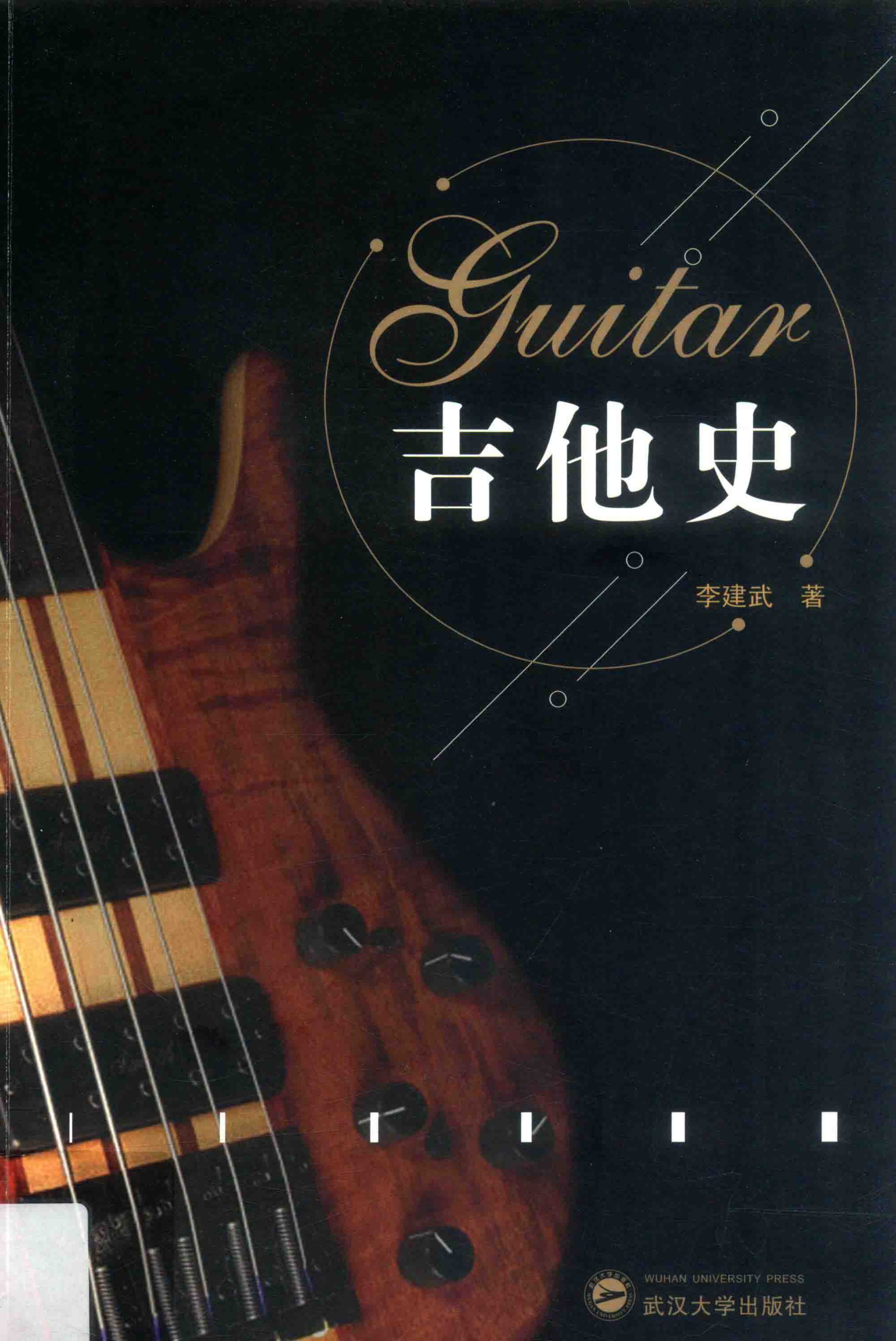

Guitar

吉他史

李建武 著

WUHAN UNIVERSITY PRESS

武汉大学出版社

Guitar

吉他史

李建武 著

WUHAN UNIVERSITY PRESS

武汉大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

吉他史/李建武著. —武汉: 武汉大学出版社, 2017. 12

ISBN 978-7-307-19252-2

I. 吉… II. 李… III. 六弦琴—器乐史—世界 IV. J623.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 319588 号

责任编辑:任仕元

责任校对:汪欣怡

版式设计:汪冰滢

出版发行: **武汉大学出版社** (430072 武昌 珞珈山)

(电子邮件: cbs22@whu.edu.cn 网址: www.wdp.com.cn)

印刷:武汉中科兴业印务有限公司

开本:787 × 1092 1/16 印张:20.25 字数:477 千字 插页:1

版次:2017 年 12 月第 1 版 2017 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-307-19252-2 定价:45.00 元

版权所有, 不得翻印; 凡购我社的图书, 如有质量问题, 请与当地图书销售部门联系调换。

前 言

吉他是一件美妙的乐器，它有着迷人的音色、宽广的音域、窈窕的外形。吉他演奏技巧丰富，表现力强，既可以独奏又可重奏，还可自弹自唱，深受年轻人的喜爱。在很多人心目中，吉他简直就是浪漫青春和甜蜜爱情的代名词。的确，吉他音乐是一种能够拨动人类心弦和灵魂的音乐。同时，由于具有便携性等优点，吉他的应用比其他乐器更胜一筹，加拿大教育家查尔斯·多恩就曾使用尤克里里四弦小吉他作为一种廉价而实用的教学手段，来培养学生课堂上的音乐素养，因效果突出而获得巨大成功。

