

CLASSICAL GUITAR METHOD

周伟 编著

古典吉他演奏教程

© 国际文化出版公司

古典吉他演奏教程

CLASSICAL GUITAR METHOD

周 伟 编著

国际文化出版公司

图书在版编目(CIP)数据

古典吉他演奏教程/周伟编著. —北京:国际文化出版公司, 1996. 7
ISBN 7-80105-471-7

I. 古… II. 周… III. 六弦琴-奏法-教材 N. J623. 26

中国版本图书馆CIP数据核字(96)第12410号

责任编辑:陈杰平

封面设计:李 勤

古典吉他演奏教程

周伟 编著

*

国际文化出版公司 出版发行

北京安定门内大街40号

邮政编码:100009

发行部电话:4010840、4010837

新华书店经销

北京飞达印刷厂印刷

850×1168毫米 大16开本 22印张 560千字

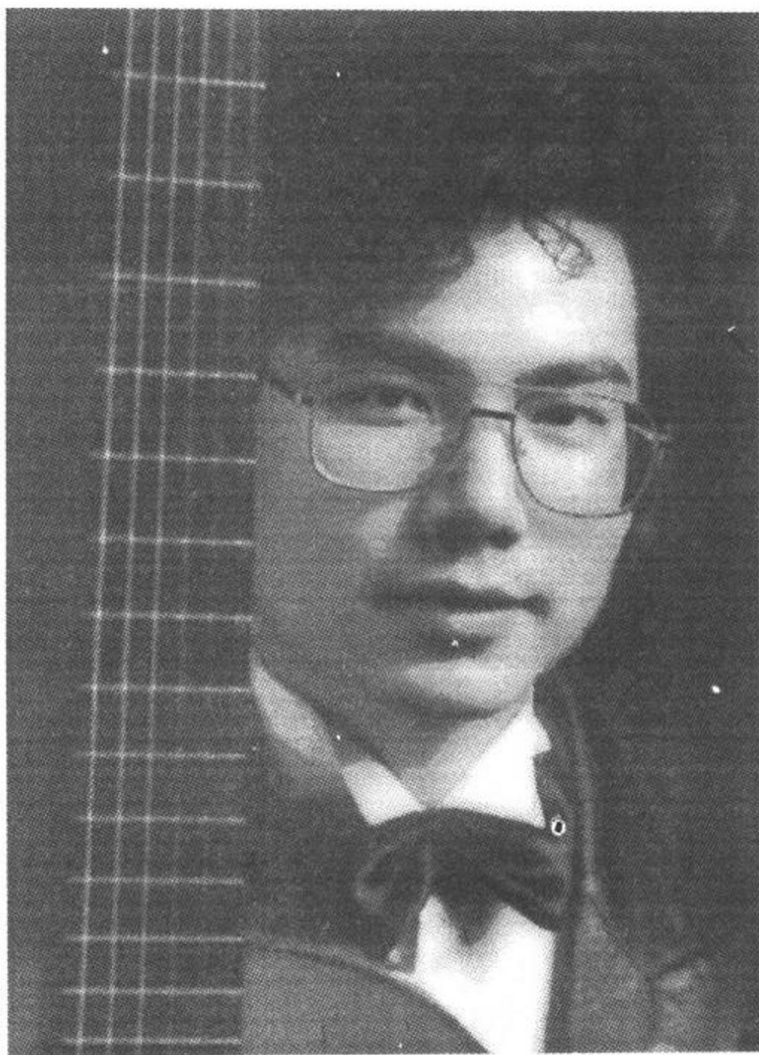
1996年7月第一版 1996年7月第一次印刷

印数:5000册

ISBN 7-80105-471-7/J·61 定价:68元

琴中藏韻
指間出音

為青少年吉它演奏藝術題
丙子年夏高祥

周伟——著名青年吉他艺术家、教育家。自幼受到良好的音乐熏陶，曾研习小提琴等多种乐器，后师从意大利、加拿大的演奏家学习古典吉他，并得到世界各国数十名吉他大师的指导和帮助。大学毕业后，开始巡回演出和讲学，十年来共培养学员两万余人，不少学生成为各地吉他界的中心人物。周伟先生被全国众多的吉他组织聘为顾问，并在多次重要的吉他比赛中担任评委、艺术指导，1990年起，担任中国音乐家协会吉他研究会常务理事。西班牙吉他大师费利克斯评价：“周先生的演奏是纯粹的西班牙感觉、真正的吉他音乐”。在从事吉他艺术的同时，周先生还致力于鲁特琴的研究，并成为我国第一位鲁特琴音乐家。

前 言

吉他是一件乐器,但绝不是一件普通的乐器。吉他被公认为世界“三大乐器”之一,其艺术性与钢琴、小提琴相比也毫不逊色。同时吉他又是世界上拥有量最大的大众化乐器,上至达官贵人,下至平民百姓,无不被吉他的魅力所征服。

