

古典吉他

教学演奏考级教程

杨育林 编著

北京日报报业集团
同心出版社

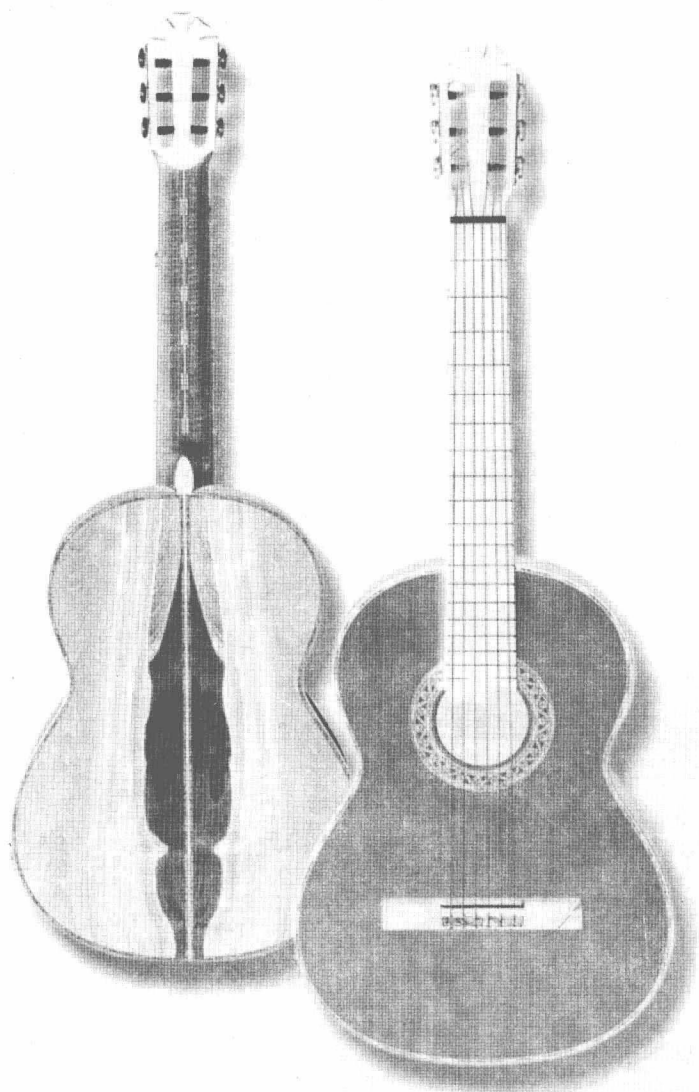

古典吉他

教学演奏考级教程

杨育林 编著

北京日报报业集团
同心出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

古典吉他教学演奏考级教程 / 杨育林编著. —北京:
同心出版社, 2009.10
ISBN 978-7-80716-847-8

I. 古… II. 杨… III. 六弦琴—奏法—水平考试—教材
IV.J623.26

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 098786 号

古典吉他教学演奏考级教程

出版发行: 同心出版社

地 址: 北京市东城区朝阳门南小街 6 号楼 303

邮 编: 100010

电 话: 发行部: (010) 65255876 65251756

总编室: (010) 65252135

印 刷: 北京市燕山印刷厂

经 销: 各地新华书店

版 次: 2009 年 10 月第 1 版

2009 年 10 月第 1 次印刷

开 本: 850×1168 1/16

印 张: 20

字 数: 350 千字

定 价: 38.00 元

同心版图书, 版权所有, 侵权必究, 未经许可, 不得转载

古典吉他 (Classical guitar) 艺术是吉他艺术的一个重要分支, 是吉他艺术的灵魂所在。贝多芬曾说过“一把吉他就是一个小型的管弦乐队”, 指的就是古典吉他。古典吉他传入我国后, 吸引了众多的爱好者, 但由于受思想认识和乐器质量的限制, 古典吉他在传入我国二三十年一直处于低潮、业余状态。

1990年以来, 在中央音乐学院客座教授陈志先生的积极努力下, 中央音乐学院古典吉他专业已经建立了由附小、附中、大学到研究生的完整的教学体系, 并单独设立了古典吉他教研室。陈志教授以享受国务院特殊津贴的国家一级文艺专家的身份被聘为硕士生导师。与此同时, 西安音乐学院、四川音乐学院、上海音乐学院、天津音乐学院、南京艺术学院、武汉音乐学院相继开设了古典吉他本科专业, 古典吉他在音乐学院已基本普及。