从中世纪晚期到巴洛克时期，吉他在欧洲的西班牙等地逐步形成。随着大航海时代的到来，西班牙人、葡萄牙人把吉他带到了拉丁美洲等地。随后，英国人、法国人、荷兰人的海外扩张，进一步推动了吉他成为世界性乐器。在20世纪，随着美国高科技的发展，电吉他成为现代 guitar 的主流，并伴随着摇滚音乐等美国文化而风靡全球。因此，本书重点论述的是欧洲、北美洲、拉丁美洲的吉他发展史，也涉及夏威夷等地的吉他演变过程。

吉他是一件世界性乐器，很少有一件乐器能够像吉他这样，在不同国家和地区有如此多的受众，不同肤色、不同民族、不同年龄层都有大量吉他爱好者。吉他这件弹拨乐器伴随着人类的多元生存、民族迁徙、文化融合、情感交流等，承载了丰富的人类精神历程，同多种弹拨乐器有着远近不同的亲缘关系。在当代，当吉他插上了电的翅膀，便一直占据电声乐队的主角位置。吉他有多种变体，在爵士乐、摇滚音乐、古典音乐以及民间音乐等多种音乐风格中得到了广泛应用。

我一直在大学教授西方音乐史，从事吉他教学研究也有十余年了。我曾编写过一本《西班牙吉他教程》，创建厦门吉他网，整理上传了大量吉他历史资料，撰写了不少关于吉他的文章。其间萌生过写一本吉他音乐史学术著作的想法，但是迟迟没有动笔。一方面，由于吉他教材与吉他音乐文献汗牛充栋，我对著述一本高质量的吉他音乐史缺乏信心；另一方面，因为教学压力和生存压力，使得我一直没有这个机缘撰写一本吉他学术著作，来呈现我对吉他艺术的理解。

至于写作一本《吉他史》，对于我本人来说，是一项极具挑战性的工作，也是我过去从未想过的事。在此，我要特别感谢臧艺兵教授，如果没有他的指导，我是不可能完成这本《吉他史》的。臧艺兵教授是民族音乐学家，也是我二十二年前的老师。他博学多才，宽厚而善良，拥有香港中文大学博士学位，在民族音乐学领域颇有建树。他虽然不是吉他专业出身，但是有极其敏锐的学术眼光。本书关于民族音乐学与乐器学研究的方法和原则，主要得益于臧艺兵教授的指导。他根据我的西方音乐史专业背景，以及多年的吉他教学研究积累，告诉我说，你应该写一本乐器史——《吉他史》，以弥补国内上千万吉他学习者没有一本吉他史教材的缺憾。然而，写作过程困难重重，因为《吉他史》的写作，

除了需要西方音乐史专业知识，还需要掌握英语和西班牙语，尤其是需要有民族音乐学（音乐人类学）的学术功底。我曾经多次想放弃，但臧老师专门找我谈心，鼓励我写下去，指导我阅读民族音乐学学术著作，推荐我参加音乐人类学学术会议，告诉我乐器史写作的原则与方法。正是由于他的悉心指导，这本《吉他史》才得以完成。

本书写作由于引文与注释比较多，导致有大量脚注，为了行文流畅与简洁，简化处理了对读者没有直接参考意义的繁琐脚注项目，例如，参考文献类型、出版地等信息，在脚注中予以省略，完整信息集中收录在参考文献部分。

因为本书涉及的西方文献史料特别庞杂，本人的学术水平和外语能力都十分有限，多亏了我的外文界朋友的大力相助，才使得书中能够有不少宝贵文献呈现。当然，书中的不足和错谬之处，全在于我之学力，同时也诚请读者诸君提出宝贵意见，在此深表感谢！

我的联系方式：370878057@qq.com。

李建武

2017年11月

目 录

第一章 绪论.....	1
一、研究方法.....	2
二、研究对象.....	3
三、研究范围.....	6
第二章 古代（公元前 3000 年—公元 4 世纪）	8
第一节 吉他溯源之琉特属乐器.....	8
一、古代琉特属乐器.....	8
二、琉特属乐器的形制特点	12
三、民族琉特属乐器的种类	13
四、古代琉特属乐器与吉他的关系	17
第二节 吉他溯源之乌德琴	18
一、乌德琴的起源	18
二、乌德琴的形制特点	20
三、乌德琴的类型	21
四、乌德琴的弦组模式与定弦	22
五、乌德琴变体	23
六、乌德琴与吉他的关系	24
第三章 中世纪（公元 5 世纪—14 世纪）	25
第一节 中世纪琉特琴与吉他	25
一、琉特琴的形成	25
二、琉特琴与西塔拉琴	27
第二节 中世纪西特琴与吉他	30
一、西特琴的起源	30
二、西特琴的形制特点	30
三、西特琴的定弦	31
四、西特琴的应用	33
第三节 中世纪吉他的雏形	34
一、吉腾琴	34
二、拉丁吉他	35

