

古典吉他

GUDIANJITA JIAOCHENG

教程

王震编著

初 级 篇

古典吉他教程

GUDIANJITA JIAOCHENG

初级篇

责任编辑：陈胜海
封面设计：建新

定价：28.60 元

ISBN 7-103-02370-0

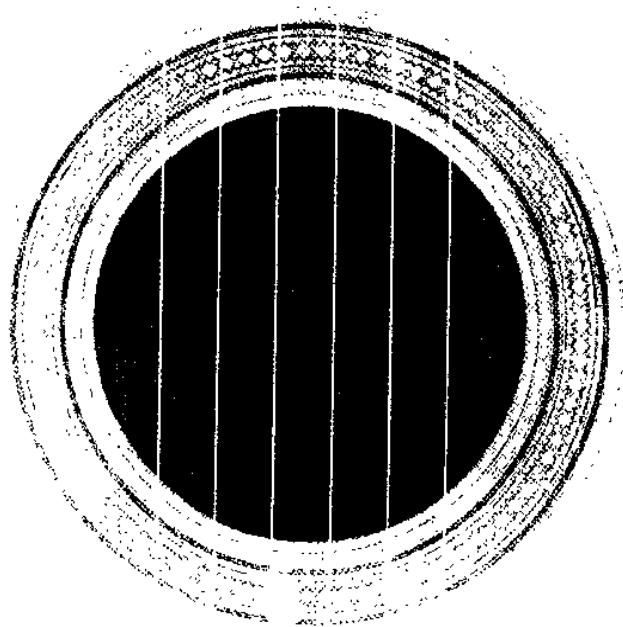

9 787103 023709 >

古典吉他教程

GUDIANJITA JIAOCHENG

王 震编著

A1020550

初 级 篇

人民音乐出版社

图书在版编目(CIP)数据

古典吉他教程, 初级篇/王震编著. -北京:人民音乐出版社, 2002. 5

ISBN 7-103-02370-0

I. 古… II. 王… III. 六弦琴-奏法-教材
IV. J623.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2001)第16342号

选题策划: 陈立

责任编辑: 陈胜海

责任校对: 刘慧芳

人民音乐出版社出版发行

(北京市海淀区翠微路2号 邮政编码: 100036)

Http://www.people-music.com

E-mail: copyright@rymusic.com.cn

新华书店北京发行所经销

北京美通印刷有限公司印刷

639×927毫米 8开 21印张

2002年5月北京第1版 2002年5月北京第1次印刷

印数: 1-4,040册 定价: 28.60元

版权所有 翻版必究

凡购买本社图书, 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)68278400

序

众所周知,吉他是一件非常古老而美妙的乐器,它的历史比小提琴、钢琴还要悠久。它不仅可以演奏出优美的旋律,又能奏出丰富的和声。这一在文艺复兴时期极为兴盛的乐器,由于交响乐的出现而受到冷落。本世纪最伟大的吉他大师塞戈维亚用他那神奇的双手使吉他世界音乐舞台再度辉煌,也使得当代名作曲家对吉他有了重新的认识,纷纷为吉他谱曲。如:西班牙的罗德里格(J.Rodrigo)、英国的布里顿(B.Britten)、巴西的维拉-罗勃斯(Villa-Lobos)、意大利的泰代斯科(Tedesco)等等,给吉他又注入了新的生命,使吉他有能力畅游于管弦乐之中。

当今的吉他,也是世界上拥有与演奏人数最多的一种乐器,在世界多数国家的音乐学院都设有吉他专业。吉他的演奏领域和曲目在不断地扩展。我社在80年代出版发行了《卡尔卡西古典吉他教程》一书,对于当时缺少资料的吉他爱好者来说,无疑起到了极大的帮助作用。音乐随着社会的进步,不断地创新发展,吉他音乐也不例外,要表现现代作品的音乐风格,就需要融入新的思维和弹奏方法。我们现在演奏吉他的姿势是左腿放在脚架上,右手用指甲拨弦。而古典时期的阿瓜多是把吉他放在特制的三角架上弹奏,索尔是用指头拨弦。

随着吉他演奏水平的不断提高,目前,在我国也有少数高等院校开设了古典吉他专业。拥有吉他的人数远远超过其他所有乐器,但与其相关的资料及乐谱,却非常之少。为此,我社委约首批留学西班牙高等音乐学院归国的著名吉他演奏家王震,让其将国外留学期间跟随多位国际吉他大师学习的收获与心得编写成一套系统完整的古典吉他教程。为了使学能够循序渐进地学习,此教程分为初级篇、中级篇、高级篇三部分。同时也将推出一套包含各个时期(文艺复兴时期、巴洛克时期、古典时期以及近现代时期)的古典吉他名曲集。

人民音乐出版社编辑部

2002年1月

目 录

一、吉他的历史	(1)
二、基础乐理知识	(3)
三、吉他各部位的名称	(10)
四、吉他的标准定音与调弦法	(11)
五、吉他音位一览表(五线谱与指板对照)	(13)
六、持琴姿势与手指的运用	(14)
七、右手拨弦方法	(18)
八、右手拨弦练习	(23)
九、左手按弦练习	(28)
十、单音旋律练习	(32)
十一、右手和弦弹奏法	(39)
十二、分解和弦练习	(42)
十三、横 按	(49)
十四、音阶练习	(50)
十五、C大调练习	(55)
十六、A小调练习	(60)
十七、G大调练习	(63)
十八、E小调练习	(69)
十九、D大调练习	(75)
二十、A大调练习	(80)
二十一、E大调练习	(84)
二十二、F大调练习	(88)
二十三、D小调练习	(91)
二十四、把位变换与连接	(94)
二十五、自然大调与旋律小调的音阶练习	(96)
二十六、阿瓜多练习曲	(109)

二十七、独奏曲	(119)
1. 小步舞曲	泰雷加(119)
2. 两首前奏曲	泰雷加(121)
3. 练习曲第 3 号	卡尔卡西(123)
4. 练习曲第 6 号	索 尔(124)
5. 月 光	索 尔(126)
6. A 大调小步舞曲	索 尔(128)
7. 小步舞曲	巴 赫(129)
8. 布列舞曲	巴 赫(130)
9. 夜 曲	费雷尔(131)
10. 爱的罗曼斯	西班牙民谣(133)
11. 玛琳之歌	科林珍(134)
12. 风 景	西纳蒙(135)
13. 平安夜	圣诞歌曲(136)
二十八、二重奏曲	(137)
1. 威利肯斯和他的黛娜	英国歌曲(137)
2. 夏日最后一朵玫瑰	爱尔兰民歌(138)
3. 船 歌	科斯特(139)
4. 歌 曲	加泰罗尼亚民歌(140)
5. 天 鹅	圣-桑斯(141)
6. 女朋友 琳达	威廉姆斯改编(144)
7. 尊敬的国王和王后	威廉姆斯改编(145)
8. E 小调行板	维瓦尔第(146)
9. 塞维亚那	法利亚曲 威廉姆斯改编(148)
二十九、古今杰出吉他演奏家简介	(149)
作者介绍	(158)

一、吉他的历史

吉他早在数千年前就开始萌芽,其历史比小提琴和钢琴还要悠久。

中文的吉他原为英语 Guitar 之译音,Guitar 也是世界各国最为普遍使用的一种名称。“tar”出自梵语,在古代的波斯(现伊朗)及北印度为弦的意思。梵语的“4”叫“Chatur”,现代的波斯语叫“Char”,于是“Chartar”这个字的组合为四弦乐器之意。关于吉他名称的语源,大致上是经过希腊的 Kithara、阿拉伯语的 Gitara 以及古代法语的 Guiterne 才演变成今日广为使用的 Guitar(吉他)。

Guitarra(吉他拉)为现代的西班对吉他的称呼。在人类进行乐器学的研究而懂得各种不同的乐器名称之前,吉他的原形,被认为是 13 世纪西班牙的弦乐器拉丁风吉他。从埃及的考古学资料上发现有 4 种很像吉他的琉特琴,因此一般的学者都认为鲁特琴才是吉他的祖先,其年代被推定为公元前 8 世纪至公元前 4 世纪之间。

16 世纪初期,吉他仍然是一种供大众娱乐用的乐器,但不久后,随着弦数的增加和性能上的改良等等,逐渐地进入了当时较高级音乐艺术的乐器行列。生于西班牙南部的维森特·约斯比内尔(Vicente Espinel 1550-1624)在四弦吉他基础上加上一弦并使用这种五弦吉他开始游历欧洲,在当时的艺术中心意大利进行演奏,从而震撼了意大利的所有音乐家。至此,五弦吉他的出现就被称为西班牙吉他。

现代的六弦吉他是在 18 世纪的吉他衰退期后由西班牙人米盖尔·加西亚(Miguel Garcia)在五弦吉他基础上又加上了一条低音弦而确立的。在此时期,随着索尔、朱里亚尼、阿瓜多等吉他音乐家的出现,迎来了吉他音乐史上的第一黄金期。进入 19 世纪中期后,因钢琴音乐的发展,管弦乐团的扩大,吉他开始走向衰退。虽然在这一时期也出现了像雷康第、梅尔兹等优秀的吉他演奏家、作曲家,但仍不能挽救吉他进入一种低迷状态。

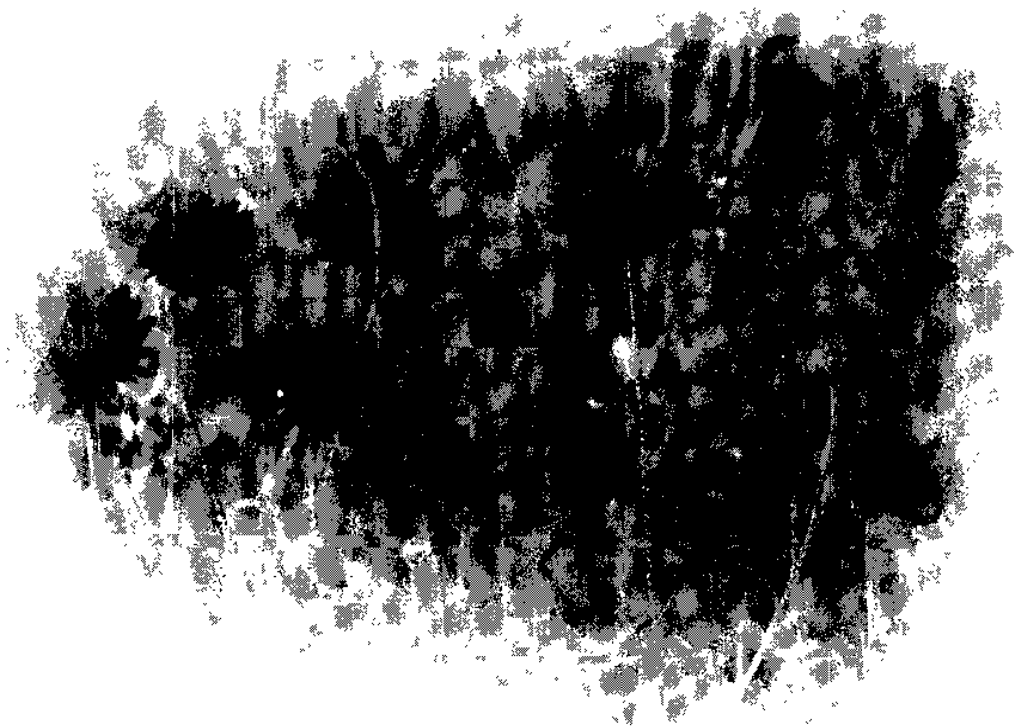
就在这一时期,西班牙诞生了一位伟大的吉他复兴者——被后人称为近代吉他音乐之父的泰雷加(Francisco Tarrega 1852-1909)。泰雷加在音乐的创作和吉他演奏技巧方面确立了现代吉他音乐的基础,可以说,他是吉他的救世主。不过,虽然泰雷加创造了吉他的精神灵魂,但是他的一生大部分时间致力于作曲,演奏活动远不如他所从事的其他音乐活动。尽管泰雷加和他的学生柳贝特·普霍尔等都是当时最优秀的吉他演奏家和作曲家,但他们似乎缺乏一种能把吉他成功地带到观众面前所需要的演奏才华和气质。就在这一时期,西班牙又诞生了一位具有超人能力的伟大吉他演奏家塞戈维亚(Andrés Segovia 1893-1987)。塞戈维亚用他那神奇的双手把吉他音乐提升到前所未有的重要地位,他的演奏技巧、音乐才能及高贵的气质使他成为 20 世纪最伟大的吉他演奏家。由于他的影响,当代许多著名作曲家,如:维拉-罗勃斯、庞塞、唐斯曼、泰代斯科、罗德里戈、图里纳等都纷纷为吉他谱曲。当代众多吉他演奏家们无不受塞戈维亚的影响,接续着吉他又一辉煌时期。

当今的吉他之所以能在国际乐坛扮演着重要角色,一些作曲家功不可没。在众多伟大的作曲家中,应首推西班牙作曲家华金·罗德里戈(Joaquín Rodrigo),他以一曲吉他协奏曲《阿兰胡埃斯》(Concierto de Aranjues)打动了世界,此曲被誉为 20 世纪最优美的管弦乐作品之一,使人们领略到了更高层次的吉他魅

力,也为吉他音乐的发展开辟了一条更广阔的道路。同样,受罗德里戈的影响,当代作曲家和演奏家们用更独特的手法以及新颖的和声为吉他谱曲,使吉他无论在演奏技术和音乐表现方面又上升到一新的高度。这些作曲家有英国的布里顿、古巴的布劳威尔、法国的迪恩斯、意大利的多米尼哥尼和美国年轻的演奏家约克等等。我国旅美作曲家谭盾也曾谱写过一首吉他与乐队的协奏曲,由美国朱莉亚音乐学院吉他系主任教授莎朗·伊斯宾女士首演。

原为西班牙民族乐器的吉他,如今已发展为世界性的乐器。当代的吉他演奏家已不局限在西班牙,已遍布世界各地,活跃于国际音乐舞台。如英国的约翰·威廉斯、大卫·罗素,古巴的马努埃尔·巴鲁埃克,乌拉圭的埃度阿尔多·费尔南德斯,瑞典的格兰·索尔切等。吉他重奏组合有西班牙的罗梅罗吉他家族、巴西的阿萨得兄弟、美国洛杉矶四重奏、荷兰阿姆斯特丹四重奏等等。

每年世界各地都有定期举办的国际吉他艺术节和比赛,如每年一届或两年举办一届的巴塞罗那吉他音乐节、巴黎吉他艺术节、柏林吉他艺术节与台北国际吉他艺术节等。我国曾在1987年举办过一届珠海国际吉他艺术节。艺术节期间除了观摩音乐会外,还可以参加大师班学习。一些国际著名的音乐节中,音乐会的安排也同样纳入了吉他演出,如奥地利萨尔兹堡国际音乐节曾邀请巴鲁埃克举办吉他音乐会。已纳入国际著名音乐节行列的北京国际音乐节,从1998年第一届到1999年第二届,已连续两年分别上演了“阿兰胡埃斯之夜”吉他协奏曲音乐会和“拉丁阳光”吉他专场音乐会。目前,吉他在我国不仅是大众最喜爱的乐器,也同样得到了音乐界和社会的认可,成为我们音乐生活的一部分。

二、基础乐理知识

无论我们学习何种乐器,正确认识乐谱是首要掌握的第一课程。

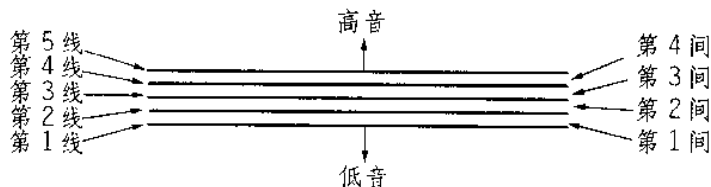
乐谱是音乐世界共通的文字,是音乐在纸上的正确纪录。人们依照乐谱的演奏,可以随时再现作曲家的音乐与思想。总之,它可以像文章一样保存下来而流传后世。

在还没有使用五线谱之前,吉他音乐使用的是图式(近似六线谱)记谱法。这种记谱法就像现在所使用的吉他指板图表一样,只以数字来指定在第几弦、第几把位按弦,并没有拍子记号和准确速度的标定。至今,我国还有一些使用六线谱编写的古典吉他音乐出版物,就乐谱而言,它是不完整的纪录。

我们现在所使用的五线谱记谱,以及乐谱上所使用的记号,都是国际通用的、完整的、科学的音乐记谱。谱表上下所标写的速度、强弱等音乐术语,以意大利语为主;吉他演奏方法的标记用语,以西班牙语为主。这也是由于吉他是在西班牙起源和发展而来的原因。

1. 五线谱

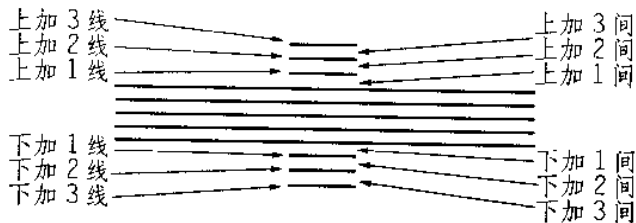
由 5 条间隔相同的平行线与线与线之间形成的 4 个间所组成,用来表示音的高低(见图)。

5 条线自下而上数起,分别称为第 1 线、第 2 线、第 3 线、第 4 线、第 5 线,越往上音就越高。音符标在这些线上和线与线之间的空间。第 1 线和第 2 线之间称为第 1 间,第 2 线和第 3 线之间称为第 2 间,依次称为第 3 间和第 4 间。

2. 加 线

5 条线和 4 个间只可以表示出 9 个不同高低的音,如果要记载更高或更低的音,则需在 5 条线的上或下临时增加短线来记谱(见图)。

吉他第 6 弦的标准定音为下加第 3 线下面的低音 E,所以,吉他的加线基本上是以下加 3 线为基准。当然,也有根据音乐的需要将第 6 弦降为 D 音时的情形,这时为下加 4 线。上面的加线至最高音为上加 5 线。

3. 谱号

谱号是一种表示基本音高的乐谱记号。有以下三种谱号:

 —— 高音谱号(俗称 G 谱号), 中心线上的音符为 G 音。

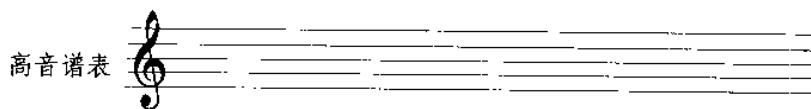
 —— 中音谱号(俗称 C 谱号), 中心线上的音符为 C 音。

 —— 低音谱号(俗称 F 谱号), 中心线上的音符为 F 音。

吉他的乐谱使用高音谱号来记谱,但是,要知道吉他的实际音高比记谱音低一个八度。这是为了防止高音谱号和低音谱号并列,而导致记谱上的复杂。因为高音谱号的谱表很容易看读。

4. 谱表

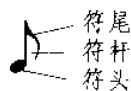
把谱号记入五线上就称为谱表(见图)。前面我们已经知道吉他是用高音谱号记谱的,所以,吉他使用的是高音谱表。

5. 音符与休止符

音符:是表示音的长短的符号。音符的时值是以拍为单位计算的。下面的表格记录了各种音符的形状、名称和拍数。

音符的名称

形状	名 称	以四分音符为 1 拍时比率	与全音符时值的比较
	全 音 符	4	
	二 分 音 符	2	全音符时值的 $\frac{1}{2}$ 倍
	四 分 音 符	1	全音符时值的 $\frac{1}{4}$ 倍
	八 分 音 符	$\frac{1}{2}$	全音符时值的 $\frac{1}{8}$ 倍
	十 六 分 音 符	$\frac{1}{4}$	全音符时值的 $\frac{1}{16}$ 倍
	三 十 二 分 音 符	$\frac{1}{8}$	全音符时值的 $\frac{1}{32}$ 倍

附点音符:在音符的右侧加一点,称为附点音符,其附点的时值是原音符的一半;加两点的音符,称为复附点音符。第一附点的时值是原音符的一半,第二附点的时值是第一附点时值的一半(见以下两表格)。

形状	名 称	时 值	形状	名 称	时 值
	附点全音符	 + 		复附点全音符	 + +
	附点二分音符	 + 		复附点二分音符	 + +
	附点四分音符	 + 		复附点四分音符	 + +
	附点八分音符	 + 		复附点八分音符	 + +
	附点十六分音符	 + 		复附点十六分音符	 + +
	附点三十二分音符	 + 		复附点三十二分音符	 + +

三连音:将一音分成 3 个等值音,其标记是在 3 个音符的上方用一弧线(连音符没有符杠时)和一个“3”字记号来表示。

六连音:将一音分成 6 个等值音。也可以说是由两个三连音连接构成。

六连音的记谱(见下列 a、b 两个谱例):

(a) 是由两个四分音符的三连音连接构成,其时值等于一个二分音符。

(b)是由两个八分音符的三连音连接构成,其时值等于一个四分音符。

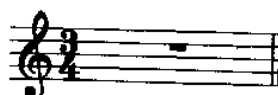
休止符:在音乐的进行中,表示一些地方需要休止发音而记录的符号。我们要正确理解休止符这一名称,它并不能将文字上的含义理解为停止音乐,而是在音乐的接替之间做短暂的静止,这一瞬间的静止,在音乐中的确起着极其重要的作用。休止符的时值也是以拍来计算的(见下表)。另外,附点休止符的时值与附点音符时值的计算相同(略)。

形状	名称	以四分休止符为 1 拍时的比率	与音符时值的比较
	全休止符	4	与全音符时值相同
	二分休止符	2	与二分音符时值相同
	四分休止符	1	与四分音符时值相同
	八分休止符	$\frac{1}{2}$	与八分音符时值相同
	十六分休止符	$\frac{1}{4}$	与十六分音符时值相同
	三十二分休止符	$\frac{1}{8}$	与三十二分音符时值相同

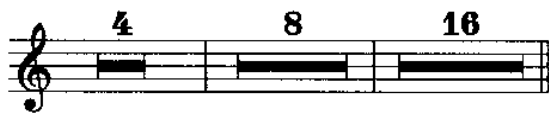
全休止符除了表示休止的时值与全音符的时值相同外,也表示一小节全部休止,而不论其乐曲的拍子是多少。

或

另外,当吉他重奏或协奏时,在持续休止多个小节的情形下,则以数字标记在休止符上,表示要休止的小节数。

上例各表示要休止 4 小节、8 小节和 16 小节。

6. 拍子和小节

在音乐里使用的各种节奏,都具有一定的秩序和一定的时间,而保持这一节奏秩序的单位,就是拍子。拍子,是用来指示一小节里的拍数。而拍,是指一小节里等分分割的部分而言。如:

2 拍子的乐曲,是指一小节里有 2 拍。

3 拍子的乐曲,是指一小节里有 3 拍。

那么以 4 拍子的乐曲为例,数 4 下或用手拍 1、2、3、4 的 4 个拍数,就是一小节的长度。

每个小节内的强拍和弱拍都是有规律地交替的,以此构成乐曲整体的进行。

以传统音乐为例:

2 拍子的乐曲——第 1 拍为强拍,第 2 拍为弱拍。

3 拍子的乐曲——第 1 拍为强拍,第 2、3 拍均为弱拍。

4 拍子的乐曲——第 1 拍为强拍,第 2 拍为弱拍,第 3 拍为次强拍,第 4 拍为弱拍。

拍子的记号:拍子标记在乐曲开头的谱号和调号后面,使用分数记写。

$\frac{2}{4}$:分子表示每一小节的拍数,分母表示以几分音符为 1 拍。

$\frac{2}{4}$:以四分音符为 1 拍,每小节有 2 拍。

$\frac{3}{4}$:以四分音符为 1 拍,每小节有 3 拍。

$\frac{2}{2}$:以二分音符为 1 拍,每小节有 2 拍。

$\frac{3}{8}$:以八分音符为 1 拍,每小节有 3 拍。

另外: $\frac{4}{4}$ 也有用 C 记号标记的。 $\frac{2}{2}$ 也有用 C 记号标记的。

小节:在乐曲中,由一个强拍到下一个强拍之间的部分叫做小节。在五线谱上画出的、使小节彼此分开的垂直线,叫做小节线。小节线写在强拍前,作为强拍的标记。各小节中所含的拍数、音符与休止符时值的总和应该是均等的(见下例)。

另外,诸如反复记号、结束记号、拍子和调的变更都有一定的写法(见下例)。

7. 速度、强弱的表示

乐曲的速度,是指曲中拍子进行的速度而言。它以一分钟为时间单位计算。例:M.M.^①76的意思是:节拍器摆针被调到76的刻度上,表示一分钟要达到76个四分音符的演奏速度(使用电子节拍器也是同样道理)。

常用表示速度的意大利术语:

原文	中文语意
<i>largo</i>	广板
<i>larghetto</i>	小广板(比广板稍快)
<i>lento</i>	慢板
<i>adagio</i>	柔板
<i>andante</i>	行板
<i>andantino</i>	小行板(比行板稍快)
<i>moderato</i>	中板
<i>allegretto</i>	小快板
<i>allegro</i>	快板
<i>vivo</i>	充满活力的
<i>presto</i>	急板
<i>prestissimo</i>	最急板

常用表示速度变化的术语:

原文	简写	中文语意
<i>accelerando</i>	<i>accel.</i>	逐渐加快
<i>doppio</i>		双倍
<i>più mosso</i>		更快
<i>stretto</i>		加速的
<i>rallentando</i>	<i>rall.</i>	缓慢
<i>ritardando</i>	<i>ritard.</i>	渐慢
<i>slargando</i>	<i>slarg.</i>	逐渐减慢
<i>ad libitum</i>	<i>ad lib.</i>	自由地
<i>rubato</i>		伸缩速度
<i>senza tempo</i>		无固定节拍
<i>a tempo</i>		恢复原速

① M.M.是节拍器的缩写(Malzel Metronom),为奥地利的梅智(Malzel)于1815年发明的。

强弱的表示:音乐中的强弱变化是相对而言的。吉他这种乐器本身的音量具有一定的局限,所以强弱变化的幅度也是极其微妙的,因此,在强弱的表达上必须以敏锐的感觉来处理。

表示力度的常用意大利术语:

原文	省略记号	中文语意
<i>pianissimo</i>	<i>pp</i>	最弱
<i>piano</i>	<i>p</i>	弱
<i>mezzo piano</i>	<i>mp</i>	中弱
<i>un poco piano</i>	<i>poco p</i>	稍弱
<i>sotto voce</i>		轻声地
<i>un poco forte</i>	<i>poco f</i>	稍强
<i>mezzo forte</i>	<i>mf</i>	中强
<i>forte</i>	<i>f</i>	强
<i>fortissimo</i>	<i>ff</i>	很强

表示力度变化的术语:

<i>crescendo</i>	<i>cresc.</i>		渐强
<i>decrescendo</i>	<i>decresc.</i>		渐弱
<i>subito f</i>			突强
<i>subito p</i>			突弱
<i>diminuendo</i>	<i>dim.</i>		渐弱
<i>calando</i>	<i>cal.</i>		渐慢
<i>morendo</i>	<i>mor.</i>		逐渐消失
<i>smorzando</i>	<i>smorz.</i>		音量渐小

另外:速度和强度的比较,一般使用 *più* 和 *meno* 等表示,*più* 表示更多,*meno* 表示更少的意思。

比如:比前而快,用 *più Allegro* 和 *meno Lento*

比前面慢,用 *meno Allegro* 和 *più Lento*

比前面强,用 *più f*

比前面弱,用 *meno f*

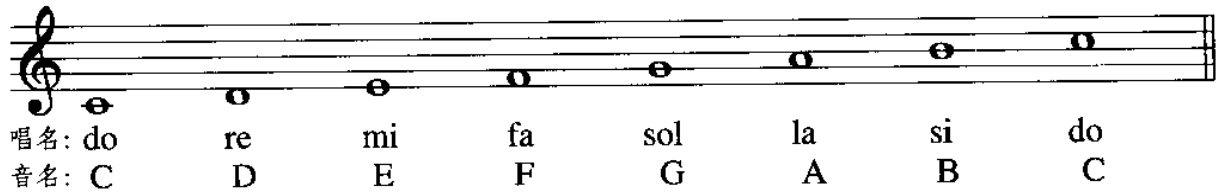
而使用最多的是以下两种:*più mosso* (比前面快)、*meno mosso* (比前面慢)

8. 音 阶

由主音到主音,按照高低次序(上行或下行)排列起来的一系列音叫音阶。音阶又分自然音阶、全音音阶、半音音阶等。

a. 自然音阶

do, re, mi, fa, sol, la, si, do 的音阶,就称为自然音阶。第 8 个 do 音,又可作为第一音,在其上列出第二个高度的音阶(见下例)。

b. 全音音阶和半音音阶

由主音到另一个主音的音高可分成 12 个等份, 每一个等份为一个半音, 两个半音构成一个全音。在音阶中, 相邻两音之间的距离并不是均等的, 有的是全音关系, 有的是半音关系(见下例)。

在自然音阶里, 除了 mi-fa, si-do 之间为半音(自然半音)关系外, 其余的音之间都是全音关系。除了 do 以外, 其他所有的音也都可以当做起点来构成其他调的音阶。而 C, D, E, F, G, A, B 7 个音名是固定不变的。

