

五线谱
六线谱对照

(配有CD盘)

古典

吉他自学教程

刘传 张文亮 / 编著

——49首渐进练习曲集

初级入门
中级讲解
高级研究
录音示范
完全图解
无师自通

蓝天出版社

名师
经典教材

古典

吉他自学教程

作者：陈钢 编著

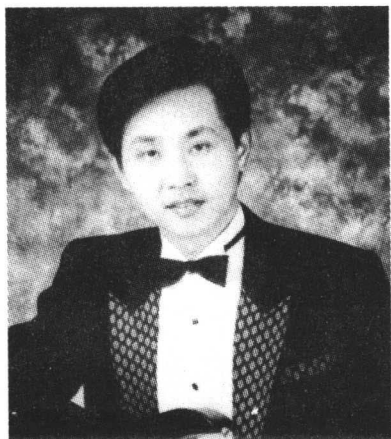
中国音乐学院考级教材

中国音乐学院考级教材

古典吉他自学教程

刘传 张文亮 编著

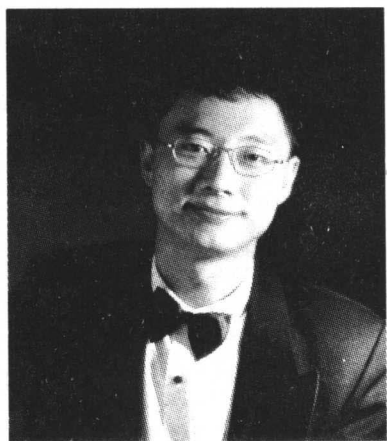

刘传简介:

刘传——极负盛名的吉他演奏家、教育家,大学本科毕业。84年开始研习古典吉他,86年转攻民谣吉他和电吉他,91年起从事教学活动,93年创办北京风华艺术学校。先后出版过20多本吉他专著,录制过数十盘教学及欣赏音带。这位才华横溢、具有强烈事业心与责任感的年青人,以治学严谨、教学有方而备受广大吉他爱好者推崇。

欢迎访问刘传老师的音乐主页:

<http://www.liuchuan.net>

张文亮简介:

1996/04

张文亮——生于艺术世家,从小受到良好的音乐熏陶。从中学起开始学习古典吉他和声乐。1993年毕业于西北师范大学,获教育学学士学位,之后曾从事吉他制作。1995年进入中央音乐学院“塞戈维亚”中心,随著名吉他艺术家陈志教授深造。1996至1998年为北京吉他学会工作。现从事古典吉他演奏和教学工作。

蓝天出版社

一九九九年十一月

J623

1005

图书在版编目 (CIP) 数据

古典吉他自学教程/刘传等编. 北京: 蓝天出版社, 1999. 12

ISBN 7-80081-989-2

I. 古 II. 刘 III. 六弦琴—奏法 IV. J623.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 69121 号

总策划: 王小兵 刘运来

编著: 刘传 张文亮

责任编辑: 金永吉

内文摄影: 高天

封面设计: 杨群

出版、发行: 蓝天出版社

北京市复兴路 14 号

(邮政编码: 100843 电话: 66984244)

排版: 北京风华艺术学校计算机室 (电话: 64041432)

印刷: 北京市通县向阳印刷厂

经销: 全国各地新华书店

开本: 787×1092 毫米 1/16

印张: 13.75

版次: 1999 年 11 月第 1 版

印次: 1999 年 11 月第 1 次印刷

印数: 1—10000 册

ISBN 7-80081-989-2/J·18

定价: 18.80 元 (带 CD 盘两张, 总定价: 38.00 元)

版权所有·翻印、抄袭必究

目 录

前 言	(1)
第一章 古典吉他的历史与现状	(3)
古典吉他演变示意图	(7)
第二章 古典吉他基础知识	(8)
一、古典吉他各部位名称	(8)
二、古典吉他的琴弦	(9)
三、古典吉他尼龙弦的装弦法	(10)
四、古典吉他的定音	(11)
五、古典吉他的调弦法	(12)
六、吉他的音域和音位	(12)
第三章 古典吉他的演奏姿势	(14)
一、坐姿	(14)
二、持琴姿势	(15)
三、右手的姿势	(16)
四、左手与左臂的姿势	(17)
五、古典吉他演奏姿势的演进	(18)
第四章 右手的发音技术与空弦练习	(19)
一、指甲的长度和形状	(19)
二、指甲与指头触弦的方式	(19)
三、右手拨弦的步骤	(20)
四、靠弦弹法	(21)
五、不靠弦弹法	(21)
第五章 左手的基本技术与换把练习	(25)
一、左手按弦的两个基本要求	(25)
二、左手手指按弦与离弦的技术要领	(25)
三、左手动作的大小和力量对左手技术的影响	(26)
四、换把技术	(27)
五、技术进阶	(28)
第六章 低音三弦上的音符和练习	(31)
一、低音弦第一把位的音符	(31)
二、低音弦第五把位的音符	(32)