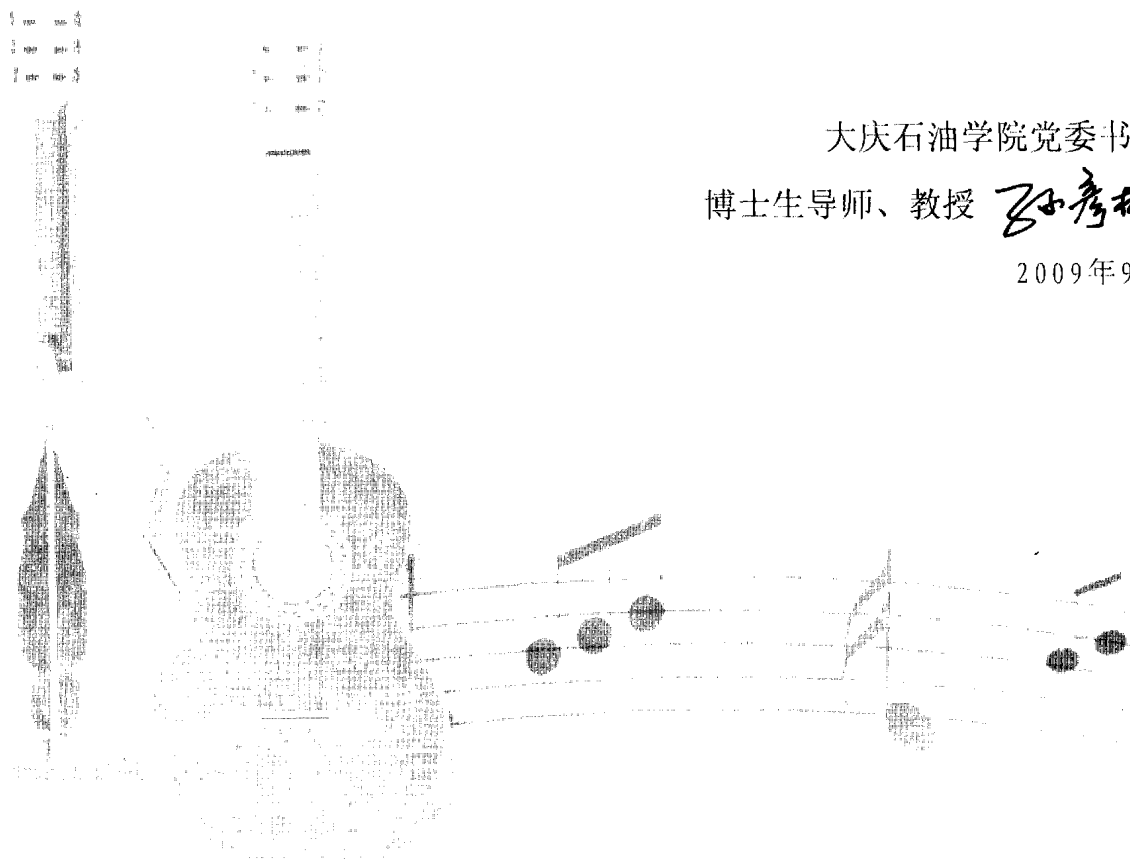
多年以来, 育林老师一直致力于古典吉他的推广普及工作, 在古典吉他教学和理论研究方面取得了突出业绩。2005年, 育林老师调入我校, 并于2006年7月26日被评为了吉他专业副教授, 2008年正式在我校艺术学院音乐系音乐表演本科专业建立古典吉他、民谣吉他本科方向。他还利用业余时间受聘于母校哈尔滨师范大学音乐学院任吉他专业客座教授, 并在音乐表演专业开设了古典吉他、民谣吉他本科专业, 这也应该是国内第一个在全国重点大学和师范院校同时开设吉他本科专业的范例。在发展吉他教学事业的同时, 作为高校教师, 他坚持以科研、教研指导教学, 2008年5月, 他作为项目负责人, 以大庆石油学院为申报单位, 主持申报的黑龙江省文化厅2008年文化艺术科学课题项目, 顺利通过省文化厅专家组的审核, 正式立项, 该项目应该是国内吉他业界第一项省级科研课题。配合科研课题的进行, 2008年10月, 西班牙著名古典吉他大师何塞·恩里克斯访华, 受育林的邀请, 在我校艺术学院举办了高水平的吉他音乐会暨艺术学院音乐系古典吉他建业纪念音乐会, 并结合科研课题举行了专题座谈会。2009年6月, 他又作为项目负责人, 以大庆石油学院为申报单位, 协同哈尔滨师范大学音乐学院、黑龙江大学艺术学院相关同仁共同申报了黑龙江省2009年教育厅人文社科面上项目并获批, 项目名称为《普通高校音乐表演本科专业人才培养模式改革和创新研究——兼论小组教学和一对一教学的关系》。

“宝剑锋从磨砺出，梅花香自苦寒来。”在几年来的不懈努力下，育林在吉他业界小有盛名，2005年，他被任命为中国吉他学会秘书长助理，同年当选为大庆市音乐家协会吉他专业委员会会长兼理事长，接连三年获中国吉他学会主办的全国吉他精英邀请赛最佳指导教师，所教学生多次在国内专业比赛中获奖。2007年4月，大庆晚报以题目为《永不谢幕的吉他》的文章整版报道他的个人事迹。2009年任哈尔滨师范大学音乐学院吉他专业客座教授，同年7月15日，任黑龙江省吉他文化艺术协会常务副会长兼秘书长。