自然音级在吉他指板上的位置, 与键盘乐器白键和黑键的原理类似, 吉他指板的相邻格之间为半音关系, 而相隔一格之间才为全音关系。

c. 变化记号与还原记号

“#”叫升记号, 表示该音要升高一个半音。

“b”叫降记号, 表示该音要降低一个半音。

“x”叫重升记号, 表示该音要升高两个半音(一个全音)。

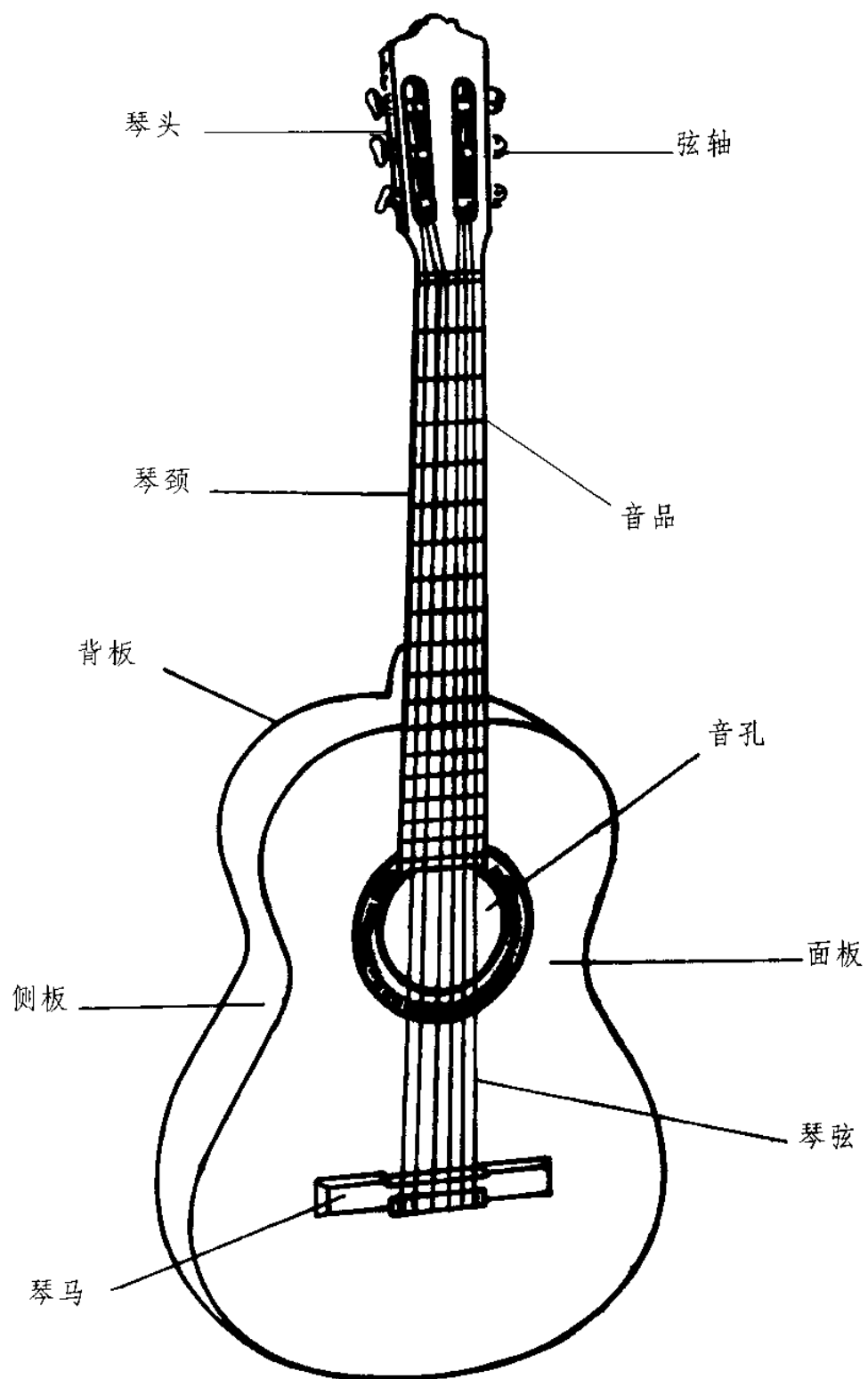
“bb”叫重降记号, 表示该音要降低两个半音(一个全音)。

“♮”还原记号, 表示已发生变化的该音, 恢复到原来的音高位置。

注意, 乐谱中如出现临时升、降音记号, 只表示该小节中本音的变化, 对下一小节的本音不发生作用。因此, 当进行到下一小节时, 即使没有标记还原记号, 也要把前一小节已发生变化的音, 恢复到原来的音上。

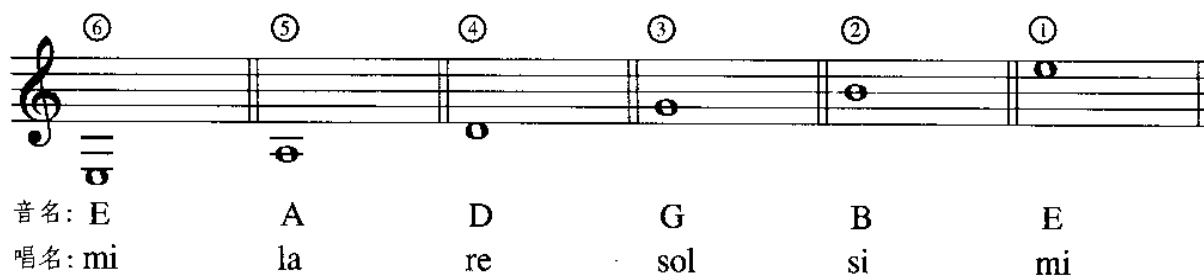
以上的基础乐理, 是学生学习演奏吉他之前必须掌握的知识。吉他的乐谱和其他乐器或声乐乐谱相比, 有很多的不同点, 为了能够把握曲调的构成、和声、旋律分句、对位等等, 必须努力培养读谱和歌唱的能力。我建议学生如有条件, 在开始学习吉他的同时, 也要进行视唱、练耳的训练(目前我国社会音乐教育在视唱练耳的培训上已非常普及)。

三、吉他各部位的名称

四、吉他的标准定音与调弦法

吉他的各弦定音如下：

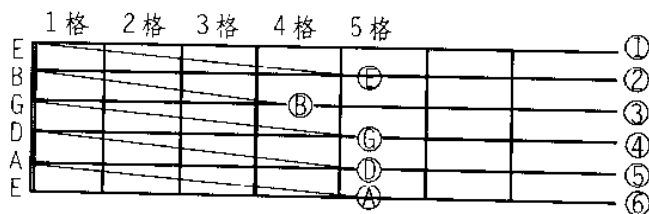
对于初学吉他的人来说,要想一开始就能调准琴弦,的确是比较困难的。通过下列几种方法的练习和比较,经过一段时间逐渐地对每一条弦的性能有所了解,还是能够调准琴弦的。关键是要用我们的耳朵去细心体会,使得调好弦后弹出来的音能接近最佳音程。

许多教本在如何调音的章节里,大部分都是主张以钢琴、风琴、音叉和音笛于吉他相调,我个人认为还是以标准的 A 音音叉来定音,这样比较切合实际又方便。

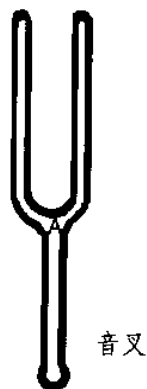
下面是吉他调弦的步骤与方法：

1. 首先以 A 音音叉为标准,调出第 5 弦空弦音 A(la)。再以第 5 弦为基准依次调准其他各弦,步骤如下：

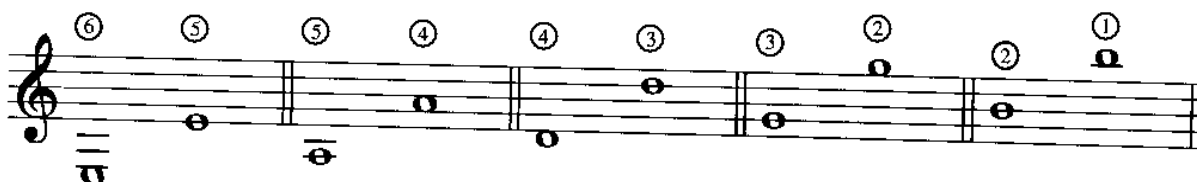
- 将第 4 弦的空弦音调成与第 5 弦第 5 格音相同的 D(re)音音高。
- 将第 3 弦的空弦音调成与第 4 弦第 5 格音相同的 G(sol)音音高。
- 将第 2 弦的空弦音调成与第 3 弦第 4 格音相同的 B(si)音音高。
- 将第 1 弦的空弦音调成与第 2 弦第 5 格音相同的 E(mi)音音高。
- 最后将第 6 弦第 5 格的音调准到与第 5 弦空弦 A(la)音相同。

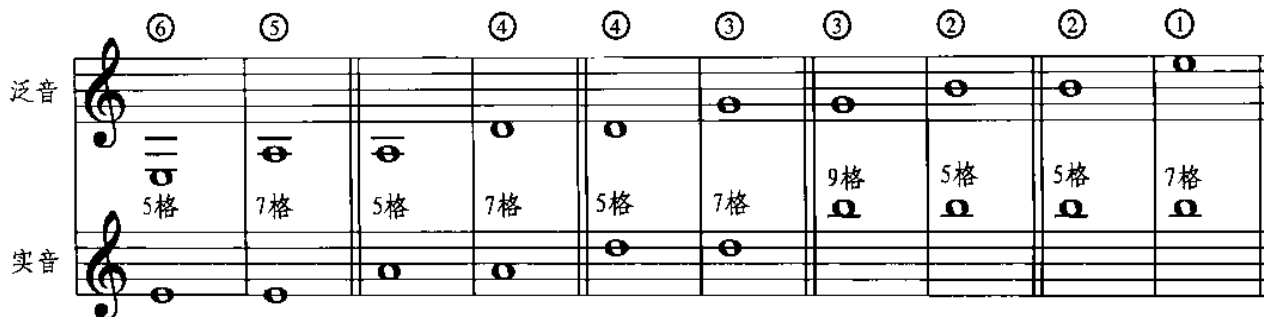
调音图

2. 按以上的方法调好弦后,可以用八度音来判定所调的音是否准确(见下例)。

3. 也可利用吉他的泛音调弦:

如果掌握了以上的调弦方法,再加上我们耳朵的听力,即使对于初学吉他的人来说,调准琴弦还是不成问题的。但也可能出现调不正确音程的情况,如遇到这种情况,我们应该在其他方面找一找原因,可能是由下面两种情况造成的。

(1) 吉他指板上的品位刻度不准确(这属于吉他制作上的问题)。

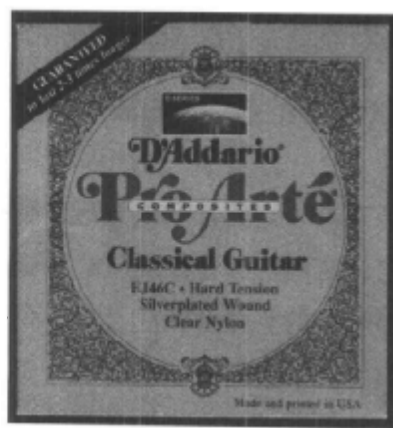
(2) 琴弦的质量有问题。比如,高音弦用手指触摸整条弦时,有粗细不均匀、凹凸不平的感觉;低音弦是由很多如毛发般的细尼龙丝束在一起,外部再缠绕一圈圈金属丝合成的。可以用手指捏住弦滑动,检查是否有外缠的金属丝与尼龙芯脱离的现象。

另外,还有一种原因就是琴弦使用的时间过长。此时应该更换新弦。

下面两种尼龙弦是国际最著名的品牌,众多的吉他演奏家们几乎都使用这两种琴弦。

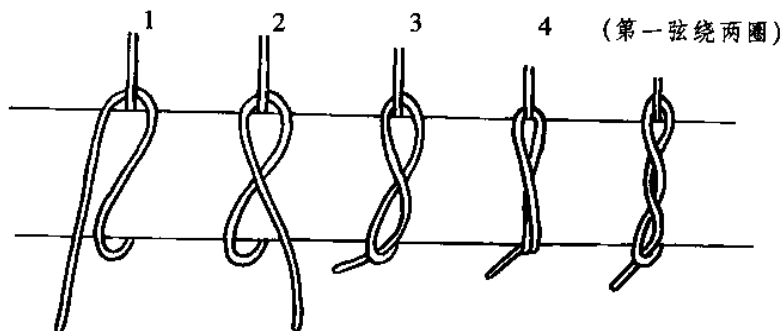
萨瓦列斯 SAVARES[法国]

达达里奥 D'Addario[美国]

以上两个牌子的弦都有普通张力和高张力两种,就我个人而言,在家里练习使用普通张力的弦,而在音乐会上则使用高张力弦。高张力弦在音量上要超过普通弦很多。

尼龙弦的安装方法:

五、吉他音位一览表(五线谱与指板对照)

	mi	fa	sol	la	si	do	re	mi	fa	sol						
第①弦	si	do		re		mi	fa		sol		la		si	do		re
第②弦	sol		la		si	do		re		mi	fa		sol		la	
第③弦	re		mi	fa		sol		la		si	do		re		mi	fa
第④弦	la		si	do		re		mi	fa		sol		la		si	do
第⑤弦	mi	fa		sol		la		si	do		re		mi	fa		sol
第⑥弦	空弦	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV

上表是所有自然音级(C大调)在吉他指板上的位置,相邻格的关系为半音,相隔一格为全音。

下表是各弦上的半音阶,每一行五线谱表示吉他的一条弦,有的一格上包括两个音,如:第1弦的第2格 $\sharp F$ 和 $\flat G$,两个音的音高是相同的,这叫同音异名。琴身与琴颈相交处,是指板上的第12格,这个格上的所有音与相应6条弦的空弦音音名相同,但比空弦音高出一个八度。

从上表可以看到吉他不同于键盘乐器之处,它可以在不同的弦和位置上弹出相同的音来,因此,在演奏中可以充分发挥人的想像力,利用指板上的不同位置和琴弦的性格,弹出富有表情的动人音色。

六、持琴姿势与手指的运用

在练习弹奏之前,学生必须仔细研究体会并掌握正确的身体坐姿及持琴姿势,使吉他成为身体的一部分。纵观从古至今众多吉他演奏家的演奏姿势,也都不尽相同。

索 尔

阿瓜多

索尔和阿瓜多两人同是古典时期的演奏家,也同样是西班牙人,但演奏的姿势确有很大差别:索尔是借助一适当的小桌子作为琴箱的一支撑点持琴(见上左图);而阿瓜多则发明了一个固定吉他箱体的三角架用来持琴(见上右图)。在当时的历史条件下,没有公认的所谓权威,也正因为先辈们的发明、探索,古典吉他发展至今,才具有了比较完整的音乐和教育体系。评价演奏的优劣也有了一定的标准。因此,为避免走弯路我们要直接学习掌握好正确的演奏方法,这就是演奏好吉他的最快捷径。

有近代吉他音乐之父之称的泰雷加(见下页左图),不仅改变了过去的演奏姿势,对于左、右手的演奏方法也有很多的改良和创新。由于受泰雷加所创造的吉他精神灵魂的影响,塞戈维亚(见下页右图)用他的智慧和音乐才华,使古典吉他音乐在 20 世纪大放异彩,并确立了古典吉他的音乐地位。

泰雷加的弟子,吉他音乐家布鸠,以及南美洲著名吉他教授卡雷巴洛,为现代古典吉他确立了完善的音乐理论和演奏方法。

泰雷加

塞戈维亚

1. 正确的持琴姿势

正确的持琴姿势是身体的每一个部分都可以舒适地弹奏吉他的姿势，不会觉得有哪一部分是勉强的。应该是吉他配合身体，而非身体迁就吉他。

首先浅坐在椅子上(见下页左图)，左脚放置在脚架上，脚架一般高度约 15 公分左右，最好使用可调节高度的脚架。和坐椅子一样，因各人的身高不同而有一些差异。为了稳定与维持身体的平衡，借助双脚为动力因素，左脚在前，右脚在后，达到互定状态。

找到了稳定平衡的坐姿之后，现在开始考虑如何放置吉他。正确稳定的放置能使左右手自由地演奏，做出各种不同的技巧。

吉他是由我们身体和其接触的三个点所产生的不同方向的力来固定的(见下页右图)，三个接触点分别是：(1)左腿、(2)右腿、(3)右臂。

(1) 左腿

吉他音箱凹入处放置在左大腿上，这是放置吉他的基本点，也是最为固定的接触点。

(2) 右腿

右腿稍后分开，用大腿内侧接触吉他音箱的底部，这一接触点可以控制吉他倾斜状态下的平衡。

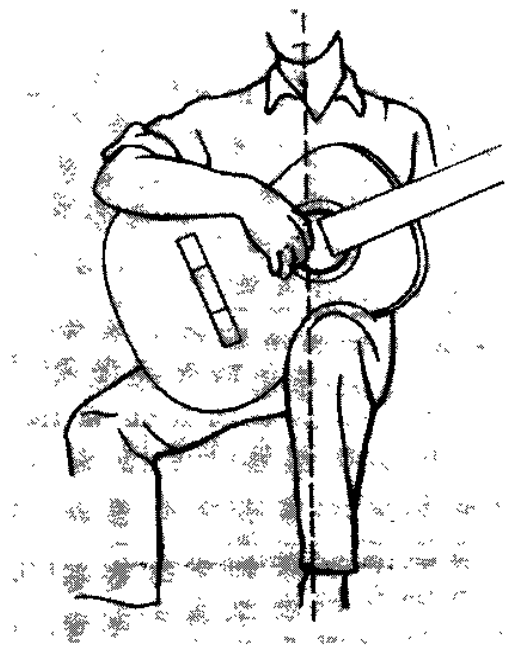
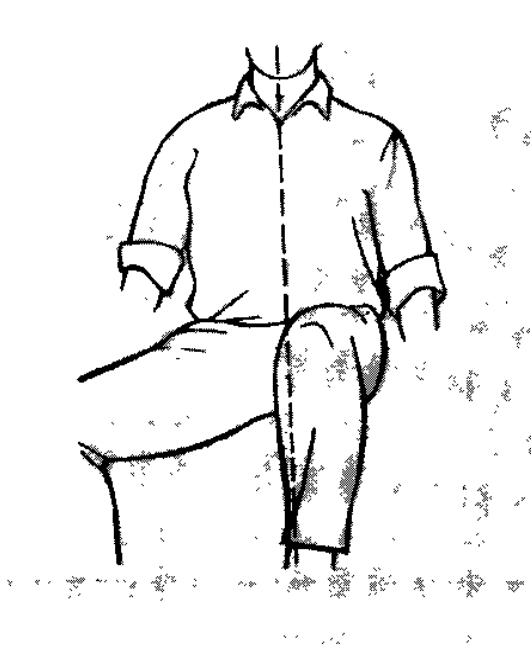
(3) 右臂

右臂自然地靠在吉他音箱上端面板与侧板的交接处，以其本身的重量来抵消反方向的作用力，从而有助于维持乐器的平衡。

以上是三个稳定吉他的接触点。另外在演奏中身体向前移动时，会自然接触吉他，而形成一身体与吉他的自然接触点。此一接触点必须是胸部的右边，左胸不可与吉他靠在一起。持琴姿势的正确与否是非常

重要的,因为不良的持琴姿势会对演奏者造成伤害,也会有损音乐与技巧的发挥。

坐的姿势与吉他的放置必须形成一体,此点男女相同。

2. 左、右手指记号

左手

拇指……………原则上不使用。

食指……………1

中指……………2

无名指……………3

小指……………4

空弦……………0

右手

拇指……………p (西班牙语 Pulgar 的第一个字母)

食指……………i (西班牙语 indice 的第一个字母)

中指……………m (西班牙语 medio 的第一个字母)

无名指……………a (西班牙语 anular 的第一个字母)

小指……………ch (西班牙语为 menique 或 chico, 一般不使用)

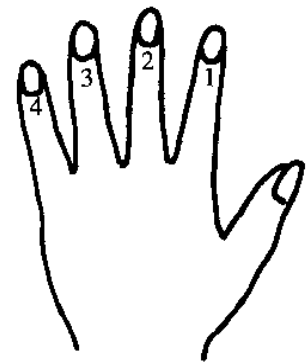
在古老的教本里,右手也有使用如下记号的(但现在已不再使用):

拇指……………+

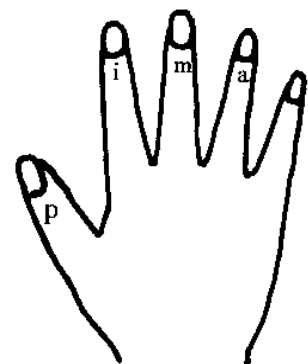
食指……………•

中指……………••

无名指……………•••

左手

右手

3. 关于右手的指甲

吉他的优点就是它的音色纯正自然。而获得不同的音色关键在于触弦瞬间的角度、力度。另外指甲的形状、厚度以及表面的光滑度,这些也都是影响音色好坏的条件。要想获得优美的音色,首先要做的,就是指甲的修整。

合适的指甲长度与形状,是以个人不同的弹法为主,取其优点,废其缺点,将指甲修剪到能够让演奏者发出合适的音色——明亮、不尖锐,同时又带有晶莹柔和特质的声音,这就是最终的目的。对于初学者来讲,刚开始弹吉他还没有形成自己的弹奏方法及风格,还是应该以世界上大多数的演奏家为例,来进行学习和研究。关于应如何运用指甲来表现音乐,我们将在中、高级的章节里进一步论证。

与指尖相同形状的指甲 i、m、a 指(见右上图)。

拇指指甲的长度要长于 i、m、a 的指甲,应在 3 毫米左右。

拇指因用左侧触弦,为了不卡住琴弦,左侧的部位应修整得较短些,而向右侧逐渐加长(见下图)。当需要使用指甲弹奏时,手要稍微往左转,以使指甲能够直接接触弦。

4. 指甲的修整

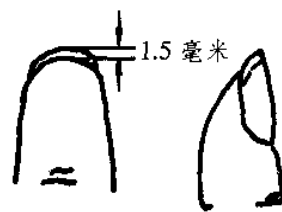
指甲的修整一般分为三个阶段,每一个阶段中所用的修整工具也不相同。

首先要用指甲锉或稍粗一点的水砂纸,磨出需要的形状和长度。在修磨时,应做短距离的磨擦动作,因长距离单方向的修磨不够精确。形状磨出后,再将所有的棱角和边缘磨平。

第二步是完善修整,这时需要用颗粒较细的砂纸(大约 1000 号左右),将所有被指甲锉磨得尖锐的边缘修磨圆滑,直到指甲边缘摸起来没有粗糙和尖锐的感觉为止。

最后一步是抛光,目的是要让指甲的边缘更加细致和有光泽。这时需用更细的砂纸(约 2000 号),做各种角度的抛光,将每个部分完全修整成合适的形状。

学会了修整只是一方面,更要学会保养,尤其是指甲不够坚硬和不够厚的人,可以涂抹指甲油,加以保护。

i、m、a 指指甲长度应为 1.5 毫米左右

拇指指甲形状

指甲锉

正面

侧面

打磨指甲

修整完成

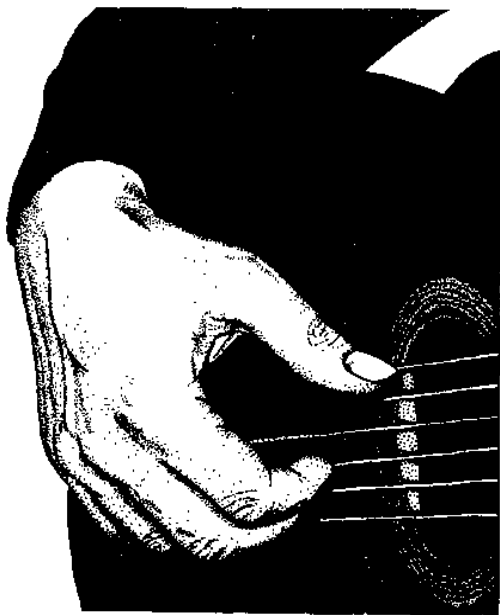
七、右手拨弦方法

1. 右手的姿势

右手姿势的正确与否会直接影响到音色与音量的变化,因此,要想得到优美的演奏,必须首先确立正确的右手姿势。

首先,将右手前臂(靠近肘部位)放置于琴箱最突出的位置上,手臂不能将任何力量施于吉他,要做到完全放松地自然下垂置于音孔旁。当右手放在弦上时,不能带有一丝僵硬,此时应是最方便、最自然的放松姿势。手略微弯曲,使手指与弦能形成正确的角度,第一、二指关节(靠近指尖的为第三关节)形成的直线与琴箱面板平行。以音色、力度和节奏的要求面言,当手能持正确姿势时,手指就不会互相妨碍而自由发挥其最大功能,自如地运用右手的各种技巧了。

见下图几种不同位置的右手姿势:

2. 右手手指的触弦

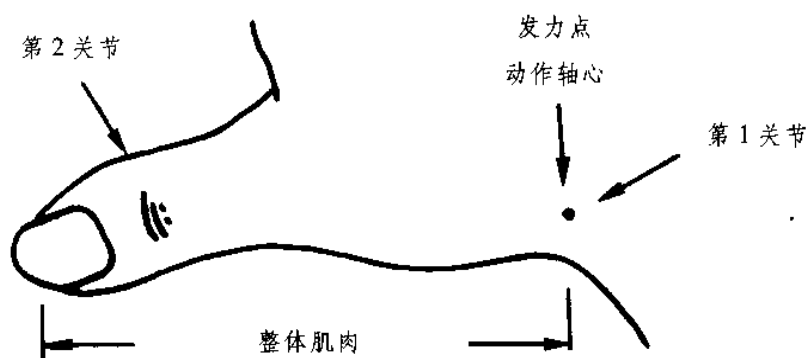
吉他演奏者的右手,对于开发乐器在音色和力度变化的资源上身负重任,因此如何根据音乐与力度的需求去良好使用各种形式的触弦方法,是我们学习研究并要掌握的重要课程。

要想得到纯净的声音有两个重要的因素:第一,手指过弦所形成的轨迹必须与弦垂直而且触弦只有一点。一定要避免手指在弦上滑动,否则会产生磨擦,出现噪音。第二,是触弦的速度。因为手指弹弦时会产生不可避免的磨擦,有磨擦就会产生杂音,如果这种磨擦能缩短,杂音也就很难听出来了。因此,我们应训练快速而稳定的过弦速度,无论弹强音和弱音都一样。

3. 拇指(P)的拨弦

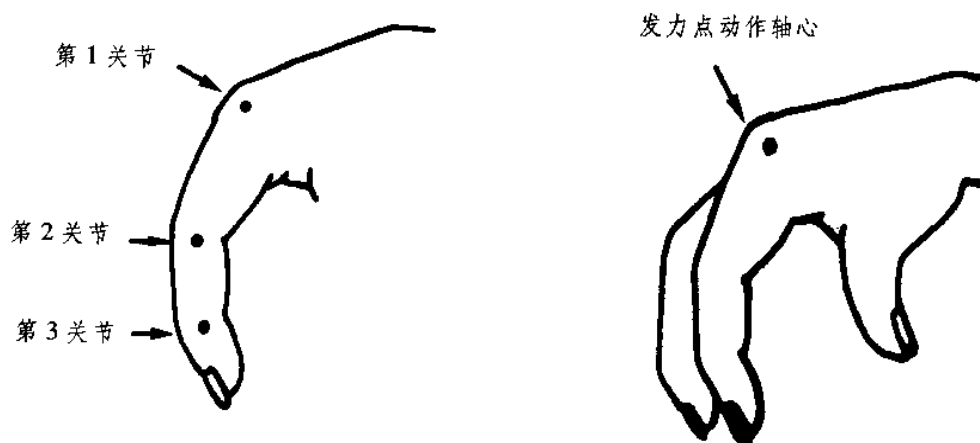
拇指拨弦的动作尤为重要,若不正确不仅影响本身发出的音色,同时也会影响其余手指动作的灵活度以及右手的整体稳定性。正确的右手拨弦,手臂应是稳固而放松的,拇指的位置适当地向左伸出手掌之外,避免影响到其余各指的动作。

拇指的弹奏是以靠近手掌的第一关节为发力点,用指甲的左侧触弦。在弹奏时,第二关节应保持不动(见下图)。一般拇指指甲的左侧部位留的相对较短,也是为了方便拨弦而不被琴弦所卡住的原因,如需要指甲拨弦时,右手腕略向左转就可做到用指甲拨弦。拇指显然没有其它手指灵活,因此需要特别的练习才行。但它与其他手指相比又是最有力的,所以要尽量发挥这一优势。正因为如此,弹奏时必须注意,避免造成低音比高音听起来音量大很多的不平衡感。

4. 食指(i)、中指(m)、无名指(a)的拨弦

在弹奏时,就生理结构而言,肌肉和关节共同运用才能产生力量,因为每个手指都有几个关节,所以必须仔细研究每个关节独立的以及共同配合的动作。毫无疑问,最强壮的关节应承担最大的力气,所以靠近手掌的第一关节应该是弹奏动作的发力处,其余的关节则应避免过于紧张或用力。以第一关节为发力点的弹法,比起同时使用两个或三个关节的弹法,都更为稳定和精确,它的优点是音量大、流畅性好,尤其是在弹奏快速音阶时,具有很大的灵活性。手指除了发力的第一关节外,其余两个关节应保持自然的弯曲状态,不要外加任何多余的力气,整个右手手指的动作应该视为一个整体(见下图)。

5. 手指拨弦的角度与位置

自古以来,关于在使用指头和指甲的弹奏上,有两种流派各持不同的看法。另外,在有的书上还介绍了指头和指甲并用的方法。到底指头和指甲哪种弹奏更好,这要根据每个人的喜好不同而定。笔者认为,近现代的古典吉他无论在曲目和演奏技巧上都有了飞速的发展,指甲弹奏是更好的选择。它不仅在技巧上占有优势,更能表现出现代音乐的风格,其音色的明亮、音量的变化以及演奏的流畅性,都令人满意。

我们再来看指头与指甲并用的方法触弦会产生什么样子:因为触弦时,会先碰到指头,此时会发出杂音,原本弦的振动也被消掉了,但是在指甲还未拨弦之前,新的音还没有弹出,于是在弦先碰触到指头,再碰到指甲的这个短暂的空档中,造成了音符无法连贯、旋律无法圆滑而流畅的结果。

