

GUITAR
ART

北京吉他学会编
陈 志 主编

吉他艺术

第 3 辑

人民音乐出版社
华乐出版社

*comienzo y futuro
de pizival. Sinten
triste de ante de gntana
Yo Day Mende*

GUITAR ART

毕加索名画《弹吉他的人》

责任编辑：王 华

美术设计：步 功

定价：14.20 元

ISBN 7-80129-035-6

9 787801 290359 >

J6

图书在版编目 (CIP) 数据

吉他艺术 第3辑/陈志主编. -北京: 人民音乐出版社, 华乐出版社, 1999. 2

ISBN 7-80129-035-6

I. 吉 II. 陈 III. ①六弦琴-基本知识 IV. J623.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 03787

责任编辑: 王 华

美术设计: 步 功

人民音乐出版社、华乐出版社出版发行

(北京翠微路2号)

新华书店北京发行所经销

北京美通印刷厂印刷

850 × 1168 毫米 16 开 78 面文字乐谱 2 插页 5 印张

1999 年 2 月北京第 1 版 1999 年 2 月北京第 1 次印刷

印数: 1-5,040 定价: 14.20 元

吉他艺术

第三辑

北京吉他学会编

陈志 主编

人民音乐出版社
华乐出版社

吉他艺术

旷古奇才 扬名后世

缅怀奥古斯汀·巴利奥斯·曼高莱传奇的一生

- 4 奥古斯汀·巴利奥斯·曼高莱小传 [英]莫里斯·萨默菲尔德
6 奥古斯汀·巴利奥斯·曼高莱的生涯及其作品 [美]理查德·斯托维尔
13 西拉·柯德伊评论巴利奥斯 [日]滨田滋郎
18 巴利奥斯作品的风格 [日]二桥润一

第三届澳大利亚达尔文国际吉他艺术节

- 20 达尔文纪行——1997 杨雪霏

名人专访

- 28 罗伯特·维达尔先生采访记 卞伟棠
30 丹尼丝·阿萨德夫人访谈录 陈 志

吉他演变简史(三)

- 34 巴洛克时期的吉他 [西班牙]胡安·曼努埃尔·科尔泰斯

吉他教学

- 42 我的教学感受和心得 陈 志
44 关于儿童吉他教学的几点想法 袁海燕

吉他制作

- 45 有关吉他音准的探讨 邝伟棠

吉他论坛

- 48 浅谈古典吉他及其乐曲的特性和与之相关的几个问题 何 青

人物介绍

- 52 爱心使他登上了国际音乐舞台 李 黎

国外专稿

- 54 追求完美
——介绍英国伦敦皇家音乐学院的吉他专业
[英]迈克尔·卢因 蒂摩西·沃尔克
58 《科庸巴巴》组曲(附乐谱) [意大利]卡洛·多明尼康尼
77 国际交流信息 重要讯息
79 后记

旷古奇才 扬名后世

Agustín Barrios

奥古斯汀·巴利奥斯·曼高莱

奥古斯汀·巴利奥斯·曼高莱

「英」莫里斯·萨默菲尔德

小传

奥古斯汀·巴利奥斯·曼高莱 (Agustín Barrios Mangoré), 1885 年 5 月 5 日生于巴拉圭的密西昂纳斯省圣·胡安·巴蒂斯塔 (San Juan Bautista de las Misiones, Paraguay), 1944 年 8 月 7 日逝世于萨尔瓦多的圣·萨尔瓦多 (San Salvador, El Salvador)。

直到他逝世 50 年后,人们才真正意识到奥古斯汀·巴利奥斯·曼高莱这位巴拉圭吉他天才的艺术成就。

巴利奥斯出生于一个音乐世家,兄妹 8 人。他很小便开始学习吉他,并在学校中学习了和声学,他的启蒙老师是古斯塔博·索萨·埃斯卡达(Gustavo Sosa Escalda),是他向这位年青的吉他手介绍了很多吉他经典作品,如索尔、泰雷加、阿瓜多以及其他一些作曲家的作品,在巴利奥斯 13 岁的时候,他被认为是神童,并获得亚松森(Asuncion)国立大学的奖学金。他在那里也学习绘画(他是个很不错的画家),并在数学、哲学以及文学方面颇有造诣。

