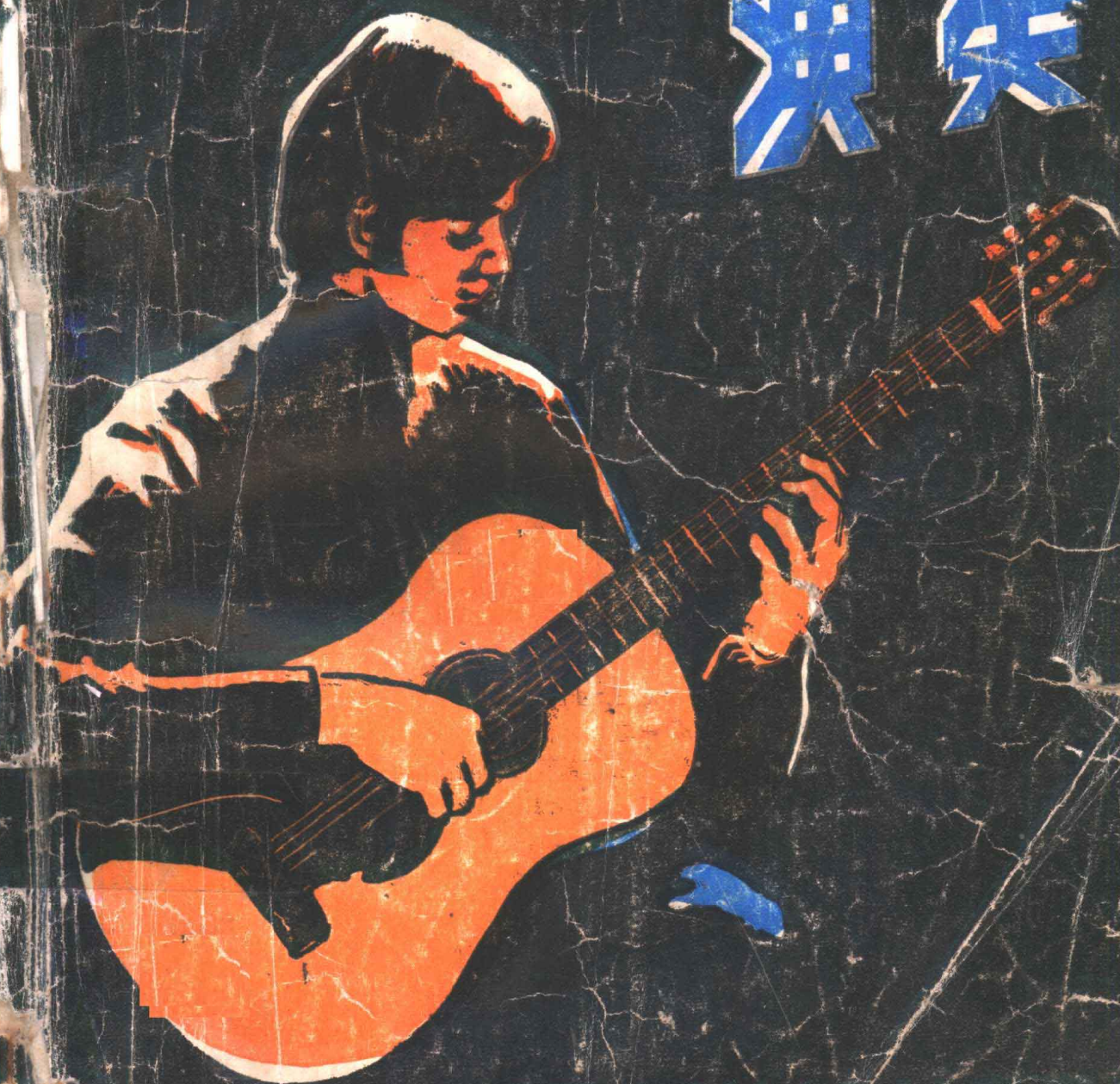

吉他大师演奏

GITADASHITANYANZOU

罗纳德·沙罗德(美)著

田宗忠 王 煊 译

团结出版社出版

(北京东皇城根南街84号)

