

古典吉他

演奏基础指导

李 洁 ■ 编著

GUDIAN JITA
YANZOU
JICHU ZHIDAO

金盾出版社
JINDUN CHUBANSHE

古典吉他

GUDIAN JITA YANZOU
JICHU ZHIDAO

演奏基础指导

李 洁◎编著

金盾出版社

内 容 提 要

本书内容主要包括古典吉他简介及相关的乐理知识、学习古典吉他前的准备、古典吉他基本练习、古典吉他常用技巧练习、35首基本技巧练习曲、曲谱中部分表情术语、后记等。编写本书的主旨在于引导古典吉他学习者步入正确、规范的学习之路,打好基础,为进一步提高做好技术储备,书中专业性的建议非常值得专业学习者及教师参考。

图书在版编目(CIP)数据

古典吉他演奏基础指导/李洁编著. —北京:金盾出版社,2016.2
ISBN 978-7-5186-0553-8

I. ①古… II. ①李… III. ①六弦琴—奏法 IV. ①J623.26

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 227668 号

金盾出版社出版、总发行

北京太平路5号(地铁万寿路站往南)
邮政编码:100036 电话:68214039 83219215
传真:68276683 网址:www.jdcbs.cn

封面印刷:北京盛世双龙印刷有限公司

正文印刷:双峰印刷装订有限公司

装订:双峰印刷装订有限公司

各地新华书店经销

开本:880×1230 1/16 印张:7.75 字数:213千字

2016年2月第1版第1次印刷

印数:1~4000册 定价:23.00元

(凡购买金盾出版社的图书,如有缺页、
倒页、脱页者,本社发行部负责调换)

本书音乐作品著作权使用费已交中国音乐著作权协会
联系地址:北京市东单三条33号京纺大厦5层(邮编100005)
电话:(010)65232656—535

目 录

第一章 古典吉他简介及相关的乐理知识.....	1
一、古典吉他简介	1
二、古典吉他基础知识	3
(一) 古典吉他各部位的名称	3
(二) 记谱方式与音域	4
第二章 学习古典吉他前的准备	5
一、必备工具	5
(一) 乐器	5
(二) 琴弦	6
(三) 砂纸	6
(四) 其他工具	7
二、练习术语	8
三、正确的演奏姿势	8
(一) 持琴的姿势	8
(二) 左手的基本姿势	10
(三) 右手的基本姿势	12
第三章 古典吉他基本练习.....	13
一、右手练习	13
(一) 靠弦奏法	13
(二) 不靠弦奏法	13

(三) 单弦练习	15
(四) 过弦练习	16
二、左手练习	17
(一) 单把位练习(第一把位)	19
(二) 换把练习	20
(三) 扩指练习	21
三、音阶练习(常用大小调音阶)	23
1. C大调	23
2. a小调	23
3. G大调	23
4. e小调	24
5. D大调	24
6. b小调	24
7. A大调	24
8. $\sharp f$ 小调	25
9. E大调	25
10. $\sharp c$ 小调	25
11. B大调	25
12. $\sharp g$ 小调	26
13. $\sharp F$ 大调	26
14. $\sharp d$ 小调	26
15. F大调	26
16. d小调	27
17. $\flat B$ 大调	27
18. g小调	27
19. $\flat E$ 大调	27
20. c小调	28
21. $\flat A$ 大调	28