三、综合练习	(33)
第七章 高音弦上的音符和练习	(35)
一、高音弦第一把位练习	(35)
二、高音弦第五把位的练习	(36)
三、高音弦综合练习	(37)
四、高音弦第一把位和其他把位的综合练习	(38)
五、高音弦和低音弦的综合练习	(39)
第八章 分解和弦的演奏	(42)
第九章 专题讲解	(46)
一、横按	(46)
二、如何用节奏音型和指法变化练习分解和弦	(46)
三、指法设计举	(47)
四、其他可供选择的分解和弦练习曲	(48)
第十章 和弦的同时演奏和消音练习	(50)
一、和弦的同时演奏	(50)
二、和弦同时演奏的应用练习	(51)
三、消音的技术	(53)
四、消音练习	(54)
五、乐曲中低音的消音	(55)
第十一章 主旋律在高声部的练习	(56)
第十二章 主旋律在低声部的练习	(59)
第十三章 连音、滑音和装饰音	(62)
一、连音(圆滑音)奏法	(62)
(1)上行连音	(62)
(2)下行连音	(62)
(3)上下行连音的特殊形式——不同弦连音	(62)
二、滑音奏法	(63)
三、装饰音奏法	(64)
(1)倚音	(65)
(2)波音	(65)
(3)震音	(65)
第十四章 泛音	(66)
一、自然泛音	(66)
二、人工泛音	(67)
第十五章 吉他音乐欣赏	(69)
一、音乐欣赏的层次	(69)
(1)美感阶段	(69)
(2)感性阶段	(69)

(3)理性阶段	(69)
二、如何提高欣赏音乐水平	(70)
(1)具备相应的音乐知识是欣赏的基础	(70)
(2)具备吉他专业知识是欣赏吉他曲的必要前提	(70)
(3)欣赏音乐要有正确的欣赏心态	(71)
第十六章 39首渐进练习曲及演示	(72)
一、39首渐进练习曲	(72)
二、39首渐进练习曲演奏提示	(158)
第十七章 10首高难度独奏曲及演奏提示	(161)
一、10首高难度独奏曲	(161)
二、10首高难度独奏曲演奏提示	(208)
第十八章 古典吉他著名演奏家及录音介绍	(210)
两百年以来著名吉他演奏家一览表	(211)

欢迎大家访问刘传老师的音乐主页:

[http:// www.liuchuan.net](http://www.liuchuan.net)

启 示

刘传老师出版的各种音乐书籍每次都遭到不法书商的翻印盗版,这严重损害了刘传老师的声誉,也严重损害了广大学员的利益,我们希望大家提高自我保护意识,慧眼辨真伪。方法为:①看书中的每幅照片是否清晰。②看书中的文字(特别是小字)是否模糊。凡照片不清晰、文字模糊的书必是翻印的盗版书。如果你把握不准的话,购买时一定要让商家开出发票,以备确定书是盗版时进行双倍索赔。

对采取索赔行动的人,我们将给予配合并表彰。对提供盗版情况的人,我们将给予重奖。举报电话:

北京风华艺校

1999年10月28日

招 聘

因工作需要,北京风华艺校面向社会公开招聘:①各类乐器教师。②销售信息员。专职、兼职均可。

有意者请将简历寄到:北京交道口北三条20号,风华艺术学校收,邮政编码:100007
电话:(010)84025453

重 要 声 明

- 本书图文未经同意不得转载。
- 向我校投稿不得一稿多投。
- 投稿者对所投稿件内容真实性负责。
- 稿件一经采用,即付稿酬。
- 来稿应是作者自编作品,如是推荐稿请注明。
- 作者自留底稿,来稿一律不退。
- 欢迎批发商、乐器店、广告公司合作。
合作电话: 128 呼 27199
手机:

凡购买本书的读者,可8折优惠购买我校各种教材。方法为:将“印花”剪下,贴在汇款单上即可。汇款金额按邮购价的80%计算。

印花

前 言

关于吉他,二十世纪最伟大的吉他大师塞戈维亚曾娓娓动听地这样说到:太阳神阿波罗一边追逐着他爱着的美丽女神达芙妮,一边殷勤地重复着说:“别累着你了,别累着你了,我保证不会赶上你。”可是当他最后就要把她拥入怀中时,惊慌的女神大声喊叫起她那半人半神的父亲,她父亲立刻就把她变成了一棵月桂树。忧伤的阿波罗——掌管青春、音乐、诗歌的太阳神就用怀中的月桂树制成了第一把吉他,并使吉他的轮廓呈现出优雅的女性线条这优美的曲线将女性温柔的特性表露无遗。这可能就是为什么吉他具有矜持、富于变化甚至有时还有些神经质的原因吧。吉他为什么如此的甜美、流畅、和谐和细腻,或许我们能从这美丽的神话中找到答案……,当人们用爱心和技巧弹起吉他时,从它略带忧郁的声音中就会传出一种扣人心弦的音乐,永远令人销魂。