正确的触弦位置应位于指尖的左侧(如图 a),指甲和指肉要同时触弦。看图箭头所指之处是开始触弦的位置,先由指甲左侧触弦,后大约在指尖中央的指甲部分离开琴弦,这样触弦的范围比较广,弹出的音色也较为厚重。要是以指尖中央部的指甲垂直触弦(如图 b),那么所弹出的声音会尖锐和生硬,这种触弦方法只有在音乐对比的特殊需要时方可使用。

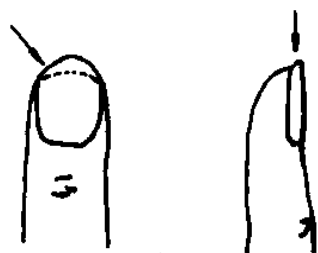

图 1

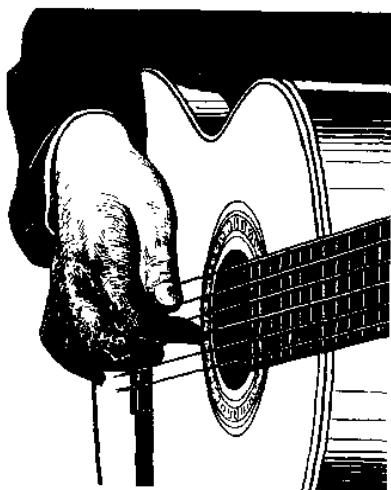
图 2

6. 右手的两种弹奏方法

右手的拨弦基本上分为两种类型(见下图):(1)靠弦奏法 Apoyando(西文)、(2)不靠弦奏法 Al aire(西文)。两种奏法只有一个字不同,也就是说,由预备动作到拨弦的动作都是一样的,惟一的不同点是在拨弦之后:一种是手指触到相邻的弦上称为靠弦奏法;另一种是手指避免碰触到下一条弦,此时接近指尖的第一关节略微弯曲,这个动作并不大,因此我们把这种拨弦称为不靠弦奏法。从以上的分析得知,两种奏法的技巧原则是相同的,实际的区别只是可以触下一弦和不能触下一弦而已。

初学者在开始弹奏单音旋律练习时,应使用靠弦奏法,当弹奏分解和弦(琶音)时,则可采取不靠弦奏法。在不影响下一弦拨弦和延音的情况下,拇指应尽可能地使用靠弦奏法。

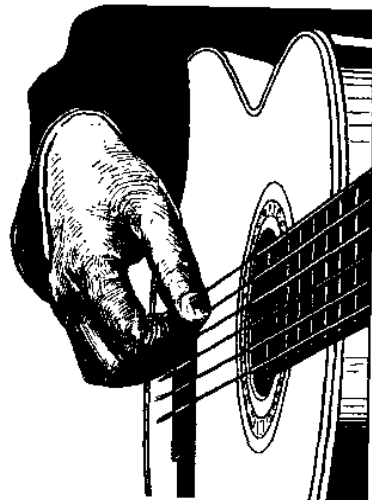
靠弦与不靠弦的差异只在拨弦后的动作上,靠弦首先能够掌握正确的拨弦方法,加强手指拨弦的力度,从而可以轻松过渡到不靠弦奏法上,练习到尽量使人无法分辨出两种奏法所弹出的声音。靠弦奏法的特点是:音色扎实、浑厚;不靠弦奏法则音色清澈、明快。

i 指拨第 3 弦前

i 指拨弦后停靠于第 4 弦上

拨弦后不靠弦

7. 右手弹奏时容易出现的两种错误

最常见的一种是：有的演奏者认为在右手手指触弦的一瞬间，靠近指尖的第一关节施以较小的力，使其触弦时关节发生倒弯。前面我们已经研究过手指拨弦的发力点是在靠近手掌的指关节，其余两个关节必须固定，这是为了确保将其力量完全传达到琴弦上，而一旦反弯了关节，只会将所用的力量抵消一大半，音量也会随之减小，而且在触弦到指关节倒弯的过程中，声音自然还会消掉一部分，从而造成旋律不流畅的感觉。

还有一种错误的弹法是：在拨弦时，手掌也同时向左方移动。如此弹奏虽然会得到声音浑厚之感，然而这是演奏者把以指甲左侧触弦误认为是整只手向左移动拨弦，并将原本是以指关节为发力点的正确奏法，改为以手臂为发力点，如此弹法会减慢弹奏的速度，也会造成右手弹奏姿势的不稳定。以上两点望学习者切忌。

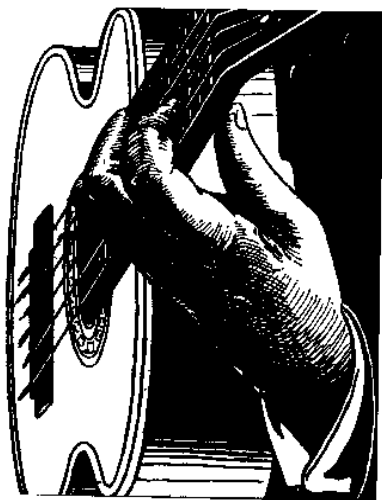
8. 左手按弦方法

对于初学吉他的学生来说，无论自己练习还是看别人演奏，注意力大部分都集中于左手上，也经常听到有人问左右哪只手演奏起来更难。若要比较左右手的角色，那么右手就好比一个艺术家，左手就像一个工匠，要随时为艺术家准备好各种素材，供艺术家发挥丰富的想象。所以我们不能分出哪只手难还是易，优秀的演奏来源于双手天衣无缝的配合。

(1) 姿势、按弦位置

首先肩膀要放松，弯曲肘部（不要张开也不要紧贴身体），抬起前臂，将手指送到指板的位置上，由此我们将左手置于琴颈上。左手置于琴颈的目的是按弦。为了保证准确而灵活的按弦，手指、手掌、手腕及手臂都要掌握一定的要领。

左手按弦的动作应该是一个握拳的感觉，这个动作也可理解为指板上的手指发力应和琴颈背部拇指所发的反作用力相当，因而互相抵消，这样手腕、肘及手臂的肌肉才不会因过于紧张而影响到左手的灵活性。拇指关节呈倒弯状，指腹轻置于琴颈背部的中央处，与指板上的中指对应（见下图左），手掌不能托、贴于琴颈。其余4指要以指尖垂直按弦，避免碰触邻弦，手掌方向要与琴颈平行（见下图右）。按弦的指头要靠近音品，但不可直接按到品线上，按弦的手指不能过于用力，使用的力度为只要能发出饱满的声音即可。注意，当手指结束按弦时，要做到垂直离弦，可消除磨擦而产生的杂音，当然离弦后的手指距离琴弦越近越好。

左手拇指在琴颈后的位置

左手各指按弦姿势

当手指按低音弦时,为了使指板上的指头能尽量垂直按弦,需将手腕向前弯曲,以调整适当的姿势,等弹到高音弦时,手腕又恢复到原来的自然姿势。

(2) 移动与变换把位

A. 横向移动:

是指手指在同一格、但不同弦之间的移动。此时按弦手指的移动应和品格平行。按弦手指的位置变换,是通过手臂与手腕的配合来完成的,而不是只靠手指本身的动作就能做好的。

B. 纵向移动:

是变换把位的动作。在换把移动时,不能靠手指本身移动,而是靠手臂来带动手指移动到所需要的把位上。此时,应尽量使手指在未触弦之前,将合适的手型预先置于正确的位置上。手臂主动地带动手指,能够加快手型随把位变换的速度。

另外,变换把位时容易出现音乐的间断,因此,要保持变换把位前所弹奏的最后音符的时值,以得到旋律的流畅,而不能提早变换把位。连续的换把练习,能提高按弦的准确性,从而缩短把位变换时所需要的时间。

总之,左手要根据音乐的需求,来变换不同的把位及按弦的手型。有的换把即不是横向,也不是纵向;还有的换把是手指在部分使用某一手型的同时还使用另一种手型。这两种按弦类型就是通常所说的混合型和复合型。不管是横向类型、纵向类型以及介于两者之间的混合型,每一种都是以手臂的活动为基础,虽然各有不同,但最终都是以单一的手型出现。而复合型按弦就会牵扯到手指的收缩与扩张的动作了,任何单靠手指动作的扩张与收缩的换把都会产生不稳定因素,需要用手臂来引导手指在需要时扩张及收缩。这种复合手型的使用可以避免不稳定,它能以最小的力气提供最大范围的活动。

9. 读谱的重要性

对于大部分初学吉他的学生来讲,开始时的入门技巧学习并不是十分困难的,令他们畏惧的是读谱问题,也有人对此不够重视。古典吉他正确的读谱不仅包含音准、音符时值及节奏,还包括琴弦记号、左右手的指法安排,尤其是初学者一定要按照乐谱上标记的手指安排进行弹奏。

读谱的速度应该比手指的动作快一些,也就是说,当手指弹奏到这个部分时,眼睛应该已经看到了下一个音符或小节。遇到较复杂的部分,要逐小节分析,找出运指当中的相互关系,再进行乐句的连接,以完整地表达乐思,否则便会失掉音乐上的连贯与整体感。

弹奏时眼睛不要只盯着左手,应将注意力集中在乐谱上,如果花费过多精力去看左手按弦的动作,那么读谱就容易中断。而事实上若能建立良好的按弦动作,并不需要眼睛时刻注视左手指法。

由于想急于掌握弹奏技巧,学生往往容易忽视乐曲的节奏和音符的时值。在开始弹奏之前,应对乐曲按照节奏进行视唱,因为只有掌握正确的节奏与音符的准确时值,才能谈及音乐的表达,否则会面目全非,全然不是那么一回事了。

总之,任何一种乐器要想演奏好它,一定要全面了解乐谱的所有记号、乐曲的结构与和声形式等等。读谱能力的培养如同技巧的练习一样,也必须循序渐进,由易到难,坚持练习方可得到。

八、右手拨弦练习

以下全部为⑥(E)、⑤(A)、④(D)、③(G)、②(B)、①(E)6条弦的空弦练习,请参照前面章节右手拨弦方法来练习。

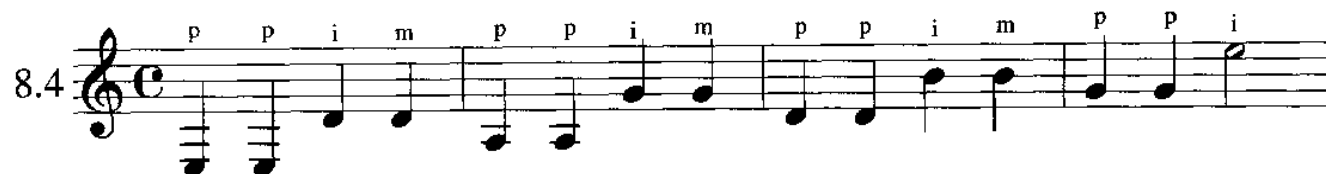
弹奏时要注意以下几点:

1. 首先掌握好正确的持琴姿势,尽量做到全身的自然放松。
2. 右手手臂和手腕要保持放松的状态,注意力要集中在拨弦的手指头以及拨弦时所发力的手指关节上。
3. 拨弦时应注意右手不要有多余动作,拨弦后手指离弦距离不要过大。
4. 每条弦的弹奏都要保持右手正确的姿势、手指拨弦的位置及角度,因此,手腕、手臂要配合手指在拨不同弦时做平行移动,不要跳动。
5. 要按照谱中所标注的指法弹奏,靠弦与不靠弦两种奏法都要掌握,最终要达到运用自如。
6. 开始的练习就要做到节奏准确,可以最慢的速度练习,待熟练后再逐渐加快速度。
7. 开始的练习,当p指拨弦时,i、m、a指分别轻触在③②①弦上。轮到i、m、a指拨弦时,p指则轻放在⑤或⑥弦上。

练 习 曲

8.1

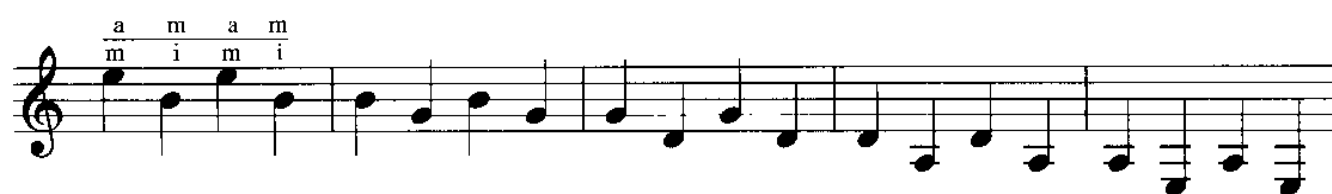
8.2

练习第 8.4 条时,拇指与食指、中指靠弦与不靠弦两种奏法并用。也就是:当 p 指靠弦弹奏时,i、m 指则使用不靠弦奏法;当 i、m 指靠弦弹奏时,p 指则使用不靠弦奏法。

第 8.5 条共有 6 种手指组合拨弦,大体上只有 3 种指法,i m i m、m a m a、l a i a,其区别只是由哪一手指为开头,随后便是交替弹奏。初学者一定要时刻注意自己是否完全做到手指交替拨弦,避免连拨。

8.8

8.8

在练习 8.9 中右手各指将分别担负不同琴弦的弹奏,根据不同的音型,安排相应的指法演奏。练习时仔细看清所标注的指法,如:第一行和第二行的第 4 小节第一拍的 G 音,虽然在第三弦上,为了方便弹奏仍然使用 p 指。除了 p 指拨弦后的下一音是紧挨着的相邻弦外,所有 p 指都应靠弦演奏, p 指拨弦后不可碰触刚弹奏过的弦,以免影响音的时值。i、m、a 指在这组练习里全部采用不靠弦奏法。

8.9

8.9

The musical score for "The Rose Tree" is presented in five systems, each consisting of a treble clef staff for the vocal melody and a piano accompaniment. The key signature is one sharp (F#), and the time signature is 2/4. The lyrics are written below the vocal staff, and the piano part is indicated by a 'p' and a double bar line.

System 1: The vocal melody begins with a quarter rest, followed by a quarter note 'i' (first finger), a quarter note 'm' (middle finger), and a quarter note 'a' (third finger). The piano accompaniment consists of a half note 'a' (third finger) and a half note 'm' (middle finger). The lyrics are "The Rose Tree".

System 2: The vocal melody continues with a quarter note 'a' (third finger), a quarter note 'm' (middle finger), and a quarter note 'i' (first finger). The piano accompaniment consists of a half note 'a' (third finger) and a half note 'm' (middle finger). The lyrics are "The Rose Tree".

System 3: The vocal melody begins with a quarter rest, followed by a quarter note 'i' (first finger), a quarter note 'm' (middle finger), and a quarter note 'a' (third finger). The piano accompaniment consists of a half note 'a' (third finger) and a half note 'm' (middle finger). The lyrics are "The Rose Tree".

System 4: The vocal melody continues with a quarter note 'a' (third finger), a quarter note 'm' (middle finger), and a quarter note 'i' (first finger). The piano accompaniment consists of a half note 'a' (third finger) and a half note 'm' (middle finger). The lyrics are "The Rose Tree".

System 5: The vocal melody begins with a quarter rest, followed by a quarter note 'i' (first finger), a quarter note 'm' (middle finger), and a quarter note 'a' (third finger). The piano accompaniment consists of a half note 'a' (third finger) and a half note 'm' (middle finger). The lyrics are "The Rose Tree".

九、左手按弦练习

在前面的章节中,我们已详细讲解了关于左手按弦的方法,望学生能够仔细阅读并加以领会。这一章节中的左手按弦均为第一把位上的全部音阶。无论何种乐器,音阶是初学者首先要掌握的重要技巧,吉他也不例外。在注意左手按弦的同时,千万不要忽略右手,要以正确的方法拨弦,使双手做到协调默契。

左手按弦时应注意以下几点:

1. 左手臂放松,拇指关节呈倒弯状,用指腹轻放于琴颈后的中央位置,与指板上的中指对应(见图 a)。
2. 手指头尽其所能保持垂直按弦,按弦位置要靠近音品。

3. 在开始的练习中,左手 1、2、3、4 指基本上分别负责第一把位的第一、二、三、四格。为了增加小指的按弦力量,第三格的 G 和 D 音也时常会安排小指按弦(见图 b、图 c)。

在弹奏下面的音阶练习时,为了保持每一个音的准确时值,当右手拨弦后,左手按弦的手指不能马上离弦,要保留手指的按弦状态,同时以准备好的其他手指按下一音,待右手弹完后左手指方可离弦,以免使两个应该连贯的音之间产生间断感,从而也可锻炼左手手指的扩张能力。

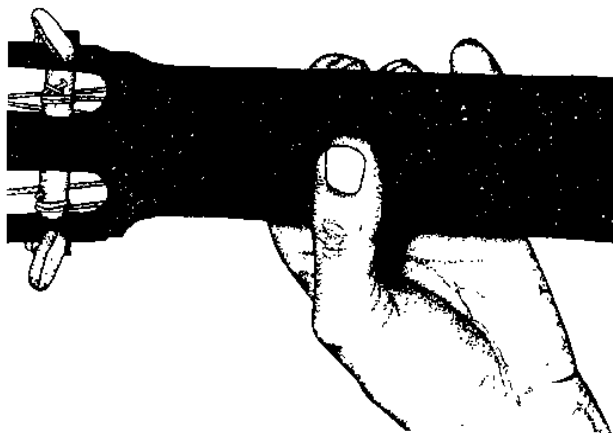

图 a

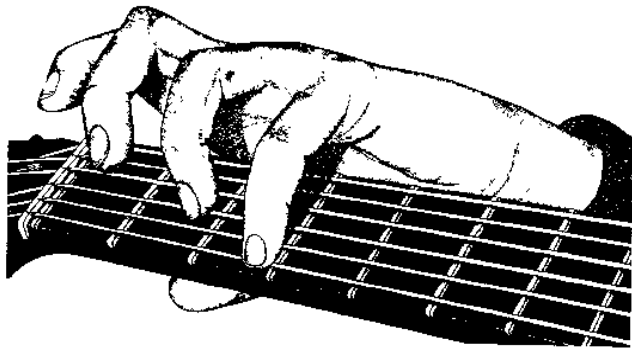

图 b

图 c

9.1

m a m a m a m a m i a m a m a m a m

i m i m i m i m i m i m i m i m

9.2

m a m a

i m i m

[illegible]

The musical notation for the 'a m i m' exercise consists of three staves. The first staff has a treble clef and a key signature of one flat (B-flat). The notes are A4 (fingering 0), B-flat4 (fingering 1), C5 (fingering 3), and B-flat4 (fingering 1). The second staff has a treble clef and a key signature of one flat. The notes are A4 (fingering 0), B-flat4 (fingering 1), C5 (fingering 3), and B-flat4 (fingering 1). The third staff has a treble clef and a key signature of one flat. The notes are A4 (fingering 0), B-flat4 (fingering 1), C5 (fingering 3), and B-flat4 (fingering 1). The exercise is divided into three measures by double bar lines with repeat dots. The first measure contains the first two notes, the second measure contains the next two notes, and the third measure contains the final two notes. The fingerings are indicated by numbers 0, 1, 3, and 1 below the notes.

9.4

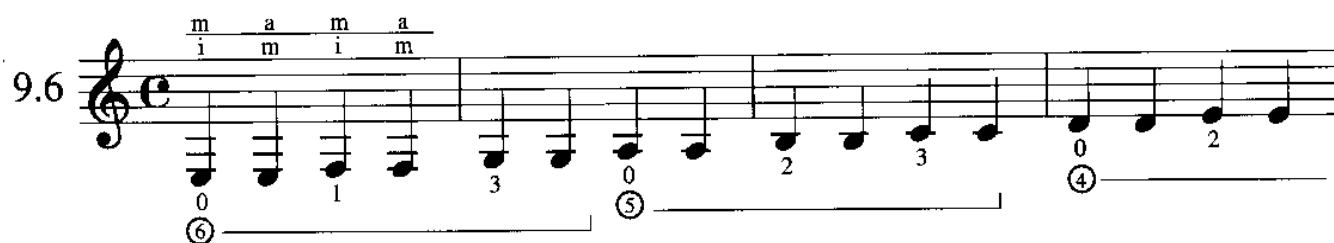
The first staff of music is written on a treble clef. It begins with a series of eighth notes: G4 (fret 4), A4 (fret 0), B4 (fret 4), and C5 (fret 0). This is followed by a quarter rest, then another series of eighth notes: D5 (fret 4), E5 (fret 0), F5 (fret 4), and G5 (fret 0). The staff continues with a series of eighth notes: A5 (fret 4), B5 (fret 0), C6 (fret 4), and D6 (fret 0). The piece concludes with a final chord consisting of G5 (fret 4) and B5 (fret 0) held as a whole note.

9.5

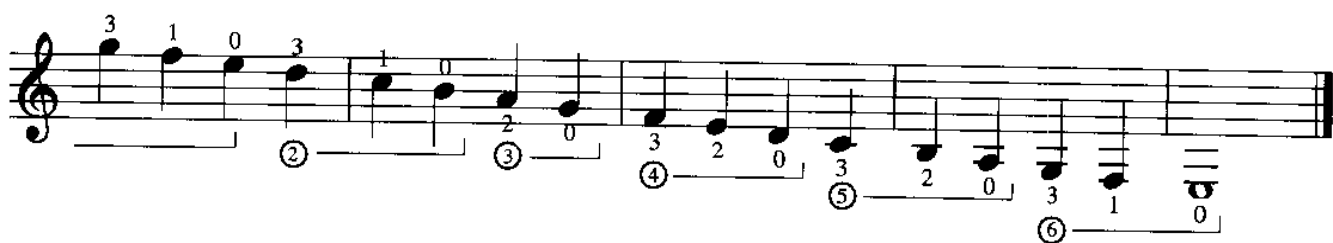
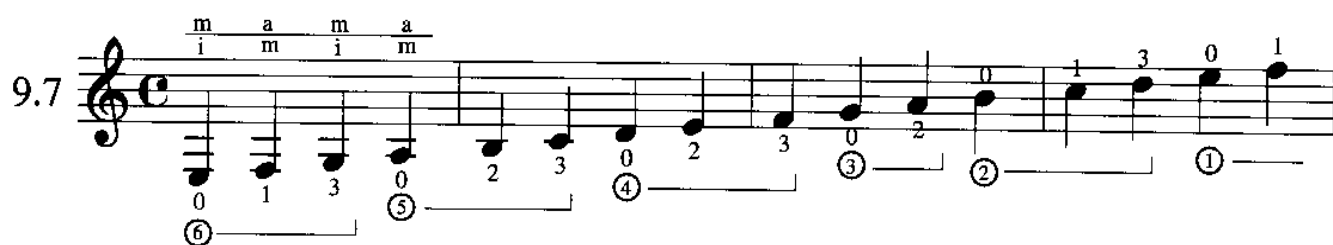
0 1 3 0 2 0 3 1 0 0 2 3 0 2 0 3 2 0

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

* 见图 b、图 c。

练习 9.7 是在前面音阶练习的基础上,从⑥弦 E 音至①弦 G 音完整的第一把位音阶练习。

十、单音旋律练习

下面几首歌曲的练习,在弹奏之前,首先要按节奏数拍子视唱。然后再按照乐谱上所标注的左右手指法弹奏。为了培养学生准确的节奏感,教师可担当伴奏。

雪花

电影《音乐之声》插曲

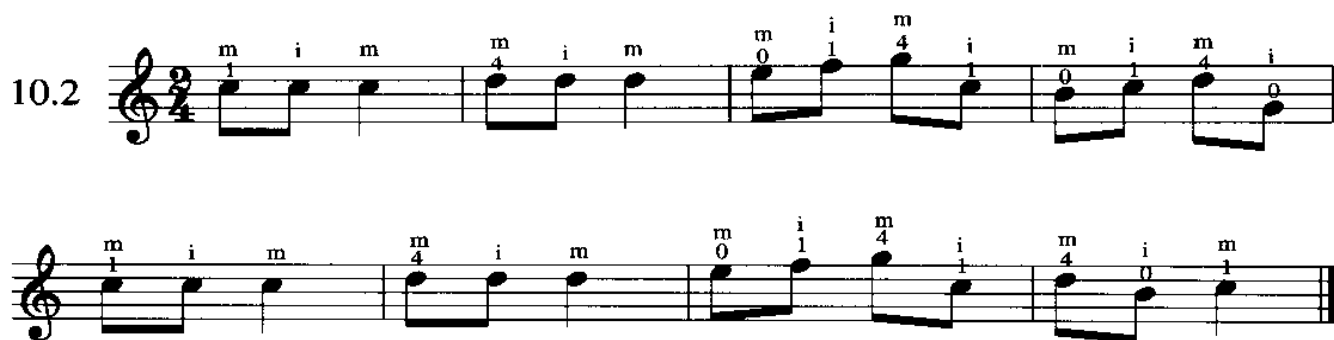
10.1

The musical score for exercise 10.1 consists of six staves of music, organized into two systems of three staves each. The music is written in treble clef with a 3/4 time signature. The notes are primarily quarter and eighth notes, often with slurs or accents. Fingerings are indicated by 'i' (index), 'm' (middle), and 'p' (piano). The score is divided into two systems, each containing three staves. The first system starts with a treble clef and a 3/4 time signature. The second system continues the piece, ending with a double bar line. The notation includes various musical symbols such as slurs, accents, and fingerings to guide the performer.

南方小桥

法国民歌

快板

意大利歌谣

泰代斯科

M.C.Tedesco

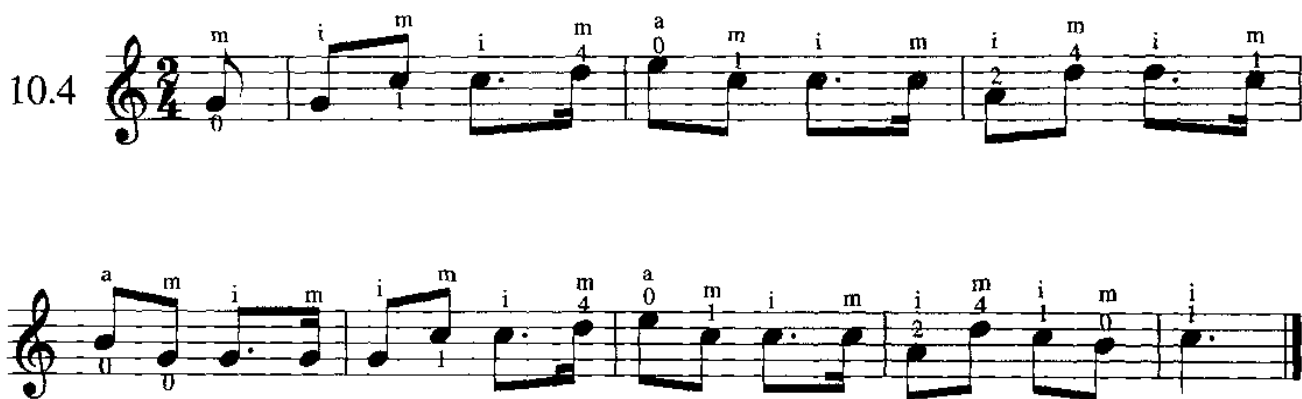
中板

松 糕 人

小快板

英国民歌

意大利歌谣

快板

泰代斯科
M.C. Tedesco

吉他重奏的练习,不仅可以培养学生的音乐节奏感,也能从中提高弹奏吉他的兴趣。在练习时,每个人不要担任固定声部,最好两个声部都能演奏,学生以及学生和老师之间轮换演奏各个声部。老师要帮助学生分析声部,让学生懂得美妙的旋律部分该如何表现,而伴奏声部并不是单纯的配角,具有不可缺少的重要地位,它们之间是合二而一的整体。通过这些练习提高吉他的演奏技巧。

小 星 星

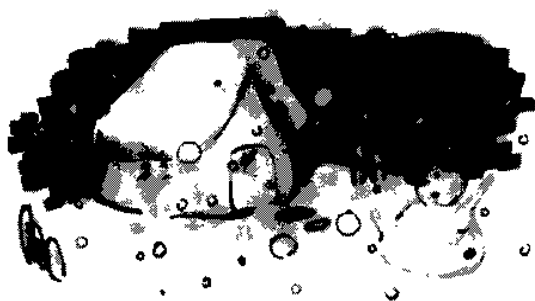
(二 重 奏)

法国歌曲

10.6

I

II

花 儿

(二 重 奏)

西班牙民歌

10.7

奥 菲 宁

(二 重 奏)

胡安·特西斯 *

10.8

* 姓名原文不详。

你为什么不停地走

(二重奏)

西班牙民谣

10.9

猫 和 老 鼠

(三 重 奏)

西班牙民谣

10.10

I

II

III

十一、右手和弦弹奏法

吉他即能弹出美妙的旋律,又能奏出丰富的和声。前面的单音练习后,在这一章节我们开始进行两个音、三个音甚至更多音合在一起的弹奏。其实合音的奏法与单音奏法没有什么不同之处,只是需要拨弦的几个手指并拢,并在同一时间拨弦,便可得到整齐的声音。另外,要想做到合音之间音量的均衡,各指的拨弦力度要保持一致,这样才能得到即整齐又丰富的和声效果。

开始的合音练习是由空弦组成,免去左手按弦,把注意力全部集中在右手的拨弦上。请记住,弹奏和弦时,应采用不靠弦奏法。

11.1

11.1

The first staff of music is written on a five-line treble clef. It begins with a series of eighth notes: G4, A4, B4, C5, D5, E5, F5, G5. This is followed by a quarter rest, then a quarter note D5, a quarter note C5, and a quarter note B4. The staff concludes with a double bar line.

