

GUDIAN JITA JIQIAO JIAOCHENG

古典吉他技巧教程

上 强化篇

汪纪军 吴兵 主编



四川大学出版社

GUDIAN JITA JIQIAO JIAOCHENG

古典吉他技巧教程

上 强化篇

主编 汪纪军 吴 兵

编委 陈 清 陈士云

李志阳 宿 彬

孙成海 汪纪军

吴 兵 杨 遐



四川大学出版社

责任编辑:曾春宁 冯汝觉(特约)
责任校对:蒋姗姗 杨永喜(特约)
封面设计:大愚工作室
责任印制:李 平

图书在版编目(CIP)数据

古典吉他技巧教程 / 汪纪军, 吴兵主编. —成都: 四川大学出版社, 2009. 5
ISBN 978-7-5614-4360-6

I. 古… II. ①汪…②吴… III. 六弦琴—奏法—教材
IV. J623.26

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 083506 号

书名 古典吉他技巧教程 (上、下册)

主 编 汪纪军 吴 兵
出 版 四川大学出版社
地 址 成都市一环路南一段 24 号 (610065)
发 行 四川大学出版社
书 号 ISBN 978-7-5614-4360-6
印 刷 郫县犀浦印刷厂
成品尺寸 210 mm×285 mm
印 张 23.75
字 数 693 千字
版 次 2009 年 6 月第 1 版
印 次 2009 年 6 月第 1 次印刷
印 数 0 001~3 000 册
定 价 58.00 元

◆读者购书,请与本社发行科
联系。电 话:85408408/85401670/
85408323 邮政编码:610065

◆本社图书如有印装质量问题,请
寄回出版社调换。

◆网址:www.scupress.com.cn

版权所有◆侵权必究

前言

乐器演奏是一种表演性的音乐艺术。为了充分表现乐曲的音乐内容,演奏者首先要具备足够的演奏技巧,亦即演奏技巧是音乐表现的基础和前提。虽然艺术的个性化特征需要因材施教才能获得最佳效果,但驾驭某种乐器所需要的全面的演奏技巧却有其基本共性。一个企望拥有较高水平的乐器学习者,在进行个性化的表现之前,应该先努力获得这种乐器全面的演奏技巧能力,而要获得这种全面的演奏技巧能力,就需要在了解这种乐器的特性和掌握科学的基本演奏方法后,进行循序渐进的刻苦训练。

一般认为,纯粹的乐器演奏技巧训练与某些体育竞技运动训练在观念上有颇多相似之处,包括科学的基本(演奏)方法的训练、身体相关部位的机能(力量、耐力、各部位的独立性、速度等)训练,大脑意识对身体相关部位的精确控制(协调性、把握性、稳定性等),以及演奏乐曲时所需各种动作组合的能力训练等。这些训练内容也被统称为“机械式技巧”的训练。

自19世纪古典吉他的形状、定弦法、演奏手法等被基本确立以来,各个时期的众多著名吉他教育家、演奏家和作曲家都为古典吉他编写了教本和创作了大量的练习曲。从现今广为流传的优秀吉他教本和练习曲来看,这些著名的吉他先辈和同好有的试图用完全由自己独立创作的教本和练习曲去教导一个吉他学习者,使之入门直至成长为一位吉他演奏家;有的为吉他演奏法、吉他音乐带来了一些新的元素。但与此同时,这些优秀的教本和练习曲也不可避免地带有创作者的个性和所处时代的烙印。当今的古典吉他学习者虽然完全可以通过对这些优秀教本和练习曲的认真研习获得全面的演奏能力,但学习效率(效果)会事倍功半。而且,绝大多数的学习者受时间和精力所限,这种学习方式对他们来说是可望而不可及的事。

编写本书的初衷,在于力图客观地为已经完成了古典吉他入门课程的学习者进一步获得全面、丰富的“机械式技巧”提供一种循序渐进的训练方式;其主要内容是各种古典吉他技巧的精华练习曲及其训练方法,这些内容都是从被广为流传的优秀吉他教本和练习曲中筛选出来的,并在分类后按难易程度进行排列。因此,如果说本书在某些方面有可能被称为“创新”的话,大概仅仅在于此。

