

中国 艺术

Chinese Art Classics

经典全书

吉
他

吉林摄影出版社

中国艺术经典全书

之

吉 他

主编 林 飞

吉林摄影出版社

中国艺术经典全书

出版发行：吉林摄影出版社

(长春市人民大街 124 号 130021)

主 编：林 飞

副 主 编：陈正华 林见闻

责任编辑：李相状

经 销：全国各地新华书店

印 刷：北京津明印刷有限责任公司

版 次：2003 年 12 月第 1 版

印 次：2003 年 12 月第 1 版

开 本：850×1168 1/32

印 数：1~3000

字 数：328 万字

书 号：ISBN 7-80698-521-0/Z·54

定 价：860.00 (全 50 册)

目
录

第一章 吉他的基本常识	(1)
第一节 吉他史话	(1)
第二节 吉他的种类	(5)
一、古典吉他	(5)
二、民谣吉他	(6)
三、电吉他	(7)
四、其他种类	(8)
第三节 吉他的构造	(9)
第二章 演奏知识	(12)
第一节 演奏方法	(12)
第二节 弹奏基本知识与技巧	(21)
一、乐理知识	(21)
二、切分音	(33)
三、吉他的演奏	(36)
四、和弦的演奏	(40)
五、吉他伴奏	(49)
六、吉他独奏的常用技巧	(56)

第三节 旋律	(66)
一、主旋律在高声部的练习	(67)
二、主旋律在低声部的练习	(69)
第四节 换把技术及吉他进阶	(71)
一、换把技术	(71)
二、吉他进阶	(72)
第三章 吉他的定音和调弦	(74)
一、古典吉他尼龙弦的装弦法	(74)
二、古典吉他的定音	(75)
三、古典吉他的调弦法	(75)
第四章 吉他的选购及尼龙弦的保养	(78)
一、吉他的选购	(78)
二、音品的选择	(80)
三、共鸣箱的选择	(80)
四、琴柄的选择	(81)
五、吉他配件的选择	(82)
六、尼龙弦的保养和更换	(83)
第五章 级别的鉴定	(85)
第一节 中国吉他专业等级认证的特点与业余考级的区别	(85)
一、主办机构	(85)
二、认证机构	(86)
三、考评标准	(86)
四、考评内容	(86)

五、报考条件	(86)
六、认证对象	(87)
七、工作能力	(87)
八、考评办法	(88)
九、认证培训	(88)
十、颁发证书	(88)
第二节 吉他级别鉴定	(89)
第六章 精选部分经典吉他练习曲、名演奏家介绍	(90)
第一节 名演奏家	(90)
一、向塞戈维亚致敬	(90)
二、科斯特 (Napole. nCoste, 1806 - 1883) ...	(91)
三、卡诺 (AntoniCano, 1811 - 1897)	(92)
四、桑斯 (GasparSanz)	(92)
五、默茨 (JosephKasperMertz, 1806 - 1856) ...	(93)
六、阿瓜多 (DionisioAguado, 1784 - 1849)	(94)
七、李汇哲	(95)
八、陈 志	(96)
九、王 震	(97)
第二节 名吉他曲	(99)
一、名曲	(99)
二、卡尔卡西 50 首初级练习曲讲解	(101)
第七章 吉他演奏中的技巧及常见的问题	(104)

第一章 吉他的基本常识

第一节 吉他史话

要准确追溯吉他的起源实际上是不可能的。首先是因为人类乐器产生的早期距现在十分遥远，大部分木质的乐器在自然条件下很容易腐烂，而音乐本身比乐器更难以保留。如果不运用完善的记谱和录音技术，音乐总是会随时间而逝，很快荡然无存，而且乐器学与音乐学的发展也只是近代的事。所以我们既很难知道古老的乐器的确切结构、当时如何演奏，又不可能知道远古的音乐听起来会是什么样，对于乐器历史的研究往往只能靠片言只语的历史文献或雕塑绘画等考古发现来推测。

尽管如此，人们对于乐器产生的大概过程还是比较清楚的：从模仿鸟兽鸣叫到有音高、节奏变化的喊叫进而产生的声乐，肯定要早于人类器乐的发展。在器乐中最早发展起来并引起人们注意的是节奏乐器，即敲击性乐器。如石块、木头、果壳、骨头的敲击甚至鼓等乐器的出现，在所有的原始民族中敲击性乐器都是很丰富的。中国古代的编钟等就是敲击乐器有了

