

第一章:认识吉他

1.1 吉他的起源与发展

- 1) 吉他的英文是: Guitar, 因多为六根琴弦, 故又称“六弦琴”, 是弹拨乐器, 由琴箱共鸣发音, 按 3, 4 度单程定弦。
- 2) 吉他的前身是琉特琴和比维拉琴, 当时吉他弦制很不统一, 有 4, 5 对复弦等多种形式。
- 3) 首次出现六弦琴的地方是西班牙, 时间是十八世纪, 表现力空前提高。
- 4) 1946 年, 美国科学家阿尔伯特·奥古斯汀在其西班牙好友古典吉他大师安德列斯·塞戈维亚的帮助下, 成功研制出尼龙琴弦, 代替了羊肠弦, 一直延用至今。

1.2 吉他的种类

- 1) 根据发声原理可分为原声和电声两种, 在原声吉他中, 主要分为民谣吉他和古典吉他。
 - a) 民谣吉他采用的是钢弦, 1, 2 弦为裸弦, 3-6 弦为缠丝弦, 指板较窄并略有弧度, 便于横按和推弦。从外形分可分为缺角型和圆角型。
- 2) 缺角型吉他一般用于独奏, 因为方便在高品位上演奏。
- 3) 圆角型吉他一般用于伴奏, 因为琴箱大, 共鸣效果好。

1.3 吉他各部位的名称及作用

- 1) 琴头:
有民谣式和古典式之分。
- 2) 卷弦器:
民谣吉他采用的是立柱式卷弦器, 位于琴头表面; 古典采用的是横轴式卷弦器, 位于琴头内部, 作用是固定与调节器整琴弦。
- 3) 琴颈:
民谣琴颈较窄, 略长于古典, 琴颈内部有金属调节器节钢筋, 用于调节器节琴颈细微变化, 古典没有调节钢筋, 但高级古典吉他的琴颈后部装有硬木, 以防形变。
- 4) 指板:
位于琴颈表面, 并延伸至音孔处, 上面一条条的叫品柱, 品柱与品柱之间叫“音品”或“品格”。用于手指按压琴弦, 每一品格相距半音。
- 5) 弦枕:
位于指板上端的塑料条, 与下边的弦桥形成琴弦的有效长度。
- 6) 弦桥:
又称“下弦枕”, 作用与弦枕相同, 民谣吉他弦桥上端呈弧形, 古典则平直。
- 7) 品柱:
决定音准(音高), 通过改变弦的长度, 从而改变弦的振动频率。
- 8) 面板:
吉他共鸣的发源地, 内部装有音梁, 起扩散琴声与加强面板, 均衡琴弦拉力作用。

- 9) 音孔：
吉他共鸣箱传播声音的通道。
- 10) 匹克护板：
民谣吉他才有，保护面板，防止扫弦时让 pick 刮伤。
- 11) 琴码：
琴箱中，即面板上，音孔下方的那块木，民谣吉他的琴码上有弦桥和供琴弦与固弦椎穿过的 6 个通孔，古典吉他没有固弦椎与通孔。
- 12) 固弦椎：
民谣吉他特有的部件，作用是使琴弦，琴码稳定结合。

1.4 吉他的保养

吉他保养的最好方法是每天都弹，没有它，其它都是扯蛋。

第二章：演奏知识

2.1 右手弹奏方法

- 1) 一般用拇指控制 4-6 弦，无名指-1 弦，中指-2 弦，食指-3 弦，但不是绝对的。
- 2) 拨弦位置与音色的变化：
- 音孔前端：即指板的末端，音质柔和，柔软。
 - 音孔中部：音质明亮，适中。
 - 音孔末端：音质较硬，音色明亮。

2.2 左手按弦方法

- 1) 左手手指代号：1-食指，2-中指，3-无名指，4-小指，T-拇指（有时也记为 5）
- 2) 左手分为摇滚手型和古典手型两种。

2.3 吉他常用技巧

- 1) 颤音奏法：记作 (Vib 或) 分为平行颤音和垂直颤音两种。
- 2) 推弦技术：电吉他最常用，木吉他因为受张力限制较少用。
- 3) 弱音技术：记作 (M 或 P.M)
- 4) 消音技术：又叫切音技术，有左手切音与右手切音之分。
- 5) 泛音技术：这个很特别，有难度，先知道名字就够了。
- 6) 连音技术：分为击弦，勾弦，滑弦三种。

