

飞豆

大中学生吉他教室

GUITAR

上古典吉他圣殿

方志宁 编著

北京体育大学出版社

大中学生吉他教室
GUITAR

叶 叶: 魏 魏
叶 叶: 魏 魏
叶 叶: 魏 魏

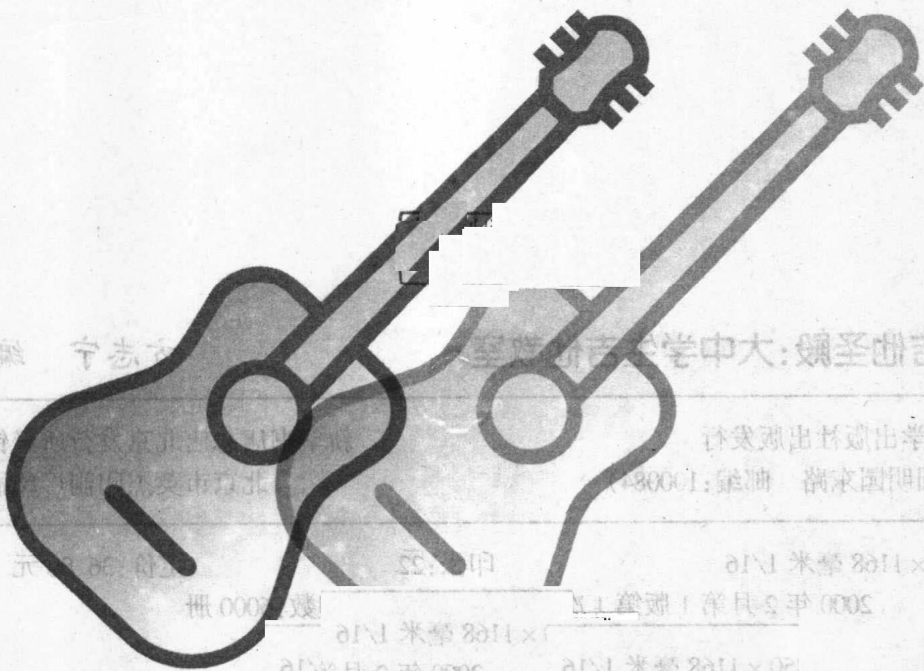
登上古典吉他圣殿

方志宁 编著

北京: 人民音乐出版社, 2000.5
ISBN 7-102-01839-0

1. 音乐—吉他—教材—总论 I. 1623.2

中国版本图书馆CIP数据核字(1999)第1467号

方志宁 编著
北京: 人民音乐出版社, 2000.5
ISBN 7-102-01839-0
2000年5月第1版第1次印刷
2000年5月第1版第1次印刷
2000年5月第1版第1次印刷

策划编辑:叶 莱
审稿编辑:鲁 牧
绘 图:王 艺

责任编辑:叶 莱 陈 然
责任校对:行 乾 陈 然
责任印制:长 立 陈 莎

图书在版编目(CIP)数据

登上古典吉他圣殿:大中学生吉他教室/方志宁编著. - 北京:北京体育大学出版社,2000.2

ISBN 7-81051-399-0

I.登… II.方… III.六弦琴-奏法 IV.J623.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 19767 号

登上古典吉他圣殿:大中学生吉他教室

方志宁 编著

北京体育大学出版社出版发行
(北京西郊圆明园东路 邮编:100084)

新华书店总店北京发行所经销
北京市英杰印刷厂印刷

开本:850×1168 毫米 1/16

印张:22

定价:36.00 元

2000 年 2 月第 1 版第 1 次印刷

印数:6000 册

ISBN 7-81051-399-0/J·42

(本书因装订质量不合格本社发行部负责调换)

写给我的读者

亲爱的大、中学同学及青年朋友你们好!

