

吉他

轻松入门

GUITA QINGSONG RUMEN

涂泓冰 著

吉他

轻松入门

涂泓冰 著

■ 长江文艺出版社

(鄂)新登字 05 号

图书在版编目(CIP)数据

吉他轻松入门:吉他学基础教程/涂泓冰 著

武汉:长江文艺出版社,2003.3

ISBN 7-5354-2630-1

I.吉…

II.涂…

III.六弦琴-奏法-教材

IV.J623.26

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 014773 号

责任编辑:乔 吟 责任校对:刘惠玲

书籍装帧:千奕传播 责任印制:周铁衡

出版:长江文艺出版社(电话:87679307 传真:87679300 邮编:430070)

(武汉市雄楚大街 268 号·湖北出版文化城主楼 B 座 9—11 层)

发行:长江文艺出版社(电话:87679362 87679361)

<http://www.cjlap.com>

E-mail: cjlap@public.wh.hb.cn

印刷:湖北峰迪印务有限公司

开本:787×960 毫米 1/16 印张:9.375 插页:1

版次:2003 年 10 月第 1 版 2003 年 10 月第 1 次印刷

印数:1—5000 册

定价:18.00 元

版权所有,盗版必究(举报电话:87679307 87679310)

本社常年法律顾问:中国版权保护中心法律部

(图书出现印装问题,本社负责调换)

前言

吉他 (Guitar) 与钢琴、小提琴并称为世界三大乐器, 其音色独特, 兼具钢琴的颗粒性和小提琴的线条性。吉他拥有独立的个性及完整的风格, 在世界乐坛独树一帜, 具有其他乐器不可替代的特性。

在崇尚艺术的国度, 吉他的普及程度和专业水平都非常高。许多音乐启蒙与教育都是用吉他来推广的; 在大学和专业院校里设立了吉他专业, 最高学位是博士, 如法国巴黎国立音乐学院, 无论是师资力量, 还是学术水平, 吉他系的声誉均盖过钢琴系和弦乐系。

世界乐坛有许多著名的吉他赛会和吉他大赛项目, 其中最具权威性的有法国国家广播电台主办的吉他赛会、意大利亚力山大利亚的古典吉他国际大赛、西班牙宾卡西姆国际吉他大赛, 还有日内瓦及慕尼黑的国际音乐赛会均设有吉他大赛项目。世界乐坛涌现了大量的专业人才, 产生了许多吉他大师。

在中国, 吉他爱好者众, 各地吉他学会正积极地推广吉他考级制度。遗憾的是在高校 (包括音乐学院) 设立吉他专业的寥寥无几, 究其原因, 除了受师资力量和学术资料等客观条件的制约外, 大概还有两方面的原因: 一是普及型吉他 (主要指古典吉他) 音量较低, 主要局限于诠释室内乐, 缺乏“现代人”追求所谓身价的排场和架势; 二是东西方文化差异产生的隔阂, 许多人难以理解和欣赏吉他的魅力, 同样为弹拨乐器, 琵琶音色轻灵、飘逸, 而吉他音色凝重、沉稳。

魅力是挡不住的, 浮华和虚荣终究会被成熟的岁月抛弃。热爱吉他的朋友在追求吉他艺术的道路上, 并不缺乏毅力和勇气, 缺少的只是良师益友, 缺少的只是有价值的学习资料。

笔者通过多年的钻研与探索, 借鉴了许多大师的经验, 根据自己的心得和体会编写出这本吉他教程。本教程的突出特点是: 系统地阐述了吉他基本理论知识, 详尽地讲解了吉他基础训练方法及演奏技巧, 力求简明、科学、系统、规范, 以期通过坚持不懈的训练和学习, 为攀登吉他艺术高峰打下坚实的基础。

