

古典 吉他名曲

50首

人民音乐出版社

346

2

5

8.9346
292
C-5

3本

古典吉他名曲50首

陈 志 编

人民音乐出版社
一九八五年·北京

古典吉他名曲 50 首

陈 志 编

*

人民音乐出版社出版

(北京翠微路2号)

新华书店北京发行所发行

北京市小井胶印厂印刷

635×927毫米 8开本 90面乐谱 13.5印张

1985年4月北京第1版 1985年4月北京第1次印刷

印数:1—21,735册

书号: 8026·4299 定价: 3.65元

前 言

关于吉他的渊源，一直存在着两种说法：一说是起源于古希腊的吉他拉（Κιθάρα），后演变成维卫拉琴（Vihuela）在欧洲流行。维卫拉琴是一种平背的弹拨乐器，用手指端演奏，风格典雅优美，与古典吉他类似；一说是起源于古埃及的鲁特琴（Lute — 又称诗琴），由阿拉伯摩尔人（Moor）传入欧洲。鲁特琴是一种曲背的弹拨乐器，用手指甲扫弹琴弦，风格粗犷豪放，与弗拉门哥吉他（一种专门演奏西班牙民间歌舞的吉他）类似。

这两种弹拨乐器首先在西班牙、意大利，而后在整个欧洲流行起来。到了十六世纪时达到了高峰，它们的形状也逐渐演变成接近现代吉他的样子。但当时还是五根弦的。以后，吉他曾一度趋向低潮。到了十八世纪中叶，由于出现了六根弦的吉他，于是吉他又恢复了生气。到了十九世纪，由于许多吉他作曲家与演奏家的努力，其中特别是索尔、阿瓜多、朱利亚尼、卡尔卡西、卡鲁里等人的音乐活动，使吉他获得了极高的评价。贝多芬曾称赞道：“吉他几乎就是一个小小的管弦乐团。”舒伯特感叹过“吉他的确是非常美妙的乐器，然而能瞭解它奥妙的人，还是寥寥无几啊！”柏辽兹也指出“吉他既能伴奏又能参加合奏。而当真正的能手独奏时，这一乐器的魅力是无可否认的。”伟大的小提琴家帕格尼尼为了钻研吉他，甚至放弃了公开的小提琴演奏活动达数年之久，可见吉他魔力之大。

之后由于钢琴的发展，吉他再度进入了沉滞时期，到了十九世纪后半叶，划时代的西班牙吉他演奏家、作曲家塔尔雷加的出现，促使吉他进入了第三次黄金时代。塔尔雷加改进了许多吉他演奏技巧，创作了许多充分发挥吉他特点的独奏曲，使得吉他在表现某些音乐情绪方面，没有任何一件其他乐器可以代替，从而奠定了吉他在古典音乐领域中的地位。近代的著名吉他作曲家和演奏家可说是无人不受他的影响，因而塔尔雷加有“近代吉他音乐之父”的雅称。如今吉他已在全世界广泛地流行，许多国家正统的音乐学院都设有吉他专业，或设有专门的吉他学校（学院），并经常举行各种规模的国际吉他作曲和演奏比赛。

在我国，吉他这种外来乐器，也逐渐为人们所喜爱。近几年来，通过电影、电视、广播、舞台等介绍，吉他很快得到了群众，特别是青年人的欢迎。随着吉他的日益普及，对吉他音乐资料的需求亦日渐增长，笔者编撰这本曲集就是奉献给我国广大吉他爱好者们的一份礼物。由于时间仓促，本书不足之处，尚请有识之士多予指正。

编 者

目 录

著名吉他作曲家和演奏家	4
著名古典吉他曲简介	5
曲 谱	

一、民间乐曲十首

1. 美丽的天空	意大利民谣	8
2. 灯 光	俄罗斯民谣	8
3. 三套车	俄罗斯民谣	9
4. 牧场之家	美国民谣	10
5. 多年以前	英国民谣	10
6. 送 别	〔美〕奥德韦曲	11
7. 两把吉他	俄罗斯民谣	12
8. 鸽 子	伊拉迪尔曲	13
9. 美丽的西班牙女郎	〔意〕奇阿拉曲	14
10. 花	〔日〕滝廉太郎曲	15