22. f小调	28
23. \flat D大调	28
24. \flat b小调	28
第四章 古典吉他常用技巧练习	29
一、分解和弦练习	29
二、双音与和弦练习	29
三、揉弦练习	31
四、横按练习	31
五、圆滑音练习	32
六、装饰音及滑音练习	34
七、泛音练习	37
八、轮指练习	38
第五章 35首基本技巧练习曲	39
1. 练习曲No.13	弗朗西斯科·泰雷加曲 39
2. 前奏曲No.3	弗朗西斯科·泰雷加曲 41
3. 前奏曲No.4	弗朗西斯科·泰雷加曲 42
4. 前奏曲No.6	弗朗西斯科·泰雷加曲 43
5. e小调练习曲	弗朗西斯科·泰雷加曲 44
6. 练习曲No.10	费尔南多·索尔曲 45
7. 卡尔卡西25首练习曲之No.3	马特奥·卡尔卡西曲 47
8. 练习曲No.11	费尔南多·索尔曲 49
9. 练习曲No.23	迪奥尼西奥·阿瓜多曲 51
10. 双手练习曲	奥古斯汀·巴里奥斯·曼戈雷曲 53
11. 练习曲No.8	迪奥尼西奥·阿瓜多曲 56
12. 卡尔卡西25首练习曲之 No.1	马特奥·卡尔卡西曲 57
13. 练习曲	迪奥尼西奥·阿瓜多曲 59

14. 练习曲	迪奥尼西奥·阿瓜多曲	60
15. 练习曲 No.2	弗朗西斯科·泰雷加曲	61
16. 练习曲	弗朗西斯科·泰雷加曲	62
17. 练习曲No.9	费尔南多·索尔曲	64
18. A大调圆滑音练习曲	奥古斯汀·巴里奥斯·曼戈雷曲	67
19. 练习曲	弗朗西斯科·泰雷加曲	69
20. 练习曲	迪奥尼西奥·阿瓜多曲	70
21. 练习曲NO.3号	迪奥尼西奥·阿瓜多曲	71
22. 练习曲No.4号	迪奥尼西奥·阿瓜多曲	72
23. 装饰音练习曲	列奥·布劳威尔曲	73
24. 练习曲	迪奥尼西奥·阿瓜多曲	76
25. 变奏3 (选自《随想曲No.24》)	尼科罗·帕格尼尼曲	77
26. 洋娃娃的梦	奥古斯汀·巴里奥斯·曼戈雷曲	78
27. 练习曲	弗朗西斯科·泰雷加曲	80
28. A大调练习曲	弗朗西斯科·泰雷加曲	82
29. 鲁特琴前奏曲BWV999	约翰·塞巴斯蒂安·巴赫曲	85
30. 探戈舞曲	弗朗西斯科·泰雷加曲	88
31. D大调华尔兹	弗朗西斯科·泰雷加曲	91
32. 大华尔兹	弗朗西斯科·泰雷加曲	94
33. 小黑孩儿	安东尼奥·拉罗曲	98
34. 亨德尔主题变奏曲	莫罗·朱利亚尼曲	100
35. 纺织女之歌	奥古斯汀·巴里奥斯·曼戈雷曲	109

附 录 曲谱中的部分表情术语	114
----------------------	-----

后 记	115
-----------	-----

第一章 古典吉他简介及相关的乐理知识

一、古典吉他简介

古典吉他是吉他家族的成员之一，它与大家所熟知的民谣吉他、非原发声的电吉他、演奏风格鲜明的弗拉门戈吉他，以及外形与演奏方法最为特别的夏威夷吉它等，都属于吉他的不同种类。其中，古典吉它正如其名称一样，以演奏古典音乐为主，演奏技法更为严格，具有更高层次的艺术表现力。

吉他的历史源远流长，而在其漫长的发展中还出现了许多同类型的不同形状、尺寸及定音的箱弦乐器，它们都或多或少地与现代吉它有着某种联系。因此，要想准确地阐述吉他的起源和演变是有一定困难的。同时，也由于早期缺乏文字的记载，吉它史的研究者们更是各有自己的观点，对于吉他的起源至今仍是众说纷纭。目前，存在着两种说法：一种说法是，吉它起源于亚细亚琉特琴（Lute）（见图 1-1），通过埃及波斯、阿拉伯传入西班牙，时间大约在公元八世纪左右；另一种说法是，吉它起源于古希腊的吉它拉，后来演变成维乌埃拉琴（又译：比维拉，Vihuela）（见图 1-2），在欧洲流传。关于这方面的问题我们不必深究。到了 16 世纪，吉它便开始了它一系列的兴衰发展过程（见表 1-1）。进入到 19 世纪末 20 世纪初，吉它发展开始了一步步走向繁荣的漫长道路，时至今日，获得了其在历史上的最高地位。

