

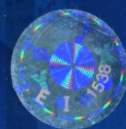
中国艺术教育特长培训

ZHONGGUO YISHU JIAOYU TECHANG PEIXUN

湖南出版集团 湖南电子音像出版社

古典吉 他名 师 指 点

● 黄 健 编 著

中国艺术教育特长培训

● 黄健 编著

古典吉他名师指点

GUDIANJITA MINGSHI ZHIDIAN

湖南出版集团 湖南电子音像出版社

玩
名师指点

名师指点
编著
32.00元

电子
名师指点

名师指点
张跃 编著
2.00元

大
名师指点

名师指点
编著
00元

国
名师指点

指点
著
元

其他
名师指点

其他名师指点
著
元

中国艺术教育特长培训·古典吉他名师指点

编著者：黄 健
责任编辑：东 方
责任校对：李道元 谌弟雍
封面设计：杨柳洋

出 版：湖南电子音像出版社
社 址：长沙市展览馆路 66 号新闻出版大厦
邮政编码：410005
电 话：0731—2231197 传真：0731—4456373

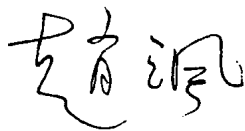
选题策划：金千年音乐工作室
营销策划：大鵬湘音出版有限责任公司
绘谱排版：金千年文化教育局有限公司音乐数据处理中心
印 刷：湖南省广播电视大学印刷厂

音 频：喻 珂
视 频：王建平 梁纶翰
制作合成：曾 彪
影棚提供：麓山国际实验学校
经 销：全国各地新华书店
总 监 制：巫皖平
出 品 人：谢柳青

开 本：880×1230 1/16
印 张：10.25
版 次：2001 年 7 月第一版
印 次：2001 年 7 月第一次印刷
印 数：1——5000 册（盒）
ISBN 7—88479—025—4/V·J6
ISRC CN—F10—01—0016—0/V·J6
定 价：32.00 元（光盘配书）

若有质量问题，请直接
与本社出版科联系调换
电话：0731—2221146

序

创新教育,是时代向我们提出的命题。

科学技术的飞速发展,使日益激烈的国力竞争的焦点,集中表现在人才的培养上;培养具有创新意识的高素质人才就成为我们教育所奋斗的目标。

创新教育,又是素质教育的核心内容,一个人的创新意识、创新精神和创新能力的培养和获得,必须通过有效的教育手段来实现。

“艺术”可以净化人的心灵,陶冶人的情操。更重要的是:它还能启迪人丰富的想象力和创造力,音乐艺术在这方面更具有其独特的功能。爱因斯坦正是在自己演奏小提琴的过程中构思着《相对论》,最终成为举世瞩目的科学家;我国地质学家李四光,也是在自己演奏小提琴美妙音乐的遐想中,思考了“大陆板块学说”,从而创立了新的地质学派,找到了“陆相地质贫油说”的片面性……无数事实都证明,艺术教育可以促进创造型的高素质人才的培养。党和国家领导人江泽民、李岚清等多次讲话都提到要加强艺术教育,要为国家培养高素质的创新人才。

越来越多的人认识到了艺术教育的重要性,看到了艺术教育对于人的创新意识培养的不可或缺性。于是就有了各种类型的培训学校的产生,也就有了各种不同的与“考”有关的教材的问世。在当前不断升温的各种名目繁多的“考级”热潮的裹挟下,更多的希望获得一门技艺的学子和家长,在名目众多的“教材”中,不知所措,不知何为。

我们知道,艺术教育虽然也是学校教育的一部分,但素质教育是与应试教育相对而提出来的。如果热衷于整体素质全面提高和创新意识的培养的学子们在获得艺术素养时,还是围绕着各种各样的“考”来寻找坐标的话,显然与大教育思想的培养初衷相违。这样,也就同时向我们提出了一个命题,即怎么样

让学子们获得一门特长而不为“考”所烦,不为“考”所累。有没有一种教材,是专门为艺术教育服务,以提高素质为前提和目标的?这就正是我们要做的事了。为了满足社会对艺术教育日益增长的需求,金千年音乐工作室约请了从事艺术教育的专家编写了这套《中国艺术教育特长培训·名师指点》丛书,目的是想让希望得到特长培训的学子们在花钱少的情况下能够有专业的指导。经过将近三年的努力,这里推出的是第一批次的有40个品种。全套教材出齐估计有80个品种,包括了声乐、器乐的各个门类。这套教材是为艺术教育特长培训而专门编写的,既考虑专业的系统性,也照顾到了青、少年的可接受性、趣味性和实用性;教材立足于一切从“零”开始,每个步骤、每个环节、每首曲目,都有详实而精到的提示和指点,同时,配套教材的纸介质出版物,又拍摄了示范演唱版的教学VCD,一并奉献给读者。只要按照教材和VCD教学带的示范要求去做,相信会取得不同程度的进步。

