

惠军吉他系列有声教材

浪漫的西班牙

情调吉他

——古典吉他抒情名曲自学教程

惠军 编著

● 《爱的罗曼斯》

● 《悲伤的西班牙》

● 《梦中的婚礼》

● 《水边的阿蒂丽娜》

● 《温柔的倾诉》

.....

夜深人静的心灵碰撞

温柔缠绵的梦中情话

望穿秋水的海誓山盟

离愁别恨的暮色黄昏

随书赠送CD

陕西旅游出版社

浪漫的西班牙 情调吉他

惠 军 编 著

陕西旅游出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

浪漫的西班牙·情调吉他/惠军编著. —西安: 陕西旅游出版社, 2004. 7

ISBN 7-5418-2110-1

I. 浪... II. 惠... III. 六弦琴—奏法
IV. J623.26

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 056256 号

策 划: 太阳鸟

责任编辑: 陈全力

封面设计: 慧 讯

版式设计: 阿 建

浪漫的西班牙·情调吉他

惠军 编著

陕西旅游出版社出版发行

(西安市长安北路 32 号 邮政编码 710061)

新华书店经销 北京市密东印刷有限公司印刷

787×1092 毫米 16 开本 9.25 印张 185 千字

2004 年 8 月第 1 版 2004 年 8 月第 1 次印刷

印数: 1—10 000 册

ISBN 7-5418-2110-1/G · 672

定价: 20.00 元 (附赠 CD 一张)

前言

在当今世界,最古老,又是最现代、最受人们喜爱的乐器是什么?——吉他。

吉他(Guitar)最早起源于古埃及,距今已有 3500 年历史。当时只有一根弦,后经几个世纪的演变,古波斯人弹奏它的时候已有三根弦,并呈“8”字外形。在文艺复兴时期(1400—1600),吉他的前身“维卫拉琴”和“吉他拉”在西班牙、意大利开始流行起来,后经巴洛克时期(1600—1750)、古典时期(1750—1820)才产生了今天的六弦单弦吉他,在六弦单弦吉他开始普遍使用的时期,最卓越的吉他作曲家兼演奏家是西班牙人索尔(1778—1839)。十九世纪是吉他人才辈出的黄金时期,吉他作曲及演奏水平获得了长足的发展,尤其是西班牙两大派——索尔(指头派)、阿瓜多(1784—1849)(指甲派)、意大利的三位大师卡鲁里(1770—1841)、卡尔卡西(1792—1853)、朱利亚尼(1781—1829)的演奏活动使吉他获得了极高的评价。十九世纪后半叶,划时代的人物西班牙作曲家兼演奏家泰雷嘉(1852—1909)横空出世,他充分地挖掘了吉他潜在的性能,使吉他演奏技巧及表现力全面完善。十九世纪后半叶至二十世纪后半叶,为吉他而生的古典吉他演奏大师,西班牙人塞戈维亚(1893—1987)闪亮登场,用他那令人难以置信的演奏才华和超凡脱俗的人格魅力征服了全世界,唤起了当时许多著名的作曲家为吉他作曲,并由他一人演奏。由于塞戈维亚的毕生奋斗,使得古典吉他确立了今天与钢琴、小提琴并肩屹立于世界舞台的同等地位。(三件乐器难度同等,被称为世界乐器“三大件”、“三套车”。)正因为西班牙对吉他的发展起了重要的作用,所以才把通常意义上的吉他称为西班牙吉他。吉他的种类和流派较多,具有鲜明的“双重性格”,即随意的娱乐性和严肃的艺术性。既高登于大雅之堂,又随见于寻常巷陌,能够模仿多种乐器的音响效果,胜任跨民族、跨地域、跨世纪的不同风格的乐曲。

吉他自清朝乾隆年间传入中国,距今已有二百余年历史。从对吉他的陌生、认识到普及,经历了风风雨雨的坎坷历程,1993 年,中央音乐学院正式设立古典吉他专业,由此标志着吉他步入中国神圣的音乐殿堂,走上了全面快速发展之路。