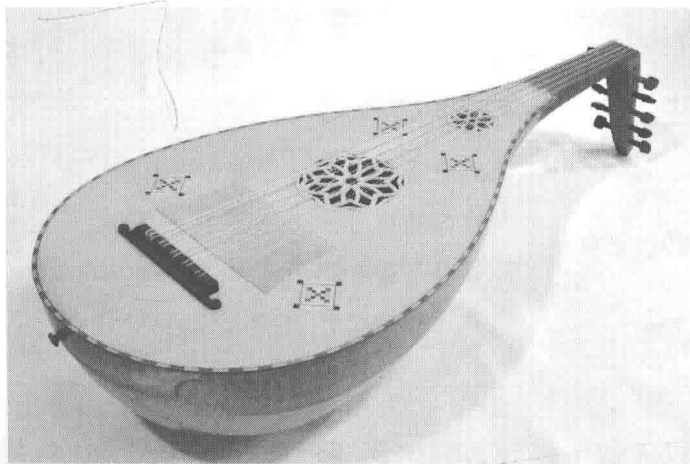

图1-1 琉特琴

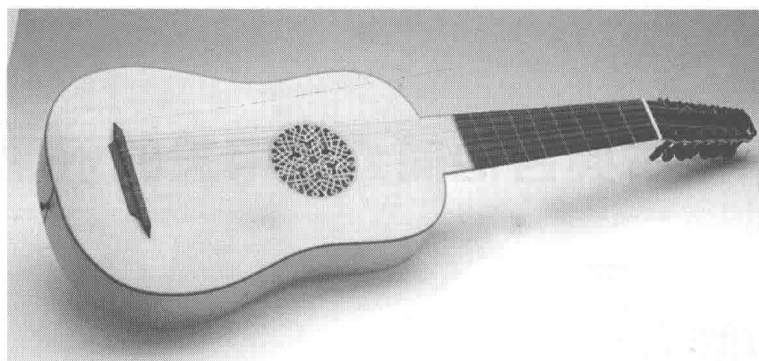

图1-2 维乌埃拉琴

表1-1 吉他发展部分过程表

序号	发展时期	存在的形式	代表人物	意义
1	16世纪——17世纪 (前古典时期)	四弦吉他、五弦 吉他	天才诗人比先特·埃斯比内尔 (Vicente Espinel 1550-1624), 出生于西班牙隆达。	埃斯比内尔所手持这种在四弦吉他的高音部加上一弦的吉他周游各国, 在当时的意大利引起强烈反响。从此以后, 五弦吉他被称为西班牙吉他。在宫廷中处于垄断地位, 发展繁荣。
2	17世纪——18世纪前期 (文艺复兴时期——巴洛克时期)	五弦吉他发展为 六弦吉他	卡斯帕尔·桑斯 (Gaspar Sanz 1640-1710), 西班牙吉他演奏家、作曲家。	处于转换期, 尤其进入18世纪后, 相对来说在乐器构造改良及音乐方面呈现停滞状态。
3	18世纪中叶——19世纪中叶	六弦吉他; 出现并确定了吉他弦长的尺寸与外形特征及用料, 现代吉他真正地诞生了。	西班牙作曲家、吉他演奏家费尔南多·索尔 (Fernando Sor 1778-1839) 等。	吉他音乐进入文艺复兴时期, 构成所谓的第一黄金时代。

