

弗拉门科 吉他演奏法 FLAMENCO

殷飏编著

上海音乐出版社

弗拉门科 吉他演奏法

殷 飏 编著

上海音乐出版社

责任编辑：范慧英
封面设计：麦荣邦

弗拉门科吉他演奏法

殷 飏 编著

上海音乐出版社出版、发行

地址：上海绍兴路74号

电子邮件：cslcm@public1.sta.net.cn

网址：www.sicm.com

新华书店经销 上海市印刷七厂印刷

开本 640×935 1/8 印张 16 谱、文 124 面

1999年4月第1版 1999年4月第1次印刷

印数：1—5,500册

ISBN 7-80553-721-6/J·608 定价：24.00元

前 言

弗拉门科 (Flamenco) 音乐,有着三大组成部分—— 吉他弹奏、歌唱和舞蹈。

最初期的弗拉门科音乐,绝大部分都以歌唱为主,吉他只是作为伴奏乐器而存在,技巧是以弹和弦为主,演奏方式如同民谣吉他。后来经弗拉门科大师拉蒙·蒙托雅(RAMON MONTROYA)的大胆改革,将古典吉他与弗拉门科音乐技巧相结合,充实并发展了吉他的表现力,从而大大提高了吉他的演奏地位,最终形成了具有独特风格的弗拉门科吉他。由于弗拉门科音乐节奏鲜明多变,热情奔放,富有浓郁的民族风格,弗拉门科吉他的表演者,总是随着歌舞作即兴伴奏或独奏,这能更加充分地抒发感情。故弗拉门科吉他被公认为吉他音乐之王 (King of the guitars)。

1993年,我校聘请了香港著名弗拉门科吉他演奏家欧永财先生来广州讲学,并举办培训班,在学员中普及了弗拉门科吉他的知识,提高了演奏技巧。本人也深受欧先生的指导,收获甚丰。谨在此向欧先生表示深深的感谢。同时,我也感谢广大吉他爱好者,多年来对“殷飏中国吉他学校”的支持和热爱,感谢香港许镇邦、台湾郭清界先生,以及殷惠麟教授为本书的编写提供有关资料和指导。

最后,让我们来共享“FLAMENCO”的热情与辉煌吧!

殷 飏

1998年

目 录

前 言	1
一、弗拉门科吉他的发展、分类及特点	1
二、弗拉门科吉他各部名称	3
三、弗拉门科演奏姿势与持琴法	4
四、弗拉门科吉他常用指法符号	5
五、右手指甲修理及触弦法	6
六、弗拉门科最基本常用奏法	7
七、移调夹 (capotasto) 的使用方法	8
八、弗拉门科特殊技巧解说	9
(一)鼓掌 (palmas) 节奏及练习	10
(二)扣弦技巧 (picado) 奏法	11
(三)“↑”(pasando) 技巧 i 指奏法	12
(四)“↓”(Rozando) 技巧 i 指奏法	13
(五)“↑”cho 技巧 m 指奏法	14
(六)音阶与琶音技巧奏法	15
(七)“↑↓”食指与拇指交替练习	16
(八)“↑”Seco(塞歌)技巧奏法	16
(九)“x”敲板 (Golpe) 各种演奏法	17
(十)“y”(Apagado) 消音法技巧	19
(十一)“↑”(Graneado) 格雷尼亚多技巧奏法	20
(十二)(Tambora) 大鼓击奏法	21
(十三)(Tablalet) 小鼓击奏法	22
(十四)(tremolo) 颤音与 (Flamenco tremolo) 技巧	23
(十五)“↑↑”(Rusgueado) 瑞斯谷维多五连音技巧	24
九、弗拉门科吉他常用六线谱记法	26
附录一：弗拉门科演奏曲精品	27
—— 由浅入深(五线谱与六线谱对照)	

录
目

一、舞曲 (Sevillanas)·····	28
二、La Peteneras ·····	31
三、古巴舞曲 (Guajiras) ·····	37
四、阿拉伯风情 (Zambra mora) ·····	41
五、法鲁卡 (Farruca)·····	46
六、雪维拉那 (Sevillanas)·····	53
七、索利亚列斯 (Soleares) ·····	57
八、阿列格里亚 (Alegrias)·····	62
九、西班牙斗牛舞曲 (España Cani)·····	69
十、格拉纳狄奥怀念曲 (Bordones Granadino) ·····	72

