

古典吉他名作演奏指导

萌芽时期到文艺复兴时期 (公元前1500年—公元16世纪)

The Budding Period to Renaissance Guitar

萌芽时期到文艺复兴时期社会、政治文化背景及音乐的特征

11位伟大的文艺复兴时期作曲家的影响

内含完整吉他作品乐谱和示范演奏CD一张

蒋 梵 编著

 SMPH
上海音乐出版社
WWW.SMPH.CN

 SLAV
上海文艺音像电子出版社
WWW.SLAV.CN

图书在版编目 (CIP) 数据

古典吉他名作演奏指导 萌芽时期到文艺复兴时期 /
蒋梵编著. — 上海: 上海音乐出版社, 2011.8
ISBN 978-7-80751-769-6

I. ①古… II. ①蒋… III. ①六弦琴—奏法②六弦
琴—器乐史—世界—中世纪 IV. ①J623.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 029104 号

书名: 古典吉他名作演奏指导 萌芽时期到文艺复兴时期

编著: 蒋 梵

出 品 人: 费维耀

责任编辑: 刘诗瑶

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: 上海书刊印刷有限公司

开本: 640×978 1/8 印张: 22.5 谱、文: 180 面

2011 年 8 月第 1 版 2011 年 8 月第 1 次印刷

印数: 1-3,000 册

ISBN 978-7-80751-769-6/J·707

定价: 60.00 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

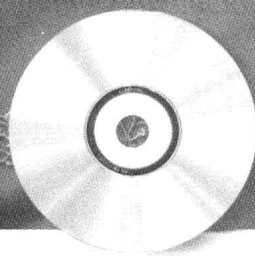
古典吉他名作演奏指导

萌芽时期到文艺复兴时期 (公元前1500年—公元16世纪)

The Baroque Guitar

萌芽时期到文艺复兴时期社会、政治文化背景及音乐的特征

11位伟大的文艺复兴时期作曲家的影响

内含完整吉他作品乐谱和示范演奏CD一张

蒋 梵 编著

 SMPH
上海音乐出版社
WWW.SMPH.CN

 SLAV
上海文艺音像电子出版社
WWW.SLAV.CN

目 录

Contents

萌芽时期到文艺复兴时期(公元前 1500 年—16 世纪)

第一部分 萌芽时期

关于吉他起源的传说	6
吉他的演化轨迹	7
萌芽时期的吉他	7
吉他名称的演变	8
古代的美索不达米亚与埃及	8
美索不达米亚的弦乐器	
埃及的弦乐器	
古代希腊与罗马的音乐	10
古希腊的音乐	
古希腊的三大悲剧作家	
古罗马的音乐	
中古时期	11
从乌德到鲁特	11
长颈鲁特	
短颈鲁特	
吉他型的弹弦乐器	
同属弹拨乐器的里拉、鲁特和吉他	
鲁特的琴弦	
圣母玛丽亚歌曲集与吉他的记载	15
欧洲音乐与鲁特的会合	16
音乐的记谱法	16
维乌拉	20
维乌拉的诞生	
维乌拉与吉他	
维乌拉的种类	
维乌拉的构造	
维乌拉的调律	

第二部分 文艺复兴时期社会、风尚和音乐潮流的影响

文艺复兴时期	24
政治背景	24
文艺复兴艺术	24
文艺复兴建筑	24
文艺复兴音乐	25
文艺复兴时期音乐的风格	26
复调音乐	28
坎佐纳	28
利切卡尔	30
托卡塔	34
幻想曲	35
前奏曲	37
帕凡舞曲	39
加亚尔德舞曲	39
舞曲、后续舞曲	42
帕萨梅佐、萨尔塔雷洛舞曲	44
文艺复兴时期的杰出人物	48
文学三杰	48
但丁(Alighieri Dante, 1265—1321 意大利)	
彼特拉克(Francisco Petrarch, 1304—1374 意大利)	
薄伽丘(Giovanni Boccaccio, 1313—1375 意大利)	
剧作家	48
莎士比亚(W. William Shakespeare, 1564—1616 英国)	
塞万提斯(Miguel de Cervantes Saavedra, 1547—1616 西班牙)	
艺术三杰	49
列奥纳多·达·芬奇(Leonardo da Vinci,	

1452—1519 意大利)	
拉斐尔(Raphael or Raffaello Sanzo, 1483—1520 意大利)	
米开朗基罗·博那罗蒂(Michelangelo Buonarroti, 1457—1564 意大利)	
天文学家	51
哥白尼(Nicolavs Copernicvs, 1473—1543 波兰)	
伽利略(Galileo Galilei, 1564—1642 意大利)	
开普勒(Johannes Kepler, 1571—1630 德国)	
建筑师	51
伯鲁涅列斯基(Fillippo Brunelleschi, 1377—1446 意大利)	
西方活字印刷术的发明人	52
约翰内斯·古登堡(Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg, 约 1400—1468 德国)	
文艺复兴的重要意义	53
关于文艺复兴的不同意见	53