第三章：乐理知识

前言(Preface):

音乐是由许多不同的音组成的，这个不同说的是音与音之间的高度不一样，我们常说左手是吉他的灵魂，右手是吉他的节奏，那是因为左手正正是决定音的高度，右手正正是扫弦节奏的表现。这些不同的音经过人类长期实践与摸索，被有规律地联系起来，通过不同音色的乐器或人演奏，传达情感，反映社会，并逐渐成为“音乐”中的艺术体系。

3.1 我们听到的声音

- 1) 人类的听觉范围大约为：16-20000Hz。
- 2) 通过声音能使人产生各种可接受的情绪变化的范围则是 16-7000Hz，此为乐音范围。
- 3) 常用的乐音范围是 16-4100Hz。
- 4) 因此我们可以得出结论，在音乐中使用的音不是自然界中任意的音，而是人类经过长期实践，为了表现生活、思想、情感而被逐渐筛选出来的。

3.2 声音的特性

- 1) 音高：是由单位时间内振动的频数决定的，次数越多，音越高。
- 2) 长短：由物体振动的时间决定的。
- 3) 强弱：由物体的振幅决定。
- 4) 音色：由物体本身的材质，大小，形状决定。

3.3 构成音乐的音——乐音与噪音

- 1) 音乐中使用的音根据其振动是否有规律，可分为乐音与噪音。
- 2) 乐音：振动有规律，高低明确的音称为乐音。
- 3) 噪音：振动不规则，高低不太明确的音称为噪音。

3.4 国际标准音

- 1) 国际标准音是为了方便物理学家交流而制定的，一开始定为 $a^1=440\text{Hz}$ ，1859 年改为 435Hz，最后 1939 年至今 a^1 又改为 440Hz。

3.5 乐音体系

- 1) 在常用的 27-4100Hz 之间内所有有固定音高的音的总和叫乐音体系。
- 2) 在乐音体系中，人耳能清楚辨别的音高最小单位为半音。
- 3) 乐器之王钢琴的音域为 27.5-4186Hz，88 个琴键，正好横跨了整个乐音体系。

3.6 音名与唱名

- 1) 乐音体系虽然有 88 个高低不同的音，但它们从低到高，始终重复，循环着 7 个“基本音”，又称“本位音”，7 个本位音都有各自的名称，叫做这个音的音名，用大写或小写的 CDEFGAB 表示，一般为大写，唱名即：Do Re Mi Fa Sol La Si。

3.7 音组

- 1) 由于七个基本音在乐音体系中重复，循环着，因此就产生了许多音名相同而音高不同的“同名音”，为了加以区分，便将乐音体系中的音以七个基本音为一组，形成了七个音组成的单位，叫“音组”。
- 2) 最左边的是大字二组，最右边的是小字五组。

3.8 十二平均律，全音，半音

- 1) 目前流行的有 3 种音律：十二平均律，五度相生律，纯律，其中十二平均律用得最多。
- 2) 八度：音组中两个相邻的同名音之间的音高距离。
- 3) 十二平均律就是把一个八度平均分成 12 等份，每个音作为音高的最小单位，叫半音。
- 4) 全音=半音+半音。
- 5) 相邻两个品格相隔半音，七个基本音，除 E 与 F，B 与 C 为半音关系，其它都为全音。
- 6) 口诀：全全半全全全半。

3.9 变音记号与等音

- 1) #号为升半音，如 $^{\#}C$ ，x 号为重升音，即升一个全音，如 $^x C$
- 2) b 号为降半音，如 $^b C$ ，bb 号为重降音，即降一个全音，如 $^{bb} C$
- 3) $^{\#}C=^b D$ ， $^{\#}E=F$ ，这就是等音，还有一个还原音记号，你自己查。