[illegible]

11.3

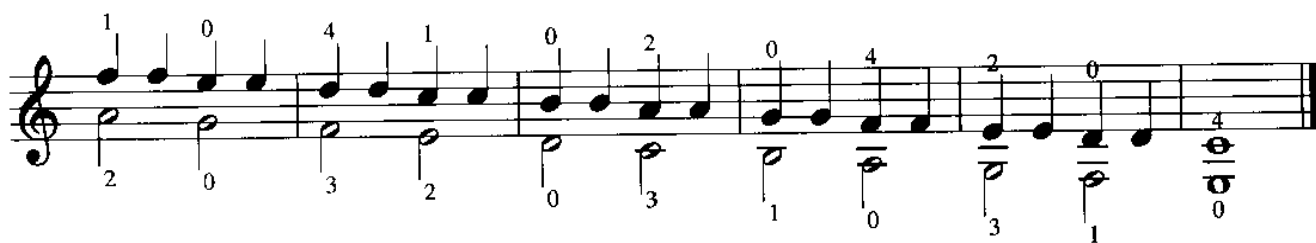
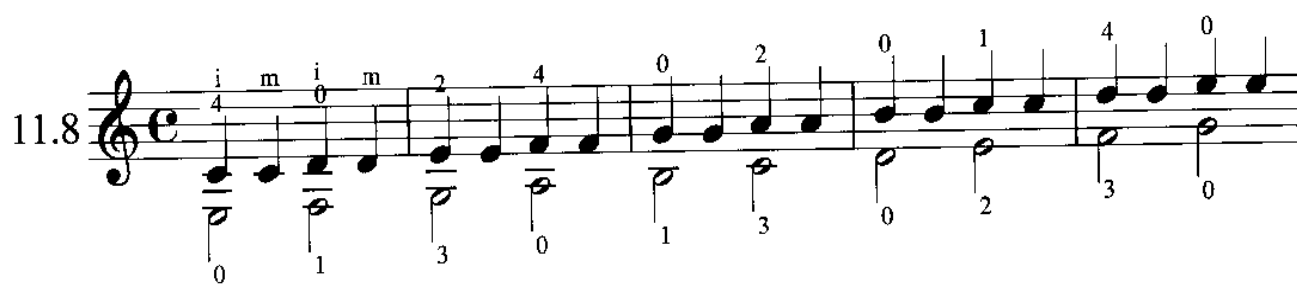
11.4

11.5

练习 11.6-11.9 分别是十度音、六度音和三度音的和音练习,低音部全部使用 p 指来弹奏,高音部分用 i、m 指交替演奏,要注意保留低音按弦的手指,使其二分音符能延长到应有的时值。

11.6

11.7

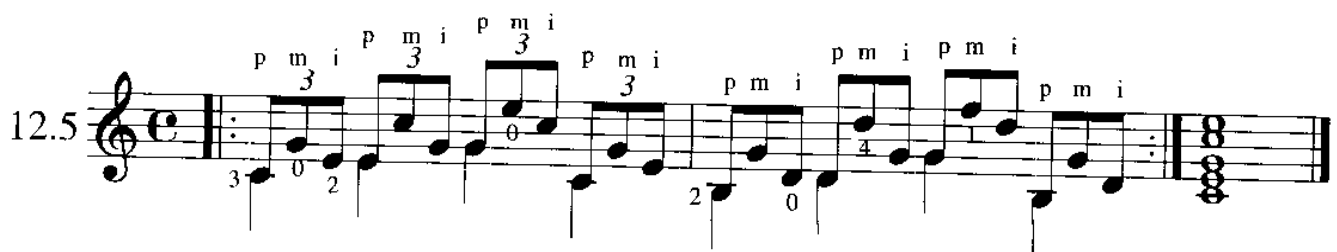
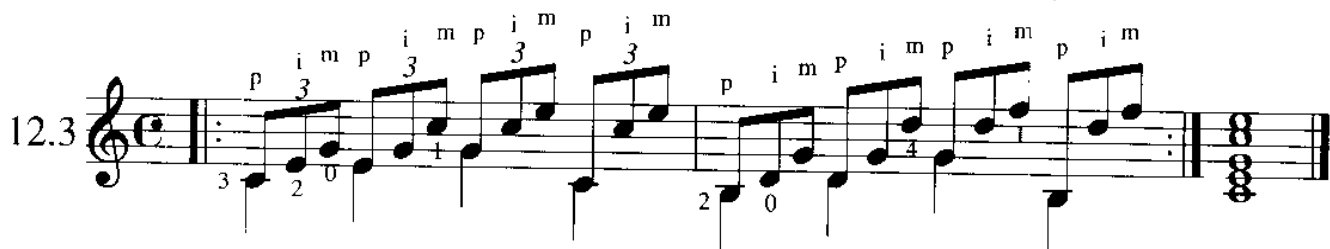
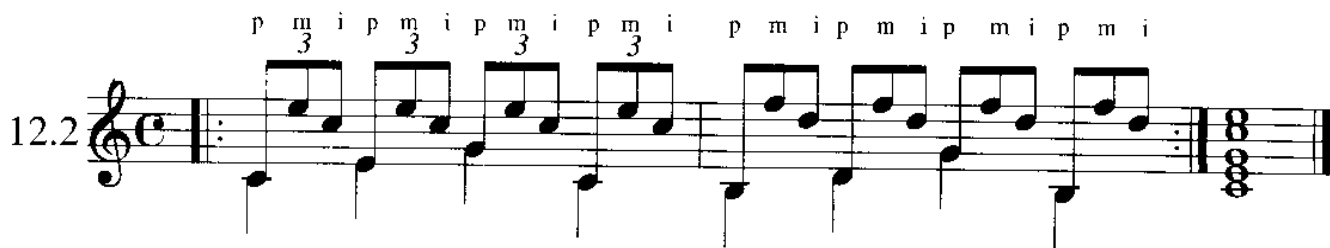
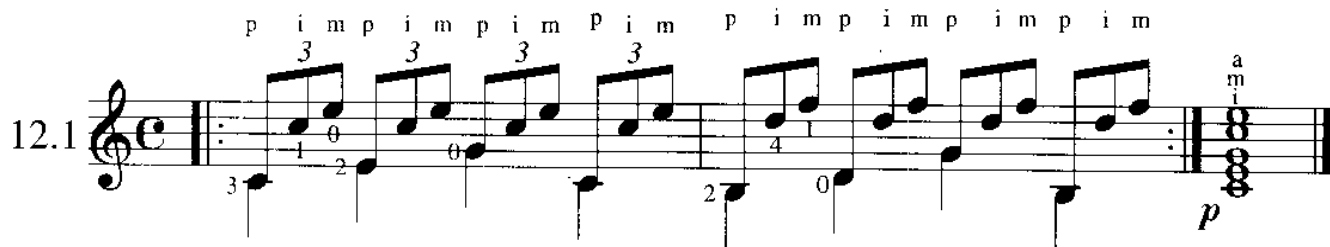

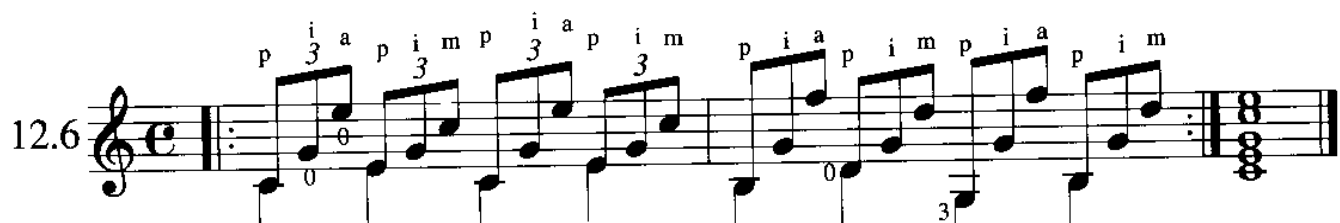
十二、分解和弦练习

分解和弦的练习,对于初学者来说是最为重要的演奏技巧之一,它罗列了右手手指各种不同组合的弹奏,使每一拨弦的手指变得灵活自如,达到随心所欲的拨弦。分解和弦与音阶的练习是吉他演奏技巧最重要的组成部分,所以,应归纳为每日的练习之中。

演奏分解和弦,一定要做到每一手指都要独立、自主地拨弦,不受其他手指的影响。弹奏时基本上都用不靠弦奏法,但我个人认为拇指 *p* 演奏低音弦时,在不影响接下来音的拨弦情况下,应使用靠弦奏法。另外,右手无名指 *a*,在遇到分解和弦中含有高音旋律的音符时也可用靠弦奏法。

下面每一条练习都要用慢速来练,等到熟练以后,才能逐渐加快速度。

12.6

12.7

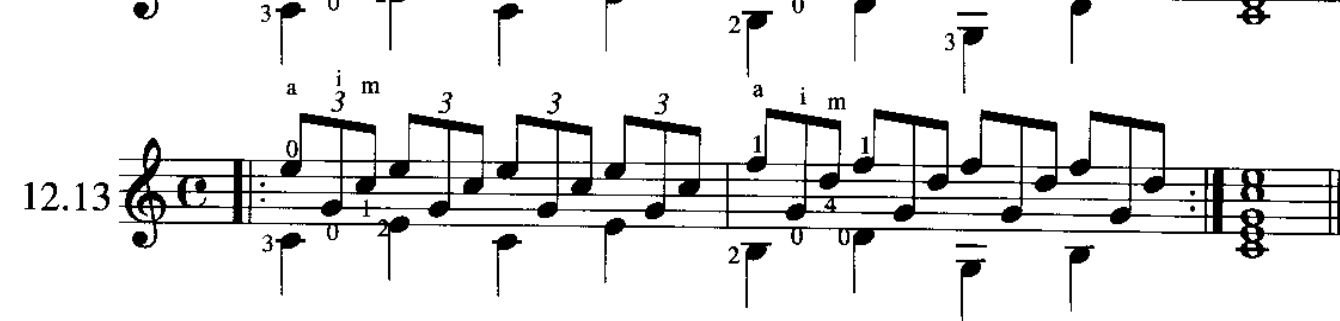
12.8

12.9

12.10

12.11

12.12

12.13

12.14 *p i m i*

12.15 *p m i m*

12.16 *p i m i a i m i*

12.17 *p m i m a m i m*

12.18 *p i a i p i m i*

12.19 *p a i m p a i m*

12.20 *p i m a p i m a*

12.21 *p a m i p a m i*

12.22 *p i m a i m p i m a i m*

p i m a i m p i m a i m

12.23 *p i m i p i p i m i p i*

p i m i p i p i m i p i

12.24 *p m i m p i p m i m p i*

p m i m p i p m i m p i

12.25 *p i p i m i p m i m a m*

p i p i m i p m i m a m

12.26 *p i a i m i p i a i m i*

p i a i m i p i a i m i

12.27 *p i m i a i p i m i a i*

p i m i a i p i m i a i

12.28 *p i p m i a p a i m p i*

p i p m i a p a i m p i

12.29 *p i m a m i p i m a m i*

p i m a m i p i m a m i

12.30 *p a m i m a p a m i m a*

p a m i m a p a m i m a

12.31 *p i a p i m*

p i a p i m

12.32 *p i p i m a p i p i m a*

p i p i m a p i p i m a

12.33 *p a m a m i p a m a m i*

p a m a m i p a m a m i

12.34

12.35

12.36

12.37

The musical score consists of four systems, each with two staves. The first system is labeled 12.34, the second 12.35, the third 12.36, and the fourth 12.37. The score is in treble clef with a key signature of one flat (B-flat). It features a repeating melodic pattern in the right hand and a complex bass line in the left hand. The left hand includes triplets and fingerings (p, i, p, i). The right hand includes a triplet of eighth notes and a single eighth note. The score is divided into four systems, each with two staves. The first system is labeled 12.34, the second 12.35, the third 12.36, and the fourth 12.37. The score ends with a double bar line and repeat signs.

十三、横 按

在遇到 C 大调的 F 和弦时,我们会发现有 3 个音需要左手食指同时按弦,这 3 个音分别在第一把位的①②和⑥弦上,同时按住 6 条弦的称为大横按(图 1)。西班牙语的 Ceja 表示大横按,media ceja 表示按 3 至 4 条弦,还有 cejilla 表示只需按住两条弦即可,称为小横按(图 2)。在乐谱上的标记一般只使用第一个字母 C 表示,如:C.1、C.6 等数字表示的是第几把位。

做横按时,左手食指伸直,以水平方向同时按住数弦,拇指在琴颈后应与中指对应,其他手指不要受其影响,要保证能够灵活地按弦。横按是左手很难的一种技巧,必须在反复不断的练习中方能掌握。

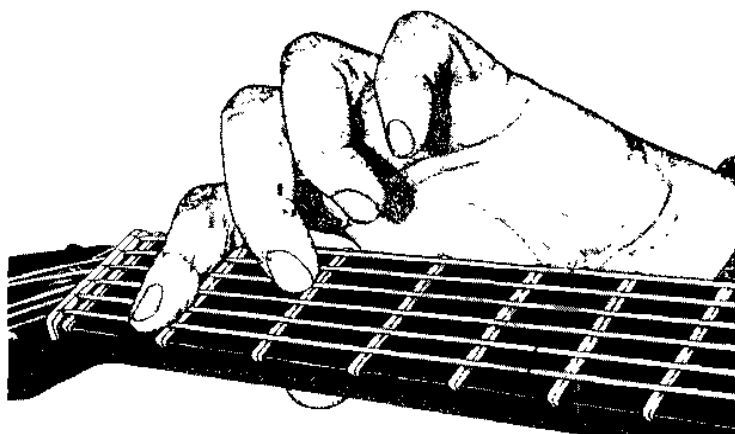

图 1

图 2

十四、音阶练习

音阶的基础练习对每个学生来说都是不可缺少的,也是获得稳固技巧的必经之路,通过它可纠正错误的手掌与手指姿势,同时还能逐渐增强左手手指的力量,加快弹奏速度。

为了对各调音阶有一个全面的了解和读谱的方便,本章节把吉他常用调的大、小音阶统一列出,均为两个八度。其中一些调音阶高音部分的演奏,需要涉及左手的换把移动,请在老师的指导下练习,以免养成不良的移动方法。

接下去的每一个调都安排有相应的音阶练习,开始的练习要慢而有力,其次便要放松和加快速度。靠弦与不靠弦的弹奏要运用自如,尽量缩小两种奏法在听觉上的区别。

音阶的练习能够使演奏者在短时间内解决许多技巧上的困难,开始可能会产生一些乏味感,但从中可获得手指的独立性、耐久性以及左右手的协调性,的确值得我们认真地对待。

C 大调

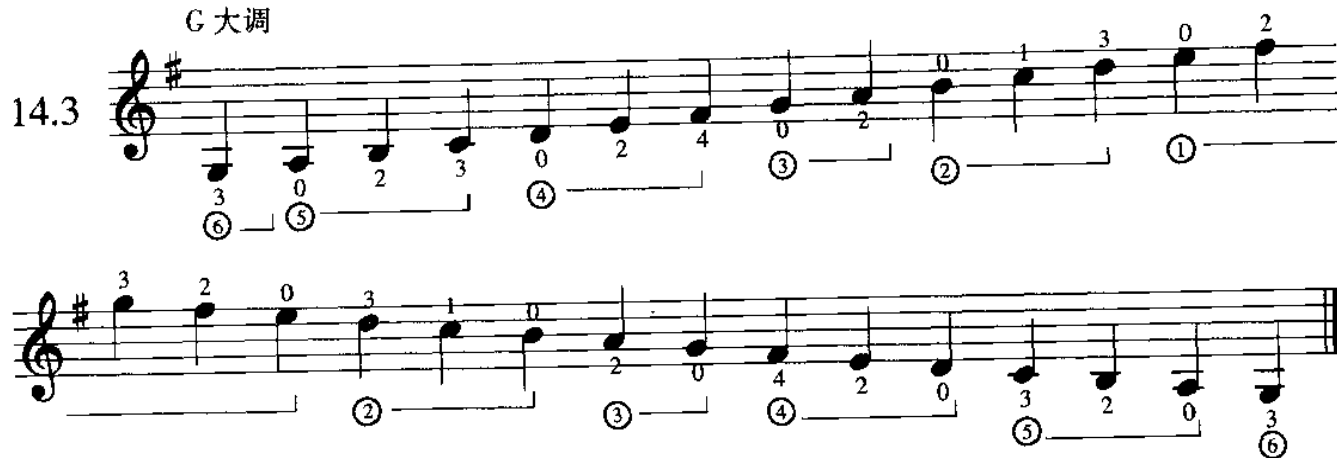
14.1

A 小调

14.2

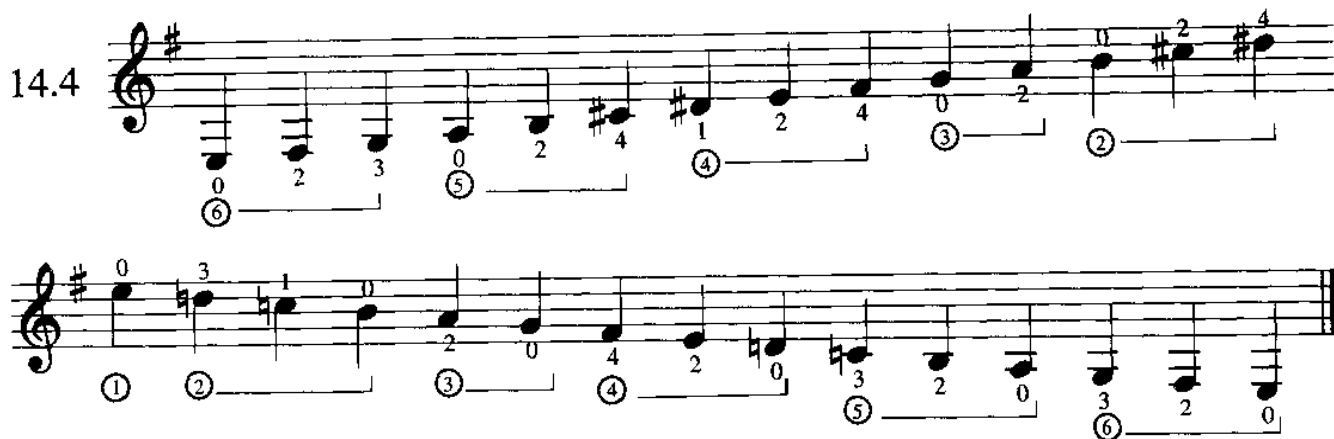
G 大调

14.3

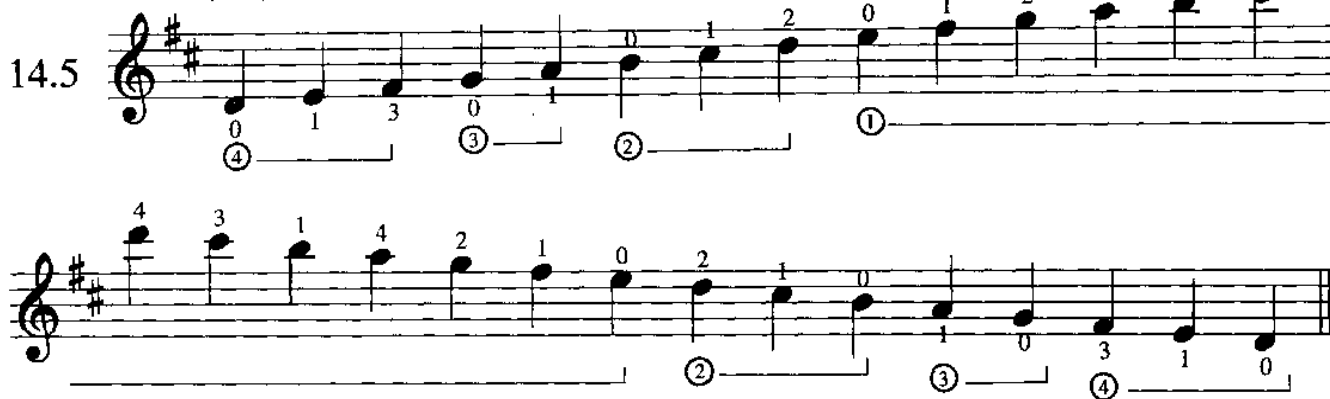
E 小调

14.4

D 大调

14.5

B 小调

14.6

A 大调

14.7

#F 小调

14.8

E 大调

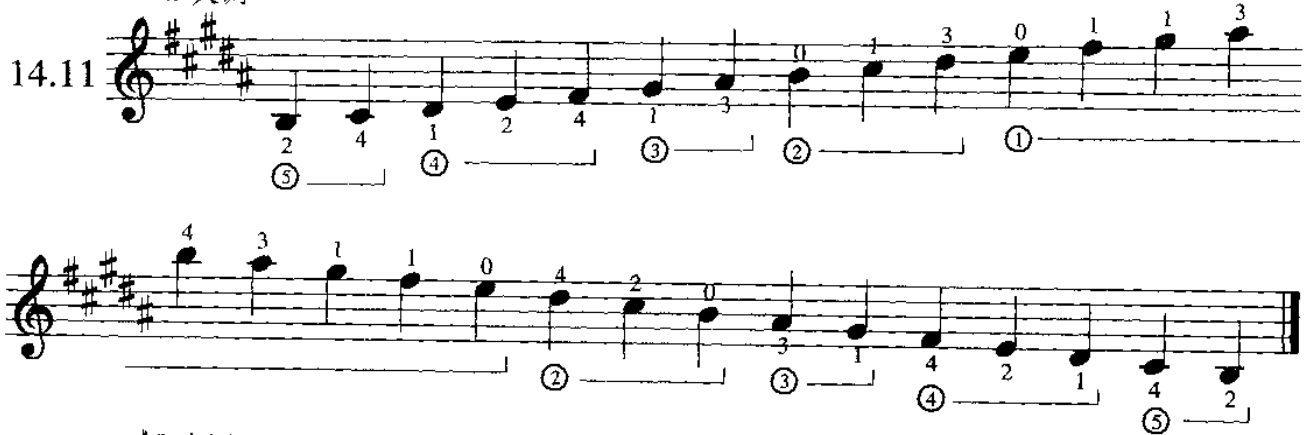
14.9

#C 小调

14.10

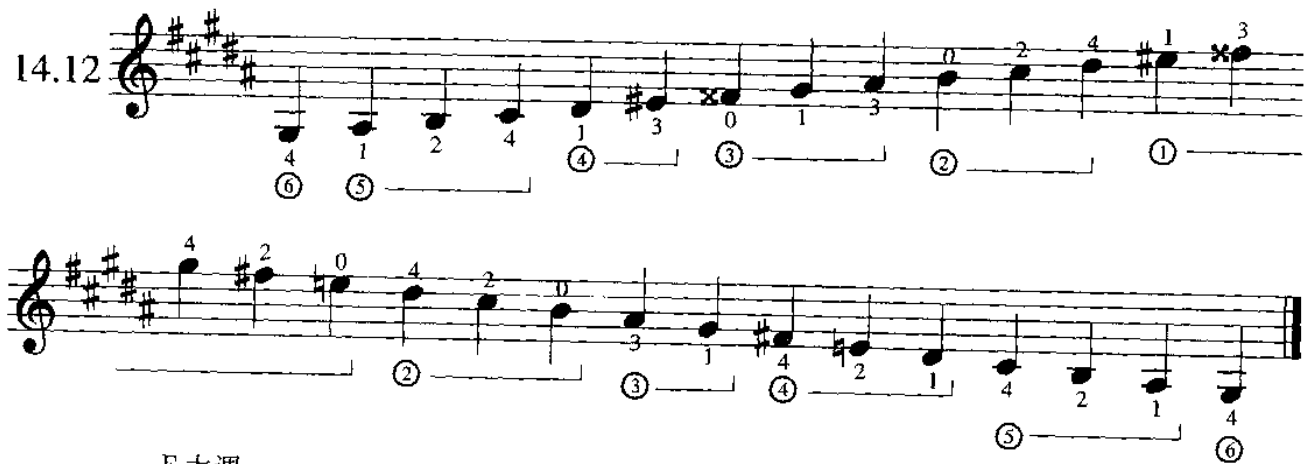
B 大调

14.11

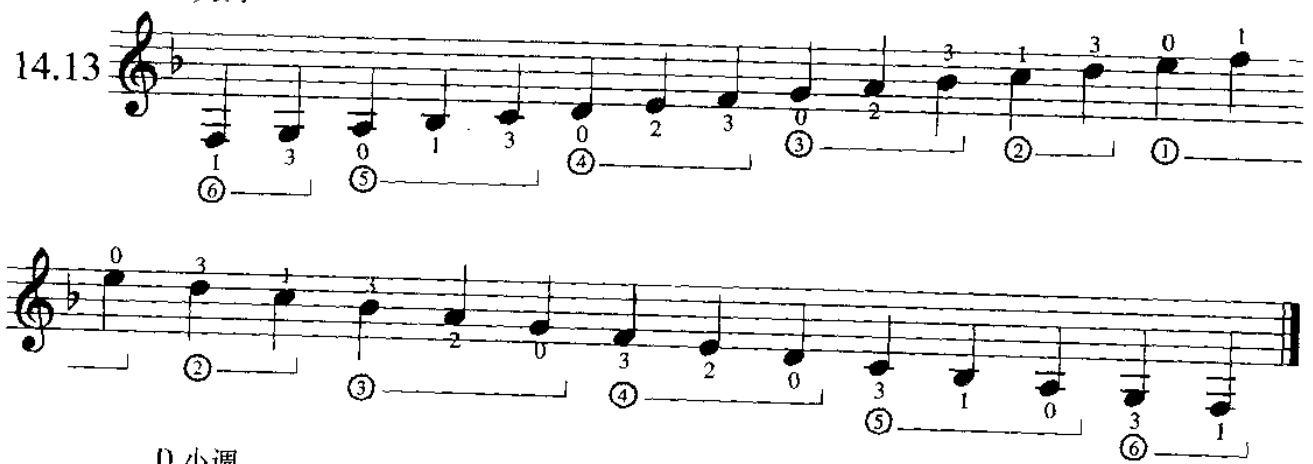
♯G 小调

14.12

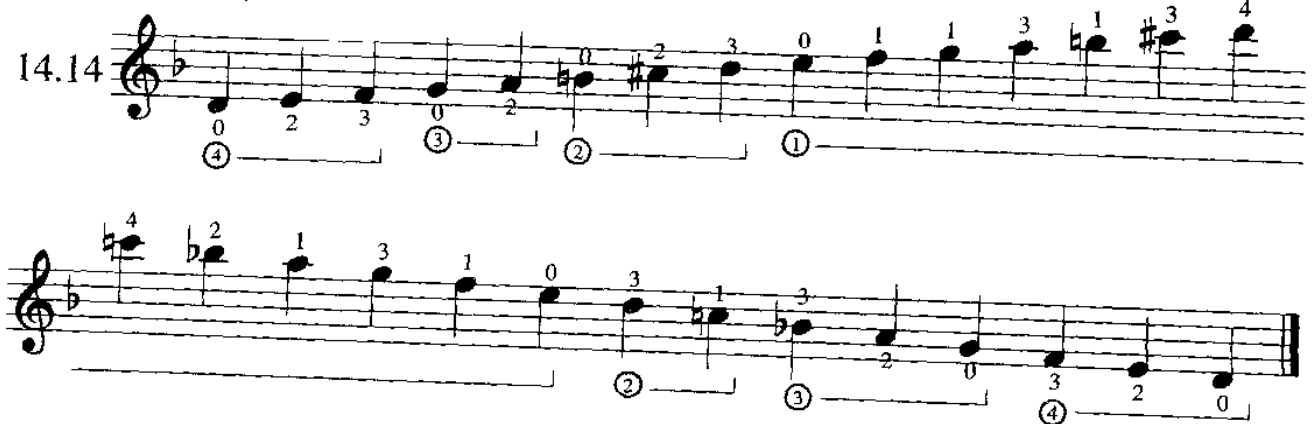
F 大调

14.13

D 小调

14.14

14.15 $\flat$ B 大调

14.16 G 小调

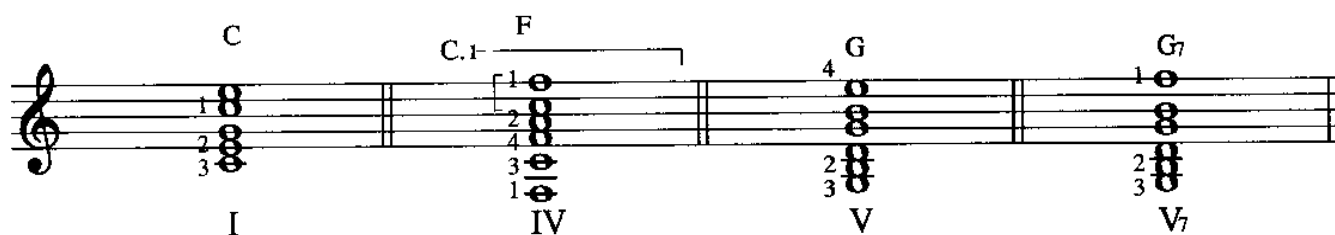
3 个八度的半音阶练习

14.17

十五、C 大调练习

1. 和 弦

C 大调的主要和弦: C(主和弦)、F(下属和弦)、G(属和弦)、G₇(属七和弦)

2. 音阶练习

练习曲

卡 尔 卡 西

Matteo Carcassi

Andantino

15.2

m m a a m

p i p i

m i p

a m i

m m a m

p i p i

小 奏 鸣 曲

库 夫 奈

J.küffnet

Andantino

15.3

m m i i m m i i a m i m i m i m i

p p p

m i i m m i i a m i m i m

i m i m i m i m i m i m i m i m i

m i i m m i m a m i m a m

练习曲

阿瓜多

D.Aguadol

15.4

Handwritten musical score for Exercise 15.4 by Aguado. The score is written on four staves in 3/8 time. It includes various fingerings (1, 2, 3, 4, 0) and articulations (p, m, i, a). The piece ends with a double bar line and a fermata.

小步舞曲

隆卡利

L.Roncalli

15.5

Handwritten musical score for Exercise 15.5 by Roncalli. The score is written on three staves in 3/4 time. It includes various fingerings (1, 2, 3, 4, 0) and articulations (p, m, i, a). The piece ends with a double bar line and a fermata.