第三部分 11 位伟大的文艺复兴时期作曲家的影响

鲁特的历史(一)	56
创立时代 1500—1590	56
意大利	63
斯比那基诺(Francesco Spinaccino, 1500—?)	
米拉诺(Francesco Canova da Milano, 1497—1543)	
文森佐·伽利略(Vincenzo Galilei, 1520—1591)	
德国	80
汉斯·纽斯德勒(Hans Neusidler, 1508—1563)	
法国	92
皮埃尔·阿泰安特(Pierre Attaignant,	

1494—1552)	
阿德瑞恩·拉·罗依(Adrian la Roy, 1520—1598 法国)	
英国	96
约翰·道兰(John Dowland, 1563—1626 英国)	
西班牙	102
恩瑞克斯·德·瓦德拉班诺(Enriquez de Valderrabano, 1500—1557)	
路易斯·德·米兰(Luis de Milán, 1500—1561)	
纳尔瓦埃斯(Luis de Narváez, 1510—1555)	
阿隆索·德·穆达拉(Alonso de Mudarra, 1508—1580 西班牙)	

附录

1. 古典吉他作曲家演奏家名录(按字母排序)	122
2. 古典吉他作曲家演奏家名录(按国家或地区排序)	146
3. 重要的国际古典吉他比赛一览	170
4. 国际吉他大赛古典吉他获胜者名录	173
5. 世界主要古典吉他制造商列表	174
6. 世界著名的吉他杂志	178

CD 曲目及乐谱页码

Track Listing and Music Pages

第一部分

曲目	页码
① 《罗曼内斯卡 II》(穆达拉)	14

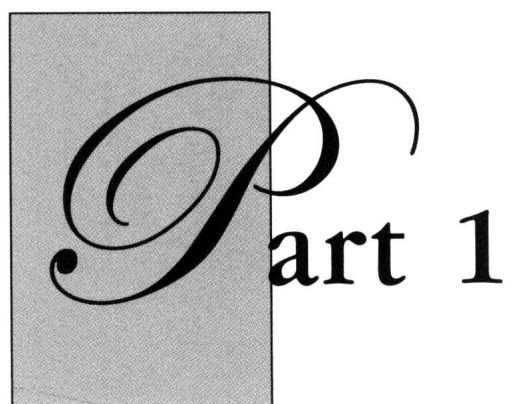
第二部分

曲目	页码
② 《坎佐纳》(佚名)	29
《利切卡尔》(斯比那基诺)	31
《利切卡尔》(米拉诺)	32
③ 《幻想曲第 30 号》(米拉诺)	35
④ 《前奏曲-随想曲》(桑斯)	37
⑤ 《凯斯博士的帕凡》(约翰·道兰)	40
⑥ 《加亚尔德》(穆达拉)	41
⑦ 《舞曲》(福尔曼)	42
《后续舞曲》(佚名)	43
⑧ 《帕萨梅佐》(罗依)	44
⑨ 《萨尔塔雷洛》(佚名)	46

(注:圆圈中的数字代表 CD 所含曲目序号)

第三部分

曲目	页码
⑩ 《议会》(佚名)	57
⑪ 《佛尔塔舞曲》(佚名)	57
⑫ 《威尔森的荒野》(佚名)	58
⑬ 《幻想曲》(佚名)	60
⑭ 《绿袖子》(佚名)	61
⑮ 《帕凡舞曲》(斯比那基诺)	63
⑯ 《幻想曲第 40 号》(米拉诺)	66
⑰~⑳ 《鲁特琴曲六首》(伽利略)	68
《幻想曲》(吉他二重奏)(伽利略)	76
㉑ 《10 首舞曲》(纽斯德勒)(CD 含其中第 3 首)	81
㉒ 《只要我还活着》(阿泰安特)	93
㉓ 《图迪安舞曲》(阿泰安特)	94
㉔ 《勃艮第的民间舞》(罗依)	95
㉕ 《泪的帕凡》(约翰·道兰)	97
㉖ 《青蛙加亚尔德》(约翰·道兰)	100
㉗ 《十四行诗》(瓦德拉班诺)	103
㉘ 《帕凡 1》(路易斯·德·米兰)	104
㉙ 《帕凡 2》(路易斯·德·米兰)	105
㉚ 《帕凡 3》(路易斯·德·米兰)	106
㉛ 《帕凡 4》(路易斯·德·米兰)	108
㉜ 《帕凡 5》(路易斯·德·米兰)	109
㉝ 《帕凡 6》(路易斯·德·米兰)	110
㉞ 《看牛歌变奏曲》(纳尔瓦埃斯)	111
㉟ 《皇帝之歌》(纳尔瓦埃斯)	114
㊱ 《幻想曲第 10 号》(穆达拉)	117
㊲ 《幻想曲第 11 号》(穆达拉)	119
㊳ 《亚历山大的帕凡》(穆达拉)	121

