

音乐基础教程系列

总策划：金永吉 主编：刘颖

吉他

速成三月通

张洋编著

内附DVD教学
示范光盘

 蓝天出版社

音乐基础教程系列

吉他速成三月通

张洋 编著

蓝天出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

吉他速成三月通 / 张洋编著. — 北京 : 蓝天出版社, 2015. 3
音乐基础教程系列 / 刘颖主编
ISBN 978-7-5094-1319-7

I. ①吉… II. ①张… III. ①六弦琴—奏法—教材
IV. ①J623. 26

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第258811号

吉他速成三月通

出版发行: 蓝天出版社
地 址: 北京市复兴路14号
邮 编: 100843
电 话: 010-66987132 (编辑) 66983715 (发行)
经 销: 全国新华书店
印 刷: 北京楠萍印刷有限公司
开 本: 16开 (880毫米×1230毫米)
字 数: 292千字
印 张: 19
印 数: 1-3000册
版 次: 2016年4月第1版
印 次: 2016年4月北京第1次印刷
定 价: 46.00元

(本书如有印装质量问题, 请与我社发行部联系退换)

版权所有 侵犯必究

主 编 寄 语

作为主编，以怎样的语气来阐述我对这套书的观点呢？想了好久……。因为思想中那个“传统”的自己和“现实”的自己总是“在作斗争”。

所谓“传统”，就是站在老师的角度，以教育的口气告诉你怎么学习；而“现实”中，我更希望像一个从事音乐工作的“过来人”，讲述我及各位作者老师学习音乐的经历和我们的建议，帮助大家树立一个正确的学习音乐的观念。

说实话，实在不想用硬邦邦的语言再教条似的介绍如何学习音乐了。因为人人都知道，音乐对于我们一生的成长有多么重要。在我们的生活中，音乐已从从前的“奢侈品”成为了今天的“必需品”，更成为丰富我们精神世界、提高审美能力、提高情商的学习内容，可见它是我们精神世界的“主食之一”！

为什么音乐会那么普及？除了上述优点外，我们还要感谢“娱乐”。因为种种的娱乐形式使音乐的表现更加多元化，使人们更容易地参与到音乐活动中来，而不仅仅只是欣赏。也就是说，娱乐降低了踏入音乐之门的门槛。

但是娱乐不等同于艺术，它们之间最大的区别就是——“娱乐”：是人追求快乐，缓解生存压力的一种形式，可以没有规矩而言；而“艺术”：是高于生活的表现，它需要理性和感性相结合的表达，而这种表达是有规矩的。不管你学习音乐是出于什么想法，要达到什么目标，音乐的学习都要在这规矩下完成。

通俗地说：“你可以业余，但不可以随便”，这就是规矩。

一直以来，适合零基础人群学习的音乐普及类教材的水平都是参差不齐。大多数都是只讲了理论，而没有太多地适合初学者的方法，令爱好者不知从何下手，对理论知识的理解更是只“知其然而不知其所以然”。所以，没了正确理论的指导，技术自然进步得就慢。针对以上种种现象和需求，我们为这样庞大的人群量体裁衣，推出了这样一套适合于你们的教程。

这一套系列的教程包括了民族、西洋各学科的器乐类及声乐类教程，还涉及到了影视表演及戏曲剧种的相关普及知识。写作方式上，每个作者老师完全站在零基础、初学者的角度上，体会、考虑这一人群的接受程度，由浅入深地在举例、曲谱、练习中渗透各种知识点，使你们学起来有兴趣、不枯燥。这里我要特别说一点，为了让大家产生学

习的兴趣，我们将最流行的歌曲改编成不同的器乐曲和视唱曲，希望在练习中更多地体现“寓教于乐”的宗旨，也让你在学习中不停地出现“惊喜”和“成就感”！

给大家一个专业的指导性建议：无论你是学习哪种乐器，请同时一定弄清楚音乐基础理论知识。因为学习它，可以教会你怎样识谱、怎样看谱、怎样把音唱准，最终使你能够准确、独立地演奏（唱）完成一首曲子。为了配合大家学习，我们将这一部分知识编写成了三本教程，分别是《教你学简谱》《教你学五线谱》《教你视谱——简谱和五线谱对照轻松学》。这样细分，是希望对有不同学习要求的音乐爱好者分别提供学习内容，使知识内容更详细，针对性更强。