到 1910 年时,巴利奥斯已经确立了其吉他演奏家的地位,他离开了巴拉圭前往阿根廷。此后的三年间,他的足迹遍布了南美洲大陆,先后在阿根廷、乌拉圭、巴西、委内瑞拉、哥斯达黎加和萨尔瓦多的主要城市举办了演奏会。他还曾出访智利、墨西哥、危地马拉、洪都拉斯、巴拿马、哥伦比亚、古巴及海地。在 1934 年至 1936 年间,他还到欧洲的西班牙、德国和比利时巡回演出。

从 1932 年起,巴利奥斯称自己为“Nitsuga Mangore 一位吉他界的帕格尼尼”。尼苏卡(Nitsuga)是奥古斯汀(Agustin)字母倒序拼写,而曼高莱(Mangore)则是传说中瓜拉尼族酋长的名字。

30 年代中期,巴利奥斯因心脏病,无法继续这种辛苦的长途巡回演出,他在萨尔瓦多教书作曲,偶尔举办吉他演奏会,度过余生,1944 年溘然长逝。

(戴亦欣 译)

莫里斯·萨默菲尔德

简介

莫里斯·萨默菲尔德

莫里斯·萨默菲尔德于 1940 年 2 月 4 日生于英国泰恩河畔的纽卡斯尔。十七八岁时就在多个爵士乐队和舞蹈乐队中弹吉他。1958 年他开始经商,自那以后他成了英国最成功和最著名的乐器进口商和销售商。他对音乐特别是对吉他的兴趣,促使他将乐器引入自己家族经营的进口商品范围之内。他经营的重点当然是吉他和其弦乐器及其附属用品。

由于莫里斯·萨默菲尔德对音乐和吉他保持着极大的兴趣。1981 年,他创立了“吉他大师唱片公司”,在他亲自监督下生产高质量的吉他唱片,就在《1800 年以来,古典吉他的发展和名人录》一书第一版出版之后不久的 1982 年 9 月,他又创办了《古典吉他》杂志,它现已被国际上公认为同类杂志中最优秀的一本出版物。从 1984 年开始,他在伦敦的威格莫尔大厅连续举行每年一届的名家独奏音乐会,现已举行了第十二届。这一系列音乐会为许多优秀的吉他演奏家提供了发挥才华的机会,而在此之前,英国的听众对他们还毫无所知。他还常常参与筹办音乐会和出席在英国其他地区举办的各种流派(包括古典音乐、弗拉门科音乐和爵士音乐)的吉他演奏大师班。

莫里斯·萨默菲尔德是获得极大成功的《爵士吉他——它的演奏和它的弹奏者》一书的作者,该书 1978 年于英国首次出版。

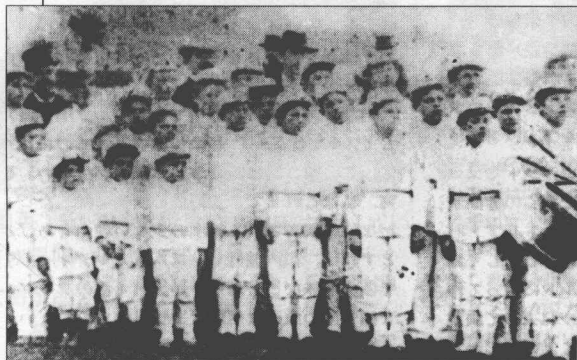
(易文 译)

奥古斯汀·巴利奥斯·曼高莱 的生涯及其作品

[美]理查德·斯托维尔

奥古斯汀·巴利奥斯是 20 世纪前半叶世界伟大的吉他演奏家兼作曲家。可以毫不过分地评价说,他真是令人不可思议的天才。现谨以此文作为他谜一样生涯的短短传记,并向各位介绍他的音乐。

学校的全
班合影。右端拿
大鼓者为巴利奥
斯(摄于 1895 年
10 岁时)。

巴利奥斯 1885 年 5 月 5 日诞生于巴拉圭的圣·胡安·巴蒂斯塔一个音乐艺术氛围很浓厚的家庭,很小的时候就表现出对音乐的极大兴趣。少年时期的他就坚定不移地想要演奏民族音乐。在他 13 岁时,亚松森(巴拉圭首都)的吉他教师古斯塔博·索萨·埃斯卡达先生从巴利奥斯出生地的街道上经过,立即被这个少年弹奏的吉他声打动了。当时,巴利奥斯弹奏的曲目是 19 世纪阿根廷作曲家(兼吉他大师)胡安·阿拉伊斯作的《土地的女儿》、《懒惰的女人》以及费尔狄南多·卡鲁里的作品。于是,埃斯卡达开始教少年奥古斯汀基本指法和基础演奏技术。