第一部分

萌芽时期

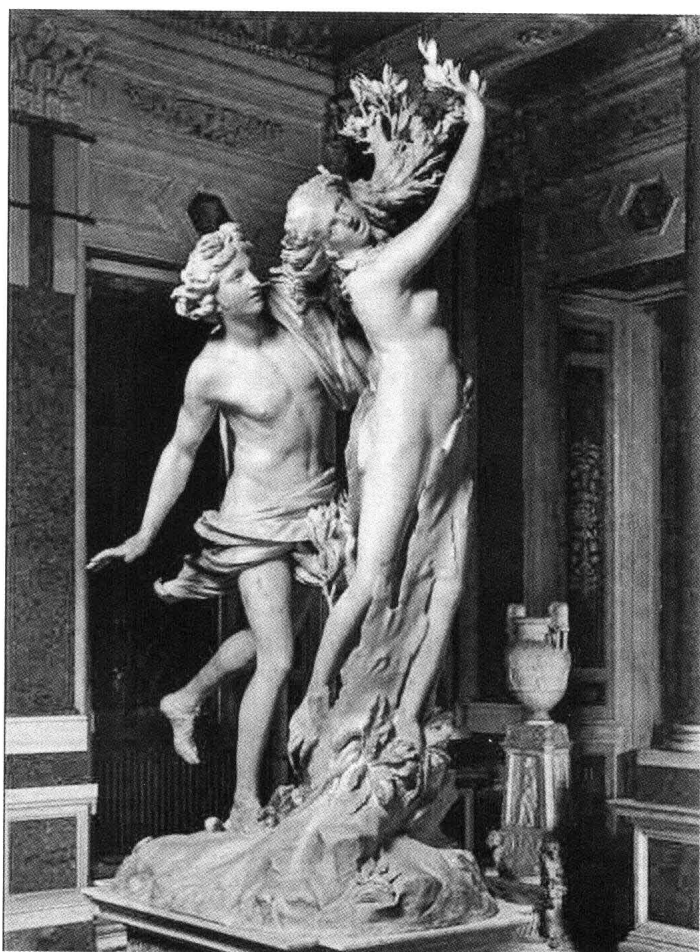
关于吉他起源的传说

在罗马神话中，马克里(Mercury)找了一只乌龟，取下它的壳，在壳缘上钻了孔，然后用亚麻线穿在这些孔上，于是诞生了一件新的乐器。线分九股，以纪念九位缪斯(Muses)女神，她们掌管了文学与艺术的力量。马克里将这件新乐器命名为里拉(Lyre)，并献给了太阳神阿波罗(Apollo)，以换取神奇的蛇杖(Caduceus)。

在希腊神话中，小爱神丘比特(Cupid)为了报复阿波罗，向阿波罗射了一枝能使人陷入爱情的金箭，又向

《太阳神和九位缪斯》巴伦(Balen, Hendrik van 1575—1632)作品

河神潘纽斯(Peneus)的女儿达芙妮(Daphne)射了一枝能使人拒绝爱情的铅箭。结果，阿波罗一见到达芙妮，立刻陷入了疯狂的爱慕之中，发疯似的追逐达芙妮。惊慌失措的达芙妮一直逃到河边走投无路，只得大声呼叫自己的父亲。她的父亲立刻把她变成了一棵月桂树，阿波罗看到了变成月桂树的达芙妮，感到懊悔万分，他轻拥着月桂树向她道歉，并说“虽然你不能成为我的妻子，但我对你的爱慕永远不变，我要用你的树枝来做我的桂冠，用你的木材做我的里拉，用你的花来装饰我的弓，让你永远年轻，不会变老。”

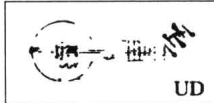
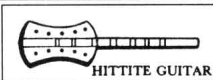
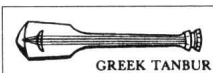
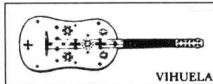
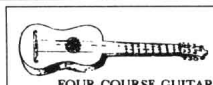
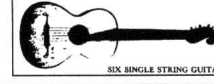
《阿波罗和达芙妮》贝尔尼尼(G. L. Bernini 1598—1680)的雕塑