三、摩尔吉他	36
四、吉他与中世纪记谱	37
第四章 文艺复兴时期（公元 15 世纪—16 世纪）	39
第一节 文艺复兴时期维乌埃拉琴与吉他	39
一、维乌埃拉琴的起源	40
二、维乌埃拉琴的种类	43
三、维乌埃拉琴的形制特点	46
四、维乌埃拉琴作曲家与作品	47
第二节 文艺复兴时期琉特琴与吉他	49
一、琉特琴的名称	51
二、琉特琴的形制特点	53
三、琉特琴的定弦	54
四、文艺复兴时期琉特琴的种类	55
五、文艺复兴时期琉特琴作曲家及作品	57
六、文艺复兴时期琉特琴与吉他的关系	61
第三节 文艺复兴时期吉腾琴与复弦吉他	65
一、文艺复兴时期的吉腾琴	65
二、文艺复兴时期的西腾琴	67
三、文艺复兴时期的吉腾琴与复弦吉他	68
四、文艺复兴时期的吉他大师	71
第四节 文艺复兴时期吉他的传播	73
一、音乐印刷术	73
二、文艺复兴时期的记谱法	75
三、吉他相关器乐体裁	78
四、大航海与吉他传播	80
第五章 巴洛克时期（公元 17 世纪—18 世纪中叶）	81
第一节 巴洛克时期琉特琴与吉他	81
一、巴洛克时期琉特琴的演变	81
二、巴洛克时期琉特琴的定弦	82
三、巴洛克时期琉特琴音乐家与作品	82
四、巴洛克时期琉特琴变种乐器曼陀铃	85
五、巴洛克时期琉特琴对吉他的影响	90
第二节 巴洛克时期的西腾琴与葡萄牙吉他	91
一、巴洛克时期西腾琴的形制特点	91
二、巴洛克时期西腾琴的类型	91
三、巴洛克时期西腾琴与葡萄牙吉他	94

第三节 巴洛克时期的复弦吉他	96
一、五组弦吉他的起源	97
二、五组弦吉他的形制特点	97
三、五组弦吉他的类型	101
四、五组弦吉他作曲家与作品	104
第四节 巴洛克时期吉他记谱法	108
一、图式符号记谱法	108
二、字母符号谱	110
三、五线谱	112
第六章 古典主义时期 (公元 18 世纪中叶—19 世纪初)	114
第一节 古典吉他的兴起	114
一、古典吉他的形成	114
二、古典吉他制琴师	119
三、古典吉他的形制特点	120
四、古典吉他作曲家与作品	122
五、古典主义时期记谱法	127
第二节 古典主义象征——里拉吉他	128
一、里拉琴	128
二、里拉吉他	131
第七章 浪漫主义时期 (19 世纪初—20 世纪初)	134
第一节 浪漫主义时期古典吉他的繁荣	134
一、浪漫主义时期古典吉他的沿革与类型	134
二、浪漫主义时期古典吉他制琴师与演奏家	139
三、浪漫主义时期古典吉他作曲家与作品	144
第二节 浪漫主义时期夏威夷吉他与尤克里里的兴起	152
一、夏威夷尤克里里	152
二、夏威夷膝上钢棒吉他	164
第三节 浪漫主义时期非标准吉他与地区变种	167
一、19 世纪非标准吉他	167
二、19 世纪混合型吉他	171
三、西班牙语地区吉他变体	174
第八章 现代与后现代 (20 世纪—)	188
第一节 20 世纪古典吉他	188
一、20 世纪古典吉他的种类与特点	189
二、20 世纪古典吉他演奏的技术要点	193

三、20 世纪古典吉他制琴师	197
四、20 世纪古典吉他演奏家与作曲家	199
五、20 世纪吉他记谱法	211
第二节 弗拉门戈吉他	212
一、弗拉门戈吉他的沿革	212
二、弗拉门戈吉他的形制特点	213
三、弗拉门戈吉他的技术特征	215
四、西班牙弗拉门戈吉他制琴师	217
五、弗拉门戈吉他作曲家与演奏家	217
第三节 钢弦原声吉他	222
一、民谣吉他	223
二、共鸣器吉他	234
三、爵士吉他	238
第四节 电吉他	247
一、电吉他的形制特点	247
二、电吉他根据弦制分类	250
三、电吉他手	260
四、特种电吉他	268
结语	273
附录一 吉他演奏家/作曲家/制琴师	277
附录二 吉他乐器与技术词汇	292
附录三 吉他网站导航	296
参考文献	299
后记	308
彩色插页	309

第一章 绪 论

什么是吉他?

一种解释是:吉他,六弦琴;弦乐器,有六根弦;一手按弦,一手拨弦。^① 另一种解释是:吉他(Guitar),六弦乐器,用手指或拨子弹奏。^②

一般认为,吉他是六弦乐器。但是,吉他不全部是六根弦,还有其他弦制存在。例如,四弦尤克里里、四弦低音电吉他(电贝司)、五弦无品低音电吉他、七弦古典吉他、八弦电吉他、十弦古典吉他、十二弦民谣吉他、十八弦双颈电吉他等。

吉他琴体常规形状是8字形,但是也有许多非8字形吉他琴体。例如,矩形夏威夷吉他、菠萝形尤克里里、三角形巴拉莱卡琴、瓢形琉特吉他等。另外,还有平底锅形电吉他、鱼骨形电吉他、棒状点弦电吉他等。

