

跟杨雪霏学吉他

中高级

杨雪霏 编著

V-YPPAN

社提供版权

SMPH
版社
H.C.N

跟杨雪霏学吉他

中高级

杨雪霏 编著

欢迎来到吉他的世界！这本书是针对中高级水平的演奏者。我挑选了这些自己喜欢的乐曲。本书中，我挑选了不同文化的音乐作品，尤其是那些与中国文化有关联的音乐作品。书中的一些作品是为我创作的，非常高兴通过这本书让更多的听众了解它们。基于自己演奏这些作品的经验，我为每首乐曲附上了评论和建议。如果只能教给你一个秘诀，那我会说你须找到你自己的方式来演奏这些作品。弹奏的关键是每一首乐曲都要有一幅画面，去想象你所要表达的声音和音乐，用这个想象帮助你征服那些阻碍音乐表达的技术难题。我希望这本书与书中的作品能够启发你。

上海音乐出版社
加拿大杜宾·岩出版社提供版权

图书在版编目 (CIP) 数据

跟杨雪霏学吉他 (中高级) / 杨雪霏编著 - 上海: 上海音乐出版社,
2015.7

ISBN 978-7-5523-0863-1

I. 跟… II. 杨… III. 六弦琴 - 奏法 IV. J623.26

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 153010 号

书 名: 跟杨雪霏学吉他 (中高级)
编 著: 杨雪霏

出 品 人: 费维耀
责任编辑: 杨海虹 闵振奇 (特约编辑)
封面设计: 何 辰
印务总监: 李霄云

出版: 上海世纪出版集团 上海市福建中路 193 号 200001
上海音乐出版社 上海市绍兴路 7 号 200020

网址: www.ewen.co
www.smph.cn

发行: 上海音乐出版社

印订: 上海书刊印刷有限公司

开本: 640×978 1/8 印张: 5 谱、文: 40 面

2015 年 7 月第 1 版 2015 年 7 月第 1 次印刷

印数: 1 - 4,000 册

ISBN 978-7-5523-0863-1/J · 0779

定价: 25.00 元

读者服务热线: (021) 64375066 印装质量热线: (021) 64310542

反盗版热线: (021) 64734302 (021) 64375066-241

郑重声明: 版权所有 翻印必究

目 录

乐曲介绍				2
《悲伤的古巴景观》	Paisaje cubano con Tristeza	里奥·布罗威尔	Leo Brouwer	4
《休齐皮里》	Xochipilli	埃内斯托·科尔德罗	Ernesto Cordero	7
《东方之舞》	Dance of the Orient	马克·霍顿	Mark Houghton	12
《山丹丹花开红艳艳》	Red Flowers Blooming all over the Mountain	斯蒂芬·高斯改编	arr. Stephen Goss	17
《兰花花》	Blue Orchid	斯蒂芬·高斯改编	arr. Stephen Goss	20
《雨》	Chuva	塞尔吉奥·阿萨德	Sergio Assad	22
《快乐》	Feliz	塞尔吉奥·阿萨德	Sergio Assad	24
《山歌》	Mountain Song	斯蒂芬·高斯	Stephen Goss	27
《花儿与少年》	Flowers and Youth	斯蒂芬·高斯	Stephen Goss	28
《田园》	Pastoral	斯蒂芬·高斯	Stephen Goss	30
《黄土地》	Yellow Earth	斯蒂芬·高斯改编	arr. Stephen Goss	32

目 录

乐曲介绍				2
《悲伤的古巴景观》	Paisaje cubano con Tristeza	里奥·布罗威尔	Leo Brouwer	4
《休齐皮里》	Xochipilli	埃内斯托·科尔德罗	Ernesto Cordero	7
《东方之舞》	Dance of the Orient	马克·霍顿	Mark Houghton	12
《山丹丹花开红艳艳》	Red Flowers Blooming all over the Mountain	斯蒂芬·高斯改编	arr. Stephen Goss	17
《兰花花》	Blue Orchid	斯蒂芬·高斯改编	arr. Stephen Goss	20
《雨》	Chuva	塞尔吉奥·阿萨德	Sergio Assad	22
《快乐》	Feliz	塞尔吉奥·阿萨德	Sergio Assad	24
《山歌》	Mountain Song	斯蒂芬·高斯	Stephen Goss	27
《花儿与少年》	Flowers and Youth	斯蒂芬·高斯	Stephen Goss	28
《田园》	Pastoral	斯蒂芬·高斯	Stephen Goss	30
《黄土地》	Yellow Earth	斯蒂芬·高斯改编	arr. Stephen Goss	32