在吉他漫长的发展过程中,几经衰落与复兴,直至本世纪,吉他才真正达到了辉煌的境界,除了古典吉他外,其他流派如弗拉门哥吉他、指弹吉他、摇滚吉他等也得到了空前的发展,吉他已经是当今音乐中最主要的乐器之一,尤其是代表吉他艺术最高境界的古典吉他,在世界各国都受到广泛的重视,在著名的音乐厅、音乐学院、音乐节上占据了重要的地位。

20 世纪已告尾声,人们在总结本世纪音乐发展概况与现状、展望 21 世纪音乐方向的同时,对古典音乐进行了新的诠释和探索,古典吉他艺术作为一种音乐形式,地位不断提高,而且必定在 21 世纪得到更进一步的发展。

虽说在本世纪初,就有些华侨或留洋的学子把吉他带进了中国,但毕竟为数甚少,而且带来了乐器,却没有带来艺术。很长一段时间,对吉他这件乐器的认识和评价,褒贬不一。直到 70 年代末,吉他艺术才真正开始得以普及和发展,这与吉他悠久的发展史相比形成了很大的差距。

在近二十年里,许多人为吉他艺术在中国的发展作出了大量的努力。目前,吉他艺术(尤其是古典吉他)已得到了社会的承认和重视,通过大家共同的辛勤耕耘,我们取得了很大的收获,个别尖子甚至也引起了国际吉他界的注意。然而我们应该清醒地看到,国内现有的实际水平与 12 亿人口的中国十分不相称,除了我国的吉他发展起步晚、时间短以外,主要原因是缺乏强有力的普及教学和广泛的国际交流。我们应该让更多的人系统、正规地学习吉他,应该让更多的人取得更高的吉他艺术成就,使中国成为一个吉他艺术的强国!

在我国吉他发展的初期,大量的爱好者苦于找不到老师、见不到教材,而现在大家又抱怨找不到优秀的教师、见不到优秀的教材,虽说这证明了我们的进步,但毕竟这个问题亟待解决,否则将严重妨碍我国吉他艺术的发展,而其中一本优秀教材的出现显得更为迫切。目前,各种不成熟的,甚至粗制滥造、错误百出的吉他教材充斥市场;各地的吉他教师们大多自编教材,但由于缺乏足够的资

料和广泛的交流,局限性很大;也有不少人引进了国外过时的版本,重复别人的错误而误人子弟。

在十几年的教学与研究过程中,我越来越感到一本好的吉他教材对于我国吉他艺术的发展极为关键。多年来,我广泛地搜集各国优秀的吉他教材和资料,进行了大量的研究和整理,并与国内外众多的吉他教师们进行交流和探讨,而且在教学活动中得以尝试和总结,终于在1994年面向吉他界推出了《古典吉他演奏教程》的试行本,引起了很大反响,尤其是各省市吉他界的许多知名人士对此给予了极高的评价,不少人说,这本书就是多年来他们心目中的理想教材。在感到欣慰的同时,我更有一种紧迫感,那就是要尽快对试行本进行补充和完善。经过反复的修改与整理,并通过进一步的校对与核实,现在《古典吉他演奏教程》终于可以问世了。

本书的宗旨是:让吉他爱好者系统、科学地学习吉他演奏艺术。正确的指导思想是:把吉他当作正规的乐器来学,而不是简单的娱乐工具。在教程的安排上,力求系统性,使学员能全面地提高演奏水平,循序渐进;同时兼顾科学性,使学员在有限的时间里取得最佳的学习效果。另外,考虑到中国学生的具体情况,作了针对性的补充与调整。

本教程可作为学习吉他演奏的主要教材,也是认识吉他、提高欣赏水平的参考资料。本教程配备完整的录音资料,以方便大家的学习。

本教程适用于吉他师资培训、大学的吉他课程、中小学音乐课的辅助教学及业余吉他培训各种程度的学员,也可作为专业音乐工作者和广大吉他爱好者的参考资料。若能在优秀教师的指导下使用本教程,将更好地提高学习效率,在没有合适教师的情况下,我将尽全力为读者提供咨询服务。

在本书的写作过程中,得到了国内外许多吉他界同行的支持与协助,尤其是谷为陵、王汉、李勤等朋友的全力帮助,使本书得以早日问世,在此表示衷心的感谢。特别值得一提的是高占祥先生在百忙之中为本书题词,使我深受鼓舞。

本书的编写工作中,由于各种原因,可能出现一些不尽完美之处,恳请广大专家、爱好者不吝指正。

周伟
96年6月 北京

作者联系地址:北京市海淀区倒座庙1号
邮政编码:100080

写给吉他教师

音乐教师是一个高尚的职业,吉他教师也不例外。每一位教师都应该积极乐观地去从事自己的工作。中国的音乐教育很落后,学生的音乐素质普遍很低,并不是学生不愿去学,而是他们没有条件去学。许多国家的中小学都开设了各种乐器课程,而在我国,音乐课只是停留在学唱的阶段,而且不受重视。许多学生希望通过吉他这种乐器,去更深入地接触音乐,以提高自己的音乐修养。吉他教师的工作不仅仅要教学生演奏,还要把学生领进音乐的大门,培养他们高尚的审美情趣,为此,吉他教师应该有强烈的责任感。