铁道部工程指挥部印刷厂印刷

北京新华书店发行

1988年(16开)第一版

1988年第一次印刷

字数: 6万 印张: 3

ISBN 7—80031—053—4/J·10

(平)

定价: 2.50元

原著前言

每个吉他爱好者都渴望结识大师并向大师们学习。本书在一定程度上为学习吉他的学生提供了结识二十一位世界著名吉他演奏家和教育家的机会。从中可了解到大师们从事的练习内容和方法。

应该注意的是：书中很多练习都是仅仅针对吉他演奏的某个细节的。将难点分解成几个相关的单元，这个概念对乐器的掌握可以说是一个“秘密”。而且通过这样的处理，很多练习都变得容易了。然而容易只是相对的。书中的练习若要达到准确、清楚地弹奏，都需要花费相当的功夫。

本书不讨论简单、基本的技巧或术语（如坐姿、手的位置、拨弦方法、靠弦方法等）。

读者应已掌握了吉他演奏方面这些基本的东西。

我向提供本书练习的大师们深表敬意。他们给予的合作，体现了崇高的职业道德和对吉他学习者们的深切关怀。

罗纳德·沙罗德

目 录

引

安德鲁斯·塞戈维亚 (Andres Segovia)

——减七和弦为基础的练习

乔治·塞克拉瑞欧 (George Sakellariou)

——圆滑音奏法的两个练习

迈克尔·拉日莫 (Michael Lorimer)

——拇指音色的练习

利昂娜·波依德 (Liona Boyd)

——两个有价值的练习

卡洛斯·巴尔波萨-利马 (Carlos Barbosa-Lima)

——发音方法与心理控制意识

米高·阿波罗尼兹 (Miguel Abloniz)

——上行和下行的连音练习

路易斯·詹林 (Louis Gehring)

——弹奏新曲目的方法

菲利浦·罗塞格 (Philip Rosheger)

——加强左手的力量和伸展性的基本功练习

约翰·杜尔特 (John Duarte)

——训练和发展手指技巧的方法

爱丽丝·阿兹特 (Alice Artzt)

——有效的指法组合练习

文森佐·迈克拉索 (Vincenzo Macaluso)

——最基础、最有效的技巧练习

克里斯托夫·帕肯宁 (Christopher Parkening)

——两首圆滑音练习曲

查尔斯·波斯特维特 (Charles Postlewaite)

——为怀特·威拉—罗勃斯《练习曲第一号》设计的六首练习曲

李·雷恩 (Lee Ryan)

——“弹奏—放松法”及其练习曲

克莱尔·卡拉罕 (Clare Callahan)

——左手从收缩状态向自然状态灵活转换的三首练习曲

大卫·格雷姆斯 (David Grimes)

——提高音阶演奏技巧与准确的最有效办法

彼得·塞戈尔 (Peter Segal)

——培养演奏者敏捷、灵巧素质的音阶练习

罗纳得·珀塞尔 (Ronald Purcell)

——有关基本技巧的概述；学习新曲目的五个步骤；如何巩固已学过的曲目。

克里斯托夫·博格 (Christopher Berg)

——换弦的技巧

克里斯托夫·埃米洛特 (Christopher Amelotte)

——关于演奏时精神紧张的探讨

罗纳德·沙罗德 (Ronald Sherrod)

——两组用以提高基本技巧的练习

原 书 缺 页

引 言

技巧练习若是无目的地进行或没有把精力放在音乐效果上，也就没有任何意义可谈了。实际上，音乐与技巧二者是很难区分的。因为技巧只不过是控制某些因素以取得一定的音乐效果。因此，技巧不仅仅意味着正确弹奏音符与节奏的能力，或者诸如揉弦(vibrato)、阿波扬多奏法(apoyando)、连音(legato)、拨奏(pizzicato)、小鼓奏法(tambura)、轮指奏法(tremolo)等类的技巧，而且包括象音色、力度、突出旋律、突出和弦中某一音符等等这些更富有音乐魅力性的东西。甚至象rubato(译者注：一种速度的处理方法。要求在保证基本速度的情况下，通过缩短或延长节拍中某些音符的时值，取得一定的艺术效果)那样微妙的技法也可看作是技巧练习的一部分。