乐曲介绍

《悲伤的古巴景观》(Paisaje cubano con Tristeza)

作曲家布罗威尔是来自古巴的一位重要吉他作曲家。在庆祝他七十岁生日的音乐会上,我演奏了他的协奏曲。我深受他那纯粹的音乐活力和激情感染。标题告诉我们这是一首悲伤的乐曲,叙述了一场对古巴封锁的战争和战争中不必要丧失的生命。我会以悲伤、沉重的情绪去演奏这首乐曲。建议使用深暗的音色作为主要色调,有些琶音和弦应有重量感,特别是标记“沉重”(pesante)的和弦。从第3小节出现的十六分音符音型,除第20小节外,我都用圆滑音弹奏。整曲的强弱力度都清楚标明,要塑造出不同层次。A段有三个要点可以帮你延续带有连线的音符:连线音加揉弦;用右手的人工泛音技巧避免左手离开把位;注意低声部的休止符,它们也将有助于上声部的持续。B段:和弦不要分解,否则会打乱节奏。保持上声部流畅的同时,注意低音线条并带出其切分音节奏。C段:流动而抒情,保持所有的音符持续发声,并特别注意突出最高的声部。

《休齐皮里》(Xochipilli)

我第一次接触科尔德罗的音乐,是在北京国家大剧院演出他的吉他协奏曲,乐团和我都非常享受他的音乐。《休齐皮里》是组曲的第三首,也是最后一首。休齐皮里是主管音乐和艺术的阿兹台克神,他的名字的意思是“花王子”。这是一首充满活力的乐曲,抒情的中段与节奏鲜明的首尾两段形成鲜明对比。乐曲中有很多和弦,要突出和弦中的高音。弹出坚实而整齐的和弦,我的诀窍是右手手指尽可能并拢,使其整齐地拨弦。注意乐谱中的休止符,它们对把握整首乐曲的节奏起重要作用。从第20至28小节,我用p a m i右手轮指指法,有时需要使用拇指拨奏和弦,或在第二、三弦上使用拇指。这个指法有助于突出旋律线条。在中间部分(第33小节起),不仅高声部旋律要抒情,还要保持低声部流畅,连线音持续不断,在这中段使用中等强度的揉弦使音乐更具表现力。

《东方之舞》(Dance of the Orient)

这首乐曲是英国作曲家马克在2012年为我创作的,在大不列颠国际吉他艺术节首演。整曲快乐、优雅。乐曲使用中国的五声音阶,滑音是模仿中国乐器的声音。中国乐器在演奏中经常使用滑音、揉音,通常自由而写意。因此,在此曲中,你可以自由地添加更多滑音和颤音来捕捉这种中国音乐特点。第25至42小节,琶音像中国古筝的声音,我想象琶音好似模糊的水景,而清晰的旋律在低声部流动。第46至79小节,欢快的节奏与前一段的文雅形成鲜明对比。注意区别顿音和非顿音,并且突出作为旋律的高音。最后一段与首段相似,自由而流动,所有的音尽可能在乐句内共鸣。我把这首乐曲看作幻想曲,所以可自由发挥你的想象力。

《山丹丹花开红艳艳》(Red Flowers Blooming all over the Mountain)《兰花花》(Blue Orchid)

2007年,我在伦敦威格莫尔音乐厅首演了斯蒂芬为我创作的《中国花园》组曲。它包含四首中国民歌。在这本书中,我挑选了两首大家耳熟能详的民歌。既然是民歌,旋律需要鲜明而节奏无需那么严格,关键是演奏时想象你在歌唱,并体现民歌风味。《山丹丹花开红艳艳》是陕北民歌,它描绘了一个具有历史意义的革命场面,原创歌曲高亢嘹亮,带有热情积极的精神。第14至20小节,我建议低音线条用拇指靠弦展现好像男歌手般的饱满声音,而高音尽可能持续鸣响。当主题回到第33小节时,比第一次更有热情。《兰花花》是另一首陕北民歌。它讲述了一个叫兰花花的女孩,不能嫁给她的挚爱,却被迫嫁给一个富有的地主,最后选择了自杀。这是这套组曲中我最喜欢的,也是我最喜欢的中国民歌之一。斯蒂芬的版本微妙而又神秘。整