作为吉他教师,一定要有足够的演奏和教学水平,对自己所教的内容要有深入全面的理解,自己尚一知半解,则必定误人子弟。吉他艺术的发展非常迅速,教师们一定要不断地完善自己,学习新的知识,多了解国内外优秀的教学经验,以免耽误了学生的发展。作为吉他教师,应该受过良好的教育,有渊博的学识,至少掌握一门外语(便于学习、交流和研究),素质较差而又贪图名利的人是不宜充当吉他教师的。另外,教师的言行对学生的关系很大,品质优秀的教师对学生会产生积极的影响。

一位教师所能给学生的最好的东西就是因材施教。每个学生都有自己生理上和心理上的特点,有自己对待吉他和音乐的态度。认真从事教学的教师会把每个学生看成是一个完全新的问题去对待。用固定不变的规则去教学是错误的,更不要一概地否定与自己演奏不一样的东西。优秀的教师应该有“不管什么样的学生都能教好”的信心和“教好所有学生”的责任。

教师必须是个很好的心理学家。他应该知道在什么时候鼓励学生,给予学生精神上的支持,使学生建立信心,他同样应该知道什么时候改正某些东西是合适的。过份的热心、盲目地给学生建立信心或不冷静地严厉责备学生都是错误的行为。

“技巧”与“表现”的平衡在学生的不同发展阶段是不一样的。对初学者来说,虽不能忽视音乐素质的培养,但是建立和完善他们的技巧是首要的,因为“表现”是不受年龄限制的,而“技巧”则不同。等到有相当的“技巧”后,再把教学内容更多地放到“表现”方面。教师应该充分利用学生最有效果的时期,以取得最佳成绩。当然,目前普遍存在的问题是只注重“技巧”而忽略了“表现”,这对学生的发展十分不利。

要循序渐进,根据具体学生的需要安排教学内容,每个学生的接受能力有不同的限度,讲授过多的内容会产生相反的结果。练习曲非常重要,这样可使学生在音乐的背景中训练技巧,尤其是一些经典的练习曲比起你自己创作的练习更有益处。让学生尽量接触多种多样的曲目,包括不同风格、类型、各个时期的作品,要全面,避免任何片面的发展。不要只教那些容易教的东西,也不要迎合学生的口味。

要逐步培养学生在音乐性和技巧上有独立的能力,鼓励具备了一定程度的学生拥有自己的处理方法,必要时给予指导,以使适合于美学、高尚的趣味、风格、形式等等的要求。教师把自己对每首乐曲的想法强加给学生,这是一种错误。

没有一个人能从书本上学习如何教吉他,教师必须不断地总结与提高。历史上无数的吉他音乐家们给我们留下了大量宝贵的财富,我们首先应该做的就是把这些优秀的东西正确地传给学生,传给后人。

最后,我引用罗曼·罗兰的名言“竭尽所能”与吉他教师们共勉!

目 录

前言

写给吉他教师

第一章 吉他概述

简史	1
吉他的特点	2
如何理解古典吉他	3
古典吉他是所有吉他流派的根本	4
吉他各部分名称及所用材料	4
* 献给西班牙吉他(诗)	6

第二章 学习前的准备

吉他的选购	7
关于中国的吉他制作	7
吉他的保养	8
关于琴弦	8
选择良师	10
对自己的要求	10
关于练琴	11
* 吉他名家的美称	12

第三章 基本乐理

音的概念	13
五线谱	13
节奏和节拍	16
反复记号	17
速度、力度、表情记号	18
视唱练耳的重要性	20
吉他与五线谱的对应关系	21
调弦	21
吉他各把位与五线谱对照	23
* 音乐家名言录	24

第四章 基本演奏姿势

持琴	25
左手的基本动作和要求	26
右手的基本动作和要领	27

第五章 演奏基础

空弦的练习	31
第一弦上的音符	34
第二弦上的音符	35
二声部的音乐	37
第三弦上的音符	39
第四弦上的音符	41

第五弦上的音符	43
第六弦上的音符	44
第一把位与五线谱对照	45
综合练习	46
第一弦上的 A 音	48
简单的琶音练习	50
二音同时演奏	54
三音同时演奏	56
四音同时演奏	58
参考曲目	59
本章演奏提示	66

第六章 调的学习

音程	71
和弦	72
调	74
调式	76
C 大调	77
A 小调	78
G 大调	80
E 小调	81
D 大调	82
A 大调	83
E 大调	84
F 大调	85
D 小调	86
参考曲目	87
本章演奏提示	94