附录二：弗拉门科六线谱精选曲目 ····· 76

给我一个吻 (Besame Mucho) ·····	77
伦巴舞曲 (Rumba Flamenco) ·····	79
雀跃的童年 (El Glope) ·····	81
卡门 (Carmen)·····	83
我的故乡 (Cielifo Lindo) ·····	84
丰收曲 (Provincias Espanolas) ·····	85
孤独 (La Cana) ·····	87
渔港之歌 (A Song of Malaga) ·····	89
我的家乡 (Milonga)·····	91
坚强的男子 (Farruca)·····	92
追忆 (Silienco)·····	94
喜悦之情 (Fiesta En La Muralla) ·····	96
哀愁曲 (Serrania) ·····	98
冷漠的人生 (Seguillas)·····	100
春祭舞曲 (Sevillanas)(一) ·····	102
春祭舞曲 (Sevillanas)(二) ·····	103
齐共舞 (Fandangos)(一) ·····	104
齐共舞 (Fandangos)(二) ·····	106

三重奏：
塞维尔斯丰年祭曲 (Saeta Sevillanas) ····· 108

殷飏创作作品：
皇之燕弗拉门科舞曲 ····· 116

殷飏中国风格作品：
凤阳花鼓 ····· 120

一、弗拉门科吉他的发展、分类及特点

弗拉门科是由歌、舞及吉他演奏三者组成的一种独特艺术,故弗拉门科离不开吉他。以前在弗拉门科音乐里,吉他主要是作为伴奏的,而很少用来独奏。但在本世纪,弗拉门科吉他名家拉蒙·蒙托雅(RAMON MONTOYA, 1880—1949)将其大胆改革,因而确立了弗拉门科吉他在独奏中的地位。其后很多吉他演奏家也继续着弗拉门科吉他音乐的研究和发展,我们可以在唱片里找到他们的作品。

弗拉门科是西班牙南部地区安达鲁西亚的一种地方音乐。有关弗拉门科音乐的起源,众说纷纭,大部分音乐家同意它是一种深受摩尔人、阿拉伯人、拜占庭人、犹太人影响的音乐。

弗拉门科音乐在其艺术发展过程中深受阿拉伯音乐的影响。公元711年阿拉伯人横渡直布罗陀海峡,七年内占领了西班牙大部分领土,直到公元1442年这片土地重归西班牙祖国。弗拉门科音乐虽属西班牙安达鲁西亚的音乐,但纵观其和弦、旋律,无一不受阿拉伯民族音乐的影响。而安达鲁西亚南部一个区格拉那达(GRANADA),是公元1100年所建。这是西班牙被回教统治最久的区。安达鲁西亚是摩尔文化精华集中的地方。但由于回教的长期统治,带来了阿拉伯文化,使该区成了东西方文化的汇合地。这就孕育了具有东西方文化因子的弗拉门科音乐。

当西班牙强大的国王成功地消灭了西班牙境内的侵略者后,由于宗教、文化的歧异,异教徒受到统治者的驱逐或被捕,那些幸运逃脱的就住在篷车里,过着流浪的生活。在这样的环境里,使弗拉门科音乐回荡出一股细致的哀怨里又怒鸣着不平的抗议。但演奏者为了必须时刻逃避搜捕,因此弗拉门科就成了可以随时即兴演奏并可随时停止的音乐。吉卜赛人在演奏弗拉门科音乐时加上西班牙民族乐器吉他,增强了节奏色彩,孕育出早期弗拉门科音乐的雏形。而吉卜赛人的特性,他们比西班牙人民更贴切地表现出弗拉门科,可以这样说:是吉卜赛人创造了弗拉门科音乐,西班牙的安达鲁西亚又为发源之地。弗拉门科吉他大致可分为二大派:一种是古典派演奏,其特点是以稳重的节奏为主,乐句经处理后加上古典吉他技巧来表现,所以演奏的乐曲比较有味道,表现的乐曲比较规范些。另一种则是纯浪漫派的演奏,其特点是以一种弹性的节奏来表达乐曲。其特点是首先在维持原来乐曲的“Compas”之节奏时值,然后再即兴与自由发挥。尽管这二派演奏风格和特点不同,但是基础节奏(Compas)是完全一样的。这也反映出每一种音乐风格特点形成同一个国家或不同民族的生活习惯有密切的关系。