15 岁时的巴利奥斯与其兄霍塞

不久,埃斯卡达就劝巴利奥斯到他任教的巴拉圭音乐学院来学习,巴利奥斯来到了亚松森,在这个学院里学习索尔和阿瓜多教程,还学习演奏阿尔卡斯、巴尔卡、比尼亚斯、朱利亚尼、泰雷加的作品。

1900 年,巴利奥斯进入国立大学,接受了三年的高等教育。他学得最好的功课是:数学、文学和哲学。同时还显露出了绘画才能,成为学生报纸的编辑。

据说,1906 年前后他举行了首场公演,演奏了弗里安·阿尔卡斯的作品《梦语》。1908 年前后,他作为著名吉他教授举行了演奏会,以一曲美妙动听的《圣塔菲主题幻想曲》使听众为之倾倒,在那次演奏会上,他还和埃斯卡达一起演奏了二重奏《民族曲》。

1910 年,巴利奥斯离开了巴拉圭,开始在拉丁美洲各地巡回演出。他第一个访问的国家是阿根廷,在哥利恩特斯、格尔特巴、布宜诺斯艾利斯等地举行了演奏会,这期间他还访问过智利。

14 岁时的巴利奥斯

采用了多种和声风格的 作曲手法

1912 年前后,他曾住在乌拉圭的蒙得比奥市。在那里,他认识了西班牙出生的盲人吉他名人安东尼奥·吉梅内斯·曼洪,他受到了这位大师的注意,并接受了大师的技术指导。巴利奥斯此时第一次知道了巴赫的音乐。据说,正是从那时起,他立志要成为一位作曲家。巴利奥斯最优秀的几部作品堪称那个时代的代表作,它们是:《大教堂》、《巴拉圭舞曲》、《蜜蜂》、《音乐会用练习曲》、《华尔兹第三、第四号》、《玛特利格尔》、《玛斯尔加·阿巴西奥那达》(又译为《热情的玛斯尔加》)、《给母亲的祈祷》、《沉思》、《森林之梦》、《告白》、《阿雷柯罗交响曲》等。

从上述作品来看,当时的巴利奥斯已经具备了用几种和声方式作曲的能力。他的吉他曲大致可以分为以下四种风格:巴洛克风格、古典派风格、浪漫派风格及描写式风格(这种风格的作品,其和声超越了时代,不受当时特定风格的限制,也可以说,它是以“标题音乐”、“模拟声”、或“民谣”为主题创作的)。

为了展示其作品的四种风格,举以下曲谱为例。

例 1:巴洛克风格

a. 前奏曲

Preludio
(Op. 5, No. 1) Agustín Barrios Mangoré

b. 大教堂(前奏曲部份)

La Catedral
Preludio
"Saudade" Agustín Barrios Mangoré

例 2:古典派风格

a. 加伏特

Gavota
(al estilo antiguo) Agustín Barrios Mangoré

Moderato

巴利奥斯画的几幅素描

巴利奥斯演奏《巴拉圭舞曲》的唱片

b. 琶音练习曲

Estudio en Arpeggio

Agustín Barrios
Mangoré

Allegro

C.8 C.5 C.3

C.5 C.3

C.8 C.5 C.3

C.1 C.3

例 3: 浪漫派风格

a. 华尔兹

Vals

Op. 8, No. 3

Agustín Barrios
Mangoré

poco accel. rit.

C.5

b. 船歌

Julia Florida

(Barcarola)

Agustín Barrios
Mangoré

6ª en Re

arm. 12

C.9 C.7

a tempo

rit. . .

C.2

ralento poco

例 4: 描写式风格

a. 蜜蜂

Las Abejas

(Estudio)

Agustín Barrios
Mangoré

cresc.