通过此表我们可以大致了解到, 吉他演变过程中的几次标志性转折都存在地域性特点, 这也就解释了为何当今很多人会将吉他称之为西班牙吉他了。

关于古典吉他的前世今生在此不做赘述，初学者对其有大概的了解即可进入到后续的学习阶段。

二、古典吉他基础知识

(一) 古典吉他各部位的名称

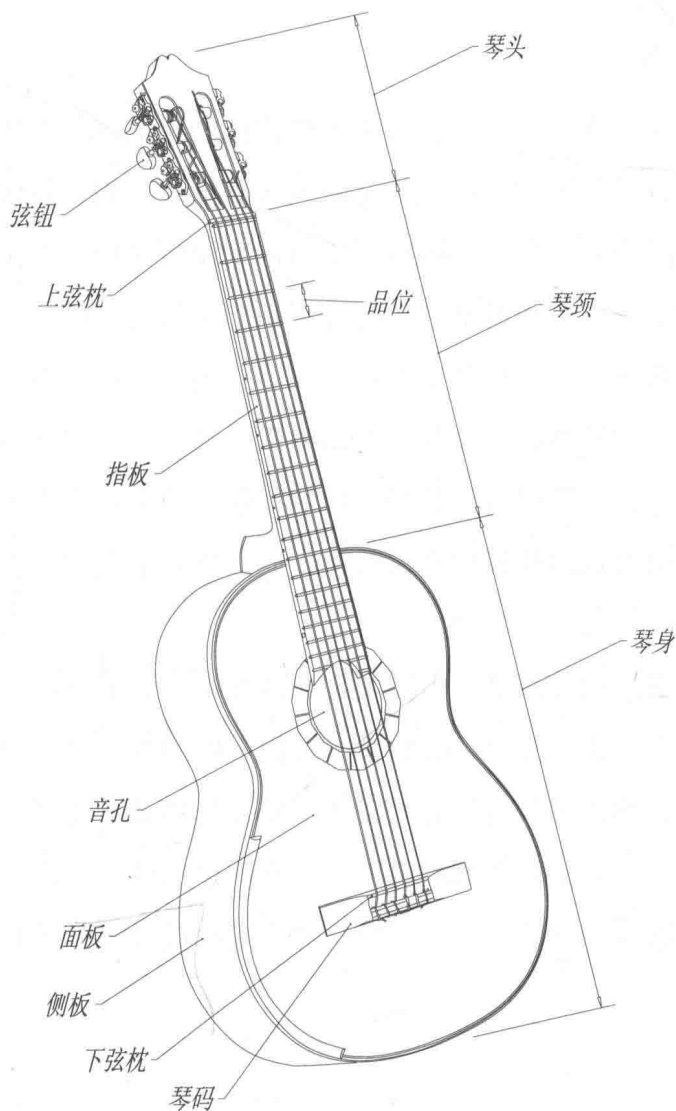

图1-3 古典吉他图示

琴头，是弦钮的位置，通过扭动弦钮来调整琴弦的音高。由于现在的古典吉他基本上使用尼龙弦，材质的特性使得演奏者经常需要对琴弦进行校准，特别是刚刚上好的新弦。同时，要尽量避免琴头受到外力影响而导致琴钮扭动，致使琴弦跑音。

琴颈，也就是指板部分，基本上是左手的活动区域。在这一部分，与其他一些弦乐器

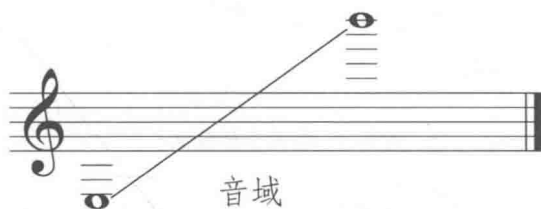
的区别在于吉他是**有品**的，每个品位之间是半音关系。而在其他一些常见的弦乐器中，最令初学者头疼的问题就是找音准，因此，吉他在这一方面有着极大的优势，只要你选择的乐器制作方面没有问题。在吉他上，音准都是固定的，不需要初学者费心去摸索。所以，很多人感觉吉他更容易入门。

