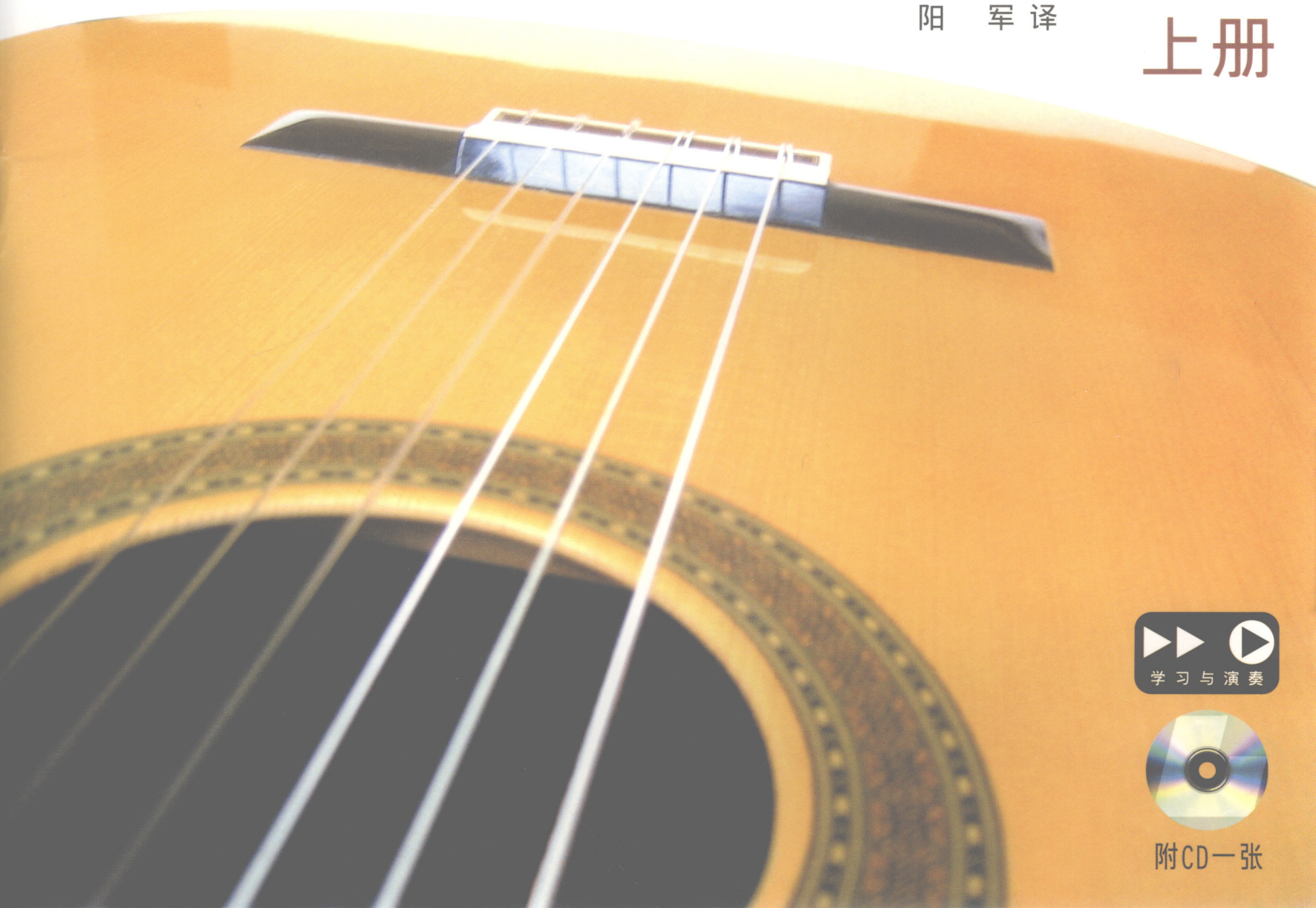

吉他演奏法

[奥] 米夏埃尔·朗格 菲尔德兰·尼格斯 著
阳 军 译

上册

附CD一张

M I C H A E L L A N G E R A N D F E R D I N A N D N E G E S

PLAY GUITAR

Doblinger

奥地利道布林格音乐出版社提供版权

96首新的作品从古典到流行
灵活运用(靠弦奏法或勾弦奏法)

额外的声部——都在CD上

实战技巧：歌曲伴奏/布鲁斯

SMPH
上海音乐出版社
WWW.SMPH.SH.CN

图书在版编目(CIP)数据

吉他演奏法. 上册/(奥)米夏埃尔·朗格, (奥)菲尔德兰·尼格斯著; 阳军译. —上海: 上海音乐出版社, 2008.3
奥地利 Doblinger 公司提供版权
ISBN 978-7-80751-147-2

I. 吉… II. ①米…②菲…③阳… III. 六弦琴—奏法
IV. J623.26

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 020845 号

书名: 吉他演奏法(上册)