我们的作者老师都是来自新生代的“80后”。作为主编，我惊喜于他们带给我的创新教学方法和曲谱的独特编排能力。他们都来自于“中央音乐学院”和“中国音乐学院”两所国内最好的音乐学院，都拥有着硕士学位和各种国家级奖项。虽然年轻，但因充满着对教学的热爱，使他们每个人都积攒了近十年的教学经验。在一次次不厌其烦的修改后，将语言转化成文字，最终呈现在你面前。

接下来，就是你登场了，在看书的过程中，来结合我们送上的教学示范光盘一同参照学习吧！看看你们各自的作者老师，是用什么方式来带领你们走进音乐世界的，希望你们带来惊喜和收获。

快结束时，还要多说几句，“师父领进门，修行在个人”，请大家一定要针对学习制定好有规律的练琴（习）计划，切不可“三天打鱼两天晒网”，要想真正体会音乐的魅力，不下功夫练好技术和基本功可是不行的啊！

在你翻开这本书的时候，你的艺术之门也被开启了。恭喜你，从此人生会变得不一样！愿音乐带给你幸福、自信和真实的审美体验！

你们的朋友：刘颖

2015年初夏 北京

Lesson1

吉他的起源与发展

一、吉他的起源与发展·····	1
(一) 名字的由来·····	1
(二) 吉他起源之谜·····	1
(三) 吉他的演变与发展·····	2
(四) 各个时期的吉他大师·····	4
二、吉他的分类及挑选·····	11
(一) 古典吉他 (Classical Guitar)·····	12
(二) 民谣吉他 (Folk Guitar)·····	12
(三) 弗拉明戈吉他 (Flamenco Guitar)·····	13
(四) 夏威夷吉他 (Hawian Guitar)·····	13
(五) 电吉他 (图1-14)·····	14
(六) 尤克里里 (图1-17)·····	14
三、吉他的各部位名称与作用·····	15
(一) 琴头区·····	15
(二) 琴颈区·····	16
(三) 琴体区·····	19
四、吉他的挑选·····	24
(一) 吉他制作材料及制作工艺与吉他的档次·····	24

(五) 选择适合你身高、手型的吉他	29
(六) 吉他的音色与音准	30
(七) 选好琴后的检查	33
五、吉他的保养与维修	34
(一) 买回家后的首要工作	34
(二) 日常维护与注意事项	34
(三) 常见问题与解决办法	37
六、琴弦的安装及琴颈的调整	41
(一) 民谣吉他琴弦安装方法	41
(二) 古典吉他琴弦安装方法	46
(三) 民谣吉他琴颈的调节	49
七、吉他的定弦	50
八、调弦(调弦与如何校对)	51
九、下面我们介绍几种校对音高的方法	53

Lesson2

吉他弹奏方法

一、持琴方法	54
(一) 古典吉他持琴方法	54
(二) 民谣吉他持琴方法	58
二、入门必练之【右手拨弦】	59
(一) 右手的个手指代号(代号为西班牙文简写)(图2-24)	60
(二) 右手的弹奏方法	60
(三) 右手弹奏技巧及小练习	64

(四) 右手基础拨弦	65
三、入门必练之【左手按弦】	65
(一) 左手手指代号 (图2-42)	65
(二) 左手的准备姿势	66
(三) 左手按弦方法及注意事项	67
四、入门必练之【独家秘笈】	70
五、左右手协调练习 (24条爬格子组合练习)	76
(一) 左右手协调练习之半音阶练习【爬格子练习】	76
(二) 左右手协调练习之【左手独立性练习】	80
六、拨片的使用方法	81
七、扫弦练习	86
(一) 手指扫弦	86
(二) 拨片扫弦	88
八、切音练习	89
九、节拍器的使用方法	91

Lesson3

演奏前的必修课 (一) 吉他乐理基础

一、吉他常用乐谱种类	93
二、认识音乐的基本构成	93
三、五线谱快速入门	97
(一) 认识五线谱	97
(二) 读谱练习与节奏型的认识	107
四、六线谱快速入门	117

（一）音符	118
（二）认识六线谱	119
（三）六线谱分解和弦与节奏型记谱法	120
（四）六弦谱中常见的术语记号	121
（五）六线谱读谱练习（加一个简单的）	122
五、简谱快速入门	123
六、快速识谱小练习	125

Lesson4

演奏前的必修课（二）吉他乐理提高

一、什么是调式	127
二、什么是和弦	135
三、教你怎样推音阶	140
四、各大小调音阶及和弦	142
（一）C大调和A小调	142
（二）和弦转换小窍门	146
（三）G大调和E小调	146
（四）D大调和B小调	150
（五）E大调和 \sharp C小调	153
（六）F大调和D小调	157
（七）A大调和 \sharp F小调	161
（八）B大调和 \sharp G小调	164
五、音阶练习	168
六、单音旋律	171