当今社会,在物质生活基本满足的同时,崇尚高层次的精神享受是人们的普遍愿望,本书的编写正是以此为初衷,精选了一些人们耳熟能详、优美动听的抒情名曲,难度适中,雅俗共赏,适合各类人群的不同欣赏水平。您在学习中可以自娱自乐、陶冶情操,也可以在亲朋好友面前一展才华。随书赠送的 CD 光盘,精选了书中二十余首世界经典名曲,更加方便了朋友们的自学。期望《浪漫的西班牙·情调吉他》一书能成为广大音乐爱好者研习吉他的良师益友,共同体验来自琴弦间的美妙感觉,愿朋友们琴艺步步高。

本书在编写、录制过程中难免有疏漏之处,望各位琴友、前辈师长批评指正。

编者

2004 年 5 月

作者简介

惠军，辽宁省沈阳市人，大学毕业。青年吉他演奏家，沈阳市音乐家协会会员，原辽宁省某艺术学校音乐教师。自幼酷爱音乐、书法、绘画，(均有获奖作品)尤以音乐为最爱。一九八五年开始自学吉他，后跟随沈阳音乐学院副教授张世澄先生钻研吉他并加入辽宁省吉他学会。以激情演奏、治学严谨著称。创作歌曲十余首、出版CD专辑《西班牙古典吉他经典名曲》，获得广泛好评。现从事吉他演奏、教学、创作，并潜心致力于音乐事业。

目 录

第一部分 乐理基础

一、乐谱知识	1
(一) 吉他五线谱	1
(二) 吉他六线谱	1
(三) 音符与休止符	2
(四) 节拍与节奏	3
(五) 临时记号	3
(六) 音程	3
(七) 音阶	3
1. 大调音阶	3
2. 小调音阶	3
(八) 力度记号	4
(九) 速度记号	4
(十) 反复记号	5
二、吉他知识	5
(一) 吉他的种类	5
(二) 吉他的选择	6
(三) 吉他的保养	6
(四) 古典吉他外形及各部位名称	7
(五) 各弦名称及性质	8
(六) 古典吉他装弦法	8
(七) 吉他调弦法	9
(八) 左右手记号	9
(九) 左右手指甲	9
(十) 持琴姿势	10
(十一) 左手按弦	10

(十二) 右手拨弦	11
1. 靠弦奏法	12
2. 不靠弦奏法	12
(十三) 拨弦角度	13
(十四) 拨弦位置	13
三、预备练习	14
(一) 单音练习	14
(二) 单旋律练习	16

第二部分 综合练习

一、六度音程练习	18
二、分解和弦练习	19
三、古典吉他常用调	22
(一) C 大调音阶、终止法及练习曲	22
a 小调音阶、终止法及练习曲	23
(二) G 大调音阶、终止法及练习曲	24
e 小调音阶、终止法及练习曲	25
(三) D 大调音阶、终止法及练习曲	26
b 小调音阶、终止法及练习曲	28
(四) A 大调音阶、终止法及练习曲	29
(五) E 大调音阶、终止法及练习曲	32
(六) F 大调音阶、终止法及练习曲	33
d 小调音阶、终止法及练习曲	34

第三部分 演奏技法

一、古典吉他常用奏法	37
(一) 连音奏法	37
(二) 滑音奏法	37

(三)装饰音奏法·····	38
1.倚音奏法·····	38
2.回音奏法·····	38
3.震音奏法·····	39
4.波音奏法·····	39
(四)揉弦奏法·····	39
(五)泛音奏法·····	40
1.自然泛音·····	40
2.左手单手自然泛音·····	40
3.人工泛音·····	40
(六)颤音奏法·····	41
(七)消音奏法·····	41
二、古典吉他特殊奏法·····	42
(一)琶音奏法·····	42
(二)扫弦奏法·····	42
(三)轮扫奏法·····	42
(四)击板奏法·····	43
(五)大鼓奏法·····	43
(六)小鼓奏法·····	44
(七)单簧管奏法·····	44
(八)双簧管奏法·····	44
(九)拨弦奏法·····	45
(十)大管奏法·····	45
(十一)号角奏法·····	46
(十二)左手单手连音奏法·····	46
(十三)小钟奏法·····	46