第七章 阿瓜多的练习曲

* 阿瓜多的生平	95
关于阿瓜多的练习曲	96
演奏提示	96
练习曲 No. 1~No. 12	97
* 吉他教授与学生的对话	106

第八章 朱利亚尼右手练习 120 条

* 朱利亚尼的生平	107
朱利亚尼的右手练习	107
* 关于吉他音乐的评论	125

第九章 技巧进阶

高把位的练习	127
把位的移动练习	132

音阶的练习	134
音程的练习	137
连音奏法	142
装饰音	144
滑音	147
消音	147
断奏	148
横按的练习	148
关于轮指技巧	150
泛音奏法	152
揉弦	155
关于特殊调弦	155
塔雷加的练习	156
* 塔雷加的生平	156
第十章 索尔练习曲二十首	
* 索尔的生平	165
索尔的练习曲	165
演奏提示	166
练习曲 No. 1~No. 20	167
第十一章 特殊奏法	
拨奏	197
琶音奏法	198
钟音	199
大鼓奏法	200
小鼓奏法	201
低音管奏法	202
左手独奏	202
轮扫奏法	203
单簧管奏法与双簧管奏法	203
击弦奏法	204
击板奏法	204
军鼓奏法	204
第十二章 独奏曲精选	
如何学习新曲目	205
技巧与表现	205
* 吉他的音色区	206
皇帝之歌	207
绿袖子	209
前奏曲	211
D 小调组曲	214
夜曲	217
随想曲第 13 首	218
沙龙小品	220

练习曲	222
探戈	226
水神之舞	227
练习曲	230
田园曲	233
G 大调华尔兹	234
爱的罗曼斯	235
玛丽亚·路易莎	236
雨滴	237
蝶	239
哀歌与祈祷	240
摩尔舞曲	241
玛丽艾塔(玛祖卡)	243
大霍塔	245
童年之梦	255
悲伤的肖罗	257
巴拉圭舞曲	259
牧歌	261
第 3 号华尔兹	263
纺织女之歌	266
西班牙弗利亚斯主题变奏曲	269
别离	273
马尔波罗主题与变奏	277
蓝色吉他(吉他奏鸣曲)	283
本章演奏提示	302
* 吉他名家音乐会节目单选登 (1888 年~1992 年)	306
第十三章 重奏的训练	
关于吉他的重奏	307
布列舞曲	309
夜莺之歌	311
在山神殿中	313
波尔卡	314
船歌	315
下雪	317
西西里岛	319
小步舞曲	320
萨拉班德舞曲	322
第十四章 欣赏课程	
如何指导学生欣赏音乐	325
如何欣赏录音	325
名家名曲	326
后记	

第一章 吉他概述

· 简 史

要明确地叙述吉他的起源和演变是不可能的,吉他史的研究者们各有自己的观点,至今尚无完全令人信服的说法。在漫长的历史中,出现过许许多多不同形状、尺寸、定音的乐器,它们或多或少地与现代吉他有着某种联系。至少,我们可以追溯到公元前 3000 年的古埃及,当时就出现了里拉琴(Lyra,古代弦乐器)。随后的几千年历史中,里拉琴经历了各种演变,产生了无数不同形状的弦乐器,包括中世纪鲁特琴(Medieval lute),最终传到西班牙,在那里逐步发展成现代吉他。由于吉他不是单线演变发展的,某个时期的乐器,可能演变为多种形式,其中的每种乐器又可能演变为多种形式,因此我们无法明确从里拉琴到现代吉他的演变过程。尤其对早期缺乏文字记载、没有充分依据的阶段,我们更是无能为力。有两种粗略的假设:1. 吉他起源于亚细里亚鲁特琴(Assyria lute),通过埃及、波斯、阿拉伯半岛,在公元 8 世纪左右传到西班牙;2. 根据上述,亚细里亚的 Ketharah 和希腊的 Kitara 逐渐变成 Citara Roman,后又改进并重新命名为 Chrotta(意为“四弦”)。然后,在 16 世纪的西班牙,演变为比维拉琴(Vihuela)——与吉他有最亲近的血缘关系。

在 12 世纪的西班牙,流行着两种吉他:拉丁吉他(Guitarra Latina)和摩尔吉他(Guitarra Morisca)。前者被认为是起源于希腊和罗马的乐器,有四条单弦,与今天的吉他有点相似,通常用优雅的弹拨形式来演奏;后者是卵形的乐器,背部是弧形的,有几组复弦(有时候几组三弦),来自阿拉伯,用激烈的扫弦形式演奏。

出现于 16 世纪西班牙的比维拉,也有几种不同形式:1. 用手指演奏的(Vihuela de mono);2. 用弓演奏的(Vihuela de arco);3. 用拨片演奏的(Vihuela de plectro)。现代吉他是第一种比维拉的后代。

比维拉的第 2 至第 6 弦是复弦,第 1 弦是单弦,最常见的调弦是 G-c-f-a-d'-g'。这种定音与现代吉他第 3 弦降半音,并在第三把位用变调夹后是完全一致的。

在 16 世纪,比维拉和吉他是由所用的弦的数目来区分的。当时,拉丁吉他是四弦乐器,第一弦为单弦,第二至第四弦为复弦。在这个时期里,许多伟大的比维拉演奏家,像路易斯·米兰(Luis Milan)、纳尔瓦埃斯(Narvaez)、穆达拉(Mudarra)等,都在吉他史上充当了重要的角色。然而在 16 世纪末,比维拉琴和比维拉音乐慢慢消失了,为吉他时代的到来让了路。