第四章：音程

4.1 音程的定义

- 5) 音程就是两音之间音高的距离，根据两个音出现的顺序，可分为：
 - 旋律音程：先后出现的两个音。
 - 和声音程：同时出现的两个音。
- 6) 音程中音高低的叫根音，音高高的叫冠音。
- 7) 音程的读法是先根音后冠音。

4.2 音程的度数与音数

- 5) 度数：音程的单位叫度，音阶中同音（包括带变音记号）之间的距离为1度。
如 1-1, 1-#1 都是一度，1-2 为二度，以此类推。
- 6) 音数：是音程中全音与半音的数目，用整数，分数，代分数表示，如 1, 1/2。
- 7) 度数相同的两个音，其音数可以不同，如 1-2, 和 3-4。

4.3 音程的分类

- 4) 单音程：一个八度以内的音程。
- 5) 复音程：超过一个八度以上的音程。
- 6) 自然音程：不带变音记号的音程。
- 7) 变化音程：带变音记号的音程。
- 8) 增/减音程：度数不变，音数增加/减少的音程。

4.4 音程的性质

音数	度数	性质	例子
0	一	纯一度	1-1
1/2	二	小二度	3-4
1	二	大二度	1-2
3/2	三	小三度	2-4
2	三	大三度	1-3
6	八	纯八度	You know

4.5 音程的转位

- 4) 将根音移高八度，置于冠音之上，或将冠音降八度，置于根音之下，叫音程的转位。
- 5) 转位后的音程度数 = 9 - 原音程度数，因为有一个音被数了两次。
- 6) 转位后的音程性质，除纯音程外，所有其它音程性质都会取反，如大变小，增变减。
- 7) 第三点是一个能快速判断转位音程性质的结论，要记住。

第五章：和弦

5.1 和弦的定义

- 1) 和弦：由三个或三个以上的音，按照一定的音程关系叠置起来的组合。
- 2) 和声的基础是由一系列和弦的运用实现的。

5.2 和弦的分类

- 1) 按和弦音的多少可分为：
 - 三和弦：三个音组成，一共有 4 种可能。
 - 七和弦：四个音组成，一共有 8 种可能。
 - 九和弦：五个音组成，你说呢？
- 2) 按和弦的性质可分为：
 - 协和和弦（如大，小三和弦）
 - 不协和和弦（如增，减三和弦）

5.3 三和弦的构成

- 1) 三和弦：按三度音程关系叠置起来的三个音构成的和弦。
- 2) 根音：是和弦中最有价值的音，在原位和弦中是最低的音，而且根音始终不变。
- 3) 三度音：即和弦中中间的音，因与根音相距三度而得名。
- 4) 冠音：即和弦中最上面的音，与根音差五度，因此又称为五度音。

5.4 三和弦类别

种类	构成	特点	例子
大三和弦	大三度+小三度	音程协和，色彩明亮	C, D, E, A
小三和弦	小三度+大三度	音响协和，色彩暗淡	Am, Dm, Em
增三和弦	大三度+大三度	不协和，有扩张感	Caug (C+)
减三和弦	小三度+小三度	不协和，有收缩感	Adim, B-

- 1) 大三和弦的记法不需要任何标记，如 C。
- 2) 小三和弦的记法需要在右下角加上字母 m，如 Cm。
- 3) 增三和弦可在右下角加 aug 或右上角加一个+号，如 Caug, C+。
- 4) 减三和弦可在右下角加 dim 或右上角加一个-号，如 Adim, B-。

Ps: aug 的全称是 Augment, dim 的全称是 Diminish.

第六章：调式

6.1 调式与音阶

- 8) 调式：音乐中高低不同的乐音，围绕着一个稳定的主音(中心音)，按一定的音程关系组织起来的一个有机体系。
- 9) 音阶：调式中的音从主音到主音，按高低排列起来的一串音的组合，分上行和下行。

6.2 大/小调式

- 8) 大调式是以 1(Do)为主音的，由七个基本音构成的调式。
- 自然大调：大调式的基本形式，应用最广范。音阶顺序是，全全半全全全半。
 - 和声大调：音阶上下行时，6 级音降半，与七级音构成增二度。
 - 旋律大调：上行时与自然大调相同，下行六七级音降半。
- 9) 小调式是以 6(La)为主音的，由七个音构成的调式。
- 自然小调：小调式的基本形式，应用最广范。音阶顺序是，全半全全半全全。
 - 和声小调：七级音 5(Sol)升高半音。
 - 旋律小调：上行六七级 4(Fa)5(Sol)升高半音，下行与自然小调形式相同。