第四部分 浪漫金曲

悲伤的西班牙·····	安捷烈斯曲 48
欧尔菲之歌·····	路易斯邦法曲 51

月光·····	索尔曲 54
小浪漫曲·····	华克曲 57
天鹅·····	圣桑曲 60
我爱何处寻·····	韦伯斯曲 63
泪·····	泰雷嘉曲 66
梦幻曲·····	舒曼曲 67
温柔的倾诉·····	尼诺罗达曲 69
爱情的故事·····	弗朗西斯·莱曲 71
舒伯特小夜曲·····	舒伯特曲 74
“梁祝”蝴蝶恋·····	何占豪 陈刚曲 77
莫吝吻·····	库尼夫吉曲 80
梦中的婚礼·····	塞内维尔 陶塞因特曲 83
天鹅湖·····	柴科夫斯基曲 86
水边的阿蒂丽娜·····	塞内维尔 陶塞因特曲 88
海边·····	乔凡韦特曲 91
绿袖子·····	英国民谣 94
伤心酒吧·····	佚名曲 96
美丽的梦中人·····	福斯特曲 99
沙漠的玫瑰·····	第鲁博姆斯基曲 101
酒与泪·····	佚名曲 103
罗丽安娜祭曲·····	莫扎尼曲 106
献给爱丽丝·····	贝多芬曲 112
爱的罗曼斯·····	西班牙民谣 117
镜中的安娜·····	安捷烈斯曲 121
七朵水仙花·····	莫托哈斯曲 124
在绿荫下·····	汉斯曲 127
莫斯科郊外的晚上·····	俄罗斯民谣 129
“樱花”主题变奏曲·····	日本民谣 130
雨滴·····	林赛曲 135

第一部分 乐理基础

一、乐谱知识

(一) 吉他五线谱

五线谱是用五条平行横线来记录音符的乐谱。这五条平行线与其上加或下加线就构成了谱表。吉他五线谱是采用高音谱表来记谱的,即:将高音谱号 G 放在五线谱的第二线上所形成的谱表来记谱。包括一些通用的音乐符号,例如:休止符、强弱记号、表情术语等,吉他五线谱与其他五线谱完全相同。另外,吉他五线谱上还标有一套吉他演奏的专用符号,如:左、右手的指法,弦位、品位等。

(二) 吉他六线谱

吉他六线谱是用于帮助理解五线谱的一种记谱方法。六根线代表吉他的六根弦,由上至下的六根线分别代表①弦——⑥弦。线上的数字表示左手按弦品位(“o”代表空弦),另外,在六线谱还标有时值、休止符、反复记号等,其记谱方法与五线谱完全相同。

五线谱与六线谱对照表

音符全称	五线谱	六线谱
全音符		
二分音符		
四分音符		
八分音符		
十六分音符		
三连音		

注:六线谱虽然能直观地看出弦序及按弦位置,但也存在很多缺陷,如:不能直观地反映乐曲旋律,不利于表达多声部音符时值,难以区分旋律与伴奏等。因此,不要过分依赖六线谱,对于初学者来说,应以五线谱为主,六线谱为辅,二者结合起来才是最佳学习方法。

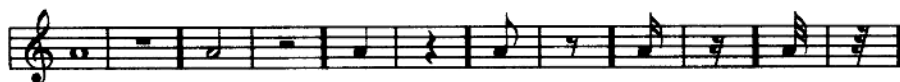

(三) 音符与休止符

音符形状	音符名称	音符时值
	全音符	4 拍
	二分音符	2 拍
	四分音符	1 拍
	八分音符	$\frac{1}{2}$ 拍
	十六分音符	$\frac{1}{4}$ 拍
	三十二分音符	$\frac{1}{8}$ 拍

以上每种音符都有一个与之对应的具有同样时值的休止符, 即:

根据乐曲的需要, 经常要延长音符的时值, 延长音符有两种形式:

A. 连线延长: 两个或两个以上相同高度的音符用弧线连接起来, 这时被连接的音不必再弹一次。

$$\begin{array}{l} \text{四分音符} \text{与} \text{四分音符} \text{与} \text{四分音符} \text{等值, 只需弹一次} \text{四分音符}, \text{保持时值共 3 拍。} \\ \text{八分音符} \text{与} \text{八分音符} \text{与} \text{八分音符} \text{等值, 只需弹一次} \text{八分音符}, \text{保持时值共 } 1\frac{1}{2} \text{ 拍。} \end{array}$$