当比维拉琴在西班牙处于顶峰时,不少鲁特琴演奏家在欧洲的其它地方十分活跃。如我们所知最早的意大利鲁特琴作曲家斯比那西诺(F. Spinaccino)、伽利略(V. Galilei,意大利天文学家 G. 伽利略的父亲)、法国宫廷著名鲁特琴演奏家高第埃尔(D. Gaultier)、伊莉莎白女皇时代英国音乐的代表人物约翰·多兰(John Dowland)等。然而,随着 17 世纪末羽管键琴和吉他的出现,鲁特琴同样销声匿迹了。

需要特别指出的是西班牙的艾斯比耐尔(Vicente Espinel)致力于吉他的发展,成功地给四弦拉丁吉他加上了第五条弦,从此产生了西班牙吉他这个名字。1586 年阿玛特(Juan Carlos Amat)在巴塞罗那发表了第一部吉他教程,使得五弦吉他在西班牙广为流行,而且逐渐发展到盛行鲁特琴的欧洲其它地区。这一时期著名的吉他演奏家有科尔贝塔(F. Corbetta),他是吉他传播到欧洲各地的首要功臣;桑斯(G. Sanz),于 1674 年出版的吉他教程中概述了一些重要的演奏技巧,包括扫弦、震

音、圆滑音等。他的许多作品,至今仍是吉他演奏家的喜爱曲目。

到18世纪,巴洛克和罗可可时期,键盘乐和弦乐达到高峰,而吉他却进入了停滞阶段。然而在这个时期,现代记谱法取代了以往的图式记谱法,西班牙的费尔南第艾尔(F. Fernandiere)最早出版了用现代记谱法的吉他教程。意大利大提琴演奏家波切里尼(Boccherini)在18世纪60年代移居西班牙后,写出吉他与室内乐队的第一部作品。

从18世纪末期至19世纪,吉他开始复苏。西班牙的加尔西亚(Miguel Garcia)在传统的五弦吉他的上加了两条低音弦。七弦吉他很快被放弃,然而后来却导致现代六弦吉他的诞生。

莫雷第(Federico Moretti)生于拿破里,后入西班牙籍,于1799年出版《六弦吉他基础》,这部著作成了现代吉他的奠基,标志着吉他黄金时期的开始。在这个时期,涌现了索尔(Fernando Sor)、阿瓜多(Dionisio Aguado)、朱利亚尼(Mauro Giuliani)等吉他大师及大量珍贵的吉他音乐作品。当时还有许多音乐大师如韦伯(Weber)、舒伯特(Schubert)、柏辽兹(Berlioz)、帕格尼尼(Paganini)等也都演奏吉他,并写作吉他曲。

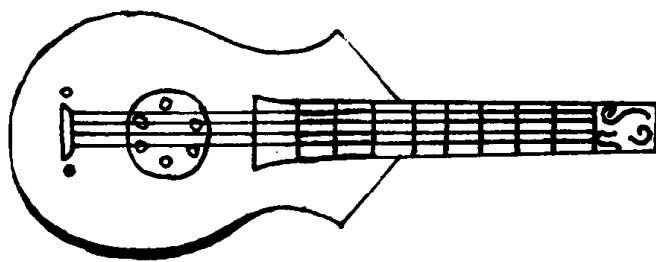
然而即使是上述伟大的吉他音乐家,也未能抵御钢琴和交响乐日益发展的影响,19世纪中期吉他的地位下降了,进入了数十年的衰退期。

在阿尔卡斯(J. Arcas)的帮助下,西班牙吉他制作家托烈斯(Antonio Torres)在19世纪50年代确立了现代吉他的标准,现代吉他真正诞生了。

19世纪后期,出现了一位伟大的吉他音乐家,人称“现代吉他之父”的塔雷加(Francisco Tárrega)。他精心地探索吉他作为一种表演工具的各种可能实现的效果,并在他的作品和改编曲中充分地加以应用。他的演奏技术和风格多姿多彩而又合情合理,他成功地把巴赫、贝多芬、肖邦等等音乐大师的作品,改编为吉他演奏,并且建立了自己系统的教学方法,通过他的弟子们影响了20世纪所有的吉他演奏家。可以说,塔雷加为20世纪吉他的繁荣铺平了道路。

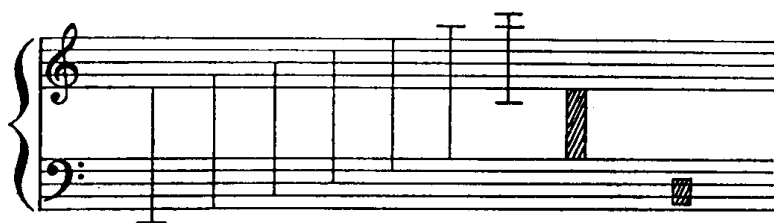
继塔雷加之后利奥贝特(Miguel Llobet)和普霍尔(Emilio Pujor)在20世纪前期为吉他的复兴作出了巨大的贡献。然而本世纪吉他的真正繁荣当归功于塞戈维亚(Andrés Segovia)的努力,他使吉他不再局限于本身的范围,而是向钢琴、小提琴进行挑战,使吉他成为世界三大乐器之一,吉他获得了历史上最高的地位,他鼓励本世纪的著名作曲家纷纷为吉他写作,并大量改编了音乐史上的优秀作品,使这些作品通过吉他获得了新的生命力。由于塞戈维亚的出现,吉他艺术真正地达到了新的高峰。

当今的吉他音乐家们沿着塞戈维亚的足迹,继续在努力探索。可以相信吉他艺术将获得更大的荣耀!

