

吉他演奏 外国古典名曲 The Classical Music

吉他简史、作曲家与古典名曲

内含完整吉他作品乐谱和示范演奏CD一张

闵元禔 编著

 SMPH
上海音乐出版社
WWW.SMPH.CN

图书在版编目(CIP)数据

吉他演奏外国古典名曲 / 闵元禔编著. -- 上海 :
上海音乐出版社, 2010.8
ISBN 978-7-80751-655-2

I. ①吉… II. ①闵… III. ①六弦琴-器乐曲-世界-选集 IV. ①J657.32

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第130145号

书名: 吉他演奏外国古典名曲

编著: 闵元禔

出品人: 费维耀

责任编辑: 王亚平

音像编辑: 曹德玲

封面设计: 陆震伟

印务总监: 李霄云

上海音乐出版社出版、发行

地址: 上海市绍兴路74号 邮编: 200020

上海文艺出版(集团)有限公司: www.shwenyi.com

上海音乐出版社网址: www.smph.cn

上海音乐出版社论坛: BBS.smph.cn

上海音乐出版社电子信箱: editor_book@smph.cn

印刷: 上海市印刷十厂有限公司

开本: 640×978 1/8 印张: 15 谱、文: 120面

2010年8月第1版 2010年8月第1次印刷

印数: 1-4,000册

ISBN 978-7-80751-655-2/J·603

定价: 38.00元(附CD一张)

读者服务热线: (021)64315066 印装质量热线: (021)64310542

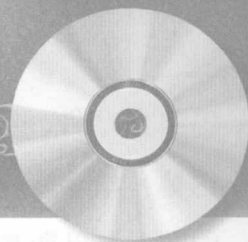
反盗版热线: (021)64734302 (021)64375066-241

吉他演奏

外国古典名曲

The Classical Music

吉他简史、作曲家与古典名曲

内含完整吉他作品乐谱和示范演奏CD一张

闵元禔 编著

目录

Contents

第一部分 吉他简史	5	第二部分 作曲家与古典名曲	41
一、文艺复兴时期	6	英格兰民谣【绿袖子】	42
路易斯·米兰	6	戈塞克的【加伏特舞曲】	44
路易斯·纳尔瓦埃斯	8	贝多芬的【献给爱丽丝】	46
二、巴洛克时期	12	贝多芬的【G大调小步舞曲】	55
约翰·帕赫贝尔	12	舒伯特的【小夜曲】	57
约翰·塞巴斯蒂安·巴赫	17	伊拉迪尔的【鸽子】	61
卡斯帕尔·桑斯	19	舒曼的【梦幻曲】	64
三、古典时期	21	威尔第的【女人善变】	66
费尔南多·索尔	22	科斯特的【船歌】	68
尼科洛·帕格尼尼	25	古诺的【小夜曲】	70
四、浪漫时期	28	古诺的【特洛伊青年入场曲】	74
安东尼奥·卡诺·库烈拉	29	奥芬巴赫的【船歌(美丽的夜晚)】	80
弗朗西斯科·塔雷加	31	德利布的【木偶圆舞曲】	84
五、20世纪	33	芭达捷芙斯卡的【少女的祈祷】	90
安德列斯·塞戈维亚	34	比才的【西班牙小夜曲】	92
奥古斯汀·巴里奥斯	37	柴科夫斯基的【天鹅湖序曲】	96
		德里戈的【小夜曲】	100
		库尔蒂斯的【重归苏莲托】	104
		托赛里的【小夜曲】	106
		卡普阿的【我的太阳】	109
		塔雷加的【阿德丽塔】	112
		罗德里格斯的【化妆舞会】	113