传统弗拉门科的传授方式是由家庭或朋友间口授及示范,因此没有记谱的。

弗拉门科表演者,包括舞者、歌者及吉他弹奏者,均十分注重个人感受及现场气氛,因而很多时候都作即兴表演。所以,学习弗拉门科只能学到些基础的东西,如节奏、技术等,最重要的一环是多听及多接触来发展个人风格。

三、弗拉门科演奏姿势与持琴法

(一) 坐式:

- (1) 两脚平放,普通坐势不用脚架。
- (2) 将琴驹部下面最突出处,搁在右腿上。
- (3) 琴成 45 度角抱立。用右手肘下轻轻压着抱住。
- (4) 抱好吉他后放开左手,琴不往下掉即可。
- (5) 左手指法与古典吉他基本相同。

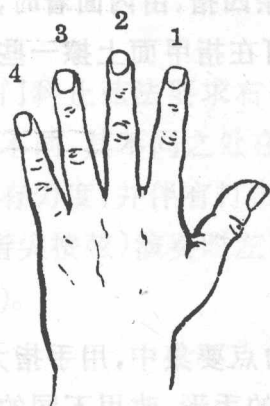
(二) 站立式:

- (1) 右脚踩在小凳上,琴成 45 度角抱立,用右手肘下压紧抱住吉他,便于演奏。
- (2) 此持琴姿势比较自由、轻松。多用于伴奏及伴舞。

四、弗拉门科吉他常用指法符号

左手手指除拇指外以 1—4 表示

- 1—食指
2—中指
3—无名指
4—小指

右手手指各指符号如下：

西班牙文

<i>pulgar</i>	<i>p</i>	拇指
<i>indice</i>	<i>i</i>	食指
<i>medio</i>	<i>m</i>	中指
<i>anular</i>	<i>a</i>	无名指
<i>meñique</i>	<i>e. (ch)</i>	小指

- ↑ 以食指下击
- ↓ 以食指上击
- ↓ 基本 *Rusgado* = *e a m i* 下击“瑞斯谷维多”
- ↓ 以食指的上击来结束五连音“瑞斯谷维多”
- ↓ 它和(↓)相似,所不同的是本符号须至少两拍子连续表现“瑞斯谷维多”
- > 节奏中的强拍或旋律的强音

G> 强拍须与“勾儿波”(Golpe)(轻扣)同时表现,即以右手无名指(*a*)敲扣吉他顶端。例:如果本符号出现在休止符的上方“G>”,此即“勾儿波”使用时机。

♯ “阿派加都”以右手将打击琴弦后的余音减弱。

↓ 用拇指表现出“路贝脱”(Rubato)。拇指慢慢滑行于用来表示和弦的弦上。

C. 以左手食指同时将六条琴弦按压下来的动作,在吉他乐谱中这是很普遍的。通常在 C. 后都标明一个罗马数字,以表示手指按压的琴格。例: C. II 即于第二琴格处同时按下六根弦。

½C. 就如同 C. 一样,所不同的是它只按压 3 根弦

五、右手指甲修理及触弦法

(一) 指甲修理:

右手留指甲的长度比古典吉他留的指甲稍长。也可按自己的指甲硬、软的不同类型选择适合的长度。大拇指的修甲法:从指甲正面看来左边留的指甲比右边短(图1)。其余四指,由内面看时,大约突出1mm—2mm为宜。太长或太短对音色及速度都有影响。如指甲较软者,可在指甲面上擦一些较硬的指甲油。

(二) 触弦法:

弗拉门科吉他通常采用平衡弹法。即用指肉到指甲同时触弦。要求力点要集中,用手指大关节,带动中、小关节活动,力点集中在指尖上。触弦后用止弦奏法,也可根据自己的手形,改用不同的角度来选择触弦的位置(图2)。

图 1

图 2

八、弗拉门科特殊技巧解说

六、弗拉门科最基本常用奏法

左手按弦与右手止弦奏法

弗拉门科止弦法要求右手手指的力点集中在指尖上。它与古典吉他的“侧面”、“平衡”、“中间”等弹法都稍为不同,其不同之处在于重音,因为弗拉门科吉他经常是为歌唱伴奏、伴舞或加入敲板,使用止弦法就必须有力度,并伴有打击弦的声音,打弦的位置在音孔下方一点的位置。参照图(1)。左手手指均用立指(以指尖按弦)演奏时左手手指离弦不要太远。左右手的配合非常重要,琶音的速度是练习的重点。参照图(2)。

图 1

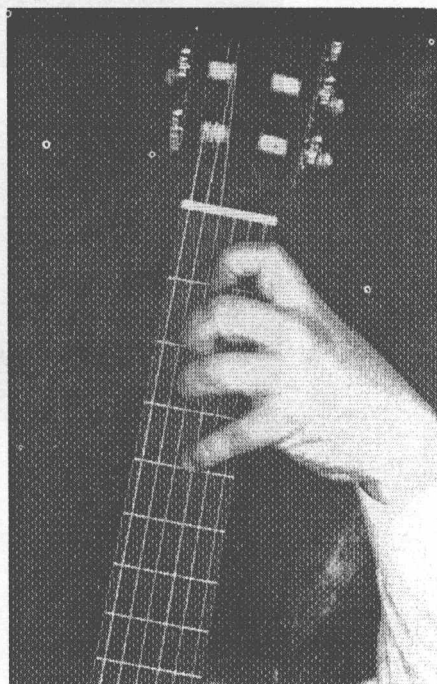
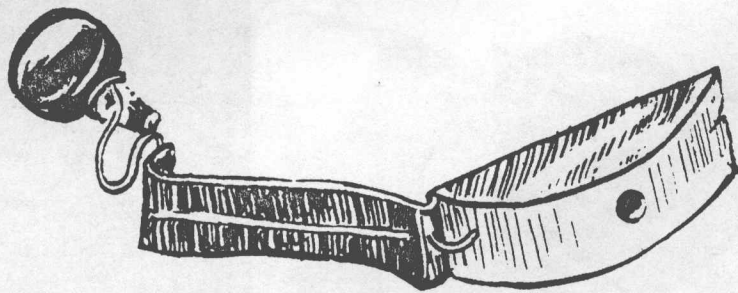