Lesson5

吉他和弦及左右手技巧提高练习

一、常用吉他的和弦图表·····	174
二、分解和弦练习·····	175
三、最有效左右手的综合练习·····	180
四、弹唱中的常用分解和弦与节奏型·····	183
五、吉他常用扫弦节奏型·····	185
六、变调夹使用方法·····	187

Lesson6

弹唱练习

一、弹唱前的说明·····	190
二、以歌曲《春天里》（汪峰）为例来说明弹唱的方法·····	190
我们一起弹吉他吧 超酷的吉他独奏曲·····	194
《天空之城》·····	194
《爱的罗曼史》·····	197
《梦中的婚礼》·····	203
《西班牙斗牛曲》·····	207
弹唱歌曲精选 你必须会会的弹唱·····	213
《丁香花》·····	213

《遇见》	217
《遇见（指弹版）》	221
《对面的女孩看过来》	225
《情非得已》	227
超级热门的哦	230
《爱我别走》	230
《时间都去哪儿了》	232
《老男孩》	235
小清新	240
《我的歌声里》	240
《那些花儿》	244
《七里香》	247
《因为爱情》	253
《董小姐》	257
经典经典	260
《大约在冬季》	261
《鸿雁》	264
《菊花台》	266
《童年》	269
我们一起摇滚吧	270
《飞得更高》	271
《蓝莲花》	275
《海阔天空》	278
《加州旅馆》	283
各种神曲	287
《小苹果》	287

Lesson 1

吉他的起源与发展

一、吉他的起源与发展

(一) 名字的由来

吉他是一件古老而神秘的乐器，在阿拉伯文中叫“KITARA”，而阿拉伯文的这个名字则来源于希腊文的“KITHARA”（吉他拉）。“吉他”的中文名字原为英语“GUITAR”的音译，是近代各国普遍使用的名称。因为吉他普遍为六根琴弦，故也被称为“六弦琴”。

(二) 吉他起源之谜

关于吉他的起源普遍有两种说法。

一种说法认为：吉他起源于古希腊的吉他拉琴（KITHARA），理由就是“吉他拉”和“吉他”有共同的语源关系，后来又演变为“比维拉琴”（VIHUELA）在欧洲盛行一时。