音高变化的高级形式。其次，管乐器即吹奏乐器也很容易由骨管、竹管、苇管、螺壳等的吹奏中发展起来，中国古代的“埙”就是其中的一种。在人类音乐发展中真正具有划时代意义的是弦乐器的出现。最早的弦乐器就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。如图：古老的乐弓、古埃及弹拨乐器——竖琴类、古埃及竖琴类乐器演奏图、在以后的发展中，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（MANDOLIN）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（BALALAIKA）；中国有琵琶、三弦、柳和月琴；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，从公元前三十至二十世纪的近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。

若要追索现代吉他的起源，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，琴身十分平坦，装有四排双弦，采用弹拨奏法。

“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，在十六世纪，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

却在十七世纪衰落，西班牙吉他（GUITAR EAPANGOLA）的名字也再这时得到确立（今天称为巴洛克吉他）；到了十八世纪，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。

踏进二十世纪，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特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。

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，形成了蔚为壮观的吉他热潮。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，我国年青的古典吉他演奏家们在国际吉他大赛上屡屡获奖：1989年杨雪霏在东京吉他比赛中获特别奖，1993年年仅十二岁的王雅梦获东京吉他比赛第一名等等，这一切的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要么是方法与内容陈旧跟不上时代要求。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。希望我们可以对吉他爱好者有些帮助。

第二节 吉他的种类

吉他的种类很多，从四根弦到十二根弦的吉他都能见到。但是我们可以从演奏方法上将其大致分为两类：将琴斜抱在胸前演奏的都是西班牙式吉他；将琴平放膝上或支架上演奏的则属于夏威夷式吉他。在我国常见的西班牙吉他有以下几种：

一、古典吉他

十八世纪后期鲁特琴和比维拉琴逐渐退出了历史舞台，五对复弦和其后出现的六对复弦的吉他也渐渐完成了它们的历史使命。1800年前后，全新的六根单弦的吉他以其清晰的和声及调弦方便等优点很快得到了几乎全欧洲的青睐，古典吉他的黄金时代终于到来了。

古典吉他是一种根据 150 年前式样成型的以尼龙弦发声的乐器。首先从乐器的角度理解：古典吉他的构造与其他如弗拉门戈吉他、匹克吉他、民谣吉他以及电吉他有明显不同；其次从演奏方法上讲：古典吉他以手指拨弦为主，结合各种特殊演奏技巧；而弗拉门戈以扫弦为主，匹克吉他则用拨片演奏，电吉他更多使用效果器和摇把等；最后从音乐的表现来讲：古典

吉他细腻而多变的音色，丰富的和声，多声部的演奏能力，对不同时期、不同风格不同民族的能诠释自如。

古典吉他是吉他家族中艺术价值最高的，吉他崇高的艺术地位正是由于古典吉他的发展才获得的。

古典吉他的外形特点是琴面板有圆音孔，并配有六根琴弦（早期采用羊肠弦，后改为尼龙弦，在普及琴中用金属弦）；琴的指板较宽，而且没有音位记号。演奏时斜抱于胸前弹奏，一般采用弹拨式奏法；既可以独奏也可以伴奏。由于它的音色柔和而典雅，因而无论是在演奏古典或现代乐曲时，都能显示出优美而丰富的表现力。

古典时期吉他人才最多的是意大利，知名的有卡鲁里、朱利亚尼、卡尔卡西、莱尼亚尼等。要特别提到的有西班牙的索尔和意大利的帕格尼尼，前者把古典时期的音乐精华通过自己的创造融汇于吉他音乐。后者为吉他作了大量的作品，成为吉他乐器的珍贵保留曲目。此后，十九世纪中叶，吉他进入了低潮，重新使吉他复兴的是西班牙的塔雷加，他的作品是真正的吉他音乐，他创造了许多新的演奏技巧，从而扩大了吉他的表现范围。享有“近代吉他之父”的美称。为吉他作出杰出贡献的还有塞戈维亚，他致力于吉他在古典音乐舞台上的表现。演奏各家各派，影响很大。使人们重新认识了吉他的艺术价值。在专业音乐中争得了一席之地。