琴身，也叫琴箱，其主要承担乐器的发声功能，可以说是吉他最主要的部分。一把吉他的声音的优劣跟琴身的木质种类、木材等级，以及面、背板音梁的制作都有着很大关系。

（二）记谱方式与音域

学习古典吉他之前，应先学习五线谱，因为古典吉他的用谱都是五线谱，并不是简谱或是六线谱。五线谱是对音符的记录，六线谱是对指法的记录。相比较而言，六线谱要比五线谱学习起来更容易，因为是指法谱，所以对学习者来说更简单、直接，这种记谱方式多用于民谣吉他或电吉他等。而五线谱则需要将音识别出来后再安排具体的指法，特别是在吉他上经常会出现一个音可以在不同的多个位置演奏的情况，如①弦空弦音 E，也可以在②弦五品、③弦九品、④弦十四品、⑤弦十九品弹出。这就需要演奏者一边参考乐谱中部分指法的提示，一边根据自己的经验找到最合适的指法。但另一个方面，由于五线谱是对音符的记录，所以，可很直观地反映出音乐线条走向，这对于视谱阶段之后的进一步练习乐曲是有很大帮助的。

古典吉他用谱为高音谱表的五线谱，但其实际音高要比谱面的音高低一个八度。比如在吉他上，①弦的空弦是 E，这个音相对应的是五线谱上四间的位置，但实际音高却相当于五线谱上一线的位置。古典吉他实音的音域基本上是从五线谱下加三线的 E——上加五线的 B，也就是⑥弦的空弦 E 到①弦十九品的 B，不到四个八度。现代有些古典吉他的制作最多可以到二十一品。这里说的只是实音音域，并不包括泛音，如果算上泛音，可以做到六个八度。

第二章 学习古典吉他前的准备

一、必备工具

(一) 乐器

“工欲善其事，必先利其器”。选择一把合适的乐器是学习的前提。在此，建议初学古典吉他的朋友们不必过于追求一步到位，名家名琴，而是要尽量挑选适合自己的、品质合格的古典吉他来练习。随着演奏水平的提高，再考虑更换适合自己程度的吉他。简单来讲，挑选古典吉他时主要注意三个方面的问题，即音准、杂音和手感。

由于吉他是有序的乐器，同提琴类乐器相比，音准问题并不需要由演奏者在演奏过程中进行控制，一把成品吉他的音准应该是没问题的。选择时可先借助校音器校准空弦音，然后听辨不同琴弦、不同把位上的同一个音，不同八度上的同一个音，以及实音与泛音奏出的同一个音，等等。这样用多种方式交替对比，最终选定相对音准的一把琴。当然，琴弦质量的优劣，使用的新旧程度，气温、湿度的高低，是否骤变等也会影响到音准。所以，对于一把琴的音准判定要全面且客观才行。

抛开演奏因素，就古典吉他乐器本身而言，如果出现杂音，大多是因“打品”而产生的。打品就是琴弦距指板较近，拨弦时琴弦振动会碰到金属的品丝，这样就会发出杂音。挑选时可试用比较大的音量在每根弦、每个品位都弹弹，看打品现象是否严重。一般来讲，一把吉他多多少少都会有打品问题，质量好的琴可能要弹很大音量才会发出杂音，而质量差的琴甚至有可能在拨空弦时就会打品。

但如果一把古典吉他，制作时为了规避打品问题，而把琴弦调得离指板很高，这样左手按弦就会非常费劲，也就是刚才说的第三点，这就影响到了演奏者的手感。

相比较前两点，手感如何其实是一个个性化的问题，在这一点上的选择，通常由演奏者通过试琴来感受。比如，弦长是否合适，指板宽度、厚度是否合适，还有刚刚提到琴弦距离指板的高低是否合适等。当然，也不排除有的吉他制作得比较粗糙，比如品丝边缘超出指板的问题，挑选时最好不选择这样的吉他。

