

智慧生活点点通

徐先玲 李相状◎主编

现代乐器指南

XIANDAI YUEQI
ZHINAN

中国戏剧出版社

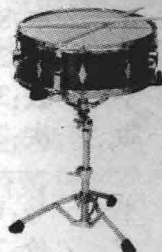
智慧生活点点通

TS976.3-49
22

徐先玲 李相状◎主编

现代乐器指南

XIANDAI YUEQI
ZHINAN

中国戏剧出版社

图书在版编目(CIP)数据

智慧生活点点通/徐先玲、李相状主编. —北京:

中国戏剧出版社, 2005. 9

ISBN 7 - 104 - 02228 - 7

I. 智... II. 徐... III. 生活 - 知识 - 通俗读物

IV. TS976.3 - 49

中国版本图书馆 CIP 数据数字核字(2005)第 109346 号

智慧生活点点通

策 划: 吴淑苓

作 者: 徐先玲 李相状

责任编辑: 吴淑苓 左灿丽 黄艳华

责任出版: 冯志强

出版发行: 中国戏剧出版社

社 址: 北京市海淀区紫竹院 116 号嘉豪国际中心 A 座 10 层

邮政编码: 100089

电 话: 84002504(发行部)

传 真: 84002504(发行部)

电子邮件: fxb@xj.sina.net

经 销: 全国新华书店

印 刷: 北京飞达印刷有限责任公司

开 本: 850mm × 1168mm 1/32

印 张: 240 印张

字 数: 3900 千字

版 次: 2005 年 9 月北京第 1 版第 1 次印刷

书 号: ISBN 7 - 104 - 02228 - 7/C · 202

定 价: 750.00 元(全 30 册)

版权所有 违者必究

目 录

第一部分 吉他

第一章 漫话吉他	(1)
第一节 吉他史话	(1)
第二节 吉他种类	(7)
一、古典吉他	(8)
二、民谣吉他	(9)
三、电吉他	(10)
四、其他种类	(10)
第二章 演奏知识	(12)
第一节 古典吉他演奏方法	(12)
第二节 吉他使用知识与技巧	(21)
一、乐理知识	(21)
二、切分音	(31)
三、吉他的演奏	(33)
四、和弦的演奏	(34)
五、吉他伴奏	(40)
六、吉他独奏的常用技巧	(40)

第三节 旋律	(48)
一、主旋律在高声部的练习	(49)
二、主旋律在低声部的练习	(51)
第四节 换把技术及吉他进阶	(53)
一、换把技术	(53)
二、吉他进阶	(54)
第三章 吉他的定音和调弦	(57)
一、古典吉他尼龙弦的装弦法	(57)
二、古典吉他的定音	(58)
三、古典吉他的调弦法	(58)
第四章 吉他的选购及尼龙弦的保养	(61)
一、吉他的选购	(61)
二、音品的选择	(63)
三、共鸣箱的选择	(63)
四、琴柄的选择	(64)
五、吉他配件的选择	(65)
六、尼龙弦的保养和更换	(65)
第五章 级别的鉴定	(67)
第一节 中国吉他专业等级认证的特点与业余考级的区别	(67)
一、主办机构	(67)
二、认证机构	(67)
三、考评标准	(68)
四、考评内容	(68)
五、报考条件	(68)
六、认证对象	(68)

七、工作能力	(69)
八、考评办法	(69)
九、认证培训	(70)
十、颁发证书	(70)
第二节 吉他级别鉴定	(70)
第六章 吉他著名演奏家介绍	(72)
一、塞格维亚	(72)
二、科斯特	(73)
三、卡诺	(74)
四、桑斯	(74)
五、默茨	(75)
六、阿瓜金	(75)
七、Carlos Montoya	(76)
八、丹尼斯·阿萨巴吉克(DenisAzabagic)	(78)
九、奥塞尔	(79)
十、卡雷巴洛	(81)
十一、祖兰·杜契克	(82)
十二、格拦罕	(84)
十三、约翰·威廉	(84)
十四、高君	(85)
十五、方仁俊	(85)
十六、李汇哲	(87)
十七、陈志	(89)
十八、王震	(90)
第十七章 吉他演奏技巧及常见问题	(92)