吉他的演化轨迹

由于年代久远,证据缺乏,关于最早的古他源头众说纷纭,许多说法仅仅是推论。但是根据乐器的构造和演奏特点从逻辑上分析,应先有弦(每弦一音),后有琴格(每弦多音),然后再有弓(使音得以延长)。

根据推理,吉他的祖先应该具备这样一些特征:1.属于多弦的弹拨乐器;2.带有琴格的琴颈;3.一个共鸣箱。由于里拉没有第二个特征,并且构造更加原始,因此可以认为它是所有弦乐器的祖先。目前公认的符合上述三个特征的,基本上按时间顺序出现的大类有:坦布尔(Tanbur)、赫梯(Hittite)、乌德(Ud)、吉他拉(Guitarra)、维乌拉(Vihuela)、四弦复弦吉他(Four Course Guitar)、鲁特(Lute)、五弦复弦吉他(Five Course Guitar)、六弦复弦吉他(Six Course Guitar)、六弦单弦吉他(Six Single String Guitar)、托雷斯吉他(Torres Classical Guitar)、20 世纪吉他(Twentieth Century Classical Guitar)……

萌芽时期的吉他

出现时期	乐 器			
	名 称	图 像	名 称	图 像
公元前 1500 年	波斯的坦布尔(Persian Tanbur)		乌德(Ud)	
公元前 1400 年	赫梯吉他(Hittite Guitar)			
公元 1 世纪	希腊的坦布尔(Greek Tanbur)			
公元 400 年	古罗马的坦布尔(Roman Tanbur)		乌德(Ud)在演变:在制作上有了较大的变化,逐渐向原始的鲁特演变。	
公元 1200 年	摩瑞斯卡吉他拉(Guitarra Morisca)、拉丁吉他(Guitarra Latina)			
				
公元 1500 年	维乌拉(Vihuela)、四弦复弦吉他(Four Course Guitar)		乌德(Ud)逐渐演变成现代鲁特(Lute)	
				
公元 1600 年	五弦复弦吉他(Five Course Guitar)			
公元 1700 年	六弦复弦吉他(Six Course Guitar)			
公元 1750 年	六弦单弦吉他(Six Single String Guitar)			
公元 1850 年	托雷斯吉他(Torres Classical Guitar)			
公元 1900 年	20 世纪吉他(Twentieth Century Classical Guitar)			

吉他名称的演变

吉他在阿拉伯语中叫 الغيتار (英语读法为 Kitara), 而阿拉伯语的这个名字则来源于希腊语的 Κιθάρα (英语读法为 Kithara), 即“吉他拉”。中文“吉他”原为英语“Guitar”的译音, 是近代各国普遍使用的名称。“Tar”出自梵语, 在波斯(今伊朗)及北印度, 是“弦”的意思。梵语中数字“4”叫“Chatur”, 现代的波斯语叫“Char”, 于是“Chartar”这个字的组合即为“四弦乐器”之意。Quitarra 为西班牙古语, 今日西班牙又称吉他为 Guitarra; 法语为 Guitare; 德语 Gitarre; 意大利语 Chitarra; 葡萄牙语 Riolo。

古代的美索不达米亚与埃及

南谢夫特卡墓的乐舞图局部

乐相伴, 音乐在其中占有非常重要的位置。那里的居民有这样一种观念: 只有音乐, 才能沟通人与神的思想感情。

古代的埃及(Egypt), 是一个神的王国, 法老统治长达三千多年。在这三千多年的漫长发展中, 古埃及人民创造了灿烂的音乐文化。在萨卡拉(Saqqara)墓葬群的南谢夫特卡墓曾出土一幅乐舞图, 为第五王朝(公元前 2563—前 2423 年)的时候。图像分三层, 中间一层为一小乐队, 由演奏弓形竖琴、鲁特、双管和里拉的乐师组成, 另有一人看来像在唱歌。

美索不达米亚的弦乐器

考古学家们在乌鲁的墓地, 发掘到几件乐器的实物和几张描绘音乐情景的美术品。经过鉴定, 它们的年代大约在公元前 3500 年左右。这些古物的出土, 使人们对当时乐器的构造, 有了相当程度的了解; 同时对照当时的楔形文字的文献, 人们推知出了这些乐器的个别名称。