曲应被演奏得好似即兴般的自由。当流畅的琶音奏响时,听起来几乎像竖琴,我会把琶音弹得波浪起伏,像风吹过陕北广阔的平原。当旋律出现时,确保声音清晰而抒情(特别是第34至41小节)。当我演奏这首曲子,我会想象自己在画一幅水彩画。

《雨》(Chuva)《快乐》(Feliz)

这两首作品选自《6首点心小品》(Seis Brevidades),标题“Brevidades”有双重意义:它意味着每首曲子很短,它也是巴西杯子蛋糕的名称,意味着每首小曲像可口的小蛋糕。六首小品我都喜欢,在这本书中,我选择了其中的两首。在《雨》中,尽可能让所有音持续鸣响,表现一种宁静、悠闲的感觉。在保持清晰的主旋律的同时,也要带出副旋律(比如第9至16小节)。我演奏这首乐曲时喜欢想象两位吉他手弹二重奏(好像阿萨德兄弟)。第二首《快乐》,应演奏得像标题一样活泼欢乐。我会把这首乐曲演奏得富有节奏感,同时带有一种巴西式的悠闲感觉,这意味着旋律线条需要相当顺畅。例如第6至8小节,确保换把顺畅。换把轻松的诀窍是要借一些手臂的重量,将注意力集中在要弹出的音上。避免手掌抓琴颈。虽然乐谱中并未将所有的声部标记出来,但是我会找出旋律并分句。试着在演奏时想象巴西精神!

《山歌》(Mountain Song),《花儿与少年》(Flowers and Youth)《田园》(Pastoral)

《诗经》是我国最古老的诗歌总集,也是我国的重要历史文献。斯蒂芬在2014年为我创作的《诗经之感》(Illustrations to the Book of Songs)共有六首关于诗经场景的音乐印象,在这本书中,我选择了其中三首。《山歌》是云南民歌,可以演奏得有节奏感并充满生气。注意重音。装饰音和圆滑音有助于捕捉民俗音乐的特点。第13小节和最后一小节的滑音是模仿马嘶的声音。《花儿与少年》是关于爱情的青海民歌。虽然乐曲的开始标注“精巧”(Delicate),但整体的精神是活泼欢乐的。乐曲节奏不必太过死板,滑音和装饰音应体现民歌的特点。“温暖和抒情”的部分需要非常流畅,跟随乐句连线。“粗犷”(Rough)一段(第47小节开始),节奏可以更松散。尽量体现出“精巧”、“温暖和抒情”、“粗犷”三段之间的对比。《田园》是对风吹在长草和树木间的乡村风光的沉思。整曲需要演奏得非常流畅、自由、如梦似幻。乐句之间应留出足够的空间,休止符上的自由延长记号很重要——沉默也是音乐。很多音,尤其是最高音,可以弹奏得长于谱面所记的时值。跟随乐谱上的乐句连线和节奏标识做出起伏和律动。当我演奏这首曲子时,我会想象美丽的乡村景色。

《黄土地》(Yellow Earth)

斯蒂芬为我创作的《大红灯笼高高挂》写于2004年,同年于伦敦首演。它是斯蒂芬和我长期合作的开始。这套组曲有五首基于中国电影的乐曲。《黄土地》是五首中我最爱的。原创歌曲是陕北民歌风格,由杰出的中国作曲家赵季平为经典中国电影《黄土地》而作。在电影中,女主人公注定要不情愿地进入一场包办的婚姻,这首歌正是她唱自己的故事,所以你可以想象作品的伤感。特别注意在旋律声部低于伴奏声部时要保持清晰(例如第9、10、14小节等)。在轮指的部分,我把轮指想象为歌手,唱出感觉和起伏,像歌手演唱那样分句。轮指同时进行的低音线条也应该流畅并带有起伏。第47小节起,主题再现,音乐在回忆和反思中安静地结束。

建议整曲用深暗的音色塑造沉重的氛围。注意乐谱标记的重音,延长音,速度变化和力度变化。

悲伤的古巴景观

Paisaje cubano con Tristeza

里奥·布罗威尔

Leo Brouwer

“Por el bloqueo a Cuba; por las guerras y por la muerte innecesaria.”