B. 附点音符: 音符或休止符右边加一个小圆点, 它的时值就延长一半, 后面再加一个点, 就将前面的附点的时值延长一半。

$$\begin{array}{ll} \text{四分附点} = \text{四分} + \text{八分} & \text{八分附点} = \text{八分} + \text{四分} + \text{八分} \\ \text{八分附点} = \text{八分} + \text{十六分} & \text{十六分附点} = \text{十六分} + \text{八分} + \text{十六分} \\ \text{四分附点休止} = \text{四分} \text{ 休止} + \text{八分} \text{ 休止} & \text{八分附点休止} = \text{八分} \text{ 休止} + \text{四分} \text{ 休止} + \text{八分} \text{ 休止} \end{array}$$

(四) 节拍与节奏

我们把乐曲中反复交替出现的强弱规律称为节拍, 节拍与节奏是音乐的重要组成部分, 节拍共分为强拍、次强拍、弱拍。

常见节奏:

(五) 临时记号

临时记号只对本小节内同一音名的音符起作用, 越过小节线自然取消, 若后面小节还需做升降变化, 则要重写记号。

“#”升号, 即升高半音; “b”降号, 即降低半音;

“x”或“##”重升号, 即升高一个全音; “bb”重降号, 即降低一个全音;

“b”还原记号, 即把原来标有升降号的音, 还原为本音。

(六) 音程

音程就是两个音之间的距离, 计算单位为度。

(七) 音阶

1. 大调音阶

2. 小调音阶

每个大调音阶都有与其相对应的小调音阶, 它的主音是大调音阶的第VI级, 两种音阶具有同一调号。

音名: A B C D E F G A

唱名: 6 7 1 2 3 4 5 6

全音 半音 全音 全音 半音 全音 全音

吉他常用大小调的调号及主音位置:

C 大调

G 大调

D 大调

A 大调

E 大调

F 大调

a 小调

e 小调

b 小调

f# 小调

c# 小调

d 小调

(八) 力度记号

力度是对音符强弱的处理,下面是一些常用记号:

<i>p</i>	弱	<i>ff</i>	最强
<i>mp</i>	中弱	<i>cresc.</i>	或 < 渐强
<i>pp</i>	很弱	<i>decresc.</i>	或 > 渐弱
<i>f</i>	强	<i>dim.</i>	渐弱
<i>mf</i>	中强	<i>sf</i>	或 <i>sfz</i> 突强

(九) 速度记号

在乐曲的左上端,经常可以看到标有基本速度的名称,这些名称分别代表乐曲的速度快慢,但这些快慢并不是绝对的,不同的乐曲由不同的人来演奏会有不同的差异,所以速度的快慢指的是每分钟拍数的大约数,在实际演奏中可按该曲的基本速度并借鉴他人的演奏,再结合自身对乐曲的理解进行演奏。

最慢的速度:

Largo	广板、宽广地
Lento	慢板、柔和地
Adagio	柔板、缓慢地

稍慢的速度:

Larghetto	小广板
Andante	行板
Andantino	小行板

稍快的速度:

Moderato	中板
Allegretto	小快板
Allegro moderato	适度的快板

快的速度:

Allegro	快板
Presto	急板
Prestissimo	最急板

变速用语: 速度不是一成不变的, 乐曲进行过程中往往需要加速或减速, 其变速范围可在一个段落或几个小节, 如需恢复原速可在小节下标记 *a tempo* (回原速), 在吉他曲谱中, 常见的变速用语有:

poco rit.	一点点地渐慢	accel	渐快
rall.	慢慢地	strerro	忽快
rit.	渐慢地	piu mosso	稍快

(十) 反复记号

没有段落的重复就不是完整的音乐, 所以演奏者应熟知各种反复记号, 以便完整地演奏该曲, 以下是常见的反复记号:

♩ A | B | 表示 ♩ 内的段落无论多少小节均需反复一遍, 顺序为: A—B—A—B;

A | B | C || D.C. 为回头反复记号, 表示在 D.C. 之前的所有段落均需重复一遍, 顺序为: A—B—C—A—B—C;

A | B | C || D.S. D.S. 记号表示从该记号开始往前找到标有 * 记号后, 然后重复至结束。顺序为: A—B—C—B—C;