在最初学习吉他的几年里，重视技巧的练习是很有意义的。经过日复一日的练习，双手逐渐变得熟练和伸展开来，吉他演奏体力方面的素质(力量、耐力、控制力、稳定性和把握性)也就形成了(请阅读爱丽丝·阿兹特和彼得·塞戈的有关论述)。同样地，吉他演奏方面的好素质和乐感会得到提高，这些包括：自信心、耐心、自由——一种完全摆脱技巧的困扰而完全沉浸于音乐上的自由；一种从音乐而非技巧出发选择音乐的自由。

本书无论对较高水平的学生还是较初级水平的学生来讲都大有裨益。一个练习可以通过慢速演奏或只弹其中的一部份而变得容易起来。但从另一方面讲，若不断加快速度或扩大练习要求的范围，那么一个练习的难度是无止境的。

下面是本人建议的日常练习步骤和内容。不要求每天都练完全部的练习，但至少应从每组中选择一首。同时还要强调的是：这样的安排只是作者本人的意愿，不否认其它可能。

1、音阶和琶音

利昂娜·波依德

约翰·杜尔特(第一部分)

大卫·格雷姆斯

查尔斯·波斯特维特(练习2、3、6)

彼得·塞戈尔

安德鲁斯·塞戈维亚

罗纳德·沙罗德

2、手指位置(手指触弦位置)

爱丽丝·阿兹特

克里斯托夫·博格

利昂娜·波依德

克莱尔·卡拉罕

约翰·杜尔特(第二部分)

乔治·塞克拉瑞欧

罗纳德·沙罗德

3、手的配合、伸展与耐力

爱丽丝·阿兹特

克里斯托夫·博格

克莱尔·卡拉罕

文森佐·迈克拉索

菲利浦·罗塞格

李·雷恩

乔治·塞克拉瑞欧

安德鲁斯·塞戈维亚

4、圆滑音练习

米高·阿波罗尼兹

文森佐·迈克拉索(练习a、c)

克里斯托夫·帕肯宁

查尔斯·波斯特维特(练习4、5)

5、发音、力度、音色与演奏

克里斯托夫·埃米洛特

卡洛斯·巴尔波萨—利马

约翰·杜尔特(第三部分)

路易斯·詹林

大卫·格雷姆斯

迈克尔·拉日莫

查尔斯·波斯特维特(练习1)

罗纳德·帕塞尔

李·雷恩

彼得·塞戈尔

安德鲁斯·塞戈维亚

安德鲁斯·塞戈维亚 (ANDRES SEGOVIA)

减七度和弦为基础的练习

本世纪最著名的吉他艺术家，代表了吉他演奏技巧和演奏艺术的最高水准。

塞戈维亚一再强调的是，西班牙吉他演奏家弗朗西斯科·塔雷加所作的，以减七度和弦为基础的一个练习，它对左右手来说是最有益不过的了。左手各指应能独立地在指板上起落按弦；右手手腕必须保持一定高度，以平稳的动作来弹奏各弦，从而保证手指与琴弦之间形成固定的触弦角度。塞戈维亚大师建议这个练习要用靠弦 (apoyando, rest stroke。即拨完弦后靠在相邻的一根弦上。这种奏法又叫阿波扬多奏法。) 和拨弦 (tirando, free stroke。即拨完弦后不触及相邻的弦。这种奏法又叫泰尔兰多或阿鲁爱勒奏法。) 两种方法进行。

开始练习时应很慢，但要想弹奏好却并非易事。

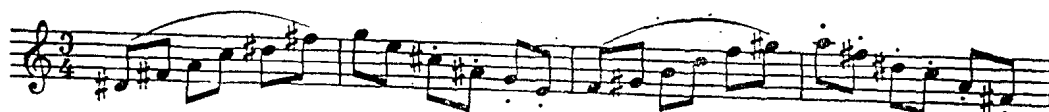

以这个练习为基础，可以进行很多其它方式的练习。先用连音（legato）方式练习，之后试一下断奏（staccato）：

然后用连音、断奏混合方式练习。

整个练习应在最弱（pp）和最强（ff）的力度范围内进行，而且渐强和渐弱的控制也极为重要。塞戈维亚弹奏该练习时，他是以右手移近琴桥来提高音量，远离琴桥来减小音量，以达到变化音色和突出力度变化的效果。