Ps：重点是自然大小调，若不想深入，其它只要知道名字即可。

6.3 调式中各音的级数和专有名称

- 9) 级数：表示各音在音阶中的位置。
- 10) 名称：根据各音的稳定程度用专有名称去标记。

级数	I	II	III	IV	V	VI	VII	I
名称	主音	上主音	中音	下属音	属音	下中音	导音	主音

- 11) I, IV, V 级音起到支撑起整首曲子框架的作用，称为“正音级”。
- 12) II, III, VI, VII 级音主要起辅助作用，称为“副音级”。
- 13) 音的级数都有对应的和弦，在自然大调中，正音级一般对应的都是大三和弦。
- 14) 在自然小调中，正音级一般对应的都是小三和弦。
- 15) 由于大调给人明亮，欢快的感觉，小调给个忧伤，轻柔的感觉，恰好与音阶中正音级和大小和弦的特点相同，可见，它不是死记的，是十分美妙有规律的。

Ps：这里要把各音的级数与名称都记住，尤其是正音级。

第七章：节奏

7.1 节奏与节拍

- 3) 拍：有强有弱的，时间均等的单位，一拍=单位拍。
- 4) 小节：节拍的单位，从一个强拍到下一个强拍之间的部分。
- 5) 节奏：指的是音乐中音的时值关系与强弱关系。
- 6) 节拍：在一小节中周期性出现的一系列强拍与弱拍。
- 7) 拍子：强拍与弱拍有规律的组织起来，就构成了拍子。
- 8) 拍号：小节内包含的拍数会以分数的形式写在乐曲的开始处，即拍号，如 $3/4$ ，表示以四分音符为一拍，每小节有 3 拍
- 9) 单拍子：每小节有 2, 3 拍，只有一个强拍，如 $2/2$ ， $2/8$ ， $2/4$ ， $3/4$ 。
- 10) 复拍子：同若干组单拍子结合的序列，并含有次强拍，有 4, 6 拍，如 $4/2$ ， $6/8$ 。
- 11) 自由拍子：又叫散拍子，强弱相对位置不固定，音符时值随意。

7.2 节奏型

- 3) 节奏型：和弦中的音，按一定的方式有规律运动，成为相对固定模式，用于音乐伴奏。

- 和弦式节奏型：几个和弦音同时出现并重复，具有鲜明的节奏特点。
- 分解式节奏型：几个不同音高的和弦音交替先后出现。
- 混合式节奏型：和弦式+分解式。

7.3 右手手指代号

拇指	食指	中指	无名指	小指
p	i	m	a	ch

5.4 切音奏法

- 1) 乐谱中音符上方标注“●”以表示。
- 2) 右手切音法：指尖/肚或大/小鱼际。
- 3) 左手切音有下面两种情况：
 - 封闭和弦的左手切音：是指和弦指法中没有空弦音，如 F 和弦。
 - 开放和弦：和弦指法中有空弦音，如 C 和弦。
- 4) 左手切音法举例：
 - F 和弦手指瞬间释放力度，但不要离开弦，要保持手型。
 - C 和弦：放力的同时向下，即手心方向倒。
 - G 和弦：用食指。
 - Am 和弦：用左手小指横按。
 - Dm 和弦：用无名指