Andante

15.6

Andante

mf

f

Fine p

D.C.al Fine

牧 羊 人

(二 重 奏)

西班牙民谣

15.7

The musical score is written for two staves, I and II, in 2/4 time. It includes piano accompaniment. The score is divided into five systems. The first system shows the beginning of the piece with fingerings (i, m, i, m) and slurs. The second system includes a piano (p) marking. The third system features a first ending bracket. The fourth system continues the melody and accompaniment. The fifth system concludes the piece with a final cadence. Fingerings and slurs are indicated throughout the score to guide the performer.

A 小调的主要和弦:Am(主和弦)、Dm(下属和弦)、E(属和弦)、E₇(属七和弦)

16.1

The image shows a musical score for guitar exercise 16.1. It consists of three staves of music. The first staff has a treble clef and a common time signature. Above the staff, the letters 'i m i m' are written. The first staff contains 16 measures of music. The second staff contains 16 measures of music. The third staff contains 16 measures of music. The music is written in a key with one sharp (F#) and a common time signature. The notes are mostly quarter notes and eighth notes. Fingering numbers (1, 2, 3, 4) are written below the notes. Fret numbers (0, 2, 3, 4) are written below the notes. The exercise is numbered 16.1 in the top left corner.

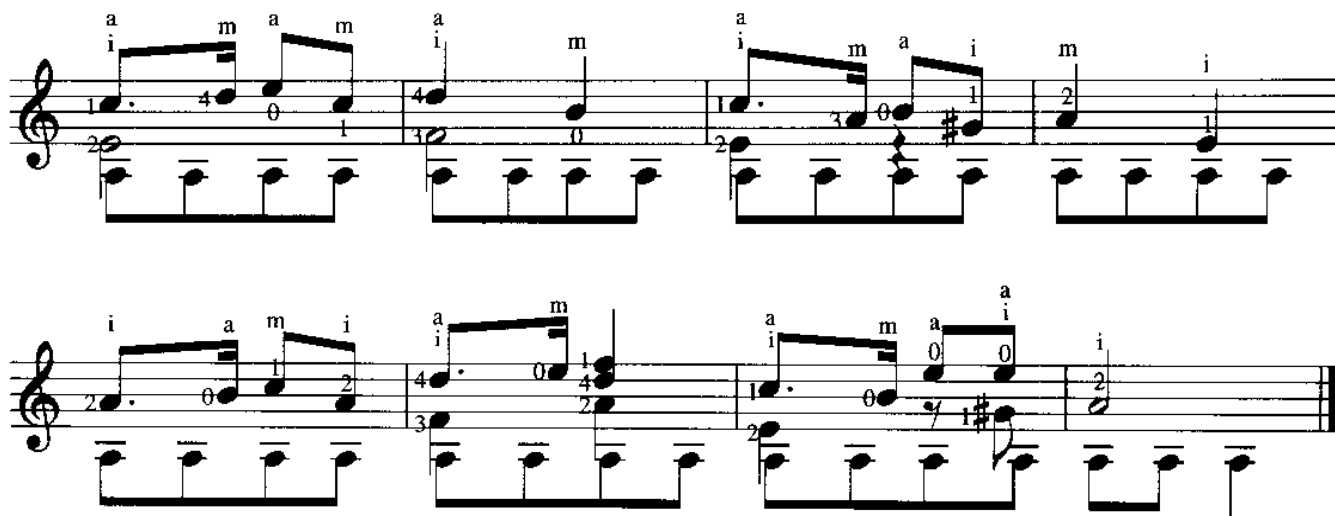
意大利民谣

阿尔美诺*

16.2

The musical score for exercise 16.2 consists of two systems, each with a treble and bass staff joined by a brace. The key signature has one sharp (F#) and the time signature is 2/4. Fingerings are indicated by numbers 1-2 above notes. Accents are shown as slanted lines over notes. The first system ends with a double bar line and repeat dots. The second system continues the pattern.

* 姓名原文不详。

练 习 曲

卡 尔 卡 西

Matteo Carcassi

Andante

16.3

p *mf* *f* *dim.*

圆舞曲

卡路里

Ferdinand Carulli

16.4 *mf*

p i a i a i *p* i m i a i *p* i m i a i *p* i a i m i

p i a i a i *p* i m i a i *p* i a i m i

p i m i m i *p* i a i m i *p* i a i m i *p* i a i m i

p i m i m i *p* i a i m i *p* i a i m i

p i m i m i *p* i m i p i

p m i

p i m i m i

D.C. al Fine

Fine

小 奏 鸣 曲

库 夫 奈

J.Küffnet

Andantino

17.3

儿 歌

(二 重 奏)

西班牙民谣

17.4

前 奏 曲

莫里诺

F. Molino

17.5

Handwritten musical notation for the Prelude, featuring four staves with treble clefs and a key signature of one sharp (F#). The notation includes various fingerings (0, 1, 2, 3, 4) and dynamic markings (p, i, m, i, p, i, p, i). The piece concludes with a double bar line and a repeat sign.

圆 舞 曲

库夫奈

J. Küffnet

17.6

Handwritten musical notation for the Waltz, featuring three staves with treble clefs and a key signature of one sharp (F#). The notation includes various fingerings (0, 1, 2, 3, 4) and dynamic markings (p, f, a, m, i, m). The piece concludes with a double bar line and a repeat sign.

练习曲

卡尔卡西

Matteo Carcassi

Moderato

17.7

mf

cresc.

p

f

圆舞曲

库夫奈

J. Küffner

伊 科 萨 斯

(二 重 奏)

库夫奈

J. Küffner

Poco moderato

Poco Moderato

I

II

17.9

f

17.9

我亲爱的奥古斯丁

(二重奏)

德国民歌

17.10

I

II

i 3 m i m

a m i

p

2 4

2 3 1

2 1

1 1 2

十八、E 小调练习

1. 和 弦

E 小调的主要和弦: Em(主和弦)、Am(下属和弦)、B(属和弦)、B₇(属七和弦)

2. 音阶练习

圆舞曲

卡路里

Ferdinand Carulli

18.3

m i i m i

m i m i m i

p p

1

3

4

2

圆舞曲

阿尔卡斯

Arcas

18.4

a m i

3

3

3

C.2

p.

0

3

4

1

2

0

C.2

p.

0

3

4

1

2

0

C.5

p.

0

3

4

1

2

0

③

p.

1

C.2

p.

0

3

4

1

2

0

圆舞曲

卡路里

Ferdinand Carulli

18.5

m i p i m i m i p i m i m i p i m i m p a p m p

m i p i m i m i p i m i a p m p i p m

i p m i m i m i p i m i m i p i m i

m p m i m i m i m i m i m

m i p i m i m i p i m i m p a p a p

m i p i m i m i p i m i m p a p m p i

p m

D.C. al Fine

绿 袖 子

(二 重 奏)

英国民歌

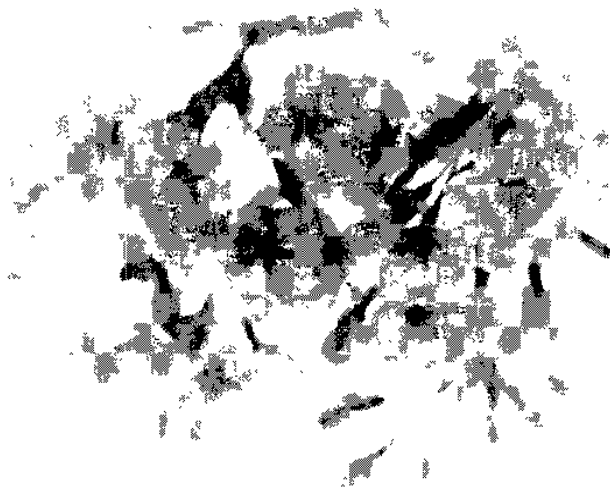
18.6

p

p Fine

First system of musical notation (measures 1-3). The key signature is one sharp (F#). The notation includes a treble clef and a bass clef. The right hand (treble clef) contains a melody with notes G4, A4, B4, C5, B4, A4, G4. The left hand (bass clef) contains a bass line with notes G2, B2, D3, E3, F#3, G3. Chord labels C, B7, and G are placed above the left hand. Fingering numbers (0, 1, 2, 3, 4) are indicated for both hands.

Second system of musical notation (measures 4-6). The key signature is one sharp (F#). The notation includes a treble clef and a bass clef. The right hand (treble clef) contains a melody with notes G4, A4, B4, C5, B4, A4, G4. The left hand (bass clef) contains a bass line with notes G2, B2, D3, E3, F#3, G3. Chord labels D, C, B7, and Em are placed above the left hand. Fingering numbers (0, 1, 2, 3, 4) are indicated for both hands. The piece concludes with a double bar line and the instruction *p* D.C.al Fine.

中 板

(二 重 奏)

库夫奈

J.küffnet

Poco moderato

18.7

The musical score is for a piano duet in 2/4 time, marked "Poco moderato". It consists of four systems of two staves each. The key signature has one sharp (F#). Fingerings are indicated by numbers 0-4 above notes. Dynamics include *sf*, *p*, and *f*. The score includes various musical notations such as slurs, ties, and repeat signs.

System 1: Treble staff (I) starts with a whole note chord (F#, C#), followed by quarter notes (D, E, F#, G, A, B, C, D). Bass staff (II) starts with a whole note chord (F#, C#), followed by quarter notes (D, E, F#, G, A, B, C, D). Dynamics: *sf* (I), *p* (II).

System 2: Treble staff (I) starts with a whole note chord (F#, C#), followed by quarter notes (D, E, F#, G, A, B, C, D). Bass staff (II) starts with a whole note chord (F#, C#), followed by quarter notes (D, E, F#, G, A, B, C, D). Dynamics: *sf* (I), *p* (II).

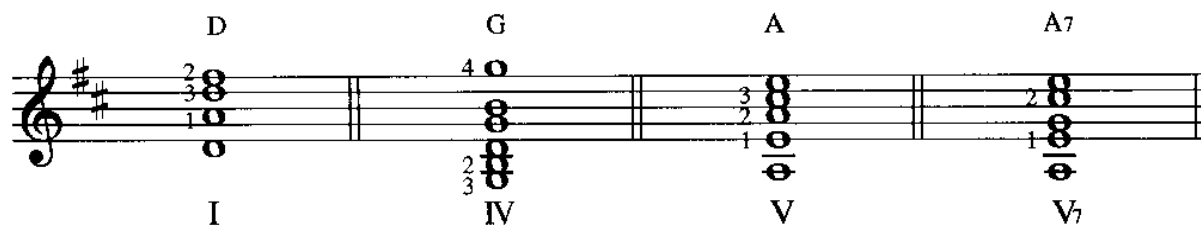
System 3: Treble staff (I) starts with a whole note chord (F#, C#), followed by quarter notes (D, E, F#, G, A, B, C, D). Bass staff (II) starts with a whole note chord (F#, C#), followed by quarter notes (D, E, F#, G, A, B, C, D). Dynamics: *f* (I), *p* (II).

System 4: Treble staff (I) starts with a whole note chord (F#, C#), followed by quarter notes (D, E, F#, G, A, B, C, D). Bass staff (II) starts with a whole note chord (F#, C#), followed by quarter notes (D, E, F#, G, A, B, C, D). Dynamics: *f* (I), *p* (II).

十九、D 大调练习

1. 和 弦

D 大调的主要和弦:D(主和弦)、G(下属和弦)、A(属和弦)、A₇(属七和弦)

2. 音阶练习

法 国 民 歌

(二 重 奏)

19.3

小 奏 鸣 曲

库 夫 奈

J.Küffnet

19.4

D.C. al Fine

圣诞快乐

加泰罗尼亚民歌

Allegretto

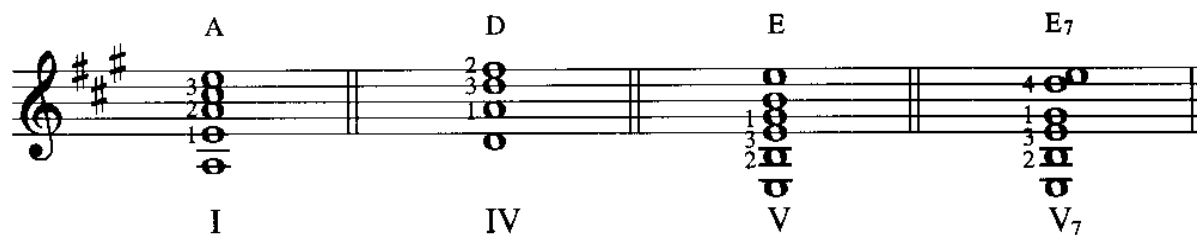
19.7

The musical score is written for a two-hand piano piece in G major (one sharp) and 4/4 time. It is marked 'Allegretto'. The score is divided into four systems. The first system is marked 'mf' and 'p i m i'. The second system is marked 'mf'. The third system has dynamics 'f', 'mf', and 'mp'. The fourth system has dynamics 'f', 'mf', and 'mp'. The score includes various musical notations such as treble and bass staves, clefs, key signatures, time signatures, notes, rests, and fingerings.

二十、A 大调练习

1. 和 弦

A 大调的主要和弦:A(主和弦)、D(下属和弦)、E(属和弦)、E₇(属七和弦)

2. 音阶练习

练习曲

卡尔卡西
Matteo Carcassi

20.3

mf

p *i* *m* *i* *m* *i* *p* *i* *m* *i* *m* *i* *p* *i* *m* *i* *m* *i*

f *p* *i* *m* *i* *m* *i* *a* *p* *i* *m* *i* *m* *i* *p* *i* *m* *i* *m* *i*

f *p* *i* *m* *i* *m* *i* *a* *m* *i* *a* *i* *m* *i* *a* *m*

p *i* *m* *i* *m* *a* *i* *a* *m* *i* *a* *i* *m* *i* *m*

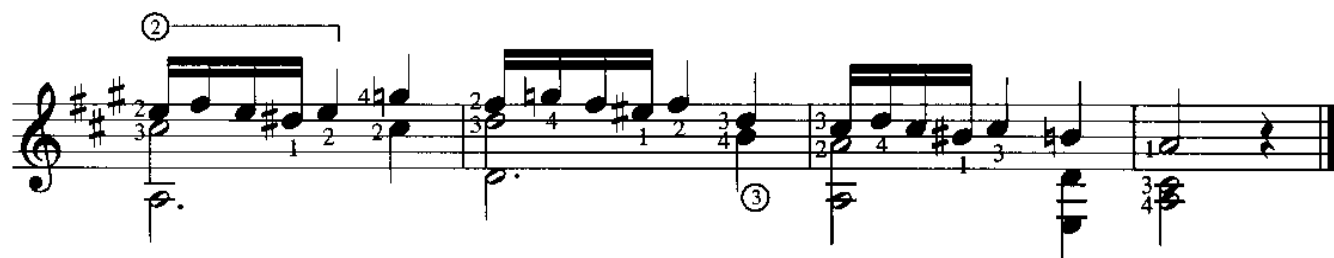
Fine

D.C. al Fine

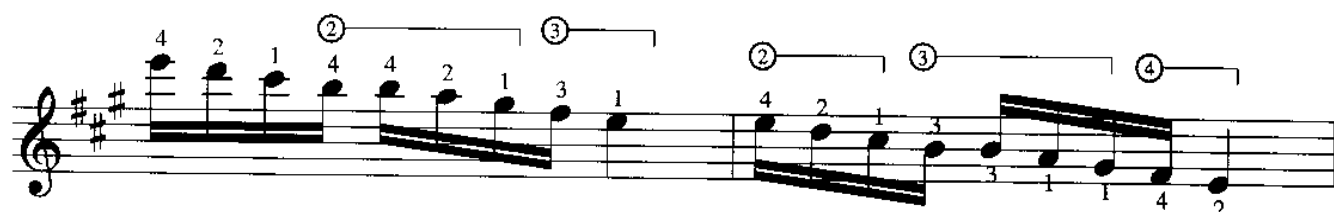
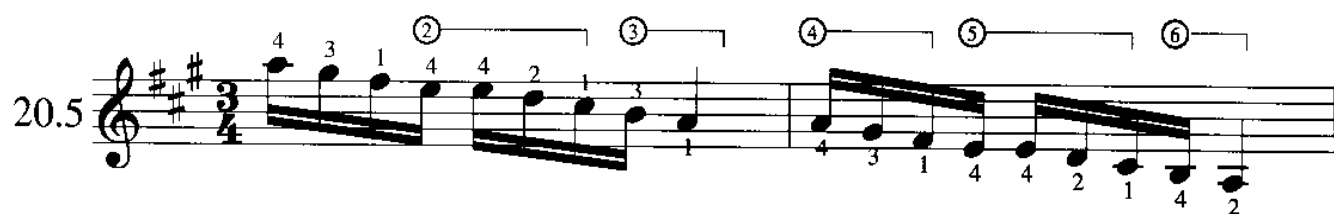
练习曲

泰 雷 加

Francisco Tarrega

练习曲

钟 声

西班牙民歌

20.6

m i m i m i

二十一、E 大调练习

1. 和 弦

E 大调的主要和弦: E(主和弦)、A(下属和弦)、B(属和弦)、B₇(属七和弦)

Diagram illustrating the four main chords of E major on a guitar fretboard:

- E (I):** Notes: E2, G#2, B2, E3, G#3, B3. Fingering: 1, 3, 2, 1, 3, 2.
- A (IV):** Notes: A2, C#2, E2, A2, C#2, E2. Fingering: 3, 2, 1, 3, 2, 1.
- B (V):** Notes: B2, D#2, F#2, B2, D#2, F#2. Fingering: 4, 3, 2, 4, 3, 2.
- B₇ (V₇):** Notes: B2, D#2, F#2, A2, B2, D#2, F#2, A2. Fingering: 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1.

2. 音阶练习

Diagram illustrating six staves of E major scale exercises (21.1 and 21.2) with fingerings:

Staff 21.1: Ascending scale (E2 to E4) with fingerings: 0, 2, 4, 0, 2, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 0, 2, 4. Descending scale (E4 to E2) with fingerings: 4, 2, 0, 4, 2, 0, 1, 4, 2, 0, 4, 2, 0.

Staff 21.2: Ascending scale (E2 to E4) with fingerings: 0, 2, 4, 0, 2, 4, 1, 2, 1, 4, 2, 0, 4, 2, 0. Descending scale (E4 to E2) with fingerings: 4, 0, 2, 4, 1, 2, 4, 1, 4, 2, 1, 4, 2, 0.

Staff 21.3: Ascending scale (E2 to E4) with fingerings: 4, 0, 2, 4, 1, 2, 4, 1, 4, 2, 1, 4, 2, 0. Descending scale (E4 to E2) with fingerings: 4, 1, 2, 0, 2, 0, 2, 4, 0, 2, 4, 2, 0, 4.

Staff 21.4: Ascending scale (E2 to E4) with fingerings: 2, 1, 2, 1, 4, 2, 1, 4, 2, 0, 4, 2, 0. Descending scale (E4 to E2) with fingerings: 4, 2, 0, 4, 2, 0, 1, 4, 2, 0, 4, 2, 0.

Staff 21.5: Ascending scale (E2 to E4) with fingerings: 2, 1, 2, 1, 4, 2, 1, 4, 2, 0, 4, 2, 0. Descending scale (E4 to E2) with fingerings: 4, 2, 0, 4, 2, 0, 1, 4, 2, 0, 4, 2, 0.

Staff 21.6: Ascending scale (E2 to E4) with fingerings: 2, 1, 2, 1, 4, 2, 1, 4, 2, 0, 4, 2, 0. Descending scale (E4 to E2) with fingerings: 4, 2, 0, 4, 2, 0, 1, 4, 2, 0, 4, 2, 0.

圆舞曲

卡路里

Ferdinand Carulli

21.3

练习曲

泰雷加

Francisco Tarrega

21.4

此练习涉及到高把位。第1-2小节左手1指按第6把位的 $\sharp G$ 音,其他几指可在原位按所要弹奏的各音。因此,虽为高把位,左手并无太大的移动变化。但第3小节的升D音左手要由第7把位移至第11把位,请参阅把位的变换章节。

圆舞曲

卡尔卡西

Matteo Carcassi

21.5

m p i p m

m 0 p i m i a m i m i m i m p i m i a m i m 0

p i m i p i m i m i p

p i p m

D.C. al Fine

练习曲

卡 路 里

Ferdinand Carulli

Andantino

21.6

The musical score is written for guitar in A major (three sharps) and 2/4 time. The tempo is marked 'Andantino'. The piece begins with a treble clef and a key signature of three sharps. The first staff starts with a treble clef and a key signature of three sharps. The music is composed of eighth and sixteenth notes, with various fingerings indicated by numbers 1, 2, 3, and 4. There are several triplets and slurs throughout the piece. Dynamics include piano (p) and accents (^). The piece ends with a repeat sign.

二十二、F 大调练习

1. 和 弦

F 大调的主要和弦: F(主和弦)、B(下属和弦)、C(属和弦)、C₇(属七和弦)

F B C C₇

C.1 C.2 I IV V V₇

2. 音阶练习

22.1

22.2

练习曲

卡 尔 卡 西

Matteo Carcassi

Andante

22.3

p

mf

C.1 C.2

圆舞曲

卡尔卡西

Matteo Carcassi

22.4

The musical score is written in treble clef with a key signature of one flat (B-flat) and a 3/4 time signature. It consists of seven staves of music. The notation includes various fingerings (i, m, a, p, m), dynamics (p, f), and articulation (accents, slurs). The piece concludes with "Fine f" and "D.C. al Fine".

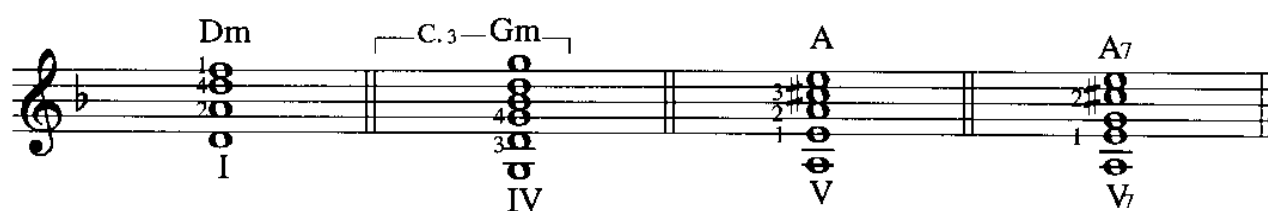
Fine f

D.C. al Fine

二十三、D 小调练习

1. 和 弦

D 小调的主要和弦: Dm(主和弦)、Gm(下属和弦)、A(属和弦)、A7(属七和弦)

2. 音阶练习

练习曲

卡 路 里

Ferdinand Carulli

23.3

The musical score for Exercise 23.3 by Ferdinand Carulli is presented in seven staves. The notation includes various musical symbols such as treble clefs, key signatures (one flat), time signatures (2/4), dynamic markings (p), and fingering numbers (1, 2, 3, 4, 0). The score is written for guitar, with chords and single notes indicated by stems and flags. The piece begins with a treble clef, a key signature of one flat, and a 2/4 time signature. The first staff includes a dynamic marking 'p' and a fingering '3'. The second staff continues the melody with various chords and single notes. The third staff features a repeat sign and a 'C.1' marking above the first measure. The fourth staff also has a 'C.1' marking above the first measure. The fifth staff continues the piece with various chords and single notes. The sixth staff features a treble clef, a key signature of one flat, and a 2/4 time signature. It includes a dynamic marking 'p' and a fingering '3'. The seventh staff concludes the piece with a double bar line and repeat dots.

斯卡博勒市场

Scarborough Fair

(二重奏)

美国电影《毕业生》插曲

Moderato

23.4

The first system of the musical score for 'Scarborough Fair' is in 3/4 time, marked 'Moderato'. It features two staves, I and II. Staff I begins with a treble clef and a key signature of one flat (B-flat). The melody starts with a half note G4, followed by a quarter note A4, and then a half note B4. Staff II begins with a bass clef and a key signature of one flat. The accompaniment starts with a half note G3, followed by a quarter note A3, and then a half note B3. The system includes various musical notations such as notes, rests, and fingerings.

The second system of the musical score continues the melody and accompaniment. It features two staves, I and II. Staff I begins with a treble clef and a key signature of one flat. The melody starts with a half note G4, followed by a quarter note A4, and then a half note B4. Staff II begins with a bass clef and a key signature of one flat. The accompaniment starts with a half note G3, followed by a quarter note A3, and then a half note B3. The system includes various musical notations such as notes, rests, and fingerings.

The third system of the musical score continues the melody and accompaniment. It features two staves, I and II. Staff I begins with a treble clef and a key signature of one flat. The melody starts with a half note G4, followed by a quarter note A4, and then a half note B4. Staff II begins with a bass clef and a key signature of one flat. The accompaniment starts with a half note G3, followed by a quarter note A3, and then a half note B3. The system includes various musical notations such as notes, rests, and fingerings.

The fourth system of the musical score continues the melody and accompaniment. It features two staves, I and II. Staff I begins with a treble clef and a key signature of one flat. The melody starts with a half note G4, followed by a quarter note A4, and then a half note B4. Staff II begins with a bass clef and a key signature of one flat. The accompaniment starts with a half note G3, followed by a quarter note A3, and then a half note B3. The system includes various musical notations such as notes, rests, and fingerings.

The fifth system of the musical score concludes the piece. It features two staves, I and II. Staff I begins with a treble clef and a key signature of one flat. The melody starts with a half note G4, followed by a quarter note A4, and then a half note B4. Staff II begins with a bass clef and a key signature of one flat. The accompaniment starts with a half note G3, followed by a quarter note A3, and then a half note B3. The system includes various musical notations such as notes, rests, and fingerings.