《中国艺术教育特长培训教材·名师指点》丛书,是一套经过严格招标确定作者队伍的大丛书(今后还将陆续推出其他品种),所有担任这套丛书单本教材撰写的作者,都必须是从从事艺术教育第一线工作的资深人士,他们中有的教授、副教授,有的是国家一级、二级演(唱)奏员等,应该说都是具有丰富的教学和演出经验的专家。我们认为,只有保证了作者队伍的基本素质,才可能让希望得到特长培训的学子们得到专业的内行的指点。

说了这么多,其实应该将选择权交给我们的读者朋友了。有了自己正确的选择,也就等于找好了学校,请好了老师。认真地、刻苦地从头学习,经过一段时间的训练,相信一定会有成效的。

由于丛书作者不在同一地方,对于丛书的体例在认识和理解上存在着一些差异,因而丛书内在风格(表述)上有一些不同或不一致,这是很难免的,好在丛书的立意就是“特”,因而也不必太在乎行文的一致性。总体而言,我赞成金千年工作室和出版社这方面的努力,相信这套书的出版于我们中国的艺术教育事业会有所推动,我期盼着这种努力会有好的回报。

2001年6月18日

序言作者为原中央音乐学院院长、
教育部全国艺术教育委员会主任

目 录

前言:关于古典吉他	(1)
-----------------	-----

第一部分 基础知识

一、古典吉他的结构	(2)
二、古典吉他装弦法	(3)
三、左、右手手指的记号	(4)
四、古典吉他指板示意图	(5)
五、琴弦的记号及定弦法	(5)

第二部分 乐理知识

一、五线谱	(7)
二、音名、唱名和 C 大调音阶在吉他上的位置	(8)
三、音符、休止符,主旋律和副旋律	(9)
四、调号、反复记号,大小调及唱名法	(11)
五、和声、和弦	(12)
六、强弱记号及速度术语	(14)
七、临时变速术语	(15)
八、乐曲中常见的表情术语	(15)

第三部分 演奏法

一、演奏姿势	(16)
二、演奏方法	(23)
三、演奏技巧	(24)

第四部分 基础练习

一、空弦练习	(40)
二、音阶练习	(41)
三、分解和弦练习	(44)

第五部分 古典吉他名曲

一、初级吉他曲	(64)
小蜜蜂	歌谣(64)
快乐的农夫	[德]舒曼 曲(65)
哈巴奈拉舞曲	Antonio Alba(65)
卡诺的圆舞曲	A.Cano(67)
绿袖子	英国民谣(68)
月光	Fernando Sor Op.35 No.22(69)
船歌	Napoleon Coste(70)
小奏鸣曲	Niccolo Paganini(71)
爱的罗曼斯	Anonimo(73)
夜曲	Carl Henze Op.92(74)
小步舞曲	L.van Beethoven(75)
二、中级吉他曲	(77)
小步舞曲	[德]巴赫 曲(77)
C 大调前奏曲	J.S.巴赫 曲(78)
拉利亚的祭典	Luigi Mozzani(79)
嘉洛普舞曲	Fernando Sor Op.32 No.6(83)
雨滴	George C.Lindsey(84)
玫瑰	Francisco Tarrega(86)
六首鲁特琴作品	(88)
巴西华尔兹	奎罗斯 曲(93)
西班牙组曲	加·桑斯 曲(96)
三、高级吉他曲	(102)
魔笛主题变奏曲	Fernando Sor Op.9(102)
阿斯图利亚斯传奇	Isaac Albeniz(108)
演奏会上的练习曲	Heitor Villa-lobos(114)
维拉·罗勃斯前奏曲第一首	Heitor Villa-lobos(116)
阿拉伯风格绮想曲	[西]塔尔雷加 曲(121)
伟大的独奏	[西]索尔 曲(126)
大教堂(第三乐章)	巴里奥斯 曲(136)

附 录

一、如何保养吉他	(140)
二、怎样练好一首乐曲	(141)
三、如何选择音乐会演奏用琴	(142)
四、古典吉他名家简介	(143)
五、中央音乐学院古典吉他专业 1998 年度招生考试内容	(153)