Ps：以上所有乐理若有错误，多多原谅... 下面有一个小测验，有兴趣的可做做。

大概学学期末考试试卷（A 卷）

2011 年第一学期

考试科目：吉他和基本乐理

考试类型：闭卷

考试时间：100 分钟

学号：_____ 姓名：_____ 年级专业：_____

题号	一	二	三	四	总分
得分					
评阅人	KuGa				

一、选择题（本大题共 5 小题，共 10 分）

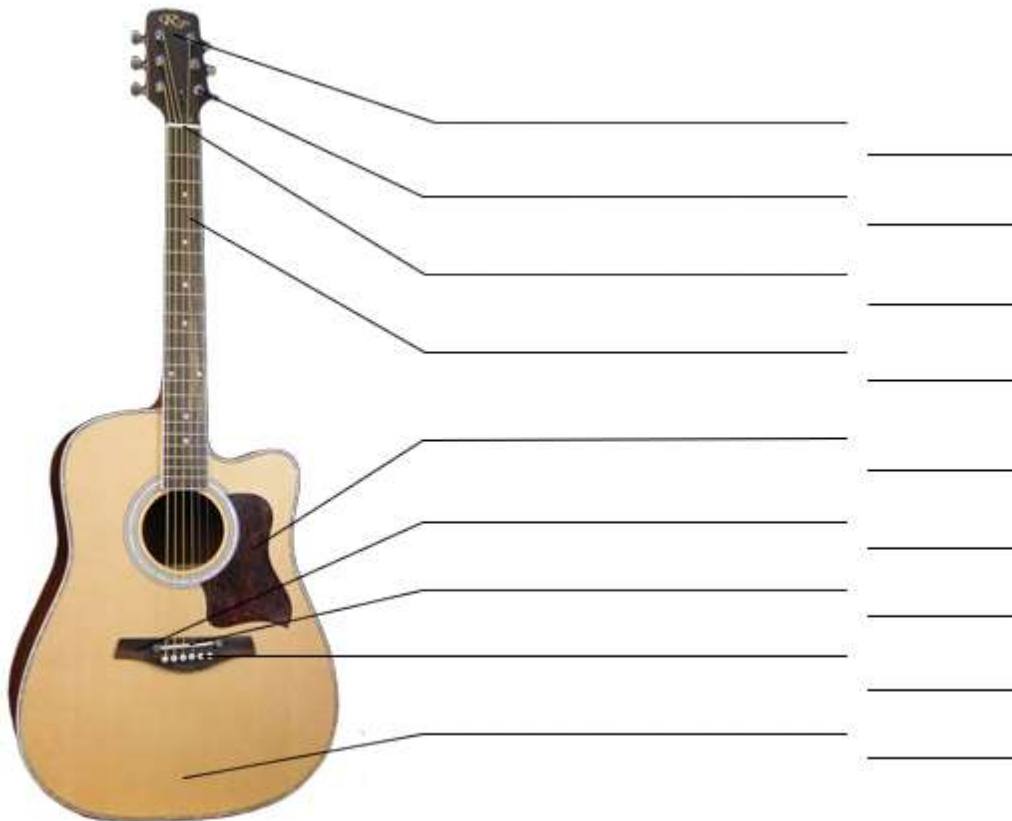
1. 吉他的英文是（ ）
 - A. Jita
 - B. Giutar
 - C. Piano
 - D. Guitar
2. 常用的乐音范围是（ ）
 - A. 16-20000Hz
 - B. 16-7000Hz
 - C. 27-4000Hz
 - D. 4000-7000Hz
3. 4/4 拍的强弱关系是（ ）
 - A. 强，弱，次强，弱
 - B. 强，弱，强，弱
 - C. 强，弱，弱，弱
 - D. 次强，弱，强，弱
4. 吉他的六条空弦音由低到高依次为（ ）
 - A. E, A, C, G, B, E
 - B. E, A, D, G, B, E
 - C. E, B, D, G, B, E
 - D. E, F, C, D, B, E
5. 吉他是按三四度音程定弦的，其中只有两条弦是相差三度，它们是（ ）
 - A. 5-6 弦
 - B. 3-4 弦
 - C. 2-3 弦
 - D. 1-2 弦

二、填空题（本大题共 10 小题，共 20 分）

1. 乐器之王是：_____，乐器之后是：_____，乐器王子是：_____
2. 民谣吉他采用的是：_____弦，古曲吉他则是：_____弦
3. 什么是乐音体系：_____，乐音体系一共有多少个乐音：_____
4. 什么是乐音：_____，什么是噪音：_____
5. C 大调音阶 1234567 其对应的和弦分别是：_____
6. 自然大调的两个要点是：
 - 1) _____
 - 2) _____
7. 在本位三和弦中，底下的音叫_____，中间的音叫_____，上面的音叫_____
8. 什么是和弦：_____
9. 添加适当的符号让 $C=D$ 这条等式成立：_____
10. 什么是转位和弦：_____
11. 什么是音程的转位：_____
12. 转位音程度数的公式是：_____，转位后性质的变化是：_____