美索不达米亚(Mesopotamia)是人类最早的文明发祥地之一, 又称“两河文明”。发源于底格里斯河(Tigris)和幼发拉底河(Euphrates)之间的流域——苏美尔(Sumer)(中下游地区), 位于波斯与阿拉伯之间, 即今天的伊拉克(Iraq), 是古巴比伦(Babylon)的所在。早在公元前 40 世纪—30 世纪, 那里的音乐文化已繁荣起来, 凡是祭神、节庆、婚丧等活动, 都必须有音

《大卫在演奏竖琴》
布瑞(Jan de Bray 1627—1697)

《鲁特琴演奏家》

阿贝 (E. A. Abbey 1852—1911)

《巴黎的情人和海伦》

大卫 (J. L. David 1748—1825)

在苏美尔人使用的乐器中,有六种不同的吹奏乐器:双管的木管乐器、角类的金管乐器、贝壳类的吹奏乐器,弦乐器有竖琴(Harp)、里拉(Lyre)、鲁特(Lute)。

埃及的弦乐器

美索不达米亚再次对埃及产生影响,是在新王朝征服美索不达米亚之后。此时,埃及的美术资料上开始描绘前所未见的各种弦乐器,如竖立的竖琴、里拉、鲁特等。

在埃及出现的鲁特与在美索不达米亚出现的鲁特,它们的构造大致相同:都是两根琴弦,一个小共鸣箱,琴颈上都有琴格。惟一不同的地方,就是琴颈和共鸣箱的固定方法:美索不达米亚鲁特的琴颈一直延伸到表面板的尾端,然后在其稍微突出的尾端固定住;而埃及鲁特的琴颈也在表面板的上端,然而它在中途就结束了延伸。

在这块线条分明的石雕上,我们看到了鲁特,作为吉他的三个特征,它已完全具备。这块石雕大约是公元前 1400—前 1350 年的作品,被发现于埃及狮身人面像的大门口,也就是新王朝定居地胡羽克(Alaca Höyük)的城墙上。

胡羽克(Alaca Höyük)的石雕

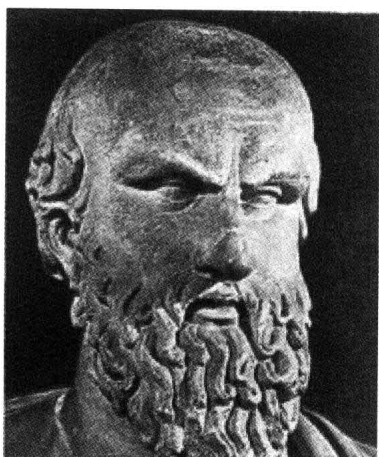
古代希腊与罗马的音乐

古希腊的音乐

目前,说起欧洲最古老的音乐文化,莫过于古希腊(Greece)、古罗马(Rome)的音乐了。

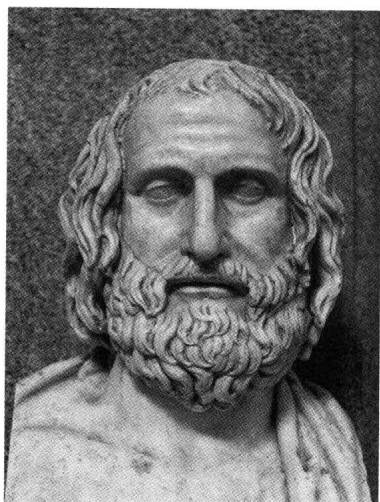
希腊从神话时代开始,就对音乐与艺术极为重视。从公元前 3200 年—前 1200 年的“爱琴文化”时期,我们可以从当时的墓穴画里看到,那时人们的音乐生活,多是用歌唱和乐器演奏相伴的歌舞或舞蹈。人类自美索不达米亚、埃及进入希腊时代后,音乐开始有了科学化的研究。公元前 776 年,第一届古代奥林匹克运动会召开时,也正是希腊及其领属的小亚细亚(今土耳其)沿岸,音乐特别发达的时期。当时的音乐形式种类有歌曲、歌舞和音乐剧。体裁极为丰富,有祭祀歌、饮酒歌、婚礼歌、情歌、庆贺歌、对神灵的赞美歌、对英雄的颂歌等等。很多是载歌载舞的。而使用的乐器也大都继承此前的古代乐器。当时在希腊使用最广的乐器是里拉。