CD 曲目及乐谱页码

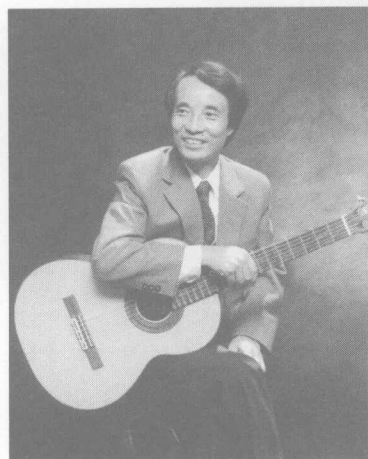
Track Listing and Music Pages

第一部分

曲目	页码
1 帕凡舞曲(第一首)(路易斯·米兰)	7
2 皇帝之歌(路易斯·纳尔瓦埃斯)	9
3 D大调卡农(约翰·帕赫贝尔)	13
4 G大调小步舞曲(约翰·塞巴斯蒂安·巴赫)	18
5 西班牙舞曲(卡斯帕尔·桑斯)	20
6 月光(练习曲之六)(费尔南多·索尔)	22
7 小奏鸣曲(第一首)(尼科洛·帕格尼尼)	26
8 小行板圆舞曲(安东尼奥·卡诺·库烈拉)	29
9 泪(弗朗西斯科·塔雷加)	32
10 雾(安德列斯·塞戈维亚)	35
11 娃娃的梦(奥古斯汀·巴里奥斯)	38

第二部分

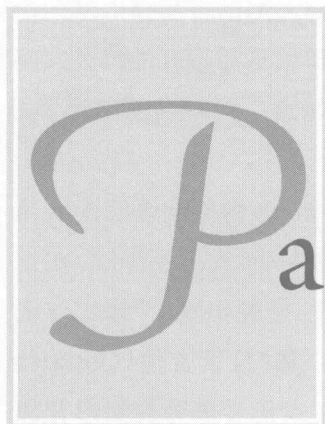
曲目	页码
1 绿袖子(英格兰民谣)	42
2 加伏特舞曲(弗朗索瓦·约瑟夫·戈塞克)	45
3 献给爱丽丝(路德维希·范·贝多芬)	48
4 G大调小步舞曲(路德维希·范·贝多芬)	55
5 小夜曲(弗朗茨·舒伯特)	58
6 鸽子(塞瓦斯蒂·伊拉迪尔)	62
7 梦幻曲(罗伯特·亚历山大·舒曼)	64
8 女人善变(朱塞佩·威尔第)	67
9 船歌(拿破仑·科斯特)	69
10 小夜曲(夏尔·弗朗索瓦·古诺)	72
11 特洛伊青年入场曲(夏尔·弗朗索瓦·古诺)	75
12 船歌(美丽的夜晚)(雅克·奥芬巴赫)	81
13 木偶圆舞曲(克莱芒·菲利贝尔·莱奥·德利布)	85
14 少女的祈祷(泰克拉·芭达捷芙斯卡)	90
15 西班牙小夜曲(乔治·比才)	93
16 天鹅湖序曲(彼得·伊里奇·柴科夫斯基)	98
17 小夜曲(里卡多·德里戈)	101
18 重归苏莲托(厄·库尔蒂斯)	105
19 小夜曲(恩里克·托赛里)	107
20 我的太阳(艾·狄·卡普阿)	110
21 阿德丽塔(弗朗西斯科·塔雷加)	112
22 化妆舞会(和拉多·马托斯·罗德里格斯)	114

作者简介

闵元祺,生于1953年,上海音乐家协会会员、上海音乐家协会吉他专业委员会常务副主任、上海市吉他艺术协会常务副会长。

编著《简明吉他教程》、《西班牙吉他教程》;执笔和参与编写《古典吉他考级曲集》、《上海市中、小学吉他教程》、《青少年学民谣吉他》、《民谣吉他考级曲集》;参与组织录制《卡尔卡西》教学音带、《中国吉他演奏家特辑》音带以及由他本人示范、讲解摄录《西班牙古典吉他100天自学教程》等教学像带。

Part 1

第一部分

吉他简史

一、文艺复兴时期

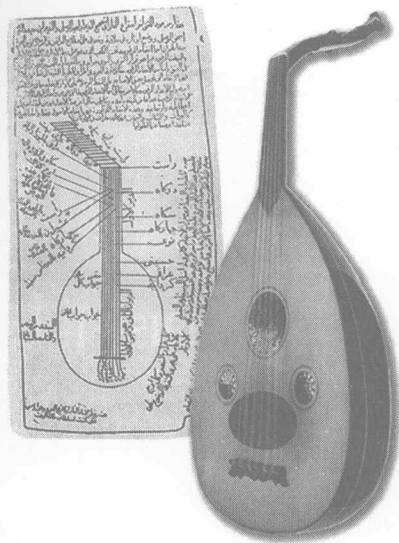
Renaissance

吉他的祖先,可以追溯到公元前两三千多年前古埃及的耐法尔(Ancient Egypt Nefer),古巴比伦(Ancient Babylon)和古波斯(Ancient Persia)的各种古弹拨乐器。现今考古学家找到的最古老的类似现代吉他的乐器图像,是公元前1400年前生活在小亚细亚和叙利亚北部的古赫梯人城门遗址上的“赫梯吉他(Hittite)”。8字形内弯的琴体决定了吉他族乐器特有的声音共鸣和乐器特点,这也成为吉他不同于其他弹拨乐器的最显著特点。同时期还出现了另一种弹拨乐器——琉特琴(Liute)的祖先乌德琴(UD)。