前言:关于古典吉他

古典吉他这一西方的传统乐器,在国外已有三千多年的历史。通过历代吉他艺术家、作曲家和制作家的努力,古典吉他的地位已与钢琴、小提琴相提并论,被誉为“乐器王子”。

我们知道,音乐是由旋律、节奏、和声这三大基本要素构成的,而古典吉他在这三个方面的表达上有着与生俱来的优越性。

首先,古典吉他具有很强的歌唱性。

古典吉他音域宽广,有三个半左右的八度,在不同的把位和不同的音区上均可奏出像小提琴般如歌的旋律。例如维伐尔弟的《D大调吉他协奏曲》等。

其次,古典吉他能弹出丰富的节奏型。

古典吉他富于节奏性,在吉他上可以弹出任何一种节奏型,如探戈、伦巴、华尔兹和波尔卡等等。

再次,古典吉他有着相当完整的和声体系。

贝多芬曾说:“吉他简直就是一个小管弦乐团!”古典吉他能演奏多声部乐曲,她能较完善地演奏各种和弦。通过三根低音弦和三根高音弦与十九根音柱的巧妙组合,可以产生成千上万个和弦指法,可以弹奏出千变万化的和弦音响效果来。

同时,古典吉他还可以进行多种形式的演奏。如独奏、重奏、合奏以及与交响乐团合作演奏协奏曲等。

此外,古典吉他不仅音色优美、表现力丰富,同时还拥有完善的教学体系和丰富的作品库。例如卡尔卡西的渐进练习曲、维拉·罗伯斯的六首前奏曲,十二首练习曲已被公认为古典吉他由初级至高级必修的经典曲目。丰富的吉他作品涵盖了欧洲音乐发展的各个时期。不仅有文艺复兴时期、巴洛克时期和古典时期的作品,还有浪漫派、近代、现代派的作品;不仅有巴赫、亨德尔、海顿、莫扎特、贝多芬、舒伯特、门德尔松、肖邦、舒曼、德彪西等著名音乐家作品的吉他改编曲,还有索尔、朱利亚尼、泰雷加、罗德里戈、巴里奥斯等吉他艺术家的吉他创作曲。

总之,在吉他艺术发展史上,古典吉他有着其特殊的地位和影响。除了在演奏风格出现了弗拉门科(Flamenco)这一大流派之外,作为乐器本身也派生出了各种各样的吉他,如十弦吉他、民谣吉他、匹克吉他和高、低音吉他的等。由于篇幅所限,这里就不一一赘述了。

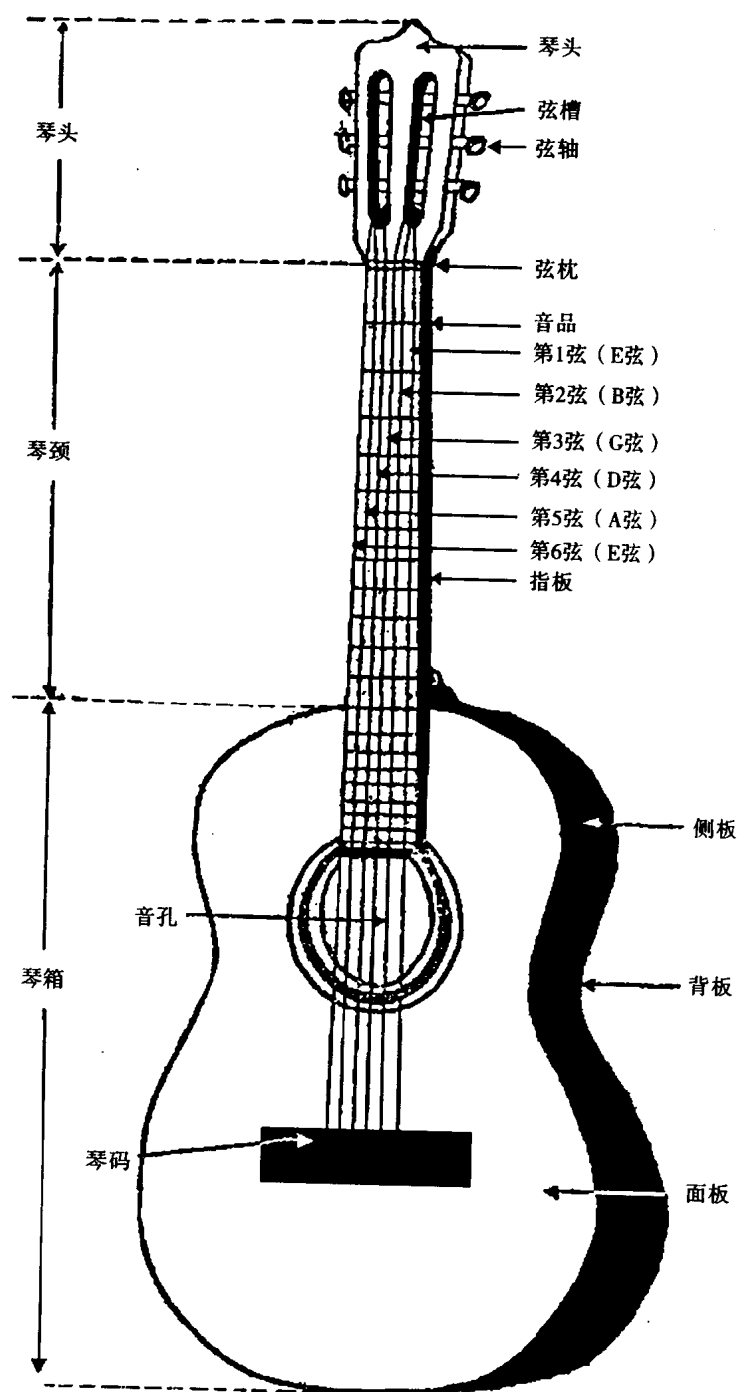
综上所述,古典吉他作为十二平均律乐器不仅具有音色优美、表现力丰富等内涵,同时还有造型美观、携带方便、易于入门和价格低廉等优点,实乃不可多得的好乐器!

