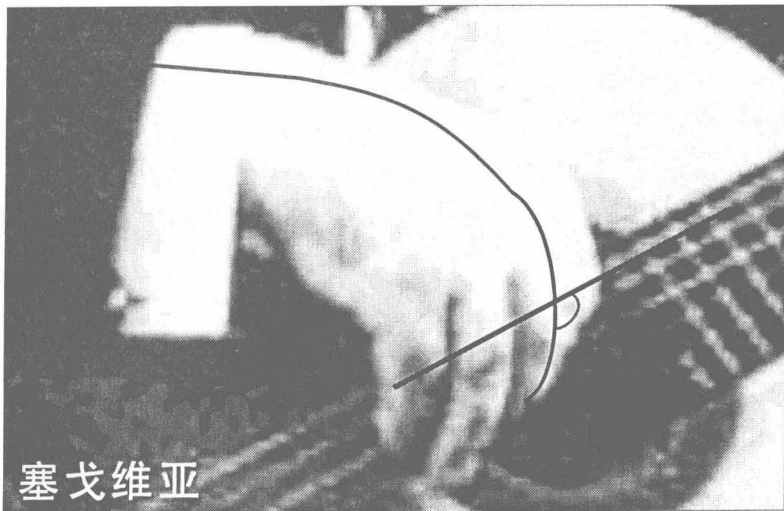
索尔

阿瓜多

20世纪至今的拨弦方法

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！

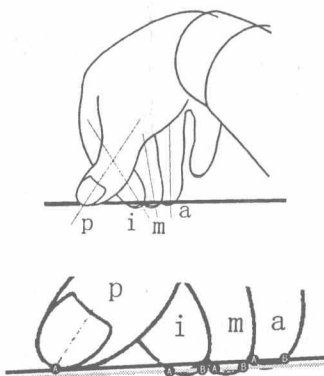
(3) 到了20世纪，一些吉他大师把泰雷嘉的方法又发展一步，手指与琴弦的角度为钝角！由于大师们杰出的音乐性和超人的左手技术，弥补了右手拨弦方法的不足。这种拨弦方法被视为经典，影响了至今的无数演奏家和爱好者。

(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

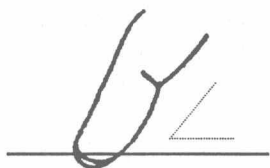
手腕关节在一条自然的曲率不大的曲线上（曲率与小臂的长度有关），手腕关节自然拱起，拨弦手指与琴弦角度为锐角——请注意比18世纪拨弦角度要稍大一点。这种手型是很自然的，且符合人的生理要求，所以它是科学的、正确的。这时你会发现一条哲学原理被验证——知识被螺旋式地上升了。