古典吉他进入大学建立专业，这是适应时代发展的需要，是创建和谐社会的需要，是科学发展观的需要，也是艺术学院学科建设、专业发展和特色办学的需要。今欣闻育林力著《古典吉他教学演奏考级教程》在北京日报报业集团旗下的同心出版社的鼎力帮助下即将付梓，我非常欣慰，因为这应该是国内古典吉他本科专业教学的第一本专业教材，其中涵盖了古典吉他艺术发展史、古典吉他基础音乐理论、古典吉他乐器演奏法、古典吉他考级曲目汇编等内容，同时也为育林为吉他事业付出艰辛努力后取得的成果而欣喜，愿古典吉他艺术能日新月异、深入人心。

大庆石油学院党委书记
博士生导师、教授

2009年9月

作者简介

zuozhejianjie

杨育林，男，艺名：蜚声。1972年3月27日出生，中共党员，我国首位正式在职吉他专业副教授，哈尔滨师范大学艺术学院音乐学硕士研究生。研究方向：西班牙民族音乐和古典吉他演奏与教育、教学研究。教研方面：曾先后在《吉他》、《乐器》、《艺术教育》、《艺术研究》等国家级期刊、省级专业刊物上发表了《歌与舞中的西班牙音乐——玛拉兹的〈西班牙小夜曲〉解析》、《论古典吉他小组教学的利弊》、《关于推广和普及古典吉他艺术的几点看法》、《浅析〈大霍塔舞曲〉创作成功的原因》等多篇古典吉他类专业论文。编著有《吉他教学演奏考级教程》（执行主编、中国歌剧舞剧院考级委员会编，中国戏剧出版社出版）、《民谣吉他演奏技巧教程》（环宇出版社出版）、《古典吉他技巧教程》等吉他专业书籍。科研方面：2006年7月，作为项目负责人主持大庆石油学院科技发展基金立项课题：《关于在大学中推广和普及吉他演奏艺术的作用和形式的研究》；2008年5月，作为项目负责人，以大庆石油学院为申报单位，主持申报的“黑龙江省文化厅2008年文化艺术科学”课题项目，顺利通过省文化厅专家组的审核，正式立项，项目名称为《关于艺术院校音乐表演专业古典吉他本科方向人才培养模式和学科建设相关问题的研究》，2009年6月，作为项目负责人，以大庆石油学院为申报单位，联合哈尔滨师范大学音乐学院、黑龙江大学艺术学院共同申报的黑龙江省2009年教育厅人文社科面上项目并获批，项目名称为《普通高校音乐表演本科专业人才培养模式改革和创新研究——兼论小组教学和一对一教学的关系》。

2002年起至今，个人事迹多次被中国音乐家协会吉他学会会刊登载，包括《未来吉他音乐人的摇篮——大庆蜚声吉他培训学校》（《音乐DIY》第三期第46页）、《播种音乐的春天——访大庆蜚声吉他培训学校校长杨育林》（《吉它》2005年3月第一期第40页）、《衣带渐宽终不悔，为伊消得人憔悴——访中国音乐家协会吉他学会秘书长助理杨育林》（《吉它》2006年7月第六期），并成为中国吉他学会会刊第一期专家特刊的封面人物。2007年6月30日，《大庆晚报》以《永不落幕的吉他》为题，对其个人事迹以整版报道。

现任：

中国音乐家协会吉他学会秘书长助理、常务理事、专家评委，黑龙江省吉他文化艺术协会常务副会长兼秘书长，大庆音乐家协会常务秘书长，大庆市音乐家协会吉他专业委员会会长兼理事长，大庆石油学院艺术学院音乐系古典吉他、民谣专业专业（本科、大专、附中）主课教授，哈尔滨师范大学音乐学院管弦系吉他本科专业客座教授等。

编者的话

BIANZHEDEHUA

《古典吉他教学演奏考级教程》在诸位朋友的鼎力支持下，经过近一年的努力终于完工了，这也实现了我个人多年的夙愿。作为一本集教学、演奏和考级为一身的大学教材，本书包含了古典吉他音乐史、古典吉他基础音乐理论、古典吉他乐器演奏法和大庆石油学院、哈尔滨师范大学、大庆市音乐家协会吉他专业委员会考级标准和曲目，虽然经过几次认真校对，但肯定还有很多疏漏和不足，还请广大吉他爱好者海涵并给予斧正。