A | B | C || D.C. al Fine D.C. al Fine 记号表示从头反复至标有 Fine 处结束。顺序为: A—B—C—A—B;

A | B | C || D.S. al coda D.S. al coda 记号表示从该记号处往前找到 * 反复至 * 记号处, 然后直接演奏结束部分 (coda)。顺序为: A—B—C—B—D。

二、吉 他 知 识

(一) 吉他的种类

吉他是一个庞大的家族, 其种类、流派多种多样, 从演奏风格上可分为古典吉他、民谣吉他、电声吉他、匹克吉他、弗拉门哥吉他。从起源地域上可分为西班牙吉他、夏威夷吉他、南美吉他、墨西哥吉他, 另外吉他弦的数量有六弦、八弦、十弦、六组复弦 (十二弦) 等。吉他的种类与区分没有绝对的界限, 各种吉他之间均有一定的相似之处, 其中古典吉他为鼻祖, 难度最大、艺术性最强, 能与钢琴小提琴相提并论的只有古典吉他, 其它种类的吉他均以古典吉他为原形发展而来。目前中国市场最常见的有古典吉他、民谣吉他、电声吉他。

(二) 吉他的选择

对于学习古典吉他的人来说,一定要选择一把得心应手的标准古典吉他,而不能用民谣吉他装上尼龙弦随便取代古典吉他。对于初学者来说,选琴是十分重要的,因为高质量的吉他会提高您的学习兴趣和效率,相反,劣质吉他还会影响您对好、坏音质的辨听和对不同乐曲的感悟能力。吉他因其材质、工艺、品牌、产地的不同,其价格相差悬殊,国产吉他价格有几百元、几千元不等,进口高档吉他有几万元、十几万元不等。高档吉他均采用上乘名贵树种为材料,再用手工单板精细制作而成。材质的选择如:面板(白松、红松)、侧板(玫瑰木)、指板(乌木)、琴颈(桃花心木、杉木)。一般来说,音色越美,音量越大,手感越好,其价格就相对越高。对于能持之以恒的忠实吉他爱好者来说,如果条件允许的话,最好能买一把千元以上的中档吉他。下面是选琴过程中的一些注意事项:

A. 外观无磕碰,无明显划痕,面板、侧板、背板无开裂现象,整个琴体油漆均匀、光亮。尤其要注意琴头旋槽内,琴颈与琴体接合处等隐蔽部位。

B. 指板水平、笔直,金属品格的两端不能粗糙及突出指板边缘,应略低于指板两侧,否则容易划手,影响手指移动。

C. 所有弦钮转动灵活自如,若其中一个或若干个弦钮转动起来阻力明显偏大,应不易购买。

D. 弹出每根弦,每一品格的音,无打品现象。

E. 每根弦距离品格不宜过高,否则手感欠佳,按弦困难。在十二品格处,弦距品格水平面应为 3—4.5 毫米,①弦应比⑥弦离品格更近些。

F. 音准对于任何乐器来说都是至关重要的,检验吉他的音准方法是仔细辨听任意琴弦的空弦音和该弦的十二品处是否为八度。条件允许的话,最好能在专业人士的辅助下进行挑选。

G. 用开放和弦和封闭和弦去感觉琴的音色、音量。不同的吉他其音色、音量差别较大,即使同一品牌,同一型号的不同个体其音色也有一定差别。一般来说,高音区明亮悦耳,低音区浑厚低沉,对于音色的差异,要根据个人对声音的审美去感受,并没有绝对、具体的衡量标准。

注:如有开裂、音准、打品、手感中的任意一项有问题,即使外观颜色再华丽,价格再便宜也不宜购买。另外,在选择古典吉他的同时,还应购买必备的辅助工具,如:脚踏蹬、节拍器、校音器、谱台等。

(三) 吉他的保养

让自己心爱的吉他更加动听,寿命更长,最好的保养方法就是每天都要弹琴,吉他是越弹越好听,保存时间越长,音色越美妙。当然,这不是绝对的保养方法,日常的精心护理必不可少,下面几项应加以注意:

A. 弹琴前后要洗手,尤其在弹琴前,一定要清洗双手,否则手上的汗渍成分与空气作用会

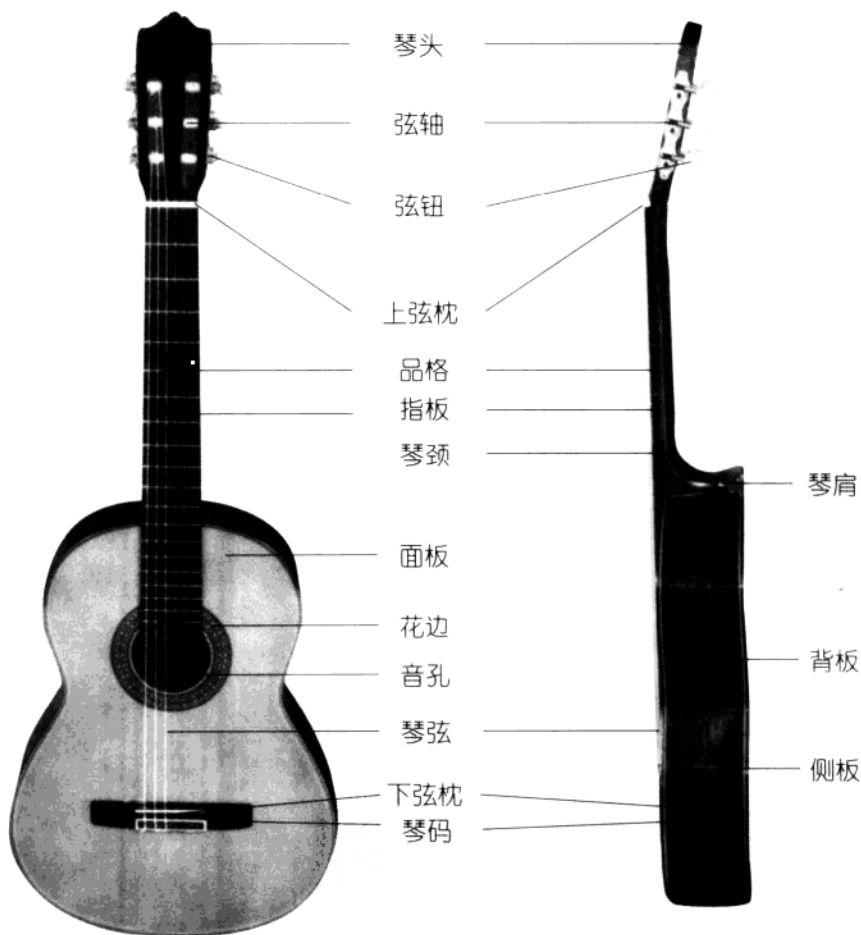
氧化琴弦,减少琴弦寿命。弹琴后用柔软的绒布擦拭琴弦,指板等部位。

B. 平时将吉他放在室温干燥的通风处,一定要远离热源,避免阳光直射。

C. 若长时间暂不能弹吉他,应把琴弦全部放松,彻底将琴擦干净,放入琴盒,置于室温干燥通风处。

D. 吉他①②③弦相对于④⑤⑥弦来说寿命较长,但在长时间的作用下,会逐渐失去原有弹性,其颜色、光泽、音色、音量明显不如新弦,若要更换琴弦,最好能全部换掉,新弦的张力均匀,可平衡弦对琴码的负载。

(四) 古典吉他外形及各部件名称 如(图一)

(图一)

(五) 各弦名称及性质

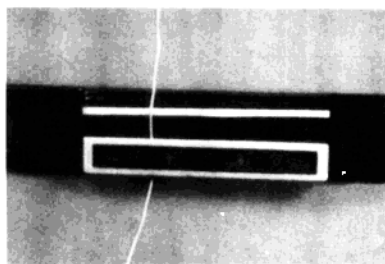
吉他琴弦由粗到细依次为⑥弦—①弦：

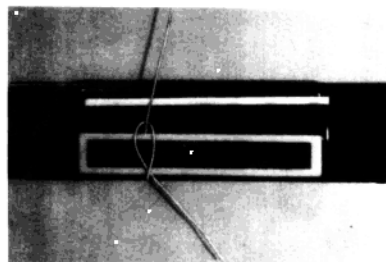
- ① ② ③弦由透明尼龙制成，音色柔和、明亮。
- ④ ⑤ ⑥弦由尼龙丝外缠金属线制成，音色浑厚、粗犷。
- ① ② ④弦适合表达音乐的旋律，使用频率较高。