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：

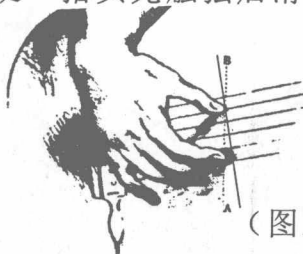

（图一）

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. 装饰音《小步舞曲》……………(1)
《小鸟圆舞曲》……………(3)
《幽默曲》……………(5)
《爱已随风而逝》……………(6)
《C大调圆舞曲》……………(8)
《随想曲24号第一变奏》……………(10)
 2. 超高把位的音
《随想曲24号第四变奏》……………(12)
 3. 降B大调和g小调……………(13)
《加沃特舞曲》……………(14)
《波罗涅兹舞曲》……………(17)
《前奏曲》……………(19)
《月光》……………(20)
 4. 其他不常用的调……………(23)
 5. 普多品特奏法
《大漠情思》……………(28)
 6. 连音奏法与滑音奏法组合……………(30)
《上海滩》……………(31)
《浪漫的小夜曲》……………(33)
 7. 回音……………(36)
《古典风格舞曲》……………(37)
 8. 波音《悲怆奏鸣曲片段》……………(39)
《小前奏曲》……………(42)
 9. 颤音……………(44)
《悠扬的笛声》……………(45)
《巴赫二部创意曲第七首》……………(47)
 10. 泛音奏法……………(50)
《康定情歌》……………(52)
《钟声的随想》……………(53)
 11. 单手泛音奏法
《泛音波尔卡》……………(56)
 12. 左手泛音奏法
《A大调小圆舞曲》……………(59)
 13. 人工泛音奏法……………(61)
 14. 单音人工泛音练习
《彩虹的一端》……………(62)
 15. 人工泛音与实音的组合
《爱的罗曼斯》……………(65)
 16. 人工泛音与实音同时演奏
《小蜜蜂》……………(67)
 17. 大鼓奏法
《凯旋的鼓乐》……………(69)
 18. 大鼓奏法综合练习
《新疆舞曲》……………(70)
 19. 扫弦奏法……………(73)
 20. 扫弦奏法的断奏
《民谣小前奏》……………(74)
 21. 掌指关节为主要发力点的
扫弦《流浪》……………(75)
 22. 手指全部关节参与的扫弦
轮扫《西班牙的回忆》……………(76)
 23. 扫弦奏法的综合练习
《西班牙斗牛士》……………(77)
 24. 单簧管奏法
《爱之梦》……………(81)
 25. 大管奏法
《快乐的罗嗦》……………(84)
 26. 小鼓奏法《轻松的小军鼓》……………(85)
《在少先队队会上》……………(86)
 27. 拨弦位置与音色……………(87)
《铜管乐队行进曲》……………(88)
 28. 《塔兰泰拉舞曲》……………(91)
 29. 复杂节奏的对位练习
《前奏曲第一号》……………(94)
《前奏曲第二号》……………(96)
《幻想奏鸣曲第一乐章》……………(98)
 30. 左手拨奏技法
《土拨鼠》……………(102)
《随想曲24号变奏9》……………(103)
《公鸡和母鸡》……………(104)
 31. 轮指……………(106)
《阿斯图利亚斯传奇》……………(107)
《德聂泊尔》……………(110)
 32. 轮指中的变化和技巧……………(113)
《渔光曲》……………(114)
 33. 轮指中的连音奏法……………(118)
 34. 奏鸣曲曲式……………(119)
《奏鸣曲》……………(120)

装 饰 音

用来装饰旋律主要音的某些特殊记号和小音符，叫装饰音。装饰音大部分是由时值较短的辅助音构成，演奏时它们的时值算在被装饰的音的时值内，或算在它前面的音符时值之内。在记谱上它们不占基本拍子总时值的时间。装饰音的种类及演奏方法很多，下面只学习常用的几种典型装饰音的演奏方法。

1. 倚音 (apoyatura) 倚音有长倚音和短倚音2种，主要用连音奏法来演奏。

1.1 长倚音

长倚音是在主要音前面，与主要音相距二度的音。用不带斜线、不大于四分音符的小音符来表示，符干向上。长倚音都带有强声，演奏时时值算在主要音之内。如主要音是单纯音符时，长倚音占主要音一半的时值；如果主要音是附点音符，那么长倚音占主要音三分之二的时值。长倚音的标记法在100多年之前就废止不用了，但为了学习和研究古典乐曲我们必须了解它。