以上提到的是挑选古典吉他时应注意的几个基本问题，建议有条件的朋友在选购时还是找一位专业人士陪同比较好，特别是从未接触过古典吉他的学习者，在音准、杂音等方面的判断不够敏感，即使有问题也难以察觉。而对古典吉他的用材、面板技术等方面的选择，已经属于比较高的要求了，对于初学者来讲专业性较强，也鉴于篇幅有限，以后有机会在中、高级程度的教材中做介绍。

选购乐器只是开始，在使用过程中要注意保养，才能保证乐器的质量和寿命。由于古典吉他主要是木材质地，所以，要尽量保证乐器使用及保存在适宜的温、湿度环境中。过于干燥或潮湿，以及寒冷、高温等，均易造成琴体变形或开裂。湿度一般保持在50%~70%，温度保持在5℃~30℃，即视为合适的温、湿度。在此范围之外的条件，建议不要长时间保存或使用，并且要避免过大的温、湿度的骤变。另外，平常练琴之前最好洗手，练完后将琴存放入琴套或琴盒中，以免落灰。用软布经常擦拭琴体，尽量避免磕碰。总之，只有悉心呵护自己的乐器，才有可能让它发出美妙动听的声音。

（二）琴弦

古典吉他所用的琴弦一般为尼龙弦，低音④⑤⑥弦也是尼龙外包裹银丝，并不是纯金属弦。也有高音①②③弦的材质是纤维弦，较普通尼龙弦声音偏细、偏亮。购买琴弦时尽量选择品牌琴弦，散装的或是不明品牌的琴弦使用起来达不到好的音质，没有舒适的手感，寿命也短。品牌琴弦除了材质标明的很清楚外，还有不同张力的选择。建议初学者选择张力适中的琴弦。不同型号、不同品牌的琴弦声音特点各异，可做多种尝试后再选定适合自己乐器的琴弦。

但即便是合格的琴弦，其寿命也会因演奏者练习时间的长短、演奏习惯的不同而不同。当然，也会受一些外界因素的影响，比如温、湿度等。琴弦不要等到断了才更换，声音发闷、音准变差、琴弦光滑度变差等都是需要换弦的信号。换弦时，不要图方便将六根琴弦都卸掉后再装新弦，尽量卸一根装一根，以保证琴身受力的平衡。这里有一个小经验，即在琴弦刚刚装好的时候不要频繁调音，调几次音，基本上准了之后就放到琴盒里，最好放置四五个小时后再进行调音，这样音更容易调准，琴弦的稳定性也会更好。

（三）砂纸

正规学习古典吉他需要演奏者右手留指甲来弹奏，砂纸是最常用到的指甲修剪工具。粗一些的砂纸用来打磨指甲的形状，细的砂纸用来抛光。砂纸按型号划分，一般1500、2000号的砂纸用来抛光是没问题的。这里要提醒大家，购买抛光用的高标号的砂纸，一

定要到模具店购买，不要到五金店购买。比如，同样是 2000 号，五金店出售的砂纸要比模具店出售的粗很多，无法用来抛光。

上面提到标号低的砂纸用来打磨指甲的形状，那究竟应该修出什么形状和长短的指甲呢？笔者认为，这主要依据演奏者的指甲类型、拨弦习惯，并实践能否弹奏出好的音色、音量，是否能将杂音控制到最小。因此，笔者认为这个问题并没有一个标准答案。当然，对于初学者而言，建议先将指甲留至长出指肚 1~2 毫米，呈圆弧形状，拨弦时接触到的指头内侧可弧度略小一些。这样可避免由于刚开始学习不太容易掌握拨弦的要领，以至于在拨弦时指甲会频繁卡到琴弦里面的问题（见图 2-1）。

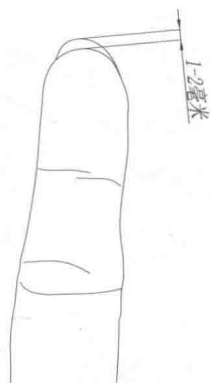

图2-1 指甲的形状及长短

使用砂纸时，要记住在打磨好指甲边缘后，还要将砂纸嵌入指甲与指肚之间，也就是指甲内侧的部分也要打磨抛光，这样才能够保证指甲的横截面在接触琴弦时是光滑的。指甲打磨得光滑而没有棱角，是弹奏出好声音的前提。