古希腊的三大悲剧作家

埃斯库罗斯

埃斯库罗斯,父亲是兵器作坊主,早年曾受过良好的教育,擅长音乐、体育和舞蹈,这些在很大程度上影响了童年时代的索福克勒斯。索福克勒斯一生共写过 120 多部剧本,得过 24 次奖,现存完整的剧本 7 部:《埃阿斯》《安提戈涅》《奥狄浦斯王》《埃勒克特拉》《特拉基斯少女》《菲罗克忒忒斯》《奥狄浦斯在科洛诺斯》。索福克勒斯生活的时期正值雅典民主制全盛时期,因此他的剧本反映的也是雅典民主制繁荣时期的思想意识。他拥护民主制度,主张公民平等,法律治邦。他赞扬人的自由意志,赞扬人在同厄运斗争中的坚韧精神。他的宗教观念偏于保守,主张维护传统的宗教观念。他善于刻画人物,人物个性鲜明,语言简明有力。

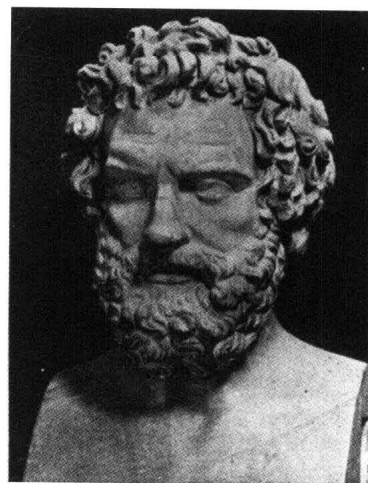
欧里庇得斯

埃斯库罗斯(Aischulos, 公元前 525 年—前 456 年 希腊)

古希腊著名的悲剧作家,出生于希腊阿提卡(Attica)的埃琉西斯。青年时期在希皮阿斯的暴政下度过,希波战争期间参加过马拉松战役和萨拉米斯战役,热爱祖国,拥护民主制。有“悲剧之父”、“有强烈倾向的诗人”的美誉。埃斯库罗斯一共留下了 90 部剧作(包括山羊剧),有 79 部的名称被流传下来,其中最著名的 20 部都遗失了。他的悲剧有 7 部完整地流传到今天,其中有悲剧《被缚的普罗米修斯》。

索福克勒斯(Sophocles, 公元前 496 年—前 406 年 希腊)

索福克勒斯出生于雅典(Athens)西北郊的克罗诺斯,父亲是兵器作坊主,早年曾受过良好的教育,擅长音乐、体育和舞蹈,这些在很大程度上影响了童年时代的索福克勒斯。索福克勒斯一生共写过 120 多部剧本,得过 24 次奖,现存完整的剧本 7 部:《埃阿斯》《安提戈涅》《奥狄浦斯王》《埃勒克特拉》《特拉基斯少女》《菲罗克忒忒斯》《奥狄浦斯在科洛诺斯》。索福克勒斯生活的时期正值雅典民主制全盛时期,因此他的剧本反映的也是雅典民主制繁荣时期的思想意识。他拥护民主制度,主张公民平等,法律治邦。他赞扬人的自由意志,赞扬人在同厄运斗争中的坚韧精神。他的宗教观念偏于保守,主张维护传统的宗教观念。他善于刻画人物,人物个性鲜明,语言简明有力。

索福克勒斯

欧里庇得斯(Euripides, 公元前 480 年—前 406 年 希腊)

欧里庇得斯生活的年代正处于希腊内战期间,希腊表面上的黄金时代正从内

部瓦解,内外矛盾不断恶化,与斯巴达人经年累月的战争,使得平民越来越贫困,奴隶的待遇越来越苛刻,女人毫无地位可言,只是作为婚姻对方的财产。对此,欧里庇得斯在自己的作品中都公开表示反对,他同情弱者,提倡和平、民主以及平等。他一生共创作了 90 多部作品,保留至今的有 18 部,如《在陶洛人里的伊菲格纳亚》《伊菲格纳亚在奥里斯》。

古罗马的音乐

古罗马的音乐文化,是对古希腊的继承和发展。

罗马在公元前 753 年建城以来,就已经征服意大利(Italy)全境。到公元前 509 年创立罗马共和国。公元前 3 世纪,又消灭了强国迦太基(Carthage)。到公元前 2 世纪时,已吞并了希腊到达小亚细亚诸邦。公元前 1 世纪到公元 3 世纪,征服了整个欧洲大陆,于是显示了前所未有的豪华景象和壮观版图。

古罗马的帝王贵族和奴隶主们都过着奢华的生活,音乐就是他们消遣作乐的重要玩艺儿。罗马的音乐、戏剧、文学和艺术,全都是从希腊直接输入的。希腊的奴隶们,有许多被收养在罗马的贵族家中,其中有些奴隶就以演奏音乐和跳舞来为主人服务。

