

吉它演奏问答

黄东井

黄东井编著

吉它演奏问答

JITA
YAN
ZOU
WEN
DA

JITA
YAN
ZOU
WEN
DA

浙江人民出版社

责任编辑 孙小昭

内文摄影 黄东山

装帧设计 周建中

吉它演奏问答

黄东山编著

浙江人民出版社出版
(杭州武林路125号)

浙江新华印刷厂印刷
(杭州环城北路天水电厂)

浙江省新华书店发行

开本787×1092 1/16 印张12 插页1 字数256000 印数148001—162200
1986年10月第1版 1990年1月第4次印刷

ISBN 7-213-00039-X/J·2 定 价：4.80 元

(附和弦转盘一只)

目 录

(一) 一般知识

- 1 您知道吉它的起源吗? (1)
- 2 吉它有哪些特点? (1)
- 3 吉它有多少种类? (1)
- 4 怎样选购吉它? (3)
- 5 吉它各部位的名称是什么? (3)
- 6 怎样保养吉它? (4)
- 7 吉它应配置什么样的琴弦? (4)
- 8 吉它能自学吗? 学琴应注意些什么? (4)

(二) 基础乐理

- 9 学琴需掌握哪些乐理知识? (5)
- 10 什么叫音程? (6)
- 11 什么叫和弦? (6)
- 12 什么叫和弦转位? (7)

(三) 入门须知

- 13 吉它是怎样定音的? (8)
- 14 什么是变音夹, 用它弹琴好不好? (9)
- 15 怎样调准琴弦? (9)
- 16 西班牙吉它有哪几种持琴姿式? (10)

(四) 两手要领

- 17 右手有哪些要领? (11)
- 18 手指为何要与琴弦垂直? (12)
- 19 右手拨弦的位置对演奏起何作用? (12)
- 20 为何手指必须交替弹奏? (13)
- 21 古典吉它是否必须用指甲弹奏? (13)
- 22 右手拨弦有哪些具体的方法? (14)
- 23 如何运用两种不同的弹奏方法? (14)
- 24 当某指弹奏时, 其余手指怎样摆布? (15)

25 怎样克服“出音慢”的现象?	(16)
26 怎样避免噪音?	(16)
27 怎样提高音量?	(17)
28 左手按弦有哪些要领?	(17)
29 拇指为何要按在琴颈背面的中心?	(19)
30 手指按弦为何要靠近音格?	(19)
31 怎样练习左手?	(20)
32 怎样练习右手?	(20)
33 怎样使音阶弹得流畅?	(21)
34 左右两手应该是怎样的力度关系?	(21)

(五) 音阶与和弦

35 吉它有哪些常用调?	(21)
36 什么是大调?	(21)
37 什么是小调?	(21)
38 什么是关系调?	(22)
39 怎样练习和弦指法?	(24)

(六) 和弦分类

40 怎样记住各种和弦指法和寻找高把位上的和弦?	(59)
41 遇到不同性质的和弦, 指法应怎样变动?	(62)

(七) 左手移位

42 左手移位应注意哪些问题?	(62)
-----------------------	------

(八) 和 音

43 什么是和音?	(71)
44 和音是怎样弹奏的?	(72)

(九) 特殊指法

45 吉它演奏有哪些特殊的指法?	(75)
46 泛音是怎样弹奏的?	(76)
47 怎样弹奏人工泛音?	(78)
48 什么是击音, 怎样弹奏?	(79)

49 怎样拨音?	(79)
50 抑音是怎样进行的?	(81)
51 怎样得到抑音的效果?	(82)
52 揉弦应注意些什么?	(83)
53 滑音有哪些要求?	(83)
54 怎样练习轮指?	(84)

(十) 演奏技法

55 吉它有哪些演奏技法, 它们是怎样练习的?	(87)
-------------------------------	--------

(十一) 装饰音的奏法

56 什么叫装饰音, 装饰音有哪几种?	(88)
57 什么叫倚音? 怎样弹奏?	(88)
58 什么叫回音? 怎样弹奏?	(89)
59 什么叫颤音? 怎样弹奏?	(89)
60 什么叫涟音? 怎样弹奏?	(90)
61 什么叫琶音? 怎样弹奏?	(90)