二十四、把位变换与连接

前面的章节已简单讲解了关于左手按弦的横向移动与纵向移动的方法,随着我们练习的曲目越来越难,音阶的音域也在逐渐扩大,左手将从最初的低把位扩展到高把位演奏。

确切地说,把位就是左手与琴格上的相关位置。以左手的第一指来定位,当第一指放在第一格时,称为第一把位,若放在第四格时,就称为第四把位,以此类推。

1. 把位的变换

左手在指板上的移动变换可分为三类:(1)替换;(2)移位;(3)跳跃。

(1) 替换移动

这种移动把位的方式是以某一手指来替换另一按弦的手指而放于同一琴格上,这种替换移动的方式介于邻近的把位之间。邻近的把位是指4个手指纵向放置时它们所包含的范围。替换移动的主要因素是琴格。

(2) 移位移动

移位的移动是指同一手指要移动到新的位置上,可能是邻近的,也可能是较远的位置上。较远的位置是指左手4指所涵盖的范围。移位移动的主要因素是手指。

(3) 跳跃移动

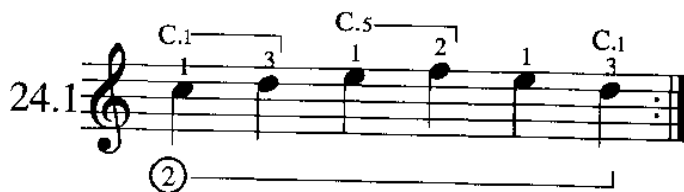
是指手要在原先的把位跳跃到另一不相关的把位上。它既不是移位又不是替换,新的手指位置与原来的位置之间没有共同的要素来引导。

以上的三种移动都必须由手臂、手腕和手的整体共同完成,手指不能单独移动,它必须与手腕、手臂形成一体,成为左手技巧的主体。

在把位变换移动时,为了保持音符的流畅而不中断,把位的连接应单独作为一个重要的练习才是。乌拉圭吉他演奏家、教育家卡雷巴洛(A.Carlevaro)为了使把位的连接不留痕迹,教导学生采用如下几种方法练习。

2. 把位的连接

把位之间连接的部分指的是由前一把位的最后两个音以及下一个把位的前两个音所构成。下面的例子是C大调音阶中由第1到第5把位的跳跃移动(24.1)。

以遵守严格节拍及重复数次的方式,可将 24.1 变成相当有价值的练习。练习时,节拍器可用也可不用。起初, re 与 mi 音之间可能会有停顿或中断现象,听力敏感的人都能觉察出这种中断。若以八分音符来取代四分音符,就能解决此问题(24.2)。

这样的改变要比弹成四分音符需要更快更谨慎的移动动作,因为允许移动的时间缩短了。一旦有把握了,我们又可以将四分音符改为三连音(24.3),但仍需遵守精确的节拍,音符间的空隙更小了,所以移动就得更紧密。

为了更进一步缩小把位变换的空隙,再将三连音缩短为十六分音符(24.4)。

以上几例练习都要达到十分精确、有把握的移动。

下一步就要把 4 个音连接起来,将前面的动作技巧运用上以保证每一个音符的足够时值。最好能养成习惯,在把位改变时的精确瞬间才做出移动的动作,因为如果提前弹出新的音符,前一个音符的时值就无法保证。

这样看来,音阶的重要性就很明显了。经过这样的练习才能获得技巧上的价值。因为当手移动时存在着音与音的连接问题,所以必须将把位连接单独分离出来练习。必须牢记在下一个音弹奏之前不可使前一个音中止,最理想的是毫无中断的连接。这个过程要反复地练习,从开始时的主观努力,直到转变成为自然的正确习惯(反射作用),最终成为完全的精确动作,那么所产生的就是流畅而细致的手法,使得连接把位的移动觉察不出。

二十五、自然大调 与旋律小调的音阶练习

C 大调

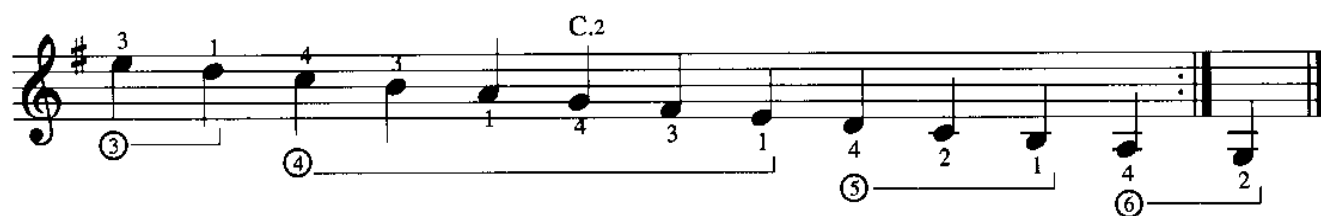
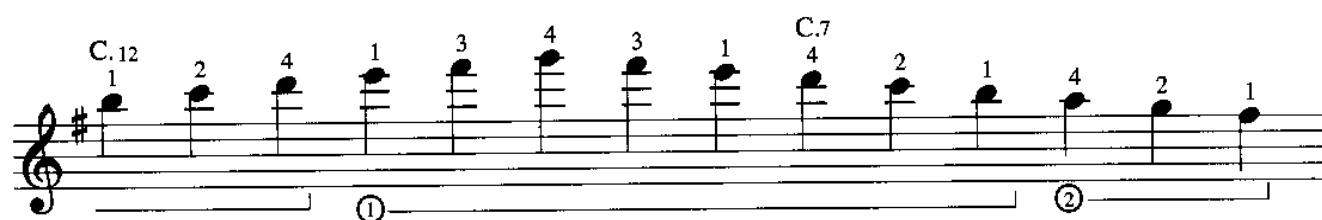
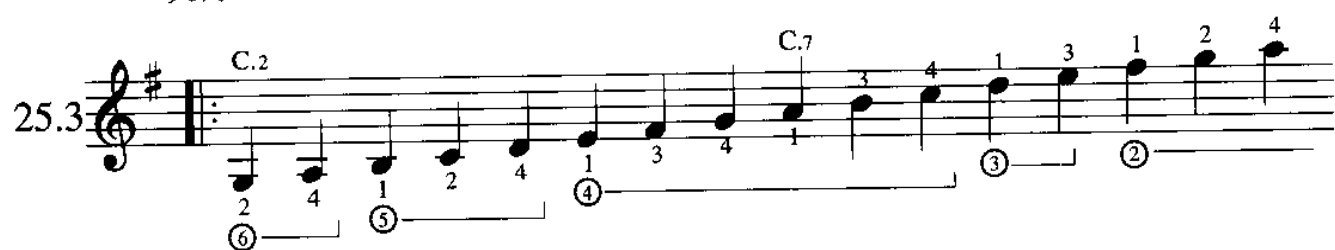
25.1

A 小调

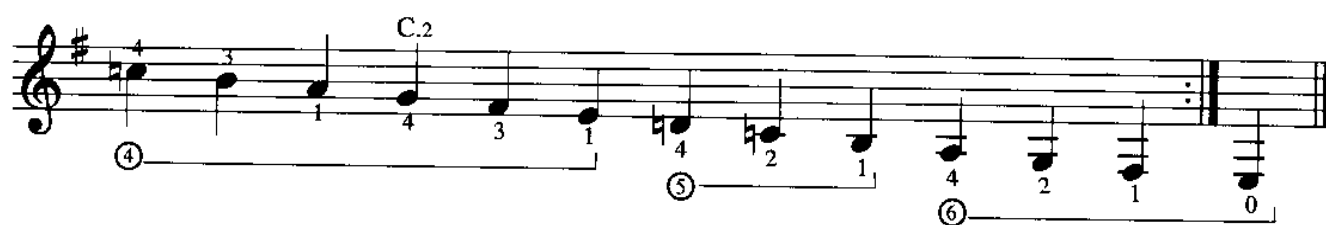
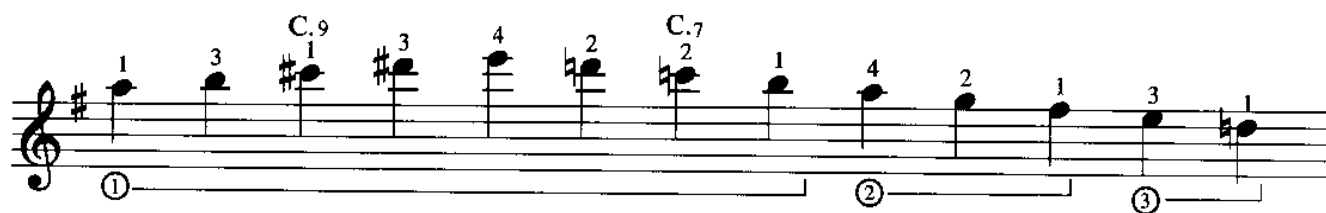
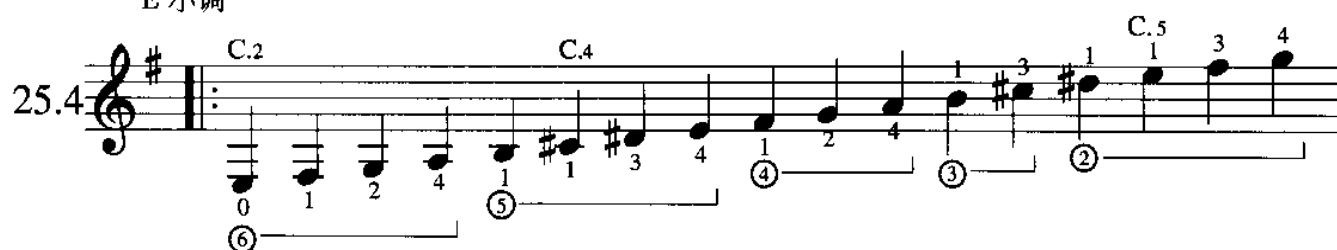
25.2

注:把位记号是表示左手在换把时1指在指板上的位置。小调音阶部分均为旋律小调。

G 大调

E 小调

D 大调

25.5

B 小调

25.6

A 大调

25.7

#F 小调

25.8

#F 小调

E 大调

25.9

E 大调

#C 小调

25.10

#C 小调

B 大调

The image shows a musical score for 'The Swan' in B major. It consists of two staves. The first staff begins with a treble clef, a key signature of two sharps (F# and C#), and a time signature of 2/4. The melody is written on a single line with notes and rests. Fingerings are indicated by numbers 1-4 below the notes. Breath marks are shown as horizontal lines with circles at the ends, labeled with circled numbers 1, 2, and 3. The second staff continues the melody, also with fingerings and breath marks. The score ends with a double bar line and repeat dots. The tempo 'Allegretto' is written at the bottom right.

#G 小调

25.12

C.1 C.5 C.8 C.11 C.13

26.12

C.11 C.4 C.1

#F 大调

25.13

C.1 C.6 C.11

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

#D 小调

25.14

Exercise 25.14 is a 12-measure piece in D major. The notation includes a treble clef, a key signature of two sharps (F# and C#), and a sequence of notes with various fingering numbers (1-4) and breath marks (circled numbers 1-4). The piece concludes with a double bar line and repeat dots.

♭D 大调

25.15

The image shows two staves of musical notation for exercise 25.15. The first staff begins with a treble clef, a key signature of three flats (B-flat, E-flat, A-flat), and a common time signature. The notes are: G4 (fingering 4, circled 5), A4 (fingering 1, circled 4), B4 (fingering 3), C5 (fingering 4), D5 (fingering 1, circled 3), E5 (fingering 3), F5 (fingering 1, circled 2), G5 (fingering 2), A5 (fingering 4), B5 (fingering 1, circled 1), C6 (fingering 3). Above the staff, 'C.1' is written above the first measure, and 'C.6' is written above the eighth measure. The second staff continues the melody: G5 (fingering 4), F5 (fingering 3), E5 (fingering 1), D5 (fingering 4), C5 (fingering 2), B4 (fingering 1, circled 4), A4 (fingering 4, circled 3), G4 (fingering 2, circled 4), F4 (fingering 3, circled 1), E4 (fingering 4, circled 5). Above the staff, 'C.1' is written above the fifth measure. The piece ends with a double bar line and repeat dots. The exercise is marked with a tempo of 25.15.

 $\flat$ B 小调

25.16

C.3 C.7 C.10 C.13 C.15

♯A 大调

25.17

F 小调

25.18

♭E 大调

25.19

C 小调

25.20

C.1 C.2 C.5

⑤ ④ ③ ② ①

C.1

② ③ ④ ⑤

B 大调

25.21

C.1 C.5 C.10 C.15

⑤ ④ ③ ② ①

C.10 C.5 C.1

② ③ ④ ⑤

G 小调

25.22

C.1 C.2 C.7 C.10 C.7

⑥ ⑤ ④ ③ ② ①

C.8 C.3 C.1

② ③ ④ ⑤ ⑥

C 大调

25.25

Staff I: Treble clef, 2/4 time. Notes: G4 (3), A4 (0), B4 (2), C5 (3), D5 (0), E5 (2), F5 (3), G5 (1), A5 (2), B5 (4). Fingerings: 3, 0, 2, 3, 0, 2, 3, 1, 2, 4. Circled numbers: ③, ④, ③, ②, ③, ①, ②, ④.

Staff II: Alto clef, 2/4 time. Notes: G3 (2), A3 (0), B3 (2), C4 (3), D4 (0), E4 (2), F4 (3), G4 (1), A4 (2), B4 (4). Fingerings: 2, 0, 2, 3, 0, 2, 3, 1, 2, 4. Circled numbers: ⑤, ④, 2, 3, ③, 2.

Staff I: Treble clef, 2/4 time. Notes: G4 (1), A4 (3), B4 (4), C5 (3), D5 (1), E5 (4), F5 (2), G5 (1), A5 (3), B5 (1), C6 (0), D6 (2), E6 (0), F6 (3), G6 (2), A6 (0). Fingerings: 1, 3, 4, 3, 1, 4, 2, 1, 3, 1, 0, 2, 0, 3, 2, 0. Circled numbers: ①, ②, ③, ④, ①.

Staff II: Alto clef, 2/4 time. Notes: G3 (0), A3 (1), B3 (3), C4 (1), D4 (2), E4 (4), F4 (2), G4 (1), A4 (3), B4 (4), C5 (1), D5 (3), E5 (2), F5 (4), G5 (1). Fingerings: 0, 1, 3, 1, 2, 4, 2, 1, 3, 4, 1, 3, 2, 4, 1. Circled numbers: ②, ①.

Staff I: Treble clef, 2/4 time. Notes: G4 (3), A4 (0), B4 (2), C5 (3), D5 (0), E5 (2), F5 (3), G5 (1), A5 (2), B5 (4), C6 (1), D6 (3), E6 (4), F6 (3), G6 (1). Fingerings: 3, 0, 2, 3, 0, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 3, 4, 3, 1. Circled numbers: ②.

Staff II: Alto clef, 2/4 time. Notes: G3 (4), A3 (3), B3 (1), C4 (4), D4 (2), E4 (1), F4 (3), G4 (2), A4 (1), B4 (3), C5 (1), D5 (3), E5 (2), F5 (4), G5 (1). Fingerings: 4, 3, 1, 4, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 1, 3, 2, 4, 1. Circled numbers: ②.

Staff I: Treble clef, 2/4 time. Notes: G4 (1), A4 (4), B4 (2), C5 (1), D5 (3), E5 (1), F5 (0), G5 (2), A5 (0), B5 (3), C6 (2), D6 (0), E6 (3), F6 (2), G6 (0). Fingerings: 1, 4, 2, 1, 3, 1, 0, 2, 0, 3, 2, 0, 3, 2, 0. Circled numbers: ③, ④, ②, ⑤.

Staff II: Alto clef, 2/4 time. Notes: G3 (0), A3 (2), B3 (0), C4 (3), D4 (2), E4 (0), F4 (3), G4 (2), A4 (0), B4 (3), C5 (2), D5 (0), E5 (3), F5 (2), G5 (0). Fingerings: 0, 2, 0, 3, 2, 0, 3, 2, 0, 3, 2, 0, 3, 2, 0. Circled numbers: ③, ④, ②, ⑤.

A 小调

A 小调

25.26

A musical score for the song 'The Rose Tree'. It features a treble and bass staff. The treble staff contains the melody with fingerings (1-4) and breath marks (①, ②). The bass staff contains a simple accompaniment with fingerings (1-4) and breath marks (③, ②). The key signature has one sharp (F#), and the time signature is 4/4.

The musical score for 'The Rose Tree' is presented in two systems. The first system consists of two staves: a treble staff and a bass staff. The treble staff contains a melody with eighth and quarter notes, while the bass staff provides a harmonic accompaniment with chords and single notes. The second system continues the piece with similar notation. Fingerings are indicated by numbers 1-5 in circles. A large bracket labeled '①' spans the first two systems, indicating the first ending. A second bracket labeled '②' is located below the first system, indicating the second ending. The key signature has one sharp (F#), and the time signature is 4/4.

The second system of the exercise is shown. The treble staff contains a series of eighth notes: G4, A4, B4, C5, D5, E5, F5, G5, A5, B5, C6, D6, E6, F6, G6, A6, B6, C7. The bass staff contains a series of eighth notes: G3, F3, E3, D3, C3, B2, A2, G2, F2, E2, D2, C2, B1, A1, G1, F1, E1, D1. Fingerings are indicated by numbers 1 through 4. A bracket labeled (2) spans the first two measures, and a bracket labeled (3) spans the last two measures.

A musical score for the song "The Rose Tree". It consists of two staves. The upper staff is in treble clef and contains the melody, which is written in a key with one flat (B-flat) and a 2/4 time signature. The lower staff is in bass clef and contains the bass line, which includes fingerings (1, 2, 3, 4) and a circled number 5 indicating a measure rest. The piece ends with a double bar line.

G 大调

25.27

I

II

First system of musical notation, measures 25 and 27. The key signature is G major (one sharp). The time signature is 2/4. The notation is for two staves, I and II. Staff I contains a melody of eighth and quarter notes. Staff II contains a bass line of quarter notes.

Second system of musical notation, measures 25 and 27. The key signature is G major (one sharp). The time signature is 2/4. The notation is for two staves. Staff I contains a melody of eighth and quarter notes. Staff II contains a bass line of quarter notes.

Third system of musical notation, measures 25 and 27. The key signature is G major (one sharp). The time signature is 2/4. The notation is for two staves. Staff I contains a melody of eighth and quarter notes. Staff II contains a bass line of quarter notes.

Fourth system of musical notation, measures 25 and 27. The key signature is G major (one sharp). The time signature is 2/4. The notation is for two staves. Staff I contains a melody of eighth and quarter notes. Staff II contains a bass line of quarter notes.

Fifth system of musical notation, measures 25 and 27. The key signature is G major (one sharp). The time signature is 2/4. The notation is for two staves. Staff I contains a melody of eighth and quarter notes. Staff II contains a bass line of quarter notes.

E 小调

I 25.28 II

The first system of the musical score is for the first two staves, labeled I and II. Both staves are in E minor (one sharp, F#) and 2/4 time. Staff I contains a melody of eighth and quarter notes. Staff II contains a bass line with mostly quarter and eighth notes.

The second system continues the melody in staff I and the bass line in staff II. The melody in staff I features some chromaticism with flats and naturals.

The third system continues the musical progression. Staff I has a more active melody with eighth notes, while staff II provides a steady bass accompaniment.

The fourth system continues the piece. The melody in staff I shows further chromatic movement, and the bass line in staff II remains supportive.

The fifth system is the final one on the page. It concludes the piece with a final cadence in both staves, ending with a double bar line.

二十六、阿瓜多练习曲

阿瓜多的早期音乐学习是在马德里音乐学院完成的,1803年他的父亲去世后,他继承了马德里近郊阿兰胡埃斯附近的一座庄园,便在此过着隐居般的生活,并将所有的时间用来研究吉他的演奏技巧。他的吉他奏法以分解和弦的技法为主要特征,谱写的练习曲以初级阶段的教育为目标。索尔虽然也有许多具有效果的分解和弦作品,但曲子大都以音乐性为出发点,演奏者需具备高超的技巧才能胜任,适于中、高级阶段的练习,当做教材给初学者则不太适合。而阿瓜多的分解和弦练习曲,对于初学者则恰到好处。

阿瓜多的《27首练习曲》包括了右手指各种组合、多种不同音型的练习,即有单纯奏法的简单练习,也有在技巧上具有一定难度的曲子。

阿瓜多是古典时期吉他演奏家中最早运用右手指甲弹奏的人,并建立起自成一派的演奏风格,与当时大多以指头弹奏的演奏家有很大的差别。因此,我们弹奏他的作品时,在音色上要做到精美、华丽。

以下是从阿瓜多《27首练习曲》中选出的7首程度适宜的练习曲供学生练习。

阿瓜多

Dionisio Aguado

Allegro

26.1

p m p i

C.2

C.2

⑤ ④

C.2

C.2

⑤ ④

⑤ ④

③ ④ ③

④ ③ ② ③ ②

练习曲第2首

阿 瓜 多

Dionisio Aguado

Andante

26.2

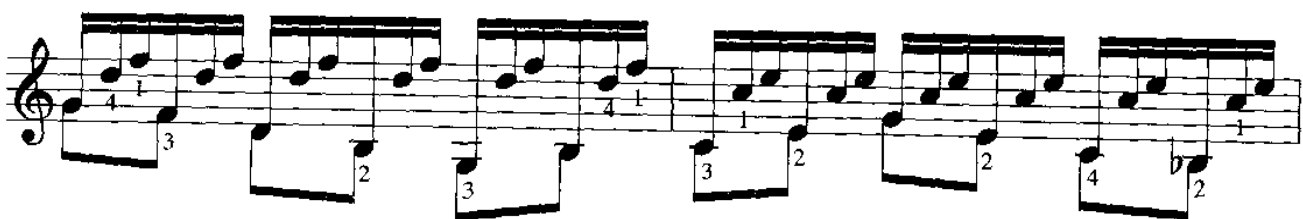
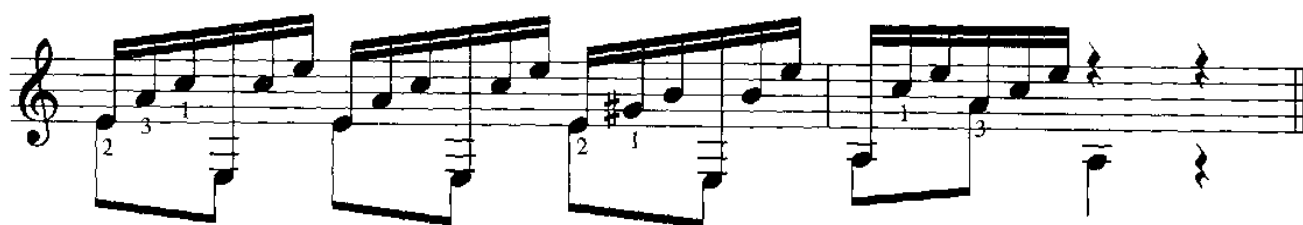
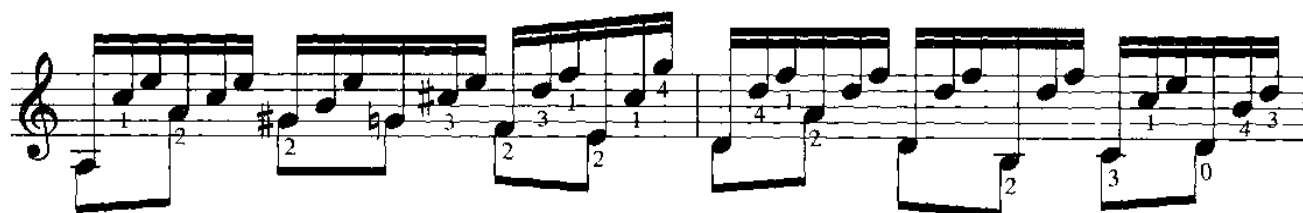
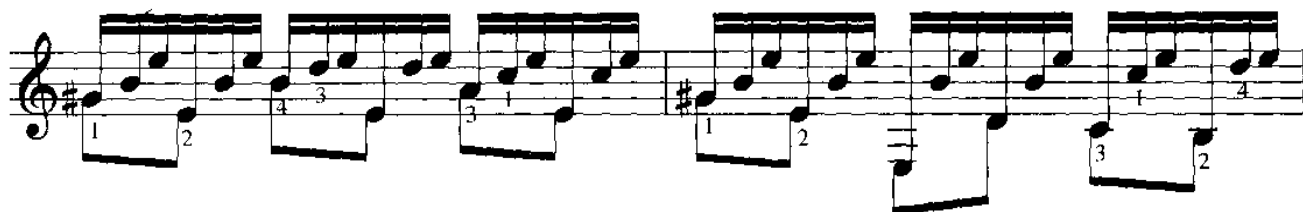
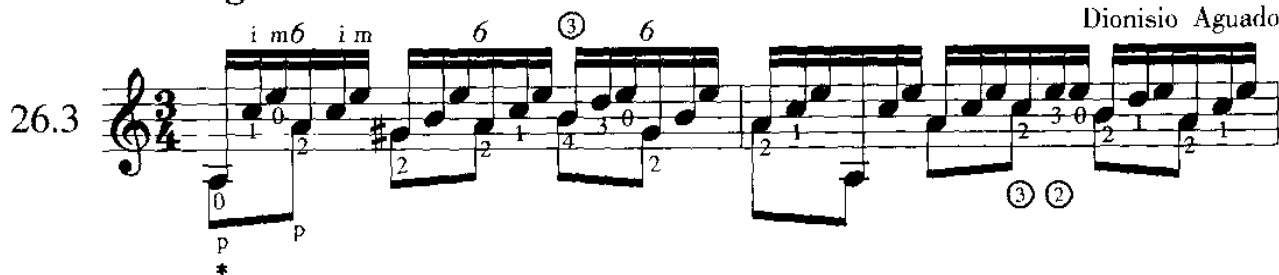
The musical score is written for guitar on a single staff in 2/4 time. It features various musical notations including notes, rests, and fingerings. The piece is marked with 'Andante' and includes a tempo indicator '26.2'. The score is divided into measures by vertical bar lines. Fingerings are indicated by numbers 1-4 above or below notes. Dynamics like 'p' (piano) are marked. The piece concludes with a double bar line.

练习曲第5首

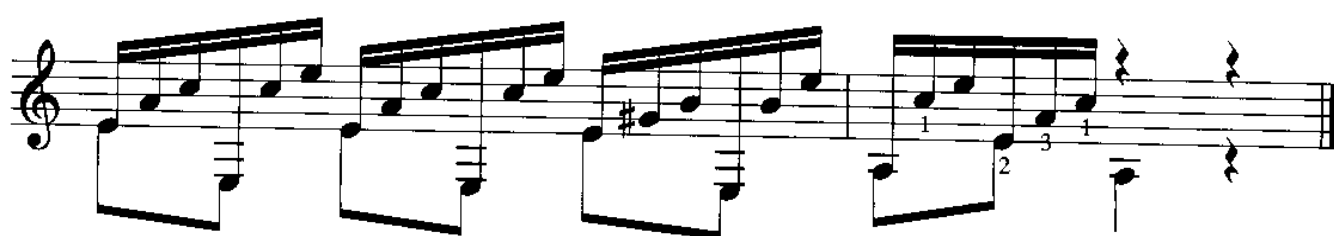
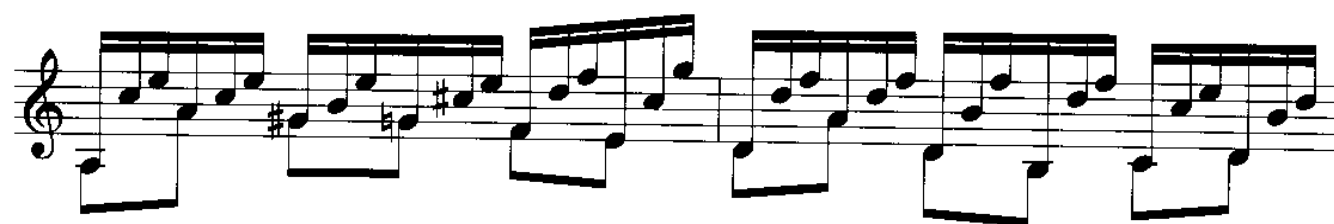
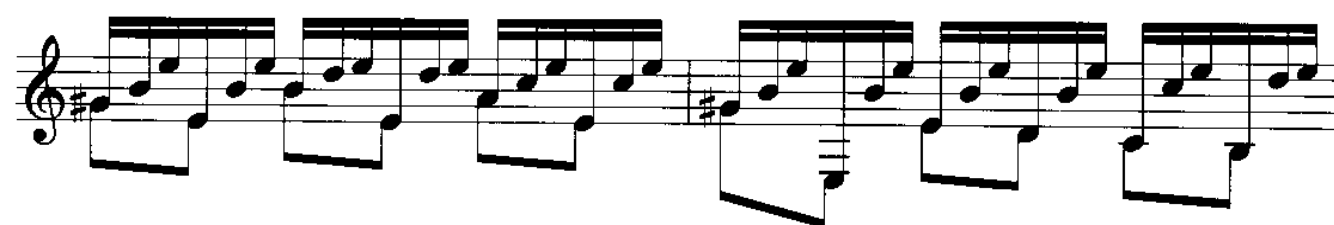
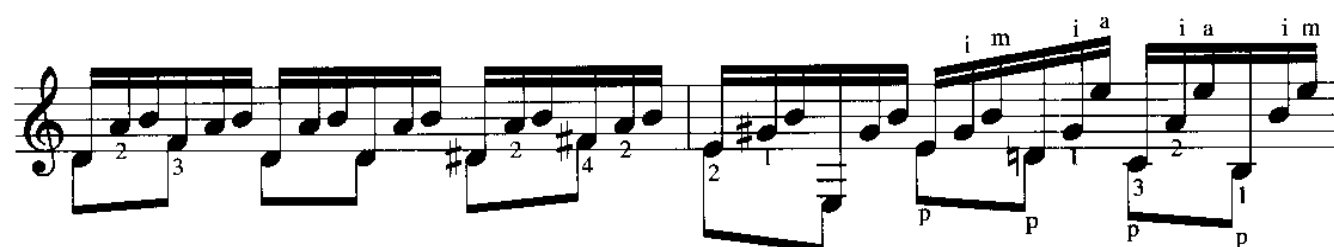
Allegretto

阿 瓜 多

Dionisio Aguado

* 用各种指法练习(p, i, a, p, m, a)。

Andante

a.) i m i m i m
 b.) i a i a i a
 c.) i m i a m i
 d.) m i m i m i
 e.) a m i a m i

等等。

练习曲第17首

阿 瓜 多

Dionisio Aguado

Allegretto

26.5

(1 2 4 2 1 2 1 2)

C.2

(1 3)

①

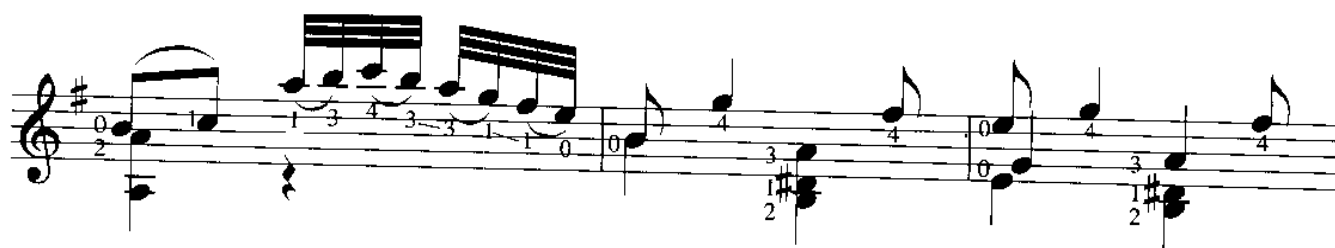
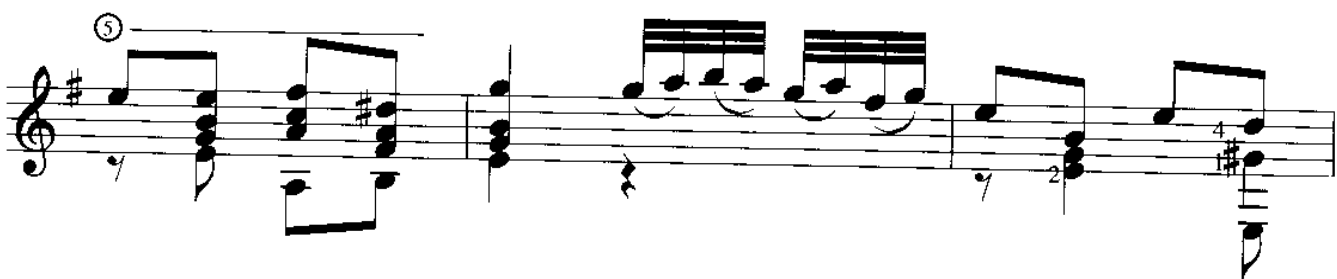
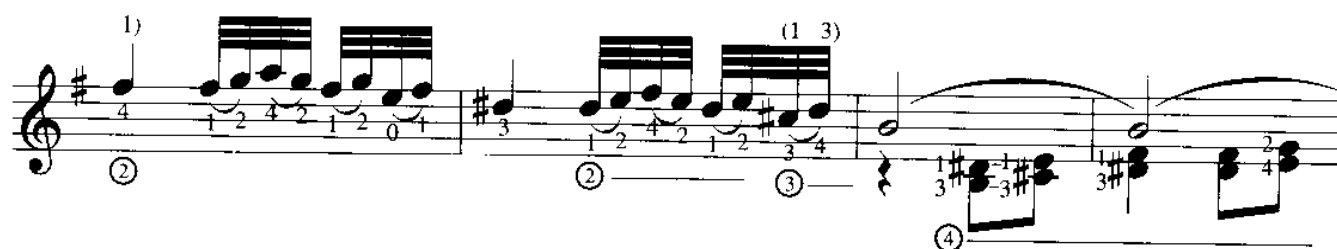
②

③

④

① m

m

* a) i m i m i
 b) i a i a i
 c) m i m i m
 d) m a a a a
 e) a i i i i
 f) a i a a a

练习曲第 25 首

阿 瓜 多
Dionisio Aguado

Allegro vivo

26.6

C.2

p i m a m a m i m i

C.2

p i m a i m

C.2

C.2

C.2

C.2

i m a i m

p

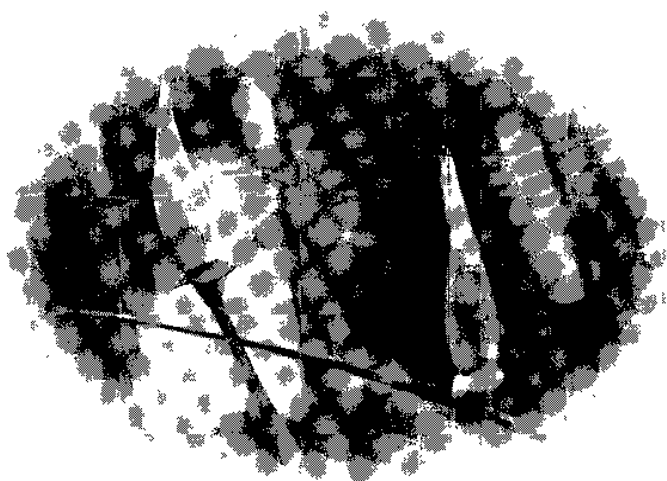
Handwritten musical score for guitar, featuring four staves of music in D major (two sharps). The notation includes various fret numbers (0-4), fingerings (1-4), and articulation marks (accents, slurs). The score is divided into measures by vertical bar lines.