古罗马的民间音乐活动也很频繁,许多社会活动都有歌曲和歌舞伴随,如婚礼歌、饮酒歌、军歌等。那一年一度热闹非凡的狂欢节,更是音乐歌舞的盛会。

古罗马的音乐在希腊的基础上有了更大的发展。最初,古罗马的乐器只有笛类,后来在希腊式的仪式中才开始采用其他的乐器。在庄严的仪式中,吉他拉(Guitarra)和其他希腊的乐器(如坦布尔 Tanbur)被同时使用。发生这种变化的年代,大约是在公元 1 世纪左右。

在罗马庞大的军队中,都配有军乐队、乐师和歌手;在杂技或戏剧的表演中,也有庞大的歌队和乐队。公元 1 世纪时,罗马开始有大规模的合奏团和合唱团,当时有过记载:演奏者与歌手比剧场观众的人数还要多。

随着时代的发展,古罗马上流社会的女子,开始热衷于学习音乐。女孩们在家里或学校都要接受音乐教育,学习演奏里拉。

《年轻音乐家》

寇斯塔(Emmanuele Costa 1875—?)的作品

中古时期

中古时期通常专指世界范围内公元 5—15 世纪末的历史,也称中世纪(Middle Ages),当时的世界是划分为地区的世界,以自然经济为主,世界还没有联为一体。同时中古时期是信仰的时代,西欧罗马天主教(Catholicism)文明区,东欧希腊正教(Eastern Orthodox Church)文明区,西亚北非阿拉伯—伊斯兰教(Islam)文明区,南亚、东南亚佛教(Buddhism)印度教(Hinduism)文明区,东亚儒学(Confucianism)文明区等已经形成,所以基督教(天主教和东正教)、伊斯兰教、印度教、儒教等宗教的社会政治作用和不同特点决定了当时世界的特点是划分为相应的宗教文化圈。

从乌德到鲁特

对中世纪鲁特的结构进行研究,可以发现它们的琴身与琴颈是由一块木头做成,而面板是以后再组装到共鸣箱上

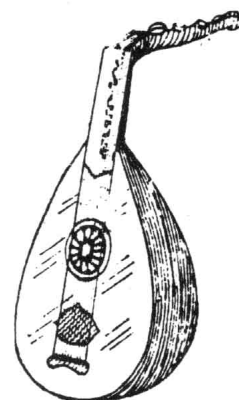
的。不过在阿拉伯音乐中享有很高地位的乐器——乌德(Ud)算是一个例外。

公元7世纪时,以阿拉伯为中心兴起的撒拉森帝国(Saracen)是阿拉伯鲁特的发源地,其领土经由西方和北非的地中海沿岸,一直扩张到西班牙,其统治年限一直到1492年,在这长达六个世纪的时光里,撒拉森的回教徒和原西班牙的基督教徒共同生活在西班牙,东西方文化也相互影响,使得音乐和其他艺术有了显著的飞跃发展。等到萨拉森帝国征服了波斯以后,其势力在政治、经济、文化等方面开始急剧扩展,于是在原来巴巴特(Barbat)琴的基础上,诞生了阿拉伯鲁特,当时人们称它为乌德(Ud或Al Ud),意思是“木头制的”乐器,并且由此派生出西班牙语语的拉乌德(Laud)、法语的鲁特(Luth)、意大利语的Liuto等词汇。也就是在这段历史时期,产生了希腊——亚叙文的Kithara并由此派生出吉他这个词。

乌德这种乐器形状像半个梨子,琴颈上面没有弦枕,装有四副双弦,用木拨子弹奏;后来又增加了一副双弦,用鹰的羽翎代替了木制的拨子。

这种鲁特传入西班牙后,得到了革新和改良:鲁特的共鸣箱从梨形转变成扁平,表面板则由圆球形状变成有轮廓的蚕茧形。这样就使得这种乐器的音色和时值发生了变化,而获得了类似于希腊的吉他拉(Guitarra)所具有的特性,由此便诞生了吉他(Guitar)。我们知道,鲁特共鸣箱的背侧面,各部分较为均整,因此只能发出单纯的声音,而吉他的共鸣箱是内曲形的,拨弦后引起共鸣箱内各部分的空气波动,向背面与侧面冲击,然后从内曲形的曲线各面弹回,形成一种复杂的反射。这种内曲状态所发出的音比梨形鲁特那单纯透明的音,更富色彩的变化,持续的时间也更长。