C.3

C.2 C.5

C.3

C.3

b. 智利午曲

Cueca

(Danza Chilena)

Agustín Barrios
Mangoré

C.3

C.5

C.8

C.8

巴利奥斯(摄于1921年)

巴利奥斯
与索萨·埃斯卡
达一起演出

开始巡回演出

1916年，巴利奥斯来到巴西，一住就是15年。这期间，他在巴西各主要城市举行巡回演奏会，同时，他也定期到阿根廷、巴拉圭、乌拉圭的许多城市进行演奏旅行并获成功，成为知名的西班牙吉他大师。他还是第一个在巴西开创西班牙吉他事业的人，比如，他培养出了伊塞伊阿斯·塞比奥这样的弟子。据说，在巴西居住时期巴利奥斯在里约热内卢会见了埃伊多尔·维拉-罗勃斯。下面所列的是1916年8月1日巴利奥斯在里约举行演奏会的节目单。

第一部分：

1.《英雄进行曲》(朱利亚尼曲)、2.《春之歌》(门德尔松曲)、3.《太平洋之回忆》(巴利奥斯曲)、4.《华丽的回旋曲》(阿瓜多曲)、5. a)《萨拉班德》(巴赫曲)、b)《冥想》(特鲁萨曲)、6.《a小调协奏曲》(阿尔卡斯曲)。

第二部分：

1.《夜曲》(肖邦曲)、2.《茶花女幻想曲》(威尔第曲阿尔卡斯改编)、3.《行板练习曲》(柯斯特曲)、4. a)《农夫之歌》(格里格曲)、b)《探戈》(巴利奥斯曲)、5.《美国狂想曲》(巴利奥斯曲)、6.《阿拉贡的大霍塔变奏曲》(巴利奥斯曲)。

1923年，巴利奥斯返回巴拉圭，想得到政府的援助建立一所音乐学院，但他没有能实现这个愿望。也许就是由于他不被故乡所容纳才形成了巴利奥斯奔放不羁的气质吧。此后，他多少有些灰心，再次离开了巴拉圭。充分反映他心情的诗《彷徨者》就是这时所作。

巴利奥斯此时开始构思创作他的第三部组曲。他的第一部组曲是由原著改编的作品组成；第二部是由古典派风格作品组成；而第三部组曲除了他自己的作品外，还加入了很流行的吉他曲。

据现在所知，从1912年到1930年期间巴利奥斯录制了33张唱片（78转唱片）。这些唱片把他的出色艺术留传了下来，它们大部分是由阿根廷的欧德昂（Odeon）公司录制的，还有几张唱片是美国亚特兰大和阿尔蒂加斯几个公司灌制的。据说，巴利奥斯是第一个为西班牙吉他录制唱片的人。

以印第安血统而自豪

巴利奥斯曾说过：“我是印第安人后裔”。他父亲多罗德欧·巴利奥斯的先辈是欧洲移民，他的母亲可能有瓜拉尼民族（印第安人）的血统。事实上，巴利奥斯除了会讲西班牙语外，还会讲瓜拉尼民族语。他并不隐瞒他的血统，他的几首最好的作品，就是以瓜拉尼人生活为主题的，例如：《献给月亮的祈祷》、《瓜拉尼森林的女神》、《新月之节》、《瓜拉尼舞曲》等等

他以有瓜拉尼血统而自豪，正因为如此，他从1932年起，改用了尼苏卡·曼高莱这个名字。

巴利奥斯作的诗中，最有名的一首是《信仰的自白》，他在这首诗中，对大众倾诉了他为什么会和怎样成为吉他大师的。

巴利奥斯的吉他
老师索萨·埃斯卡达

在圣·萨尔瓦多的演出节目单

给南美洲的吉他演奏家们带来深刻的影响

身穿瓜拉尼族酋长服装的巴利奥斯

巴利奥斯于1931年离开巴西。1932年1月，他在特立尼达的佩尔多·西班牙市举行了公演，这是他在委内瑞拉的加拉加斯市举行了多场演奏会后，紧接着举行的一场公演。这是他以“尼苏卡·曼高莱——一个从巴拉圭密林中走来的吉他演奏者”的艺名进行演出的开始。他演出时，头戴长翎羽毛头饰，一副地道的印第安装束，为了增加气氛，他还把一片椰子树叶插在身上。这是他到加拉加斯时，他的经纪人帮他设计的。他的演出经纪人叫巴布罗·玛加德，他以吸引听众必须要改变以前的形象为理由，说服了巴利奥斯。直到1934年，巴利奥斯去了墨西哥，与玛加德不再来往后，才不再穿这种舞台服装。从那以后，他又以普通演奏家的姿态回到了舞台上。下面是1933年他在圣·萨尔瓦多演出期间的部分有代表性的节目单：