(十二) 弹片演奏法

62 弹片演奏有什么特点? 它跟古典独奏有哪些区别?	(91)
63 怎样使用弹片演奏?	(92)
64 弹片演奏常用哪些特殊的指法?	(97)

(十三) 吉它弹唱

65 学习弹唱需掌握哪些知识?	(97)
66 没有弹奏基础能学好弹唱吗?	(97)
67 和弦是怎样进行的?	(97)
68 有哪些常见的节奏型?	(99)
69 吉它伴奏有哪些具体的方法?	(100)

(十四) 其 他

70 指头生茧怎么办?	(113)
71 怎样教儿童学琴?	(114)
72 怎样组成一支小型的吉它乐队?	(114)

73 “华尔兹”、“探戈”、“伦巴”和“迪斯科”，它们起源于哪里？各有什么特点？	(115)
74 怎样自学一首新的乐曲？	(115)
75 怎样为乐曲配置和弦？	(115)
乐谱中常用术语及演奏记号	(182)
世界著名吉它演奏家简介	(183)
后记	(185)

(一) 一般知识

1. 您知道吉它的起源吗?

吉它(Guitar)跟其他乐器一样,是历代无数制作者和演奏者的不断探索、改进,才逐步完善定型的。吉它诞生在阿拉伯地区,叫维忽拉。十四世纪传入西班牙,当时,吉它琴弦的多少,不尽统一。十六世纪,西班牙人首先把吉它定为五根琴弦。1790年,由德国人加上了第六根琴弦,这样,不但扩大了它的音域,也丰富了它的表现能力。十七世纪传入意大利。十八、十九世纪是吉它发展的黄金时代,几乎传遍了整个欧洲和其他不少地区。至今,吉它已成为世界上最流行的乐器,在我国也正在日益普及,得到了越来越多的人的喜爱。

2. 吉它有哪些特点?

吉它能盛行于世,经久不衰,主要是具有以下这些特点:

- (1) 有丰富的和声、优美的音色、明快的节奏、宽广的音域(三个半八度的音程)。
- (2) 具有独特的韵味和丰富的表现力。
- (3) 能表现多种题材、多种风格的包括结构严谨的古典音乐作品和热情奔放、具有时代特色的现代音乐。
- (4) 既能独奏、重奏,又能作各种形式的伴奏。
- (5) 容易入门,一般在半年至一年之内,就能掌握基本的演奏方法。
- (6) 携带方便,不拘形式,不论场合均能演奏。

正因如此,吉它不仅为群众所喜爱,而且也深受音乐大师们的重视,并为它谱写了许多优美动人的乐章。

3. 吉它有多少种类?

吉它的种类很多,除常见的西班牙古典吉它和民歌吉它以外,现代的钢弦吉它就有十二弦吉它、f孔吉它、面板上装有金属共鸣器的多伯罗吉它、双琴颈吉它、俄罗斯的七弦吉它等等,以及各种形式的电吉它。(图1~12)

古典吉它

民歌吉它

二十世纪初期的吉它

图 4

二十年代的吉它

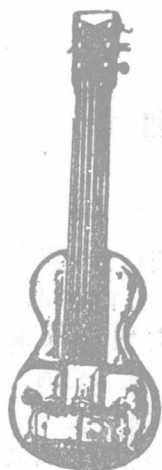

图 5

三十年代的吉它

图 6

三十年代的夏威夷电吉它

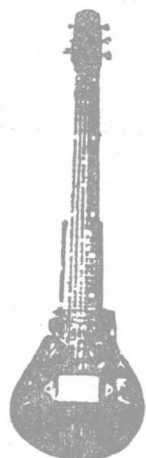

图 7

三十年代的夏威夷电吉它

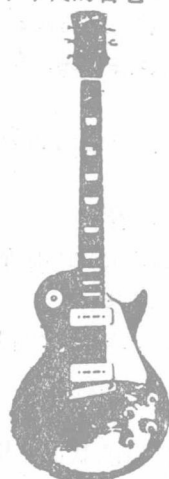

图 8

四十年代的电吉它

图 9

五十年代的电吉它

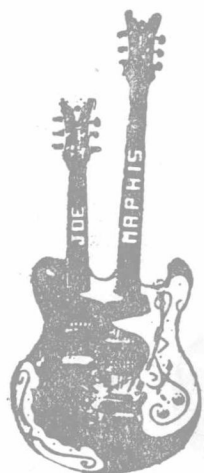

图 10

五十年代的电吉它

图 11

六十年代的电吉它

图 12

七十年代的电吉它

但以演奏姿式分类的话,大致只分为两类:

凡怀抱琴箱,左手指按弦,右手指弹奏的均属西班牙吉它的演奏姿式。

将琴体平放在腿上,左手持金属滚棒按弦,右手指套上金属指甲弹奏的,即是夏威夷吉它的演奏姿式。(图13)

由于它们的演奏姿式和弹奏方法的截然不同,因此韵味也不一样。本书介绍的是西班牙吉它的演奏方法。

4. 怎样选购吉它?