乔治·塞克拉瑞欧
(GEORGE SAKELLARIOU)

圆滑音奏法的两个练习

毕业于希腊雅典的古希腊艺术学院，在欧洲、南美洲、美国
和加拿大进行了大量的演出活动。现任教于旧金山音乐学院音乐
系和伯克利市加利福尼亚大学。

乔治·塞克拉瑞欧认为圆滑音奏法是吉他技巧中最困难的，它需要在左右手之间建立最完美的配合。为此，塞克拉瑞欧先生提供了两个训练双手配合的练习。

第一个练习是手在高低把位上下移动的八度音练习。左手指不要离开琴弦。

①

③

第二个练习是音符之间的快速转换，其速度应因人而异。但塞克拉瑞欧先生强调弹奏应很快，并且无指甲撞击琴弦的声音。练习每种指法组合时最好都用时钟测一下时间，可以不停地练习上2~3分钟。用所有可能的组合继续上面的练习。

1-2-3-2; 2-3-4-3; 1-2-4-2; 1-3-4-3; 1-3-2-4; 1-4-2-4
1-4-3-4; 2-4-3-4; 1-4-3-4-2-4等。

上面的练习也应在第②③④⑤⑥弦上进行。弦粗细的不同会给人以不同的感觉，这是每一个吉他演奏者必须能体会到的。

类似地，在高把位上进行同样的练习。随着把位的提高，弦的张力加大，吉他演奏者也必须习惯于这种变化。

迈克尔·拉日莫 (MICHAEL LORIMER)

拇指音色的练习

世界著名吉他演奏家。拉日莫之所以闻名世界，是因为他在传统西班牙吉他方面富有艺术性的演奏，和对作品确切而独特的理解，并且总是首次演出新的吉他作品。他演奏的另一种吉他——巴洛克吉他是复兴这个传统乐器方面的先驱。迈克尔·拉日莫现在旧金山音乐学院任教。

迈克尔·拉日莫的演奏迷人的一点是他对声音色彩的充分挖掘与追求。下面是他提供的用大拇指产生音色的练习：

大拇指(p)与食指(i)、中指(m)和无名指(a)之间的组合共有8个基本方式，见下表：

i m 或 a 的 弹奏方式	拨 弦	拨 弦	靠 弦	靠 弦	拨 弦	拨 弦	靠 弦	靠 弦
P 的 弹 奏 方 式	用肉 拨弦	用指甲 拨弦	用肉 拨弦	用指甲 拨弦	用肉 靠弦	用指甲 靠弦	用肉 靠弦	用指甲 靠弦

注：P指用肉弹指的是P不用指甲的部位触弦。P指指甲的修剪必须符合这个要求。

每种组合都产生不同的声音色彩，需要手具有不同的平衡位置。通常吉他演奏者只使用其中少数几种弹奏方式。然而学会各种组合方式的弹奏将会大大丰富音色的变化，并提高你右手的技巧。可以通过下面这个连续的八度半音练习来掌握前六种组合：

a m i; i m a; m i a; a i m;
i a m; m i m i m i; a m a m a m;
a i a i a i等。

以最强的力度、中速、很有节奏地进行这个练习。练习时不要图快，要保证每个八度音都具有最优美的音色（强）、最佳的节奏，而且手是放松的。不断调整手的位置，试着拨弦，直到取得完美的音色。要尽量凭手、臂和肩的感觉来练习，不要盲从于吉它演奏理论中所谓的“标准姿势”。

上面的练习对于轮指技巧的长进也是很有益处的。

最好在乐曲中仅有分解和弦的地方练习后两种组合（拇指与其余各指都用靠弦）。以卡尔卡西作品60号第3首为例：

利昂娜·波依德 (LIONA BOYD)

——两个有价值的练习

利昂娜·波依德是生于英国的加拿大籍公民，有当今吉他第一夫人之美称。她的光辉业绩包括：到北美、中美、南美、欧洲和新西兰的巡回演出活动，几次出现于麦克道格拉斯电视台和倍受欢迎的“今日博览”电视节目中，并已出版了五部录音专辑；曾在加拿大举办的年度“最佳乐器演奏家”评选中当选，并被授予女神奖；一些国际知名作曲家将自己的作品赠给波依德。她还曾应邀为几位高阶层知名人士进行过演奏。这些人包括加拿大总理、伊莉沙白二世女王陛下、英国国务大臣和德国总理。