二、民谣吉他

美国西部乡村音乐的主要伴奏乐器。通常作为歌曲的伴奏形式出现，以美国西部乡村音乐为主要演奏题材。比古典吉他略长，音箱较大，棱角呈方形。指板稍细，表面呈弧形。音孔

比较大，下侧有挡板。指板与音箱连接处是 14 音品，经常装有六根金属弦，流行于美国西部等地。

它的外形类似古典吉他，但因采用钢弦，所以又称钢弦吉他。它指板稍窄，且有音位标记便于演奏。

演奏时斜抱胸前，姿势较为自由，并可采用多种演奏方式，如手指演奏，或称指套演奏；为演奏的方便，在移调时，常使用移调器。

在多数情况下，民谣吉他是用于伴奏，特别是在民间歌手的弹唱中起着重要作用。民谣吉他由于使用了钢弦，以及配合拨片的使用，加上共鸣箱很大，所以音色明亮，音质活泼明朗，和声丰满动听，适于节奏伴唱，所以常用在民谣音乐里，自弹自唱！

民谣吉他演奏中艺术性最强的一种。通常以独奏或二重奏的形式出现，一般以演奏传统的古曲音乐为主。吉他的造型优美、典雅，指板扁平且略宽，音箱较厚。装有六根尼龙弦，共 19 个音品，指板与音箱衔接处为 12 音品。音孔呈圆形，下方无挡板。面板和底板都呈水平面。广泛流行于世界各地。

三、电吉他

西班牙电吉他是现代科学技术发展的产物；它从外形到音响都与传统吉他有明显的不同。首先它的琴体构造种类较多，如实体型电吉他（用一块很硬的实心木板的琴体的吉他），带共鸣箱式电吉它等（既可当作一般吉他来使用，又可作为电吉它使用的两用式吉它）。由于它采用了弦震到电声转换的发声原理，并配有音量调节器、音调控制器或弱音器，颤音机械、脚控强弱踏板等装置，使它在音量和音乐上具有与传统吉它不同的特殊表现力，西

班牙电吉他可以用来独奏或伴奏，演奏时需挂背带；演奏方式较为自由，是现代电声乐队中不可缺少的乐器。

四、其他种类

除以上几种生活中经常可以见到的吉他，我们再介绍几种，以供朋友了解。

1. 弗拉门戈吉他

西班牙民族乐器的主要种类。通常作为民族舞蹈的伴奏形式出现，以西班牙民族音乐为主要演奏题材。吉他的式样与古典吉他相似但体形略小，音箱也较薄。流行于西班牙、葡萄牙等地。

2. 匹克吉他

极富个性的吉他种类。通常以乐队的形式出现，以爵士音乐和摇滚乐为主要演奏题材。有木吉他和电吉他之分。一般装有六根金属弦，用特制的弹片演奏。木吉他的式样与民谣吉他类似。音箱的面板和底板呈弧状，与小提琴相似。音孔有一般的圆形也有类似提琴的f孔。电吉他的式样多变。一般通过电磁感应器获得电流，再经由放大器从扬声器发音。配上合适的效果器可得到特殊的音色。广泛流行于世界各地。

3. 勒多金吉他

多见于南美洲的一种小型木吉他。通常作为民族舞蹈的伴奏形式出现，以南美民族音乐为主要演奏题材。吉他的体型很小，装有四或六根弦，用拨子弹奏。音色清澈、明亮。流行于秘鲁、哥伦比亚等南美国家。

4. 夏威夷吉他

流行于美国夏威夷的一种拨弦乐器。通常作为夏威夷草裙舞的伴奏形式出现，现在也经常独奏。吉他的式样与民谣吉他

相似，只是演奏姿势与方法大相径庭。夏威夷吉他一般装有六根金属弦，并调成 E-A-E-A-#C-E。演奏时，端坐在无扶手的椅上，将吉他横置于双腿上，左手持一圆柱形金属棒压弦，右手各指带金属假指甲拨弦弹奏。现在多制成电吉他的形式。