三、图表题（本大题共 4 小题，共 45 分）

1. 吉他各部位的名称（9 分）

2. 调式中各音的级数和专有名称（14 分）

	正音级			副音级			
级数							
名称							

3. 音程的性质（10 分）

音数	度数	性质	例子
0	一		1-1
1			
			2-4
6			

4. 三和弦类别（12 分）

种类	构成	特点	例子
大三和弦			
小三和弦			
增三和弦			
减三和弦			

四、简答题（本大题共 3 小题，共 25 分）

1. 原声吉他中，民谣吉他和古典吉他最为广泛，请分点写出区分它们的方法（5 分）

2. 什么是八度音程？什么是十二平均律？（5 分）

2. 什么是 C 大调？什么是 G 大调？它们的主和弦，下属和弦，属和弦分别是什么，这三种和弦的重要性次序是？（15 分）

五、附加题（本大题共 2 小题，共 30 分）

1. 吉他的前身是什么？首先出现六弦琴的地点和时间是？哪两个人合作研制出了尼龙弦，从而代替了羊肠弦，并一直延用至今。（24 分）

2. 情景：在听完一首曲子之后，甲同学不由感叹：这...这...实在是太美丽了！乙同学两眼泪光，反道：这...这...实在是太忧伤了！

1) 请用一个词来形容这首曲子，并举例符合这一要求的曲子。（6 分）

参考答案

一、选择题

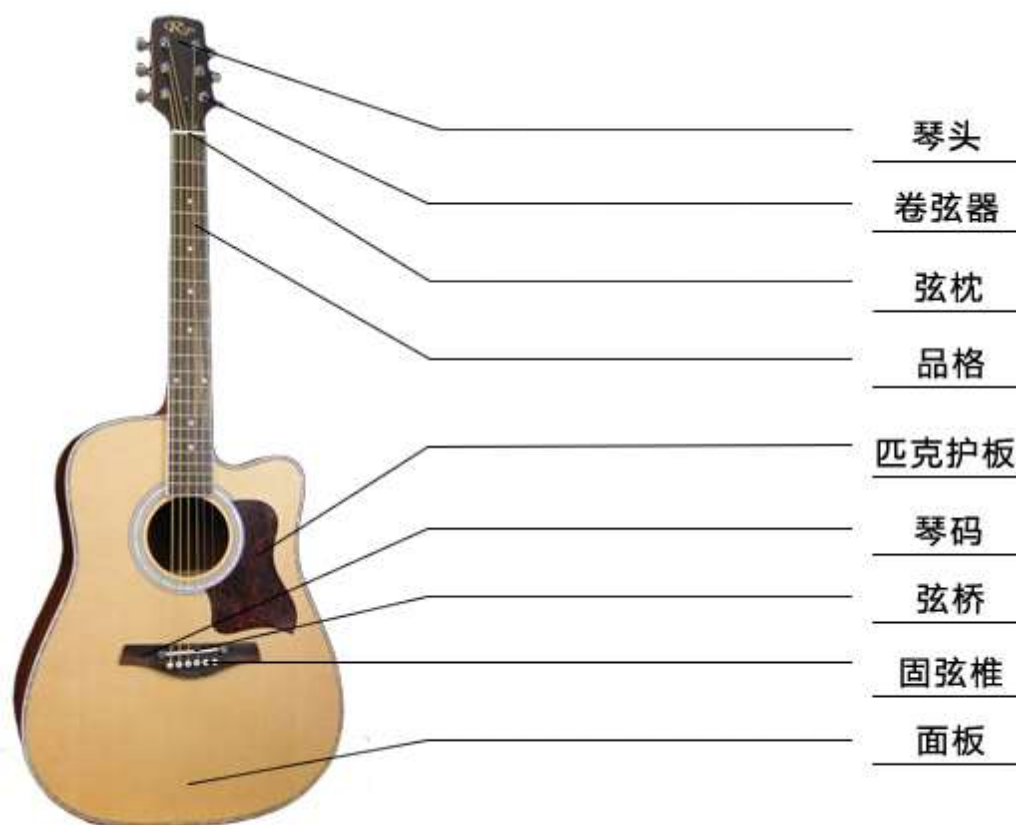
DCABC

Ps: 乐音范围是 16-7000, 不过常用的是 27-4000, 钢琴音域最宽, 刚好横夸常用的整个范围。还有的就是, 这里的范围是有一点点误差的, 不是绝对的, 就是左右的意思。