吉他有多个不同名称,最常见的英语名称是Guitar。欧洲其他国家也有相似词汇,分别是葡萄牙语Guitarra、法语Guitare、德语Gitarre、意大利语Chitarra、西班牙语Guitarra等。吉他同类乐器还有巴拉莱卡琴(Balalaika)、班杜拉琴(Bandurria)、西腾琴(Cittern)、吉腾琴(Gittern)等。吉他是拨弦乐器,中世纪时期由摩尔人传入西班牙。吉他与琉特琴的区别在于,吉他的背板是平的。现代吉他有六根弦,定弦是E-a-d-g-b-e'。已知最早的吉他乐曲(供四弦吉他用)均收在弗恩拉纳的《奥菲尼卡里拉》(1554)一书中。^③“Guitar”又译作六弦琴、吉它、结他。西腾琴、吉腾琴、西特琴(Citole)、维乌埃拉琴(Vihuela)是吉他早期的雏形,它们在传播过程中,在世界各地产生了不同变体(变种)。例如,西班牙梅诺卡蒂普莱琴(Tiple)、加那利群岛坦布琴(Timple)、墨西哥霍潘格拉(Huapanguera)、秘鲁恰兰戈(Charango)、古巴特雷斯琴(Tres)、委内瑞拉库特罗(Cuatro)以及葡萄牙北大西洋马德拉群岛马谢特琴(Machete)、夏威夷群岛尤克里里(Ukulele)等。

吉他演奏特征也处于发展变化之中,古典吉他与弗拉门戈吉他演奏姿势不同,“手指按弦,手指或拨子拨奏”等长期稳定的技术特征,在19世纪末也有了创新。夏威夷吉他左手采用钢棒按弦,共鸣器吉他左手采用金属管(瓶颈)按弦,右手则都使用金属指套。

吉他琴弦数量与材质、琴弦弦品、定弦方式、琴体结构与形状、吉他演奏法等,都在发展变化之中。《牛津简明音乐词典》对吉他名词作了进一步说明:“Guitar”的意大利语名称为“Chitarra”,由此产生了“Chitarriglia”,这是一种较小的高音西班牙吉他;

① 现代汉语词典(第6版).商务印书馆,2015:604-834.

② 牛津高阶英汉双解词典(第四版).商务印书馆,1997:663.

③ 汪启璋,等.外国音乐词典.上海音乐出版社,1999:320.

“Chitarrino”有四组同音高弦组，是17世纪小吉他的名称；“Chitarra Battente”是五组同音弦组的金属弦吉他，装有金属弦品，用拨片拨奏。^①

许多音乐工具书对吉他名称不作详细区分。例如，《哈佛音乐与音乐家简明词典》吉他词条插图，包含了不同时期、不同地区、不同形制特点的十一种吉他类乐器，它们是夏威夷尤克里里、俄罗斯巴拉莱卡、班杜拉、17世纪吉他、19世纪早期吉他、现代吉他、班卓琴、西腾、夏威夷吉他、电贝司、电吉他等。因此，界定吉他史研究对象是一个难点问题。下面先介绍本书所采用的研究方法、所界定的研究对象以及研究范围。

一、研究方法

《吉他史》遵循乐器学、西方音乐史学、民族音乐学（音乐人类学）、音乐图像学研究的基本理论范式，即遵循相关学科成熟的研究习惯，同时借鉴文献研究法，对吉他的起源与发展、吉他的形制特点与演变、吉他相关作曲家与作品等，进行全面而系统的梳理。

（1）《吉他史》主要借鉴乐器学的研究方法，包括以下几个方面：吉他乐器（术语、分类、结构描述、形态、材料、装饰、表演技巧）、吉他乐器所产生的音乐（音响及音阶）、吉他乐器的使用、社会文化因素、表演者的地位及训练、吉他乐器的象征主义及美学。^②

乐器分类是乐器学研究开始深入的重要一步。吉他分类需要从乐器学与分类学角度进行客观分析。关于乐器分类，根据“发声的物理特性是划分的最重要原则”这一概念，奥地利民族音乐学家埃利克·莫里茨·冯·霍恩博斯特尔（Hornbostel）与德裔美国音乐家柯特·萨克斯（Curt Sachs）于1914年在《民族学杂志》上发表了“乐器分类法”，乃成为当今世界通用的分类体系，即H-S系统。这是一种新的乐器分类原则，即根据乐器的声学振动体特性将乐器分为体鸣乐器、膜鸣乐器、弦鸣乐器、气鸣乐器、电鸣乐器。

弦鸣乐器（Chordophones）是由绷紧的、振动的弦产生音响的乐器的通称。它的四大基本类型为里拉琴、竖琴、琉特琴和齐特琴。琉特琴类均有从琴体（共鸣箱）延伸出的琴颈，弦张于琴体及琴头之间的颈上，按演奏方式分为拉奏、拨奏等。古典吉他、弗拉门戈吉他、民谣吉他属于琉特琴属弦鸣乐器。曼陀铃类乐器、吉他类乐器以及尤克里里类乐器也是琉特琴属弦鸣乐器，下文将进行详细论述。

电鸣乐器（Electronphones）是以电子方法改变或模拟传统乐器发音的乐器，常简称电乐器。常见的电乐器按其功能可分为四类，即电扩音乐器、纯电子乐器、电子转奏器、电子音响合成器。摇滚电吉他、夏威夷电吉他等都属于电扩音乐器。