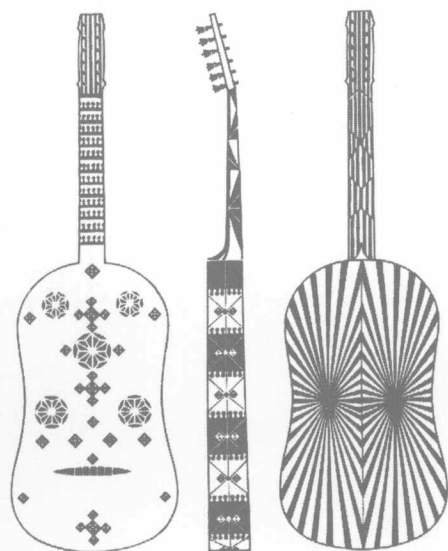
在13世纪的西班牙,由波斯语逐渐演化成的西班牙语“吉他”一词就已经形成,在当时种类繁多的乐器中,已经出现了“摩尔吉他(Guitarra Morisca)”和“拉丁吉他(Guitarra Latina)”。其中摩尔吉他琴体为椭圆形背部鼓起,使用金属弦,演奏风格比较粗犷;拉丁

吉他琴体为与现代吉他类似的8字形平底结构,使用羊肠弦,风格典雅。文艺复兴时期是吉他的鼎盛时期。

16世纪四对复弦吉他(Four-Course-Guitar)和它的近亲——用手指弹奏的维乌埃拉琴(Vihuela),在演奏与创作方面都达到了很高的水准。吉他和维乌埃拉琴不仅深受民众喜爱,而且还常成为宫廷乐器。当时的吉他、维乌埃拉琴大师有路易斯·米兰、纳尔瓦埃斯、穆达拉(Alonso Mudarra)等人。

乌德琴

维乌埃拉琴

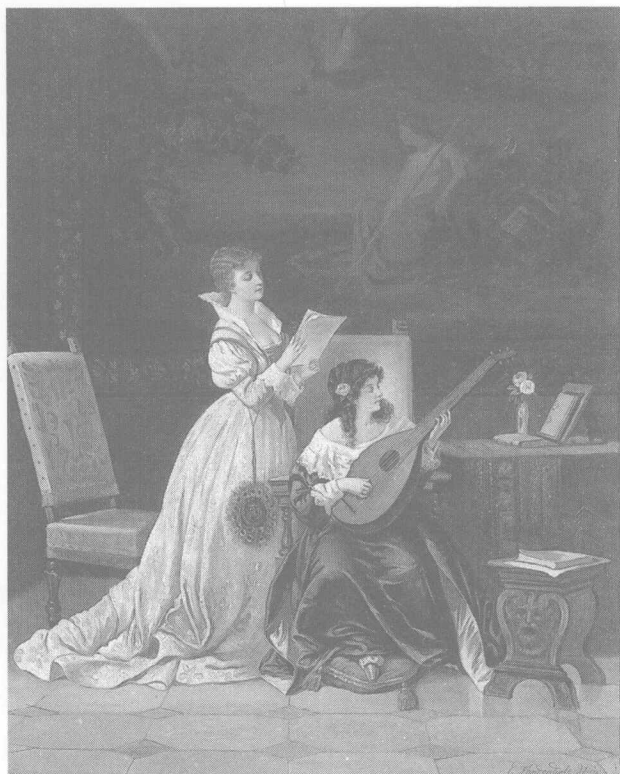

路易斯·米兰

Luis de Milàn (约1500—1561以后)

