

张文亮
编著

吉他

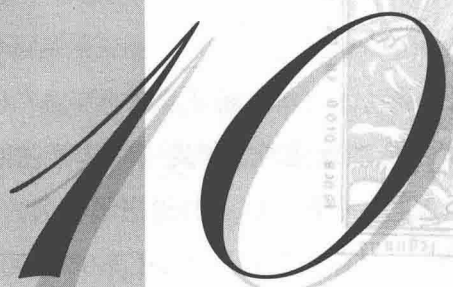
10

课

入门篇

张文亮
编著

吉他

课

入门篇

贵州师范学院内部使用

人民音乐出版社 · 北京

教学音视频资源

JITA 10 KE RUMEN PIAN

图书在版编目(CIP)数据

吉他 10 课. 入门篇 / 张文亮编著. — 北京 : 人民音乐出版社, 2019. 3
ISBN 978-7-103-05638-7

I. ①吉… II. ①张… III. ①六弦琴—奏法 IV. ①J623.26

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 029345 号

责任编辑 : 刘 滢
责任校对 : 潘 藤

人民音乐出版社出版发行
(北京市东城区朝阳门内大街甲 55 号 邮政编码 : 100010)
[Http://www.rymusic.com.cn](http://www.rymusic.com.cn)
E-mail: rmyy@rymusic.com.cn
新华书店北京发行所经销
北京新华印刷有限公司印刷
880×1230 毫米 16 开 13 印张
2019 年 3 月北京第 1 版 2019 年 3 月北京第 1 次印刷
印数 : 1-5.000 册 定价 : 49.00 元

版权所有 翻版必究

凡购买本社图书, 请与读者服务部联系。电话 : (010) 58110591

网上售书电话 : (010) 58110654

如有缺页、倒装等质量问题, 请与本社出版部联系调换。电话 : (010) 58110533

贵州师范学院内部使用

前言

我有过三十多年学习吉他的经历，以及二十多年的吉他教学探索。不论在求学期间还是教学实践中，我一直梦想有一本理想的吉他教本，来帮助自己和学生更容易地掌握吉他技术，更方便地理解音乐艺术的规律。

在早期的学习中，我学过作曲家鲍元恺先生编著的《西班牙吉他演奏初步》（人民音乐出版社，1982年），以及我后来的老师陈志先生编的《古典吉他名曲50首》（人民音乐出版社，1985年），还有经由中国台湾从日本传来的《卡尔卡西吉他教本》。后来，我在西北师范大学学过音乐理论，在中央音乐学院学习吉他，在中国人民大学硕士研修，并在教学和研究中出版了自己的两本五线谱吉他教本：《古典吉他自学教程》（1999年）和《从零起步学古典吉他》（2012年）。但是不论在求学、研究，还是在教学中，我一直自问：理想的吉他演奏究竟是什么样的？理想的吉他音乐是怎样的？什么样的教学方式才算理想的吉他教学？理想的吉他教材应该具备什么特点？

这些问题不容易回答，但我们可以通过分析与排除来略作思考，探究具备什么样特点的演奏与教学才接近我们理想的答案。

经过三十多年的发展，吉他传播早期年轻人拿吉他做流行文化的标签扮酷，按着错误的指法与和弦，热情扫弹弦都不准的吉他忘情歌唱的情景早已成为过去。随着音乐学院吉他专业的建立，正规弹法的普及，那种音色粗糙、指法扭曲变形、演奏杂乱不堪、音乐支离破碎却又自我陶醉的演奏者越来越少，但现在吉他在民众之中的认知和普及，却并非没有问题。

第一，民众对于吉他这件乐器的整体认知有限。由于吉他作为正规古典音乐的演奏形式普及不够，大部分民众一提到吉他就想起民谣弹唱和乐队电吉他，却不知对于一件乐器来说，独奏功能是根，纯音乐演奏是本，而以伴奏或娱乐的次要角色出现的形式是末。正如舞蹈：伴舞是次，