阿拉伯鲁特在西班牙的改良,使西班牙理所当然地成了“吉他王国”,而由鲁特向吉他的发展也正是东西方文化交流的必然结果。

乌德

长颈鲁特

这种鲁特琴颈的长度约为共鸣箱的三倍左右,琴弦是铁弦和羊肠弦混合使用,琴颈上附有琴格,多用拨片(pick)弹奏。

短颈鲁特

这种鲁特起源于印度,后流传到丝绸之路的中心,也是铁弦和羊肠弦混合使用。

吉他型的弹弦乐器

早在公元3世纪时,米兰壁画上就出现过吉他型的鲁特,右图是17世纪绘画作品中描绘的吉他型乐器。

长颈鲁特《音乐的化身》

斯古尔(Emilian School 17世纪)的作品

短颈鲁特《一个优雅的女性演奏鲁特》
哈尔斯(Dirck Hals 1591—1656)的作品

吉他型弹拨乐器《吉他手》
洪索斯特(Gerrit van Honthorst 1590—1656)的作品

下图是在 13 世纪出版的《圣母玛利亚歌曲集》插图中出现的拉丁风吉他。

图中右面两人所持的就是拉丁风吉他

同属弹拨乐器的里拉、鲁特和吉他

虽然这些乐器都是弹拨乐器,但是我们可以从它们的构造、性能和用途等方面来加以区分:里拉仅有弦的框架、共

鸣箱,并没有类似指板的東西,弹奏方法有两种:1.演奏旋律时用拨片来弹奏;2.为旋律伴奏时用双手来拨需要弹奏的琴弦,或者右手扫拨,左手按掉不需要的弦。鲁特和吉他的构造都是由带有音品的琴颈和共鸣箱构成,根据普霍尔(Emilio Pujol)的研究,它们的差别就在于共鸣箱:鲁特的共鸣箱是半个梨状,而吉他的共鸣箱则是扁平的、腰身内曲的。鲁特还有一个很大的特色,就是它的带有弦轴的头是向后折的。由于鲁特和吉他在构造和演奏上相似性很大,所以现在我们常常将鲁特乐曲用吉他来演奏,并由此丰富了吉他的曲库。

有证据证明,在13世纪前,就有了大致上和现代吉他相类似的乐器,通常为歌唱和舞蹈伴奏,鲁特的音响效果很适合担任独唱的伴奏,而吉他则常用扫弦(Rasgueado)的奏法,制造热闹的气氛。但是,到了16世纪,鲁特却比吉他发展得更为先进、更为艺术化。这是因为鲁特的右手弹法已经可以除小指外其他四根手指全部独立拨弦,在演奏旋律的时候,能够处理一些多声部的音乐,甚至复调音乐。鲁特发展到顶峰就是巴赫(J. S. Bach)为它写了4首鲁特组曲,当然这4首组曲现在已常用吉他来演奏了。

16世纪初,西班牙的穆达拉(Alonso de Mudarra, 1508—1580)和法国的阿德瑞恩·拉·罗依(Adrian la Roy)就开始为四弦吉他和维乌拉(Vihuela)创作独奏曲。

罗曼内斯卡 II

01

Romanesca II

阿隆索·德·穆达拉曲

Alonso de Mudarra

Capo = 5

鲁特的琴弦

鲁特使用的琴弦种类比较多,通常肠弦和麻弦大多在中亚至地中海和非洲地区使用,铁弦则在印度被较早地使用,后来欧洲的长颈鲁特也跟着开始使用。到了13世纪,出现复弦的鲁特。

圣母玛丽亚歌曲集与吉他的记载

拉丁风吉他

虽然考古学者们已在公元前1世纪的肯达拉(Khandala)石雕上和公元3世纪的米兰石墙上发现了与今天非常接近的吉他形状的乐器,但是在此后很长一段时期内却没有发现更多的关于这种乐器的资料。如果从公元3世纪开始算起,那它已沉寂了将近十个世纪。或许吉他和鲁特担负的演奏角色不同,使得吉他的发展在这一时期非常缓慢,也或许我们至今还没有找到更有说服力的证据来证明吉他同样在发展。但是我们现在有确切的证据证明吉他的音乐史,可以从13世纪开始。

13世纪西班牙的卡斯蒂利亚(Castilla)国王阿尔丰索十世(Alfonso X)曾制定了有名的《圣母玛丽亚歌曲集》(Cantigas de Santa Maria),全书共分三个部分:当时乐器的说明、曲集的成立和400多首当时的作品。虽然这些作品和吉他没有直接的关系,但给了我们体会当时音乐感情的机会。

更重要的是,书中明确地记载了两种吉他:即拉丁风吉他和摩尔风吉他。

据普霍尔(Emilio Pujol)的研究,摩尔风吉他拥有尖锐的声音和粗野的调子,而拉丁风吉他用指头去追求音乐,因此比较平静,且具有冥想的艺术效果。但是阿拉伯人不喜欢拉丁风吉他。

摩尔风吉他