二、古典乐曲十五首

11. 婚礼进行曲	〔德〕瓦格纳曲	16
12. 夏日泛舟海上	〔意〕威尔第曲	16
13. 斗牛士之歌	〔法〕比才曲	17
14. 快乐的农夫	〔德〕舒曼曲	17
15. 梦幻曲	〔德〕舒曼曲	18
16. 托塞里小夜曲	〔意〕托塞里曲	19
17. 摇篮曲	〔奥〕舒伯特曲	20
18. 野玫瑰	〔奥〕舒伯特曲	20
19. 行 板	〔奥〕海顿曲	21
20. 德里戈小夜曲	〔意〕德里戈曲	22
21. 小步舞曲	〔德〕巴赫曲	23
22. 加沃特舞曲	〔比〕戈塞克曲	24
23. 少女的祈祷	〔波〕巴达尔兹维兹卡曲	25
24. 别离曲	〔波〕肖邦曲	26
25. 献给爱丽丝	〔德〕贝多芬曲	27

三、古典吉他名曲二十首

26. 雨 滴	林 塞曲	30
27. 爱的罗曼斯	西班牙民谣	32
28. 爱的罗曼斯 (有间奏部)	西班牙民谣	33
29. 阿尔罕布拉宫的回忆	〔西〕 塔尔雷加曲	35
30. 阿拉伯风格绮想曲	〔西〕 塔尔雷加曲	39
31. 泪	〔西〕 塔尔雷加曲	41
32. 阿狄利达	〔西〕 塔尔雷加曲	42
33. 晨 歌	〔西〕 塔尔雷加曲	42
34. 莫扎特“魔笛”主题变奏曲	〔西〕 索 尔曲	44
35. 月 光	〔西〕 索 尔曲	48
36. 伟大的独奏	〔西〕 索 尔曲	50
37. 诙谐曲	〔意〕 卡鲁里曲	58
38. 夏日最后的玫瑰变奏曲	〔意〕 朱利亚尼曲	59
39. e 小调练习曲	〔西〕 阿瓜多曲	61
40. 中 板 (室内乐小品)	〔意〕 帕格尼尼曲	62
41. 浪漫曲	〔意〕 帕格尼尼曲	64
42. 俄罗斯风格主题与变奏曲	〔意〕 卡尔卡西曲	66
43. 格拉纳达 (小夜曲)	〔西〕 阿尔贝尼斯曲	70
44 西班牙小夜曲	〔西〕 马拉斯曲	74
45. 西班牙舞曲第 5 号	〔西〕 格拉纳多斯曲	78

四、三重奏曲五首

46. 吉卜赛之月	〔西〕 萨拉萨蒂曲	80
47. 化装舞会	罗德里兹曲	83
48. G 大调小步舞曲	〔德〕 贝多芬曲	88
49. 匈牙利舞曲第 5 号	〔德〕 勃拉姆斯曲	90
50. 军队进行曲	〔奥〕 舒伯特曲	93
指序、弦序符号表		98
吉他的几种基本奏法与特殊奏法简介		99
〔附一〕		
音乐术语意大利文、中文对照		102
〔附二〕		
吉他常用和弦指法表		103

著名的吉他作曲家和演奏家

卡尔卡西 (Matteo Carcassi, 1792—1853)

卡尔卡西生于意大利的佛罗伦斯，是优秀的吉他作曲家和演奏家。他的吉他教本流传极广，尤其对初学者很有帮助。他的合奏曲、独奏曲总数达到300首，代表作是《吉他教本》、《俄罗斯风格主题变奏曲》、《作品60号的25首练习曲》等。

索尔 (Fernando sor, 1778—1839)

索尔生于西班牙的巴塞隆纳，年幼时在卡塔洛尼亚的修道院接受过严格的音乐基础训练。十九岁时，自己所作的第一首歌剧上演成功。以后又写了许多弦乐四重奏、交响曲、歌曲、芭蕾舞曲和吉他曲。后世尊称他为“吉他史上的贝多芬”。他的作品至今仍经常在音乐会上被演奏。但是他的晚年却是生活在不幸和贫困之中，最后死于巴黎。索尔的作品具有典型的古典风格。代表作是《莫扎特“魔笛”主题变奏曲》、《伟大的独奏》、《月光》等。