主角是根，配角是末。从历史来看也是这样，古典吉他有三百到五百年历史，而民谣和电吉他发明才刚刚百年。许多朋友第一次听到古典吉他演奏时都会惊讶地睁大眼睛，不敢相信吉他还可以这样弹奏，就像突然发现原以为只能发微博写朋友圈的文字原来可以写小说一样惊奇，所以，学习一门乐器最好给学习者展示一个较完整的图景，先传播整体性认知，再按兴趣分类学习。第二，应试教育挤压了音乐作为一门重要人文学科的空间，社会上非音乐的“六线谱”影响严重。五线谱是正规乐谱，而六线谱是“指法图示”，不是乐谱。非音乐工具的“吉他六线谱”给正确音乐观念的传授和吉他的有品质普及带来不少干扰，不论哪种吉他种类，都应该推行五线谱吉他教学，使用包含五线谱的乐谱，这样的吉他发展才能不脱离音乐。第三，吉他教学盲目强调娱乐性，使正确的艺术标准缺失，使劣质教学泛滥。专业音乐与吉他教育普及程度还远远赶不上市场需求，社会上没有形成尊重专业与追求学习的风气，更没有有组织的培训与监管，往往开一个琴行就变成了老师，稍加宣传就成为名师，大师满天飞的乱象十分普遍。本应该有明确标准的音乐演奏与艺术教育变成了哄学生娱乐的牟利工具，不重视正确方法、正规理念与理论学习的教学，使高雅的艺术教训沦为了低文化含量的娱乐。第四，把吉他学习当作音乐考级或考学目的的功利性倾向较多，把吉他作为提高人文修养学习的较少。音乐演奏不只是一种技术，更是承载历史人文与思想信念的艺术，还是一种观察世界与理解人生的思维方式，功利目的和商业考级使学生只关注乐曲完成与技巧发展，不关心音乐艺术的内涵，对艺术的理解与内在的智慧漠然，就偏离了艺术的真正目的。

好的教本应具备一定的预见性与前瞻性才能指导现在、影响未来。较理想的教材，我想除了技法规范、内容丰富、浅显易读以外，还应传递如下的信息，帮助学习者建立清晰的观点，塑造学习者的认识和心灵，才能担负起教育的责任。

1. 技法规范不只是乐器演奏的需要，更是一种求真、优化的科学探索精神。
2. 演奏有明确的优劣指标。音量、音色、节奏、音准、强弱、层次的标准必须广泛学习才能认知，切忌封闭空想、闭门造车。
3. 艺术有标准，特别是对外来乐器，应虚心学习西方音乐的美学理念、

音乐风格、特性与逻辑。音乐艺术如浩瀚海洋，孤芳自赏只会阻碍进步。

4. 音乐是把有限的音符用理性组织成复杂的作品，来表达感情与思想的听觉艺术。感性的模仿是艺术的皮毛，理性的分析则是理解作品的钥匙。音符如同棋盘的棋子，眼花缭乱的棋子只是表象，每个棋子后面隐含的布局，丰富的可能性与智慧运筹才更重要。因此，必须重视音乐理论与作品分析。

5. 音乐是艺术而非杂耍。除技巧性的训练之外，建立对人文历史的兴趣，理解并传承从古希腊直至文艺复兴的科学与人文精神，使艺术回归崇高与神圣，摒弃空洞的繁复、平庸的娱乐。

6. 通过苦行僧般地练习，由浅入深的感知与表现，广泛地学习与内在体悟，树立对真、善、美的信念，建立对人文理念的真挚追求，这既符合贝多芬歌颂自由、平等、博爱的“欢乐颂”精神，也契合民国教育家蔡元培先生提出的对于人类精神的塑造，繁杂的宗教不容易统一，不如以“美育代宗教”的含义。