在本书的编写过程中，得到了方方面面领导和朋友的鼎力支持，特别是大庆石油学院党委书记、博士生导师孙彦彬教授，在百忙中为本书题了序。还有中国音乐家协会吉他学会常务副会长兼秘书长王友民先生、大庆石油学院艺术学院院长李可教授、副书记、副院长杨日芳教授、副院长高明君先生、招生办主任付会明副教授、哈尔滨师范大学音乐学院院长、博士生导师陶亚兵博士、副院长、博士生导师郁正民教授、副院长别正权教授、教学副院长张磊教授、管弦系主任孙鹏教授、四川音乐学院古典吉他教研室、硕士生导师徐宝先生、黑龙江省吉他文化艺术协会名誉会长齐巧荔女士、刘学礼先生，会长张忠文先生、芜湖音乐家协会副主席、吉他学会会长方光明先生、河南省南阳市凌云吉他培训学校校长何凌云等多位业界同仁为本书的出版给予了巨大帮助，在这里一并表示感谢！

特别鸣谢北京日报报业集团旗下同心出版社为本书的出版付出巨大的努力，尤其需要感谢的是汪海先生、太洪春先生和本书责任编辑及全体工作人员。

本书的乐谱排版完全由大庆蜚声吉他培训学校蜚声吉他音乐工作室独立完成，对乐谱享有独立版权，感谢李成、小宇两位老师在排版过程中付出的巨大努力，感谢黄烈志、张向龙、樊明雷在校对时付出的艰辛。

本书第四部分考级曲目汇编中所选的所有曲目将以电子乐谱为蓝本的标准MIDI音频陆续出版，目的是帮助广大吉他爱好者更好地把握乐曲本身该有的原本节奏形态，日后还将出版配套DVD，请予以关注。本书所有音频、视频将在中国蜚声吉他音乐网（网址：www.feishengjita.cn）陆续公布。

本书的姊妹篇《民谣吉他教学演奏考级教程》正在紧张筹划中，部分乐谱也在排版过程中，还请广大民谣吉他爱好者给予大力支持、献言献策、推荐曲目，本人联系电话：13946994444，信箱：yangyulinhom@126.com。

作为大学教材应该经过大学教学的检验，随时发现问题随时改进，欢迎诸位吉他同仁多提宝贵意见，作为本书主编我会虚心接受，认真整改。

在本书付梓之际，欣闻该书被黑龙江省吉他文化艺术协会指定为古典吉他考级、培训教材，哈尔滨市“吉他进校园”工程指定培训教材，在此深表感谢！

大庆石油学院艺术学院吉他专业副教授
哈尔滨师范大学音乐学院吉他专业客座教授
扬育林

目 录

第一部分 古典吉他艺术发展简史

第一章 古典吉他乐器简史

- 第一节 古典吉他乐器进化改良简史 2
- 第二节 古典吉他乐器改良历史纪年 6

第二章 古典吉他音乐发展简史及各时期代表人物、作品研究

- 第一节 文艺复兴时期的古典吉他音乐 7
- 第二节 巴洛克时期的古典吉他音乐 9
- 第三节 古典主义时期的古典吉他音乐 13
- 第四节 浪漫主义时期的古典吉他音乐 22
- 第五节 弗拉门戈吉他学派的风生水起 35
- 第六节 近代时期的古典吉他音乐 40
- 第七节 现代时期的古典吉他音乐 45
- 附录 古典吉他历史事件年表 58

第二部分 古典吉他基础音乐理论

第一章 古典吉他常用基本乐理

- 第一节 乐音体系基本概念 70
- 第二节 古典吉他五线谱基础 71

第二章 古典吉他和声学基础知识

- 第一节 音程知识 80
- 第二节 和弦初步知识 81
- 第三节 调式知识 84
- 第四节 和弦功能和和声分析 87

第三章 古典吉他乐曲作品分析常识

- 第一节 古典吉他乐曲常用曲式结构简介 91
- 第二节 古典吉他乐曲常用体裁简介 93

第三部分 古典吉他乐器演奏法

第一章 古典吉他乐器法常识

- 第一节 古典吉他综述 100

第二节	古典吉他各部位名称和左右手分工	102
第三节	古典吉他的定音规律和调弦方法	103
第四节	古典吉他常用琴弦品牌和安装方法	105
第五节	古典吉他的内部结构、常用板材介绍	106
第六节	古典吉他的选购和保养常识	109
第七节	学习古典吉他演奏的必备工具	110

第二章 古典吉他演奏法基础

第一节	古典吉他演奏基本姿势	110
第二节	有关右手指甲的问题	112
第三节	古典吉他把位音型音阶	114
第四节	古典吉他右手演奏方法和空弦练习	115
第五节	左手按弦技术	120
第六节	左手独立支配训练	122

第三章 古典吉他常用调式简介

第一节	古典吉他基本音型音阶训练	127
第二节	C 大调和 a 小调	130
第三节	G 大调和 e 小调	134
第四节	D 大调和 b 小调	139
第五节	A 大调和 #f 小调	142
第六节	E 大调和 #c 小调	145
第七节	F 大调和 d 小调	146

第四章 古典吉他专业技巧训练

第一节	古典吉他双音演奏训练	148
第二节	圆滑音演奏法	150
第三节	滑音演奏法	153
第四节	装饰音演奏法	155
第五节	消音、顿音和 Pizz 演奏法	158
第六节	泛音演奏法	159
第七节	轮指演奏法	161
第八节	特殊演奏法	162