很高兴有机会和大家一起交流吉他的演奏技术。吉他的确有着神奇的魅力,她浪漫、典雅、热情、晶莹透彻的音色,使人着迷。据不完全统计,我国的吉他爱好者已逾数百万,这是一个让人振奋的数字。凡是听过真正的吉他演奏家表演的,无不为之动容,被其倾倒。80年代初,全国上下曾风靡吉他,大街小巷到处都有吉他的声音。然而,随之而来的却是吉他热潮的迅速回落,人们对吉他褒贬不一。不客气的讲,人们对吉他的认识存在着某种偏见,这是一件非常遗憾的事情。就是在今天,人们对吉他的认识也还是抱有很大的误解。这一方面是由于历史的原因,另一方面则是由于那些自封为“吉他高手”的人树立了一种“容易简单”、“玩世不恭”、“吊儿浪当”的形象。这么多年来,很多有志于吉他事业的朋友们为了改变吉他的这一不公正形象,付出了艰辛的劳动。

进入90年代以来,我国的一些吉他选手在重大的国际比赛中取得了优异的成绩,为争取吉他应有的地位作出了贡献。从80年代初期风靡吉他到今天吉他热的降温,其实,这正是人们对吉他认识改变的一种正常表象。任何一种盲从的高潮总是伴随着很快的回落,这好象也是一种自然规律。

前一段时间,市面上吉他教材就好象雨后春笋地冒出来,鱼龙混杂、好坏参半,而真正让吉他爱好者感兴趣的书并不多见。我们在市面上常见的教材,往往是以西方的教材为蓝本编写的,这些教材一般只注重对技术的训练,几乎都忽视了对乐理和乐感的学习。音乐是通过声音表达情绪、感情变化的一门学问,乐理和乐感的训练是十分基本的课程,是必不可少的。西方的学校往往在基础文化课目的学习中十分注重对乐理、乐感的训练,所以在他们的吉他教材里并不十分强调乐理,这是可以理解的。然而,我们的国情却不是这样,这就需要我们在吉他教材中重视这个问题。我写这本教材,就是想试着把乐理、乐感和技术三者结合起来,以期为热爱吉他的年轻朋友们提供一套比较系统的教材。

下面谈一谈自己学琴的体会供大家学习时参考。

我时常回忆自己刚开始学琴时的情景,在那时经常遇到各种各样的困难,还有来自身体的痛苦,为此,也打过退堂鼓。但是,由于有着对吉他艺术的热爱和对音乐艺术的执著,虽然有困难还是战胜了它,回想起来既让人苦涩又让人兴奋!伴随着技术的进步及对音乐认识的不断提高,也就越来越深刻地体会到了音乐的神奇和伟大。

认识困难、战胜困难其实是我们一生中最大的乐趣。试想,如果在学习的过程中一点困难都没有,那么学习还有什么意义呢?其实,学习的过程就是战胜困难的过程。吉他大师塞戈维亚说的好:用您的腕力和毅力去开拓成功之路!

吉他学习的过程和其它乐器学习从本质上讲没有什么差别,在大家以后的学习过程中将会不断地遇到这样或那样的困难,希望大家始终保持着对吉他的热爱,用百倍的爱心和信

心去迎接各种挑战。

不管学习哪一样乐器,乐理的学习是必不可少的,然而,在学习吉他的朋友中有很有一部分人却忽视了这一点,尤其是在他们学习之初。学习乐理不单是为了掌握基本的乐理知识,也是一种全面了解音乐的最佳手段。也许有朋友要问,不是有很多音乐人也不识谱吗?我想这不是理由,因为不懂乐理只能成为他们音乐之旅的障碍,不可能对音乐有全面、深刻的认识,也就更谈不上全面掌握音乐的各种技术了。粗浅的认识只能是利用自己的一点小聪明哗众取宠,绝对不可能对艺术有深刻的、全面的诠释,更不可能创作出完美的艺术作品。

还有一点要说明,我们不是为了学习音乐而学习音乐,而是要通过对音乐的学习以期了解这门艺术,掌握这门艺术,从而达到灵魂的升华。乐理的学习不同于其它课程,这主要在于它的关于声音的学问,如果你始终对声音没有一个正确的整体认识,那么,你的乐理的学习也只是纸上谈兵,就算你学得很优秀,也始终掌握不到乐理的实质。之所以讲这些是要大家在一开始学习的时候就要加强对声音的训练,要把琴调得很准,经常跟着琴做视唱练耳练习,一定要唱准。如果旋律的视唱练好了,那么接下来就是做多声部的听力练习了。经过一段时间的充分练习,你会觉得豁然开朗,眼界大开,乐理的进步也会是很显著的。