西班牙维乌埃拉琴演奏家、作曲家,生于帕伦西亚。是16世纪活跃在帕伦西亚卡拉布里大公宫廷的艺术家。出身贵族家庭,年轻时在帕伦西亚宫廷任职,并出游意大利和葡萄牙。1536年在帕伦西亚出版了历史上最早的维乌埃拉琴曲集。其中包括幻想曲四十首,帕凡舞曲六首,维乌埃拉伴奏的歌曲二十二首等。用六对复弦演奏的这些维乌埃拉曲,后来有的被改编为吉他独奏曲。其中六首帕凡舞曲最常演奏。1561年米兰出版了一部著作《宫廷人》后杳无音信,故去世年代一般都记作1561年以后。

帕凡舞曲是16世纪初的一种宫廷舞曲,一说起源于西班牙。其速度徐缓庄重,常用双拍子。但是,早期的帕凡舞曲有的用三拍子。米兰的帕凡舞曲中,有一首也采用了三拍子,其主题端庄爽直而有力。

《两个女人在演习音乐》

此画由 Daele, Casimir Van Den (1818—1880) 所作

帕凡舞曲(第一首)

Pavana (No.1)

[西]路易斯·米兰

Luis de Milàn

Musical notation for the first system of the Pavana (No.1). It features a treble clef staff with a key signature of one sharp (F#) and a common time signature (C). The melody is written in a 3/4 time signature. Below the staff is a guitar tablature (TAB) with six lines, showing fret numbers and string numbers. The first system contains six measures of music.

Musical notation for the second system of the Pavana (No.1). It continues the melody from the first system. The tablature shows various fretting techniques, including triplets and slurs. The second system contains six measures of music.

Musical notation for the third system of the Pavana (No.1). It continues the melody. A measure at the end of the system is marked with a circled '3' and a 'C2' label above it. The tablature shows a sequence of notes on the fifth string. The third system contains six measures of music.

Musical notation for the fourth system of the Pavana (No.1). It continues the melody. A measure at the beginning of the system is marked with a circled '3' and a 'C2' label above it. A measure at the end of the system is marked with a circled '3' and a 'C1' label above it. The tablature shows a sequence of notes on the fifth string. The fourth system contains six measures of music.

L 路易斯·纳尔瓦埃斯
Luis de Narvaez (约 1500—1555 以后)

西班牙维乌埃拉琴演奏家、作曲家，生在格拉纳达。生年在 1500—1510 年之间，卒年估计是在 1555 年之后。1538 年在西班牙西北部的城市巴利亚多利德活动。同年在当地出版由六个部分汇编而成的维乌埃拉琴曲集。十年以后在西班牙宫廷任职，并随国王到过意大利、德国等地方。1539 年和 1542 年在法国出版经文歌若干篇。1538 年出版的上述曲集包括西班牙最早的变奏曲 (Diferencias)，在音乐史上有重要价值。纳尔瓦埃斯擅长演奏的维乌埃拉琴与吉他相似，也是拨弦乐器，一般有五对到七对复弦 (唯最高弦为单弦)，当时主要在上层社会流行。由普霍尔根据纳尔瓦埃斯曲集中的乐曲改编的《“看牛歌”主题变奏曲》及《皇帝之歌》是古典吉他作品中不可多得的精品。

皇帝之歌

Cancion del Emperador

[西]路易斯·纳尔瓦埃斯

Luys de Narvaez

The first system of music features a treble clef with a key signature of one sharp (F#) and a common time signature (C). The melody is written on a single staff with various note values and rests. Below the staff, the guitar tablature is provided for strings T, A, and B. The tablature includes fingerings such as 0, 4, 2, 3, 1, 0, 1, 3, 1, 0, 0, 2, 3, 0, 2, 0, 2, 4, 0, 2, 4, 2.

The second system continues the melody in the treble clef. The guitar tablature below shows fingerings like 3, 1, 0, 2, 1, 0, 2, 2, 1, 2, 1, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 2.

The third system includes a change in time signature to 2/3, indicated by a dashed line labeled 'C2'. The melody and guitar tablature continue with fingerings such as 2, 2, 3, 0, 0, 0, 3, 2, 0, 3, 0, 2, 3, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 5, 3, 5, 0, 2, 3, 0, 2, 3, 0, 2, 0, 0, 0, 0.

The fourth system continues the piece with a key signature change to two sharps (F# and C#), indicated by a dashed line labeled 'C2'. The melody and guitar tablature are shown with fingerings like 0, 0, 0, 5, 4, 2, 3, 3, 0, 3, 2, 0, 3, 0, 2, 3, 3, 0, 0, 2, 4, 4, 4, 2, 2, 2.