（四）其他工具

演奏古典吉他还须准备一个脚凳（见图 2-2），或者一个琴托（见图 2-3）。脚凳最好买古典吉他专用的，高度可分成几档调节，以配合不同高度的座椅。琴托也是很好的选择，弹奏时使用琴托，双脚同时踩地，可减轻对腰部的负担。当然，有些用惯脚凳的演奏者感觉琴托在稳定性方面不如脚凳，可依照个人习惯选择。

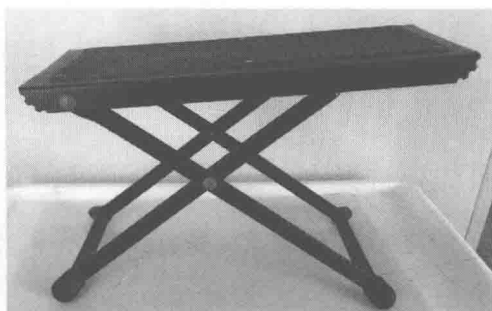

图2-2 脚凳

图2-3 琴托

相对于吉他音准经常需要调试这一点，通常可使用校音器来辅助调音，但也不能完全依赖校音器。应将耳朵的听辨与校音器的使用结合起来，这样有助于提高学习者对音准的敏感度。

谱架、节拍器等，是学习任何乐器都应必备的辅助工具。

二、练习术语

正式学习前，要了解古典吉他乐谱中的一些专用指法术语。

六根琴弦由高音弦至低音弦在谱面上的标记分别为①②③④⑤⑥。

左手（见图2-4）：

将左手的四个手指分别置于相邻的四个品格中时，构成一个把位，以1指所在的品格命名此把位。例如，1、2、3、4指分别在第一、二、三、四品格时，称为第一把位。接近琴枕的把位称为低把位，反之称为高把位。在乐谱中，通常用罗马数字来标记把位，或者用C.+数字或B.+数字（数字为阿拉伯数字或罗马数字）来表示。

右手（见图2-5）：

右手小指在古典吉他演奏中几乎不会用到。

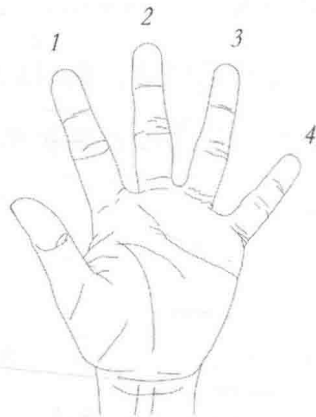

图2-4 左手

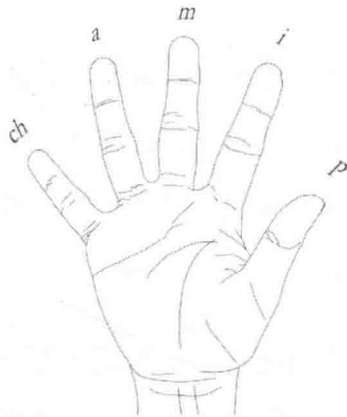

图2-5 右手

三、正确的演奏姿势

（一）持琴的姿势（图2-6、图2-7）

演奏古典吉他必须以坐姿持琴。首先要选择有一定硬度的座椅，而不要坐在沙发或床上练习。其次，椅子一定不能有助手，靠背则可有可无。我们大致将椅子的表面用“十”字法分出四个区域，演奏者坐在椅子上时，腰微挺，不要倚在靠背上，要将身体的重心