第四部分 古典吉他考级曲目汇编

专业一级

专业一级 练习曲 科斯特练习曲	166
-----------------------	-----

专业一级 作品 A 圆舞曲	166
专业一级 作品 B 囚徒之歌	167
专业一级 作品 C 樱花	167

专业二级

专业二级 练习曲 阿瓜多必弹低音练习曲	168
专业二级 作品 A 莫斯科郊外的晚上	169
专业二级 作品 B 送别	170
专业二级 作品 C 快乐的农夫	171
专业二级 作品 D 蝴蝶	172

专业三级

专业三级 练习曲 阿瓜多圆滑音练习曲	173
专业三级 作品 A 船歌	174
专业三级 作品 B 浪漫曲	175
专业三级 作品 C 小步舞曲	176
专业三级 作品 D 朱里亚尼练习曲 2 号	177
专业三级 作品 E 卡路里行板	178

专业四级

专业四级 练习曲 月光 (b 小调音阶练习曲)	179
专业四级 作品 A 月光 (b 小调和弦练习曲)	180
专业四级 作品 B 泪	181
专业四级 作品 C 雨滴	182
专业四级 作品 D 爱的罗曼史 (主题)	184
专业四级 作品 E 小罗曼史	185
专业四级 作品 F 阿瓜多倚音练习曲	187

专业五级

专业五级 练习曲 卡尔卡西轮指练习曲	188
专业五级 作品 A 阿狄利塔	189
专业五级 作品 B 白鸽	190
专业五级 作品 C 玫瑰	192
专业五级 作品 D 夜曲	193
专业五级 作品 E 拉利亚的祭典	195

专业六级

专业六级 练习曲 亚马逊河的传说	198
专业六级 作品 A 委内瑞拉华尔兹 1 号	201
专业六级 作品 B 卡纳瑞欧兹舞曲	202
专业六级 作品 C 蜂鸟	207
专业六级 作品 D 在小麦田	210
专业六级 作品 E 樱花主题变奏曲	213

专业七级

专业七级 练习曲 维拉·罗伯斯练习曲第 7 号	217
专业七级 作品 A 阿尔汉布拉宫的回忆	220
专业七级 作品 B 以往的颤音	223
专业七级 作品 C 阿拉伯风格绮想曲	228
专业七级 作品 D 安达路西亚	230
专业七级 作品 E 巴里奥斯华尔兹第 4 号	233

专业八级

专业八级 练习曲 巴里奥斯音乐会练习曲第 1 号	236
专业八级 作品 A 《爱的罗曼史》主题变奏曲	239
专业八级 作品 B 阿斯图利亚斯的传说	243
专业八级 作品 C 大教堂	247
专业八级 作品 D 莫扎特《魔笛》主题变奏曲	253
专业八级 作品 E 西班牙小夜曲	258
专业八级 作品 F 皮革探戈	262

专业九级

专业九级 练习曲 巴里奥斯音乐会练习曲第 2 号	264
专业九级 作品 A 梦中森林	267
专业九级 作品 B 塞维利亚	274
专业九级 作品 C 大霍塔舞曲	277

专业十级

专业十级 作品 A 回忆组曲	285
专业十级 作品 B 大序曲	295
专业十级 作品 C 伟大的独奏	303

主要参考书目与文献

第一部分 古典吉他
艺术发展简史

第一部分 古典吉他艺术发展简史

第一章 古典吉他乐器简史

古典吉他（Classical Guitar）是吉他艺术的一个重要分支，是吉他的灵魂所在。古典吉他及其音乐作品的形成和发展，吸取了文艺复兴时期吉他类乐器比维拉、鲁特琴和巴洛克时期的西班牙吉他及其音乐作品的精华，在古典主义时期初步形成，在浪漫主义时期正式定型，包含吉他乐器结构的改良和进步，音乐曲式、体裁和风格的规范和发展的吉他音乐作品的最高典范。贝多芬曾说“一把吉他就是一个小型的管弦乐队”，指的就是古典吉他。

相对于吉他的发展历史，古典吉他虽然年纪尚轻，但它高度集成了史前吉他的精华和优点。真正的古典吉他（即现代古典吉他）是在 19 世纪末期才正式定型和发展成熟的。要追溯古典吉他及其音乐作品的起源和发展历史，就必须先研究古典吉他出现之前的吉他的起源和发展历史。

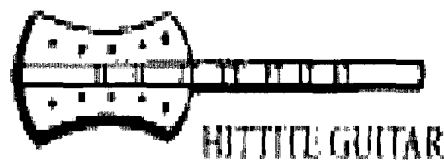
第一节 古典吉他乐器进化改良简史

一 古典吉他的萌芽——里拉琴(Lyra)