• 吉他的特点

吉他的音域是从E到b²。吉他没有小提琴那天国般的高音,也没有钢琴那地狱般的低音,从下面的地照可以看出,吉他的音域就是人声的音域,因此有人把吉他称为情感乐器。

男低音 男中音 次中音 女低音 次低音 次高音 女高音 女性与儿童的说话声 男人的说话声

吉他是一种和声乐器,能够演奏多声部的乐曲,有这种功能的乐器除吉他外,只有键盘乐和竖琴。因此吉他独奏曲不需要其他乐器的伴奏,然而吉他却可以用来担任其他乐器的伴奏。

吉他具有丰富的表现力,除了本身特有的演奏手法外,还可以模仿大鼓、小鼓、低音号等多种乐器的效果,在现代音乐中,也有很强的适应能力。

吉他的演奏是用双手直接接触琴弦,因此具有更为细腻的表现力,能更好地表达演奏者的音乐处理和风格。

吉他独特的音色是其他乐器所无法替代的,而且吉他的音色可以由右手拨弦的位置或者左手指法的变化而产生显著的不同。在吉他不同弦上可以得到相同音高的音,以此获得不同的音色,而当一个乐句里,想要获得相同的音色时,我们又可以在同一弦上演奏这些音。

吉他的演奏范围很广,有从古到今无数优秀的吉他作品,有为别的乐器创作而改编为吉他演奏的作品。演奏方式有独奏、重奏(包括与其它乐器)、与乐队的协奏等。

除古典吉他外,尚有弗拉门哥吉他、乡村民谣吉他、摇滚吉他等多种形式,吉他既是艺术性乐器,也是大众化的乐器。

虽然吉他具有很高的艺术性,丰富的表现力,许多作品也像钢琴一样需要很高的演奏技巧,但是吉他的入门却较为容易,所以许多人都选择吉他作为接触音乐的工具。另外,初学者所用的吉他一般价格较低,容易接受,而且体积不大,适合在各种环境中使用。

当然吉他这种乐器也并非完美无缺,吉他音量小这个问题,一直期待得到解决。另外,在吉他上演奏某些调也确实存在着困难,转调不如键盘乐器那样方便。然而,正如钢琴也同样有自己的缺点一样,吉他的优点已使其成为当今音乐中最重要的乐器,吉他还将继续发展,可以预言,在今后相当长的时期里,吉他的地位不可能动摇。

• 如何理解古典吉他

古典吉他(classic guitar)可以从三方面来理解。(1)从乐器的角度:古典吉他的构造与其它吉他有各种不同的区别。从外形、材料、使用的琴弦、内部构造等方面与当今吉他家族中的其它成员,如弗拉门哥吉他(flamenco guitar)、西部吉他(western guitar)、匹克吉他(pick guitar)、电吉他(electric guitar)等都有明显的不同。(2)从演奏方法上:古典吉他以手指拨弦为主,结合各种特殊演奏技巧,这也正是本教程重点讲解的部分,相信通过学习,大家都会有深刻的理解。而弗拉门哥吉他则以扫弦为主;匹克吉他用拨片来演奏;电吉他更多地利用电声效果如效果器、摇棒等,也有许多独特的演奏手法。(3)从音乐表现角度: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、不同民族的音乐作品都能诠释自如。古典吉他能够维妙维肖地模仿其他乐器的演奏效果。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才获得的。

古典吉他的生命力来自独特的、富于变化的音色,每一个学习古典吉他的人应该用一把质量合格的古典吉他开始学习,去掌握控制音色的方法,以表达不同风格,多层次的音乐语言。

• 古典吉他是所有吉他流派的根本

如果能够正确地掌握古典吉他的理论和演奏方法,将来想接触其它形式的吉他音乐,就可以很容易地适应。但是,如果从其他形式开始学习(目前,很多人从民谣弹唱开始),当想学习古典吉他时,为了纠正许多不良习惯,老师和学生都要花费很大努力,浪费大量的时间和精力,有人甚至因此而失去信心。

不管学习的目的是立志成家还是作为一般娱乐来滋润生活,或是培养高尚的情趣,所有的人都应该正规系统地学习吉他,也就是说,只有选择古典吉他的指导老师,才可能达到目的,最好是有教育家素质的人担任,其他的吉他音乐如弗拉门哥、匹克吉他的演奏者是相当不合适的。

古典吉他的艺术性在其他吉他音乐之上,学习古典吉他后,对其他吉他音乐是容易理解的,反之则不然。另外,系统学习古典吉他后,对音乐史、音乐的构成、作品分析等方面都会有全面的了解,而且对其他乐器如钢琴等也会有一定程度的认识。

• 吉他各部分名称及所用材料

吉他各部分名称见第5页图示。

面板(sound board):对吉他的发音起决定作用。应选用轻而富弹性的木材,一般用径切的优质松木。然而普通等级的批量吉他采用乐器专用松木合板。至于那些用普通家具合板制作的吉他,是无法达到音质要求的。