为达到这些目的，我在这套吉他教程中尝试了一些新的教学方法和解决方案，力图在技巧及音乐能力、音乐认知与分析、教学法三个方面对读者有所帮助。书中设计的手指练习、技巧分析、音乐解析、教学程序等均为此服务。本套教程第一册为入门篇，主要为基础训练与正确音乐入门引导而设计；第二册初级篇，将详细解析 19 世纪吉他古典时期大师索尔、卡尔卡西教本，使读者在技巧发展及理解上获得超越谱面的收获；第三册中级篇，通过对卡尔卡西 25 首练习曲及泰雷加技法研究，建立坚实的技术与音乐能力；第四册高级篇，主要围绕巴利奥斯、维拉-罗伯斯高级练习曲及巴赫作品研究，建立高级技术，提升复杂音乐的把控与表现能力。

本书中一些与其他教本不同的安排，刚开始可能会让读者感到迷惑，但在使用过程中，相信本书的设计思路与教学法读者会渐渐明了。为使读者在使用本书之前得到一些明确的建议，我简要提示如下：第一，本书中出现的图片都为增加读者对音乐的理解而设计，是为了将抽象的音乐概念转变为可视的形象，以使读者快速领会教学内容。第二，本书的教学进程除为了考虑传授演奏技巧的方便以外，更多是为了增加对音乐的理解而设计的。在条分缕析的练习设计中让读者潜移默化领会音乐的

规律，掌握理论要点。第三，技巧之外，理解音乐的两个要点是旋律与和声，书中许多教学安排都是围绕这两个点而进行的。教程中安排了丰富而有趣的旋律（包括旋律片段与拆分）作为教学材料，配以由老师演奏的伴奏声部，这样既能调动学生兴趣，使学生尽快投入演奏与合奏来建立自信心，又能使学生在演奏中感知旋律和声，建立音高、音准，培养音乐的歌唱感、节奏律动与和声感。第四，限于篇幅，部分旋律与作品未能附上歌词、背景知识。希望使用者利用互联网等工具，给学生补充相关知识，使本书不仅成为学习吉他演奏法的教材，还能像一本“音乐艺术概论”一样引导学生进入艺术之门。第五，本套教材名为《吉他10课》，但其中课程以知识点分节，并非对应现实中的一节课，本书一课往往需要现实中几节课才能学完，具体进度取决于教师的理解与掌握。第六，我曾在《乐器》杂志上发表过系列文章，提出“艺术吉他”的概念，指出各种吉他流派均要符合较高的艺术标准，并且应培养学习者具备全面的技能，古典吉他学习者必须掌握和声及伴奏，而不能只死练独奏曲。民谣吉他学习者最好掌握独奏与分析编曲技能，而不仅仅满足于对流行歌曲的模仿与较低层次的情感宣泄。本书对打破古典与民谣的界限，培养全面的吉他技能做出了一些探索，请读者留意。第七，眼看谱、手弹琴、嘴唱谱、脚打拍、脑思考，是我教学中一贯坚持的五项重要要求，这些要求不但可以帮助学生尽快建立音准、节奏，还有助于最大限度地建立手、脑、眼、耳的协调，建议读者也按这样的要求教学或学习。第八，《吉他10课》的入门篇虽然涉及的吉他技术不深，但其中许多概念都是吉他演奏技术和音乐构成的基石，教学内容安排也同时包含了一些极其重要的教学法。因此，即使不使用本书作为教材的吉他教师，或程度超过入门水平的学生学习本书，也会有所启迪。

本书写作与出版过程中，人民音乐出版社原总编辑、作曲家戴于吾先生和中央音乐学院陈谊教授给予热情鼓励与帮助，特别鸣谢。

张文亮

2018年3月30日

目录

第一部分 预备知识

学习吉他前的准备	(2)
一、音乐基本知识	(2)
二、吉他基本知识	(11)
三、吉他基本演奏法	(26)