第一部分：《E大调幻想曲》（比尼亚斯曲）、《阿拉伯风格幻想曲》（泰雷加

曲）、《斯柯达斯华尔兹》（瓦尔德·退菲尔曲）、《塔兰泰拉舞曲》（曼高莱曲）。

第二部分：《前奏曲与赋格》（巴赫曲）、《小步舞曲》（贝多芬曲）、《前奏曲》（舒曼曲）、《大幻想曲》（阿尔卡斯曲）。

第三部分：《方丹基罗舞曲》（图利纳曲）、《浪漫的加沃特》（兹布尔加曲）、《森林之梦》（曼高莱曲）、《瓜拉尼的森林女神》（曼高莱曲）。

当时的公演海报上这样写道：“夜晚9点正式开演，这是向圣·萨尔瓦多听众告别的最后一次演奏会，票价很大众化，这是聆听瓜拉尼族伟大的艺术家的音乐的最后机会，他的艺术升华为崇高的精神。曼高莱——吉他在他的手中变成一个交响乐团”。

与在巴西时一样，巴利奥斯也给委内瑞拉的吉他演奏家们很深的影响。他们由此而建立了“吉他的委内瑞拉流派”，其中包括：阿利里奥·迪亚斯、安东尼奥·拉罗、罗德里戈·利埃拉、罗梅洛·拉萨尔德和其它吉他演奏家。他们受到巴利奥斯艺术的感染，并与他结下了深厚友谊。巴利奥斯和他的妻子——格洛莉亚在加拉加斯市居住期间，作为客人住在博尔埃斯的家中。作曲家兼吉他演奏家安东尼奥·拉罗说道：“自从1932年第一次听到巴利奥斯·曼高莱的演奏后我虽然还在断断续续地练习钢琴，但已把吉他作为第一乐器重点练习，并完全醉心于其中了”。

巴利奥斯给伊莎贝尔画的铅笔素描(1908年3月)

萨罗莫尼

与萨罗莫尼相遇 合作取得了成功

从1932年下半年到1933年全年,巴利奥斯先后在哥伦比亚、巴拿马、哥斯达黎加、萨尔瓦多、尼加拉瓜、危地马拉和墨西哥等地举行公演。1934年初,他在墨西哥城认识了同胞唐·路易斯·萨罗莫尼。萨罗莫尼是当时巴拉圭政府的驻墨西哥大使。以后,他还成为巴利奥斯的经济赞助者兼经纪人。萨罗莫尼夫妇开始从各方面关心奥古斯汀和格洛莉亚的生活。一方面萨罗莫尼夫人向巴利奥斯学习吉他,另一方面,萨罗莫尼帮助巴利奥斯制定在墨西哥的几个城市举行演奏会的计划。1934年3月4日,在墨西哥城的雷比斯剧场举行了巴利奥斯的盛大演奏会。

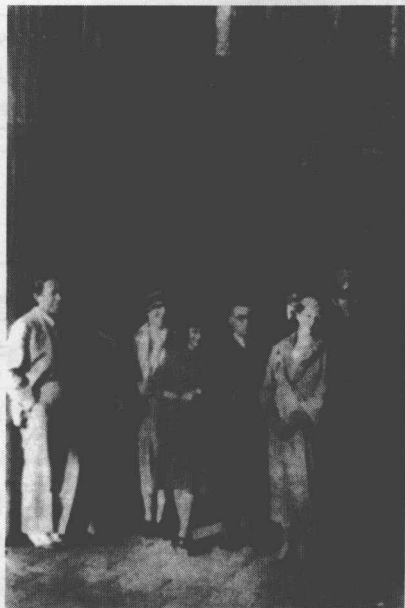
1934年6月,萨罗莫尼、巴利奥斯夫妇从墨西哥的贝拉库鲁斯乘船来到古巴的哈瓦那。在这里,作为艺术家取得了巨大的成功,两个月之后,他们乘欧里诺克号轮船开始了欧洲之旅。

他们首先到达比利时,萨罗莫尼安排巴利奥斯在布鲁塞尔音乐学院举行演奏会。节目单上前一半是欧洲古典曲目,后一半是巴利奥斯自己的作品。他并非单纯地弹奏传统曲目,而是向听众展示了一个著名艺术家演奏原作的崇高音乐意境。这次公演取得了巨大的成功。下面援引布鲁塞尔报纸对这次演奏会的报道与评价:

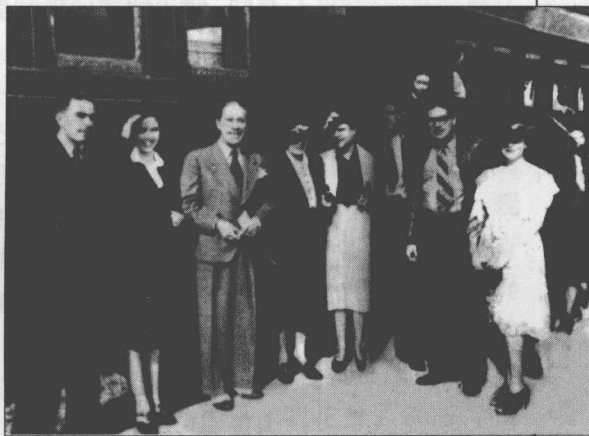
“巴拉圭的名手展示才能的特征是,他用令人惊奇的技巧演绎出美妙、完整的音乐意境和情绪。他是塞戈维亚甚至是上个世纪以前建成的美妙绝伦顶峰艺术的复活,他向我们重现了塞戈维亚式的美妙动听的音乐。曼高莱在皇家音乐学院的演出,再现了华丽的艺术乐章”。

离开比利时以后,他来到德国,在柏林住了15个月。在这里,巴利奥斯到广播电台录制了节目,但很少举行公演。

1936年初他离开了德国,并与萨罗莫尼夫妇分手,萨罗莫尼夫妇返回巴拉圭,巴利奥斯夫妇前往西班牙,举行了几场公演,阿方索八世王后——维克多莉亚·埃赫尼娅也聆听过他的演奏。据说,现在萨尔瓦多的古斯芒博物馆中保存的那把莫兰特吉他,就是那时西班牙王妃赐给巴利奥斯的。

1935年,与萨罗莫尼一家去欧洲旅行。

1939年6月,在哥斯达黎加的圣·何塞车站,巴利奥斯左边站着的年轻女性是弗里阿·玛尔德内斯。《船歌》就是为她而写的。

J. P. Salazar

1930 年斯柯奇画的
巴利奥斯（收藏于圣·萨尔
瓦多市的古斯芒博物馆）

最后的四年——在萨尔瓦多

1939 年 12 月，巴利奥斯来到危地马拉，希望能连续在墨西哥巡回演出，但在危地马拉仅仅住了两个星期，就因受不了海拔 4,872 米高度的气候，他的健康状况再次恶化。而且，这是他发病最严重的一次，只好返回海拔高度最低的萨尔瓦多。1940 年初，萨尔瓦多的大总统玛尔德内斯将军授予巴利奥斯国立音乐学院吉他系教授头衔和职位，由于健康原因，又没有存款，巴利奥斯接受了这一任命。这样，他生命中的最后四年是在萨尔瓦多度过的。他一边热心地教学，一边举行演奏会，同时还作曲。1944 年 5 月，在他生命的最后时刻仍然渴望重新开始他的演奏旅行，并计划去美国录制唱片。事实上他已经和北美的 RCA 公司签订了灌制唱片的合同。

他生前没有把他的作品系统出版，当问到 he 为了吉他专门作过几首曲子时，巴利奥斯回答说：约 300 首。现在，流传下来的手稿大约有 100 首，已经出版的只不过是其中一部分。随着今后的寻找，将可能发现他更多作品手稿。巴利奥斯于 1944 年 8 月 7 日在贫困中去世。

（转载自日本《现代吉他》1993 年 12 月增刊号，
牟薇 译）

心脏病首次发作 开始了疗养生活

返回拉丁美洲大陆的巴利奥斯来到了委内瑞拉，再现了四年前的成功。1937 年下半年，他出发去多米尼加和海地。1938 年 1 月再次来到哈瓦那，然后去了墨西哥城。这个期间，他的心脏病数次发作，有的报纸甚至报道巴利奥斯去世的消息。因健康的原因，他不得不取消了演出合同，收入骤减的巴利奥斯夫妇来到了哥斯达黎加。这里居住着他亲密的朋友、吉他爱好者弗朗西斯科·萨拉萨尔，他把巴利奥斯视为偶像，为了巴利奥斯夫妇的方便，他无偿提供一栋房子给他们安家。巴利奥斯在哥斯达黎加疗养到 1939 年 6 月，他感到已经可以再次进行演奏旅行了。于是他去了萨尔瓦多，从 7 月到 8 月，他接连举行了多场公演。