最后让我们引用西班牙著名古典吉他作曲家费尔南多·索尔的一句名言来做本文的结束语吧——吉他六根弦上流泻的永远是诗的意境。

第一部分 基础知识

一、古典吉他的结构

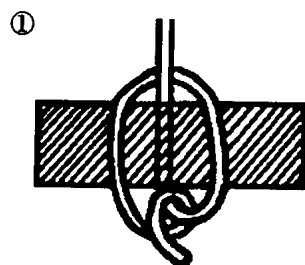
古典吉他各部位的名称

二、古典吉他装弦法

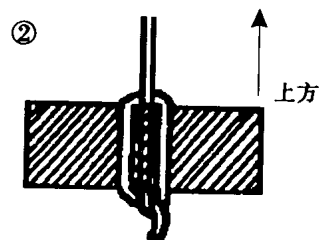
古典吉他通常使用羊肠弦和尼龙弦,装弦步骤如下:

(一)琴码处的装弦法

1.第一种装弦法

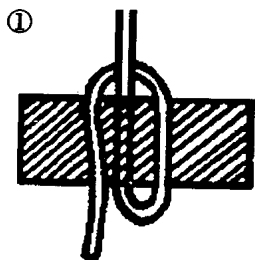

①将弦缠绕好

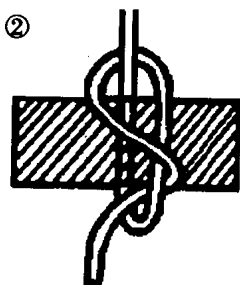

②拉紧后固定

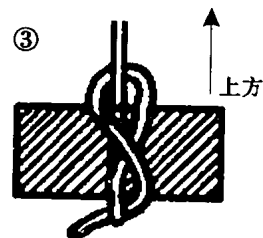
2.第二种装弦法

①将弦穿过后绕一圈

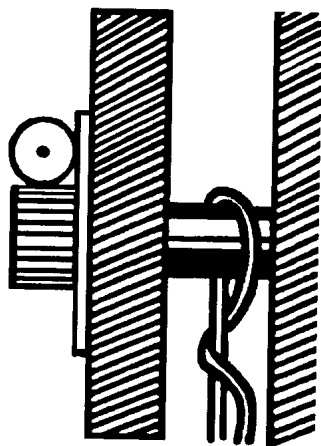
②在底部缠绕一下

③向上方拉后固定

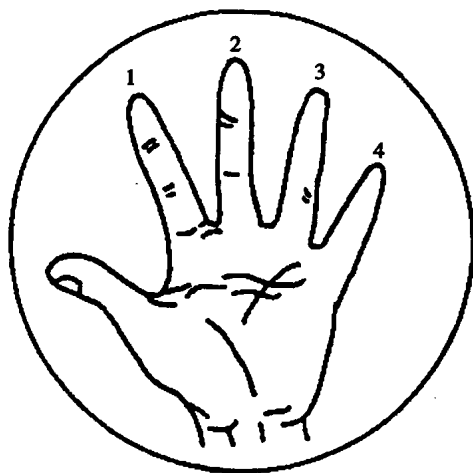
(二)弦轴处的装弦法

如下图在弦的下方绕一圈后,再转动螺轴固定。