对于古典吉他的弹奏,在手指机能能够胜任的前提下,其错误动作的产生往往为大脑意识欠缺对手指等相关部位的精确控制。因此,所有练习一开始都必须用大脑意识能够完全控制的、很慢的速度进行,待熟练后再用节拍器来配合,逐渐加快练习的速度,使手指机能和大脑意识对手指的控制能力不断提高。但练习者必须注意的是,练习时即使以自己最快的速度练习,也不能影响弹奏动作的正确性和脱离大脑意识的控制。很多练习曲在慢速弹奏或只弹奏其中的一部分时会觉得比较容易,但若不断加快速度或扩大练习要求的范围,每个练习的难度都将是无止境的。

演奏技巧是表现音乐的前提,但演奏技巧最终还是需要通过表现音乐才能实现其存在的意义。每一个吉他学习者都应该在练习演奏技巧的同时努力提高自身的文化和艺术修养,方有可能使自己有朝一日能够彻底摆脱技巧的困扰而获得完全沉浸于音乐之中的自由,让自己演奏的乐曲散发出音乐本身的艺术光彩。

感谢:◎黎亮、王博群、丁如意、张文等参与部分乐谱校对工作。

◎程晓勇、黄希康、肖琳(女)、张文亮等同仁参与部分曲谱、指法的校订、校正工作。

◎尹祺为示范照片提供姿势。

◎徐忠生先生对乐谱制作给予良好建议。

◎成都星辰音乐排版部李燕女士、张咏雪女士为乐谱制作排版付出的辛勤劳动。

汪纪军

2009年3月

几点建议

从编者的角度对本书使用者提出以下建议：

1. 应在了解古典吉他的特性和掌握科学的基本演奏方法〔最好是基本学完《古典吉他入门教程》(汪纪军主编)等类似的教本〕后开始本书的学习,本书不涉及这些基础内容。
2. 学习者应尽量在合格的古典吉他教师指导下进行练习,这对练习方法、练习效率和练习质量等的有益不言而喻。以自学为主的研习者彼此应尽量多交流,并尽可能地求教于优秀的古典吉他教师和演奏者,避免长时间闭门造车式的学习。
3. 前三章即音阶、分解和弦、圆滑音属于古典吉他的基础和基本演奏技巧,是对入门课程中基本技巧内容的重复与强化。这三章内容各自相对独立没有交叉,可以同时进行练习。
4. 第四章的内容在前三章内容的中后期就会有所涉及,因而可以在前三章的学习进入中期后即加入。后面章节的内容均涉及、包含有第四章的内容,建议使用者要对第四章的训练内容基本了解和掌握后再进入后面章节的学习。
5. 第六章、第七章主要涉及大脑意识对手指(及身体相关部位)的精确控制能力训练,可以与前后各章节同时进行学习并做相关应用。
6. 第八、第九章是对第一、第二章内容的延伸和发展,包含对手指(及相关身体部位)在机能及运指习惯等的挑战和突破训练,编排顺序由易到难。学习者最好按照章节顺序,在对前一章节的内容有了基本明瞭的认识后再进入后一章节的学习。吉他教师和吉他研习者也可以根据具体的个体特点适当调整对这些内容的学习顺序。
7. 学习者要在对前九章的学习中认识到自己手指生理机能上的薄弱环节,再视其程度增加相关基础练习曲的练习时间,并在每章中选取一些基础练习曲作为日常技巧练习的一部分。
8. 第十章的内容是对前面各章节的补充和延伸,大部分具有技巧性和音乐性的高度结合。使用者可以在学习前面各章节内容的同时先将第十章的内容当作试奏练习的内容,通过阅读和试奏了解各练习曲的训练重点后再以谨慎的态度开始学习。
9. 附录中所叙述的“弹奏——放松法”的概念应该贯穿于每一次练习的始终。
10. 基础练习以外的大部分练习曲(或其中一部分)均可能存在多种较合理的指法安排,本书只展示我们综合分析后认为较为有效的一种,但不排除其它可能性。部分练习曲仅标注了提示性指法,学习者应先仔细分析曲谱后自行标注左、右手详细指法,再进入正式练习。
11. 阳光音乐网(<http://www.sunshinemusic.cn>)将陆续上传本书部分练习曲的演奏音频或视频,供学习者参考。

目 录 (上册)