1939 年 7 月 20 日当地报纸登载署名为鲁宾·卡尔多纳的文章赞扬曼高莱。文中写道：“他的音乐浪漫、优美、华丽，这位世界著名巨匠给热爱音乐的萨尔瓦多人士留下了深刻的印象。他又让人听到了巴德列夫斯基、海菲兹、卡萨尔斯的音乐”。

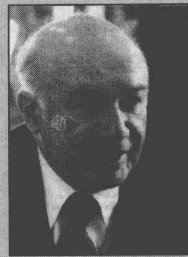
晚年访问圣·萨尔瓦多的钢琴演奏家玛利亚·巴拉塔时的照片，巴利奥斯左边为其妻子格洛莉亚。

旷古奇才 扬名后世

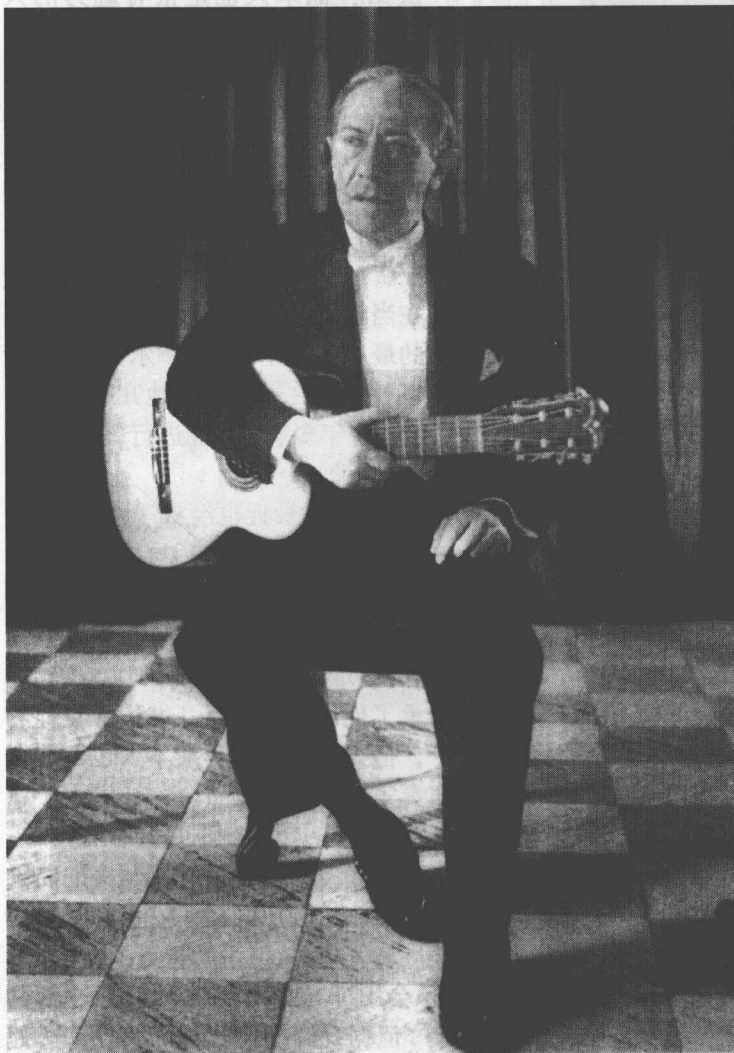
西拉·柯德伊 评论巴利奥斯

[日] 滨田滋郎

西拉·柯德伊是著名的巴拉圭吉他艺术家和巴利奥斯研究家。他曾于 1981 年访问日本,当时,滨田滋郎先生采访了他。

西拉·柯德伊

1941 年摄于圣·萨尔瓦多市欧尔梅德音乐学院,巴利奥斯手中所持的是西班牙王后维克多莉亚赠送给他的吉他。

(现收藏于该市的古斯芒博物馆)

巴利奥斯的才华体现在多方面 可以满足各种艺术追求的爱好者

滨田滋郎(以下简称滨田):——您是否愿意谈一谈关于巴利奥斯的话题?

柯德伊(以下简称柯):很高兴谈这个话题。

滨田:您和他直接认识吗?