§ 1.1.1

记谱

奏法

§ 1.1.2

记谱

奏法

§ 1.1.3

记谱

奏法

§ 1.1.4 长倚音与伴奏音同时拨响后用连音奏法奏出主要音。

记谱

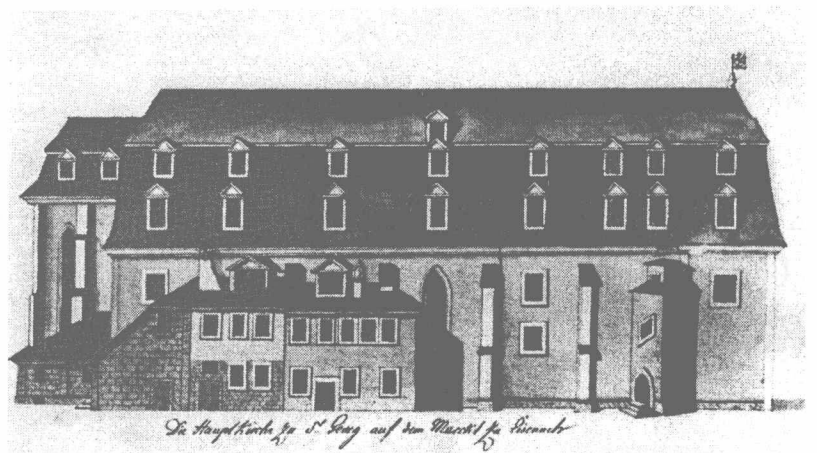
奏法

下面是一首长倚音练习曲，选自巴赫《小提琴无伴奏第三组曲》中的第二首小步舞曲。练习重点：长倚音的时值和奏法；利用空弦音换把。

小 步 舞 曲

Moderato

巴赫 曲
傅嘉 改编

巴赫出生后接受洗礼的圣格奥尔格教堂

1.2 短倚音

放在主要音前后的一个音或几个音（它与主要音的关系可以是级进和跳进），演奏时
时值很短且一般都不带有强声，这样的一个音或几个音叫短倚音。

1.2.1 单短倚音 又可分为前短倚音和后短倚音。

短倚音与伴奏音同时拨响

记谱

短倚音全部用右手拨弦演奏

奏法 I

短倚音与主要音在同一弦上用连音奏法演奏

奏法 II

在实际演奏过程中，短倚音的时值是很自由的，只是尽量以很小的时值演奏，很少的占有主要音的时值，强声在主要音上。不必拘泥于用那种音符来演奏那种音符的短倚音。上面谱例中奏法中的短倚音完全可以用十六分音符来演奏，这些完全由演奏者自己凭感觉来处理。

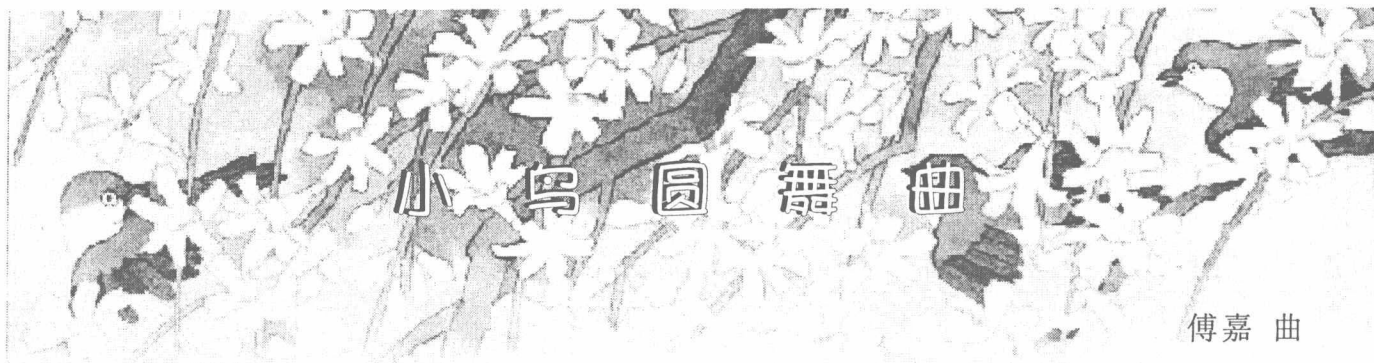
短倚音的记谱方法

一个音的短倚音或短倚音和弦，都用带斜线的小的八分音符标记。先后出现的复短倚音用组合起来的小的十六分音符标记，短倚音与主要音之间用一条连线相连。

单短倚音

复短倚音

短倚音和弦

Allegro

用右手同时拨响圈内两音

这是一首后短倚音练习曲。原曲是捷克作曲家德沃夏克著名的小品，本吉他改编曲只选取了一部分。此曲中的短后倚音多数用连音奏法演奏，个别的短后倚音用右手拨弦演奏。

[捷] 德沃夏克 曲
傅嘉 改编

Moderato

3 1 0 3 0 3 ② 3 1 4 2 1 4 2 0 3 0 3 0 3 0

左手敲弦

p accel. poco rall.

Slow

2 0 1 0 3

p

用右手拨弦

m *Fine*

4 2 2 4 *m*

3 2 0 0 *p* *p* *p* *p*

4 3 0 4 1 0 2 3 1 0 0 2 3 1 0 3

p *p*

② ③ ④ ⑤

3 0 2 1 0 1

D.C. al Fine

1.2.2 复短倚音

数个音构成的短倚音叫复短倚音。复短倚音可以先后出现，也可以同时出现。同时出现的复短倚音叫短倚音和弦。在主要音之前的叫前复短倚音；在主要音之后的叫后复短倚音。

这是一首用流行曲调谱写的小品，重点练习复短倚音、短倚音和弦。

爱已随风而逝

傅嘉 曲

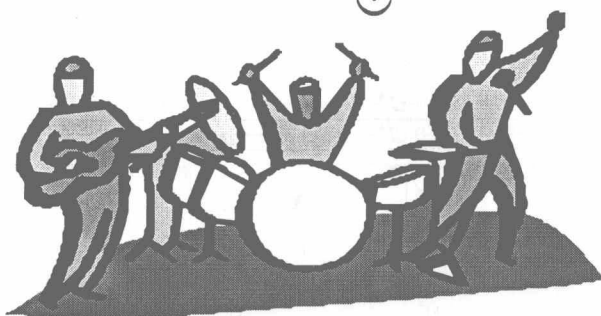
Musical notation for the first system, including a treble clef, a key signature of one sharp (F#), and a 2/4 time signature. The notation features a melodic line with various rhythmic values and fingerings (1, 2, 3, 4). A circled '2' indicates a second ending. Below the staff, the letters 'm i p a m i' and 'p a m i p' are written, corresponding to the notes. A circled '5' is also present below the staff.