比维拉琴是一种平背的弹拨乐器，用手指端来演奏，表现风格典雅优美，与今天的古典吉他很相似（图1-1、1-2）。

图1-1 比维拉琴

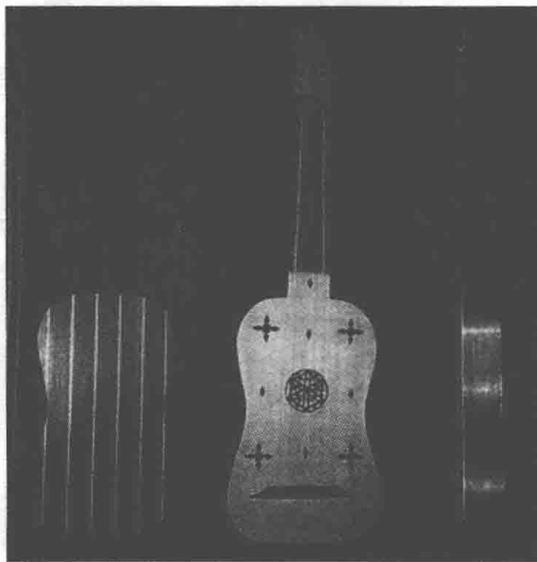

图1-2 比维拉琴

另一种说法则是，一些学者在早期的美索不达米亚与安纳托利亚的长颈鲁特琴中找到了吉他的早期形态（图1-3）。

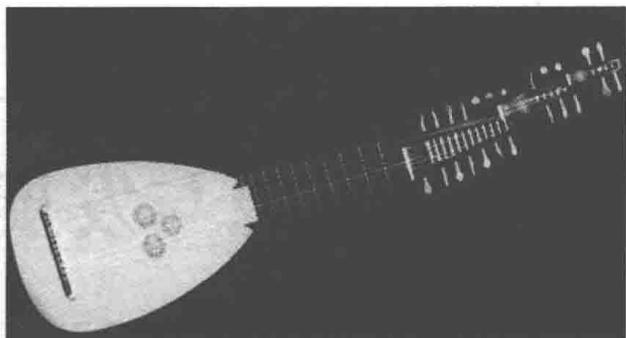

图1-3 长颈鲁特琴

埃及石雕中也发现了稍后期的哥普特鲁特（COPTIC），这种鲁特琴后来被阿拉伯摩尔人传入了欧洲，而这种埃及石雕中发现的鲁特琴应该是吉他的最早的雏形了（图1-4）。

图1-4 埃及石刻壁画

（三）吉他的演变与发展

十四、十五世纪的欧洲，吉他的前身鲁特琴和比维拉琴盛行风靡，但是当时的定弦制度很不统一，出现过四、五、六、八、十、十二甚至是十三弦制的乐器，还出现过四对复弦、五对复弦的乐器形态（图1-5）。

图1-5 鲁特琴

文艺复兴时期是比维拉琴、鲁特琴等弹拨乐器最鼎盛的时期，在十六世纪，四对复弦吉他和它的近亲——用手指弹奏的比维拉琴，在演奏与创作方面都达到了很高的水准（图1-6）。

图1-6 四对复弦琴

鲁特琴和比维拉琴不仅广受人们的追捧，而且还常常作为宫廷乐器出现。当时鲁特琴、比维拉琴等乐器所使用的记谱方法还不是现在的五线谱，而是用横线来代表各弦，用数字或字母表示音位和指法，与现在民谣吉他中使用的图示记谱法类似（图1-7）。