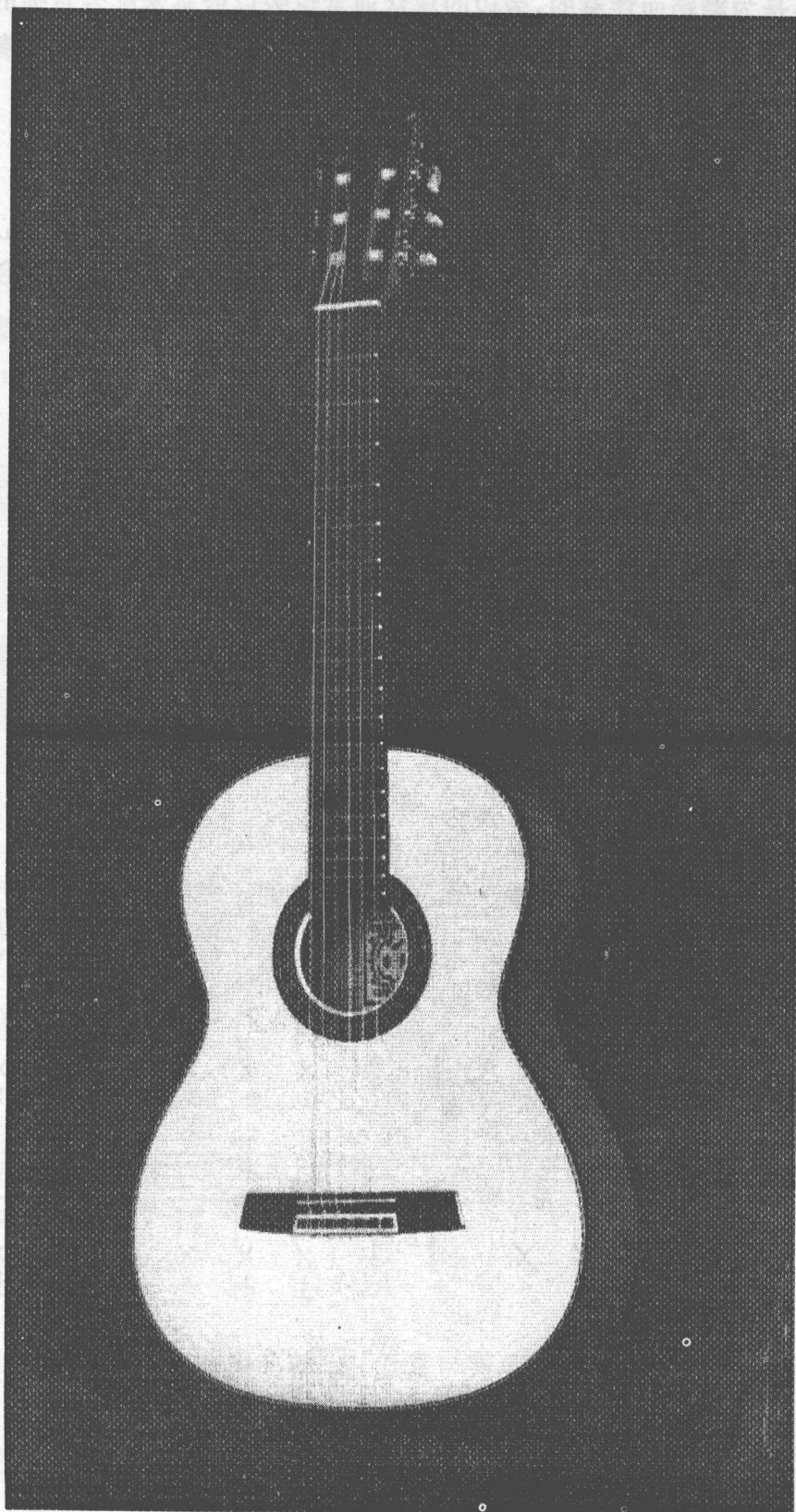
图 2

七、移调夹 (capotasto) 的使用方法

以下两种木制的移调夹是弗拉门科吉他专用的变调夹。把移调夹夹在第二格或第三格上即可改变其音高,使之音色变得更清脆。无论在五线谱或六线谱的记谱上,移调夹如何变化,演奏者只须按乐谱的升降号进行演奏即可(Capo.2 表示将移调夹夹在琴的第二格上演奏)。

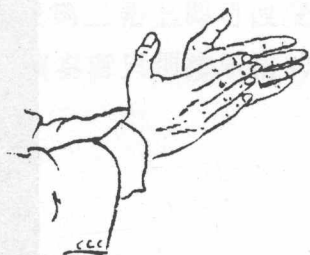
八、弗拉门科特殊技巧解说

(一) 鼓掌 (Palmas) 节奏及练习

弗拉门科吉他最早是为舞蹈而伴奏的,旁边的观众通常也会以鼓掌来配合吉他的演奏。西班牙人凭着他们丰富的想象力和创造力把平淡乏味的常规拍子转变成激动而充满活力的节奏型。甚至还有用口哨的音调配合手掌的节奏,制造成令人振奋的效果。

要求一: 强劲的鼓掌姿态。左手除大拇指外,其余四指合在一起,手掌往内微曲。右手食指、中指、无名指并合,以掌前部击打左手掌心。必须经常练习,才能得到清脆、响亮的声音。