三、左、右手指的记号

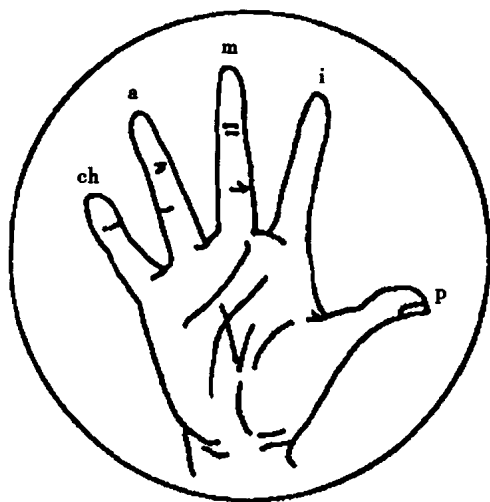
(一)左手各指记号

- 1 —— 食指
- 2 —— 中指
- 3 —— 无名指
- 4 —— 小指

注:左手拇指通常不用,特殊情况下使用就用“Thumb”表示。

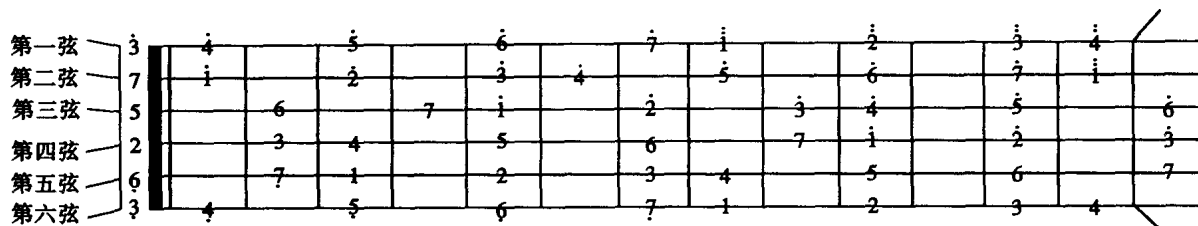
(二)右手各指的记号

- p —— 拇指
- i —— 食指
- m —— 中指
- a —— 无名指
- ch —— 小指

注:右手小指通常不用。

四、古典吉他指板示意图

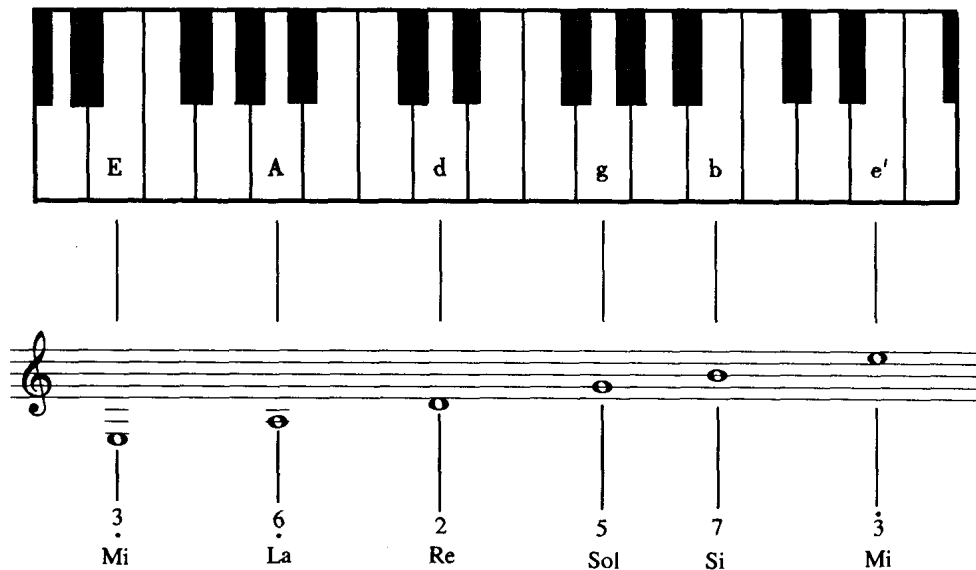

吉他指板示意图注明了它的品位、音高；它的音域宽窄又是根据它的弦与品的多少来决定的。

五、琴弦的记号及定弦法

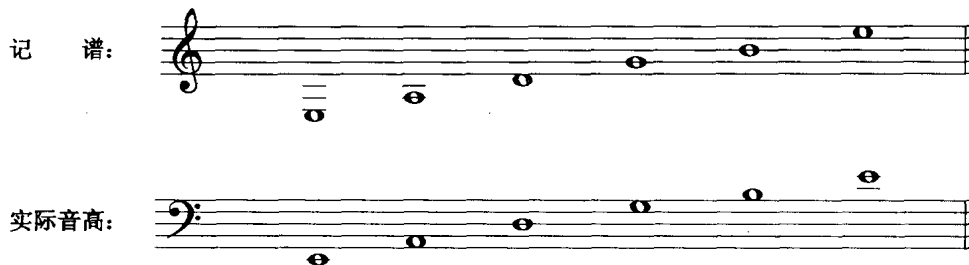
(一) 吉他琴弦的记号

吉他有六根弦,从高音到低音依次排列,分别为第一弦、第二弦、第三弦、第四弦、第五弦和第六弦(见上图);其空弦音分别是 E、A、d、g、b、e'。

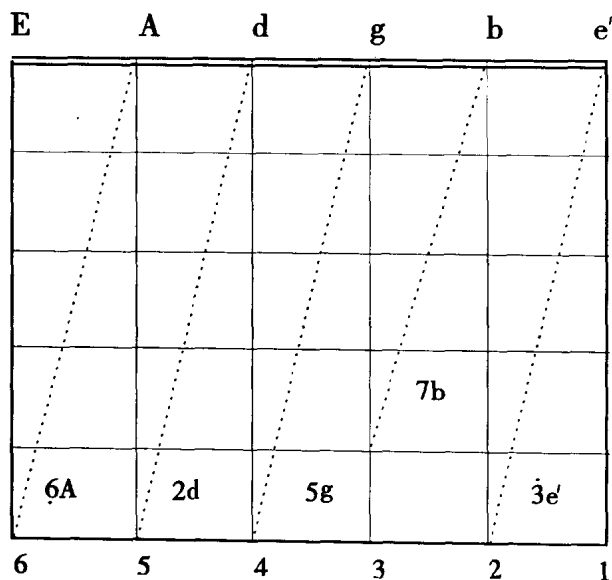