关于技巧的练习书中有专门的论述,这里我们只有一点要强调,那就是要思考,为什么呢?主要是我们在平常的生活中养成了一些不好的习性,我们时常将这些习性称为生活的不良惯性,如果我们不克服这些惯性,那么,不要说是艺术,就是技术也很难进步。而克服这种惯性的方法,就是在思考的前提下努力练习。思考还会令我们养成一些良好的品性,在我们以后的学习和生活中受益不尽。如果我们能在一开始的时候就对每一首曲子认真的思考,那么到了中级水平以后你就会发现思考给你的练习将有什么样的帮助,记得培根说过:“不经思考的人生,不是真正的人生。”学吉他和作人没有什么两样。

学习吉他毕竟是一件十分愉快而又充满艰辛的事情,而愉快在很大程度上是来自艰辛。总是有一些人在寻找一些所谓的窍门或者说是想利用自己的小聪明另辟捷径,其实,这是绝对不可取的,原因很简单:因为大部分的技巧或者说技术是靠艰苦的练习得到的,一切的投机只能是枉费心机。如果你想拥有一流技术,那么我奉劝你最好潜下心来努力地练习,别无它法。

让我们虔诚地感谢父母!感谢父母给了我们一双手。

方志宁
1999年夏

目 录

第一章 乐理知识

第一节 乐音与音程	(1)
一、乐 音	(1)
二、音 域	(1)
三、十二平均律	(1)
第二节 乐 谱	(2)
一、五线谱与谱号	(2)
二、音符与休止符	(3)
第三节 音程与和弦	(5)
一、音 程	(5)
二、音 阶	(5)
三、级数与音数	(7)
四、协和音程与不协和音程	(8)
五、和 弦	(8)
六、原位和弦及转位和弦	(10)
七、构成与识别和弦方法	(10)
八、和弦应用与表现	(10)
第四节 节奏与节拍	(11)
一、节 奏	(11)
二、节 拍	(11)
三、切分音	(12)
四、节奏和节拍在音乐表现中的意义	(12)
第五节 旋 律	(13)
一、旋 律	(13)
二、旋律的发展	(13)
三、旋律的分段	(14)
第六节 乐曲的结构形式	(15)
一、乐曲的基本形式	(15)
二、乐曲的基本结构	(16)
三、乐段的结构形式	(17)
第七节 器乐小品与室内乐	(20)
一、器乐小品	(20)
二、器乐小品的特性体裁与曲式	(21)
三、如何欣赏器乐小品	(24)

四、室内乐	(24)
五、怎样欣赏室内乐	(27)
第二章 古典吉他基础知识	
第一节 认识吉他	(29)
第二节 吉他的挑选方法	(30)
第三节 吉他的使用与保养	(30)
第四节 吉他弦的绑法与特性	(31)
一、吉他弦的绑法	(31)
二、吉他弦的特性	(31)
第五节 吉他的调音方法	(32)
一、吉他调音方法	(32)
二、调弦准确度的确定	(33)
第六节 练习安排的技巧	(34)
第七节 正确的演奏姿势	(34)
一、演奏姿势	(34)
二、吉他大师阿瓜多的名言	(35)
第八节 基本奏法	(36)
一、指甲的修剪	(36)
二、右手的基本奏法	(37)
三、食指、中指和无名指的奏法	(39)
四、左手持琴要诀	(39)
第三章 进阶练习	
第一节 左右手基本练习	(40)
一、左手技术强化与练习方法	(40)
二、右手手指的触弦、发力和控制	(42)
第二节 空弦练习	(44)
一、右手空弦练习要点	(44)
二、右手空弦练习	(44)
第三节 左手的音阶练习	(46)
一、左手的姿势	(46)
二、左手音阶练习	(46)
第四节 和弦的演奏方法	(49)
一、和弦演奏要领	(49)
二、和弦练习	(49)
第五节 C大调和A小调的练习	(50)
一、C大调练习	(50)
二、A小调练习	(51)
三、C大调应用练习	(51)
四、A小调应用练习	(53)
第六节 G大调和E小调的练习	(54)
一、G大调练习	(54)
二、E小调练习	(55)