C2-----

C3-----

C2-----

C5 -----

3 1 0 3 3 0 3 1 5 5 8 7 5 7 8 5
 2 3 5 4 5 3 2 0 0 5 5 7 5 7 8 5

C7 -----

8 7 10 9 6 7 4 1 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0 4 2 0
 7 7 10 9 6 7 4 0 2 0 1 0 2 0 4 4 0 4 2 0

5 3 2 0 3 2 3 3 0 2 3 3 2 0 0 0 0 0 2 2
 1 2 1 2 0 2 2 0 2 3 2 3 0 2 3 0 2 3

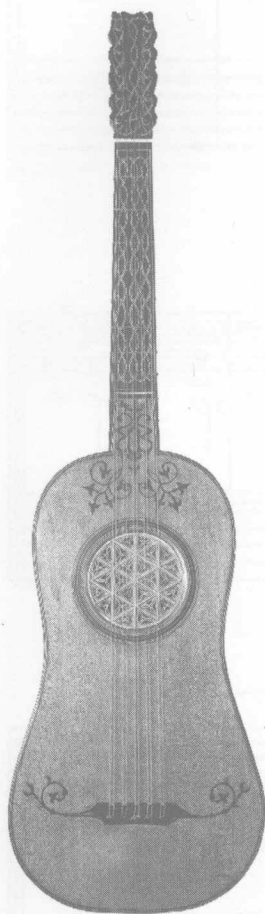
C3 ---

0 0 3 0 2 0 4 1 2 0 1 0 1 3 0 0 0 0 3 7 0 4 2 0
 0 0 4 7 2 0 4 2 2 0 1 0 1 3 0 2 0 2 4 4 0 4 2 0

C3 ---

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

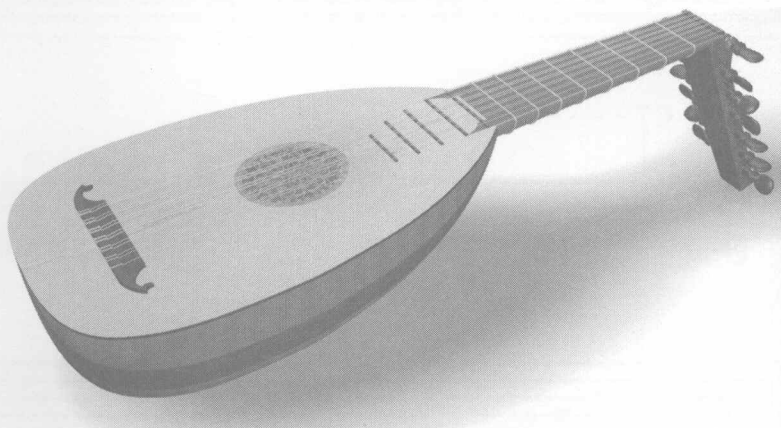
二、巴洛克时期 Baroque

五对复弦的巴洛克吉他

17世纪时五对复弦的巴洛克吉他(Five-Course-Guitar)大师有卡斯帕尔·桑斯、科尔贝塔(Francesco Corbetta)、维赛(Robert de Visée)等人。他们的许多作品现在仍是现代古典吉他曲目中的不朽财富。

当时吉他、维乌埃拉琴等乐器所使用的记谱方法还不是现在的五线谱,而是用横线来代表各弦,用数字或字母表示音位和指法,类似于现在吉他使用的六线谱的图示记谱法。与此同时,乌德琴逐渐演变成琉特琴(Liute)。当时著名的琉特琴大师约翰·道兰(John

琉特琴

Dowland)和魏斯(Silvius Leopold Weiss)等人的作品经后人改编,在今天的古典吉他曲目中占有重要的位置。

巴洛克音乐集大成者J.S.巴赫所创作的不朽作品如大提琴、小提琴组曲、奏鸣曲的吉他改编曲,在古典吉他曲中具有不朽的价值。18世纪后期琉特琴和维乌埃拉琴逐渐退出了历史舞台,五对复弦和其后出现的六对复弦吉他(Six-Course-Guitar)也渐渐完成了它们的历史使命。

约翰·帕赫贝尔

Johann Pachelbel (1653—1706)