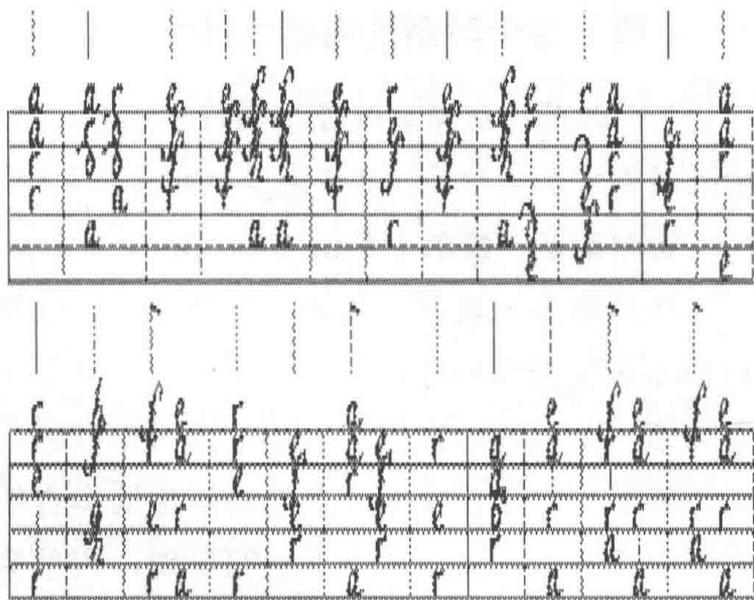

图1-7 图示记谱法

十八世纪后期鲁特琴和比维拉琴逐渐地退出了历史舞台，而五对复弦吉他和其后出现的六对复弦吉他也渐渐完成了它们的历史使命。

1800年前后，一种全新的六弦的吉他以其清晰的和声及方便的调弦等优点很快得到了几乎全欧洲的青睞，古典吉他的黄金时代就此到来了（图1-8）。

各个历史时期的吉他

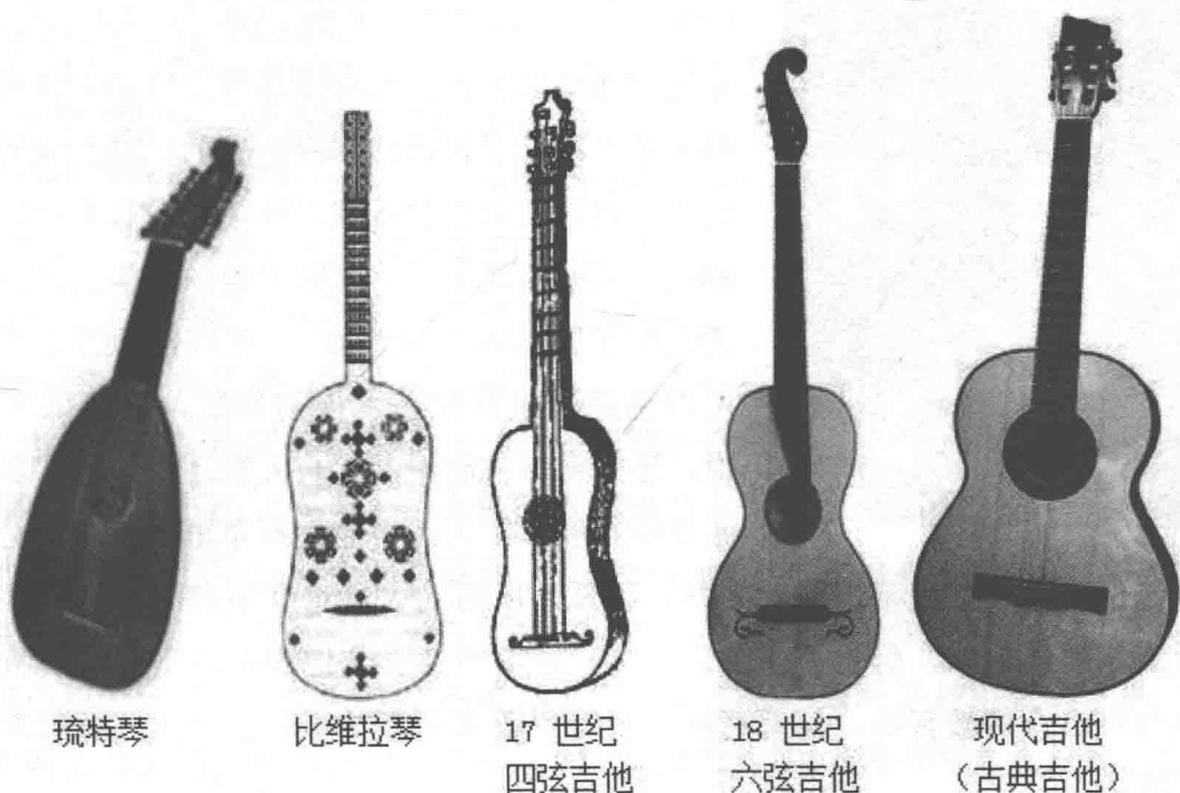

图1-8

（四）各个时期的吉他大师

1. 十九世纪初期吉他音乐盛行于巴黎、维也纳还有伦敦，出现了很多非常有才华的吉他演奏家和作曲家。其中最著名的吉他大师有：

费尔南多·索尔（Fernando Sor）

费尔南多·索尔，西班牙作曲家、吉他演奏家。1778年出生在西班牙，自幼学习吉他，少年时代已很有造诣。十九岁时在巴塞罗那上演所作歌剧。此后曾在马德里、巴黎、伦敦、莫斯科等地演奏吉他，同时大量创作音乐作品。在十九世纪早期，索尔就开始投身于把吉他的地位提高到最高的音乐层次的努力之中。索尔是近200年来最多产的古典吉他作曲家和倡导者之一。为吉他奏鸣曲、变奏曲、练习曲等。作品风格属于典型的古典乐派，旋律优美，和声丰富，为吉他艺术开创了一个崭新的时代。后人曾称赞他为“吉他史上的贝多芬”。

迪奥西尼奥·阿瓜多（Dionisio Aguado）

迪奥西尼奥·阿瓜多于1784年出生在西班牙，自幼在父亲的影响下先后跟随西班牙歌唱家、吉他演奏家加西亚学习吉他。著有大量的吉他练习曲，并在后来出版发行了《吉他教程》，阿瓜多对吉他的演奏技巧练习有非常重要的贡献，他主张用右手的长指甲来拨弦，从而创建了一个区别于索尔的拨弦派系，并且还发明了吉他的专用谱架。在吉他的历史上，索尔可以说是音乐性和艺术性的象征，而阿瓜多总的来说，还是得算技能派的代表人物之一。阿瓜多的练习曲有些难度非常大，吉他大师布里姆所认定的最难的

吉他曲就是出自阿瓜多之手。除此之外，阿瓜多所写的大量难度不大的小品虽然总体音乐性不及索尔的练习曲，但也个个清新悦耳，能够给初学吉他的人以莫大的亲切感，再加上这些曲目出众的教育性，使得阿瓜多的练习曲直到二百年后的今天，仍在吉他教学中大量采用。

莫罗·朱利亚尼 (Mauro Giuliani)