置于左前这个区域。左脚踩脚凳，将吉他的内弧置于左大腿之上。注意左脚是竖直向前，右腿和右脚向外侧打开，琴底部自然地卡在右大腿的内侧。琴身微微后倾，与演奏者的前胸偏左侧接触，记住不是紧紧贴在胸前，也不能倾斜太多。左手自然抬起小臂，握住琴颈。右手也是自然抬起，将前臂搭在琴侧板的边缘，手腕自然拱起。这样看上去，整个琴体是向琴头方向倾斜，而演奏者两肩则是放平的。若是一肩高一肩低，可能是脚凳调整的高度不合适。用支架的持琴姿势与使用脚凳的基本无异，区别只是使用支架时双腿是放平的，这样相较于使用脚凳，腰部会更放松一些。

图2-6 持琴姿势一

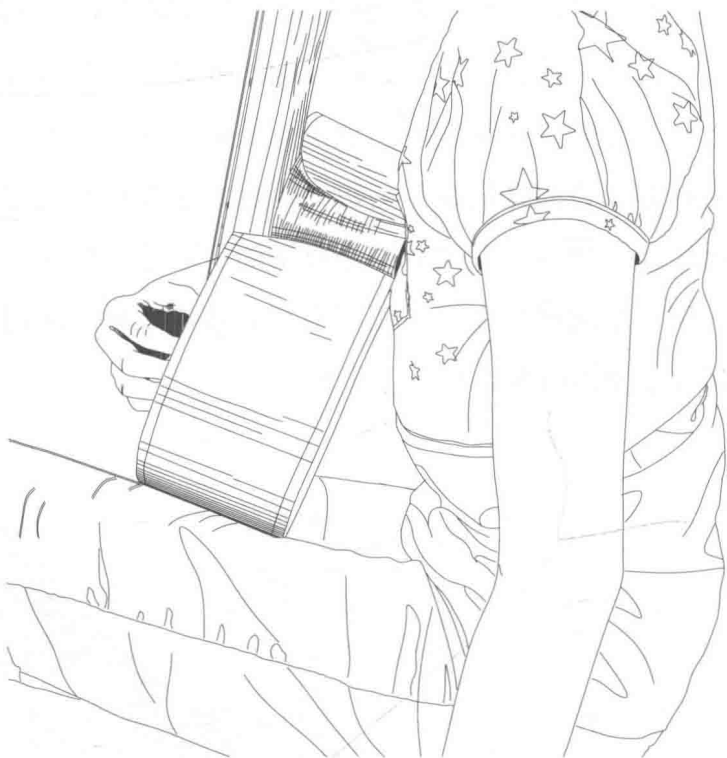

图2-7 持琴姿势二

总之，无论是使用脚凳还是琴托，如果演奏者有僵直或扭曲等感受，这意味着持琴姿势有问题，需要调整。正确的姿势一定是相对自然、放松的。

（二）左手的基本姿势（见图2-8、图2-9）

演奏古典吉他时，左手主要是用来按弦。依照发力方向，左手握住琴颈时，应手心朝向演奏者，同时要与琴颈有一定空间，不要完全握住。左手手腕微微凸起，不要向内折手腕。拇指位于指板后面，大概③弦与④弦之间的位置，当其他四个指头放在指板上时，拇指应对准中指。注意拇指的小关节不要凸出，要内凹下去，以保证拇指指肚大面积地接触到琴颈。简单讲，就是要将拇指“撑”在琴颈后侧，而不能“抠”住琴颈。

左手其他四个手指直接参与发音，演奏时要尽量用指肚前端，也就是指尖部分按弦，手指的所有关节都要凸出，不能内折，这样才能保证手指按弦发力时是“立”起来的。为了保证“立”起来，一定要将手指指甲剪短，剪短的程度，就是在以正确姿势按弦时，指甲不会碰到指板上的程度为准。将四个手指依次按在1、2、3、4品格内，注意手指不能按在品丝上，也不能距离品丝太远。若将整个品格宽度分为四段，手指按弦的位置应在其四分之三处。这样的按弦要求，称之为“到位”。如果低把位品格较宽，不容易做到“到位”时，可先在第五把位上练习，然后再上移至第四把位、第三把位，直至第一把位。