1653年9月1日生于德国纽伦堡,1706年3月3日卒于德国纽伦堡,德国著名作曲家、管风琴家,先后在许多地方担任过管风琴师的职位。帕赫贝尔在西洋音乐史上经常被忽略,他的作品也没有获得妥善的保管,即使提到,也多半仅说他是“数字低音时代”的管风琴大师而已。事实上他的作品曾对巴赫产生过很大的影响,为什么他会对巴赫有那么大的影响?因为他是当时最伟大的风琴作曲家,巴赫的哥哥就曾在他们门下学习。帕赫贝尔一生写了很多教会音乐,因为他信奉当时新兴的路德教派,自然也当了好几个教堂的风琴师。

他年轻时在圣罗伦兹(St. Lorenz)高等学校就读,追随施温默(Heinrich Schwenmer)和魏克(Wecker)两人学习作曲和器乐演奏的技巧。1669年6月29日,进入阿尔道夫学校(Altdorf),并在圣罗伦兹教堂担任管风琴师。随后跟从普伦茨(Kaspar Prentz)学习作曲。

约翰·帕赫贝尔

1673年追随他的老师普伦茨到维也纳担任圣史提芬教堂的管风琴师。随后，他在艾森纳赫(Eisenach)担任宫廷管风琴师，然后又来到了艾尔福特(Erfurt)的普雷迪格教堂(Predigerkirche)担任管风琴师。在这个阶段他的管风琴技术得以发挥，而且发表不少重要的管风琴作品，奠定了他巴洛克后期管风琴名家的声望。

约翰·帕赫贝尔与巴赫的父亲熟识，他还当了巴赫姐姐的教父，也负责教导巴赫的哥哥音乐。巴赫的父亲去世之后，这位长兄就负责教育巴赫音乐，所以我们可以称他为巴赫的师祖。

他的重要作品是风琴曲，特别是他的《圣咏前奏曲》。约翰·帕赫贝尔在纽伦堡的五年间，写下了《感恩》(Magnificat)等重要的宗教合唱曲和管风琴赋格，被视为他晚年的代表作。著名作品还有《阿波罗的里拉琴》等。

《阿波罗的里拉琴》(Haxechordum Apollinis)是键盘作品，他写下这部组曲，原本是送给 Ferdinand Tobias Richter 和 Dieterich Buxtehude 两位作曲家。《阿波罗的里拉琴》由六首不同调的咏叹调和变奏曲(Aria and variation)组成，它们分别是：《Aria Prima》、《Aria Secunda》、《Aria Tertia》、《Aria Quarta》、《Aria Quinta》、《Aria Sexta (Aria Sebaldina)》。

他的《D大调卡农》是耳熟能详的名曲，大约在1680年完成。原本只是无数巴洛克佳作中的一首，以三部小提琴间隔两小节演奏一首完全相同的曲调，工整精致。“卡农”是一种曲式，其字面上的意思是“轮唱”，简单地讲，就是有数个声部的旋律依次出现，给人绵延不断的感觉。《D大调卡农》是约翰·帕赫贝尔最有名的曲子之一，曾作为当红韩剧《我的野蛮女友》的片尾曲而在韩剧流行圈名声大噪。在此之前，新世纪福音战士(Evangelion)《死与新生》也曾以此旋律作为片头音乐，另一部游戏 Kanon 的标题亦是来自该曲的，第二次动画版的结局亦使用了本曲。而一个香港可口可乐广告也用此曲作背景。

D大调卡农

Canon and Gigue in D

[德]约翰·帕赫贝尔

Johann Pachelbel

闵元禔编曲

Largo

The musical score is presented in two systems. The first system is marked 'Largo' and 'mp'. It shows a treble clef with a key signature of two sharps (D major) and a 4/4 time signature. The melody consists of quarter notes: D4, E4, F#4, G4, A4, B4, C5, B4, A4, G4, F#4, E4, D4. Fingerings are indicated as 4 5, 3 6, 1 5, 1 6, 2, 4 5, 6, 4 6. Below the staff is a guitar TAB with strings T, A, and B. The second system is marked 'mf' and continues the melody with notes: D4, E4, F#4, G4, A4, B4, C5, B4, A4, G4, F#4, E4, D4. Fingerings are indicated as 0 2, 2 3, 3 2, 0 3, 1 4, 5. The guitar TAB continues with fret numbers for strings T, A, and B.