浪漫的传说和塞戈维亚的讲述一样让人浮想联翩、深深陶醉。尽管我们知道吉他并不是由阿波罗发明的,而是在数千年人类的历史发展中才逐渐演变成的。吉他也根本不是由月桂制成的,甚至连一点关系也没有。吉他的每一部分都是由精选的不同木材制成的,每一种木材的产地可能相隔千里万里。

为什么在经过几千年的演变发展之后,许多和吉他一起在历史的长河中绽放过异彩、甚至有些曾经比吉他更为兴盛的乐器,都逐渐在世界各地的博物馆中沉静了下来?而吉他这件古老的弹拨乐器,却又能在二十世纪里风行世界,并达到了前所未有的繁荣?可以信手拈来的小小吉他,其中到底蕴含着什么样的魔力与能量,使它的魅力可以不受地域、民族和时间的限制;另外,它细致典雅,丝毫不高亢甚至有些细微的声音中到底隐藏着人们多少的故事、多少的情感、喜怒哀乐、悲欢离合……,这所有的疑问不是浪漫的传说可以回答的。但是我们透过几百年来人们,尤其是音乐家们对吉他的评价或许能对我们有所启迪:

“吉他真是一个小小的管弦乐团。”——贝多芬(1770-1827)

“吉他是件美妙的乐器,可是真正了解它的人却并不多。”——舒伯特(1797-1828)

“我喜爱吉他和它的和声,它是我旅途中永恒的伴侣。”——帕格尼尼(1782-1840)

“没有什么比一把吉他更美了,除非两件其他乐器合起来才能比得上。”——肖邦(1810-1849)

“吉他拥有最完全的和最丰富的和声与复调可能性。”——法雅(1876-1946)

把所有对吉他的评价一一列举出来,就可以写成一本书。可以毫不夸张地说,正是有了这些优点才注定了吉他在二十世纪的辉煌与繁荣。我们根本不必一一介绍在全世界的音乐生活中,民谣吉他、摇滚电吉他以及弗拉门哥吉他是如何的兴盛,每一个生活在现代社会中的人都能列举出无数证据。仅就吉他中的“美声唱法”——古典吉他而言,它在二十世纪取得的普及与发展就足以让人惊叹:古典吉他成为了世界上最为重

要的音乐会乐器之一,被誉为“乐器王子”,与钢琴、提琴一起并称为“世界三大乐器”;古典吉他音乐会、古典吉他比赛和吉他音乐节在世界各地频繁举行;古典吉他的作品、音乐制品、书籍琳琅满目;吉他制作也不再局限于西班牙等传统产地,而在世界各大洲蓬勃发展;全世界各大音乐院校都设立了古典吉他系或古典吉他专业……

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,如《卡尔卡西教程》,要么是许多东拼西凑仅仅停留在“编一编”的水平上,要么是错误百出、极不规范的自编教材,还有一些教材不很符合我国的国情,如:曾经在国内很流行的台湾版《古典吉他大教本》。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。

我们编著出版的这本古典吉他有声教程,分为图文讲解、乐曲示范二大部分。在文字讲解部分,我们力图融合现代吉他演奏技术,深入浅出地诠释各种技巧的技术要领和所应达到的标准,以使更多得不到正确指导的学生也能学到正规的古典吉他演奏方法。在乐曲示范部分,我们按难易程度为序,循序渐进地介绍了古典吉他演奏中各种技巧的经典练习曲和独奏曲,这些曲目几乎包括了吉他音乐史上各个时代吉他名家的作品。丰富的曲目符合各种水平吉他爱好者的需求。为便于广大吉他爱好者自学,我们采用了五线谱与六线谱对照的形式,这样可使更多喜爱古典吉他但暂时还不识五线谱的朋友们也能顺利入门。此外,本书还配有示范录音带2盘(或CD)。总之,这是一套真正适合我国广大吉他爱好者口味的有声教材。