由于古典吉他是低音八度移调乐器,采用高音谱表记谱,因此谱上的音符都比实际音要高

一个八度(如下图所示):

(二)调弦法

为了将琴弦调准,通常使用定音哨(键盘或口琴等标准定音乐器也可),先将某一弦定准然后再调其它弦。这里介绍“四度调弦法”:如先将第六弦定音为“E”,第六弦的第五音格上即可发出“A”音(此音就是第五弦要调的空弦同度音);第五弦的第五音格上的“d”音,即是第四弦空弦的同度音;第四弦的第五音格上的“g”音,即是第三弦空弦的同度音……按照下图依次类推即可将所有的空弦音调准。

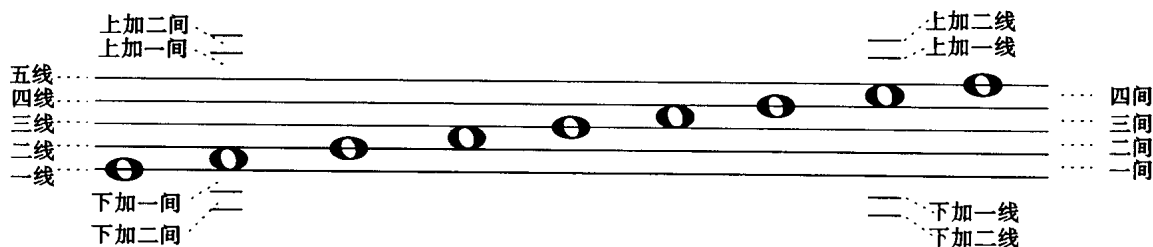
古典吉他有时还采用一些特殊的定弦,例如 E 大调定弦(E B e g b e¹)和 G 大调定弦(D G d g b d¹)等。这样做主要是为了方便演奏。但除了常规定弦,其它任何定弦都必须在乐谱的开头注明。例如 E 大调定弦需注明:⑥=D、⑤=G 等。

第二部分 乐理知识

对于吉他初学者而言,学习并掌握一些必要的乐理知识是非常重要的。而“乐谱是记录音乐的符号”,只有通过认识各种乐谱才能开始学习这门乐器并进一步理解和表现音乐。由于篇幅所限,这里结合吉他简单介绍一些基本乐理常识。