（2）《吉他史》借鉴了音乐史学研究方法。阿德勒在《音乐史的方法》（1919）中谈到，音乐史学的课题是“研究和叙述作曲活动的产生和发展的历程，它的对象是音乐作品，包括它们的形成过程，并根据作品的共同点和不同点进行分类，研究某些作品区别于其他作品的独立性，以及音乐家相互影响关系的问题”。^③ 吉他作品及其构成的风格演变，

① 牛津简明音乐词典（第四版），人民音乐出版社，2002：221。

② 汤亚汀：西方民族音乐学之乐器学，音乐研究，2000（1）：51-56。

③ 俞人豪：音乐学概论，人民音乐出版社，2004：29。

是史学研究基本对象和中心问题,也是本书对吉他史划分的重要依据。例如,吉他史的文艺复兴时期、巴洛克时期的划分,就主要根据西方音乐史学的历史分期。

③《吉他史》还借鉴了音乐人类学研究方法。音乐人类学(民族音乐学)是运用人类学理论和方法研究音乐及相关文化的一门人文学科,是直接面对活态的人类音乐文化(包括物质和非物质两种形态),并力求对研究对象作全方位、多层次、多角度的观察、体验、理解以及相应的记录、整理、描述和阐释的学科,它所关注的研究重点不仅仅是音乐自身,而且还包括音乐和其他各种共生条件(如自然、历史、社会等)以及音乐与各文化要素相互间的内在关系等,是人类学理论和方法在音乐研究领域的具体运用和特殊实践。^①本书中西班牙吉他、夏威夷吉他、葡萄牙吉他的传播与分类研究部分借鉴了音乐人类学的研究方法。

二、研究对象

本书主要研究对象是吉他类乐器发展史,包括吉他类乐器在不同历史时期的形制特点,以及在不同地区的吉他变体,吉他制作家(制琴师)、演奏家,作曲家与作品,吉他传播,等等。

(一) 研究对象的分类系统

霍恩博斯特尔和萨克斯的 H-S 系统,一级分类第三项是弦鸣乐器,即“3 弦鸣乐器”,一弦或多弦在固定的点之间被拉紧。二级分类第二项是复合弦鸣乐器,即“32 复合弦鸣乐器”,弦载体和共鸣器是结合在一起的,如果不破坏乐器就无法将它们拆开。三级分类第一项是琉特,即“321 琉特”,弦的平面与音板并行。琉特四级分类分别为:“321.1”弓形琉特;“321.2”轭形琉特或里拉,弦被装在一个轭上,轭包括两条臂和一根横杆,与音板共在一个平面;“321.3”指板式琉特,弦的载体是一个平面指板,附加琴颈可以被忽略,如同印度弦乐器维纳琴;里拉吉他的轭只是一种装饰。五级分类:“321.31”长颈琉特,指板穿过共鸣箱;“321.32”短颈琉特,指板是附加在共鸣箱上的,或者是从共鸣箱上雕刻出来的,就像一个颈。六级分类第一种,“321.311”长颈碗形琉特,共鸣箱是一个天然的或人工雕刻的碗形物;“321.312”长颈箱式琉特或长颈吉他,共鸣箱用木料做成;“321.313”长颈管状琉特,把柄穿过管壁。六级分类第二种,“321.321”短颈碗形琉特,如曼陀铃等;“321.322”短颈箱式琉特(短颈吉他),如吉他、小提琴等乐器,如果琴体被制作成碗形,则被分类在碗形琉特。弦鸣类乐器任何划分可用的后缀:“-4 槌击”、“-5 指击”、“-6 拨奏”、“-7 拉奏”。古典吉他在 H-S 系统中的分类编号应该是“321.322-6”。

霍恩博斯特尔和萨克斯的分类系统,其最大的优点是将世界上所有乐器加以清晰划分,结构科学而且完整。但是对于吉他研究对象而言,H-S 系统并未界定具体分类名称,使用琉特(Lute)代表一类乐器,这容易引起歧义,因为欧洲真正的琉特琴诞生于中世纪,阿拉伯的乌德琴是琉特琴的源头,而在数千年前的古巴比伦、古埃及就有多种琉特属乐器;从中世纪之后,曼陀铃、吉他等相关乐器变种较多,英语全部使用“Family”,例

① 孟凡玉. 音乐人类学的范畴、理论和方法. 民族艺术, 2007 (3): 33-42.

如曼陀铃家族、西腾琴家族、吉他家族、尤克里里家族等,因为尤克里里属于吉他类乐器,这就混淆了它们之间的层次与区别。本书根据 H-S 系统,参照生物分类学“界门纲目科属种”划分,引入纲、目、科、属(族)、种(类)概念,进行五级分类,这样有利于系统地梳理吉他发展史。

乐器一级分类“纲”,即弦鸣乐器纲、体鸣乐器纲、电鸣乐器纲等。二级分类“目”:弦鸣乐器纲又分为简单弦鸣乐器目(或齐特尔目)、复合弦鸣乐器目。三级分类“科”:复合弦鸣乐器目又分为琉特科、竖琴科等。四级分类“属(族)”:琉特科乐器又分为弓形琉特属、轭形琉特属(或里拉属)、指板式琉特属(族)。五级分类“种(类)”:轭形琉特属(或里拉属)又分为碗形里拉种、箱式里拉种(类);指板式琉特属又分为长颈琉特种、短颈琉特种(类)。