柯:不,我没和他见过面。但是,我的父母与巴利奥斯很熟。我母亲与巴利奥斯师从同一位吉他老师(索萨·埃斯卡达)。所以,在我儿童时期就听说过巴利奥斯的伟大业绩。但是,巴利奥斯最后离开巴拉圭时是 1925 年,我那时还只是个小孩。……但是,我从很小的时候就很熟悉母亲弹的巴利奥斯的曲子。长大成人后,我走访了拉丁美洲各国,收集巴利奥斯的的作品,已经收集到了大约 100 首曲子。现在流传于世的巴利奥斯的的作品,比如理查德·斯托维尔编辑的乐曲集等,都是我提供的材料。我还帮了海苏斯·拜尼德斯的忙,为他提供乐谱。为了搜集散落于各地的巴利奥斯的的作品,我花费了 30 多年的时间。

滨田:巴利奥斯的的作品有多少首呢?

柯:现在已知的大约有 100 首,但我相信实际上比这个数字要多得多。

滨田:有人说有 300 首。

柯:很可能。比如,我听了巴利奥斯去世前给中美洲友人录的音,那里面所弹的作品,还没有乐谱留下来。据说,巴利奥斯喜欢即兴演奏,几乎每天都有新作。创作《乡愁》这首曲子,完全来自于他丰富的灵感。这首曲子首次在 1919 年 11 月 6 日里约热内卢的伊塔玛拉德宫举行的演奏会上公演。

这是巴利奥斯两天前构思,之后用了一天就写出来的作品。据说即使是更大型的作品,他也总是很快就写出来。

作为一个优秀的即兴演奏家,他最引人注目的才华表现在,他明确地采用了和声来增加其作品的感染力和描述力。虽然,索尔和泰雷加也运用了和声,但是,作为吉他大师兼作曲家,谁也比不上巴利奥斯的和声丰富,意境多彩而深远。巴利奥斯可以把同一支曲子弹奏出多种和声变化。关于这方面的评论可以这样说:——索尔时代的音乐是古典派,古典派原则受到一定的限制。而巴利奥斯是舒曼,勃拉姆斯以后发展起来的浪漫派音乐,是浪漫派和声法。巴利奥斯是最早探讨这种方法的艺术家。比如,《森林之梦》这支曲子实在是气势磅礴的作品,同时,对于吉他,它又是一部新作品。

滨田:的确是如此啊!

柯:我认为巴利奥斯的音乐即使是对现代音乐界也具有深远的影响,若问为什么,应该说他包含了所有的艺术表达形式。比如《乡愁》这首曲子几乎都是波萨诺

瓦的节奏,《华尔兹第四号》等更是如此,他能写出肖邦风格的华尔兹曲。还有,他还写出了如《蜜蜂》、《大教堂》那样演奏技巧非常难的曲子,也写出过令人感到绝妙无比的“音乐会用练习曲”一类的乐曲。总之,巴利奥斯的音乐可以满足各种不同爱好的听众的要求。

滨田:他真是一位多种风格的作曲家。

柯:是的,他与索尔一样,都不拘泥于一种作曲风格。他的作品风格建立在巴赫、莫扎特、海顿、肖邦之上,同时,又加上他自己特有的风格,形成了他的音乐。

滨田:他本人也是很有魅力的人啊。

柯:是的,他的确是个伟大的人物。要了解他的各个侧面,并真正理解他,的确是很难的事。从表面上看,他是非常奔放不羁的人,手持一把吉他闯荡世界。顺便提一下,他是和塞戈维亚并列的实力派职业吉他演奏家。

在当时,他也是一位著名人物。在他生命的最后四五年,住在萨尔瓦多期间,他从事教学。在这以前,他几乎不收学生,由于晚年多病,不能进行旅行演出,所以才开始教授学生。

滨田:日本最近也经常谈论他。

柯:对他的评价,今后会持续下去。因为,巴利奥斯留下了很多作品,要评价这位吉他艺术大师的生涯是很不容易的,因为很难知道他的全部。现在的年轻人继承了他的艺术精华,继续弹奏他的曲子,但是就连巴利奥斯本人也不能全部演奏完他的所有作品。

滨田:他的作品是不是会有散失?

柯:有的。有时他就把刚写完的曲子忘在所住旅馆的房间里了。也有时写完曲子后有人想要,随手就送人了。他作的“音乐会用练习曲”,是一个组曲,全部共 15 首,但据我调查,在公开的演出里,他弹过的只有 1 首。还有《蜜蜂》、《快板·交响曲》等都没有刊登在里萨伊塔尔出版的曲集中。