第二部分 小提琴

第一章 小提琴基础知识	(101)
第一节 小提琴史话	(101)
第二节 小提琴的制作	(102)
一、工具和琴板木料	(102)
二、面板的制作	(104)
三、制作和上音梁	(105)
四、其他零件的制作	(106)
五、装配与油漆	(107)
第三节 基础乐理知识	(108)
一、基本音级	(108)
二、半音、全音	(108)
三、节奏	(108)
四、旋律	(110)
第四节 小提琴演奏姿势	(111)
一、持琴姿势	(111)
二、持弓姿势	(112)
三、左右手姿势	(112)
四、演奏时左右臂的位置	(113)
第二章 小提琴基本技巧	(115)
一、运弓技巧	(115)
二、双音练习技巧	(116)
三、发音技巧	(117)
第三章 小提琴的选择与维护常识	(119)

第一节 规格的选择	(119)
第二节 音质的选择	(120)
第三节 材料和工艺的选择	(121)
一、面板	(121)
二、琴弦	(122)
三、琴码	(122)
四、琴弓	(123)
第四节 提琴的维护	(124)
第五节 提琴的使用及维修	(125)
一、装弦与定弦	(125)
二、小提琴的附件	(126)
第六节 琴弓的维护	(127)
第七节 小提琴的简单修理	(128)
第四章 专家谈练琴技巧	(131)
第一节 要强化能动意识,有思考理解地主动练琴.....	(131)
第二节 要有合理安排时间,有目的有计划地积极练琴.....	(132)
第三节 要突出重点难点,有步骤有方法地反复练琴.....	(133)
第四节 要恰当选择“材料”,有侧重有区别地灵活练琴 ...	(133)

第三部分 萨克斯

第一章 萨克斯简史	(136)
------------------------	--------------

第二章 萨克斯常识	(141)
一、萨克斯乐器种类	(141)
二、萨克斯的构造与音域	(141)
三、萨克斯的选购	(142)
四、萨克斯的安装	(143)
五、萨克斯维修	(144)
六、萨克斯保养	(144)
七、哨片的选择与修整	(145)
八、著名萨克斯软卡	(146)
第三章 萨克斯吹奏技巧	(182)
第一节 萨克斯口型与呼吸	(182)
一、口型	(182)
二、呼吸	(183)
三、萨克斯的吹奏练习方法	(188)
第二节 吹音技巧	(190)
一、吐音	(190)
二、颤音	(196)
三、滑音	(198)
四、连音与断音	(200)
五、重音与震音	(201)
六、倚音、波音与回音	(201)
七、虚音与喉音	(202)
八、泛音吹奏	(203)
九、超高音奏法	(204)
第四章 相关乐理知识	(206)
一、记谱	(206)

二、音符与休止符	(208)
三、节拍、节奏与速度	(209)
四、变意记号与反复记号	(210)
五、音程	(211)
六、和弦	(213)
七、萨克斯和弦吹奏	(216)
第五章 萨克斯名家推介	(218)
一、国外萨克斯名家	(218)
二、国内萨克斯名家简介	(231)
附录:《社会艺术水平考级管理办法》	(236)

第一部分 吉他

第一章 漫话吉他

第一节 吉他史话

吉他是一种弹拨乐器，和所有乐器一样，都有一个发明使用 and 不断改进过程。

在人类音乐发展史上真正具有划时代意义的是弦乐器的出现。最早的弦乐器是由狩猎武器发展成的乐弓，现在非洲的某些原始部落中还有乐弓存在。在实际使用中，人们往往在乐弓的弓杆上附加上果木壳、龟甲骨头等以增加共鸣，扩大音量。由于人们对音乐的要求不断提高，乐弓便开始向两个方向发展，一种是增加弦的数量以扩大音域，如竖琴、中国古代的箜篌、著名的希腊里拉琴等。我们现在音乐的标志乐徽就是由里拉的形象组成的，其他如古筝、扬琴，就连现代的钢琴都是这一类的弦乐器与机械技术的结晶，足见弦乐器在人类音乐生活中的影响有多么深远；另一种由乐弓演变成了有若干根琴弦并带有琴颈的弦乐器，演奏时以手指把有限的几根弦按在琴颈上