学琴者总希望能得到一把理想的吉它,但对于初学者来说毋需有过高的要求,只要选购一把国产的中低档古典吉它,觉得顺手就可以了。这种吉它价格比较便宜,较适合基础练习。琴体规格稍有差异,可根据自身条件进行选择。但选琴必须要求音准、无杂音和注意琴颈指板及音品是否平整,否则,直接影响弹奏和学琴的信心。如果弦品间距不当,还需自己调整,以免琴弦过高而手指无法按弦,或琴弦太低又容易产生噪音。

尼龙弦——弦与第一音品相距不超过1.5mm为宜。弦与第十二音品相距不超过4.5mm为宜。五弦和六弦由于弹奏时振幅较大,在与第十二音品的间距稍可放宽一些。

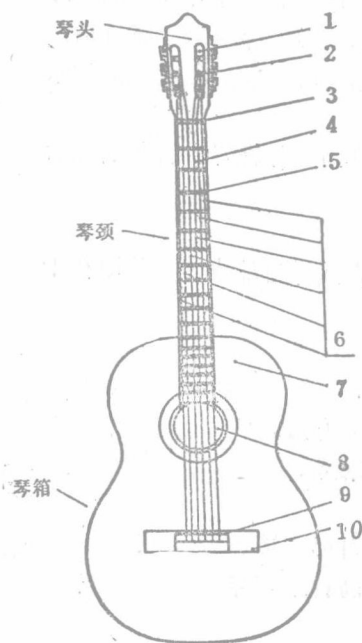

图14

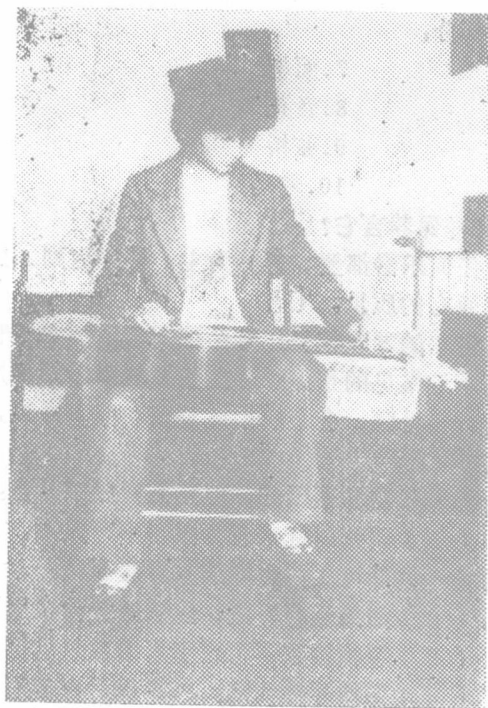

图13

钢丝弦的弦品间距可相对缩小一些,平均不超过0.5mm为好。

调正弦品间距的方法是,根据以上标准,先调弦枕上六个弦槽的高度,再调弦桥。如果弦桥过高,可以磨低一些(用小锯条和小锉刀即可)但必须细心地边调边试,直至手感舒适,又无噪音为止。

5. 吉它各部位的名称是什么?

尽管吉它的种类繁多,形状不一,但它们的基本构造是相同的,都由琴头、琴颈和琴箱三部分组成。(图14)

琴头部分:

1. 弦槽
2. 弦轴
3. 弦枕

琴颈部分:

4. 指板
5. 音品
6. 琴弦

琴箱部分:

7. 面板
8. 音孔
9. 弦桥
10. 琴马

6. 怎样保养吉它?