目 录

1	前 言
1	第一讲 吉他概述
4	第二讲 音列与音级
9	第三讲 吉他音准的检测
10	第四讲 吉他的调弦方法
12	第五讲 六线谱与五线谱
18	第六讲 常规手型与指法
23	第七讲 变调夹的用途
24	第八讲 常用演奏技巧
32	第九讲 节奏与节拍
43	第十讲 音程
49	第十一讲 调式体系与唱名法
62	第十二讲 和弦与和弦指法
70	第十三讲 和弦种类——原位和弦及转位和弦
79	第十四讲 调式音级与和弦
83	第十五讲 和弦的功能
87	第十六讲 和弦的推算
91	第十七讲 和弦的应用
101	第十八讲 调的关系与和弦
107	第十九讲 和弦的配置
123	附 录
123	一、指法练习曲
133	二、卡尔卡西随想曲

第一讲 吉他概述

吉他音域宽广，有近四个八度的音域。以二十音品吉他为例，其最低音相当于钢琴上大字组的E音，最高音相当于钢琴上小字组的 c^3 音。吉他拥有许多独特的演奏技巧，特别是古典吉他以其细腻、柔美、独特的音色，丰富的表现力及多声部的和声效果，使其在世界乐坛享有很高的地位。吉他演奏形式多样，可独奏、合奏、重奏、协奏、伴奏、自弹自唱等。吉他可以演奏和表现各种风格、各种内容和各种主题的音乐。