要准确地讲述吉他的起源和发展历史，在目前的吉他史研究界几乎是不可能的，但大多数学者认为，吉他萌芽于约公元前 3000 年的古埃及的里拉琴（Lyra，古代弦乐器），经过多年的改良和变革，产生了包括中世纪鲁特琴（Medieval Lute）和亚里西亚鲁特琴（Assyria Lute）在内的多种形状不同的弦乐器，先后经波斯、阿拉伯半岛、小亚西亚，于公元前 8 世纪左右传入西班牙，在西班牙形成了独具特色的演奏体系，成为西班牙艺术宝库中最具代表性的民族乐器。

二 古典吉他的远祖——“赫梯吉他”（Hittite Guitar）

有根据的古典吉他的远祖，应该是公元前 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”。这是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，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质，这也成为吉他与其它弹拨乐器所不同（如琴体是半梨形的鲁特属乐器）的最显著的特点。

公元前 1400 年前的“赫梯吉他”

三 古典吉他的始宗——拉丁吉他(Guitarra Latina)

吉他（Guitar）最早出现在 13 世纪的西班牙文“吉他”（Guitarra）一词中，西班牙语吉他（Guitarra）是由波斯语逐渐演化成的。当时，已经出现“摩尔吉他（Guitarra Morisca）”和“拉

丁吉他(Guitarra Latina)”。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，类似我国现在流行的瓢型民谣吉他；而同时期的拉丁吉他，有四条单弦，琴体为与现代吉他类似的 8 字型平底结构，使用类似现代古典吉他的羊肠弦，使用优美的弹拨形式来演奏，演奏风格十分典雅。这种被认为起源于古希腊和罗马的乐器，应该是现代古典吉他的始宗。如图：

古典吉他的始宗：出现在十三世纪的拉丁吉他

摩尔吉他

四 古典吉他乐器结构的雏形——四对复弦吉他

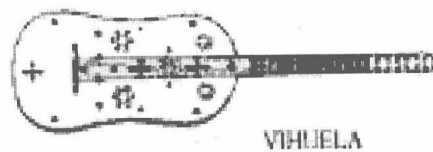
(一) 文艺复兴末期的四对复弦吉他

四对复弦吉他(Four Course Guitar)是古典吉他乐器结构的雏形，出现于吉他发展史上的第一个鼎盛时期——文艺复兴末期。当时，四对复弦吉他、比维拉琴、鲁特琴三足鼎立。四对复弦吉他的尺寸比当时的比维拉琴和现代古典吉他小，和比维拉琴一样，一般指板上有十个琴格(品)，乐器本身布满华丽的花纹，音箱较为狭长，且比琴颈长，琴弦材料采用羊肠，弦为复弦，共分四组，弦长约 56.5 公分。那时吉他已风靡整个欧洲，其外形和演奏曲目已相对固定，在民间的影响力与日俱增，成为不同时代、不同国度、不同种族的人们最喜爱的乐器。

下面是四对复弦吉他和比维拉琴的对比图片：

四对复弦吉他

比维拉琴(维忽拉, Vihuela)

在这一时期，四对复弦吉他和比维拉是用所用弦的数目来区分的，比维拉琴是六根弦，1 弦是单弦，2-6 弦是复弦，而当时的四对复弦吉他，1 弦是单弦，其他 3 弦是复弦。

受比维拉琴用弦数目和表现力的影响，五对复弦吉他和六对复弦吉他的出现成了历史的必然。

(二) 古典吉他的雏形——十六世纪末期出现的四对复弦吉他

16 世纪末(约 1580-1585)，在西班牙，比维拉琴开始销声匿迹，取而代之的是巴洛克式吉他(简称：巴洛克吉他)。相对于文艺复兴末期的四对复弦吉他，巴洛克吉他的体形较大，初期为四弦，除一弦为单弦，其余均为复弦，主要分为西班牙式和意大利式两种，他们的唯一区别是，西班牙式巴洛克吉他的背板是平的，而意大利式巴洛克吉他背板是鼓的，因意大利式巴洛克吉他的背板制作较为复杂，后被西班牙式巴洛克吉他取代。

可以说，16 世纪末期出现的四对复弦吉他(西班牙式巴洛克吉他)是古典吉他的雏形。

五 古典吉他的嫡亲——西班牙吉他(五对复弦吉他)

16 世纪时，吉他仍然是一种为大众所弹奏的娱乐乐器。随着弦数的增加、性能的提高和结构的改良，它才逐渐地成为能够登大雅之堂的正统乐器。巴洛克时期出现和形成的五对复弦吉他是古典吉他的嫡亲。在巴洛克吉他不断完善的过程中，我们不能不提到对其做出巨大贡献的两位先驱开拓者：天才的西班牙诗人文森特·艾斯比耐尔（Vicente Espinel）和医学博士胡安·卡罗斯·阿玛特（Juan Carlos Amat）。