任何乐器都要以保养为主, 修理为副。这样才能延长乐器的使用寿命。反之, 就很难保持它原有的质量。

吉它的琴颈较长, 琴箱仅用很薄的木板胶合而成, 并要承受琴弦很大的拉力, 比较容易损坏。最常见的是由于琴弦长期拉得过紧, 迫使琴颈弯曲、面板凹陷或琴马脱落。如果琴体受潮或者暴晒, 会造成接缝脱胶和面板爆裂。同时, 左手用力不当, 容易磨损音品而影响发音清晰。

保养乐器并不困难, 但要做到以下几点:

(1) 调弦以标准音为限, 不可太紧。长期存放必须把弦放松。黄梅季节宜每天松弦(略松一些即可), 将琴放入琴盒。

(2) 如果没有琴盒, 应该把琴挂在干燥的墙上, 但不能靠近暖气或直接晒到太阳。

(3) 手指按弦不可过于用力, 只需把弦按实即可。

(4) 保持琴体清洁。练琴以后, 需用柔软的干布将指板、面板、琴弦和琴颈背面擦拭干净, 尤其夏季, 皮肤容易出汗, 更要注意。

7. 吉它应配置什么样的琴弦?

琴弦是乐器的发音体, 不同质料的琴弦, 它们的音质、音色会有明显的区别。因此, 它们的用途和效果也就各不相同。

古典吉它主要用于独奏, 它对于音色和音质的要求都比较高, 应配置尼龙琴弦。尼龙琴弦具有音质纯厚、音色柔和、效果明显的特点。由于尼龙琴弦质料柔软, 弹奏时手感舒适, 运指方便, 更有助于技巧的发挥。因此, 很适合表现深沉细腻、结构严谨、难度较高的乐曲。

民歌吉它通常用于伴奏, 宜用钢丝琴弦。钢丝琴弦的抗拉强度高、弹性好。音色明亮清脆, 适合表现欢快的情绪和热烈的气氛。

8. 吉它能自学吗? 学琴应注意些什么?

象世界上很多著名人士靠自学而获得巨大成功一样, 自学吉它同样也能成才, 关键在于需要有持之以恒的自学精神和正确系统的教材。

学琴应注意以下几点:

(1) 要有正确的目的和勤学苦练的精神, 不可凭一时之兴。

(2) 对乐器要有全面的认识, 了解乐器的性能、特点和表现方法。

(3) 必须严格起步, 逐渐深入, 重视基础训练, 不可急于求成。

(4) 掌握乐理知识, 提高识谱能力, 习惯看谱练琴。

(5) 虚心求教, 多听多看别人的演奏, 善于取他人之长补自己之短。

(6) 了解有关中外名曲, 多欣赏优秀的音乐作品, 努力提高音乐素养。

(7) 坚持每天练琴。

(二) 基础乐理

9. 学琴需掌握哪些乐理知识?

乐理知识范围很广, 要掌握这一知识, 应该由浅入深, 长期积累。下面是学琴所必须掌握的课目。

(1) 五线谱 (2) 音符与休止符的名称和时值 (3) 音程 (4) 调号 (5) 节奏 (6) 和弦

五线谱在我国还并不普及, 但它跟简谱同样容易掌握。五线谱是看音符的位置, 简谱是看音符(数字)的形状。规律大致相同, 仅是符号的差别而已。吉它是和声乐器, 简谱难以表达清楚, 而在五线谱上非但能分清每个声部, 而且可以知道琴弦的位置。例如在线谱下加四间上的音符, 不管什么调, 哪首曲, 只要弹第六弦的空弦即可。线谱并不难学, 主要靠熟记音阶在线谱上的位置。开始可少记几个, 逐步增加, 渐渐深入。平时可把五个手指当作线谱, 经常练习, 这样很快就能记住。(图15)

a. 线谱

上下加线标明超过五根线的音高。

b. 音符

音符由符头, 符干和符尾三部分组成

音符及休止符的时值和名称请看和弦转盘表。

记有高音谱号 (G) 的谱表, 叫做高音谱表又称G谱表

中央C位置

小节线表示小节中强拍开始。

双节线表示乐曲终止。

C, 键盘上各音名在低音谱表上的位置。

图15

10. 什么叫音程?