改变弦长来扩大音域这一类的乐器繁多，如吉他、鲁特琴、曼陀林、提琴及中国的琵琶、胡琴、古琴、三弦、阮等等。以上乐器根据其演奏方法的不同又分为弓弦乐器与弹拨乐器等。

吉他是一种有柄的弹拨乐器，它在欧洲的始祖有曼陀（MAN—DOLIN）和古老的鲁特琴（LUTE），如果从民族乐器的角度来看的话，则各民族均有类似的乐器。例如：美国有绷上鼓皮的班卓（BANJO）；俄罗斯有三角形的巴拉来卡（BALAIAIKA）；中国有琵琶、三弦、柳琴和月琴；印度则有西塔（CITAR）；日本有三味机等。

有柄的弹拨乐器在古代早已存在，从公元前 30 至 20 世纪的远东和古埃及遗迹及雕刻中可以证实。在东方，中国古代虽有过琴和瑟，但有柄的弹拨乐器基本上是在汉代才从西域传入。因此可以说有柄的乐器是起源于古代印度和埃及。

若要追溯现代吉他的起源，便不可不提西班牙这个国家。我们来看看西班牙吉他的传说。据说吉他是在 13 世纪前由阿拉伯摩尔人带入西班牙的。它的正面呈椭圆形，背面隆起，琴颈相当长，形似古埃及的鲁特琴（Lute），因此，有人把它称为“摩尔吉他”。摩尔吉他的弹奏采用手指拂弦奏法（也可称为扫弦奏法），即同时拨动所有的琴弦的意思。它的音响“尖刺而执拗”，风格豪放而粗犷。与此同一时期，西班牙普遍使用的而且被认为同“摩尔吉他”同样流行的“拉丁吉他”，它形似“8”字，琴身，装有四排双弦，采用弹拨演奏法。

“拉丁吉他”的音响柔和而悦耳，风格朴素而诚挚。根据巴德列·胡安·柏莫多在他的《乐器详说》一书中所记述，16 世纪的吉他已不再冠以“摩尔”和“拉丁”的名称了，它们只被简称为“吉他”。

在西班牙吉他的演变过程中，还有一种叫“维乎拉”（VIHUELA）的乐器。它兼有吉他与鲁特琴的特点，并由四排双弦的调弦法发展到五排双弦，最终改为六根弦，被称之为“西班牙吉他”。

我们虽然无法准确地判定西班牙吉他的演变与发展的每一个时期和过程，以及演变后的各种西班牙吉他之间的关系，但是在目前国际上所流行的西班牙吉他，以及在它们的演奏方法中，是不难看出它们与摩尔吉他、拉丁吉他和维乎拉琴之间的渊源关系的。

具体地说，在16世纪，西班牙已出现两种弹拨乐器，就是吉他和维乌埃拉（VIHUELA），两者的名称常被混淆使用。据记载，吉他有四组弦线（三组复弦和一组单弦）而维乌埃拉则有六组，体型亦较大，它们皆用有音格的柄，用羊肠线发声。后来，有人发明了五弦吉他，并且逐渐普及，而维乌埃拉却在17世纪衰落，西班牙吉他（GUITAREAPANGOLA）的名字也在这时得到确立（今天称为巴洛克吉他）；到了18世纪，制琴师有在低声部加用了一根弦线和全部使用单弦的样式，从而产生了今日六弦吉他的调弦法。