利昂娜·波依德提供了两个很有价值的练习。尽管她把两个练习分别规定为左手练习和右手练习，但每一首对双手的配合来讲都是很有价值的。

左 手 练 习

下面是波依德使用的一组指法练习。谱子只是为第一弦写的。但也可在其它弦上做同样的练习。开始应很慢地弹奏以保证手指的按弦到位（即品格的下三分之一处）。

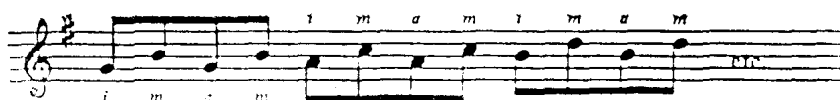
上行练习

1 $\flat$ 2 $\sharp$ 2 $\flat$ 3 2 3 $\flat$ 4 3 $\sharp$ 1 2 1 2 $\flat$ 3 2 $\sharp$ 3 $\flat$ 4 3 etc.

3 4 3 # 2 3 2 b 1 b 2 1 # 3 4 3 b 2 b 3 2 # 1 2 1

右手练习

节奏型A:

节奏型B:

i-m-a-m; m-i-m-a; a-m-i-m;

i-m-i-a; m-a-m-i-; a-i-m-i;

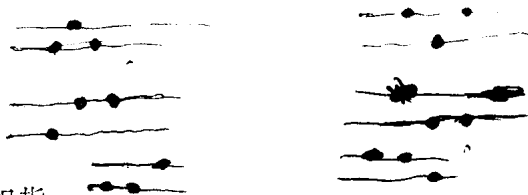
~~i-a-i-m, m-i-a-i, a-i-a-m;~~

i-a-m-a, m-a-i-a, a-m-a-i,

对于上面的节奏A，右手指型中也可加入拇指：

p-i-m-a; p-i-a-m; p-m-i-a;

p-m-a-i; p-a-m-i; p-a-i-m.

用上述各种右手指型，还可以将音阶分解成三连音来练习。

节奏型C:

节奏型D:

i-m-a; i-a-m; m-i-a; m-a-i;

a-m-i; a-i-m。

加入拇指来练习节奏型C:

p-i-m; p-a-m;

p-m-i; p-m-a。

卡洛斯·巴尔波萨—利马 (CARLOS BARBOSA—LIMA)

— 发音方法与心理控制意识

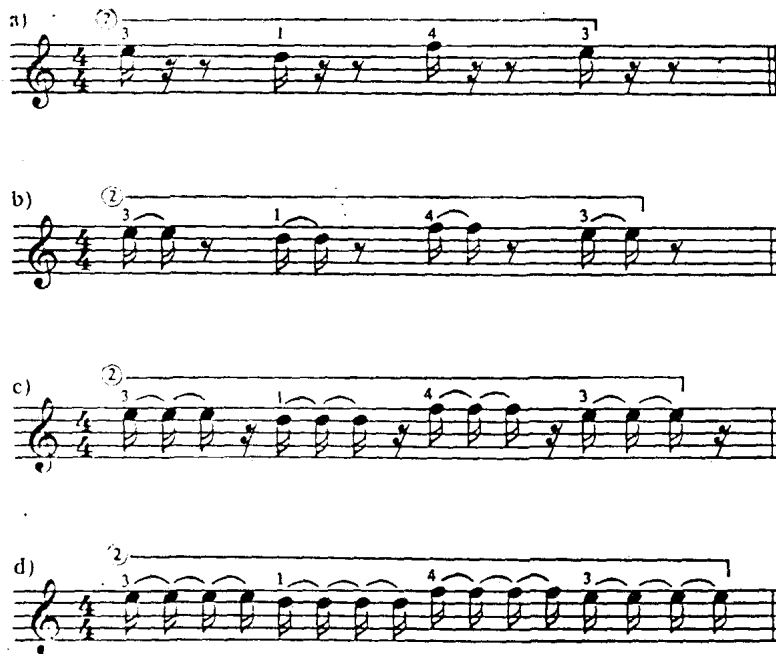
国际知名吉他大师和著名艺术家。卡洛斯·巴尔波萨——利马生于巴西圣保罗。12岁时举行首场音乐会，一九六七年他首次到美国演出便引起国际瞩目。在世界各地举行的音乐会上，他不断获得极高的评价，塞戈维亚称他为“音乐之天使”。之后，除了举办独奏音乐会以外，他还做为美国几个主要交响乐团的特邀演员，在美国和欧洲的几个主要音乐节上进行演出。