我们衷心希望这套教材能为古典吉他在我国的进一步发展尽一份力量。

刘传 张义亮

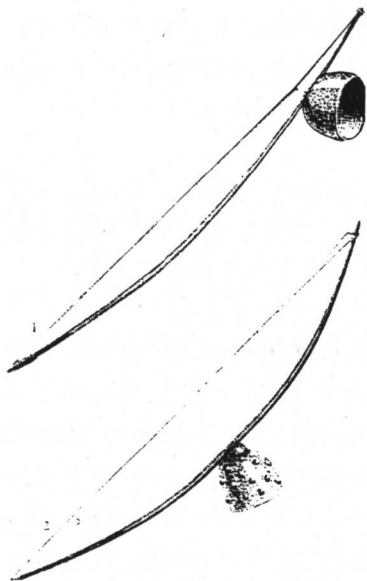
一九九九年十月

第一章 古典吉他的历史与现状

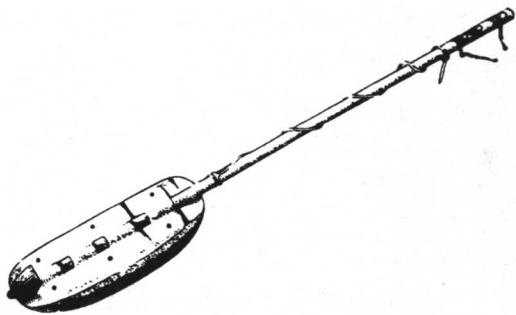
要准确追溯吉他的起源实际上是不可能的。首先是因为人类乐器产生的早期距现在十分遥远,大部分木质的乐器在自然条件下很容易腐烂,而音乐本身比乐器更难以保留。如果不运用完善的记谱和录音技术,音乐总是会随时间而逝,很快荡然无存,而且乐器学与音乐学的发展也只是近代的事。所以我们既很难知道古老的乐器的确切结构、当时如何演奏,又不可能知道远古的音乐听起来会是什么样,对于乐器历史的研究往往只能靠片言只语的历史文献或雕塑绘画等考古发现来推测。

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“陶埙”就是其中的一种最近河南省出土的有 9000 年历史的骨笛,则是迄今为止世界上发现的历史最为悠久的乐器。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上果木壳、龟甲骨头等以增加共鸣,扩大音量。

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

古老的乐弓

古埃及弹拨乐器——耐法尔

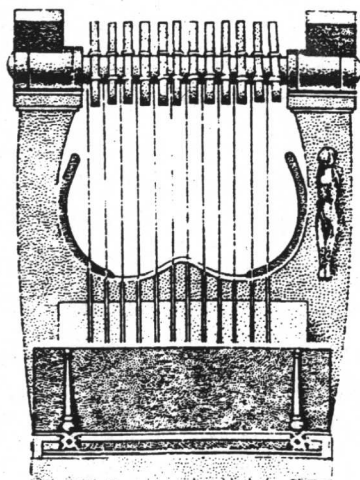

古埃及竖琴类乐器演奏图

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。

乐 徽

古埃及弹拨乐器竖琴

吉他这一类有琴颈的弹拨乐器的祖先,可以追溯到公元前两三千年前古埃及的耐法尔,古巴比伦(两河流域的苏美尔文化)和古波斯的各种古弹拨乐器。考古学家找到的最古老的类似现代吉他(一样具有内弯的琴体)的乐器,是公元前1400年前生活在小亚细亚和叙利亚北部的古赫梯人城门遗址上的“赫梯吉他”。8字型内弯的琴体决定了吉他属乐器特有的声音共鸣和乐器特点,这也成为吉他与其它弹拨乐器(如琴体是半梨形的鲁特属乐器)的最显著特点。

在十三世纪的西班牙,由波斯语逐渐演化成的西班牙语吉他(Guitarra)一词就已经形成,在当时种类繁多的乐器中,已经出现了“摩尔吉他”和“拉丁吉他”。其中摩尔吉他琴体为椭圆形背部鼓起,使用金属弦,演奏风格比较粗犷;拉丁吉他琴体为与现代吉他类似的8字型平底结构,使用羊肠弦,风格典雅。

文艺复兴时期是吉他的鼎盛时期。十六世纪四对复弦的吉他和它的近亲——用手指弹奏的比维拉琴,在演奏与创作方面都达到了很高的水准。吉他和比维拉琴不仅深受民众喜爱,而且还常常成为宫廷乐器。当时的吉他、比维拉大师有米兰(Luis Milan)、纳乐瓦埃斯(Luys de Narvaez)、穆达拉(Alonso mudarra),以及十七世纪时五组复弦的巴洛克吉他时代大师桑斯(Gaspar Sanz)、科尔贝塔(Corbetta)、维赛(Vissee)等。他们的许多作品现在仍是现代古典吉他曲目中的不朽财富。当时吉他、比维拉琴等乐器所使用的记谱方法还不是现在的五线谱,而是用横线来代表各弦,用数字或字母表示音位和指法,与现在民谣吉他中使用的六线谱类似的图示记谱法。

当时十分兴盛的乐器还有古钢琴和鲁特琴(Lute)。鲁特琴前身是阿拉伯的乌德琴(Ud的原意是木头)。我国的琵琶、胡琴等也是汉朝时由当时的阿拉伯国家即西域传入的。当时著名的鲁特琴大师道兰(Dowland)和魏斯(Weiss)等人的作品经后人改编,在今天的古典吉他曲目中也占有重要的位置。伟大的巴洛克音乐集大成者巴赫所创作的不朽作品如大提琴、小提琴组曲、奏鸣曲的吉他改编曲,在古典吉他曲目中的地位举足轻重,尽管有学者对巴赫有没有创作过鲁特作品提出疑问,但他所传世的四首鲁特琴组曲和少量鲁特作品,首首都具有不朽的价值。巴洛克时期的其他一些作曲