二音结合的距离叫音程,音程的长短以“度”为单位,名称以度数而定。例如:1—1称同度,1—2称二度音程,其余以此类推。(图16)

如果以简谱音阶中的第一音“1”作为基音,那么音阶中每一个音的读数,正好是它与第一音之间的音程。由此可见,凡邻近两个音之间的音程总是二度,相隔一个音的是三度,相隔两个音的是四度,以此推算,相隔六个音的是八度。(图17)

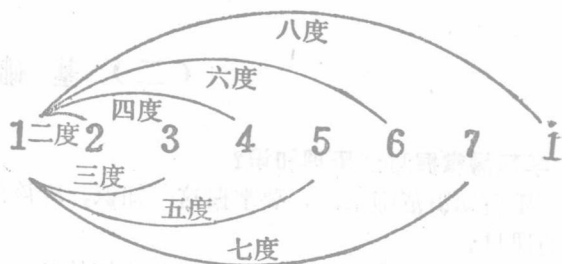

图16

同度 二度 三度 四度 五度 六度 七度 八度

图17

八度以内的音程称为单音程,八度以外的音程称为复音程。但是,因各音所处的地位不同,即使度数相同,它们的实际距离还有着很大变化,从键盘上就能清楚地看到,音阶中七个音之间的距离并不相等,其中还有着五个半音(黑键): (图18)

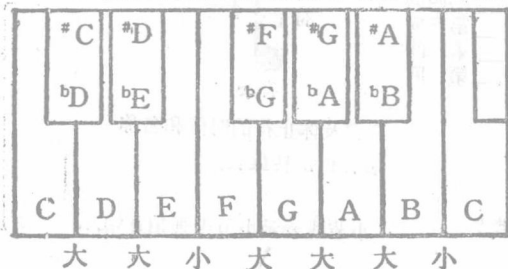

图18

再进一步区分一下: 凡二度音程之间存在半音位置的称大二度,或称全音(1—2)、(6—7),凡二度音程之间不存在半音位置的称小二度,或称半音(3—4)、(7—i)。由于二度音程就有着大小之分,那么凡是二度以上的音程也都起了变化(见转盘附表)。

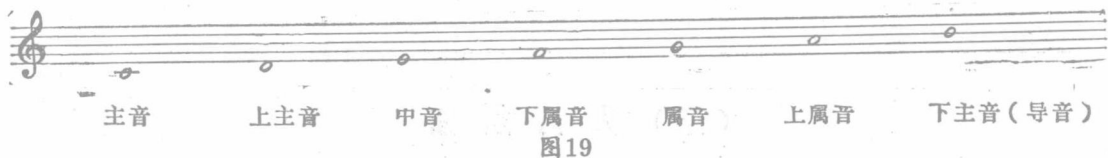
这种音程变化如发生于自然音程时,称为自然音程,发生于半音程或和声小音阶时,称为变化音程。大音程或纯音程增大半音时,称为增音程,小音程或纯音程减小半音时,称为减音程。两者结合其音协和者,称为协和音程,反之,就称为不协和音程。

11. 什么叫和弦?

和弦是建立在不同曲调的调式基础上的,它随着调式的变化会产生不同级的和弦。和弦不仅能配合曲调在表达曲意情绪时发挥积极的作用,而且对构成乐曲的层次、段落也有很大的功能。

和弦是由三个以上的,按三度关系重叠的音的结合。

和弦的下方第一音,称为根音,第二音称为三度音,第三音称为五度音。三音重叠时为三和弦,四音重叠时为七和弦,五音重叠时为九和弦。音阶中的每一个音都能构成一个和弦:(图19)

组成音阶的七个音，都有固定的名称，它们的和弦也用同样的名称。

由于三度音的实际音程的区别，和弦的性质也就各不相同。

几种不同性质的三和弦：(图20)

1. 大三和弦
2. 小三和弦
3. 增三和弦
4. 减三和弦

图20

在三和弦的上面，再加上一个三度音，它与根音形成了七度音程，称为七和弦。

几种不同性质的七和弦：(图21)

1. 属七和弦
2. 小七和弦
3. 减七和弦
4. 半减七和弦
5. 大七和弦

图21

在音阶的第五音(属音)上构成的七和弦，称为属七和弦。

九和弦、十一和弦、十三和弦也是根据同样道理构成的。

不同性质的和弦能给人以明暗不同的感觉。因此，当不同性质的和弦在交替进行时，就会感到有一种色彩上的变化，这就是常说的和弦色彩。

12. 什么叫和弦转位?