著者: [奥]米夏埃尔·朗格 菲尔德兰·尼格斯

译者: 阳 军

出品人: 费维耀

责任编辑: 刘诗瑶

音像编辑: 曹德玲

封面设计: 陆震伟

上海音乐出版社出版、发行

地址: 上海市绍兴路 74 号 邮编: 200020

上海文艺出版总社网址: www.shwenyi.com

上海音乐出版社网址: www.smph.sh.cn

营销部电子信箱: market@smph.sh.cn

编辑部电子信箱: editor@smph.sh.cn

印刷: 上海书刊印刷有限公司

开本: 640×978 1/8 印张: 9.5 谱、文 71 面

2008 年 3 月第 1 版 2008 年 3 月第 1 次印刷

印数: 1—5,000 册

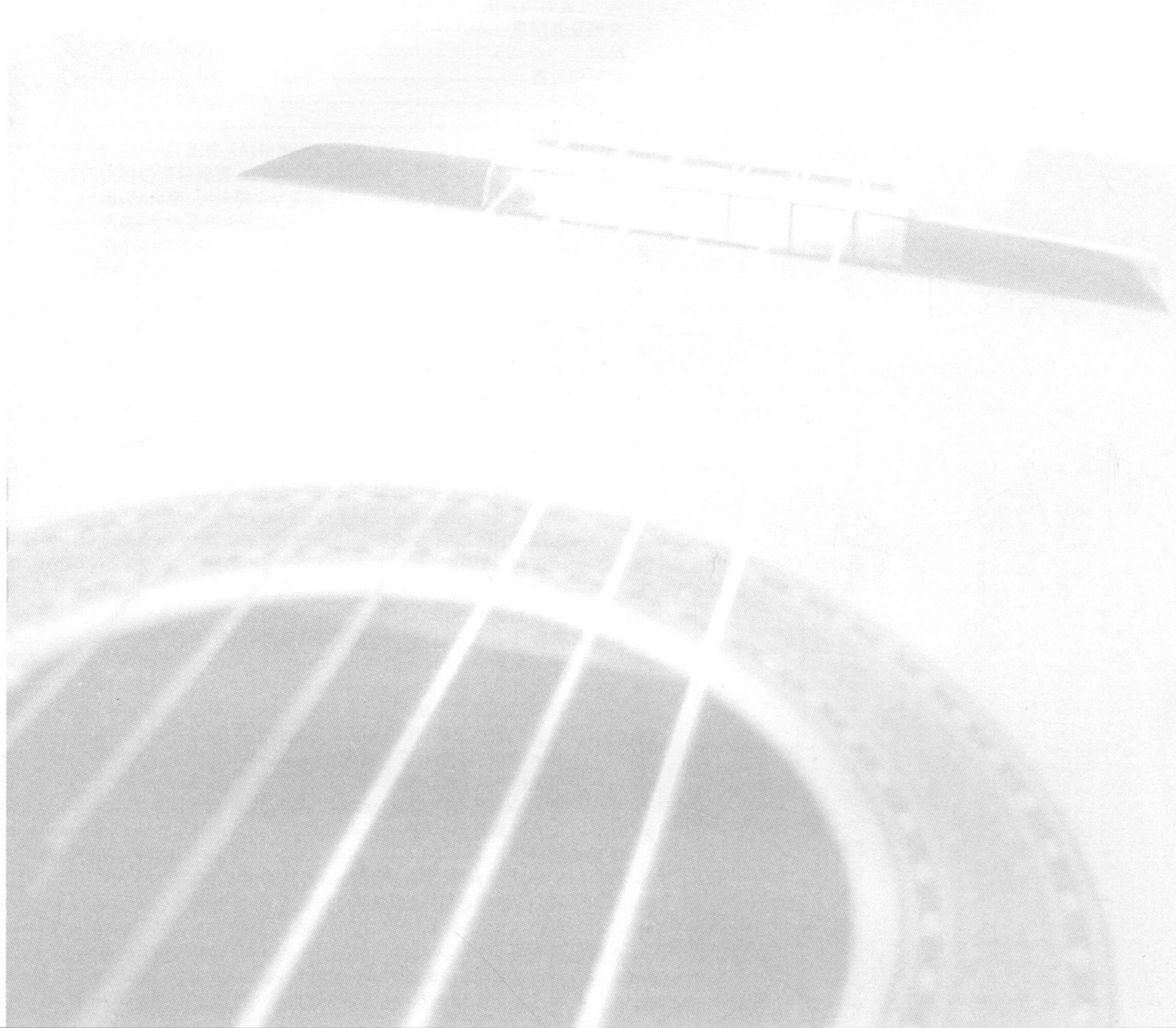
ISBN 978-7-80751-147-2/J·118

定价: 35.00 元(附 CD 一张)

告读者: 如发现本书有质量问题请与印刷厂质量科联系
电 话: 021-36162648

学习与演奏
内附 CD

米夏埃尔·朗格 / 菲尔德兰·尼格斯

吉他演奏法

阳军译

吉他演奏法·上册

96首新的作品从古典到流行
灵活运用(靠弦奏法或勾弦奏法)
额外的声部——都在 CD 上
实战技巧:歌曲伴奏/布鲁斯

CD
音轨

	关于《吉他演奏法》	页码 4
	吉他及其组成	7
	持琴	8
	右手的位置	9
	六根空弦	9
	两种拨弦方式	10
	拇指拨奏	12
	用拇指弹奏	13
1	轻松的开始	13
2	我不比尔	14
3	换弦	14
4	这是一个三拍子小节	14
5	换弦练习 1	15
6	叮咚	15
7	换弦练习 2	15
	左手位置	15
8	音符 a	18
9	金色月光(传统音乐/法国)	18
10	二重奏:最初(朗格)	18
	交替拨奏	19
11	一步一步(朗格)	20
12	大学歌曲(传统音乐/美国)	20
13	二重奏:第二次(传统音乐/匈牙利)	21
14	坦茨(传统舞曲/德国)	21
15	比利男孩(民歌/美国)	22
16	保加利亚王子(朗格)	22
	E 弦上的音符	23
17	柏加马斯卡舞曲(意大利)	23
18	几近闻名(朗格)	24
19	跳舞,兰斯!(传统舞曲/奥地利)	24
20	农夫约翰有条狗(传统音乐/英格兰)	25
21	哦 帕塞多(传统音乐/葡萄牙)	25
22	旦查(传统舞曲/西班牙)	26
23	莫利·玛隆(传统音乐/爱尔兰)	26
24	让我们聚会吧!(朗格)	27
	D 弦上的音符	27
25	匈牙利歌曲(传统音乐/匈牙利)	27
26	祖母/催眠曲(传统音乐/哥伦比亚)	28
27	我想唱歌(圣歌)	28
	A 弦上的音符	28
28	亚当和夏娃(传统音乐/荷兰)	28
29	拳击场上的褐色头发少女(传统音乐/牙买加)	29
30	坦茨(弗朗克)	29
	E 弦上的音符	29
31	拇指摇滚(朗格)	29
32	西班牙歌曲(传统音乐/西班牙)	30
33	七步舞(19世纪传统音乐/德国)	30
	指板识记练习 1	31
	临时记号(变音记号)	32
34	二重奏:旋律(海顿)	32
35	把手一直放在犁上(传统音乐/美国)	32
36	忧郁的旋律(传统音乐/巴西)	33
37	火把舞(普拉托里厄斯)	33
38	摇滚布鲁斯(朗格)	34
39	噢,我爱的女人(传统音乐/法国)	34
40	给我工钱吧(圣歌/美国)	35
41	煤炭工人(传统民歌/南美)	35
42	歌谣(传统音乐/法国)	36
43	皮尔拉拉(传统音乐/比利时)	36
44	将军华尔兹(传统音乐/维也纳)	37
	关于消音	38
	模拟的二声部弹奏	40
45	初级练习	40
46	柠檬和葡萄(朗格/尼格斯)	40