一、吉他分类

〈一〉西班牙吉他

1.古典吉他：木吉他，配尼龙弦，常用于独奏、合奏、重奏、协奏、伴奏等。

2.民谣吉他

〈1〉木吉他：配金属弦，常用于伴奏、自弹自唱等。

〈2〉电吉他：一般又分为电声型电吉他（带共鸣箱）、实体型电吉他（无共鸣箱）、电贝司（低音四弦）。配金属弦，常用于伴奏、自弹自唱等。

〈二〉匹克吉他

匹克吉他的音孔同小提琴的音孔，演奏时右手用拨片（Pick）拨弦，因而得名。配金属弦，常用于独奏、合奏、重奏、协奏、伴奏、自弹自唱等。

〈三〉夏威夷吉他

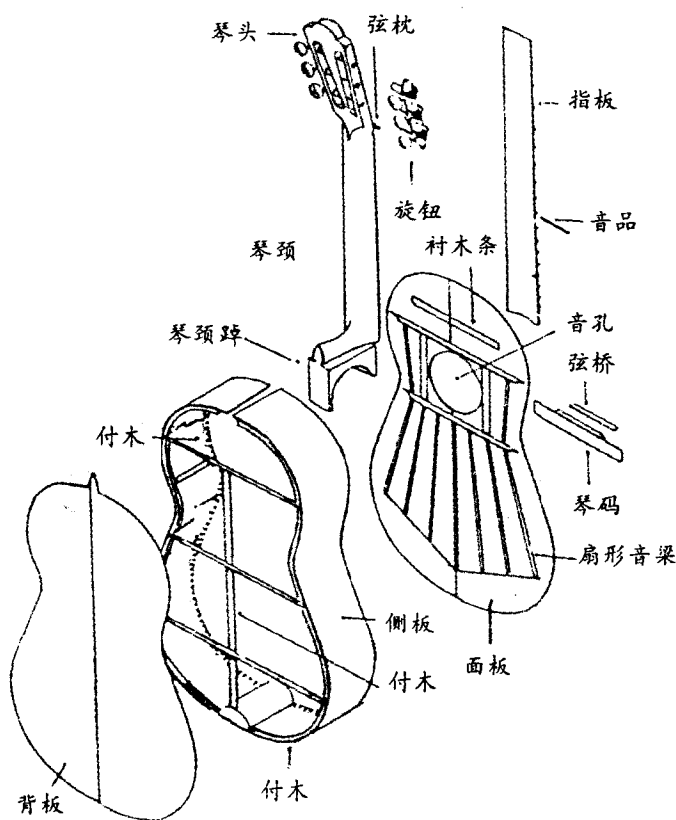
夏威夷吉他外形同西班牙吉他，演奏时平放于一个台架上（或双腿

上), 左手持金属棒触弦, 右手用拨片拨弦。

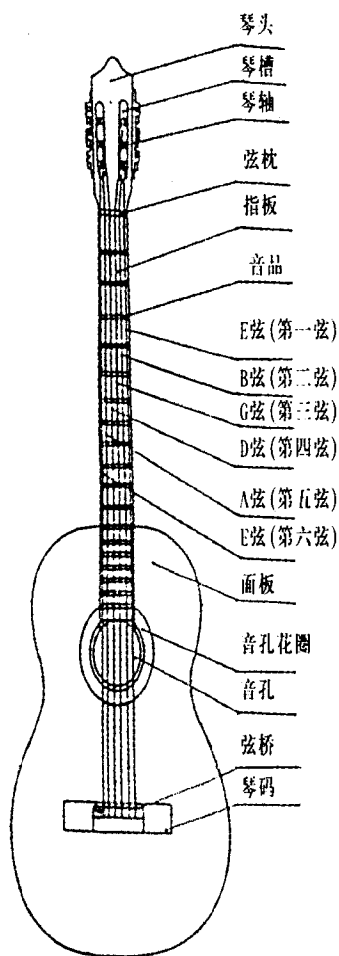
当今世界各地大都惯用西班牙古典吉他, 因为它是吉他的正宗, 有着大量的乐曲和演奏家, 现代的著名音乐家们也正在不断地丰富着它的曲目。

二、西班牙古典吉他结构图

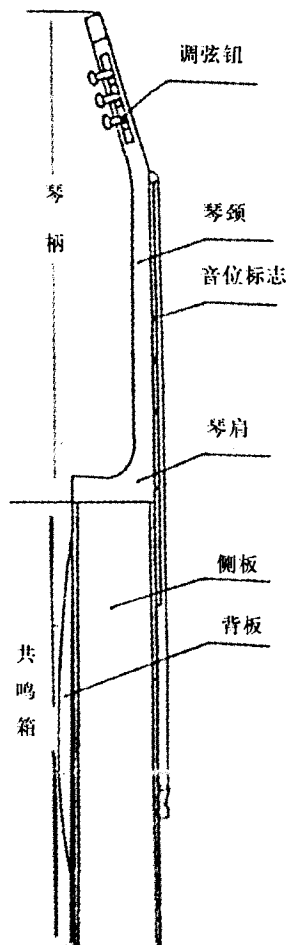
〈一〉构造图

〈二〉 结构名称图

正面图

侧面图

第二讲 音列与音级

音乐主要是由高低、长短不同的乐音组成的。音乐中使用的有固定音高的音的总和称为“乐音体系”。将乐音按高低次序排列起来叫“音列”。音列中的各个音均称为“音级”。乐音虽多，而通常所说的基本音级却只有七个，以钢琴为例，它们便是钢琴上白键发出的音。

基本音级用罗马数字表示：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ.Ⅵ.Ⅶ。

基本音级有两种名称，一种叫音名，一种叫唱名。唱名用do.re.mi.fa.sol.la.ti表示，通常代表相对的音高。音名有两种表现形式：在简谱中，采用音名与音符合二为一的方法，用阿拉伯数字1.2.3.4.5.6.7表示；在五线谱中，音名用C.D.E.F.G.A.B表示；音符由符头、符杆、符尾组成，表示在五线谱的线上或间内。

#C bD		#D bE		#F bG		#G bA		#A bB						
C		D		E		F		G		A		B		C
do		re		mi		fa		sol		la		ti		do
I		II		III		IV		V		VI		VII		I
														音名
														唱名
														音级

在音列中，七个基本音级是循环重复的，第一级与第八级音的音名相同而音高不同，构成八度关系。在一个八度内，白键与黑键上的乐音共十二个。相邻两键之间的音高距离为半音，两个半音为一个全音。在七个基本音级中，E与F、B与C相距半音，其余各相邻音级的距离为全音。

音列分组：一般的钢琴有八十八个高低不同的音。其中五十二个白键循环重复七个基本音级。为了区分音名相同而音高不同的音，将音列中的音分成音组，每一个C音到相邻高八度的C音作为一组。由低到高分别称为：大字二组、大字一组、大字组、小字组、小字一组、小字二组、小字三组、小字四组、小字五组。标准音为小字一组的A音¹。