（一）五对复弦吉他（Five Course Guitar）的出现与文森特·艾斯比耐尔（Vicente Espinel）

西班牙天才诗人文森特·艾斯比耐尔，1550 年 12 月 28 日生于西班牙隆达，卒于 1624 年。他是罗贝·笛·维卡（Lope De Vega）的文学老师，他一生除了写诗以外，始终致力于吉他的改良和演奏，成功地在四对复弦吉他的基础上加上了第五条弦（复弦），五对复弦吉他（Five Course Guitar）即由此出现。当时他持着这种吉他游历各国，并在号称艺术中枢的意大利停留了一段时间，他的演奏震撼了意大利所有的音乐家和诗人。虽然五弦吉他除了艾斯比耐尔也有人演奏，但真正成功地被认同和普及，则从艾斯比耐尔开始。

文森特·艾斯比耐尔改良的五对复弦吉他

（二）五对复弦吉他（Five Course Guitar）的推广和普及与胡安·卡罗斯·阿玛特（Juan Carlos Amat）

胡安·卡罗斯·阿玛特，1572 年前后生于西班牙，1642 年卒于蒙塞拉旁的摩尼斯托罗尔。1639 年，他 67 岁时，在巴塞罗那出版了第一部吉他教程《五弦西班牙吉他教本》（Guitarra Espanola De Cinco Drdenes），在短时间内连续发行了三版，足见其普及的程度。1752 年，随着伊洛尔（M.E Drool）的模仿和 1764 年索托（Audres De Soto）的盗印，该教程得到了前所未有的普及，使得五弦吉他在西班牙广为流行，而且被逐渐推广到盛行鲁特琴的欧洲其他地区。

（三）西班牙吉他的出现标志着五对复弦吉他（Five Course Guitar）走向成熟

16 世纪后半叶，鲁特琴可说是在全欧洲贵族社会中极为流行的一种乐器。但是，到了 17 世纪中期，由于鲁特琴的音乐形式日趋复杂，加上乐器弦数的增加，演奏起来比较困难，鲁特琴逐渐失去了普通民众，因而鲁特琴演奏家也随之减少，鲁特琴日渐淡出历史舞台。在这种情形下，朴实无华、不慕虚荣的巴洛克吉他，开始从西班牙传入欧洲各地。首先传入了意大利。当时，吉他在意大利宫廷风靡一时，贵族阶层对其倍加青睐；接着，吉他进入了法国、英国以及欧洲各大宫廷。到了 1665 年，其流行的盛况可说是空前的；全社会各个阶层的人，即使不是演奏能手，也能够用简单的方法来弹奏吉他。这种改良的西班牙式巴洛克吉他在这些地区与鲁特琴平分秋色，因其是从西班牙传过来的，所以被当地的人们称为“西班牙吉他”，可以说，五对复弦吉他（即西班牙吉他）的普及和推广，也标志着 17 世纪的早期吉他艺术逐渐走向成熟。

六 古典吉他的前世——六对复弦吉他

古典主义时期是现代古典吉他雏形即六弦吉他的演变和改良时期。

(一) 古典吉他的前世——古典主义时期中期出现的六对复弦吉他

18 世纪中期，西班牙有位弹吉他的修道士叫米高莱·加尔西亚 (Miguel Garcia)，他是阿瓜多的老师，在五弦吉他的基础上，加了一根低音弦(复弦)，从而出现了六对复弦吉他 (Six Course Guitar)，如图。

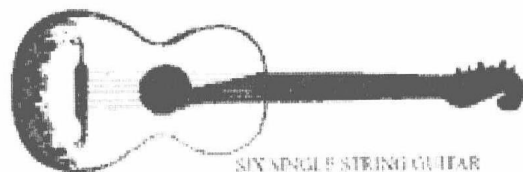
在六对复弦吉他出现不久，米高莱·加尔西亚又在六对复弦吉他的基础上加了一个低音弦，从而产生了七对复弦吉他，七对复弦吉他相对于五对复弦吉他、六对复弦吉他虽然音区和表现力有所改善，但由于调弦较为烦琐和演奏不方便，所以七对复弦吉他很快被放弃，可这却导致了六弦单弦吉他 (Six Single String Guitar) 的诞生。

米高莱·加尔西亚改良的六对复弦吉他

(二) 米高莱·加尔西亚与六弦单弦吉他的出现

18 世纪后期，当时鲁特琴和比维拉琴完全完成了历史使命，五对复弦吉他 (Five Course Guitar) 和其后出现的六对复弦吉他 (Six Course Guitar) 也渐渐走向终结。1798 年前后，西班牙的米高莱·加尔西亚废除了五对复弦吉他和六对复弦吉他，将吉他改为六根单弦吉他，全新的六根单弦吉他以其清晰的和声及简洁的调弦等优点很快得到了几乎全欧洲的青睐。作为现代古典吉他雏形的六根单弦吉他的出现，标志着吉他发展的第一个黄金时代的到来。