目录

CD	47	威尼斯狂欢节(传统音乐/意大利)	页码 41
音轨	48	蜂之舞(朗格/尼格斯)	41
		第一把位的二声部弹奏	42
	49	噢 库特(传统舞曲/非洲)	42
	50	舞曲(传统音乐/乌克兰)	43
	51	双手节奏练习 1	43
	52	轻轻摇摆(朗格/尼格斯)	44
		第二把位的二声部弹奏	45
	53	嗨,棒棒糖,棒棒糖!(卡里普索/牙买加)	45
	54	舞曲(传统音乐/德国)	45
	55	十个印第安人(传统音乐/美国)	45
	56	如同太阳和月亮(朗格)	46
	57	伊莎贝拉(传统音乐/西班牙)	46
	58	你好吗?(传统音乐/美国)	47
	59	猫之布鲁斯(传统音乐/美国)	47
	60	双手节奏练习 2	47
	61	人人都爱周末的夜晚(传统音乐/尼日利亚)	48
	62	狂舞(广场舞蹈/美国)	48
	63	河岸边的列车(民歌/美国)	49
	64	哦,我亲爱的奥古斯汀(传统音乐/奥地利)	49
	65	平静的水面(朗格)	50
		按弦低音的二声部弹奏	50
	66	我的五彩气球(朗格/尼格斯)	50
	67	巴比伦河(传统音乐/牙买加)	51
	68	牛仔竞技(牛仔歌曲/美国)	51
	69	我不该感动(圣歌)	52
	70	绿色、绿色、绿色(传统音乐/德国)	52
	71	在集市(朗格)	53
	72	玛丽和马撒(传统音乐/美国)	53
	73	地平线上(朗格)	54
	74	那天的一切(福音音乐/美国)	54
	75	欢乐颂(贝多芬)	55
	76	皇后登场(朗格)	55
	77	如风中羽毛(朗格/尼格斯)	56
		指板识记练习 2+3	57
		实战技巧:布鲁斯	58
	78	亲爱的科里(传统布鲁斯音乐/美国)	58
	79	布鲁斯-即兴重复段 1(朗格)	58
	80	布鲁斯-即兴重复段 2(朗格)	59
	81	寂寞之路布鲁斯(传统音乐/美国)	60
	82	哦不,这是周一布鲁斯(尼格斯)	60
	83	瓦伦汀布鲁斯(朗格)	61
	84	午夜特派(传统摇滚乐/朗格改编)	62
	85	开往拿骚(传统流行歌曲/朗格改编)	62
	86	请付我现金(传统拉丁摇摆舞曲/朗格改编)	63
	87	妈妈不要同意(传统摇摆曲/朗格改编)	63
		实战技巧:伴奏	64
	88	嗨,棒棒糖,棒棒糖!(卡里普索/牙买加)	64
	89	十个印第安人(传统音乐/美国)	65
	90	午夜特派(传统摇滚乐)	65
	91	人人都爱周末的夜晚(传统音乐/尼日利亚)	66
	92	我的帽子有三个尖(传统音乐)	66
	93	慢速练习示例 1	67
	94	拳击场上的褐色头发少女(传统音乐/牙买加)	67
	95	慢速练习示例 2	68
	96	我想唱歌(圣歌)	68
		音乐入门	69
		音符时值	70
		小节/小节线/节拍记号	71
		调弦	72
		指板	73
		指板识记练习 4	74
		琴弦的安装	75
	97	校音(仅在 CD 上)	

关于《吉他演奏法》

本书由上、下两册组成,采用全新的吉他弹奏方法。本书向吉他初学者介绍了两种弹奏方法(apoyando=靠弦奏法,以及tirando=勾弦奏法)^①,这两种方法既可以同时学习,也可以先后学习。

本书为创作和编曲提供了一个广泛的选择空间,即使是初学者也能够从中获得不同风格的吉他演奏技巧。

本书以一种全新的理念,通过大量通俗易懂的示例让读者轻松而准确地获得吉他弹奏的各种技巧。

附加的实战技巧部分涉及了布鲁斯音乐以及歌曲的伴奏方法。

上册和下册

在理想的条件下,每个学生应该都需要一种特别的、个性化的吉他弹奏方法,在这一点上,可以从最简单的分解琶音变化练习开始。

上册以单声部弹奏开始,主要是为了培养学生的旋律意识和节奏感觉。一旦左手可以轻松地按住琴弦,并且右手可以稳定而准确地拨弦,从技术的层面上讲,典型的吉他琶音练习就可以开始了(这是下册中的一个基本课题)。

下册的开始只涉及了很少部分的音乐基础知识,这些可以在上册开始不久之后与之同时开始运用。

基础知识

除了音乐作品外,本书还将告诉你一些相关的乐理知识(关于音符时值的解释和小节节拍的含义),以及正确的琴弦安装和调弦方法。

指法的运用

左手的指法只是一种保守的参考。最终的目的是通过音符来决定指法(而不是这些数字),而且首先必须为视奏和手指的灵活性打下坚实的基础。此外,左手的指法标注只针对在音乐中第一次出现的新音符。

可以把标注右手指法的主要目的理解为只是为了配合弦的变化而给出的建议。

吉他的调弦

在第72、73页上,就微小差距音高的听觉给予了细致的描述,从与已经调校好了的琴弦相对比,到使用音叉进行调弦。

^① apoynado, 西班牙文,意为“依靠”,国内通常译为“靠弦奏法”;tirando, 西班牙文,意为“悬空”,国内通常译为“勾弦弹奏”。——译者注

包含两个声部的作品

就大多数单声部的音乐作品而言,CD上的伴奏声部在印刷时使用了较小的字体。可以把它看作是一个教师的示范声部,或者把它作为课外的练习材料(在开始学习下册之后)。

二重奏

许多作品在这本书中被改编成了二重奏,而这两个声部通常处于相同的难易程度。它们可以分组进行练习,并把它们作为一种早期的合奏教材。当然,如果你愿意把两个声部都拿来作为练习材料,这也是个不错的主意。

在所有的二重奏中,高音声部应该用各指轮流交替拨奏的方式,而低音声部(Bass)则用拇指拨奏。

和弦记号

乐曲上增加的和弦标记(例如C、G、Am等)是为了伴奏的方便。在实战技巧“伴奏”中(第64页),针对一些简单的和弦进行模式,以及一些演奏范例进行了解释说明。

假如掌握了《吉他演奏法》下册中的一些复杂和弦和伴奏节奏型的演奏,你就可以把它作为一个教学声部来看待。

附加练习!

这个标记的意思是该作品或者该练习属于额外的练习材料,你可以按照兴趣或者需要有选择地进行练习。

关于弦的消音(Damping the strings)

在我们的弹奏中,如何进行有效的消音是我们经常忽视的一个问题。关于消音的各种可能性我们在第38、39页上进行了介绍。

吉他音色的一个典型特点就是依靠延长琴弦的振动来获得音色。但是在很多时候,声音的无限延长往往会破坏和声或者旋律的清晰性。

因此,吉他演奏者的一个巨大挑战就是通过适度的消音来控制琴弦的振动时间。准确的消音需要演奏者具有准确的听觉,掌握音乐作品演奏所要求的基本技巧。

“消音”这一章可以被看作是额外的材料(附加练习!)。

按照需要,消音的练习可早可晚,或者过一段时间再学习。

作者:**米夏埃尔·朗格 (Michael Langer)**

维也纳吉他演奏家、作曲家,擅长将民谣、布鲁斯和拉丁等音乐元素综合成一种鲜明的个性化风格。

作为音乐家,他曾获得过“American Fingerstyle Guitar Festival”的一等奖,《吉他演奏者》杂志授予他“最优秀的木吉他演奏家”称号。