L. Brouwer

♩ = 70

p

marc. il canto

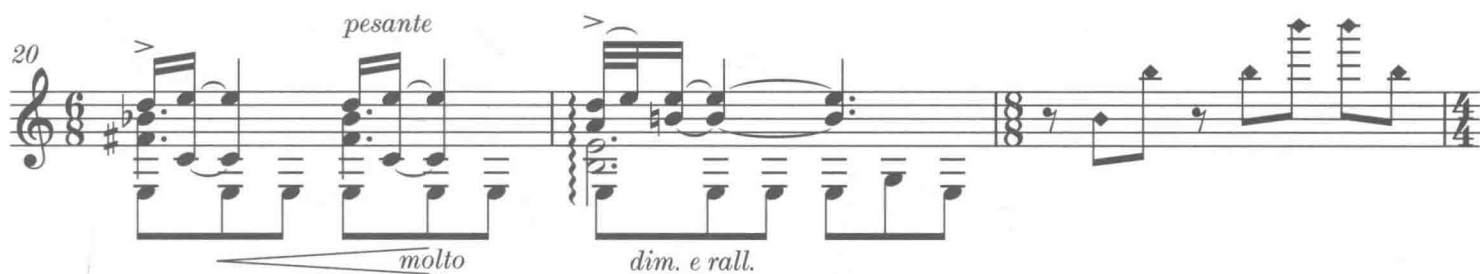
4

7

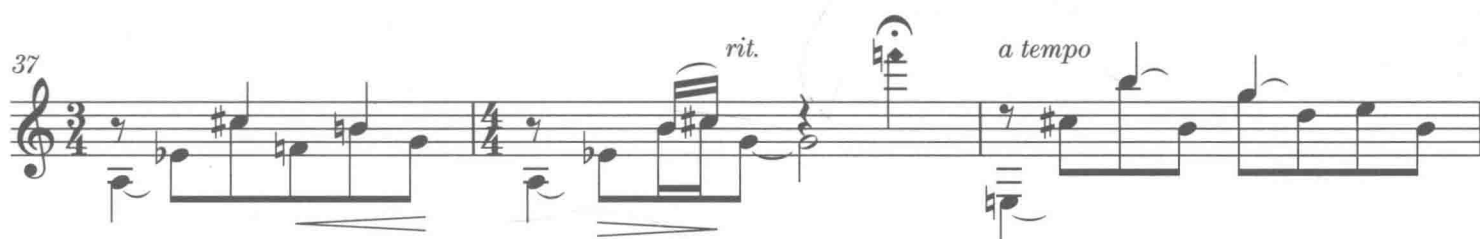
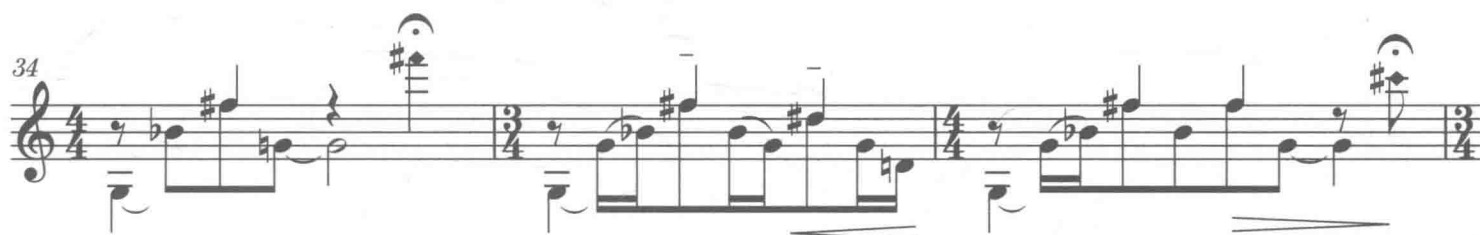
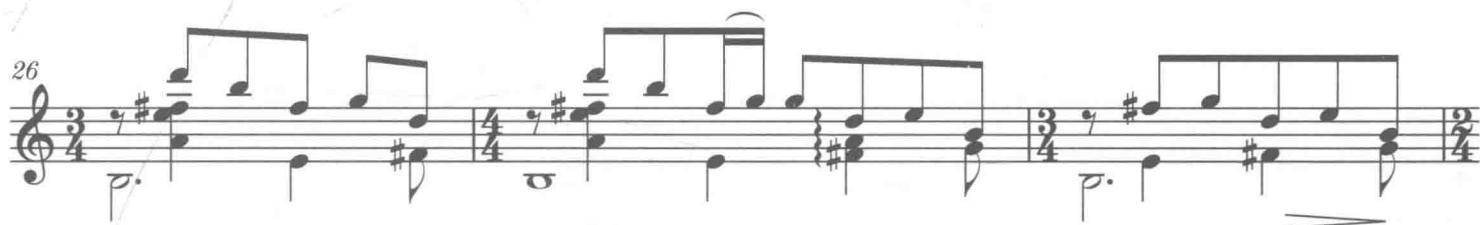
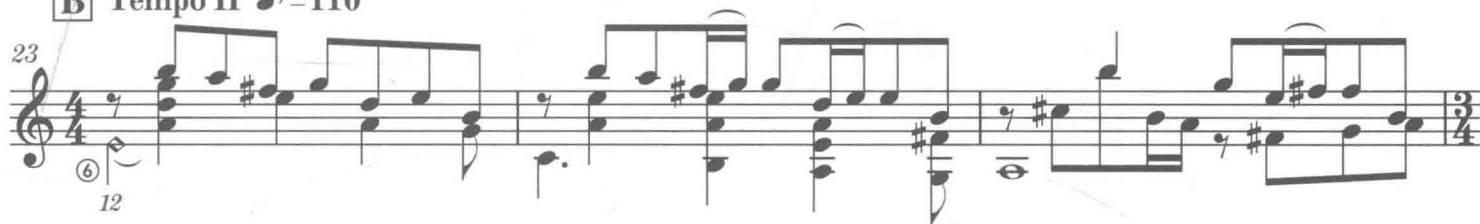
10 **A** *legato*