吉他音域：以二十音品吉他为例，其音域为大字组E音至小字组c³音，即从倍低音mi至倍高音do，接近四个八度。详见音列分组表。

音列分组表

E~C³

吉他（以二十音品为例）音列（音域）

音外, 其它音级都有两个等音。如图:

	bD $\sharp C$ $\times B$	bbF bE $\sharp D$		bG $\sharp F$ $\times E$	bA $\sharp G$	bbC bB bA	
bB bbD C	$\times C$ bbE D	$\times D$ bF E	$\sharp E$ bbG F	$\times F$ bbA G	$\times G$ bbB A	$\times A$ bC B	

升降号的使用和变音的出现, 使音级之间的半音、全音关系产生了新的变化。凡由相邻音级构成的半音, 叫“自然半音”或“异名半音”, 如:

$E-F$ $B-C$ $C-bD$ $\sharp F-G$

凡在同一级上构成的半音叫“变化半音”或“同名半音”, 如:

$C-\sharp C$ $D-bD$ $F-\sharp F$

凡由相邻音级构成的全音叫“自然全音”, 如:

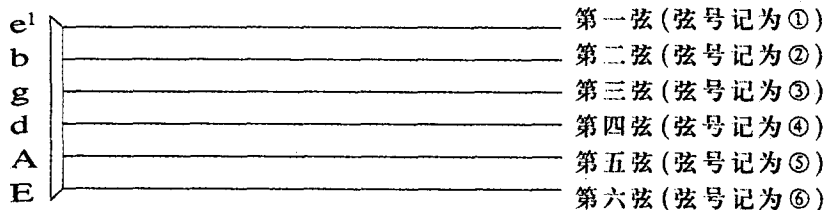
$C-D$ $D-E$ $E-\sharp F$ $bG-bA$ $bB-C$

凡在同一音级上或隔开一个音级而构成的全音叫“变化全音”, 如:

$bC-\sharp C$ $bG-\sharp G$ $D-bF$ $E-bG$

吉他音位:

在漫长的发展历史过程中, 吉他的制式多种多样, 琴弦有单弦也有复弦, 弦数有多有少 (四弦、六弦、十弦等等)。自十八世纪以来, 吉他进入了其全盛时期, 其制式及琴弦数量基本确定下来并延续至今。西班牙古典吉他有六条弦, 从第六弦到第一弦 (由粗到细) 分别定名为:

第六弦的空弦音为E, 唱名 (按固定唱名法, 下同) 为倍低音mi。

第五弦的空弦音为A, 唱名为倍低音la。

第四弦的空弦音为d，唱名为低音re。

第三弦的空弦音为g，唱名为低音sol。

第二弦的空弦音为b，唱名为低音ti。

第一弦的空弦音为 e^1 ，唱名为中音mi。

吉他每条弦从其空弦音开始，每升高一个音品（也称品格）其音也升高半音。

以二十音品吉他为例，其音位图如下：

	E	A	d	g	b	e^1	
F	$\sharp A$ $\flat B$	$\sharp d$ ($\flat e$)	$\sharp g$ ($\flat a$)	C^1	f^1		第一品格
$\sharp F(\flat G)$	B	c	a	$\sharp C^1$ ($\flat d^1$)	$\sharp f^1$ ($\flat g^1$)		二
G	C	f	$\sharp a$ ($\flat b$)	d^1	g^1		三
$\sharp G(\flat A)$	$\sharp C$ ($\flat d$)	$\sharp f$ ($\flat g$)	b	$\sharp d^1$ ($\flat e^1$)	$\sharp g^1$ ($\flat a^1$)		四
A	d	g	C^1	c^1	a^1		五
$\sharp A(\flat B)$	$\sharp d$ ($\flat e$)	$\sharp g$ ($\flat a$)	$\sharp C^1$ ($\flat d^1$)	f^1	$\sharp a^1$ ($\flat b^1$)		六
B	e	a	d^1	$\sharp f^1$ ($\flat g^1$)	b^1		七
C	f	$\sharp a$ ($\flat b$)	$\sharp d^1$ ($\flat e^1$)	g^1	C^2		八
$\sharp C(\flat d)$	$\sharp f$ ($\flat g$)	b	c^1	$\sharp g^1$ ($\flat a^1$)	$\sharp C^2$ ($\flat d^2$)		九
d	g	C^1	f^1	a^1	d^2		十
$\sharp d(\flat e)$	$\sharp g$ ($\flat a$)	$\sharp C^1$ ($\flat d^1$)	$\sharp f$ ($\flat g^1$)	$\sharp a^1$ ($\flat b^1$)	$\sharp d^2$ ($\flat e^2$)		十一
e	a	d^1	g^1	b^1	e^2		十二
f	$\sharp a$ ($\flat b$)	$\sharp d^1$ ($\flat e^1$)	$\sharp g^1$ ($\flat a^1$)	C^2	f^2		十三
$\sharp f(\flat g)$	b	c^1	a^1	$\sharp C^2$ ($\flat d^2$)	$\sharp f^2$ ($\flat g^2$)		十四
g	C^1	f^1	$\sharp a^1$ ($\flat b^1$)	d^2	g^2		十五
$\sharp g(\flat a)$	$\sharp C^1$ ($\flat d^1$)	$\sharp f^1$ ($\flat g^1$)	b ¹	$\sharp d^2$ ($\flat e^2$)	$\sharp g^2$ ($\flat a^2$)		十六
a	d^1	g^1	C^2	e^2	a^2		十七
$\sharp a(\flat b)$	$\sharp d^1$ ($\flat e^1$)	$\sharp g^1$ ($\flat a^1$)	$\sharp C^2$ ($\flat d^2$)	f^2	$\sharp a^2$ ($\flat b^2$)		十八
b	e^1	a^1	d^2	$\sharp f^2$ ($\flat g^2$)	b^2		十九
C^1	f^1	$\sharp a^1$ ($\flat b^1$)	$\sharp d^2$ ($\flat e^2$)	g^2	C^3		二十

吉他是一种低音乐器，在实际演奏时，第一弦至第六弦空弦音分别被人为地提高一个八度，即人为地分别定为 e^2 、 b^1 、 g^1 、 d^1 、 a 、 e ，也就是说，吉他所弹奏的音实际上比乐谱上的音低一个八度。

第三讲 吉他音准的检测

拥有一把好吉他，是学习吉他的重要条件，只有好吉他才能充分展示吉他的迷人魅力。

吉他的音准取决于品格的位置镶得是否正确，安装在琴颈上的指板直不直，指板与琴弦的距离是否合适等。

1. 最简便的检测方法是用空弦的第十二音品上的自然泛音与该弦第十二音品上的实音作对比，如果实音比泛音高，即琴弦离指板偏高了；如果实音比泛音低，那么就是指板上的音品镶得不准或是琴码离音孔偏远了。如果实音与泛音的音高相差达到半音（一个小二度），则该吉他不应使用了。

2. 检测琴弦与指板间的距离。如果距离过大，左手按弦时既费力又易疲劳。如果距离过小，则弦的振动会打品产生杂音甚至发哑。弦与指板之间较理想的距离为：第一品上第1弦与指板相距不应超过0.5~0.6mm（尼龙弦不超过0.8~0.9mm），第6弦与指板相距0.8~1mm（尼龙弦不超过1~1.1mm）；第十二品上第1弦与指板的距离应在2~2.8mm之间（尼龙弦不超过3.5~3.6mm），第6弦不超过3~3.2mm（尼龙弦不超过3.8~4.1mm）。

3. 检测指板的宽度。古典吉他指板略宽，便于独奏。民谣吉他指板稍窄，便于伴奏。

4. 检测音色。用于独奏的吉他以音色柔美为好，用于伴奏的吉他以音色清脆为好。一般要求发音灵敏和谐，音质纯净清晰。高音区有高度，中音区有柔度，低音区有厚度。

5. 检测音量。六条弦的音量要平均，不能有某根弦音量过大的情况。整个音域的声音持续性要好。

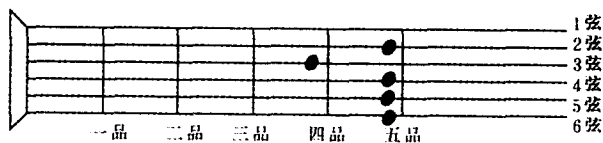
第四讲 吉他的调弦方法

音由物体振动而生，音高取决于物体振动的频率，即取决于物体在一定时间内的振动次数。振动的次数愈多，音愈高，振动的次数愈少，音愈低。国际标准音为A音，振动频率每秒440次 ($a^1=440\text{Hz}$)。