(二) 研究对象树形结构

1. 树形结构图与说明

本书以西方音乐史七个发展时期的时间为轴,结合琉特属乐器的发展演变,尤其是琉特属吉他类乐器的多种变体,制作了吉他史树形结构,如图 1-1 所示。

①古代琉特属乐器:古巴比伦(含苏美尔)琉特属乐器、古埃及琉特属乐器、波斯琉特属巴尔巴特琴、阿拉伯琉特属乐器乌德琴。

②中世纪乌德琴发展成为短颈琉特琴,曲项琵琶也属于短颈琉特琴。中世纪短颈琉特种(类)乐器还有西塔拉琴、西特琴、吉腾、拉丁吉他、摩尔吉他等。

③文艺复兴时期琉特属乐器维乌埃拉琴由乌德琴发展而来,有弓奏维乌埃拉琴、拨奏维乌埃拉琴、指奏维乌埃拉琴三种类型,其中拨奏维乌埃拉琴是四组复弦吉他的鼻祖,吉腾琴也是四组复弦吉他的来源之一。在文艺复兴时期,琉特属乐器西特琴是葡萄牙吉他的鼻祖。

④巴洛克时期琉特琴发展达到高峰,琉特属乐器分离出曼陀铃类乐器。文艺复兴时期的乌埃拉琴发展成为四组复弦吉他,吉腾琴也发展成为四组复弦、五组复弦吉他。

⑤古典主义时期,五组复弦吉他是短颈琉特类乐器,发展成为六根单弦古典吉他。琉特属乐器吉腾则在西班牙地区出现变体(种),如恰兰戈类乐器。琉特属乐器与里拉属乐器出现混合,发展出里拉吉他变种。

⑥浪漫主义时期古典吉他进入黄金发展阶段,琉特属乐器出现琉特吉他、曼陀铃吉他变种,琉特属乐器也发展出夏威夷菠萝形尤克里里、夏威夷膝上钢棒吉他等新的种类。另外,竖琴科乐器与琉特科乐器结合,产生了竖琴吉他新变种。

⑦20 世纪,随着电子科技的发展,出现了电鸣乐器。琉特属乐器大规模电声化,弦鸣乐器与电鸣乐器出现混合变体(种),例如,摇滚电吉他、爵士电吉他、夏威夷膝电吉他、非标准的八弦电吉他、十二弦电吉他、双颈十八弦电吉他、电尤克里里、低音电吉他(电贝司)等。古典吉他制作工艺日益进步,在声学上具有更高要求,而弗拉门戈指弹吉他在演奏技法上也有新的革新。