作为一名教师(朗格在奥地利林茨市的安东·布鲁克纳音乐大学和维也纳音乐学院教授了两个古典吉他班),他多年来一直致力于古典吉他和流行音乐的教育工作。

关于该作者出版的 CD、著作、作品音乐会,以及相关研讨信息请点击作者的个人网页:

www.michaellanger.at

菲尔德兰·尼格斯 (Ferdinand Neges)

从 1986 年起作为一名吉他教师一直生活在维也纳,并分别在奥地利格拉茨音乐大学师从玛噶·鲍姆—克拉辛克 (Marga Bäuml—Klasinc) 和海因茨·伊姆勒 (Heinz Irmmler) 以及维也纳师从孔拉德·拉戈斯尼希 (Konrad Ragossnig) 完成学业。

他频繁地与不同的室内乐团合作,与“维也纳吉他演奏者”组合进行合作,并获得了良好的国际声誉,不仅参与了广播节目的制作,而且还出版了关于新音乐的唱片。

自 1994 年起,菲尔德兰·尼格斯就以撰稿人、编辑和作曲家的身份与道布林格 (Doblinger) 出版社进行合作。

版面设计: Michael Langer 和 Ferdinand Neges

音乐选择: Michael Langer

说明: Ferdinand Neges

封面设计: Daniel Neiss

CD

吉他演奏者: Michael Langer

人声: Elisabeth Vock

制作室: Wupp Music, Vienna, recorded in November 2002 & Spring 2004

Doblinger 35 907

Michael Langer/Ferdinand Neges, PLAY GUITAR 1 incl. CD

© Copyright 2004 by Ludwig Doblinger (Bernhard Herzmansky) KG, Vienna- Munich.

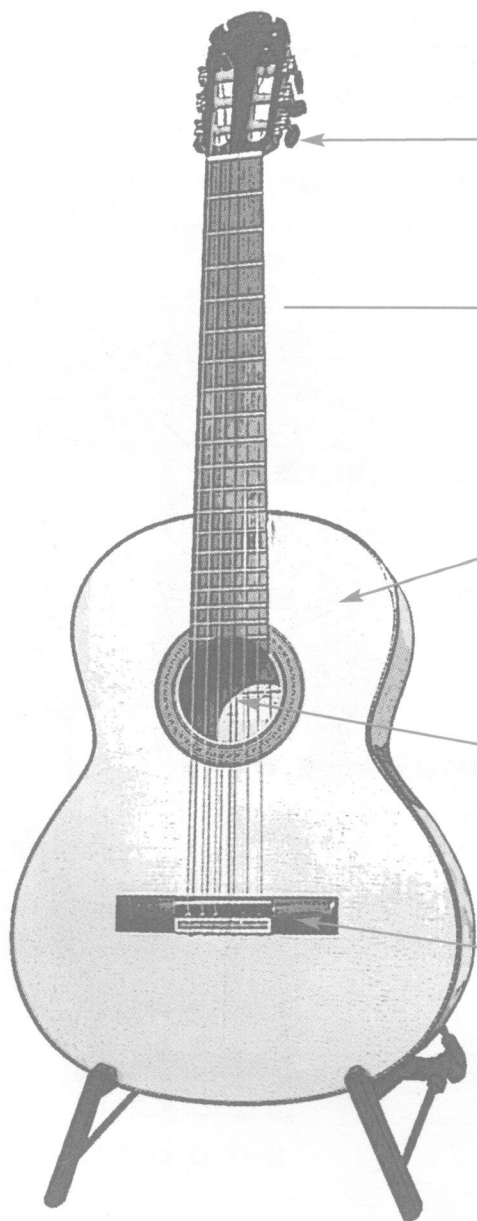
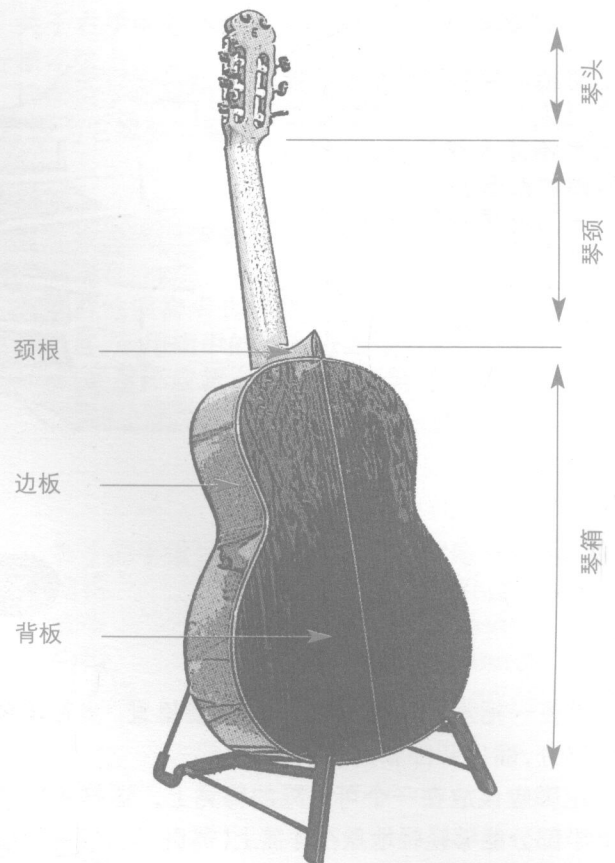
This reprint in Chinese language has been authorized by the original publisher.

我们还要感谢克劳斯·克格勒 (Klaus Kogler)、盖尔哈德·伽拉尔 (Gerhard Ganahl)、斯德普汉·布歇格 (Stephan Buchegger)、曼弗雷德·斯特拉瑟 (Manfred Strässer)、约翰·歇尔 (Johann Scherr)、理斯·弗克 (Lisi Vock)、菲利克斯·瓦格纳 (Felix Wagner)、伊莎贝拉·可汗 (Isabella Khan)、约尔格·玛耶尔 (Jörg Mayr)、瓦伦汀·朗格 (Valentin Langer), 并且特别要感谢道布林格团队。