Musical notation for the second system, continuing the piece with similar melodic and rhythmic patterns. It includes a circled '2' for a second ending.

Musical notation for the third system, featuring a circled '2' for a second ending and a fermata over a note.

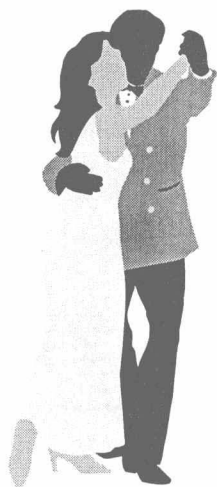
Musical notation for the fourth system, showing a sequence of notes with fingerings (1, 2, 3, 0, 1, 3, 2, 0) and the letters 'i m a' above. Below the staff, the letters 'm i p a m i p a m i p m i p' are written.

Musical notation for the fifth system, showing chords and a final cadence. It includes the labels 'C.2' and 'C.7' above the staff, and 'pp' (pianissimo) below. Fingerings (1, 2, 3, 4, 5) are indicated for the final chord.

这首圆舞曲的练习目的仍然是与主要音在同一弦上的复短倚音。在这首作品中，着重练习三个音的先后出现的复短倚音。它出现在低音的旋律上，演奏方法是在同一弦上的四音连音奏法。这个四音连音要相对敏捷奏出，把主要音突出——连音的第四音（主要音）敲弦要有力，发音清晰。

C 大调圆舞曲

傅嘉曲

Allegretto

The musical score is written in treble clef with a 3/4 time signature. It consists of five staves of music. The first staff begins with a treble clef, a 3/4 time signature, and a dynamic marking of 'p'. It features a sequence of chords and a triplet of eighth notes. The second staff starts with a 'C. 3' marking and contains a triplet of eighth notes. The third staff continues the piece with various chords and a triplet. The fourth staff also begins with a 'C. 3' marking and includes a triplet. The fifth staff concludes the piece with a triplet and a final chord. Fingerings are indicated by numbers 1-4, and accents are shown above notes. The score is a guitar arrangement of a waltz by Fu Jia.

Musical notation on a single staff. It begins with a treble clef and a key signature of one sharp (F#). The first measure contains a complex chord with a wavy line indicating tremolo. The word "Fine" is written below the staff. The melody continues with eighth notes and a triplet of eighth notes. A circled number "3" is placed above the triplet.

Musical notation on a single staff. It features a treble clef and a key signature of one sharp. The piece includes chords, a melodic line with a slur, and a triplet of eighth notes with a circled number "3" above it.

Musical notation on a single staff. It starts with a treble clef and a key signature of one sharp. The word "C.5" is written above the staff with a dashed line. The notation includes chords and a melodic line with a circled number "2" above it.

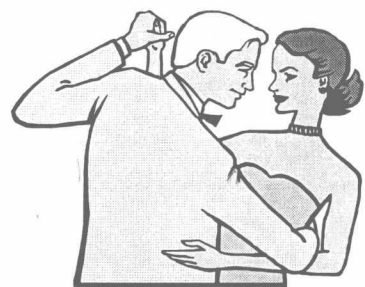
Musical notation on a single staff. It features a treble clef and a key signature of one sharp. The melody consists of eighth notes and quarter notes, ending with a chord.

Musical notation on a single staff. It starts with a treble clef and a key signature of one sharp. The word "C.5" is written above the staff with a dashed line. The notation includes chords and a melodic line with a slur.

Musical notation on a single staff. It features a treble clef and a key signature of one sharp. The word "C.3" is written above the staff with a dashed line. The notation includes chords and a melodic line with circled numbers "3" and "4" above it.

Musical notation on a single staff. It features a treble clef and a 4/4 time signature. The notation includes chords and a melodic line with circled numbers "3" and "4" above it.

D.C. al Fine

与主要音不在同一弦上的复短倚音

记谱

奏法

根据帕格尼尼小提琴独奏曲《随想曲No.24》第一变奏改编。

随 想 曲 No.24

(第 1 变奏)

帕格尼尼 曲
傅嘉 改编

Allegro