要求二: 低沉的掌声。将左手拇指以外四指并合,微曲。右手四指并拢,以掌部拍击左手掌心,发出低沉的扑拍。

以上两种鼓掌方法均要强弱分明,音色、音量、节奏变化非常重要。在“阿列格里亚”(Alegrias)乐曲中尤其常见。

(鼓掌)节奏练习

要求: 鼓掌练习的强拍经常会有所改变。第一拍强拍的例子多见于“华鲁卡”中。而在第2、3、4拍作为强拍时就更富挑战性。

(1) $\text{X} \text{X} \text{X} \text{X}$ | $\text{X} \text{X} \text{X} \text{X}$:||

(2) $\text{X} \text{X} \text{X} \text{X}$ | $\text{X} \text{X} \text{X} \text{X}$:||

(3) $\text{X} \text{X} \text{X} \text{X}$ | $\text{X} \text{X} \text{X} \text{X}$:||

(4) $\text{X} \text{X} \text{X} \text{X}$ | $\text{X} \text{X} \text{X} \text{X}$:||

Detailed description: The image shows four rhythmic exercises for clapping. Each exercise consists of two measures of four beats each. The first measure of each exercise has a strong accent (>) on the first beat. The second measure has a strong accent on a different beat: (1) first beat, (2) second beat, (3) third beat, (4) fourth beat. The symbols 'X' represent claps, and the vertical lines below them are numbered 1 to 4. Double bar lines with repeat dots indicate the end of each exercise.

以上例子要经常的练习,并注意强弱拍节奏与重音“>”的准确性。

“坎培斯”(Compas) 是 3/4 拍子鼓掌节奏的典型。它由 12 拍组成,通常到第 11、12 拍子时有意识地数成 (1)(2), 而第 12 拍的强拍是非强制性的。

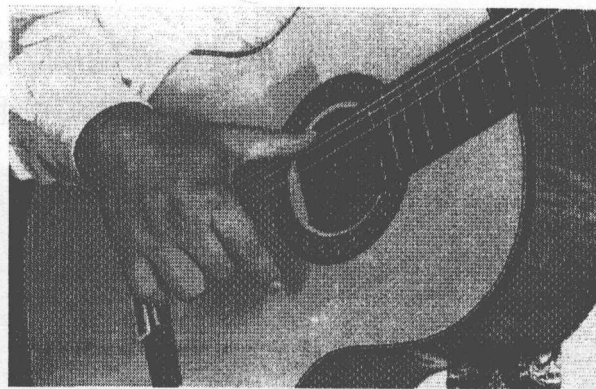
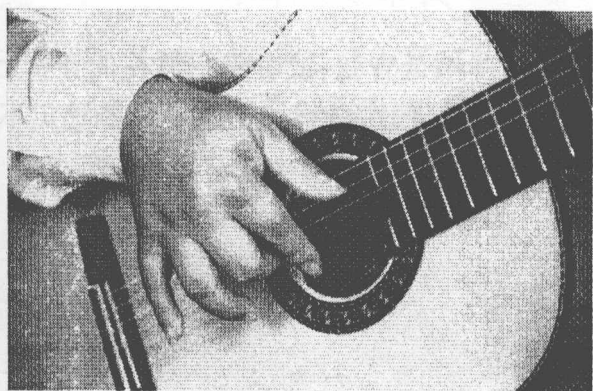
$\frac{3}{4}$ 3/4 拍子练习，由慢至快练习，突出重音。练习由慢至快练习，突出重音，这样就能驾轻就熟地将节奏表现出来。

1 2 3 | 4 5 6 | 7 8 9 | 10 11 12
 (1) (2)

(二) 扣弦技巧 (picado) 奏法

要求：① 右手用 i、m 指演奏，手指弹完一根弦后要求靠在下一根弦上。i、m 指要用手指关节的力，力点集中在指尖上。

② 右手 p 指扣弦时要用手腕的力来带动，用 p 指肉到指甲处来触弦。

(1)

i m i m i m i m i m i m i m i m i m

⑥-----⑤-----④-----

(2)

i m i m i m i m i m i m i m i m i m i m i m i m i m i m i m

⑥ ⑤ ⑥ ⑤ ⑤-----④ ⑤ ④-----

(3)

p p p p p p p p p p p p p p p