吉他及其组成

即使是初学者也同样需要一件好的乐器!买吉他时一定要注意它的型号、大小。一把好的吉他不仅具有很好的音色,同时还有高品质的制作工艺。

专家的建议(可能更多的是吉他教师)通常在这方面能给予你很大的帮助。

调弦钮
由调钮、齿轮和弦轴组成

指板
指板通常用非常坚硬的木材制成(黑檀木),并用胶水将其与琴颈粘在一起。
通过在上面安装一定数量的金属条,指板被分割成 19 个音品。

音板
音板通常采用颜色较浅的云杉木或者深色的雪松木制成。

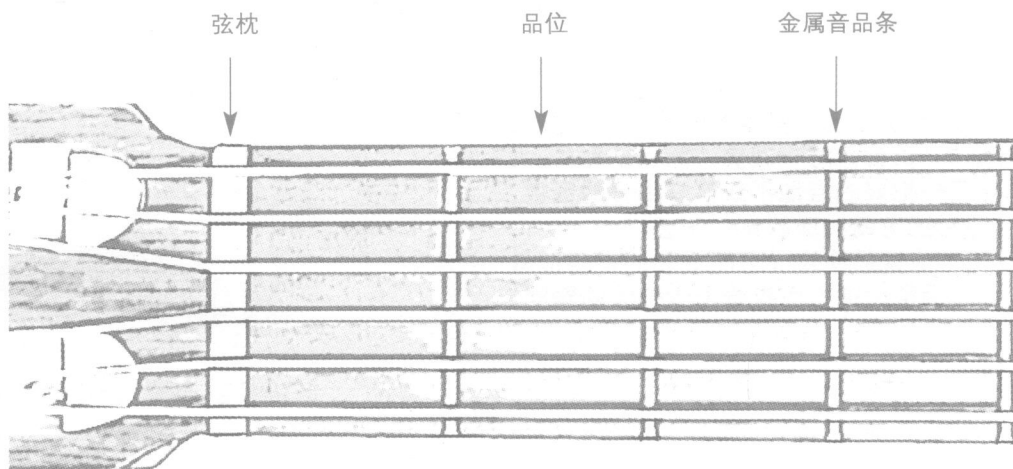
音孔
音孔的周围通常用圆形的花纹进行装饰。

桥码和弦枕
关于琴弦的建议:在使用一段时间后,琴弦会失去最初的优质音色,而且调准其音高也变得困难。因此,建议你最好每两年就更换一次琴弦。

必须注意的是琴弦既不能距离音品太高(手指的按弦会很困难),也不能太靠近音品(容易产生嗡嗡的杂音)。

千万不要用钢丝弦,这对初学者太难。

强大的琴弦张力有时候也可能对某些吉他造成一定的损坏。

持 琴

坐在一把没有扶手的椅子上,胸要挺直。坐在座垫的前半部分,确保背部和肩膀放松。

左脚应该放在一个可升降的脚凳上,这样可以使琴的上半部分能够轻轻地靠在膝盖上(需自己去找寻你感觉合适的位置)。

脚凳可以逐渐用一种填满泡沫的塑料垫代替,或者采用吉他支架。这些都可以在乐器店买到。它们可以让你双脚席地,从而获得一个基本的持琴姿势。许多有经验的演奏家都喜欢这种演奏姿势。

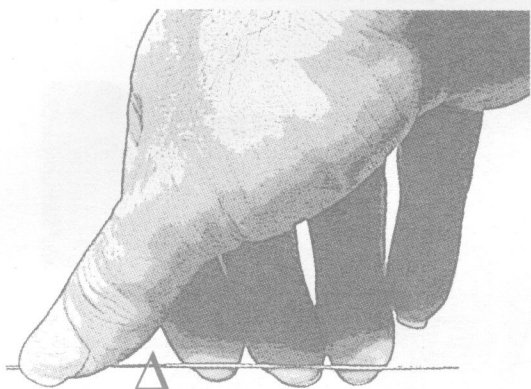
拥有良好的持琴姿势,目的是让琴在不需要双手的辅助下,演奏者能够把琴控制住。因为在演奏时,双手必须要能够方便演奏而自由移动。

持琴时必须要注意以下四个重要的支持点:

- ① 吉他的弯曲处要躺在左腿上面。
- ② 为了不让琴在演奏的过程中滑动,用右腿顶住琴箱的底部。
- ③ 右手小臂的位置要低些,靠近肘部,右手置于琴面板的前部。
- ④ 琴的背板要能够轻松的靠着胸部。

右手的位置

请留心在拇指,食指和琴弦之间形成的这个小的三角形。

你可以很容易地检查出你的右手位置是否正确:如果你从拇指的**后方**观察你的右手,你将可以看见这个小的三角形——假如拇指指尖与音板之间有足够距离(大约3—4个手指的宽度)。

关于右手的基本位置:将拇指、中指、食指和无名指置于一根琴弦上。

拇指位于食指的左边,它必须要露出来,而不应被手掌挡住,因为它拨弦时需要一定的活动空间。

关于指甲

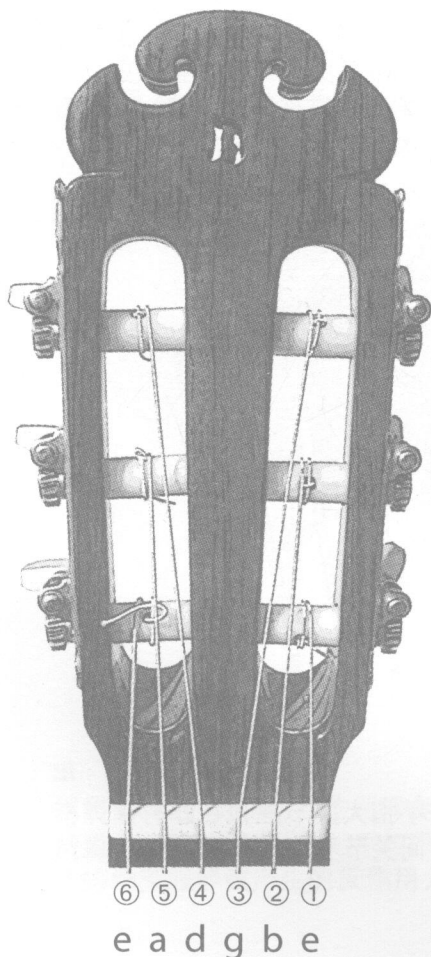
有经验的吉他演奏者通常会用右手指甲拨奏从而获得较为丰满的音色。

有些吉他演奏者也会采用不同形状的指甲进行演奏。就目前而言,运用指甲的**基本原则**是:指甲应该与指尖呈相同的形状,长度不应超出指尖 1/32 英寸(1毫米)

右手的手指可以用以下的**英文字母**简写为:

拇指	= P	(西班牙文:pulgar)
食指	= i	(西班牙文:indice)
中指	= m	(西班牙文:medio)
无名指	= a	(西班牙文:anular)

六根空弦

吉他上的六根空琴弦用数字①—⑥来进行标记。

发音最高的那根弦为①弦

发音最低的为⑥弦。

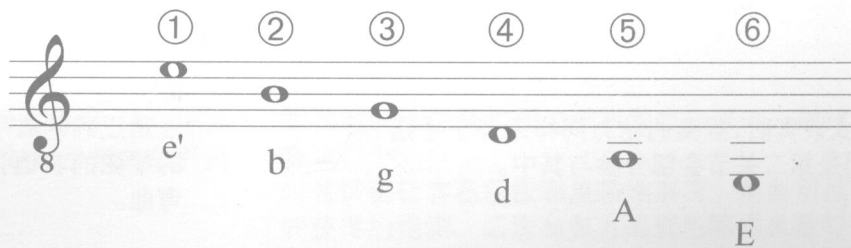
为了便于记住各弦的名称,可通过下面这种**联想**的方式进行记忆:

① e — every(非常)	e—
② b — brave(勇敢)	b—
③ g — guitarist(吉他手)	g—
④ d — does(做)	d—
⑤ a — all(所有)	a—
⑥ e — exercises(练习)	e—

你也可以发明自己的记忆方法!