第三节 吉他的构造

吉他构造示意图（图 1-1）。

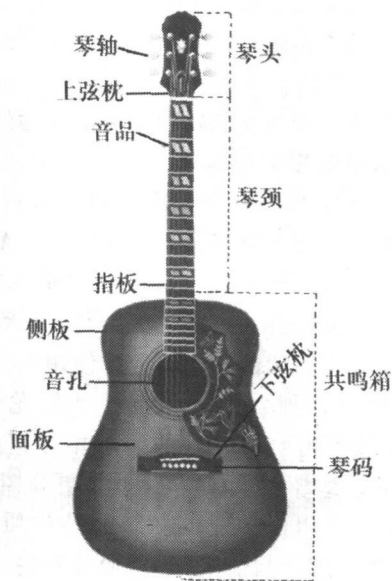

图 1-1

除此之外，我们这里重点介绍一下吉他的命脉——琴弦。

因为琴弦这是一个对于弦类乐器最为重要的部分。

如果说吉他象人的身体一样是共鸣腔的话，那么琴弦就是吉他的声带。吉他能不能发出优美动听的声音琴弦起着至关重要的作用。古典吉他使用的是古典吉他专用的尼龙弦。

古典吉他以前使用的是用动物肠衣制成的肠弦，称羊肠弦或猫肠弦。肠弦的均衡性、张力、音量音准均不稳定，易受天气变化和温湿度影响，容易磨损和断裂，而且价格昂贵，不易制作。二十世纪中期在伟大的吉他大师塞戈维亚的倡导下，美国吉他制作家奥古斯汀于1947年研制出世界上第一批尼龙弦。此后，古典吉他尼龙弦在大师塞戈维亚的率先使用和推崇下，很快完全取代了肠弦，得到了全世界的普遍使用。尼龙弦的发明与使用是古典吉他发展史上的又一次革命，为古典吉他在世界范围内的进一步普及和发展带来了深远的影响。

琴弦的好坏不但影响音准和音色，对于演奏的舒适与方便，即手感也会有很大的影响。朋友们最好可能使用优质琴弦。著名的古典吉他尼龙弦品牌有美国的 D' Addario (达达里奥)，Augustine (奥古斯汀)，Aranjuez (阿兰胡埃斯) 和 La Bella (拉·贝拉)，法国的 Sararez (萨瓦列斯) 等。国内目前尚无推荐的品种，但一般的初学者，如使用不分古典、民谣的“普及琴”，可使用较便宜的“红棉”牌尼龙弦（每套约15元），如果学习者使用质量较好的学习用琴，如 Concerto (协奏) 牌吉他，不论是普及琴 CG-11 或是更高档的练习琴 CG-16、17、18，都应使用优质尼龙弦，国外优质尼龙弦价格不菲，但是同牌子的低标号的弦往往能便宜一些，如能买到名牌厂家的散装弦则会更便宜。请大家选择琴弦时尽量购买名牌厂家的产品，因为市面上常有一些印有英文封套的杂牌琴弦出售，这种琴弦常常音量、音准欠佳，手感不好，而且寿命很短，买这种琴弦尽管便宜一点，但损害听力，弹奏不适，影响

学习的乐趣。因此，还不如买较贵的进口名牌琴弦，其音色、音准及手感等方面表现俱佳，使用寿命更长也更合算。

这里简单介绍几种名牌尼龙弦，如：萨瓦列斯 g8-1，达达里奥 g8-2，奥古斯丁 g8-3，g8-4

朋友们应特别注意，琴弦都是有一定的使用寿命的，使用到一定程度的琴弦由于磨损与长时间拉伸，肯定会出现不同程度的音不准、音色变差、声音发闷（尤其低音弦更甚）、手感不适、和声不协调等情形，所以千万不能等到琴弦生锈或弹断了再换。琴弦的寿命还取决于琴弦本身的特性、演奏者每天弹琴时间的多少、吉他本身张力的大小甚至还取决于演奏者的技术与右手指甲的抛光程度和环境、气候、季节和温度状况。一般来说，一套琴弦连续使用一两个月就该换新弦了。

还应特别注意的是，吉他是一个十分精密的受力体，张力的细微变化都会给吉他带来影响，而且越好的吉他越敏感。一把合格的吉他在设计制作时已经考虑了琴弦的张力，所以当我们换好琴弦调至标准音高后，就不用经常松弦，如一两月至半年不弹也不用完全松掉，只需松掉一两根琴弦或每根弦各降低半音即可。当然若半年以上不弹就要松弦。同样的道理，三合板吉他以外的高级吉他在换弦时不应该全部卸下再换弦，而是应该一根卸下调好音后再换下一根，否则，剧烈的张力变化会给名贵的吉他带来不可弥补的损害。

最后要说明的是，名牌琴弦都有不同的型号，这些不同型号的琴弦有着不同的张力，其特性和用途也不同。为了从外表上加以区分，便有了黄色、黑色、红色等不同颜色的尼龙弦。对于演奏家来说，同一把吉他要选择不同的琴弦用以表现不同时期、不同作曲家的作品。

总之，作为“吉他声带”的琴弦是你自始至终需要关注的。