第二部分 吉他课程

第一课 认识空弦六音	(44)
一、六个空弦音的记谱与基本演奏	(45)
二、带伴奏的空弦练习	(49)
三、认识音符与节拍	(51)
四、空弦上的节奏组合练习	(54)
第二课 空弦基础练习	(57)
一、认识八分音符	(58)
二、低音三根弦与高音三根弦的空弦练习	(58)
三、六种基本分解和弦练习	(60)
四、空弦音伴奏的三首歌曲	(61)
五、空弦分解和弦的节奏练习	(64)
六、左手按弦的准备练习	(66)

第三课 低音三根弦的音符	(68)
一、空弦音写成的旋律	(69)
二、低音三根弦的音位与练习	(71)
三、单弦三个音符的长音与技巧练习	(76)
四、低音三根弦九个音的综合练习	(77)
五、二重奏——与老师一起弹奏的旋律	(78)

第四课 高音三根弦的音符	(83)
一、高音三根弦的音位与练习	(84)
二、单弦三个音符的长音与技巧练习	(88)
三、高音三根弦八个音的综合练习	(89)
四、二重奏（与老师一起弹奏的旋律）	(91)
五、吉他上最简单的和弦——Em 和弦	(95)
六、对比大小和弦——爱的罗曼斯（二重奏）	(97)

第五课 全弦音阶与旋律练习	(100)
一、六根弦上的音阶	(101)
二、三音列与五音列的练习	(104)
三、旋律练习	(106)
四、节奏练习	(111)

第六课 简单伴奏法——独奏与弹唱	(114)
一、伴奏填空练习	(115)
二、重要节奏练习	(119)
三、简易独奏曲	(120)
四、弹唱曲——我的吉他（爱的罗曼斯）	(123)

第七课 和弦	(126)
一、和弦的构成	(127)
二、和声的律动	(129)

三、属音伴奏的吉他名曲	(132)
四、旋律与和声	(136)
 第八课 技巧进阶	(142)
一、节奏练习	(143)
二、常用分解和弦型	(145)
三、F 和弦的几种常见形态	(149)
四、音阶与半音阶	(150)
 第九课 独奏曲	(158)
一、简易独奏曲五首	(160)
二、五首小篇幅的正规独奏曲	(163)
 第十课 音乐能力训练与弹唱曲	(169)
一、三种重要节奏	(171)
二、音乐能力训练一：旋律听写及伴奏练习	(176)
三、音乐能力训练二：从独奏曲中解析旋律与和声	(179)
四、弹唱曲四首	(180)
 附录	
一、音程的基本知识	(187)
二、发现主和弦（弹旋律、猜曲名）答案	(188)
三、听写练习的答案：两首歌曲的旋律	(188)
四、《送别》与《友谊地久天长》简谱歌词版	(189)
五、两首独奏曲（和弦标注版）	(191)
 后记——吉他教学的思考与探索	张文亮 (193)

第一部分 预备知识

贵州师范学院内部使用

学习吉他前的准备

一、音乐基本知识

五线谱对于我们如此熟悉，乃至于很少有人能意识到音乐记谱法解决了多大的难题，以及为了发明和完善记谱法，人类经历了多少实验，才最终得到了一种能够记载乐音的完美方法。

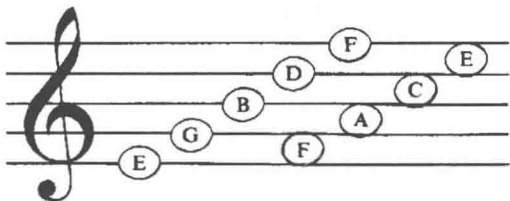
——希尔维娅·华纳（Sylvia Townsend Warner，英国小说家、诗人、音乐学家）

（一）认识五线谱

五线谱（Staff）是一套记录乐音的坐标系，横轴从左到右表示时间，用不同形状的音符与休止符来表示乐音和静默的长短及节奏；纵轴表示音高，按音符记在线上或间上的高低位置来区别音的高低。