二、填空题

1. 钢琴, 小提琴, 古典吉他 (个人很是不爽, 都把咱们民谣当啥了... 有偏见啊)
2. 钢, 尼龙
3. 有固定音高的音 (即乐音) 的总和, 约为 97 个音。
4. 振动有规律, 有固定音高的音。振动无规律, 没固定音高的音。
5. C, Dm, Em, F, G, Am, B-
6. 以 1 音 (Do) 为主音, 音程关系是: 全全半全全全半。
7. 根音, 三度音, 冠音
8. 按一定的音程规律组合起来的三个或三个以上的音。
9. $\sharp C = \flat D$ (或: $C = \flat\flat DD$, 还有个重升音的, 不好打出来, 我就不打了)
10. 把和弦中的低音升高八度所构成的和弦叫转位和弦。
11. 音程中根音升高八度或冠音降八度。
12. 转位音程度数 = 9 - 原音程度数。变化规律: 大变小, 小变大, 增变减, 减变增。

三、图表题

	正音级			副音级			
级数	I	IV	V	II	III	VI	VII
名称	主音	下属音	属音	上主音	上中音	下中音	导音

Ps: 这里的级数一般用罗马数字。

音数	度数	性质	例子
0	一	纯一度	1-1
1	二	大二度	1-2
1.5	三	小三度	2-4
6	八	八度	1-1.

Ps: 这里的 1.5 要写成一又二分之一的形式，八度的例子的点是在 1 的正下方。

种类	构成	特点	例子
大三和弦	大三度+小三度	协和，明亮，阳光	C, D, F
小三和弦	小三度+大三度	协和，暗淡，轻柔	Dm, Bm, Em
增三和弦	大三度+大三度	不协和，有扩张感	C+ (Caug)
减三和弦	小三度+小三度	不协和，有收缩感	B- (Baug)

四、简答题

1. 原声吉他中，民谣吉他和古典吉他最为广泛，请分点写出区分它们的方法

- 民谣吉可有匹克护板，古典吉他没有。
- 民谣吉他用的是钢弦，古典吉他是尼龙弦。
- 民谣吉他有缺角型，古典吉他一般没有。
- 民谣吉他指板较窄，古典吉他较宽。
- 民谣吉他采用的是立柱式卷弦器，古典吉他则是横轴式。

3. 什么是八度音程？什么是十二平均律？

- 八度音程：相邻两个音组之音同名音的音高距离。
- 十二平均律：把一个八度平均分成 12 份，每一份叫一个半音。

4. 什么是 C, G 大调？主和弦，下属和弦，属和弦是什么，这三种和弦的重要性次序是？

- C 大调：把 1 音 (Do) 唱成乐音体系中小字一组的 C (即 c1, 中央 C) 的高度。
- G 大调：把 1 音 (Do) 唱成乐音体系中小字组 g 的高度。
- C 大调：主和弦：C，下属和弦：F，属和弦：G
- G 大调：主和弦：G，下属和弦：C，属和弦：D
- 重要次序：主和弦 > 属和弦 > 下属和弦

五、附加题

1. 吉他的前身是琉特琴和比维拉琴，首先出现六弦琴的地方是西班牙，时间是十八世纪。
美国科学家阿尔伯特·奥古斯汀在其西班牙好友古典吉他大师安德列斯·塞戈维亚的帮助下，成功研制出尼龙琴弦，代替了羊肠弦，一直延用至今。
2. 忧美 = 忧伤 + 美丽，例子：雨的印记 (Kiss the Rain)

Ps: 因为个人水平有限，以上答案仅供参考...