第一章 音 阶	(1)
一、12 品格以内的各调音阶	(3)
(一) 大调音阶	(3)
(二) 小调音阶	(4)
二、超高把位的音阶练习	(6)
(一) 预备练习	(6)
(二) 阿瓜多 4 条练习	(6)
三、阿贝多·卡雷巴洛 (Abel Carlevaro) 的音阶练习	(7)
四、塞戈维亚 (Andres Segovia) 的音阶练习	(13)
五、大卫·格雷姆斯 (David Grimes) 谈提高音阶演奏与技巧准确的有效办法	(19)
六、塔雷加音阶练习曲 8 首	(22)
第二章 分解和弦	(31)
一、三个音的分解和弦	(33)
二、四个音的分解和弦	(34)
三、伴有各指训练的分解和弦	(35)
(一) 快速 6 连音	(35)
(二) 维拉·罗勃斯练习曲第 1 号	(35)
(三) C 大调练习曲 (阿瓜多)	(36)
四、塔雷加分解和弦练习	(37)
五、朱利亚尼 120 条分解和弦练习	(42)
第三章 圆滑音 (连音)	(59)
一、26 首基础练习	(61)
二、利用双音的圆滑音练习	(69)
三、练习曲 15 首	(69)
阿瓜多练习曲 2 首	(69)
塔雷加练习曲 10 首	(71)
E 大调练习曲 (索尔)	(80)
A 大调连音练习曲 (巴利奥斯)	(82)
d 小调连音练习曲 (巴利奥斯)	(83)
第四章 左手各指的独立与强化·扩张	(85)
一、右手各指的独立与强化	(87)
(一) 左手指击打与抬起的练习	(87)
(二) 左手各指的独立性练习	(88)
(三) 利用双音的左手各指独立性练习	(89)
(四) 固定 3 个手指的独立性练习	(90)
(五) 固定两个手指的独立性练习	(90)
二、左手各指间的扩张	(91)
(一) 在同一弦上的扩张	(91)

(二) 带圆滑音的左手扩张练习	(94)
(三) 使用音阶与和弦的扩张	(96)
(四) 伴有左手各指的扩张	(97)
(五) 瞬间的扩张	(98)
三、塔雷加练习曲 6 首	(100)
第五章 音程·柱式和弦	(103)
一、音程练习曲 19 首	(105)
朱利亚尼 16 首音程练习曲	(105)
塔雷加音程练习曲	(123)
A 大调练习曲 (索尔)	(124)
d 小调练习曲 (索尔)	(126)
二、和弦的移动	(128)
加入右手快速琶音的练习	(128)
C 大调练习曲 (塔雷加)	(129)
浦路登特练习曲 (塔雷加)	(130)
练习曲第 6 号 (维拉·罗勃斯)	(133)
第六章 消音	(135)
一、哪些情况下需要消音	(137)
二、消音的方法	(137)
三、应用练习曲 6 首	(138)
鲁特琴前奏曲 (巴赫)	(138)
秋雨纷纷落屋檐 (武井守成)	(140)
加洛普舞曲 (索尔)	(141)
练习曲第 11 号 (卡尔卡西)	(142)
A 大调练习曲 (柯斯特)	(143)
练习曲第 16 号 (索尔)	(146)
第七章 特殊技巧·布罗威尔 20 首简易练习曲	(149)
一、特殊技巧	(151)
(一) 琶音奏法 (<i>Arpeggio</i>)	(151)
(二) 扫弦奏法	(151)
(三) 轮扫奏法 (<i>Rasgueado</i>)	(151)
(四) 击板奏法 (<i>Golpe</i>)	(151)
(五) 拨弦奏法 (<i>Pizzicato</i>)	(152)
(六) 大管奏法 (<i>Fagot</i>)	(152)
(七) 单簧管奏法 (<i>Clarinet</i>)	(152)
(八) 双簧管奏法 (<i>Oboe</i>)	(153)
(九) 大鼓奏法 (<i>Tambora</i> 或 <i>Tambour</i>)	(153)
(十) 小鼓奏法 (<i>Tablalet</i>)	(153)
(十一) 小钟奏法 (<i>Campanelas</i>)	(154)
(十二) 左手独奏 (<i>Mano izq Sola</i>)	(155)
(十三) 揉弦 (<i>Vibrato</i>)	(155)
二、布罗威尔 20 首简易练习曲	(155)