改变和弦原来的位置，称为“转位”。和弦转位以后每个音的名称不变。(图22)

七度音 五度音 七度音 根音 七度音 三度音 三度音 五度音

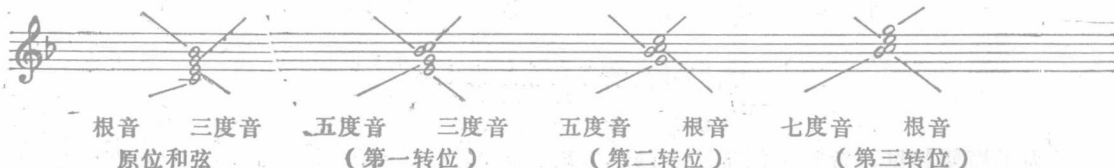

图22

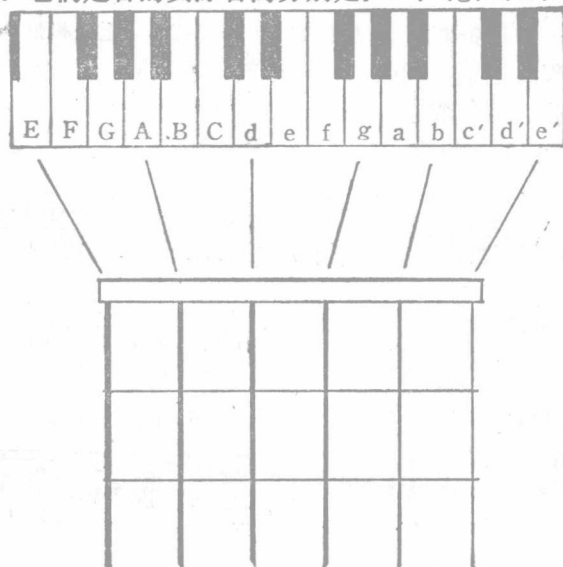
如果将和弦下方的第一音(根音)，向上移动八度，第三音作为低音时，称为第一转位。根音、第三音同时移上八度，第五音作为低音时，称为第二转位。根音、第三音、第五音同时移上八度，第七音作为低音时，称为第三转位。

和弦转位，能使旋律与和弦在改变的相互关系中，产生一种推动力量，加强了乐曲进行的矛盾变化，增添了旋律色彩的对比。

(三) 入门须知

13. 吉它是怎样定音的?

吉它的六根琴弦，由外向里、从高音到低音依次排列为第一弦、第二弦、第三弦、第四弦、第五弦、第六弦。它们定音的实际音高分别是：e'、b、g、d、A、E。（图23）

六根琴弦的音高在线谱上的位置

图23

为了简便起见，吉它记谱采用了高八度的移调记法。这样线谱上六根弦的音高，就比实际音高升高了八度：（图24）

图24

	3	6	2	5	7	3
	E	A	d	g	b	e ¹
第一音格 F	[#] A (^b B)	[#] d (^b e)	[#] g (^b a)	C ¹	f ¹	
第二音格 [#] F(^b G)	B	e	a	[#] C ¹ (^b d ¹)	[#] f ¹ (^b g ¹)	
第三音格 G	C	f	[#] a (^b b)	d ¹	g ¹	
第四音格 [#] G(^b A)	[#] C (^b d)	[#] f (^b g)	b	[#] d ¹ (^b e ¹)	[#] g ¹ (^b a ¹)	
第五音格 A	d	g	C ¹	e ¹	a ¹	
第六音格 [#] A(^b B)	[#] d (^b e)	[#] g (^b a)	[#] C ¹ (^b d ¹)	f ¹	[#] a ¹ (^b b ¹)	
第七音格 B	e	a	d ¹ (^b g ¹)	[#] f ¹ (^b g ¹)	b ¹	
第八音格 C	f	[#] a (^b b)	[#] d ¹ (^b e ¹)	g ¹	C ²	
第九音格 [#] C(^b d)	[#] f (^b g)	b	e ¹	[#] g ¹ (^b d ¹)	[#] C ² (^b D ²)	
第十音格 d	g	C ¹	f ¹	a ¹	d ²	
第十一音格 [#] d(^b e)	[#] g (^b a)	[#] C ¹ (^b d ¹)	[#] f ¹ (^b g ¹)	[#] a ¹ (^b b ¹)	[#] d ² (^b e ²)	
第十二音格 e	a	d ¹	g ¹	b ¹	e ²	
第十三音格 f	[#] a (^b b)	[#] d ¹ (^b e ¹)	[#] g ¹ (^b a ¹)	C ²	f ²	
第十四音格 [#] f(^b g)	b	e ¹	a ¹	[#] C ² (^b d ²)	[#] f ² (^b g ²)	
第十五音格 g	C ¹	f ¹	[#] a ¹ (^b b ¹)	d ²	g ²	
第十六音格 [#] g(^b a)	[#] C ¹ (^b d ¹)	[#] f ¹ (^b g ¹)	b ¹	[#] d ² (^b e ²)	[#] g ² (^b a ²)	
第十七音格 a	d ¹	g ¹	C ²	e ²	a ²	
第十八音格 [#] a(^b b)	[#] d ¹ (^b e ¹)	[#] g ¹ (^b a ¹)	[#] C ² (^b d ²)	f ²	[#] a ² (^b b ²)	
第十九音格 b	e ¹	a ¹	d ²	[#] f ² (^b g ²)	b ²	