家如维瓦尔弟的鲁特琴、曼陀林协奏曲,和D. 斯卡拉第的古钢琴奏鸣曲的吉他改编曲都在古典吉他曲中占有重要位置。

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。

十九世纪初,活跃在当时吉他音乐中心巴黎、维也纳还有伦敦的最著名的吉他大师有索尔(Sor),阿瓜多(Aguado),朱利亚尼(Giuliani),卡罗利(Carulli),和卡尔卡西(Carcassi)。其中索尔和朱利亚尼除了是吉他大师外还是出色的音乐家,他们以杰出的才华为六弦古典吉他创作了包括协奏曲在内的第一批大型曲目,为六弦吉他日后的发展奠定了基础。尤其索尔在创作上承袭海顿、莫扎特的古典音乐传统,除写作歌剧、舞剧音乐外,还为吉他创作了包括系统的练习曲、教程在内的大量优秀作品,被音乐评论家称为“吉他音乐的贝多芬”。阿瓜多、卡罗利、卡尔卡西的重要作品和他们所作的大量练习曲与吉他教程至今仍是古典吉他中的经典。在十九世纪还有不少音乐家喜爱并演奏吉他,如舒伯特、韦伯和柏辽兹,小提琴魔王帕格尼尼不但擅长演奏吉他,而且还曾放下提琴演奏,献身于吉他达三年之久,为吉他写下了大量作品。

十九世纪后期著名的吉他音乐家有考斯特(Coste)、默茨(Mertz)、卡诺(Cano)、雷冈蒂(Regondi)等,他们为吉他创作的很多优秀作品都成为了十九世纪吉他音乐的经典。但是不可避免地,在钢琴、管弦乐、歌剧音乐发展的巨大冲击下,吉他在十九世纪中期以后渐渐失去了往日的辉煌,演奏与创作一度处于低潮,这种情况一直持续到十九世纪末吉他才再度复兴。

吉他在十九世纪末再度复兴的生命力是在西班牙获得的。吉他能在二十世纪蓬勃发展并达到前所未有的辉煌,在很大程度上应归功于“近代吉他之父”泰雷加对吉他从制做、乐器性能、演奏技术直至曲目等各方面的深入研究和革新。泰雷加和他的老师阿尔卡斯一直致力于与吉他制作家托雷斯(Torres)合作,并最终生产出了琴体扩大、音量增大、乐器性能明显改善的现代古典吉他。毕业于马德里音乐学院和声与作曲专业,并且是位出色钢琴家的泰雷加尽管公开演出不多,但一生潜心研究吉他,创立了全新的演奏方法,创作了大量系统和科学的练习曲与出色发挥吉他乐器性能的不朽名曲,他还选择改编了许多适合吉他演奏的古典音乐名曲,以扩大吉他的曲目范围。泰雷加的杰出贡献以及他的学生、后继者柳贝特(Llobet)、普霍尔(Pujol)等人的不懈努力,终于使古典吉他在十九、二十世纪之交重新获得了新的生命,为二十世纪吉他的辉煌打下了坚实的基础。

二十世纪古典吉他强大的生命力是由伟大的吉他大师——塞戈维亚(Andre Segovia 1893 - 1987),以其近七十年的演奏和探索一步步推向高潮的。塞戈维亚以他超凡的天才、坚定的信念和坚持不懈的努力,使吉他最终摆脱了沦为酒店、咖啡馆民间乐器的命运,使古典吉他作为音乐会独奏乐器的魅力被音乐界与世人所公认,最终使吉他克服了种种偏见,成为了和钢琴、提琴一样被人们广泛喜爱的高雅乐器。塞戈维亚遍及世界各地的频繁演出不但使全世界了解了古典吉他,使吉他在全世界流行开来,还吸引了许多专业作曲家为吉他写下了大量高水平的音乐作品。这些作曲家中最著名的如:为吉他写下《五首前奏曲》与《十二首高级练习曲》的巴西作曲家维拉罗伯斯(Villa-Lobos),《阿兰胡埃斯》吉他协奏曲的作者罗德里戈(Rodrigo)等。塞戈维亚还为吉他改编了大量著名音乐作品,如巴赫的无伴奏小提琴作品《恰空》等,大大丰富了古典吉他的曲目,最终使古典吉他的曲目在二十世纪无论在数量和质量上都达到和其他重要乐器一样的水平。在本世纪初几乎没有一个音乐学院开设吉他专业,塞戈维亚不但积极从事教学工作,培养了大批年青的吉他演奏家,他还鼓励世界各大音乐学院开设吉他专业,并鼓励他的学生们从事教学,而到现在世界上几乎没有几个著名的音乐院校不把古典吉他列为重要的专业。这是塞戈维亚对古典吉他的又一巨大贡献。现在活跃