Staff 1: Starts with a treble clef and a key signature of two sharps. The first measure is marked "C. 2" with a slur over a sequence of notes. Subsequent measures contain complex fingering patterns and slurs. A circled "2" is placed below the staff.

Staff 2: Continues the melodic line with slurs and fingerings. A circled "2" and a circled "3" are placed below the staff.

Staff 3: Features more complex fingering and slurs. A circled "3" and a circled "2" are placed below the staff. The staff ends with a measure marked "C. 2".

Staff 4: The final staff, starting with a treble clef and a key signature of two sharps. It includes measures marked "C. 2" and "C. 3". The piece concludes with a final chord marked "C. 2" and a circled "5" below the staff.

二十七、独 奏 曲

1. 小 步 舞 曲

Minuet

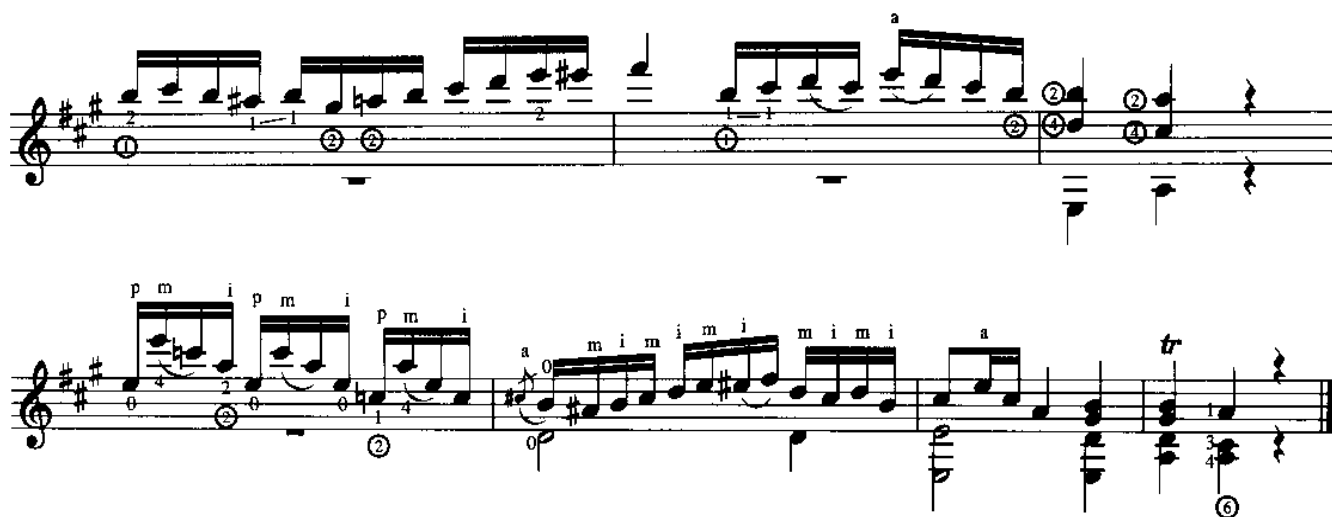
泰 雷 加

Francisco Tárrega

[illegible]

The musical score consists of seven staves of music. The first staff begins with a treble clef and a key signature of three sharps (F#, C#, G#). The music is written in a treble clef with a key signature of three sharps (F#, C#, G#). The notation includes various guitar-specific symbols such as fret numbers (0-4), accidentals, and articulation marks like 'tr' (trill) and 'arm.7' (arm rest). Fingerings are indicated by letters 'i' (index), 'm' (middle), 'a' (annular), and 'p' (pinky). Circled numbers 1-4 indicate specific fret positions. The music is written in a treble clef with a key signature of three sharps (F#, C#, G#).

* arm.7 是泛音标记,后面的数字表示泛音所按音位。

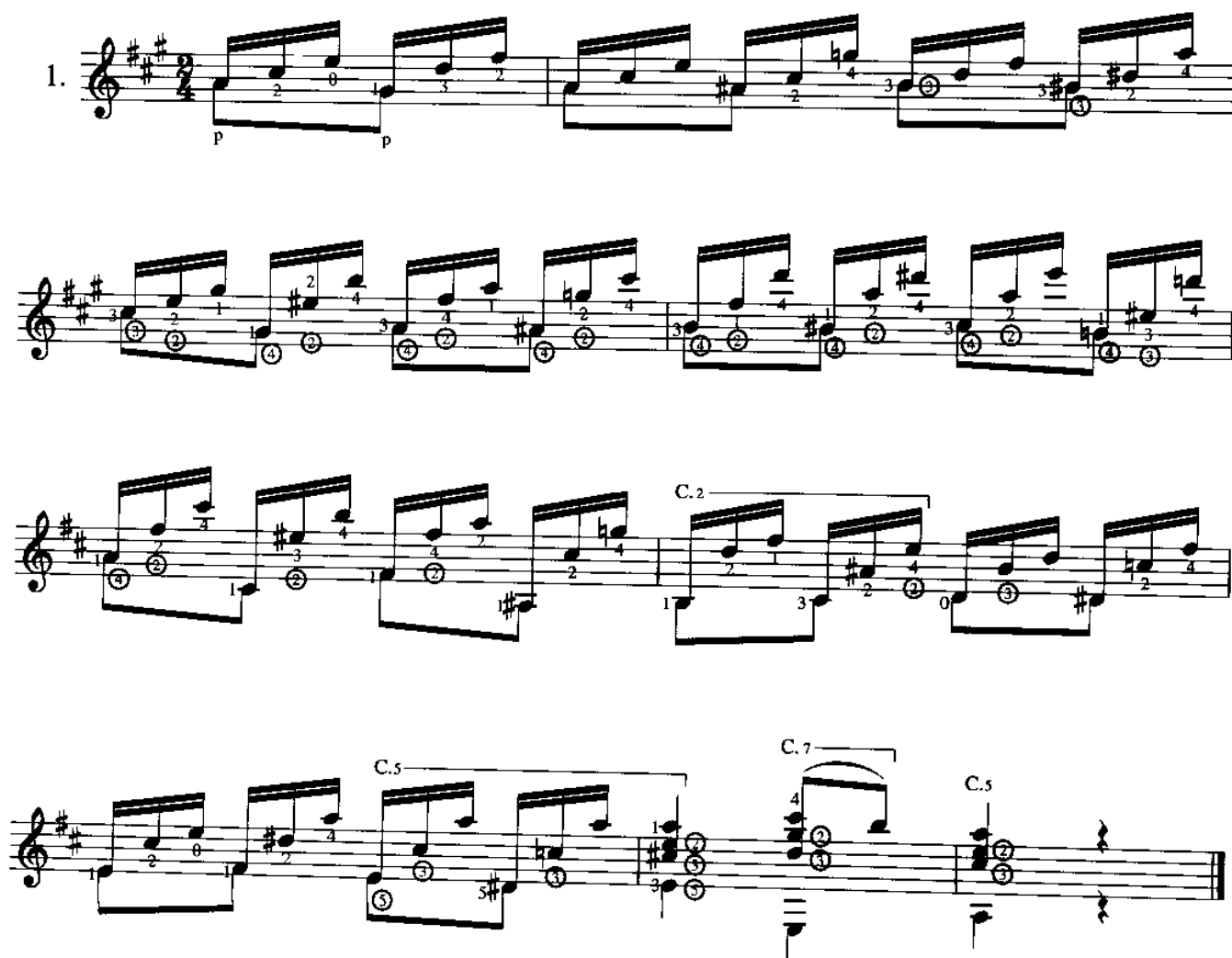

2. 两首前奏曲

Dos Preludios

泰 雷 加

Francisco Tárrega

[illegible]

3. 练习曲第3号

Estudio No.3

(作品 60 号)

卡尔卡西

Matteo Carcassi

Andantino

The musical score for 'Estudio No. 3' by Matteo Carcassi is presented in seven staves. The key signature is G major (one sharp) and the time signature is 3/4. The tempo is marked 'Andantino'. The score includes various musical notations such as triplets, slurs, and dynamic markings like 'pf', 'p', 'sf', 'cresc.', and 'f'. Fingerings are indicated by numbers 1-4. The piece ends with a double bar line and repeat dots.

Staff 1: *pf*, triplets, slurs, fingerings (1, 2, 3, 4).

Staff 2: *C.5*, slurs, fingerings (1, 2, 3, 4).

Staff 3: *C.2*, slurs, fingerings (1, 2, 3, 4), *sf cresc.*.

Staff 4: *C.2*, slurs, fingerings (1, 2, 3, 4), *p*.

Staff 5: *p*, slurs, fingerings (1, 2, 3, 4).

Staff 6: *cresc.*, slurs, fingerings (1, 2, 3, 4).

Staff 7: *sf*, *f*, *C.2*, slurs, fingerings (1, 2, 3, 4).

C.7 C.9 (rit.---) (a tempo)

C.5

C.7 cresc.

C.5 sf pp

4. 练习曲第6号

Estudio No.6

索 尔

Fernando Sor

Allegro grazioso

C.2 C.2 C.2 espr.

This page of musical notation is for a guitar piece, likely a study or exercise, written in G major (one sharp, F#). The music is organized into ten staves. The notation includes various musical symbols such as notes, rests, and fingerings, along with performance instructions like 'p' (piano) and 'mf' (mezzo-forte). The piece is marked 'C.2' and includes a key signature of one sharp (F#).

The notation is as follows:

- Staff 1:** Starts with a treble clef and a key signature of one sharp (F#). The first measure contains a quarter note G4 (finger 1), a quarter note A4 (finger 2), and a quarter note B4 (finger 3). The second measure contains a quarter note C5 (finger 4), a quarter note B4 (finger 3), and a quarter note A4 (finger 2). The third measure contains a quarter note G4 (finger 1), a quarter note F#4 (finger 2), and a quarter note E4 (finger 3). The fourth measure contains a quarter note D4 (finger 1), a quarter note C4 (finger 2), and a quarter note B3 (finger 3). The fifth measure contains a quarter note A3 (finger 1), a quarter note G3 (finger 2), and a quarter note F#3 (finger 3). The sixth measure contains a quarter note E3 (finger 1), a quarter note D3 (finger 2), and a quarter note C3 (finger 3). The seventh measure contains a quarter note B2 (finger 1), a quarter note A2 (finger 2), and a quarter note G2 (finger 3). The eighth measure contains a quarter note F#2 (finger 1), a quarter note E2 (finger 2), and a quarter note D2 (finger 3). The ninth measure contains a quarter note C2 (finger 1), a quarter note B1 (finger 2), and a quarter note A1 (finger 3). The tenth measure contains a quarter note G1 (finger 1), a quarter note F#1 (finger 2), and a quarter note E1 (finger 3). The piece ends with a double bar line.
- Staff 2:** Continues the piece with similar notation, including a 'p' (piano) instruction.
- Staff 3:** Includes a 'C.2' marking and a 'p' (piano) instruction.
- Staff 4:** Continues the piece with similar notation, including a 'p' (piano) instruction.
- Staff 5:** Includes a 'C.2' marking and a 'p' (piano) instruction.
- Staff 6:** Continues the piece with similar notation, including a 'p' (piano) instruction.
- Staff 7:** Includes a 'C.2' marking and a 'p' (piano) instruction.
- Staff 8:** Continues the piece with similar notation, including a 'p' (piano) instruction.
- Staff 9:** Includes a 'C.2' marking and a 'p' (piano) instruction.
- Staff 10:** Continues the piece with similar notation, including a 'p' (piano) instruction.

5.月 光

La luz de luna

(B 小调练习曲)

索 尔

Fernando Sor

Moderato

The musical score is written for a single melodic line on a treble clef staff. The key signature has two sharps (F# and C#), indicating B minor. The time signature is 3/4. The tempo is marked 'Moderato'. The score consists of seven staves of music. The first staff begins with a 'C.2' marking above the staff. The music features a variety of note values, including eighth and sixteenth notes, and rests. Dynamic markings include *p* (piano), *mf* (mezzo-forte), and *f* (forte). The tempo changes to *poco rit.* (a little slower) in the third staff and *rit.* (ritardando) in the sixth staff. Fingerings are indicated by numbers 1, 2, 3, 4 and letters *m*, *i*, *a*. A 'C.2' marking also appears above the second staff. The score ends with a double bar line and a final note.

The musical score consists of eight staves of music in G major (one sharp). The notation includes various note values, rests, and performance markings. Fingerings are indicated by numbers 1-4 above notes.

Staff 1: Starts with a measure of rest, followed by notes marked *p* (piano). A first ending bracket labeled "C.2" spans the final two measures, which end with a *f* (forte) dynamic.

Staff 2: Continues the melodic line with various dynamics including *p* and *f*.

Staff 3: Features a *mf* (mezzo-forte) dynamic marking and a first ending bracket labeled "C.2".

Staff 4: Includes a *poco rit.* (poco ritardando) marking and a *p* dynamic marking.

Staff 5: Continues the melodic development.

Staff 6: Includes a *poco rit.* marking and a first ending bracket labeled "C.2".

Staff 7: Features a *cresc.* (crescendo) marking and a first ending bracket labeled "C.4".

Staff 8: Concludes the piece with a *poco rit.* marking and a first ending bracket labeled "C.2".

6.A大调小步舞曲

Menuet in A Major

(作品 11 号之 6)

索 尔

Fernando Sor

Andante Maestoso

f *p* *sfz* *dolce* *p* *p*

C.5 C.2 C.5 C.4

p *cresc.*

7. 小 步 舞 曲

Minuet

巴 赫

J.S.Bach

Moderato

mf *dim.* *f* *dim.*

Musical score for a piece, likely a Prelude or Etude, featuring a treble and bass staff. The music is in G major (one sharp) and 3/4 time. It includes various fingerings, slurs, and dynamic markings such as *p*, *mf*, and *f poco rit.* There are also circled numbers 1, 2, 3, 4, 5, and 6 indicating specific measures or techniques.

8. 布列舞曲

Bourrée

巴赫

J.S.Bach

Musical score for "Bourrée" by J.S. Bach, featuring a treble and bass staff. The music is in G major (one sharp) and 3/4 time. It includes various fingerings, slurs, and dynamic markings such as *p*, *mf*, and *f poco rit.* There are also circled numbers 1, 2, 3, 4, 5, and 6 indicating specific measures or techniques.

9.夜曲

Nocturno

(作品 17 号之 4)

费 雷 尔

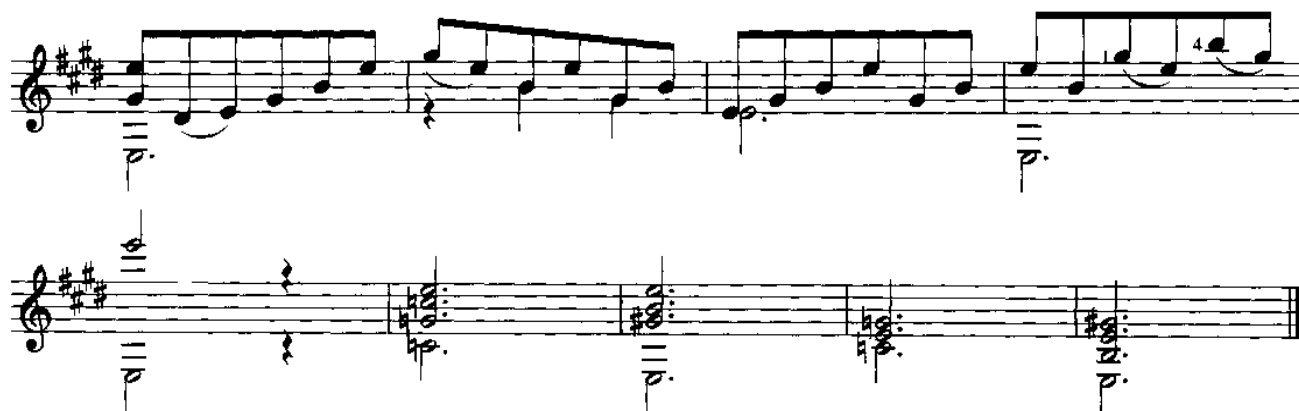
José Ferrer

Andante

This page contains eight staves of musical notation, likely for a piano piece. The notation is written in treble and bass clefs, with various musical symbols including notes, rests, and fingerings. The key signature is one sharp (F#), and the time signature is 4/4. The music is organized into measures, with some measures containing multiple notes and rests. Fingerings are indicated by numbers 1 through 4. There are also some special markings, such as a circled '3' and a circled '4'. The notation is presented in a clear, professional layout, suitable for a printed score.

The first staff begins with a treble clef and a key signature of one sharp (F#). It contains several measures of music, including a measure with a circled '3' and a measure with a circled '4'. The second staff continues the melody, featuring a series of eighth notes and a final measure with a double bar line and a key signature change to two sharps (F# and C#). The third staff is in the bass clef and features a series of eighth notes. The fourth staff continues the bass line, with a measure containing a circled '3' and a measure with a circled '4'. The fifth staff is in the treble clef and features a series of eighth notes. The sixth staff continues the melody, with a measure containing a circled '4' and a measure with a circled '3'. The seventh staff is in the bass clef and features a series of eighth notes. The eighth staff continues the bass line, with a measure containing a circled '3' and a measure with a circled '4'. The notation is presented in a clear, professional layout, suitable for a printed score.

10. 爱的罗曼斯

Romance de amour

Allegro moderato

西班牙民谣

② C.2

C.7

C.9

C.5

C.2

rall.

D.C. al Fine

11. 玛琳之歌

Chanson du Marin Disparu

科林珍

Francis Kleyjan

Assez grave et pas trop vite

bien faire chanter les basses

rit. a tempo

en retenant a tempo

rit. rall. rit.

D.C. al fine

f plus lent

au loin

pp

Fine

12. 风 景

Paysage

西 纳 蒙

Jaime M. Zenamon

Calmando

mp

(simile)

poco rall.

mf

f

a tempo

mf

dolce.

mf

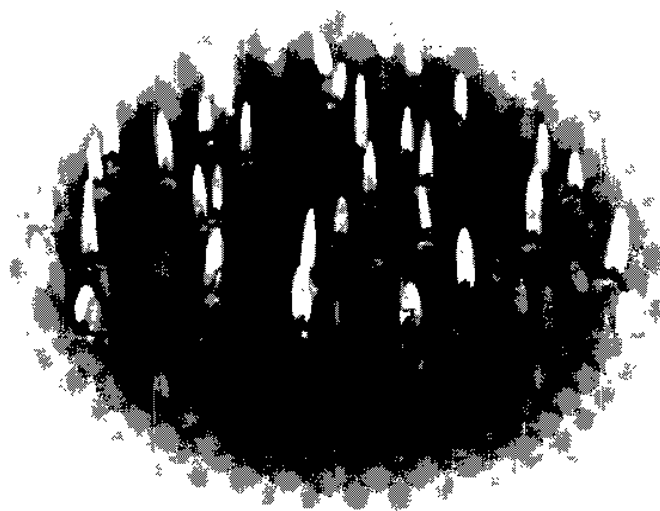
rall. e cresc.

13. 平 安 夜

Noche de Paz

圣诞歌曲

The musical score for "Noche de Paz" is presented in a single system with four staves. The first staff begins with a treble clef and a key signature of one flat. The melody is written in a simple, folk-like style. The accompaniment is written in a simple, folk-like style. The second staff continues the melody and accompaniment. The third staff continues the melody and accompaniment. The fourth staff concludes the piece with a final chord and a double bar line. The score includes various musical notations such as notes, rests, and dynamic markings like 'p' (piano) and 'f' (forte).

二十八、二重奏曲

1. 威利肯斯和他的黛娜

Vilikins and his Dinah

英国歌曲

Allegretto

The musical score is written for two voices (I and II) and piano accompaniment. The key signature is one sharp (F#). The time signature is 2/4. The tempo is marked Allegretto. The score consists of six systems of staves. The piano part is written in the right hand of the grand staff, with the left hand providing harmonic support. The vocal parts have lyrics written above them. The score includes various musical notations such as notes, rests, and fingerings.

2. 夏口最后一朵玫瑰

L' ultima rosa d' estate

爱尔兰民歌

Andante

The score is written for two staves, I and II, in 3/4 time. The tempo is marked Andante. The key signature is one flat (B-flat). The score includes fingerings (1-4) and articulations (accents, slurs, and breath marks 'a' and 'm'). The piece is an Irish folk song.

Staff I:

- Measure 1: Quarter note G4 (fing. 1), quarter note A4 (fing. 3), quarter note B4 (fing. 1).
- Measure 2: Quarter note C5 (fing. 1), quarter note B4 (fing. 1), quarter note A4 (fing. 1).
- Measure 3: Quarter note G4 (fing. 1), quarter note F#4 (fing. 4), quarter note E4 (fing. 1).
- Measure 4: Quarter note D4 (fing. 1), quarter note C4 (fing. 4), quarter note B3 (fing. 1).
- Measure 5: Quarter note A3 (fing. 1), quarter note G3 (fing. 4), quarter note F#3 (fing. 1).
- Measure 6: Quarter note E3 (fing. 1), quarter note D3 (fing. 1), quarter note C3 (fing. 3).

Staff II:

- Measure 1: Quarter rest, quarter note G3 (fing. 3), quarter note F#3 (fing. 1).
- Measure 2: Quarter rest, quarter note E3 (fing. 3), quarter note D3 (fing. 1).
- Measure 3: Quarter rest, quarter note C3 (fing. 3), quarter note B2 (fing. 1).
- Measure 4: Quarter rest, quarter note A2 (fing. 3), quarter note G2 (fing. 1).
- Measure 5: Quarter rest, quarter note F#2 (fing. 3), quarter note E2 (fing. 1).
- Measure 6: Quarter rest, quarter note D2 (fing. 3), quarter note C2 (fing. 1).

The score continues with similar patterns, including slurs and articulations throughout.

3. 船 歌

Barcarolle

(作品 51 号)

科 斯 特

Napoleon Coste

Allegretto

The musical score is for a Barcarolle in G major, Op. 51 by Napoleon Coste. It is written for piano and consists of four systems of music. The first system is marked 'Allegretto' and 'p'. The second and third systems are marked 'mf'. The fourth system includes 'arm. 12', 'rit.', 'arm. 9', 'rit.', and 'Fine'. The score is in 3/4 time and features a mix of eighth and sixteenth notes, with some triplets and slurs. The key signature has one sharp (F#).

p

mf

poco rit.

D.C. al Fine

4. 歌曲

Canción

加泰罗尼亚民歌

p

5.天 鹅

Swan

圣 - 桑斯

Saint Saens

Adagio

Two systems of musical notation for piano, marked 'Adagio'. The key signature is D major (two sharps) and the time signature is 8/8. The first system includes a first ending bracket labeled 'A' and fingerings 1, 2, 3, 4, 1, 2. Dynamics 'p' are marked. The second system continues the piece with similar melodic and harmonic structures.

The page contains five systems of musical notation, each consisting of a grand staff (treble and bass clefs). The key signature is D major (two sharps). The notation includes various musical symbols such as notes, rests, slurs, and fingerings.

System 1: The first system is labeled "C.4" above the first staff. It features a complex melodic line in the right hand with many sixteenth notes and a more rhythmic bass line. Fingerings are indicated by numbers 1-5.

System 2: The second system is labeled "C.5" above the first staff and "C.4" above the second staff. It continues the melodic development with similar rhythmic patterns and fingerings.

System 3: The third system is labeled "C.3" above the first staff and "C.5" above the second staff. It shows further melodic and harmonic progression.

System 4: The fourth system is labeled "C.3" above the first staff and "C.7" above the second staff. It includes a variety of note values and fingerings.

System 5: The fifth system continues the piece with similar melodic and harmonic elements, ending with a final cadence.

Handwritten musical score for piano, page 143. The score is written in treble and bass staves, featuring complex rhythmic patterns and fingerings. The key signature is three sharps (F#, C#, G#).

The score is divided into five systems, each consisting of a treble staff and a bass staff. The notation includes various musical symbols such as notes, rests, and dynamic markings.

Key markings and annotations include:

- B**: A boxed letter 'B' above the first system.
- C.2**: A marking 'C.2' appears above the bass staff in the second, third, and fourth systems.
- C.5**: A marking 'C.5' appears above the treble staff in the fifth system.

The score concludes with a double bar line and repeat signs at the end of the fifth system.

6.女朋友琳达

Linda Amiga

威廉姆斯改编

Len Williams

Andante

I *p* C.7
 II *p* C.2 C.2

I *f* *dolce*
 II *f* *dolce*

I *p* C.2 *mf* C.2
 II *p* *mf* C.2

7. 尊敬的国王和王后

Buenos Reyes

威廉姆斯改编

Len Williams

Allegro

The musical score is written for piano (II) and violin (I) in 3/4 time, with a key signature of one sharp (F#). The tempo is marked 'Allegro'. The score consists of four systems of music.

System 1: The violin part begins with a series of eighth notes, including a triplet of eighth notes (1, 2, 1) and a quarter note (4). The piano part provides harmonic support with chords and single notes, marked with a piano (*p*) dynamic.

System 2: The violin part continues with eighth notes and a triplet of eighth notes (2, 4, 1). The piano part features chords and single notes, with a *p* dynamic.

System 3: The violin part has eighth notes and a triplet of eighth notes (2, 4, 2). The piano part continues with chords and single notes, marked with a *p* dynamic.

System 4: This system includes first and second endings. The first ending (I.) leads back to the beginning of the piece. The second ending (II.) concludes the piece with a final chord, marked with a pianissimo (*pp*) dynamic.

8.E 小调行板

Andante in E minor

维瓦尔第

A. Vivaldi

The musical score is presented in four systems, each consisting of a piano (I and II) and a violin part. The key signature is E minor (one sharp, F#).

- System 1:** The piano part begins with a *p* (piano) dynamic. The violin part features a *p* dynamic and includes fingerings (2, 1, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 3) and a circled 6 at the end of the first phrase.
- System 2:** Continues the melodic and harmonic development. The piano part includes a circled 4. The violin part has a circled 4.
- System 3:** Features a *mf* (mezzo-forte) dynamic in the piano part, which then returns to *p*. The violin part also alternates between *mf* and *p*. Both parts include numerous triplets and sixteenth-note passages.
- System 4:** The piano part includes trills (*tr.*) and a *f* (forte) dynamic. The violin part also features a *f* dynamic and includes fingerings (1, 2, 4, 2, 1, 1, 3, 4).

This page of musical notation, numbered 147, contains five systems of piano music. The notation is written for a single melodic line on a grand staff (treble and bass clefs). The key signature is one sharp (F#), and the time signature is 4/4.

The first system begins with a *C.7* marking above the staff. It features intricate fingerings (1, 2, 4, 3, 2, 4, 1, 3) and a *cresc. poco a poco* instruction. The second system also starts with *C.7* and includes a *pp* (pianissimo) dynamic marking. The third system contains several trills (*tr.*) and complex fingerings. The fourth system is divided into two measures, with the first marked *C.2* and the second *C.7*; it includes a *mf* (mezzo-forte) dynamic marking. The fifth system begins with *C.7* and a *p* (piano) dynamic marking, concluding with a *pp* marking and a trill.

9. 塞 维 亚 那

Sevillanas

法 利 亚 曲

Manuel de Falla

威廉姆斯改编

Len Williams

Allegro

The musical score is written for piano and is organized into five systems, each with two staves labeled I and II. The key signature is one sharp (F#) and the time signature is 3/4. The tempo is marked 'Allegro'. The notation includes various musical symbols such as chords (labeled C.5, C.2, C.3), arpeggios, and fingerings (numbers 1-4). The piece concludes with a 'D.S.' (Da Capo) instruction and a 'Fine' marking.