一、五线谱

五线谱是由五条等距平行的横线组成的。线与线之间的空隙叫“间”。五线谱是世界通用谱,它的每一条线和每一个间,都有各自的名称。

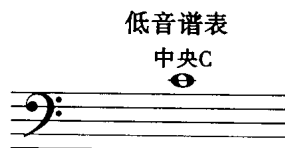

五线谱的每一条线,每一个间上都可以记录音符即“五线四间”。如上所示,它可以记录九个高低不同的音。

为了记录更多的音,可以在五线谱的上面或下面加短线,分别称为“上加线”和“下加线”,其形成的间也分别称为“上加间”和“下加间”。

通过加线、加间,可以得到更多的音位,记录更多高低不同的音。

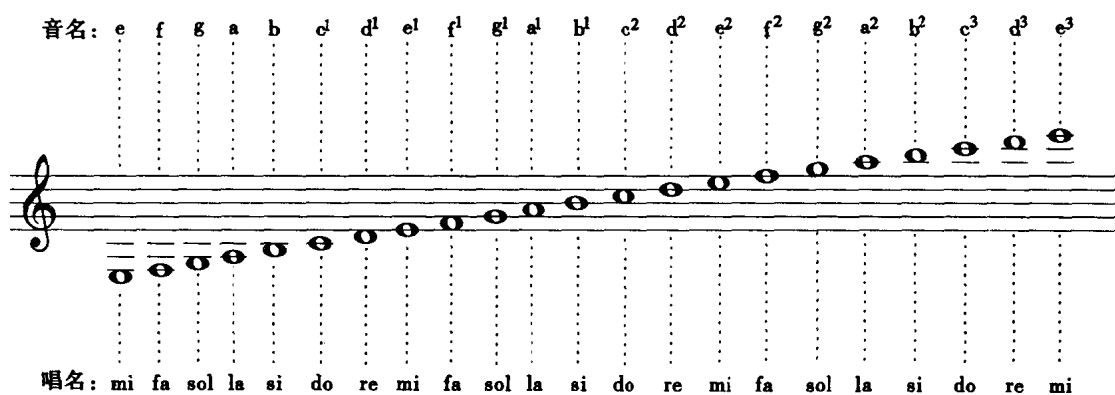
谱号是用来确定五线谱中线与间上的音名与高度的记号。谱号与五线谱相结合就形成了谱表。

高音谱表是记录高音的,低音谱表是记录低音的。

古典吉他使用的是高音谱表。

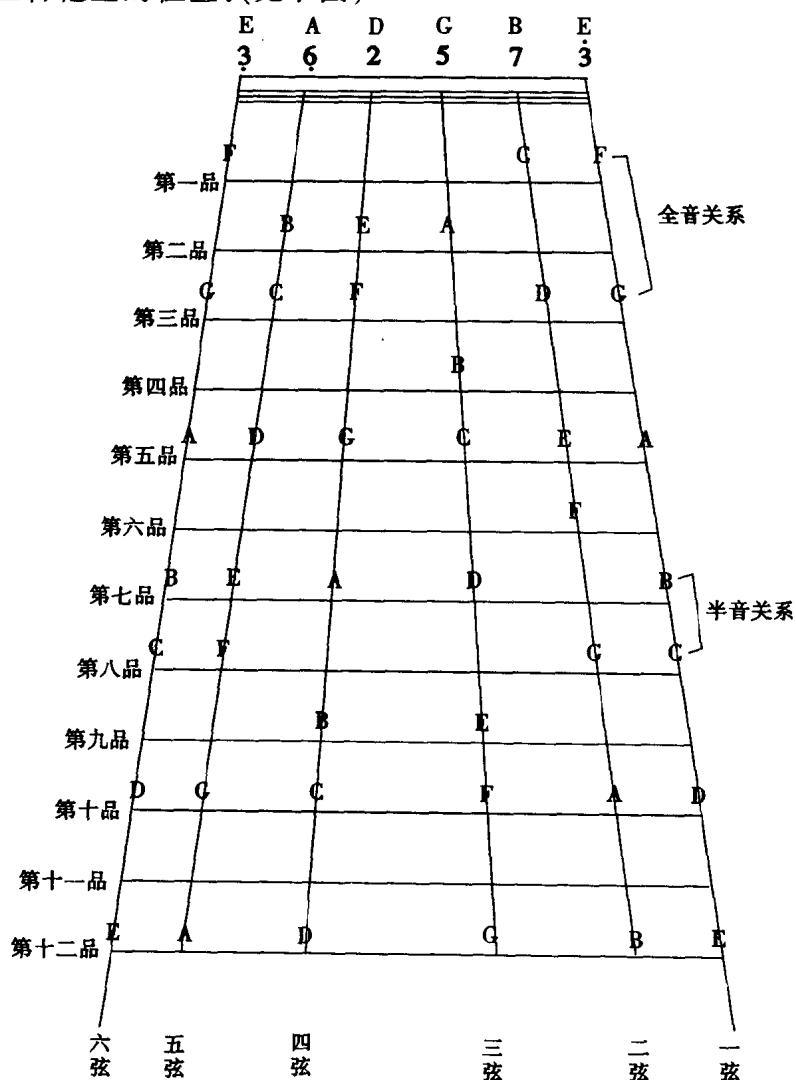
二、音名、唱名和 C 大调音阶在吉他上的位置

如上图所示,五线谱上方的字母是对应音符的音名。五线谱下方则是对应音符的唱名。

C 大调音阶在吉他上的位置:(见下图)