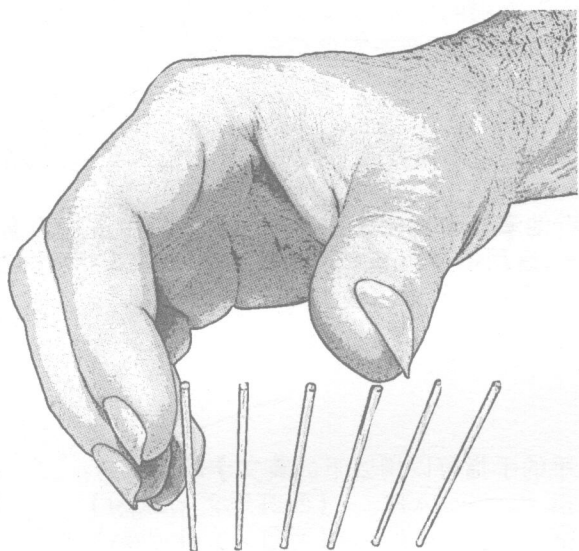
附加练习!

位于空弦上的音符:

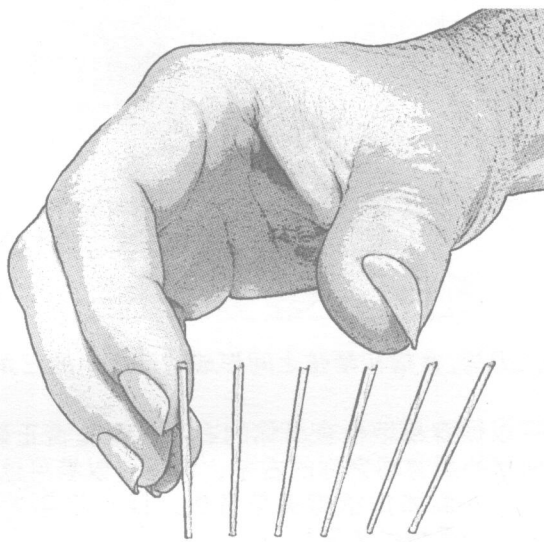

两种拨弦方式

靠弦奏法 (Apoyando)

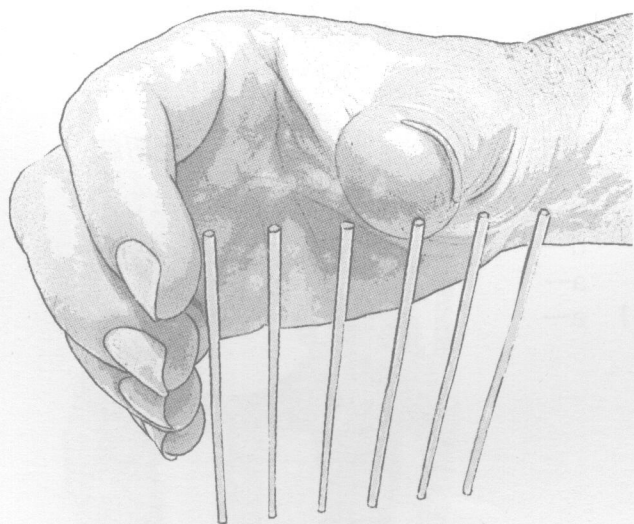

I.
用靠弦方式拨奏时,拨弦的力量来自手指大关节。整个手指向前摆动。拇指放松,手臂放低,整个手要完全放松。

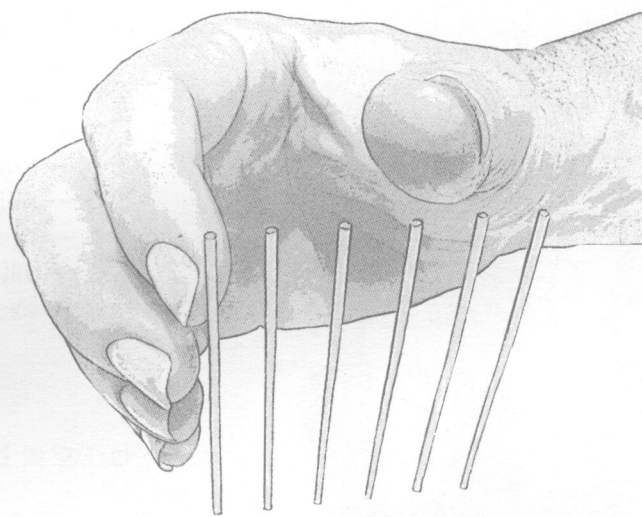

II.
上面这幅插图展示了手指触弦瞬间指尖的位置。拨奏的动作并没有停止(除非你想要消音),而是继续进行。

勾弦奏法 (Tirando)

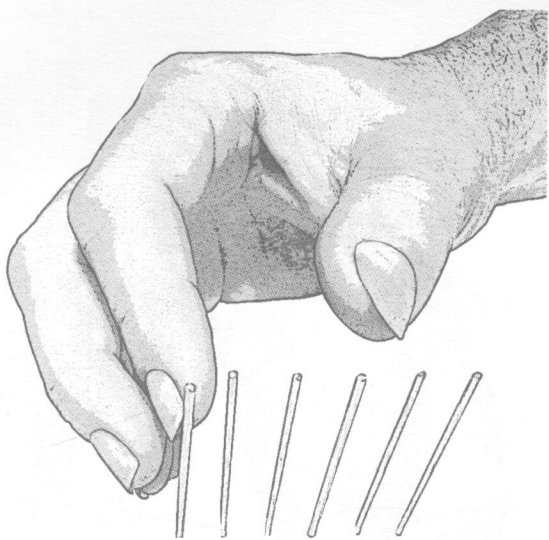
I.
用勾弦方式拨奏时,拨奏的动力同样来源于手指大关节,但是第二关节会部分参与其中。

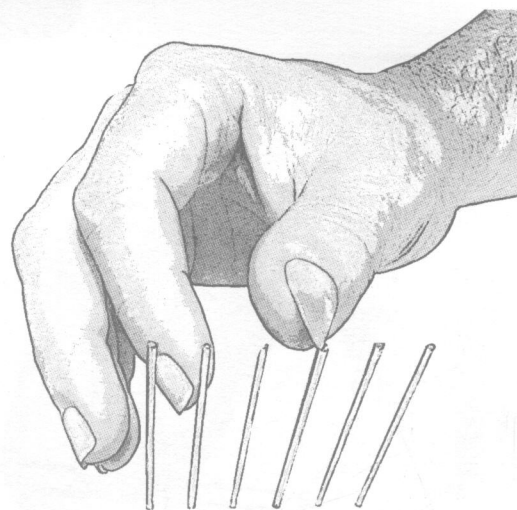
II.
注意正确的右手位置,手指大关节应该在即将被弹奏的琴弦的右边,这样中间关节和小关节才能够也保持弯曲。

小贴士:

为了保证整个拨奏动作的稳定,拇指可以倚靠在某根低音弦上,尽可能的放松,不要在琴弦上施加任何压力。

III.