从数理角度研究各种定律体制与方法的学问，称之为律学。历史上曾采用各种定律法来确定乐音体系中各音的高度。目前普遍采用的是十二平均律、五度相生律和纯律。将八度分成十二个均等半音的律制称为十二平均律 (发明者为我国明朝的朱载堉)。音分是测量音程的一种数字单位 (发明者为美国人艾里斯)。在十二平均律中，一个八度为1200音分，每半音为100音分，以C音的音分值为0，每高半音增加100音分，直至高八度的C音为1200音分。

吉他的定音乐制采用十二平均律，以 $a^1=440\text{Hz}$ 国际标准音高定音，音频误差各音应在 ± 20 音分以内。西班牙吉他的最低音相当于钢琴上大字组的E音，最高音相当于小字三组的 c^3 音。

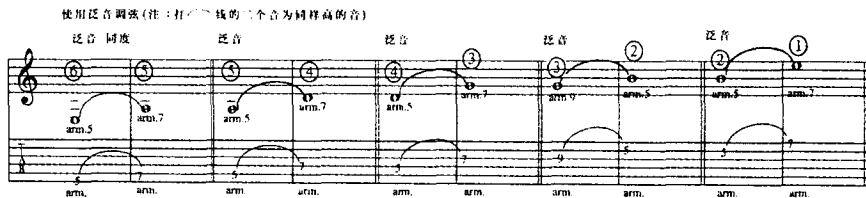
1. 同度音调弦法：用定音乐器把某弦定准，通过寻找其同度音把其他弦调准。常用方法是先把第6弦定准，再把第5弦的空弦音调准到第6弦第5品音的高度 (同度音为A)，依此把第4弦的空弦音调准到第5弦第5品音的高度 (同度音为d)，把第3弦的空弦音调准到第4弦第5品音的高度 (同度音为g)，把第2弦的空弦音调准到第3弦第4品音的高度 (同度音为b)，把第1弦的空弦音调准到第2弦第5品音的高度 (同度音为 e^1)。

2. 共振调弦法：用定音乐器把第6弦定准，弹响其第5品音时，如果第5弦产生振动，则第5弦音就调准了，依此按“同度音调弦法”中

的同度音所在音品逐弦调整，同度音会产生共振。

3. 泛音调弦法：用定音乐器把第6弦定准，按顺序调到第1弦。如果第6弦第5品与第5弦第7品，第5弦第5品与第4弦第7品，第4弦第5品与第3弦第7品，第3弦第9品与第2弦第5品，第2弦第5品与第1弦第7品上的泛音音高相同（同度），则各弦调准了。

第五讲 六线谱与五线谱

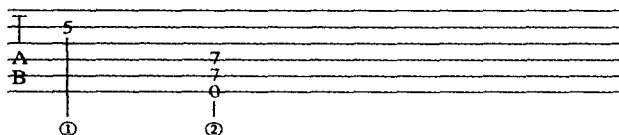
一、六线谱

六线谱是专为吉他而设计的一种乐谱，六根线分别代表吉他的六根弦，用来记录演奏者两手的位置和弹奏方法。六线谱的符号记为“ $\begin{smallmatrix} T \\ A \\ B \end{smallmatrix}$ ”（即Tablatura的缩写）。常用的记谱方法有两种：

1. 数字式记谱法——常用于独奏（古典乐曲）

“0”表示空弦，线上用“1.2.3.4……”等数字表示音品，数字所在的线表示应弹的弦。

例：

①左手按住第二弦第5品，右手弹第二弦。

②左手同时按住第四、五弦第7品，右手同时弹第四、五、六弦，其中第六弦只弹不按。

①左手同时按住第二弦第3品、第三弦第2品，右手用琶音奏法弹第四、三、二弦。