1=C

在吉他上,相邻的两品之间为半音关系,隔了一品的两个音是全音关系,即两个半音。

三、音符、休止符,主旋律和副旋律

音符是记录音的长短的符号。

全音符“”,是音符中时值最长的。

二分音符“”,时值是全音符的一半。

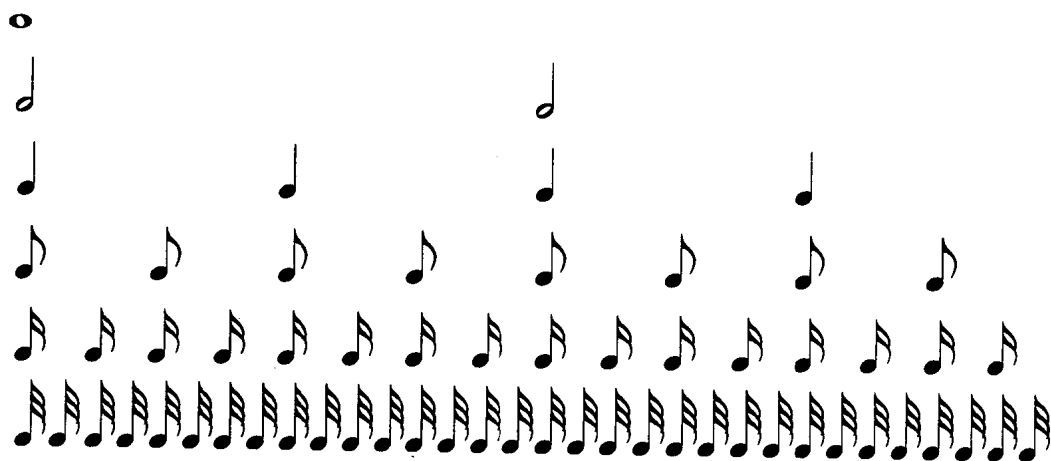
四分音符“”,时值是二分音符的一半。

八分音符“”,时值是四分音符的一半。

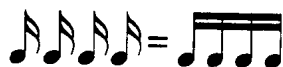
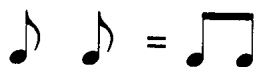
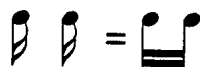
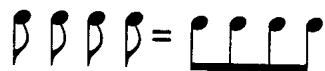
十六分音符“”,时值是八分音符的一半。

三十二分音符“”,时值是十六分音符的一半。

下图是从全音符到三十二分音符的时值之比。

在记谱时,有符尾的同类音符排列在一起时,符尾可以连在一起。如下图所示:

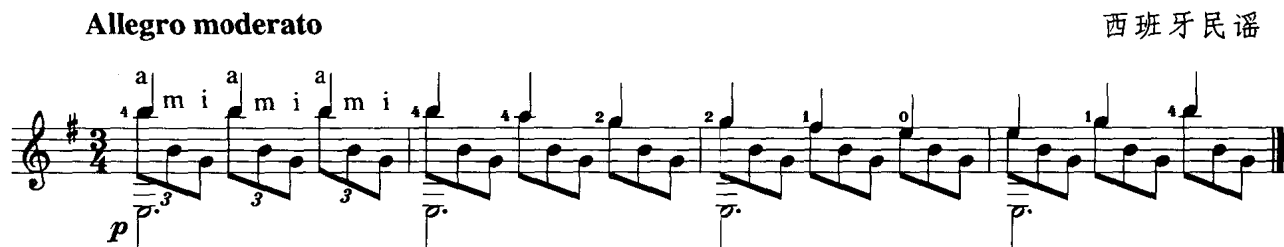

休止符是表示音休止的符号。

休止符	记	时值相当于
全休止符		
二分休止符		
四分休止符		
八分休止符		
十六分休止符		
三十二分休止符		

古典吉他曲一般都有上下两个声部同时进行,称为二声部。五线谱中符干向上的是上声部,符干向下的是下声部。通常情况下,一个声部是主旋律,另一个声部是副旋律(伴奏旋律)。

例如:《爱的罗曼斯》

当然,严格来讲,《爱的罗曼斯》有三个声部。除了上述两个声部外,每小节的第一拍低音也是一个声部。前面的划分方法对初学者而言是较简明的,这主要是想提醒演奏者:要注意适当突出主旋律。

有的作品主旋律是在低声部的。

例如《维拉·罗勃斯前奏曲第一号》

还有的作品上下声部在乐曲行进过程中经常转换,譬如主旋律开始在上声部,经过若干小节的过渡后又转入下声部,继而又回到上声部等等。要准确判定一首乐曲的主旋律在哪个声部,初学者必须提高自己各方面的音乐素养才行。