图26

习。未能掌握调弦的方法。因此，调弦也应引起重视，并需认真地练习。

调弦以听同度音最为方便。通常可用钢琴、口琴等定音乐器或用定音管先把某一弦定准。我们假定已将第六弦定准为“E”，那么第六弦的第五音格上的“A”，即是第五弦空弦的同度音。第五弦的第五音格上的d，即是第四弦空弦的同度音。第四弦的第五音格上的g，即是第三弦空弦的同度音。第三弦的第四音格上的b，即是第二弦空弦的同度音。第二弦的第五音格上的e¹，即是第一弦空弦的同度音。（图27）

有时，为了演奏的需要，也可临时改变某一弦原来的音高。通常是将第六弦E升高小二度为F，作为F调的主音。或将第六弦降低大二度为D，作为D调的主音等等。（图25）

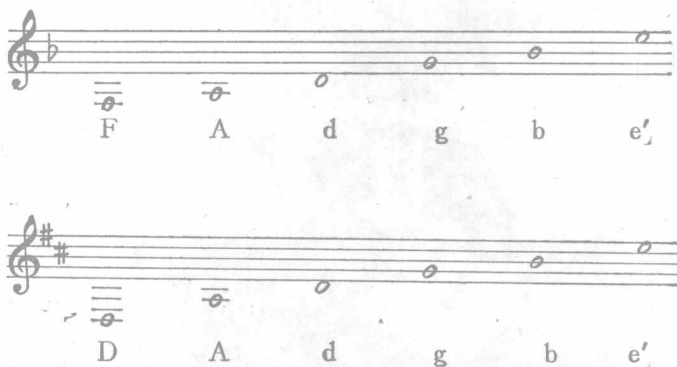

图25

14. 什么是变音夹，用它弹琴好不好？

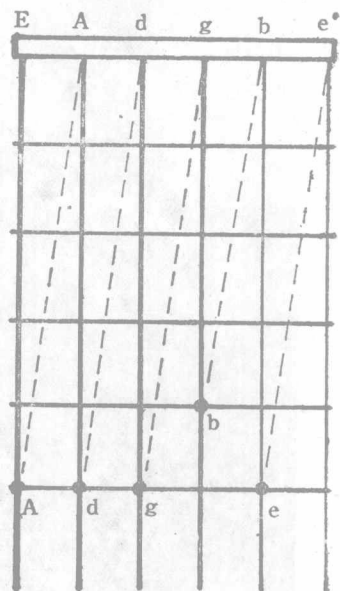
变音夹是一种金属的或胶木的半圆形夹子，用来夹住琴弦改变原来的定音，是专为变调所用的工具。但是，学琴最好不使用这种工具，而应该熟悉各调的变化，掌握全面的演奏技巧。

吉它六根琴弦在各把位（音格）上的音名：

（图26）

15. 怎样调准琴弦？

初学者往往很难调准琴弦，原因是从未受过听音训练，缺乏音准概念。平时只注意弹琴而忽视调弦的练习。

琴弦由于一时的松紧变化，常会走音，因此，还需进一步细调，直至完全调准为止。

16. 西班牙吉它有哪几种持琴姿式？

图28

图29

图30

图31