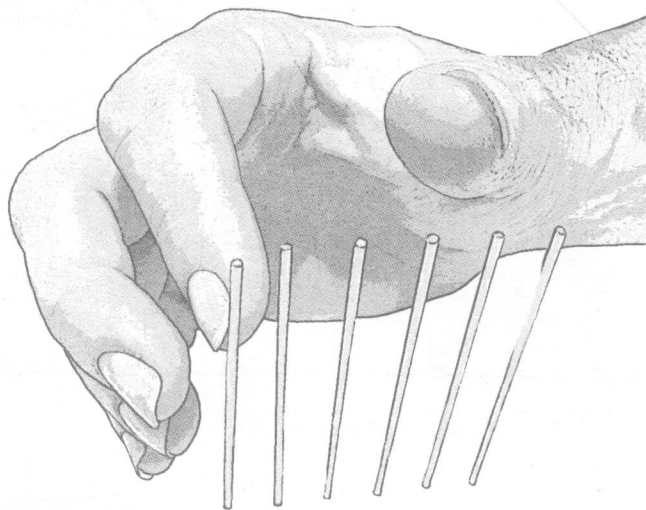
这里你可以看见琴弦是如何从指尖滑向指甲,并开始运动的——理想的方向是朝向面板。琴弦的反作用力被手指的最后关节化解,所以手和放低的手臂能保持安静和放松。

IV.

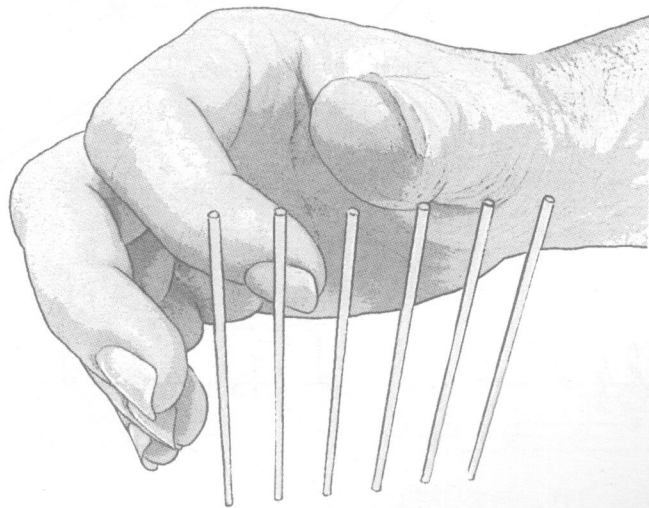
拨弦后的手指准备倚靠在下一根较低的弦上(=固定拨奏)。它应该立即放松,并尽量不要给琴弦以压力。靠弦拨奏的方式通常可能会获得**圆润、饱满和有力**的音色。

小贴士:

应该避免那种运用手指小关节进行拨弦的普遍错误,这种拨弦方式几乎是垂直的拉弦,容易产生不必要的噪音,音色刺耳,听起来很不舒服。

III.

用勾弦的方式拨奏,琴弦同样会从指尖滑向指甲。这一部分的运动与靠弦拨奏相同。手与手臂保持放松,手指的最后关节协助克服琴弦产生的反作用力。

IV.

拨弦后的手指继续朝向手掌的方向移动,越过下一根低音弦。

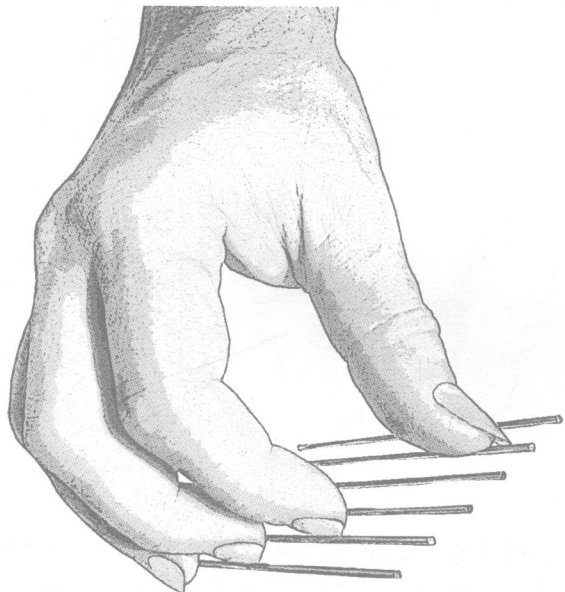
勾弦拨奏较容易**轻松和流畅**地演奏。前面用靠弦拨奏方式获得的饱满、圆润和有力的音色同样也是勾弦拨奏所应该追求的音色。

两种拨奏方式之间的差别

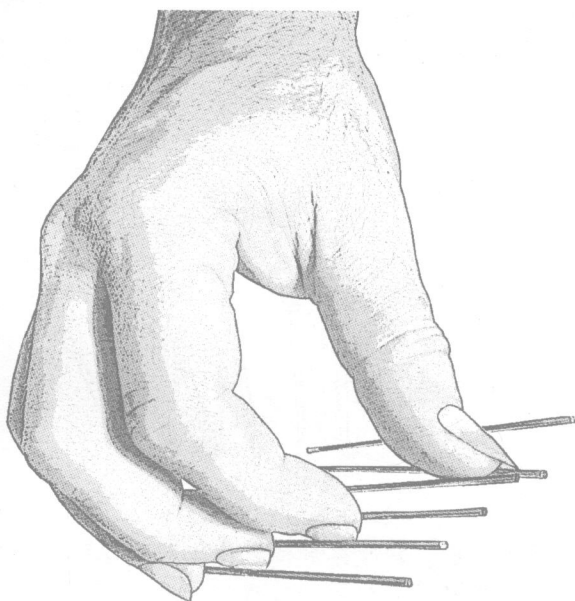
a) 手指拨弦是从一个准备好的位置开始**挥动**的。
→音色彼此混合在一起而没有中断。

b) 拨奏之前的手指是**倚靠**在琴弦上的。
→声音的延续会因为这种方式形成的消音而缩短。

拇指拨奏

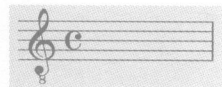

I. 拨弦的力量来源于拇指的**底部**。那种强调由于拇指弯曲，而只用第一关节进行拨奏的观点是错误的。上面这幅图显示了拇指指尖开始触弦的瞬间状态。

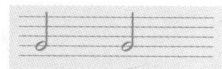

II. 从基本位置开始(小三角!), 整个拇指弹奏。琴弦沿着指尖滑动(朝向指甲的内侧*), 并且朝向音板的方向运动。
* 拇指的指甲也必须要长到足够的长度才能参与弹奏。

4/4 拍

1 2 3 4

二分音符 (二分音符的时值为两拍):