背、侧板(back and side):采用同样材料,与面板共同构成共鸣体,在音质方面起重要的作用,一般采用玫瑰木。国内手工吉他用红木、花梨制作居多。机制吉他用合板,但是质量差别很大。

指板(fingerboard):由于手指按弦,容易污损,另外由于品丝须严格固定在指板上,因此选用坚硬而深色的木材,最好采用黑檀木。然而这种材料比较贵重,一般很少采用,而用红木替代。更多的机制吉他采用普通木材着黑色的方法来降低成本。

琴颈(neck):最好不要过重,选用轻而有弹性的刚性木材,高档的吉他用桃花心木。而普通吉他也多选用廉价的木材替代。

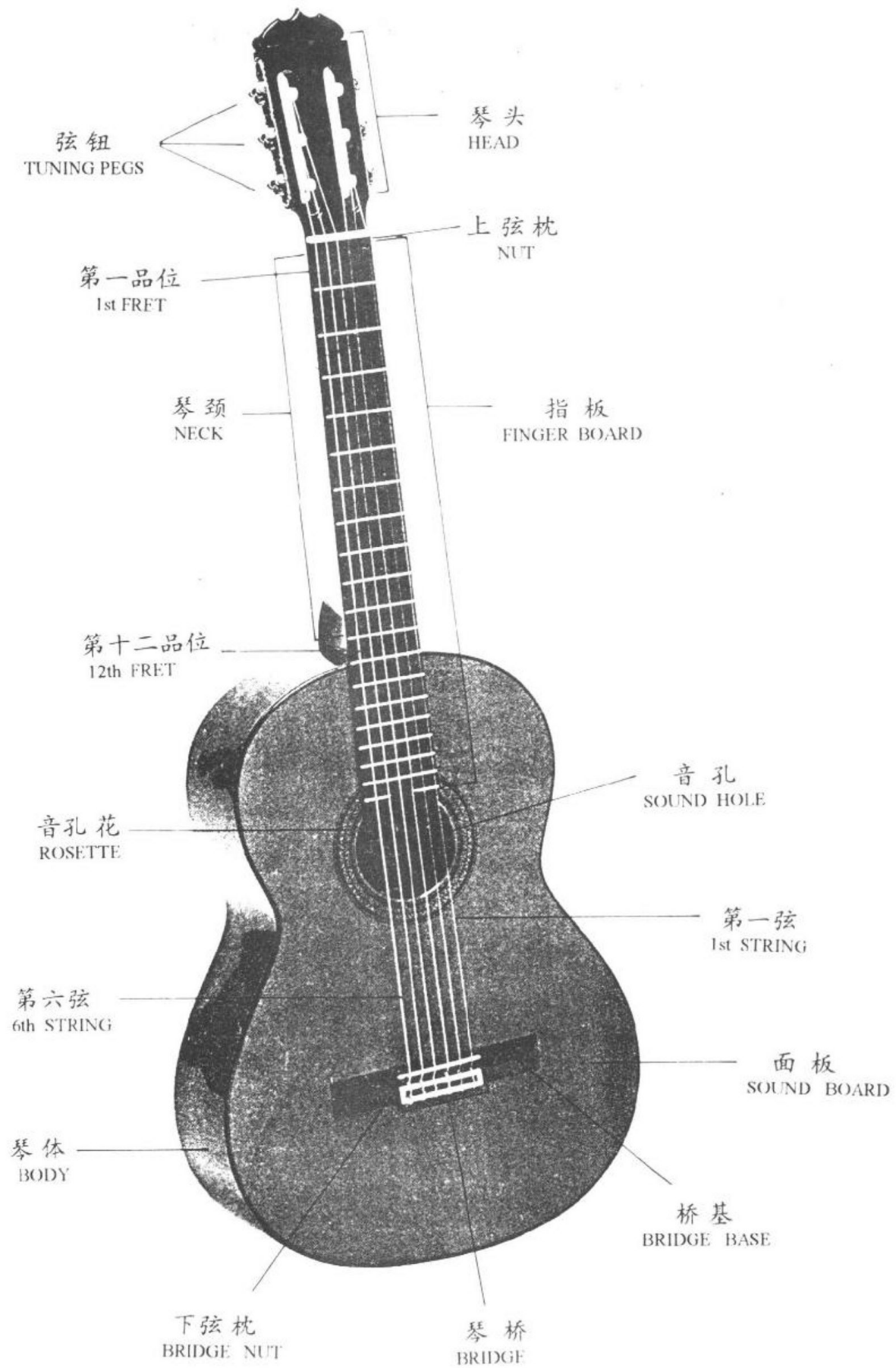
琴桥(bridge):为负担弦的张力,同时把弦的振动传至面板,因而采用坚硬、耐久而易粘合的木材,高档吉他用黑檀木和红木。普通吉他一般用杂木。