踏进20世纪，随着爵士音乐、流行曲的盛行，吉他发展了许多新种类，如钢丝弦吉他（民谣吉他）、电吉他、半声电吉他、低音吉他（贝司）等。其结构和性能与原来的吉他差别很大，连传统的古典吉他亦有所变化，例如采用了尼龙弦代替羊肠弦。

至此，吉他可以说以其自身独有特点和魅力让全世界的人认识了它，并且喜爱它，更为它狂热。吉他也在不断地完善自身发展，包括它的普及，中国也不例外地遭吉他热潮侵袭。

在 20 世纪 20 年代左右,吉他和钢琴、小提琴同时传入我国,目前这些乐器分别称为世界上的三大乐器,但是音乐是没有国界的,它是全人类的精神财富,上个世纪 20 年代吉他大师塞戈维亚到亚洲旅行演奏曾经在中国的上海、大连停留过,想将吉他音乐介绍给世界上人口最多的中国,但是由于中国的政治动荡不平,主办者并不热衷,拒绝了塞戈维亚的演出要求,其后塞戈维亚到了日本之后,在日本造成了极大的轰动,而从那个时候开始古典吉他风靡这个东方国家。近二十年来,吉他已在我国青少年中广泛流传,前几年虽然从整个社会来看,古典吉他爱好者,似乎有所减少,但是不能忽视的事实是,整体水平的提高已远非当年可比,现在一些年龄很小的孩子都能弹出一些音乐会作品曲目,然而使一些热爱吉他者感到困惑的是,不知道学好吉他到底对自己的前途有哪些作用。如果学习吉他只是为了教吉他,那道路只能越走越窄。比赛良好的成绩也难带来什么实惠。本来演奏得很好的古典吉他手,不得已改行经商或者从事其他行业。这必将影响古典吉他演奏水平的进一步提高。但是,不容置疑,古典美是别有一番意境的,它之所以能够经得起时间的检验而经久不衰,本身就证明了其价值,因为这里存在着一种隽永、酣畅、沉稳的美,尤如一坛陈年老酒,酿存越久远,就越醇香。人类的有些感觉是很奇特的,白日里面对整个嘈杂的充满现代感的城市,应付节奏日益紧快的工作和各种竞争,人们只剩下一付劳顿疲惫的身躯,很难找到好的心绪,只有当夜深人静时,才能逐渐调整好

自己的心境，前提是你不再继续将自己投入那充分显示现代文明高科技的文化气氛中去，诸如高分贝的烦躁音或竭力通过放大器扩大自己歌喉音量的吵杂音中。只有在此刻，你才能舒缓正常的脉搏，平静地操琴练曲，或者静听古典音乐，去体味许多确实在很遥远的年代里那些最杰出的作曲家创作的乐曲，在这些乐曲中你能感受到一种浓郁芬芳的升华，与密集的沉淀，这是不同时代音乐的差异，并以此证明它们存在的意味深长。

诚然，跨越每个年代的作品是需要精神的领悟加以理解的，但这是一种积累，更是一种自身的修养，独上高楼去演绎出曲高和寡的情致。如果没有极强的感悟性，至少也得有清心寡欲的境界，正所谓，爱到深处人寂寞，古典吉他的欣赏性是这样培养出来的，更是这样磨炼出来的。那时候的作品气氛似乎更松弛些，没有现今那么浓重的商业性和人与人之间的利益，也缺乏大众媒体的传播，那么作品的格调似乎更高雅些，因为它无需有意地迎合多数人的品味，这些都是我们今人应该理解并去感受的。加之东西方文化背景的差异，也是每一位爱乐者，可能在一生中都需要不断去适应这种差异和逐渐完善自己的。吉他大师耶佩斯曾说：“应该把一切想成音乐，而不是想成吉他”，可是一般人的看法都恰恰相反，有许多人高喊着吉他，而心理却别有用心，加上空洞无味的机械形式的练习，此事不禁令人感到他们遗忘音乐的质，由于这种错误的观点，结果在弹奏任何乐曲时，只注重技巧的表现方法，有些还是错误的方法，而忘了比技巧更重要的音乐文字。因此他们的演奏就丧失了魅力和光泽。象科学或文学书一样，不管记述的是抽象的或是具体的，大都能够把所要表达的概念或意思，明确地传递给读者，可是遇到音乐这种艺术时，就会发生难以预料的