朱利亚尼于1781年7月27日出生于意大利巴里西北部的Bisceglie，当他还是个小孩的时候，朱利亚尼就学习了和声学并创作了一些带有宗教色彩的音乐作品。在很小的时候，他就和他的哥哥一起移居Barletta，他的正式的音乐学习也是从那里开始的。依靠他的才华和能力，他的音乐会产生了令人难以想象的影响力，他的努力也令吉他在欧洲音乐中扮演了崭新的角色。他是当时维也纳上层社会的知名人物，也和很多著名的作曲家诸如罗西尼、贝多芬等都是好朋友，传说贝多芬所说的“吉他本身就是一个小型

的交响乐团”就是在听了朱利亚尼的演奏之后有感而发的，被誉为是永远活着的最伟大的吉他音乐家。

马特奥·卡尔卡西 (Matteo Carcassi)

马特奥·卡尔卡西是意大利著名吉他演奏家、教育家、作曲家，他平生最重要的贡献之一就是作品59号的《卡尔卡西古典吉他教程》。其中，他安排了一套经典的进阶模式，以及大量针对练习科目的优美小品。在随后的一百多年中，他的这本教材一直在世界各地的吉他教学中扮演着重要角色。

卡尔卡西1792年出生在意大利佛罗伦萨，此时22岁的卡鲁里 (Ferdinando Carulli) 已经树立了自己的演奏名声；在Monserrat修道院，14岁的索尔 (Fernando

Sor) 吉他技艺日进千里；而11岁的朱利亚尼正在接受小提琴、长笛、吉他的正规训练。有谁能料到，这位刚降生的小婴儿将来会成为这些伟大的吉他艺术家们中的一员，他的名字会永远被铭刻在古典吉他的历史册页上。儿童时代，他在意大利最先接触了钢琴，之后开始学习吉他，同时接受最全面与最优质的音乐教育。虽然当时他仍是个儿童，但他很快地声名鹊起，正式成为一位出色的吉他演奏家。卡尔卡西的吉他活动活跃于整个欧洲，他是吉他史上第一黄金期的重要人物之一，与朱利亚尼和卡鲁里并称为意大利三巨星。

上述所提到的索尔和朱利亚尼不仅是吉他演奏大师，同时还是出色的作曲家，他们为六弦古典吉他创作了包括协奏曲在内的第一批大型乐曲，为六弦吉他日后的发展奠定了坚实的基础。

2.近代古典吉他大师

弗朗西斯科·泰雷加 (Francisco Tarrega)

泰雷加被誉为“近代吉他之父”，西班牙著名的吉他演奏家。1874年获资助进入马德里音乐学院学习钢琴与和声，后从事教学和演奏活动。常到巴黎、伦敦演出，被誉为“吉他的萨拉萨蒂”。他创造的八度泛音演奏法大大丰富了吉他的演奏技巧，提高了吉他的表现力。他创作了约八十余首吉他曲，在技巧上充分体现了吉他音乐的特色，其中不少曲目已成为吉他音乐的古典名作，如《阿拉伯风格奇想曲》、《阿尔罕布拉宫的回忆》等。被后人称为“吉他史上的肖邦”。泰雷加还对吉他的制作、乐器性能、演奏技术以至于曲目创作等各方面深入研究、革新，使得他能

在后面的二十世纪得到蓬勃的发展，并达到前所未有的辉煌。

安德列斯·塞戈维亚 (Andres Segovia)

安德列斯·塞戈维亚，西班牙著名吉他演奏家、活动家。1893年生于安达鲁西亚的哈因州。塞戈维亚自幼开始学习吉他，14岁时于格拉那达举行第一次演奏会，获得极高的评价。后又进入格拉那达音乐学院自己研习吉他，度过了年轻时代；此后便经常来往于欧美各地旅行演出，很快他的名气传遍了全世界，曾多次获得各国政府赠送的各种奖章和勋章，西班牙圣地亚哥大学向他颁发了哲学、文学博士学位，1985年获得德国的最高音乐奖项——慕尼黑的“西门子音乐奖”。今天的吉他有如此之音乐地位他的贡献功不可没。塞戈维亚是

二十世纪最伟大的吉他家，由于塞戈维亚的演奏，各国的作曲家才对吉他加以注意，渐渐产生许多吉他独奏曲与协奏曲。1946年美国科学家阿尔伯特·奥古斯丁和著名西班牙古典吉他演奏大师安德烈斯·塞戈维亚的共同努力下，成功地制作出了全新材质的琴弦——尼龙弦，这一次技术的革命可谓是吉他的一个里程碑，完全改变了传统羊肠弦音准、音量不稳定、使用寿命短的缺陷，使得在演奏质量和音乐表现力上得到了大大的提升。