第一章 音 阶

音阶练习不仅是使双手技巧获得快速而稳定进步的不可或缺的训练方法,也是学习者洞悉吉他各品格上的音符和调性变化奥秘的快速途径。

“音阶练习可以使弹奏者在短时间内解决许多技巧上的困难,比起其他的任何练习都意义非凡。”(塞戈维亚)

一、12 品格以内的各调音阶

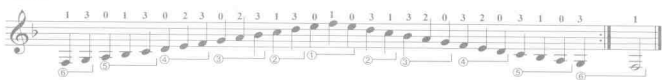
以下练习的右手运指：(1) im, mi; (2) ma, am; (3) ia, ai; (4) amiamī, imaima。

(一) 大调音阶

E 大调



F# 大调



F 大调



G 大调



bA 大调



A 大调



bB 大调



B大调



C大调



bD大调



D大调

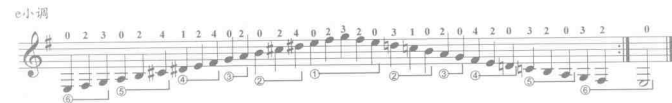


bE大调



(二) 小调音阶

e小调



f小调



#f小调



g小调



#g小调



a小调



b小调



b小调



c小调



♯c小调



d小调

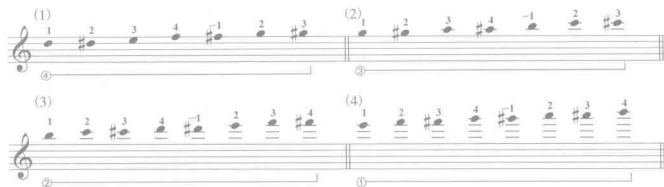


♯d小调



二、超高把位的音阶练习

(一) 预备练习



左手指在第九把位的手型



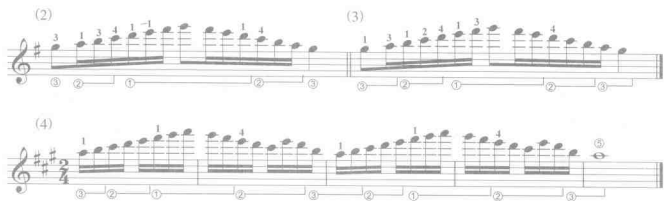
左手指在 12 品格以后的手型 I



左手指在 12 品格以后的手型 II

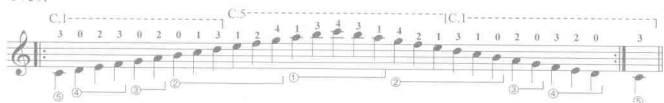
(二) 阿瓜多 4 条练习



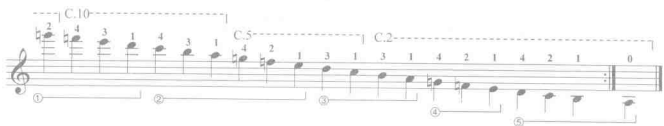


三、阿贝多·卡雷巴洛 (Abel Carlevaro) 的音阶练习

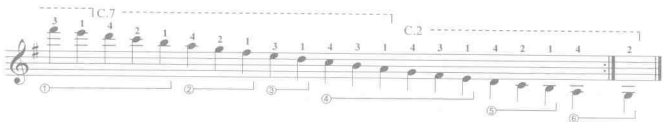
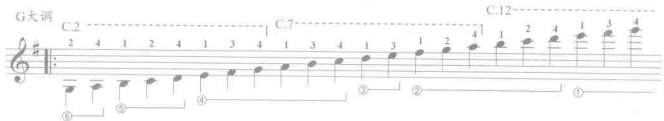
C大调