在世界各地音乐舞台上的无数优秀的吉他演奏家,几乎没有一个不直接或间接接受过塞戈维亚的教诲或影响的。虽然大师已经离开了人世,但是每当我们演奏起吉他、或是学习吉他、或是观赏吉他演奏、聆听吉他音乐,甚至仅仅是谈论起古典吉他时,我们实际上都是前进在大师以毕生的功绩铺就的宽阔大道上和不朽的光辉中,尽管我们未必能时刻意识到这一点;但世界上不时响起的古典吉他那迷人的乐声,则是对大师最好的纪念和赞颂。

对二十世纪吉他音乐产生重大影响的其他音乐家中,特别值得一提的是巴拉圭吉他奇才巴利奥斯(Agustin Barrios Mangore 1885 - 1944)。具有印第安血统的巴利奥斯曾自称为“吉他中的帕格尼尼”,而且毫不为过。他除了是位出色的吉他演奏家和作曲家外,还是位哲学家、画家、宗教学者和诗人除了在世界各地成功地巡回演出外,他还是第一个为古典吉他录音的演奏家。巴利奥斯出色的艺术才华在二十世纪的大部分时间里并未得到世人的公认,本世纪后期巴利奥斯以多种风格创作的大量丰富多彩的吉他曲逐渐被发掘出来,并成为了古典吉他音乐中最重要和最受人喜爱的曲目之一。

二十世纪在塞戈维亚之后产生的杰出的吉他演奏家和吉他艺术家难以计数,我们将在本教程的第十八章中专门向读者介绍二十世纪最著名的吉他演奏家和他们最具代表性的经典录音,作为吉他音乐欣赏指南。