五线谱是 11 世纪时由意大利城邦阿雷佐的音乐学家、本笃会修道士圭多（Guido da Arrezzo）发明的。最早由一根线，慢慢增加到三根线，最多时达到十三根线，最后完善定型为五根线，最终取代了以前使用的纽姆谱。

圭多还是现在世界通行的音乐唱名体系：do、re、mi、fa、sol、la 的发明人，之后不久添加了“si”构成了现在的七声音阶唱名体系。

高音谱表的五条线、四个间上的音名

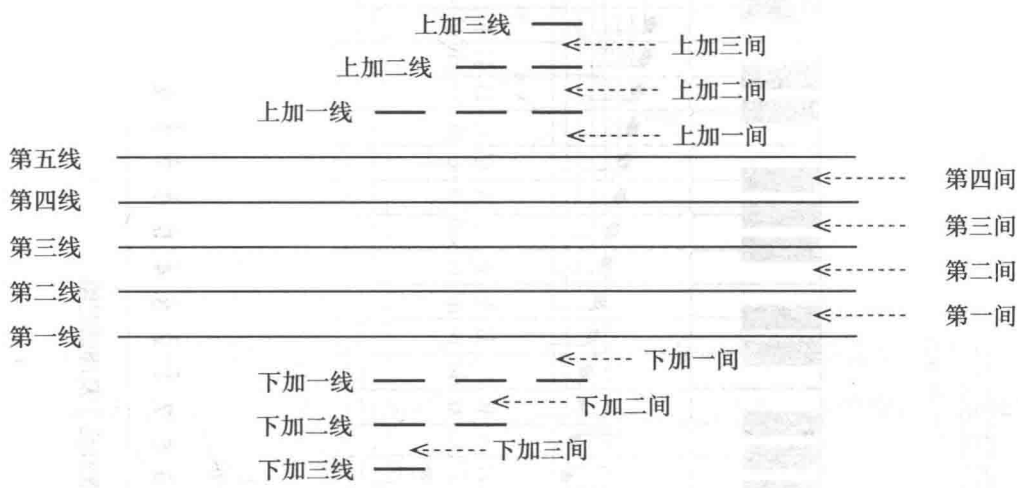

意大利阿雷佐街头的圭多雕像

五线谱基本的五根“线”和线与线之间形成的四个“间”可以记载 9 个音符，加上第一线之下及第五线之上的附加“间”，也最多只能记载 11 个音符，这么少的音符数目是不能满

足复杂音乐的需要的。因此人们在第一线之下和第五线之上加上了附加的短线，在由此形成的上下“加线”及上下“加间”上记载音符，扩展了五线谱记载乐音的音域。

要特别注意，上下加线不可以连写，每个音符必须各自用一套独立的加线，否则加线连写起来就分不清哪里是基本五线，导致乐谱无法阅读了。

五线谱的五根基本线、四个基本间、上下加线及加间

仅仅五根线还不能叫完整的五线谱，必须在每行乐谱的最左侧加上不同的谱号（Clef）才能被称为相应的谱表。音乐中常用的谱号有三种，分别是 G 谱号（高音谱号）、C 谱号（中音谱号）、F 谱号（低音谱号），其中命名谱号的字母分别是各个谱号的标志基准音。

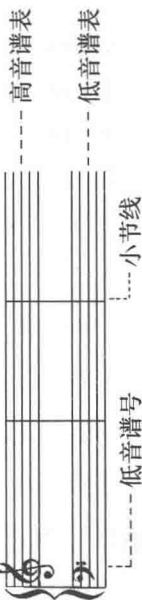
三种不同的谱号

三种不同的谱号分别对应不同的音区，因此，不同的乐器或不同的人声声部会采用不同的谱号及相应的谱表。比如，吉他和小提琴采用 G 谱表记谱，而大提琴采用 F 谱表记谱。

有时在同一个乐曲中还会转换谱号。对于音域宽广的乐器或乐器组合，还可以采用不同谱表的联合。比如钢琴就采用 G 谱表和 F 谱表联合的大谱表，而管弦乐则采用几行到多达几十行的联合谱表。