三、G大调应用练习	(55)
四、E小调应用练习	(56)
第七节 D大调和B小调的练习	(57)
一、D大调练习	(57)
二、B小调练习	(57)
三、D大调应用练习	(58)
四、B小调应用练习	(59)
第八节 A大调的练习	(60)
一、A大调练习	(60)
二、A大调应用练习	(61)
第九节 E大调的练习	(61)
一、E大调练习	(61)
二、E大调应用练习	(62)
第十节 F大调和D小调的练习	(63)
一、F大调练习	(63)
二、D小调练习	(63)
三、F大调应用练习	(64)
四、D小调应用练习	(65)
第十一节 琶音奏法	(66)
一、琶音奏法的种类	(66)
二、琶音(分解和弦)练习120条	(67)
第十二节 综合练习	(85)
一、基础练习曲6首	(85)
二、卡尔卡西作品60号25首练习曲	(91)
三、和弦练习	(126)
四、音阶练习	(129)
第四章 基本技巧练习	
第一节 圆滑奏	(132)
一、圆滑奏的方法	(132)
二、圆滑奏练习	(132)
三、圆滑奏应用练习	(137)
第二节 断音	(137)
一、单音的断奏	(137)
二、和弦的断奏	(138)
三、断奏的应用	(138)
第三节 揉弦与滑音	(140)
一、揉弦	(140)
二、滑音	(140)
第四节 连音的演奏法	(143)
一、连音奏法	(143)
二、连音练习	(143)
第五节 装饰音	(143)

一、前打音	(143)
二、涟音	(150)
三、回音	(151)
四、后打音	(154)
五、震音	(155)
六、琶音(分散和弦)	(158)
第六节 泛音奏法	(162)
一、各弦的泛音位置	(162)
二、自然泛音	(164)
三、右手泛音	(165)
四、左手的泛音	(166)
五、八度泛音	(167)
六、利用五度的技巧性泛音	(168)
七、泛音练习	(168)
第七节 各种特殊奏法	(170)
一、拨弦奏法	(170)
二、轮扫奏法	(170)
三、扫弦奏法	(171)
四、大鼓奏法	(171)
五、单簧管奏法	(171)
六、大管(巴松管)奏法	(172)
七、号角奏法	(172)
八、小鼓奏法	(172)
九、左手单手连音奏法	(172)
十、小钟奏法	(172)
第八节 特殊调弦	(172)
一、特殊调弦的种类	(172)
二、各弦之间的关系	(173)
第九节 颤音奏法	(173)
一、颤音的几种奏法	(174)
二、颤音要领	(177)
三、颤音奏法练习	(177)
第十节 横压练习	(179)
一、横压要领	(179)
二、音阶上的横位	(180)
三、和弦上的横位	(180)
第十一节 和弦的移动和换把练习	(182)
一、左右手弹奏和弦要领	(182)
二、换把练习	(182)
三、应用练习	(183)
第十二节 左手拇指的训练	(184)
第十三节 综合练习	(185)

第五章 吉他二重奏及独奏曲选

吉他二重奏曲选

小夜曲	舒伯特	(204)
东方舞曲	格兰纳多	(207)
春之歌	门德尔松	(213)
爱之梦	李斯特	(217)
圆舞曲	勃拉姆斯	(221)
花之歌	朗 格	(224)
天 鹅	圣·桑	(229)
两把吉他	佚名	(232)
回旋曲	卡鲁里	(238)
月 光	索 尔	(243)
嬉游曲	塞戈维亚	(245)

吉他独奏曲选

冥想曲	阿 巴	(250)
玛祖卡舞曲	莱尼亚里	(252)
奏鸣曲	帕格尼尼	(255)
主题与变奏	卡尔卡西	(258)
小奏鸣曲	朱里亚尼	(260)
亨德尔 A 大调主题变奏曲	朱里亚尼	(268)
华尔兹	巴里奥斯	(274)
梦中的森林	巴里奥斯	(277)
大教堂	巴里奥斯	(287)
亚马逊河的传说	维拉·罗勃斯	(292)
赋 格	巴 赫	(297)
英雄大奏鸣曲	朱里亚尼	(302)
大序曲	朱里亚尼	(315)
伟大的独奏	索 尔	(327)

常用音乐符号说明		(338)
----------------	--	-------

后 记		(339)
-----------	--	-------

第一章 乐理知识

第一节 乐音及音程

一、乐音

声音是由物体振动所产生的声波传送到人们的听觉器官而形成的一种感觉。

在音乐中使用的,有固定音高的音的总和,叫作乐音体系。

声音的振动状态有规则与不规则之分,所以声音被分为乐音与噪音两类。音乐中所用的主要是乐音,但是噪音也是音乐表现中不可缺少的组成部分。

我们平时听到的某一个音,往往都不是一个音在发声,而是许多个音的组合,这种声音叫作复合音。物体全部振动而产生的音叫作基音,也就是我们通常最容易听到的那一部分声音。由发音物体的某个部位振动而产生的音叫泛音,这些音往往不容易听出来。