音乐知识角

音符和休止符

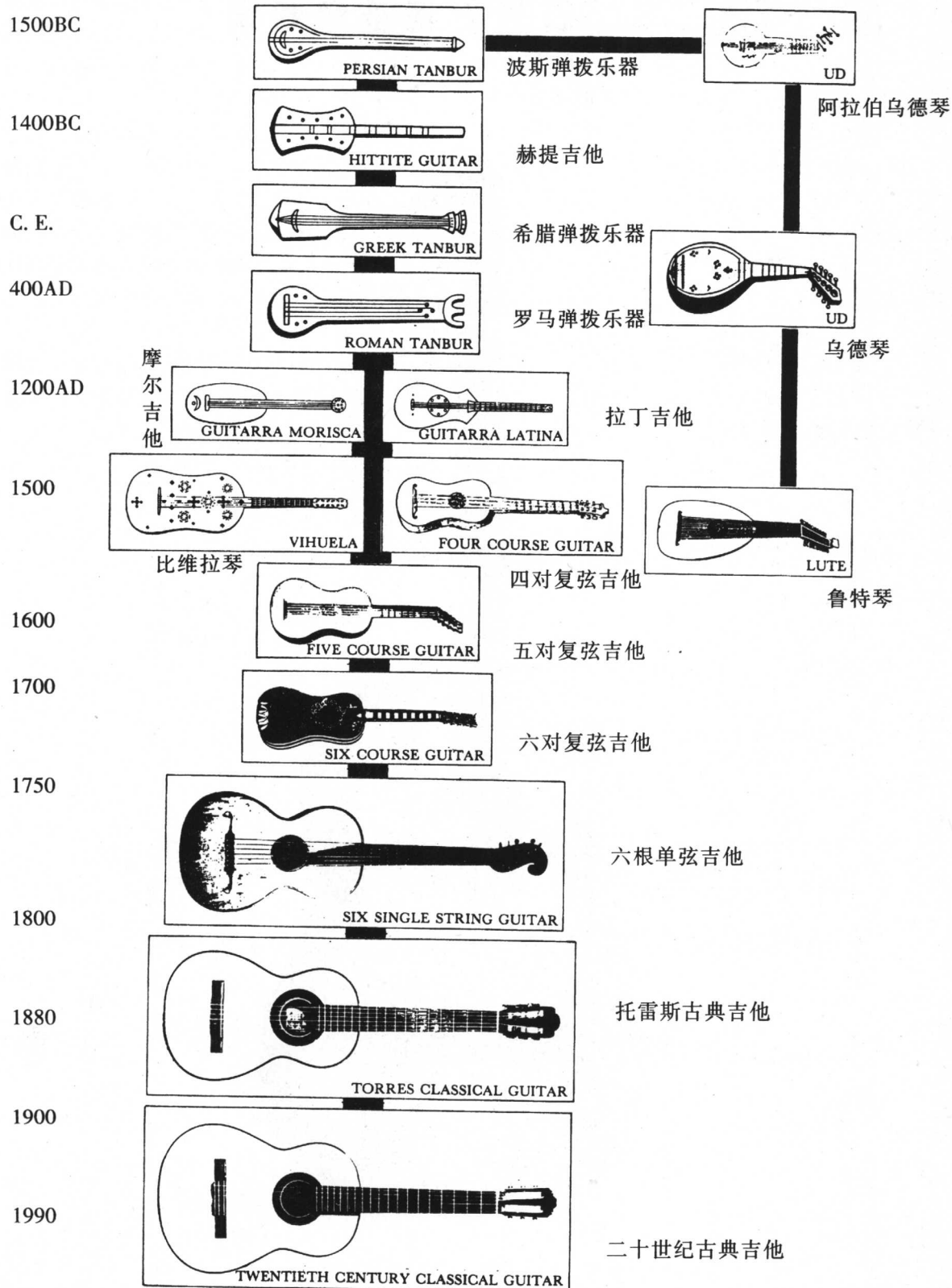
音符的比较

常用调调号及其主音位置

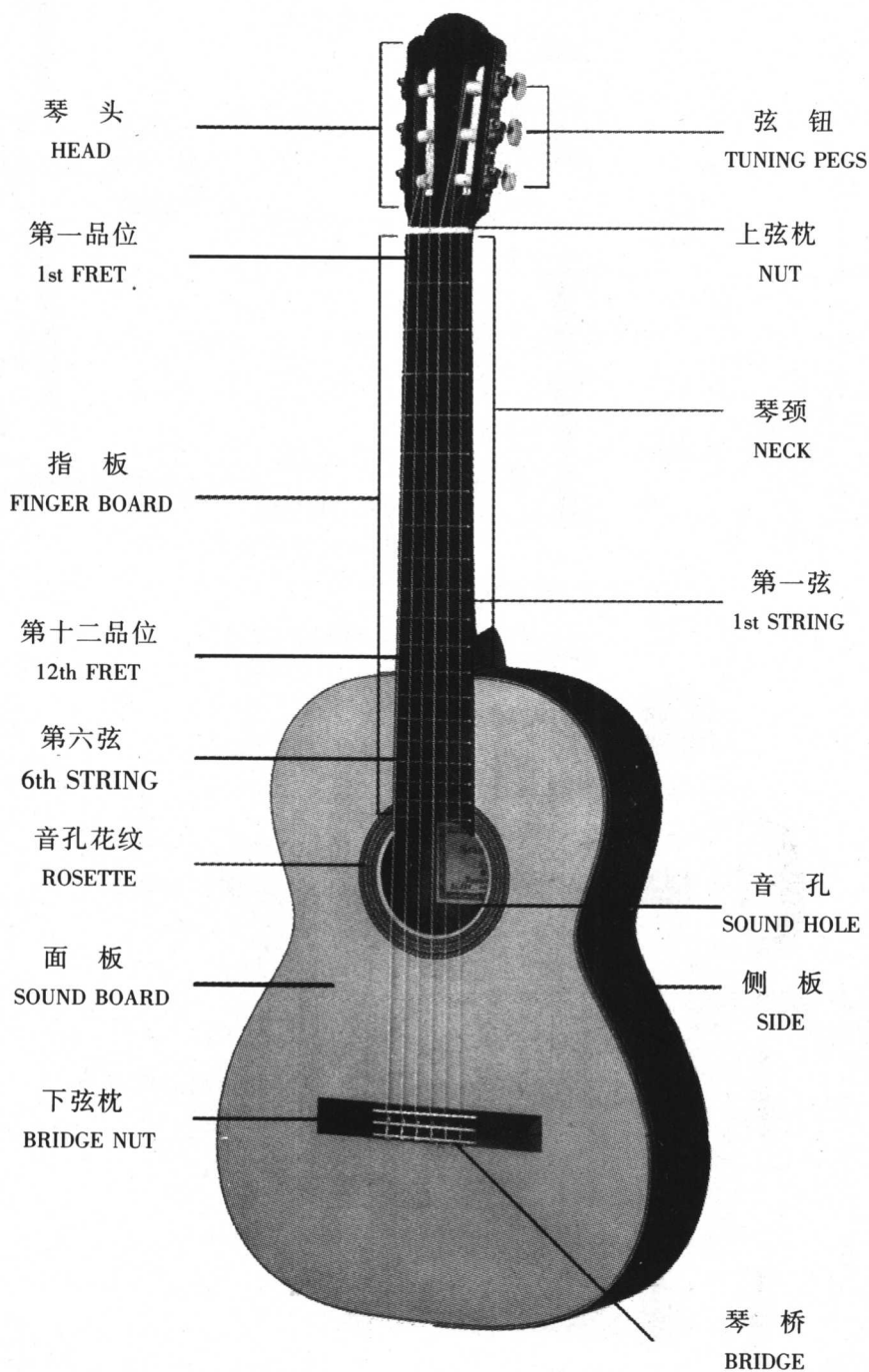

古典吉他演变示意图

第二章 古典吉他基础知识

一、古典吉他各部位名称

二、古典吉他的琴弦——尼龙弦

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琴弦。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。