巴尔波萨—利马先生所做如下发音方法练习，需要相当高的技巧与心理控制意识。若认真练习，吉它演奏者可掌握很多种发音方法及相应的名词术语，这个练习无疑是很有价值的。

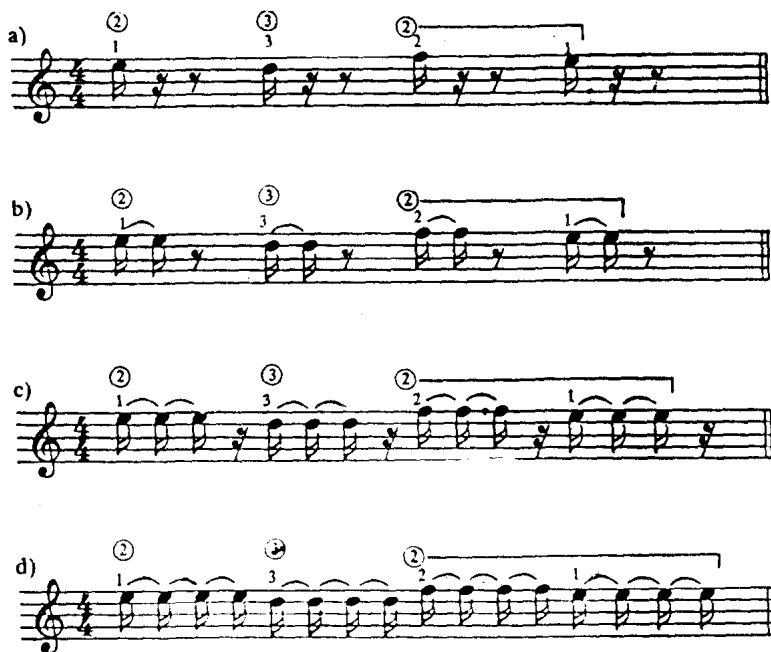
巴尔波萨—利马建议不要上来就弹，要先数一下节拍。他强调：“开始慢慢地象分析一小节的拍子一样将每小节再进一步细分。节奏以及弹奏上细微的区别必须形成一种心理意识，用心去控制。”他还强调弹奏一首乐曲的时候也应采用同样的步骤，这样可避免很多错误，而这些错误的改正都需要耗费很大的精力。

当真正用琴弹奏时，巴尔波萨—利马先生建议双手先熟悉一下发音，然后配合起来将曲子弹出。

1、按规定指法弹奏下面的旋律：

2、在不同的弦和把位上重复上面的旋律。例如：

3、将上面的旋律加上和弦。例如：

米高·阿波罗尼兹 (MIGUEL ABLONIZ)

——上行和下行的连音练习

世界著名吉他演奏家、教育家、音乐家。阿波罗尼兹已经出版了约三百五十部吉他方面的作品，其中包括80多部古典派、浪漫派和现代派作品，以及多部与吉他演奏艺术有关的文章和书籍。

米高·阿波罗尼兹从他的专著《左手基础练习》中摘引下面的练习曲和解释说明。这是包括上行和下行的圆滑音（连音）练习。

阿波罗尼兹强调说：“这个练习虽仅为第一弦所写，但应在所有弦上进行练习，左手指法不变。它们的调式分别为：

第一弦：A小调 第二弦：E小调

第三弦：C小调 第四弦：G小调

第五弦：D小调 第六弦：A小调

用靠弦弹法弹奏①②③④⑤弦，注意只用两个指头交替弹（im, ia, ma）。

弹奏②③④⑤⑥弦时，左手也用靠弦弹法弹奏所有的下行连音（见练习曲后面说明）。