二、音域

一般来讲,音域是指音列的总范围,即从乐音的最低音到最高音之间的距离。也称之为总音域。

某个人或某一乐器的音域是整个音域中所能够达到的那一部分。

音域中可分为音区:即高音区、中音区和低音区三种。

各音区的特性音色在音乐表现中,有着重大的作用。高音区一般具有清脆、嘹亮、尖锐的特性;而低音区则往往给人以浑厚、沉重的感觉。

音色是由泛音的数量和强度的差异而决定的。发音体的性质、形状,发音的方式等都能影响音色。

音色是音乐表达中至关重要的因素,学习中必须牢固建立音色的概念。

三、十二平均律

半音是十二平均律中最小的音高距离。两音间的距离等于两个半音的音叫全音。一个八度内包括有十二个半音,也就是六个全音。

将八度分成十二个均等的部分(半音)的音律叫做十二平均律。

由两个相邻的音构成的半音叫做自然半音。自然半音可以由基本音级组成,也可以由变化音级组成,或由基本音级与变化音级组成。

由相邻的两个音组成的全音叫作自然全音。自然全音与自然半音一样,可以由基本音级组成,也可以由变化音级、或由基本音级和变化音级组成。

由同一音级的两个不同形式所构成的半音,叫作变化半音。变化半音可以由基本音级和变化音级组成,也可以由变化音级形成。

同一音级两种不同形式或隔开一个音级所构成的全音,叫作变化全音。变化全音可以由基本音级和变化音级组成,也可以由变化音级组成。

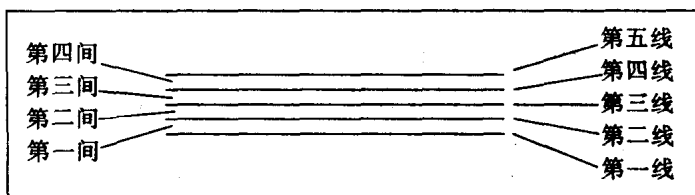
自然半音和变化半音、自然全音和变化全音,是两种性质完全不同的半音和全音,不能混同。

第二节 乐 谱

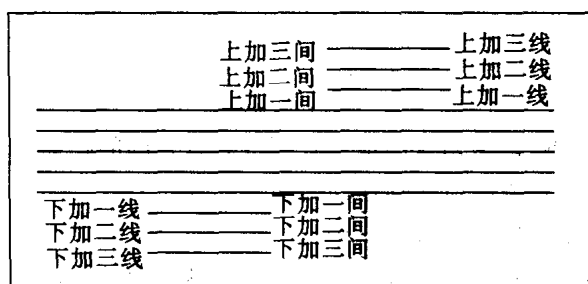
一、五线谱与谱号

(一)五线谱

五线谱是由五条距离相等的平行线组成,线的名称由下而上依次称为第一线、第二线……第五线,线和线中间的空白部分称为“间”,间的名称也是由下而上依次称为第一间、第二间……第四间,如下图:

各线各间都分别表示一定的音高,不够用时可以采取在五线谱的上方和下方加短线的方法来辅助进行记谱。上加线、间的名称由下向上推算;下加线、间的名称由上而下依次推算。

(二)谱 号

在五线谱的开头有一个记号,表示各个音符的实际音高,这个记号就叫谱号。

谱号有三种:高音谱号、中音谱号、低音谱号。

1. 高音谱号

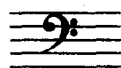
这种谱号叫作 G 谱号。写上高音谱号的五线谱叫作高音谱表。

2. 中音谱号

这种谱号叫做 C 谱号。写上中音谱号的五线谱叫作中音谱表。

3. 低音谱号

这种谱号叫作F谱号。写上低音谱号的五线谱叫作低音谱表。

4. 大谱表

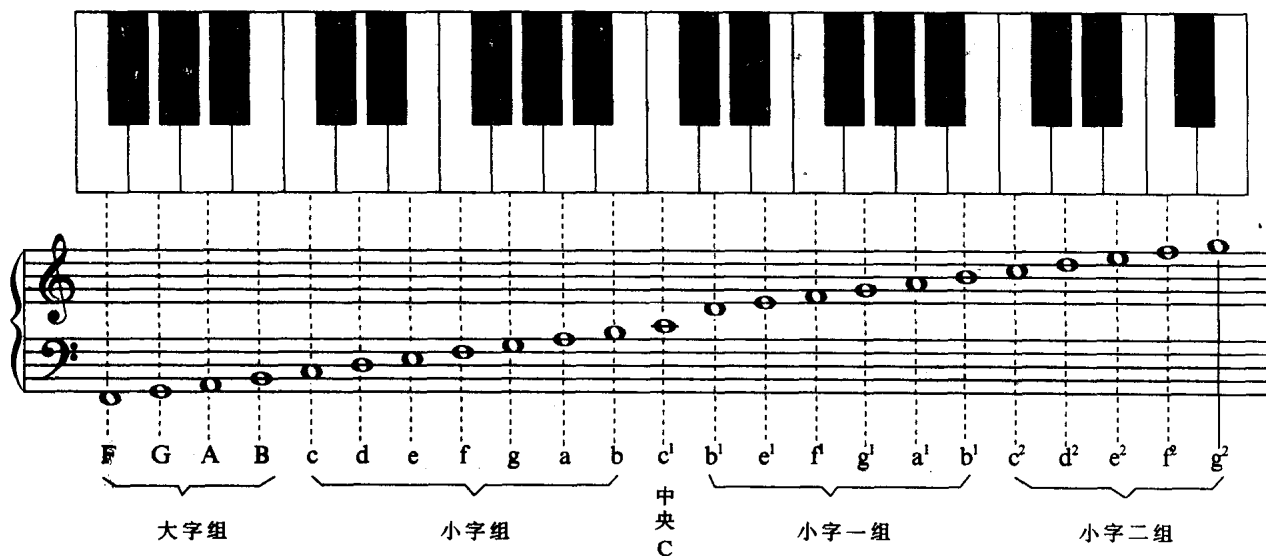
将高音谱表与低音谱表用垂直线和花括弧或方括弧连起来,叫作大谱表。

吉他一般都只用高音谱表。

合唱、钢琴等一般采用大谱表,大提琴等用低音谱表。

大谱表中键盘上的音位图如下:

二、音符与休止符

(一) 音符

记录音的长短的符号就叫作音符。

音符由符头、符干、符尾组成。

单纯音符有如下几种：

名 称	形 状	时值(以四分音符为一拍)
全 音 符		四 拍
二 分 音 符		二 拍
四 分 音 符		一 拍
八 分 音 符		半 拍
十 六 分 音 符		四 分 之 一 拍
三 十 二 分 音 符		八 分 之 一 拍

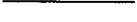
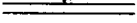
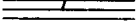
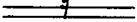
附点音符有如下几种：

名 称	形 状	时值(以四分音符为一拍)
附点全音符		六 拍
附点二分音符		三 拍
附点四分音符		一 拍 半
附点八分音符		四 分 之 三 拍
附点十六分音符		八 分 之 三 拍

(二) 休止符

表示声音中断的符号叫作休止符。

常用的休止符有以下几种：

名 称	形 状	时值(以四分音符为一拍)
全 休 止 符		四 拍
二 分 休 止 符		二 拍
四 分 休 止 符		一 拍
八 分 休 止 符		半 拍
十 六 分 休 止 符		四 分 之 一 拍
三 十 二 分 休 止 符		八 分 之 一 拍

(三) 音符的一般写法

1. 符头的大小相当于一个间的距离, 符干的长度相当于三个间的距离。
2. 符头在第三线以上的, 符干写在左下方。
3. 符头在第三线以下的, 符干写在右上方。

4. 符头在第三线的, 符干写在左下方或右下方都可。
5. 无论符干向上或向下, 符尾总是写在符干的右侧。
6. 一拍内有两个或两个以上带符尾的音符可按拍的单位用粗线连接起来, 这时符干的写法依据多数音符在五线谱上的位置来决定。
7. 附点应依附在符头的右侧, 符头如果在间内, 附点在本间; 符头如果在线上, 附点则在上一间。
如图所示:

第三节 音程与和弦

一、音程

两音之间的音高的距离叫作音程。

音程分为旋律音程与和声音程。两个音前后分别出现的叫旋律音程, 两个音同时出现的叫和声音程。音程下方的音称为根音, 上方的音称为冠音。旋律音程书写时要前后错开, 和声音程书写时要上下对齐。

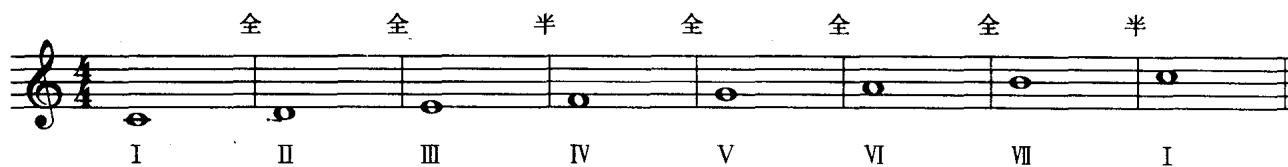
二、音阶

调式中的诸音, 按照音高依次由主音到主音的排列叫作音阶, 音阶分为五个全音(大二度)和两个半音(小二度)。

音阶有大调音阶和小调音阶两种:

(一) 大调音阶

由主音依次向上排列, 半音位于Ⅲ—Ⅳ和Ⅶ—Ⅰ两级之间。

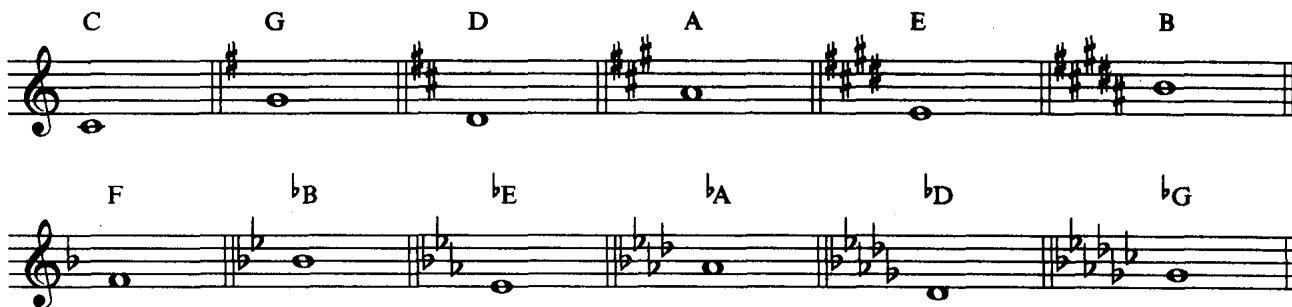
从别的音开始的大调音阶都要升高或降低某些数量的音级, 以便构成Ⅲ—Ⅳ两音之间和Ⅶ—Ⅰ两音之间的半音。

A大调(调号内有三个升号)

\flat A大调(调号内有三个降号)

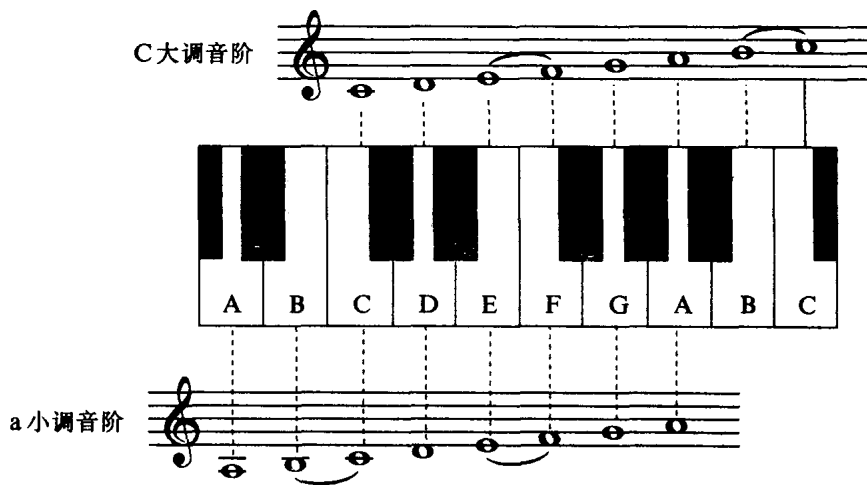

在一个八度内的每个音符上采用这种程序,我们将得到十二个大调,其调号如下:

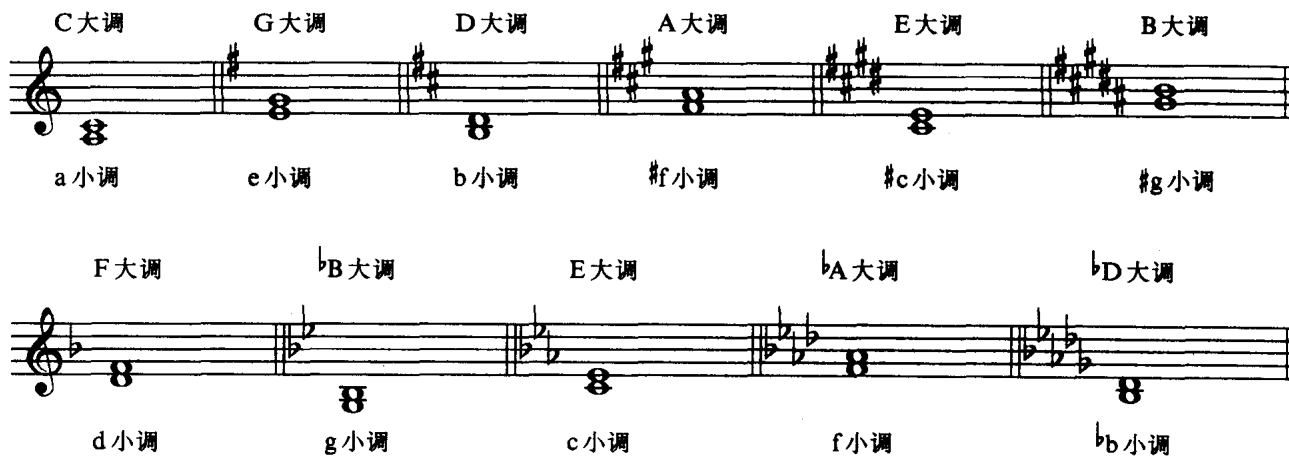

(二) 小调音阶

每个大调音阶都有其对应的小调音阶,它的主音是大调音阶的第六级音(VI)。两种音阶具有同一调号。

大小调的调号与主音位置:

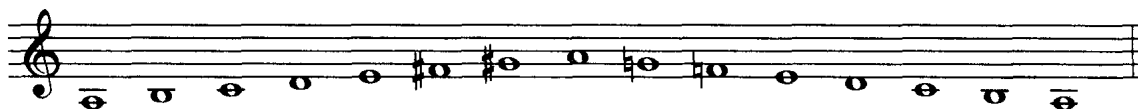
小调音阶有两种:和声小调和旋律小调音阶。升高第Ⅶ级的小调音阶叫和声音阶。和声小音阶的上行与下行是同样的(第Ⅶ级升高)。

升高第Ⅵ、Ⅶ两级的小音阶叫作旋律小音阶。

旋律小音阶主要在上行时使用,半音关系位于第Ⅱ-Ⅲ两级和第Ⅶ-I两级之间;下行时,半音关系则位于第Ⅵ-V两级和第Ⅲ-II两级之间。

三、级数与音数

音程中包含的半音或全音的数目,就叫音程的音数。

音程中所包含音级数目的多少叫音程的级数。音程是用音程的音数和级数来说明的。

级数以“度”为单位,包含一个音级的称之为一度。五线谱上每一线或间就叫作一度。例如:同一线上或间内构成的音程叫作一度,相邻的线与间构成的音程叫做二度。相邻的线与线或间与间构成的音程叫作三度。依次向下类推。

不超过八度的音程叫单音程,超过八度的音程叫复音程。复音程就是将单音程的冠音移高一个八度而得到的。复音程的级数则按单音程加七度来计算。

音程的种类有纯音程、大音程、小音程、增音程、减音程等等。

纯音程: 纯一度、纯四度、纯五度、纯八度。

大音程: 大二度、大三度、大六度、大七度。

小音程: 小二度、小三度、小六度、小七度。

增音程: 增四度。

减音程: 减五度。

凡是小音程都比同度的大音程少一个半音,大音程则比同度的小音程多一个半音。增音程比同度的纯音程多一个半音,减音程比同度的纯音程少一个半音,反之亦然。