尼龙弦的高音三弦是由尼龙拉制而成,一般为无色透明,晶莹透亮。优质琴弦往往透明、光滑、柔软,劣质琴弦由于使用劣质尼龙往往灰暗发白,粗硬不易弯折。低音三弦里面是无数根很细的尼龙纤维,外面缠绕着金属缠丝。初学者常会把尼龙弦的低音弦与吉他钢弦混淆,它们外观相同,但是只要检查一下琴弦的末端就能区别开来,尼龙弦中间是尼龙纤维,而钢弦则是钢丝。优质的尼龙低音弦缠丝均匀,银色镀层发亮,同时又柔软易于弯折,劣质的尼龙低音弦缠丝松散,松紧不一,甚至用手就能感觉出来琴弦不圆或粗细不均。由于缠丝松散往往形成不规则扭曲而不是自然卷曲,并且镀层发暗、发黄容易磨掉或脱落。琴弦粗硬不易弯曲。

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。请尽可能使用优质琴弦。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。国内目前尚无可推荐的品牌,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。名牌尼龙弦如下图:

萨瓦列斯

达达里奥

奥古斯汀

GSP

学习者应特别注意,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、季节和温湿度状况。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倍加关注的。

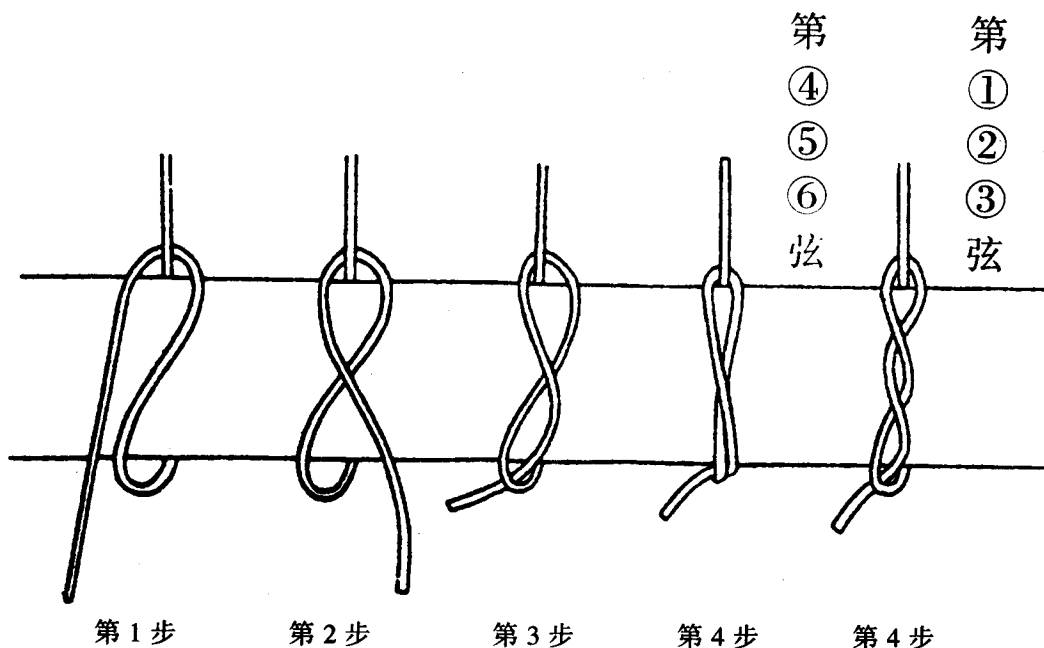
三、古典吉他尼龙弦的装弦法

古典吉他尼龙弦的装弦方法与民谣琴或其他吉他不同,正确的装弦不但牢固而且不易跑弦。而错误的装弦常会导致滑脱,跑弦等问题。

尼龙弦装弦时是先装琴码与弦桥端,再装旋钮端,与卸弦顺序正好相反。

装弦顺序如下,先将相应的琴弦从封套中取出,请注意封套上的音名与弦序号以防止拿错,将琴弦的一端从琴码的装弦孔中插入,从另一端穿出,末端留出4-5厘米以用来结弦。

一般琴码处结弦的步骤如下图所示:低音三弦一般缠绕一圈即可。而高音三弦较细且表面光滑,所以需要绕两圈才能比较结实,有时①弦还需结三圈才行。

下图左侧第一种所示就是上面所讲的系弦方法,第二种方法是另一种常见的系弦方法。这种方法非常牢固结实,但由于琴弦头向上翘,往往需要依次把弦头一个个压在后面的弦下,比较烦琐不如第一种常用。

不论用哪种方法,琴码处结弦的关键,都是要将弦压在琴码的棱以下,才能在弦绷紧时用巨大