二十九、古今杰出 吉他演奏家简介

费尔南多·索尔(F. Sor 1778-1839)

费尔南多·索尔(Fernando Sor 又另称为 Sors)系西班牙的吉他名家兼作曲家。

索尔 1778 年生于西班牙的巴塞罗那,1790 年其父亲死后,便进入蒙特沙拉(Montserrat)修道院接受音乐教育,修习了声乐、和声、对位法、指挥法等。费迪哥·马莱迪的作品激起了索尔对吉他的兴趣,先后以吉他演奏、作曲闻名于欧洲各地,充分发挥了其音乐才华,也为后世创下了不可磨灭的功绩。其作品优雅、深刻且高尚又富于音乐性,因此,被称为吉他的贝多芬。除了吉他之外,他还创作了许多歌剧、交响曲、钢琴曲、芭蕾舞曲、室内乐等。

晚年的索尔再度返回巴黎,1838 年间,其画家女儿失踪后,失望之余的索尔在两位朋友的看护下与世长辞,葬于蒙马特尔墓地。

吉他的弹法有两派,一为用指甲弹弦,一为用指头弹弦,索尔属于后者,他的得意门生有拿破伦哥斯特、阿根廷革命领导者圣马丁将军等。索尔作品经出版的有无数之多,均格调高雅,被称为古典吉他中艺术性最高的作品。

费尔南多·索尔

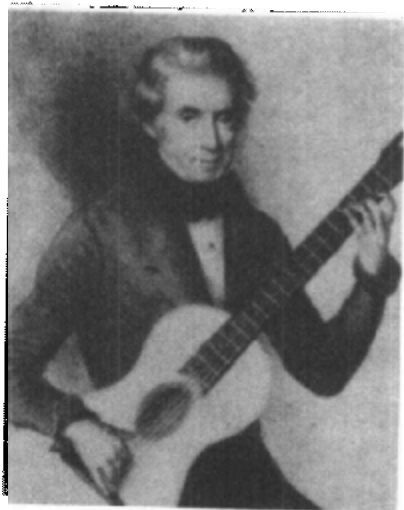
迪奥尼·阿瓜多(D. Aguado 1784-1849)

迪奥尼·阿瓜多(Dionisio Aguado)1784 年生于马德里,于 1849 年死于当地的卡斯提,为吉他演奏家及作曲家。其父酷爱吉他,因此也要儿子学习吉他。阿瓜多曾拜神父巴西里奥及闻名的马耶·嘉隆为师学习音乐和吉他。

阿瓜多拜过师后,于 1825 年到巴黎,在该地和闻名西班牙的演奏家索尔结为挚友。索尔和阿瓜多联合作《两好友》吉他二重奏一首,在该曲的第二吉他下面特写上阿瓜多的名字,第一吉他部分则签上索尔的名字。

索尔将作品 41 及作品 3D 的第 7 幻想曲都献给了阿瓜多。

阿瓜多是以指甲弹奏的,而索尔则以指头弹奏,但两人却互相称赞

迪奥尼·阿瓜多

玛罗·朱里亚尼

费尔迪南德·卡路里

马迪欧·卡尔卡西

对方的弹法。

阿瓜多的作品中以教本最为著名,受到塞戈维亚的赞赏。他也是一位难得的教育家。他写的大量练习曲至今仍被马德里音乐学院列为重要的课程内容。

玛罗·朱里亚尼 (Mauro Giuliani 1781-1829)

朱里亚尼 1781 年生于巴黎的巴尔勒达, 1828 年 5 月 8 日卒于拿波里。

朱里亚尼是意大利伟大的演奏家兼作曲家, 幼时学小提琴, 后来专攻吉他, 于 1807 年至 1819 年间定居维也纳, 成为著名演奏家及作曲家, 同时兼任吉他教授, 与海顿和贝多芬颇有交情, 大约于 1820 年与索尔在英国处于对台状态。朱里亚尼一生留下了许多吉他作品, 这些作品即有高超的技巧又有优美的旋律。他的作品包括室内乐曲及吉他二重奏、独奏曲等近 300 首。

费尔迪南德·卡路里 (Ferdinand Carulli 1770-1841)

卡路里是 18 世纪的吉他巨匠, 为意大利的演奏家兼作曲家, 和朱里亚尼、卡尔卡西并称为意大利三巨星。卡路里 1770 年生于拿波里, 1841 年逝世于巴黎。

最初他跟随一位牧师学习音乐理论和大提琴, 后来转学吉他并专攻研究, 最后终于自学成功, 于 1808 年开始活跃于巴黎。1810 年卡路里于巴黎出版了其最具代表性的作品——《吉他教本》(Op.241)。

马迪欧·卡尔卡西 (Matteo Carcassi 1792-1853)

卡尔卡西 1792 年生于意大利的佛罗伦萨 (Florenzia), 是意大利伟大的演奏家兼作曲家, 幼时即开始学习吉他, 早年活跃于德国、法国、英国、意大利等诸国。由于时常至各地举行演奏会且均受到好评, 因此 1810 年 18 岁的卡尔卡西已成名。

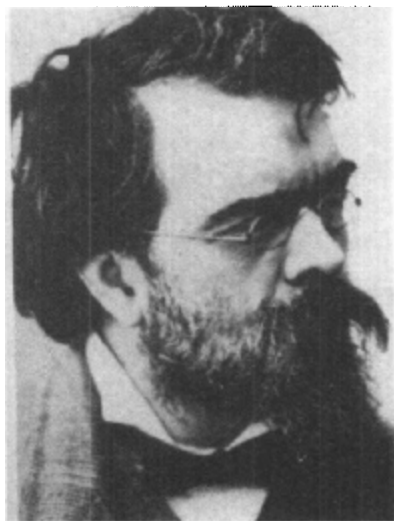
卡尔卡西后定居于巴黎, 直至 1853 年逝世。他的作品号达 73 号, 包含了 300 首歌曲。其中作品 59 号的教本及作品 60 号的练习曲最为著名, 在教本中可与钢琴的拜厄、车尔尼练习曲及小提琴的霍曼、开塞练习曲列为同等的地位。他的作品旋律自然亲切, 节奏平稳, 极富古典韵味。

弗朗西斯科·泰雷加 (Francisco Tarrega 1852-1909)

有“近代吉他之父”之称的泰雷加, 于 1852 年 11 月 21 日生于西班牙瓦伦西亚的加斯德隆 (Castellon) 一个叫维拉里亚 (Villarreal) 的小城, 1909 年 12 月 15 日逝世于巴塞罗那, 是一位极为杰出的西班牙演奏家、作曲家、教育家。

泰雷加从8岁即开始学习吉他,先跟当地一盲人吉他演奏家马奴埃尔·冈萨雷斯(Manuel Gonzalez)学习。1874年,已22岁的泰雷加进入马德里音乐学院,跟米盖尔·卡里亚那学习钢琴,同时和埃尔南多(Hernando)学习和声学,并开始为吉他作曲。1877年他在马德里举行了第一场公开音乐会,掀起了极大的反响和赞誉。当时的新闻有如下评论:“泰雷加为吉他而生,他是吉他的救世主”,“吉他的萨拉萨蒂”(西班牙著名小提琴演奏家、作曲家。《流浪者之歌》的作者)。

在演奏上,他也一样进行了创新,首先,他演奏的姿势就有别于古典时期的演奏家,在技巧上,他应用了类似钢琴和小提琴的方法,在吉他上做出左、右手手指的练习。可以说是泰雷加创造出了近代的奏法,使吉他在音乐领域拥有一席之地,他也被称之为吉他的复兴者。泰雷加将巴赫、莫扎特、贝多芬、海顿、舒伯特、肖邦、舒曼等人的作品巧妙地改编成吉他曲。他的作品全部大约有400首左右。

弗朗西斯科·泰雷加

米盖尔·琉贝特(Miguel Llobet 1878~1938)

能被称为泰雷加伟大精神的后继者的,当推琉贝特。

琉贝特1878年10月18日生于加泰罗尼亚州的首府巴塞罗那,幼时曾随其父亲习书和雕刻,其后受到了他的叔父的影响而改学吉他。最初琉贝特师从市立音乐学校的马金·阿雷格雷(Magin W. Alegre),后进入巴塞罗那的音乐学院。1901年23岁时,他就以吉他演奏家的身份在瓦伦西亚音乐学院吉他演奏会上获得成功。1903年在马德里宫廷中女王御前演奏,深受赞赏,声誉大盛,从此展开了欧美各地的旅行演出,1904年在巴黎受到了热烈的欢迎,因此定居下来,与阿尔贝尼兹、德彪西结为挚友。

1910年至1920年又至南美洲、欧洲等地旅行演出,均获得极高的评价,且将泰雷加的奏法在南美洲建立起来。

米盖尔·琉贝特

埃米里奥·布鸠(Emilio Pujol 1886~1980)

布鸠比琉贝特年轻8岁,1886年4月7日生于西班牙北部加泰罗尼亚的雷丽达地区的小城格拉那迪亚一个有着音乐氛围的家庭。他10岁开始学习吉他,14岁就以优异的演奏技术获得了当时法国总统的赞誉。后来进入巴塞罗那市立音乐学院,于1900年跟随泰雷加学琴,其后便开始以演奏家身份闻名于西班牙。他演奏泰雷加的作品,颇获其师的赞赏,1912年于伦敦的维格蒙会馆举行演奏会后一跃成为伦敦知名的人物,也取得了世界吉他教育家的荣誉。到1919年,他的足迹已遍布欧洲和中南美洲。他和琉贝特、塞戈维亚被并称为现代三大吉他演奏家。

1940年后布鸠全心投入研究和教育工作,在巴黎、意大利、西班牙

埃米里奥·布鸠

沙因斯·德·拉·马撒

多明哥·布拉特

伊沙亚斯·沙比欧

都设有他的大师班。他创作并改编了大量的音乐作品,他为巴黎特拉格拉布《音乐百科全书》写了关于吉他音乐的论文,堪称现代吉他音乐史上最珍贵的资料。他所著的吉他弹奏理论《Escuela Razonada de Guitarra》一书,也是吉他教程中最具权威的著作。

沙因斯·德·拉·马撒 (Regino Sainz de la Maza 1897-1981)

马撒 1897 年 9 月 7 日生于西班牙北部的布尔哥斯(Burgos)。最初,马撒在当地音乐学院学习钢琴,毕业后又进入马德里音乐学院进修钢琴。他从少年时便迷上吉他,跟随泰雷加的弟子霍尔的亚学习。

16 岁时,马撒在马德里举行了第一次音乐会,18 岁那年参加巴塞罗那音乐会,博得了广泛的好评与赞赏。1935 年,他担任马德里皇家音乐学院吉他系主任教授。当代许多著名的吉他演奏家均出自他的门下,如委内瑞拉的迪亚斯、西班牙的何塞·托马斯、路易斯·冈萨雷斯,以及马德里皇家音乐学院继任教授亚力沙等等,不胜枚举。

1939 年作曲家罗德里戈完成了吉他协奏曲《阿兰胡埃斯》并献给了马撒,1940 年马撒与阿南巴利指挥的马德里室内管弦乐团做首次历史性演出,一跃而闻名于世界乐坛。由此也奠定了他国际级演奏家、教授的地位。以后开始了欧美各地的巡回演出,所到之处无不引起高潮。另外,他也为吉他写了许多优秀的作品以及教程。

多明哥·布拉特 (Domingo Prat 1886-1944)

布拉特 1886 年 3 月 17 日生于巴塞罗那,就读于市立音乐学院学习理论,1898 年至 1904 年之间随琉贝特学习吉他(据说也曾师从泰雷加)。布拉特于 1908 年定居阿根廷的布宜诺斯艾利斯,从事教授、演奏、著书等活动,是安妮多的吉他启蒙老师,对于南美的吉他界而言是有相当贡献的。布拉特的重要著作有《吉他辞典》、《音阶与琶音的技巧》、《吉他新技法》等书。

伊沙亚斯·沙比欧 (Isaias Savio 1902-1977)

沙比欧 1900 年 10 月 1 日生于乌拉圭的蒙特雄多。8 岁时在蒙特雄多的法兰兹·季斯特音乐学院与卡洛斯·迪巴尔学习钢琴和音乐理论。其后才师从阿尔巴吉康拉德·寇霍学吉他。1951 年于贝尔迪讲堂首演。南美洲的访问之行时他认识了琉贝特,并拜琉贝特为师。

1924 年至 1930 年间居住于布宜诺斯艾利斯。1941 年创立“巴西吉他协会”。其作品约有 300 首左右,较为著名的有教本《25 首练习曲》。

奥古斯丁·巴里奥斯(Agustin Pio Barrios Mangore 1885-1944)

巴里奥斯 1885 年 5 月 5 日生于巴拉圭的圣·胡安,他生长在一个充满艺术气氛的家庭,幼时即接触吉他音乐,后来被一位来自首都的吉他教授索萨·艾斯卡拉达(Sosa Escalada)发现,经其推荐到巴拉圭音乐学院学习。

1900 年 15 岁时,巴里奥斯进入国立专科学校,接受三年的文化教育。通过这段学习,使他在文学、哲学和数学方面的研究均取得相当高的成就。他同时也是一位诗人,他的诗集《波西米安》(Bohemian)是当地人们喜爱的作品。

1910 年巴里奥斯离开巴拉圭,在中南美洲旅行演出。1922 年在阿根廷的首都布宜诺斯艾利斯首次与塞戈维亚见面,才有了巴里奥斯的欧洲之行,从而,得到了“吉他魔王”的称号。

巴里奥斯的一些作品深受巴洛克时期的巴赫、古典时期的索尔以及浪漫时期肖邦的影响。有着印第安血统的他,对中南美洲的民俗及舞曲有着天生的敏锐感,其作品不但把握住了吉他的独特魅力,更取其传统的要素,将其发挥得淋漓尽致。在演奏上他具有超人般的技巧,同时他又是一个快乐幽默的人,他的作品具有的浪漫与伤感特征,至今深受世人所喜爱。对于巴里奥斯的伟大,后人给他冠上“乐圣”、“吉他魔王”实不为过。他的作品大约有 300 首左右。

奥古斯丁·巴里奥斯

安德列斯·塞戈维亚

安德列斯·塞戈维亚(Andres Segovia 1893-1987)

塞戈维亚 1893 年 2 月 21 日生于西班牙安达鲁西亚的哈因州的里那雷斯(Linares)。1987 年 6 月 2 日塞戈维亚因心脏病突发,在马德里他的家中逝世,享年 94 岁。

塞戈维亚幼时即开始学习吉他,14 岁时于格拉那达举行第一次音乐会,获得极高的评价。其后又进入格拉那达音乐学院研习琴艺,度过了青年时代,终于自学成功。从他在格拉那达首次演出后,便开始了他的周游世界的演奏生涯,所到之处无不引起轰动,使世人重新认识了吉他,指挥大师托斯卡尼尼当年在纽约听完塞戈维亚的演奏后,评价说:“巴赫的恰空舞曲,用吉他演奏听起来更为优秀。”

受他的影响,许多当代作曲家纷纷为吉他谱曲,并呈献给塞戈维亚。同时,很多国家的音乐学院也开始设立古典吉他专业。今天古典吉他有如此之音乐地位其功不可没,他是 20 世纪最伟大的吉他旗手,被誉为空前绝后的吉他大师。

玛丽亚·路易沙·安妮多

玛丽亚·路易沙·安妮多(Maria Luisa Anido 1907-1996)

安妮多 1907 年 1 月 26 日生于布宜诺斯艾利斯的莫隆(Moro'n)地

阿贝尔·卡雷巴洛

方望族门下,父亲是一位吉他热爱者,因此对安妮多的吉他学习特别关注,1914年7岁时父亲送给她一把吉他,这成为她要当吉他演奏家的动力。由于其天赋过人,进步神速。1915年拜师布拉特,其后又与罗布艾研习数月。1918年5月7日使用泰雷加生前所喜爱的遗物——托雷士所制造的吉他,举行第一次独奏会,当时年仅11岁。15岁时又拜正在布宜诺斯艾利斯访问的琉贝特为师。后来也曾与塞戈维亚有过成功的合作。其作品约有20首以上,编曲约有30首以上,录成唱片的超过50首。

阿贝尔·卡雷巴洛(Abel Carlevaro 1918—)

阿贝尔·卡雷巴洛1918年12月16日生于乌拉圭。开始是依照乌拉圭印刷的教材自学吉他,后师从托马斯·穆吉卡和巴布洛·吉姆罗斯,随后他还学习了和声学 and 作曲等科目。这些基础教育和他对吉他的热爱,促成他选择了这个音乐领域。

1937年卡雷巴洛遇到了塞戈维亚并跟随其学习了多年。1942年塞戈维亚出席了他在乌拉圭的演出。1939年他参加了美国纽约地区电台的几场演出,获得了高度评价,乌拉圭政府也为他的这次巡演颁发了特别奖。

第二次世界大战后,卡雷巴洛的足迹几乎遍布世界各地,他还坚持参加国际上的主要吉他艺术节,进行演出和讲学。他的《古典吉他——乐器技巧的理论与应用》一书,被誉为当今最完美的吉他技巧理论。依照其理论又写了4册吉他技巧练习,使学习者能在最短的时间内得到技巧上的提高,他的这套教本已成为公认的吉他圣经。现今的南美吉他演奏家如:费尔南德斯、奥塞尔和贝尼特兹等均出自他的门下。

阿利雷欧·迪亚斯

阿利雷欧·迪亚斯(Alirio Diaz 1923—)

1923年生于委内瑞拉的卡拉拉,幼时就被称为吉他天才少年。先随其叔父学琴。15岁时入卡拉卡斯音乐学校,师从普路卡斯,毕业后赴西班牙马德里音乐学院随马撒学习吉他,以首席奖毕业。以后,迪亚斯在意大利曾得到塞戈维亚的指导,并担任其助手。1957年定居于罗马后,即以国际级的吉他演奏家身份开始其世界各地的演奏生涯。

纳西索·叶佩斯(Narciso Yepes 1927-1997)

叶佩斯1927年生于西班牙,4岁即随其父亲学习吉他,进步非常神速,20岁毕业于瓦伦西亚音乐学院,1950年后的3年中,分别与季瑟金学钢琴,与埃奈斯库学小提琴,并将其奏法使用于吉他的演奏中。

纳西索·叶佩斯

法国电影《被禁止的游戏》中,叶佩斯以一把吉他担任全剧的配乐演奏,其中动听的西班牙民谣《爱的罗曼斯》就是因为叶佩斯的演奏而闻名于全世界。叶佩斯与塞戈维亚两人在理念上有很大的差异。塞戈维亚是恪守于吉他可能的界限内,追求更深奥的艺术境界;而叶佩斯常力求突破吉他的可能界限,扩大其表现的意境,这从他设计的10弦吉他中便可看出。因此又被称之为塞戈维亚之后最杰出的演奏家。

亚历山大·拉哥亚
伊达·布雷斯蒂

亚历山大·拉哥亚(Alexander Lagoya 1929-)

伊达·布雷斯蒂(Ida Presti 1924-1967)

拉哥亚1929年生于埃及的阿利吉撒多利亞,父亲为希腊人,母亲为意大利人,学生时代曾学习钢琴、小提琴及音乐理论。8岁时开始学习吉他,13岁首演,其后与伊达·布雷斯蒂结婚,婚后夫妇组成著名的吉他二重奏组,赢得了吉他史上极高的评价。拉哥亚曾任巴黎音乐学院吉他教授。

伊达·布雷斯蒂1924年生于法国西尼,父亲是法国音乐家,母亲为意大利人,幼时曾学钢琴,6岁再转学吉他,10岁就公开演出,有神童之美誉,是一位天才少女。和拉哥亚结婚后,组成了举世无双的二重奏组,名扬世界。1962年获得法国文化艺术功劳奖,可惜于1967年逝世。

塞雷多尼欧·罗梅罗
塞林·罗梅罗
佩佩·罗梅罗
安吉尔·罗梅罗

塞雷多尼欧·罗梅罗(Celedonio Romero 1913-1996)

塞林·罗梅罗(Celin Romero 1941-)

佩佩·罗梅罗(Pepe Romero 1944-)

安吉尔·罗梅罗(Angel Romero 1946-)

塞雷多尼欧·罗梅罗1918年生于西班牙,幼时学习吉他有成,10岁时便开始在西班牙各地旅行演出,颇获好评。18岁结婚育有3子即塞林·罗梅罗、佩佩·罗梅罗和安吉尔·罗梅罗。儿子们稍长大后即授以琴技,个个进步神速,后来均成为著名吉他演奏家,也由此诞生了令世人瞩目的家庭四重奏组,曾被誉为“西班牙的吉他王族”。1957年后举家迁居美国。罗德里格曾特别为这个家庭四重奏组写了一首《为4只吉他与管弦乐队的安达路西亚协奏曲》呈献给此一家庭。(在接下来的中、高级教程中我们将特别介绍佩佩·罗梅罗和安吉尔·罗梅罗两位当今国际最著名的吉他演奏家。)

朱利安·布里姆

朱利安·布里姆(Julian Bream 1933-)

布里姆1933年生于英国伦敦,11岁开始学习吉他和鲁特琴,曾师从贝罗德博士,13岁时举行第一场独奏会,获得好评。1947年14岁及

康拉德·拉哥斯尼哥

1950年17岁时,布里姆获得塞戈维亚的指导,于1951年18岁时在伦敦的演出成功后,逐渐成为世界级的吉他演奏家。以前曾听说布里姆的演奏会有一大特色,即前半场必定演奏鲁特琴,后半场才演奏吉他,不过1996年笔者在巴塞罗那观摩他的音乐会时,他没有演奏鲁特琴,他后期的音乐会还是以吉他为主。当时布里姆虽然已63岁了,但演奏起来仍充满激情,他对音乐的诠释简直无可挑剔,非常完美。

RCA唱片公司为布里姆灌录了几十张唱片,涵盖了从文艺复兴时期一直到近现代时期的作品,这些珍贵的唱片不仅是吉他爱好者,而且是所有音乐爱好者值得欣赏与收藏的。当今很多著名吉他演奏家就是因起初听到布里姆演奏的录音,而走上职业吉他之路的。布里姆无疑是当代受到人们尊敬的最伟大的吉他大师。

康拉德·拉哥斯尼哥(Konrad Ragessning 1932—)

拉哥斯尼哥1932年生于奥地利的克拉根佛尔德(Klagenfurt)。开始学吉他时是跟随卡尔·夏伊特,后在西班牙接受塞戈维亚的指导。1961年开始担任维也纳音乐学院吉他教授一职。曾获得过巴黎吉他大奖赛冠军。

西格弗里·贝伦德

西格弗里·贝伦德(Siegfried Benrend 1933—)

贝伦德1933年11月19日生于德国柏林,自幼随父学习琴技,是德国吉他界水准提高的功臣。贝伦德于1951年举行第一场正式的演奏会,成为德国最具代表性的吉他演奏家。他曾两次环球旅行演出,获得无数听众的赞赏。德国DG唱片公司为他灌录了数张唱片。

奥斯卡·吉利亚(Oscar Guilla 1938—)

1938年8月31日生于意大利特沙亚那(Toscana)地方的港口利波尔诺(Livorno)的一个音乐家庭。1962年以头奖毕业于圣达·西吉利亚音乐学院,其后又师从塞戈维亚。1963年吉利亚在法国巴黎国立广播公司主办的国际性吉他大赛中获得首奖,至此声誉大盛,并开始其一生的吉他生涯。1964年在美国又获得成功,即在加利福尼亚大学担任塞戈维亚的助教。

奥斯卡·吉利亚

何塞·托马斯(Jose Tomas 1934—)

1934年生于西班牙的海滨城市阿利坎特(Alicante),现为阿利坎特音乐学院吉他教授。曾跟随马撒学琴,毕业于马德里音乐学院。随后,接

受过塞戈维亚指导,并担任塞戈维亚在意大利等地大师班的助教。托马斯是现代国际著名的教授型的吉他音乐家,也有许多优秀的编曲作品。曾在许多国际吉他音乐节中举办过大师班。

现代很多世界名演奏家均出自他的门下,如:英国的大卫·罗素、西蒙·迪尼根,西班牙的马尔科·索西亚,希腊的科斯塔斯,还有曾来华演出的拉斐尔·塞拉耶特等等。

何塞·托马斯

约翰·威廉斯(John Williams 1941-)

威廉斯 1941 年生于澳大利亚的墨尔本,幼时随其父学习吉他,1952 年 11 岁时,举家迁居英国,12 岁开始登台演出。从 1953 年至 1958 年间在意大利的塞那随塞戈维亚学习吉他,1955 年在曼彻斯特音乐学院的演奏及于次年伦敦的演奏后,即开始了环球旅行的演出生涯。

由于曾获大师的影响及本身具备的天资与努力钻研,终于博得塞戈维亚赞誉为“吉他王子”之美称。他是当今世界最富盛誉的吉他演奏大师之一,他录制了众多吉他唱片,由索尼唱片公司发行。曾两次来华举行音乐会。

约翰·威廉斯

埃耐斯托·比特迪(Ernesto Bitetti 1943-)

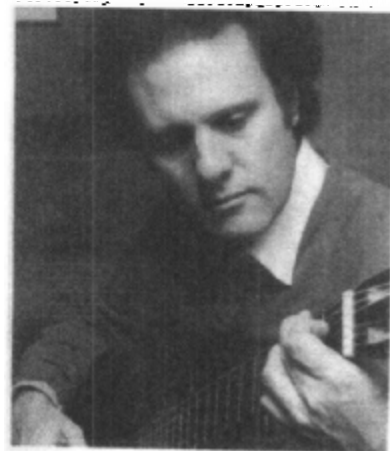
1943 年 7 月生于阿根廷,5 岁时开始学习吉他,后进入里多拉国立高等音乐学院学习,并于 1964 年以优异的成绩毕业。早在 1961 年他就在布宜诺斯艾利斯的音乐比赛中获得第一名,1962 年在巴黎国际吉他比赛中进入决赛。此外他还学习过指挥、合唱、钢琴、长笛和作曲。

初尝成功后,比特迪便开始了每年在欧洲、前苏联、中南美洲等地的巡演。

他在众多场合与室内乐团和交响乐团合作,比如布拉格室内乐团、慕尼黑室内乐团、伦敦爱乐乐团、利物浦爱乐交响乐团、西班牙广播电视台交响乐团、西班牙国家乐团等。比特迪在演奏本世纪的吉他曲目中涉及面相当广泛,许多著名吉他作曲家如罗德里格、托罗巴、皮亚佐拉等大师的作品的首演均由他担任。

在他众多的奖项中最为突出的是 1975 年和 1986 年阿根廷和西班牙作家协会颁发的奖项及 1979 年和 1984 年文化部颁发的唱片奖。他最近为 EMI 国际唱片公司灌制的唱片《塞维利亚》、《阿兰胡埃斯协奏曲》及《两个世界的吉他曲》受到专家的高度评价。

自 1989 年起他一直担任美国印第安那大学吉他系的主任。1998 年 12 月 1 日在北京举行了首次访华音乐会。

埃耐斯托·比特迪

作者介绍

王震：我国首批赴西班牙留学深造的青年吉他演奏家。

1989年开始以吉他演奏家身份在北京、上海、天津和杭州等地举办了古典吉他音乐会巡演，受到广泛好评。多家新闻媒体均做了专题报道。

1994年赴西班牙巴塞罗那格拉诺列斯音乐学院(Conservatorio Granolles de Barcelona)和著名的里塞奥(Liceu)高等音乐学院深造，跟随西班牙著名吉他演奏家、作曲家何塞·恩里克斯(Josep Henríquez)教授和里塞奥音乐学院院长哈乌麦·托兰特(Jaume Torrent)教授学习。

1995年在西班牙加泰罗尼亚音乐节中，应邀举办了古典吉他独奏、重奏音乐会。当地电视台和巴塞罗那《Valles》杂志作了报道和专访。1996年在第七届“西班牙加那利国际吉他艺术节”(7 Festival Internacional de Guitarra de Canarias)中，应邀参加了“未来之星”(Jovenes Promesas)吉他音乐会。

1997年他以优异的成绩获得西班牙王后索菲亚颁发的里塞奥高等音乐学院吉他演奏家荣誉证书和巴塞罗那格拉诺列斯国立音乐学院毕业证书。

1998年刚回国的王震应邀参加首届“北京国际音乐节”(Festival Internacional Music Beijing)与西班牙著名吉他演奏家何塞·恩里克斯(Josep Henríquez)和中国青年交响乐团合作，成功地举办了“阿兰胡埃斯之夜”(Concierto de Aranjues)古典吉他协奏曲专场音乐会。

近年来，他的音乐会演出异常频繁，除独奏外还经常与小提琴、长笛以及室内乐团举办重奏、协奏曲音乐会。

Conservatori Superior de Música del Liceu

Plaça del Caputxins, 61 - 08002 Barcelona
Tel. (93) 301.87.96 / Fax. (93) 412.48.87

JAUME TORRENT I RIUS, DIRECTOR DEL CONSERVATORI SUPERIOR DE MÚSICA DEL LICEU DE BARCELONA (NIF: G-08458159).

HAGO CONSTAR que el Sr. WANG ZHEN, posee unas cualidades técnicas y artísticas que le acreditan como un guitarrista notable con excelentes dotes para la pedagogía.

Y para que conste, a petición del interesado firmo la presente en Barcelona, a cuatro de Noviembre de mil novecientos noventa y siete.

El Director,

国际著名吉他演奏家、教授何塞·恩里克斯对王震如此评价：“他是一位优秀的学生，并具备了作为一名优秀吉他演奏家的全部才华。”

Josep Henríquez
guitarrista

Pt. Tòrcos i Boges, 2 - 78 A
E-08400 Granollers
Tel. (34) 3 870.42.64
Fax (34) 3 870.77.51

PARA QUIEN LE PUEDA INTERESAR

Yo, JOSEP HENRÍQUEZ, Catedrático de Guitarra, con el presente documento quiero hacer constar que WANG ZHEN ha sido alumno mío durante tres años en el Conservatorio de Música de Granollers (Barcelona). Durante ese periodo de tiempo ha mejorado mucho y perfeccionado su musicalidad y técnica de la Guitarra.

Estoy seguro que WANG ZHEN sabrá continuar mis enseñanzas con sus alumnos en China o dondequiera que vaya, ya que ha sido un excelente alumno, ha comprendido las bases técnicas y posee todas las dotes de un buen guitarrista.

Fdo.: Josep Henríquez.

Granollers (Barcelona), 18 de junio de 1997.

里塞奥高等音乐学院院长托兰特评价说：“王震先生所具备的技术和艺术品位，证明他既是一位优秀的吉他演奏家，又是一位具有良好教育才能的教师。”