品丝(fret):与琴弦直接接触,须光滑、坚硬、耐磨。一般采用银白色的镍铜合金制成。低档吉他采用普通黄铜制成,因此易磨损。

由于吉他各部分所用材料等级差别大、价格悬殊,有良心、有追求的制作者往往采用好的材料,而那些以牟利为原则的制作者,则时常采用劣质材料,更有甚者,在不易发觉的地方(如琴体内部的音梁等处)用残木替代,初学者最好在购买前多了解该产品的信誉。

吉他各部分名称

PRINCIPAL PARTS OF THE CLASSICAL GUITAR

献给西班牙吉他

〔西〕费立克斯·苏亚雷斯 周杰 译

你是一尊女性的胴体
你有浑圆的臀部、丰满的胸脯
你的脖颈颀长秀美
你的头上还插着六朵玫瑰

只要当我在你的身上
小弦大弦轻拢慢捻
你的音符便飞上了九天
也悄悄地流入我的心间

这声音里有愉悦和欢畅
也带着梦想和淡淡的惆怅
那娓娓续续的和声呵
恰似天使飞舞在琴弦上

琶音里带着金的质感
旋律里洋溢银的色彩
当你在海边遐想
你所有的和声都是优雅

你是摩尔人心爱的宝贝
你是伊比利亚丰彩的花园
你是委婉转鸣的夜莺
你是春天盛开的花朵

一见你木质的皮肤
姑娘们便痴心仰慕
不管你身在何处
都能将少女的心紧紧抓住

你是卡斯蒂利亚的巡夜人
你是阿拉贡跳霍塔舞的姑娘
你给安达路西亚增添了风采
你也是生命也曾饱经沧桑

弗拉门哥吉他有蒙托亚
尼诺·里卡尔多和萨维卡
巴戈·路西亚和圣路卡
他们给了你无限的荣华

泰雷加，塞戈维亚和耶佩斯
他们让你的古典吉他
在全世界不断奏响
你永恒的名声便不断远扬

哦，你——我的吉他
你从不掩饰你的火焰，激情
痛苦，疯狂和爱情
这就是你——西班牙的吉他

第二章 学习前的准备

· 吉他的选购

“工欲善其事，必先利其器”。没有一把好的吉他，学习起来是相当困难的，有不少爱好者就是因为手中的吉他质量太差而放弃了学习，因此初学者一开始就选择一把好的吉他是学好吉他的第一步。目前市场上出售的国产吉他从二百元左右至数千元，国外的高级品则高达几万甚至十几万美元。一般人的心理是，随便买把吉他开始学习，有所进步时再逐步换好的，其实如果第一把吉他质量上有问题，琴艺是难以长进的，很可能还会养成不良习惯和概念，因此良好的建议是：按自己的经济承受能力，尽可能购买档次稍高的吉他，这样能提高学习的兴趣，打下良好的基础，增进学习效率。至少，应该有一把合格的吉他来开始学习，初学者最好在好的演奏者或老师的指导帮助下购买。

吉他的等级很多，但是作为一件乐器，必须有最起码的要求：

1. 音准：定标准音后，各品位间的音程符合要求。
2. 手感：没有基础的人也容易演奏的吉他是没有的，但是有一定基础的人也感到左手按弦困难的吉他，手感就有问题了。
3. 杂音：指板平直，品丝间高度一致，中等力度演奏时，没有碰品的杂音产生。
4. 音量：在五、六十人的教室里，安静条件下，可以清晰听到。
5. 音质：发音扎实、清晰，高音明亮、低音不发空，余音在自然状态下逐渐消失。
6. 灵敏度：左指揉弦，或右手变化触弦位置都有音色的变化。
7. 弦钮：松紧适宜，无跳动现象，不跑弦。
8. 外观：无变形，无开胶，无裂痕，油漆、上色均匀。

对于高档吉他来说，上述各方面的要求就更高了。初学者对上述的某些方面可能难以理解和判断，所以下面向大家提供几点选择吉他的窍门。因为不好的吉他，是由于制作者的水平低，或者是他们的不负责所造成的，比较容易从外观判断。

1. 指板的外侧平直光滑，品丝的两端无突出现象。
2. 琴桥上下的面板无凹凸现象。
3. 音孔内工艺整洁，指板与音孔相交处无残缺。
4. 琴头内侧加工良好；弦钮安装无松动。
5. 上、下弦枕加工精细，下弦枕突出部分约 2~3mm。
6. 第 12 把位处，第 1 弦离品丝约 3~4mm，第 6 弦约 4~5mm。

另外，谈一下吉他的大小。共鸣箱的大小对于演奏的难易程度无多大影响，只是对合奏用的高音吉他来说共鸣箱小一点，而低音吉他则较大。但是弦长（指上、下弦枕之间）和指板的宽度，则对难易程度影响较大。标准弦长为 650mm，标准的指板宽度约 52mm（上弦枕处的尺寸），长度短一些，指板较窄的吉他，比较适合手小的人。然而弦长度缩短对音色、音量都不利，因此，有理想的爱好者，应尽量采用标准弦长的吉他。

· 关于中国的吉他制作

自从 70 年代末，中国掀起吉他热，至今已有近二十年了，吉他的制作者、厂家越来越多，质量也逐步得到提高，甚至也产生了国内的“名牌”。其中有潜心研究者、投机发财者，产品质量的差距也渐