2. 树形结构中的吉他种类

吉他分类若采用不同划分标准,则有不同类别。例如,按照琴弦材料性质可划分为:尼龙弦吉他、钢丝线吉他、肠衣弦吉他。按照演奏方式可划分为:指弹吉他、匹克(拨

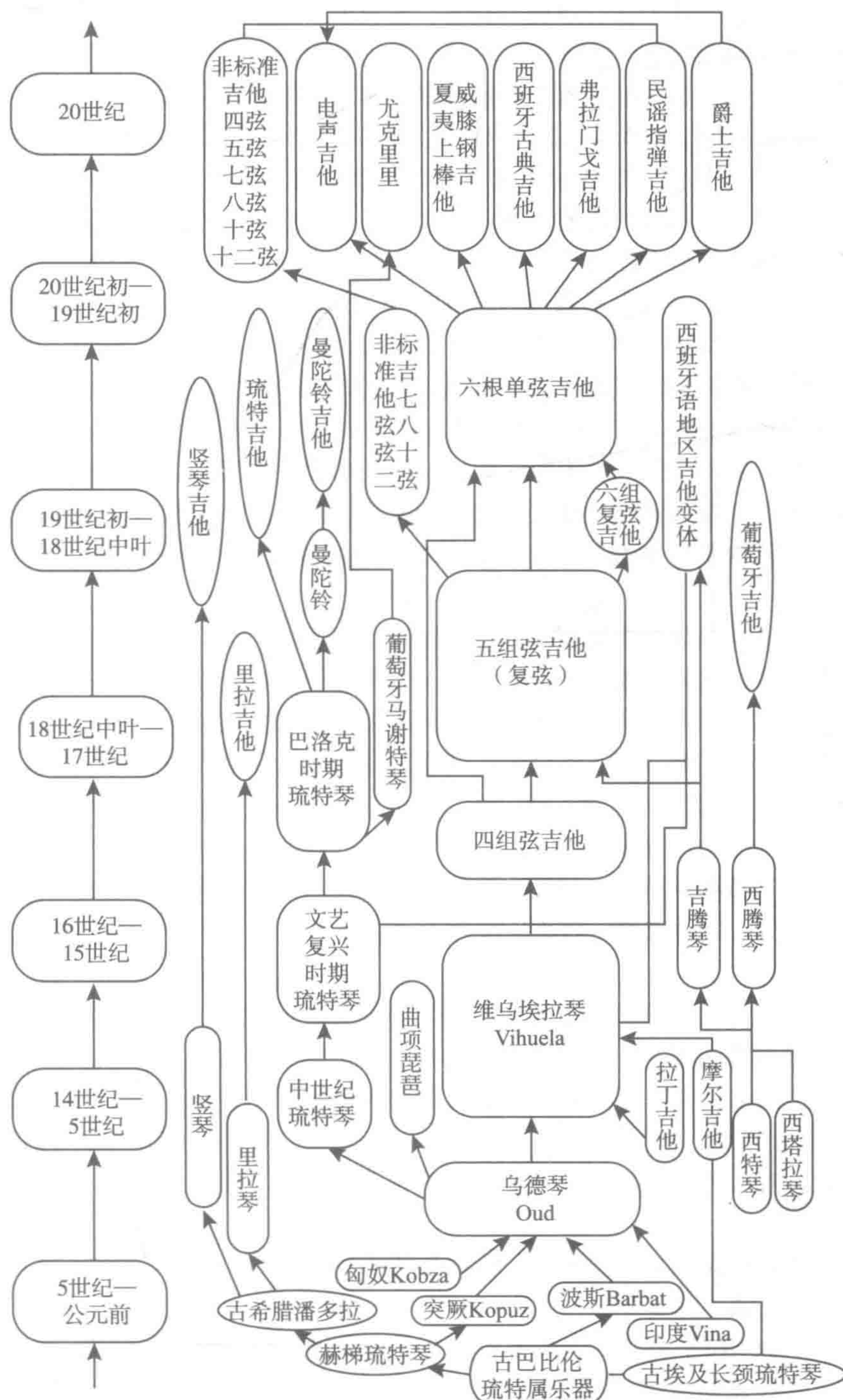

图 1-1 吉他史树形结构图 (李建武制图)

片) 吉他、钢棒吉他。按照音乐风格可划分为: 古典吉他、民谣吉他、爵士吉他、摇滚电吉他等。按照地区可划分为: 西班牙吉他、夏威夷吉他、葡萄牙吉他等。非标准吉他有七弦、八弦、十二弦等种类, 常规标准吉他一般有以下 4 类。

①古典吉他: 古典吉他的面板和背板都是平的, 面板中间有圆孔, 共鸣箱较小, 琴尾没有背带钉; 指板较宽, 琴颈有 12 品位; 使用尼龙弦, 音质柔美古朴。古典吉他是从 17 世纪形成并演变到现代, 集各种指法、手法、技巧奏法于一身, 演奏艺术性高且表现力丰富的乐曲, 具有典范性的吉他。所谓古典, 是指由古代延续下来而被后世认为具有典范意义或代表性的一种概念。古典吉他的音域为 $E \sim b3$ 。

②民谣吉他: 民谣吉他的面板和背板都是平的, 面板有圆孔及护板, 共鸣箱大而且厚, 琴尾有背带钉; 指板较窄且略有弧度, 有音品标志, 琴颈有 14 品位; 使用钢丝弦, 音质清脆、明亮; 以庄重、典雅见长, 多用于伴唱民谣歌曲及乡村音乐。有两种演奏法: 指弹奏法与匹克奏法。民谣吉他的音域为 $E \sim d4$ 。

③爵士吉他: 爵士吉他又称为匹克吉他, 面板和背板都呈弧形, 面板两侧各有一个 f 形开孔。琴颈细长, 指板有微小弧度, 便于食指横按琴弦。右手持匹克演奏, 使用钢丝琴弦, 它以弹奏和弦为主, 演奏风格粗犷、豪放, 通常用于辅助乐队。爵士吉他的音域为 $E \sim e4$ 。

④电吉他: 电吉他是在普通箱式吉他的基础上发展而来的。电吉他有以下特点: 除了普通吉他的基本特点之外, 还包括有拾音器、效果器、外接扬声器等。琴体没有共鸣箱, 有两个旋轴, 分别用来调整音量和音色。琴颈与民谣吉他相似, 使用钢丝弦, 多用匹克演奏流行音乐与轻音乐。电吉他音质洪亮、圆润、穿透力强。电吉他通过摇滚乐的流行而得到普及, 音域为 $E \sim e4$ 。

(三) 研究对象的三个层次

第一, 吉他乐器形制特点。包括吉他形状和构造、制作材料、吉他琴弦数量与定弦、吉他记谱法的变迁、吉他文献、吉他左手与右手基本演奏技术、吉他演奏家对吉他制作的影响, 等等。

第二, 吉他文化变迁与吉他传播。包括吉他乐器历史演变, 吉他在古罗马、西班牙和美国等地的传播与影响等。

第三, 吉他观念与美学思想。包括吉他相关人物与事件、吉他风格特征、吉他作曲家及作品等。

三、研究范围

需要重点界定的是本书研究的时间范围与空间范围。

(一) 时间范围

从公元前 3000 年到 20 世纪, 借鉴西方音乐史断代, 划分为七个时期。

①古代, 从公元前 3000 年至公元 4 世纪, 早期琉特属乐器可以追溯至公元前 3000 年, 包括古巴比伦、古埃及、古希腊以及古罗马等。

②中世纪, 公元 5 世纪至 14 世纪, 西罗马帝国灭亡于公元 476 年, 常作为中世纪开端, 公元 8 世纪阿拉伯人入侵西班牙是重要历史事件, 乌德琴由此传入西班牙等地, 摩尔

吉他和拉丁吉他开始出现。

③文艺复兴时期,从15世纪到16世纪,历史学关于文艺复兴时期划分,时间会更长些,本书借鉴了西方音乐史的时间概念,但吉他类乐器的发展,时间与西方音乐史并不完全吻合。在文艺复兴时期,西班牙维乌埃拉琴迅速发展,欧洲曲颈琉特琴走向繁荣,四组弦吉他开始萌芽。