四分音符 (四分音符的时值为一拍):

两条初级练习

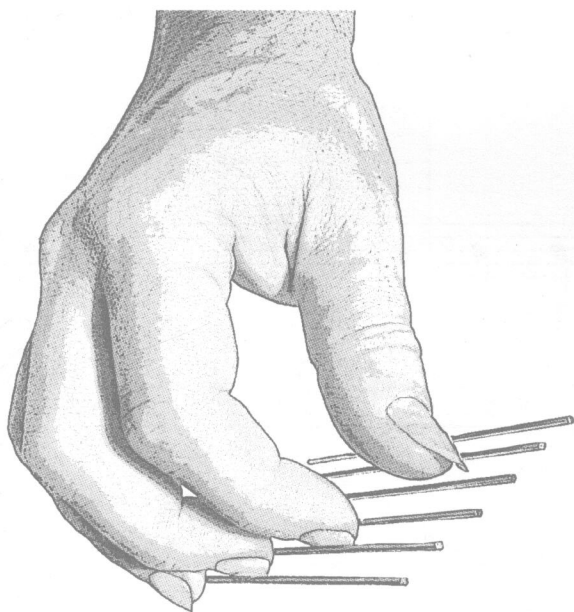
拍击下面的小节。
练习平稳而均匀地数节拍。

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

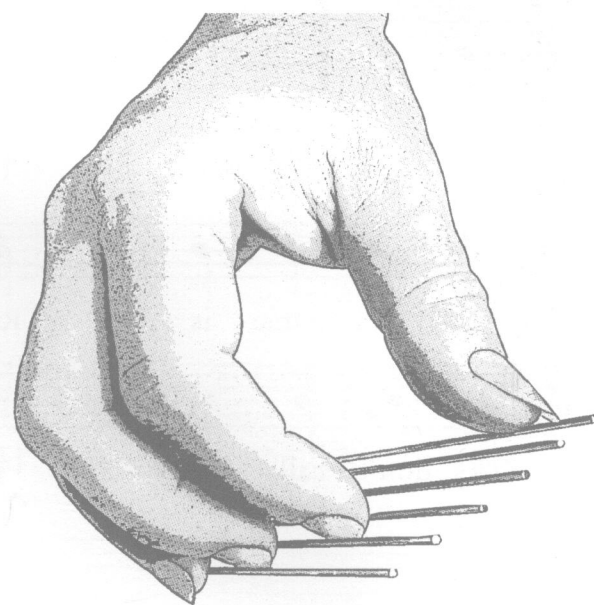
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

该练习结束处的**两点标记**是**反复记号**,意思是该练习应该被连续演奏两次。

拇指是最有力的手指，因此拇指拨奏往往可以获得非常响亮，丰满和紧张的音色。通过不同的拇指拨弦方法，我们也可以区分出两种不同的拨奏方式，“靠弦奏法和勾弦奏法”。

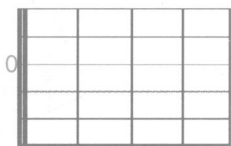
III. 拨弦的运动朝向下一根较高的弦，但是在拨奏之后就没再触弦。注意拇指的运动并不是朝向手掌。

IV. 拨奏之后，保持一种循环的运动轨迹又回到其最初的位置（在这个实例中，拇指的运动略过了第五弦）。

用拇指弹奏

音符 g:

97 调弦
如果你想和 CD 同时演奏

在这第一条拇指练习的过程中，食指、中指和无名指都应该稳定地倚靠在第一弦上。

初级练习: 在吉他上轻轻敲击下面这条节奏练习!

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

音符 b:

CD 2

1 2 3 4

请尝试在最后的空白小节中填入你的名字!

变换琴弦:

全音符
(全音符的时值是四拍)

1 2 3 4

CD 3

附点音符: 音符后面的附点表示
延长该音符时值的一半。
二分音符的一半是四分音符:

→ $d. = d + \text{quarter}$

3/4 拍

附点二分音符
(附点二分音符的时值为三拍):

1 2 3

作为预备练习, 请先练习拍击第一行乐谱上的节奏:

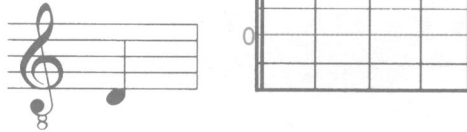
CD 4

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

变换琴弦—练习 1:

音符 d:

附加练习!

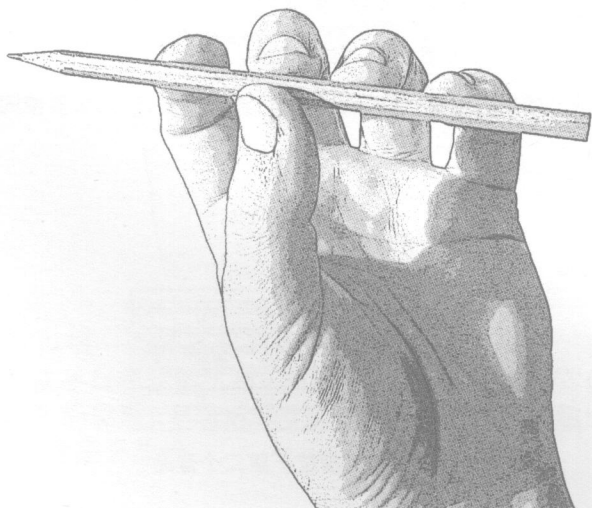

变换琴弦—练习 2:

左手位置

附加练习!

初级练习:

如左图所示,拿一支铅笔,将左手的手指沿着笔杆均匀分配,使你的各个手指尖都能够在笔杆上均匀用力。

左手理想的位置在哪里?

相对应的其他手指的理想位置?

尝试将拇指向左移动(相对于食指的位置)并用力按压。

你注意到有什么不同了吗?

再尝试将拇指向小指方向移动,并用力按压。

现在你的手有什么感觉?

请注意,这是左手拇指的理想位置

→处于与中指相对应的位置!