14

f

B Tempo II ♩ = 110

* At this point the performer may insert an improvisation in the form of a *Cadenza furiosa*.

曲名意为“花王子”，是音乐和艺术的守护神。乐曲中所有的和弦应弹得整齐并突出最高音。抒情的中段用自由速度，与前后两部分的鲜明节奏形成对比。

休齐皮里

Xochipilli

埃内斯托·科尔德罗

Ernesto Cordero

Ritmico ♩ = ca 58

mp cresc. e poco accel.

gliss.

4

8

f

a tempo

vib.

IX

IV

mp

VII VI II

vib.

cresc. e accel. poco a poco

13 *a tempo* *f* *gliss.*

16 *gliss.* *mp cresc. e accel.*

19 *ff* *f* *mf* *sim.*

21 *resonansi*

23

25

rit. **Affetuoso** ♩ = ca 80

42 *gliss. ad lib.* *mp*

45

48 *v* ⑤

51 **IV** **III**

54 *p* *mp*

57 **III**

60 *rit.* 12 **Meno e libero** *p* *mp*

64 *rit.* *mf* $\text{mf} \rightarrow \text{mp}$ **Tempo primo**

p cresc. e accel. poco a poco

67

69 *f*

71 *sim.*

73

75 *gliss.* *ff*

整曲像水墨画一样充满意境和写意。自由运用滑音与揉弦来模仿中国乐器的声音。

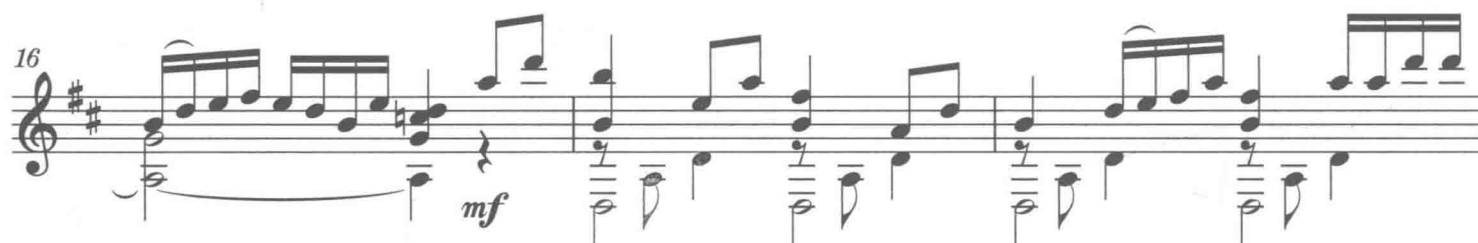
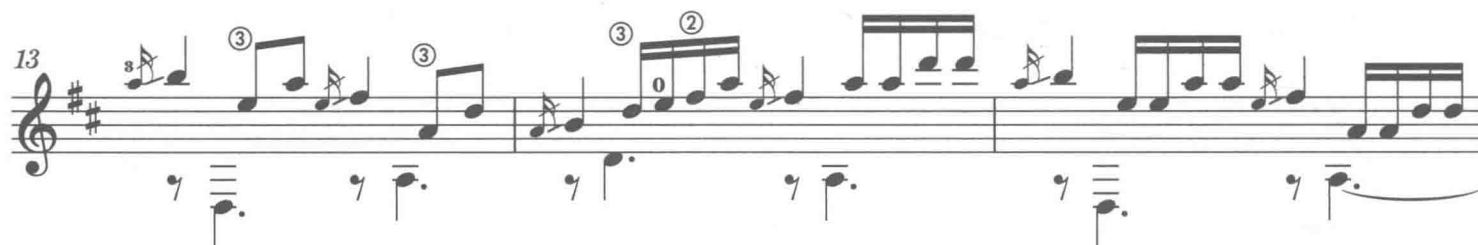
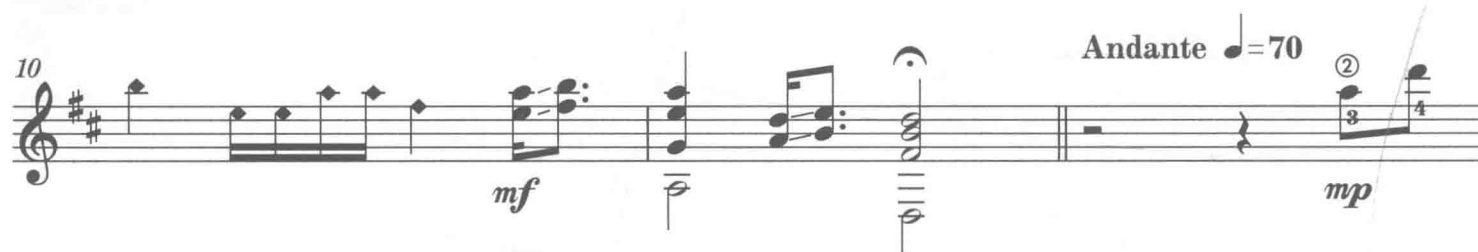
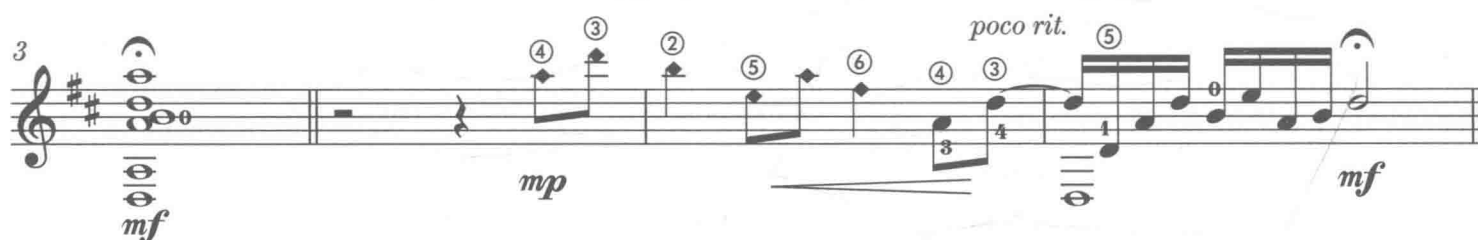
东方之舞

Dance of the Orient

马克·霍顿
Mark Houghton

Adagio

rit.

19

21

23

25

mf marcato basso

27

29

mp cresc.

31

33

f