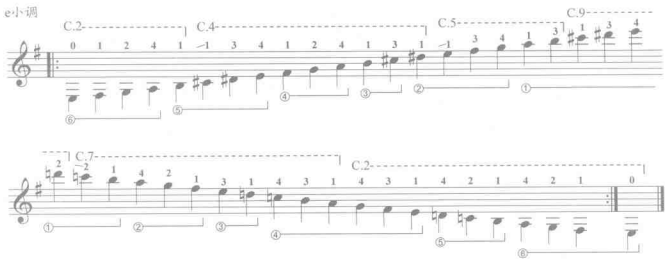
a小调



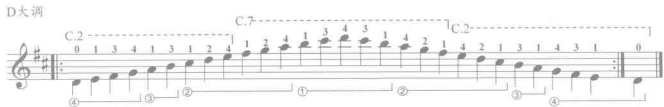
G大调



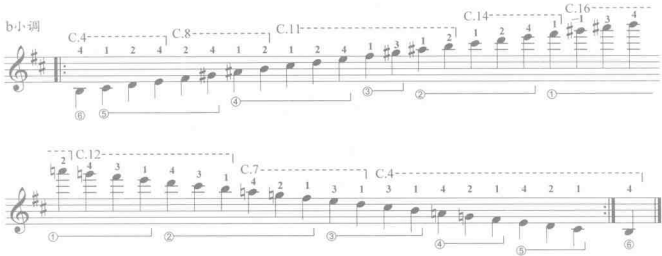
e小调



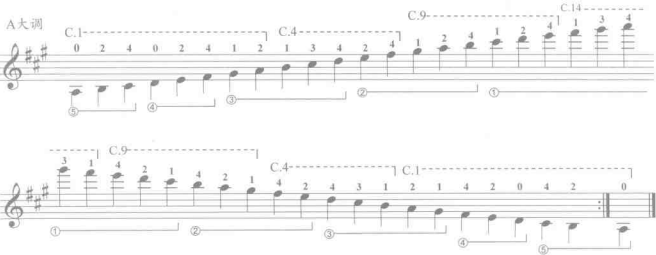
D大调



b小调



A大調



♯F小调

C.2----- C.6----- C.7----- C.11-----

1 3 4 1 3 1 3 4 1 2 4 1 3 1 1 3 4 1 3 1 3 4

⑥ ⑤ ④ ③ ② ①

C.9----- C.6----- C.2-----

2 1 4 2 1 3 2 1 4 2 1 3 1 4 3 1 4 3 1

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

E大调

C.1----- C.4----- C.9-----

0 2 4 0 2 4 1 2 1 3 4 1 3 1 2 1 2 4 1 3 4

⑥ ⑤ ④ ③ ② ①

C.4----- C.1-----

3 1 4 2 1 3 1 4 3 1 2 1 4 2 0 4 2 0

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

♯c小调

C.1----- C.2----- C.6-----

4 1 2 4 1 3 1 1 3 4 1 3 1 3 1 3

⑤ ④ ③ ② ①

C.4----- C.1-----

4 2 1 3 1 2 1 4 2 1 4

① ② ③ ④ ⑤

B大调

C.1----- C.6----- C.11----- C.16-----

2 4 1 2 4 1 3 4 1 3 4 2 4 1 2 4 1 3 4

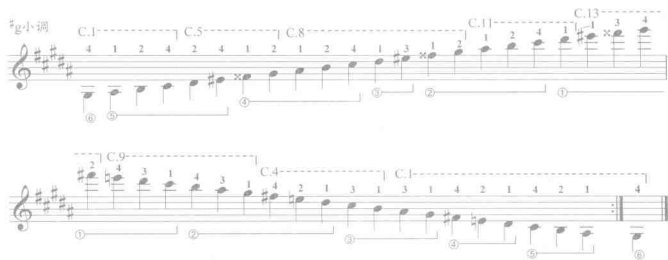
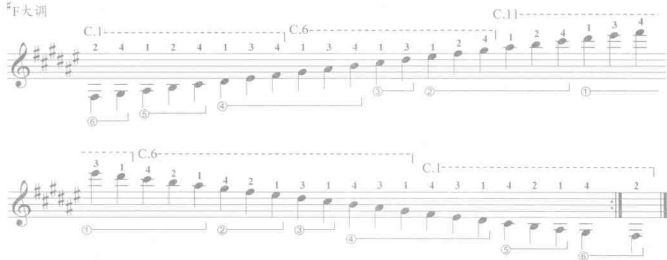
⑤ ④ ③ ② ①

C.11----- C.6----- C.1-----

3 1 4 2 1 4 2 1 4 3 1 4 3 1 4 2 1 4 2

① ② ③ ④ ⑤

#g小调

[#]F大调

*d小调

²D大调

b小调