(六) 古典吉他装弦法

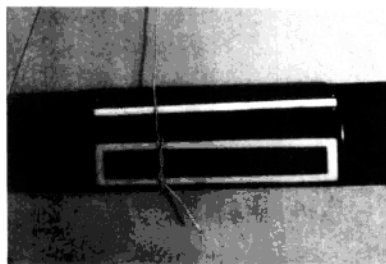
古典吉他与民谣吉他装弦法不尽相同，民谣吉他十分简便，古典吉他稍显麻烦，如(图二)(图三)(图四)所示步骤：

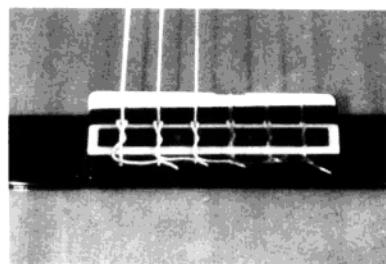
(图二)

(图三)

(图四)

(图五)装弦完毕

（七）吉他调弦法

吉他调弦法有多种,现将最实用的四种方法介绍如下:

A. 用吉他专用校音器调弦:(1E、2B、3G、4D、5A、6E)分别对应①弦—⑥弦。

B. 同度调弦:将①弦调至一定高度(不易过高),然后按以下步骤进行:弹响②弦第五品,其音高与①弦空弦音高相同;弹响③弦第四品,其音高与②弦空弦音高相同;弹响④弦第五品,其音高与③弦空弦音高相同;弹响⑤弦第五品,其音高与④弦空弦音高相同;弹响⑥弦第五品,其音高与⑤弦空弦音高相同。(注:平时练琴时,在身边没有校音器的情况下,可用此法。因其音高为非标准音高,故在正式场合不宜使用,因此,不应过分长期依赖此法,以免影响听觉对标准音高的辨认。)

C. 自然泛音调弦:用校音器校准各弦后,为使音准更加精确,可最后使用此法。即:②弦第十二品的自然泛音与①弦第七品音高相同;③弦第十二品自然泛音与①弦第三品音高相同;④弦第七品自然泛音与①弦第五品音高相同;⑤弦第七品自然泛音与①弦空弦音高相同;⑥弦第七品自然泛音与②弦空弦音高相同;关于自然泛音请详见第40页。(注:以上三种调弦法并非孤立的,为得到标准而精确的音高,将三种方法结合起来最为理想。)

D. 电子校音器:现代高科技产品,其特点是简便、精确、权威,使用方法可详见产品说明书。

（八）左右手记号

左手:食指—1
中指—2
无名指—3
小指—4
空弦—0

(图六)

右手:拇指—p
食指—i
中指—m
无名指—a
小指—ch

(图七)

左手拇指用于持琴,通常不参与按弦,在特殊情况下使用则用“Thumb”表示,右手小指不常用,在快速扫弦及特殊的情况下会用到。

（九）左右手指甲

左手不能留指甲,右手需留大约0.5—1毫米的指甲,指甲的长度、形状与修整对于音量、音色的影响相当重要。一般地讲,短指甲弹起来音量较大,但弹快速乐句时颗粒性较差,而长指甲的清晰度较好,但容易偏薄。指甲的长短与形状不是绝对的,要经过长期实践以后才能找到适合自己的指甲条件。

(十) 持琴姿势

古典吉他采用坐式演奏,持琴方法的正确与否将直接影响左、右手的动作。演奏者应坐在大约 45 公分的普通椅子上,左脚略向前伸出,踩在吉他专用脚踏蹬上,身体重心倾向左腿,将吉他中腹部的凹陷处横放在左大腿部,面板稍微向上倾斜即可。上身略向前倾斜,左肩稍向左边倾斜,吉他的倾斜角度一般会随演奏时的具体情况略有变动。如(图八)

(图八)

(十一) 左手按弦

左手按弦是建立在正确的持琴姿势的基础上,拇指轻托琴颈背部中央处,其余四指自然弯曲,第一关节向外,第二、三关节向内,指尖垂直于指板,手心与指板平行,不可紧贴指板边缘,