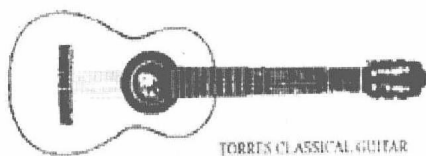

六根单弦吉他

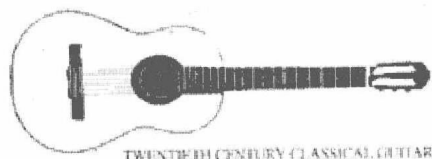
七 古典吉他的定型——现代古典吉他

现代古典吉他的真正定型是在浪漫主义时期。

吉他在 19 世纪末再度复兴的生命力是在西班牙获得的。吉他能在 20 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”塔雷加对吉他从制作、乐器性能、演奏技术直至曲目等各方面的深入研究和革新。塔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。

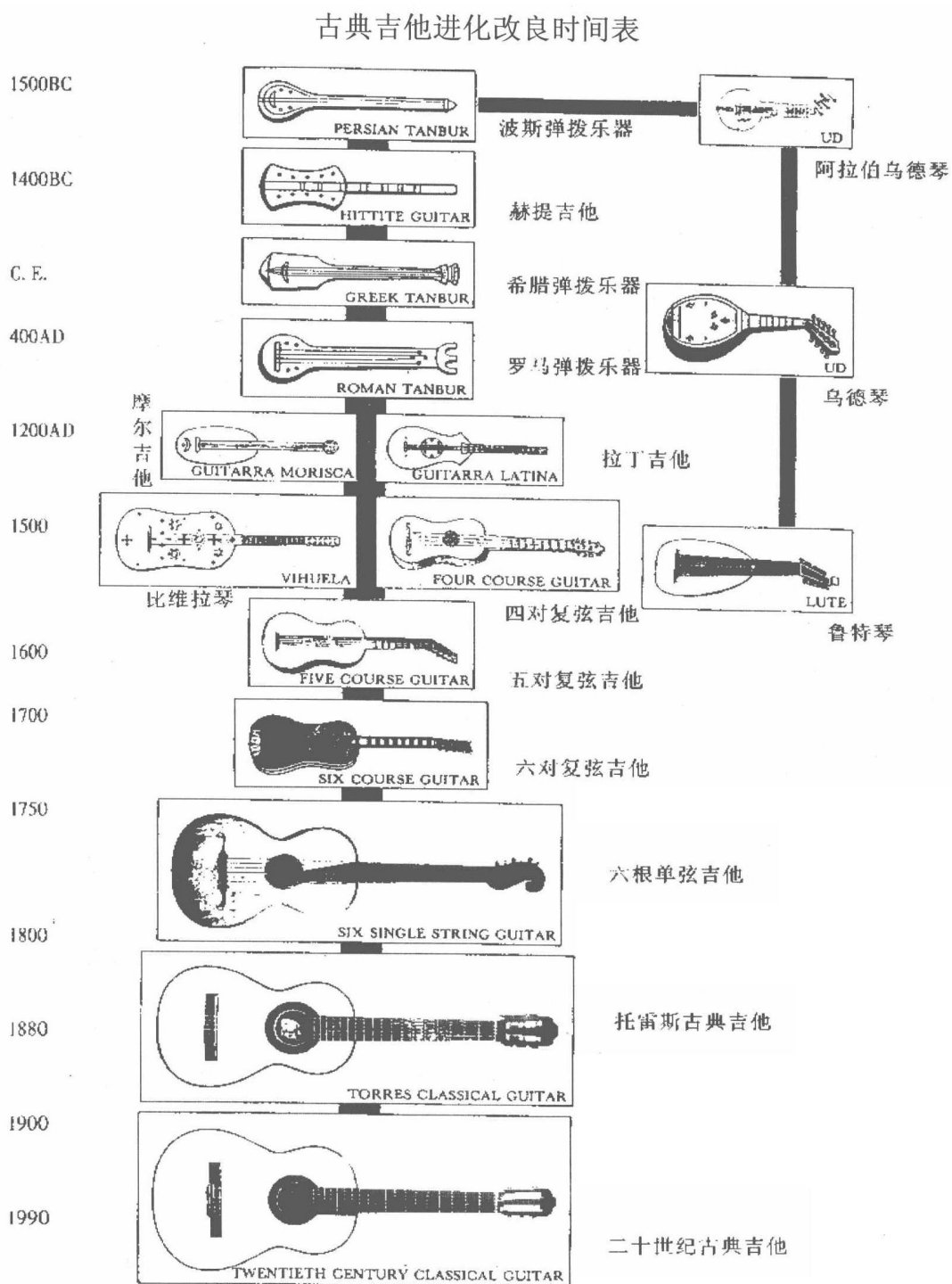
托雷斯 (Torres) 古典吉他

现代古典吉他

第二节 古典吉他乐器改良历史纪年

第二章 古典吉他音乐发展简史及各时期代表人物、作品研究

被誉为“西洋三大乐器之首”的古典吉他，是现代吉他的主要代表，它不但包含了乐器结构、记谱法、调弦法和吉他制造科学的史前最高水平，还包含了古典主义时期之前的音乐风格