高音谱号

花连谱号

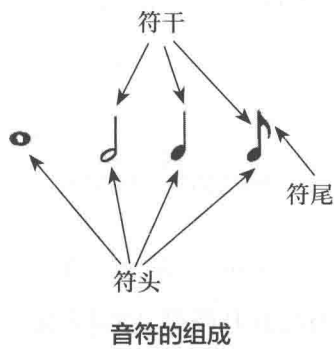
钢琴用的大谱表

吉他常用音域的C大调唱名: 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3

钢琴键盘、大谱表 (G 谱表和 F 谱表联合) 及简谱对照

上面是钢琴完整键盘与五线谱、简谱对照。中间的五线谱就是高音谱表和低音谱表结合的大谱表，最下面一行的简谱标示出了吉他常用音域的简谱 C 大调唱名。

音符（Note）在五线谱上的高低位置标示了音符的音高（也就是频率高低），音符的延续时间长短则是用音符的黑白颜色和形状来表示的，下面是音符的不同组成部分名称。音符的符头只有黑白两种，符干只有一种，而符尾的多少则取决于音符具体有多短，从一条符尾到四五条符尾不等。

音乐中除了表示音符时间长短的音符以外，还有用来表示静默或乐音终止的符号，叫作休止符（Rest），有的休止符是不需要演奏的，而有些休止符则需要用止音的技术“弹奏”出来。常见音符、休止符及相应时值长短的对照见下表。

名 称	形 状	时 值 (以四分音符为一拍)
全音符	○	四 拍
二分音符	♩ (♩)	二 拍
四分音符	♩ (♩)	一 拍
八分音符	♪ (♪)	半 拍
十六分音符	♫ (♫)	四分之一拍
三十二分音符	♬ (♬)	八分之一拍

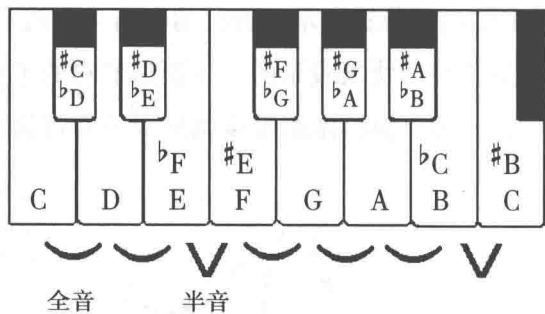
常见音符的种类与时值

名 称	形 状	停顿时值 (以四分音符为一拍)
全体止符	≡	四 拍 (或全小节)
二分休止符	≡	二 拍
四分休止符	♪	一 拍
八分休止符	♪	半 拍
十六分休止符	♫	四分之一拍
三十二分休止符	♬	八分之一拍

常见休止符的种类与时值

五线谱中每一个“格子”，也就是线和间的间距都是均等的，但上面记载的音符之间的音高间距却不是均匀的。音乐音阶的形成是按照五度循环律派生出来的，每个音符之间的音高不是按均匀的线性排列，而是分为两类：全音和半音。

全音可以分割成两个半音，两个半音相加等于一个全音。音符之间的音高结构参见下面的图示：白键表示自然音，黑键的位置标出了用升降号表示的一对音高相等的音（等音）的不同音名。

音阶结构与键盘对照

基本临时升降号有三种：升号（Sharp）、降号（Flat）、还原号（Natural），除此之外还有重升和重降号。下面是音乐中常用的临时升降号，临时升降号乐曲中的作用仅限于一小节之内，也就是说跨小节线就会失效。有些作曲家明明知道临时升降号跨小节就会失效，但还是会写一个还原号作为对读者的善意提醒。

升号	降号	还原号	重升号	重降号
#	b	♮	×	bb

升高半音 降低半音 升或降之后还原 升高两个半音 降低两个半音

升号、降号与还原号（重升号有时也会连写两个升号代替）

升降号除了在乐曲中为了临时改变音高使用外，还会写在谱号后面构成不同的调号，下面是吉他中常用调的调号。黑音符表示大调的主音，白音符表示同调号小调的主音，两者也称为关系大小调。