④巴洛克时期,17世纪至18世纪中叶,1750年巴赫逝世,这一年常作为巴洛克时期的结束,该阶段琉特琴达到辉煌顶峰,五组弦吉他迅速发展。

⑤古典主义时期,从18世纪中叶至19世纪初,古典主义时期的结束一般以维也纳古典乐派的结束作为标志,但本书侧重点不是辉煌的古典乐派交响乐,而是发展缓慢的吉他类弹拨乐器。

⑥浪漫主义时期,从19世纪初到20世纪初,19世纪是古典吉他的黄金时期,19世纪也是西班牙语地区吉他变体(种)发展的高峰时期,同时也是夏威夷吉他发展的重要阶段。

⑦在20世纪,该时期有大量古典吉他演奏家、作曲家及作品,还有多种乡村指弹吉他。随着科技创新,电吉他开始迅猛发展,有摇滚电吉他、爵士电吉他等。另外,还有数字化的MIDI吉他等。

(二) 空间范围

①欧洲:西班牙、葡萄牙、意大利、法国、英国、德国等。吉他形成于欧洲文艺复兴时期,19世纪之前的吉他制琴师与作曲家主要集中在西班牙、法国、意大利、英国等地。

②美洲:第一,拉丁美洲。吉他在墨西哥、委内瑞拉、巴拉圭、乌拉圭、玻利维亚等地广泛传播,这些地方曾经是西班牙的殖民地,西班牙、葡萄牙不仅把吉他传播至北大西洋马德拉群岛等,也传播至拉丁美洲。第二,北美洲。在20世纪,美国、加拿大吉他快速发展,美国成为摇滚音乐、爵士音乐的中心,美国不仅有诸多电吉他制造商,而且还云集了大量的杰出吉他手。

③太平洋地区:澳大利亚、新西兰、美国夏威夷、菲律宾、日本等地。太平洋上的英联邦澳大利亚等国家,由于受到英国的影响,吉他制作与作品也迅速发展。葡萄牙裔制琴师在夏威夷也做出了重要贡献,菲律宾则受到西班牙与美国的影响,日本是受到美国及夏威夷群岛影响。

综上所述,本书介绍了几种研究方法,重点阐述了研究对象,尤其是研究的三个层次,即吉他乐器形制特点、吉他文化变迁以及吉他观念与思潮。本书特别界定了吉他史研究的时间范围和空间范围。

第二章 古代（公元前 3000 年—公元 4 世纪）

乐器在一万年前就已经存在。那时的乐器多取材于天然物质，例如，用鹤腿骨制成的骨笛。人类早期乐器多用于宗教仪式中，而不是纯粹艺术形式或者娱乐方式。在古巴比伦、古埃及、古希腊的文物残片中，可以发现古代弦鸣乐器，早期弦鸣乐器的琴弦由动物肠衣晒干制成，既有里拉琴类乐器，也有琉特琴类乐器。

在音乐学家的广义乐器分类中，把与琉特琴特征相似的乐器统称为“琉特属”。民族音乐学家普遍认为：所有琉特琴都有一块共鸣面板和一个琴颈，从靠近面板底部起，沿琴颈张挂若干根琴弦。拨奏民族琉特琴遍布世界各地，有多种不同形状和尺寸，主要差异在于琴体和琴颈的相对长度，以及背板的形状、弦的数量和是否有弦品。^① 乐器学家柯特·萨克斯将长颈琉特琴与短颈品种区分开来：两者都是指与竖琴不同的弦鸣乐器。但也有不同观点，史密斯认为，长颈品种不应该被称为琉特琴，因为它至少存在一千年后才出现短颈的乐器，最终演变成现在已知的琉特琴。长颈琉特琴变体在 20 世纪以前从未被称为琉特琴。

琉特琴是一种曲颈拨弦乐器，也翻译成鲁特琴，是欧洲文艺复兴时期最流行的家庭独奏乐器。琉特琴也是中世纪到巴洛克时期在欧洲使用的一类古乐器的总称。琉特琴英语词汇“Lute”源自西班牙语“Laud”。中世纪的琉特琴仅有五组琴弦，用羽毛制成的拨子弹奏。琉特琴大多是以合奏的方式演奏舞曲或作为歌曲的伴奏。琉特琴有不同形状，有小梨形、卵形及半球形。吉他、琵琶等都是琉特属乐器，因此，吉他的源头可以追溯至古代琉特属乐器。

里拉琴与琉特琴有显著的不同，在乐器分类学中分别属于两个不同科。里拉琴的轭包括两条臂和一根横杆，琴弦被装在轭上，没有指板。里拉琴与吉他有一定关系，但是，里拉吉他的轭是装饰性的，琉特琴与吉他的亲缘关系比里拉琴更近。

第一节 吉他溯源之琉特属乐器

一、古代琉特属乐器

琉特琴是一种古老的有音品弦乐器，以手指拨奏，在较早的类型中也有用拨子演奏的。长颈琉特琴的琴颈比琴体还要长，其历史至少可以追溯到公元前 2000 年。短颈琉特

---

^① 鲁思·米德格雷，世界乐器，中国青年出版社，2004：178。