困难，也就是说，要借助文字或语言，把它们的内容充分表达出来，而且严明精确地让读者有清晰的概念是一件非常困难的事。由于这种原因，在学习吉他时，若要进步迅速，最好的方法莫过于跟随优秀的老师学习，直接接受指导、训练与启发。这里我们再谈谈吉他的教学：作为人类灵魂的工程师，首先要制定理想的教育和规范的计划，无论是理论和实践都要力求读懂，理解精神实质，吸收最新信息，更新音乐教育观念，通过学习不断提高自身的理论修养和实践经验，而不能漫无目的、随心所欲的施教。要充分收集、整理、分析资料得出结论。对受教者要量体裁衣，像医生治疗病人一样对症下药，要从科学性创新性应用价值以及所研究条件，施教者要对受教者讲求策略和方法。适当的方法可以事半功倍，这一点是在实践中经常可以遇到的问题。

吉他在中国的命运富于传奇色彩：在文化大革命中被斥为“流氓乐器”的吉他，在改革开放后迅速风靡全国，形成了蔚为大观的吉他热潮。那股盛极一时的“吉他热”不仅再次证明了吉他的魅力，而且有力地证明了在压抑下人们对精神生活只会更加渴望，音乐艺术在人类的心灵深处有着任何禁锢都无法摧毁的力量。中国的吉他事业在最近的十几年里取得了巨大的成就，我国的吉他拥有量、年产量和吉他爱好者的数量在世界上可以说是数一数二的。中国最高音乐学府——中央音乐学院已经开设了古典吉他专业，我国年轻的古典吉他演奏家们在国际吉他大赛上屡屡获奖，这一切都是中国吉他发展的最好例证。

但是客观地说，中国吉他的总体水平还是很低的。国内近年来吉他活动很频繁，但是大多偏向于联谊性质，专业水平比

较低；全国各地从事吉他教学的老师很多，但受过专业吉他教育和音乐教育的人寥寥无几；众多的古典吉他教材中大多方法与内容陈旧，已经跟不上时代的要求。因为对于吉他弹奏方法和理论缺乏深刻的认识与消化吸收，往往不能给吉他爱好者带来什么实际的指导。

出色的表现力、迷人的音色、丰富的技巧、多变的风格，这些都是吉他深深吸引听众的原因。但很少人会把吉他与中国民族音乐联系起来。素有“中国风格吉他奠基人”之称的殷飏，20年来坚持走吉他民族化之路，他借助民族乐器中的技法，将中国民乐的韵味融入吉他，充分发挥了吉他的表现力，并运用吉他表现了民乐同样的意境，例如《浔阳夜月》中鼓音隐隐、湖水涟涟、明月映江的恬然夜色；《彝族舞曲》描绘的一对对恋人互吐衷肠、欢乐舞蹈的情景；《十面埋伏》里“金声、鼓声、剑弩声、人马辟易声、别姬声”齐鸣的古代战争场面等。20世纪20年代吉他流入中国时都是西洋乐曲，没有一首中国吉他曲。我国有上千年的音乐文化，殷飏的吉他艺术民族化体现了“古为今用，洋为中用”的思路，从而拓宽了中国音乐与世界音乐交流的领域。

至于国内一些评论家对吉他中国化、民族化存在疑问，殷飏指出：“对民族化有疑问的人，只是暂时的疑惑，只要一丝不苟地去创作、改编和演奏，疑问终究会化解的。民族化最大的优势是有群众基础，它的发展前景是光明的。”

第二节 吉他种类

吉他的种类很多，从四根弦到十二根弦的吉他都能见到。