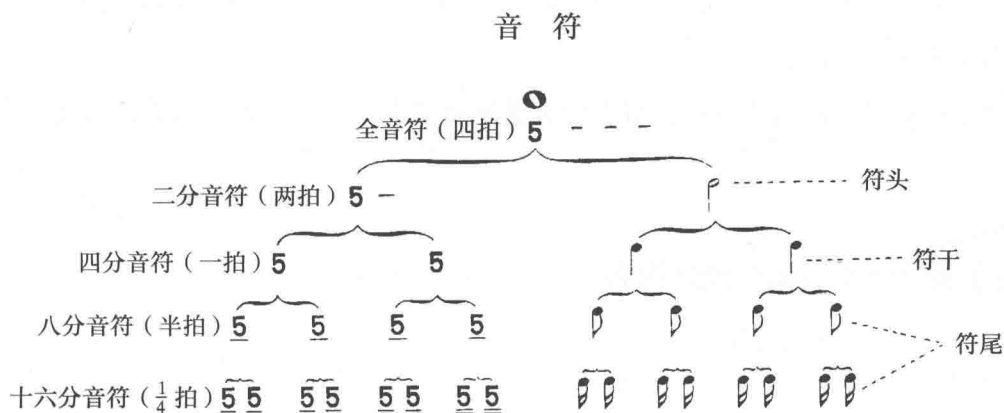

吉他常用调的调号

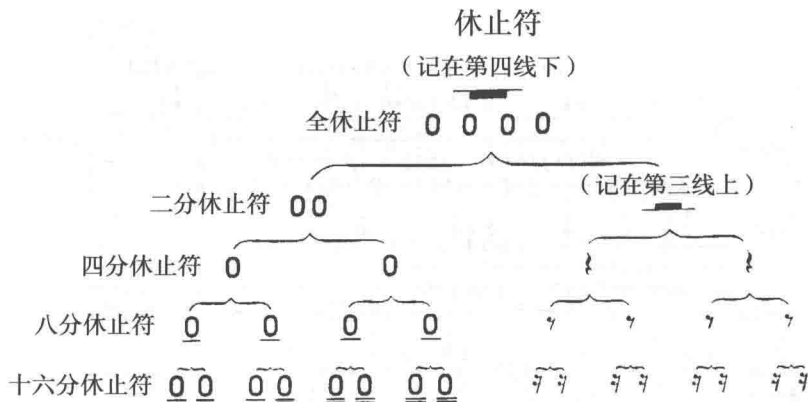
（二）五线谱和简谱的记谱对照

很多朋友认为简谱（数字谱）是中国固有的记谱法，其实这种认识是错误的，简谱（简易记谱法）是从欧洲发展，再从日本传到中国的。简谱传到中国也刚刚超过一百年，之前中国音乐记谱使用的是文字谱（减字谱）和工尺（chě）谱。

简谱是用阿拉伯数字 1 到 7 表示音乐唱名的七个音级：do、re、mi、fa、sol、la、si，数字下面加短线或后面加延长线“-”表示更短或更长的音符，数字上面加黑点表示高音，数字下面加黑点表示低音，加更多的点表示更高或更低的音符。如图：

注：以上拍数均以四分音符为一个单位拍来计算。

简谱音符、休止符与五线谱的对照

简谱的发明富于传奇色彩，最早尝试用阿拉伯数字记谱的是 16 世纪欧洲的天主教修道士，18 世纪法国传奇的启蒙运动思想家卢梭（Rousseau）曾在 1742 年向法国科学院提交过一篇名为《音乐新符号建议书》的论文，力推数字式记谱（简谱）。19 世纪，这种记谱法经过格林、巴里、谢威三位人士进一步改进和推广，才被广泛接受和使用，因此简谱在西方被称为“格—