塔尔雷加 (Francisco Tarrega, 1852—1909)

塔尔雷加(又译泰勒加)生于西班牙的维拉鲁尔。他8岁开始学习吉他，后进入马德里音乐学院。以作曲、演奏、教学而在吉他史上占有重要的地位。他将舒伯特、肖邦、阿尔贝尼斯等大作家的作品改编为吉他曲，使吉他充分发挥了本身的特点和性能。他确立了现代吉他的演奏体系，被尊称为“近代吉他音乐之父”，可以说“现代的所有吉他演奏家无人不受他的影响。”他的作品充满了浪漫派的光辉风采。代表作有《阿拉伯风格绮想曲》、《泪》、《阿尔罕布拉宫的回忆》等。

阿瓜多 (Dionisio Aguado, 1784—1849)

阿瓜多生于西班牙的马德里，是古典派吉他黄金时代的演奏家兼作曲家之一。他在1824年出版的《吉他教本》是吉他史上极珍贵的资料。代表作是《35首练习曲》、《3首华丽的回旋曲》等。

朱利亚尼 (Mauro Giuliani, 1781—1829)

朱利亚尼生于意大利的巴列塔。与索尔、阿瓜多并列为古典派吉他黄金时代的三大作曲家之一，和贝多芬、舒伯特等交往甚深，曾参加贝多芬第七交响乐的首次演出。代表作是《A大调吉他协奏曲》、《华丽的奏鸣曲》等。

卡鲁里 (Ferdinando Carulli, 1770—1841)

卡鲁里生于意大利的拿波里，幼年学过大提琴与吉他。后专修吉他，他把当时为流行歌曲伴奏的吉他提升到具有艺术价值的独奏乐器地位。代表作是《卡鲁里吉他教本》。

帕格尼尼 (Niccolo Paganini, 1782—1840)

帕格尼尼生于意大利的热那亚。人们熟知帕格尼尼是位伟大的小提琴家，而不知他亦是一位卓越的吉他演奏家与作曲家。他毕生都喜爱吉他，还将吉他的许多技巧移植到小提琴上，他写了许多吉他独奏曲，吉他与小提琴的重奏曲，吉他与弦乐的四重奏曲等等。代表作有《吉他与小提琴奏鸣曲》等。

塞戈维亚 (Andres Segovia, 1893—)

塞戈维亚生于西班牙的安达鲁西亚地区, 据悉他童年起便自学吉他, 所以他常说: “他既是自己的学生, 又是自己的老师。” 14岁在格拉纳达开始登台独奏获得成功。之后直到今天七十余年的演奏生涯中足迹遍及全世界, 演奏曲目之广、数量之多、影响之大可以说是空前的。他在吉他教学上的贡献也是极大的, 现代许多著名的吉他演奏家, 如: 委内瑞拉的迪亚斯 (Alirio Diaz)、英国的布里姆 (Julian Bream)、澳大利亚的威廉斯 (John Williams)、美国的巴肯宁 (Christopher Parkening) 都是他的学生。

古典吉他能有今天的发展是和他的音乐活动分不开的, 因此称他为本世纪最伟大的“吉他演奏家和活动家”是当之无愧的。

著名古典吉他曲简介

1. 雨 滴

《雨滴》是一首著名的典型吉他曲, 它描写了雨过天晴之后, 漫步于林中小径, 聆听枝尖叶梢滴水的情景。全曲没有特别艰深的技巧, 然而它所能表达的情绪与装饰音的效果, 除了吉他之外, 没有任何一种其他乐器能代替得了。演奏时速度自由流畅, 慢而不拖, 快而不乱, 形成自然地流动。

2. 爱的罗曼斯

乐曲的主题旋律取材于西班牙一支传统民谣 (一说是十九世纪末西班牙吉他演奏家安东尼尔鲁比拉所作)。1952年由西班牙著名吉他演奏家叶佩斯改编成吉他独奏曲。其作为法国影片《被禁止的游戏》的主题演奏之后, 广为传播, 并成为所有知名吉他演奏家的保留曲目。乐曲优美纯朴的旋律与清澈的分解和弦完全溶合成一体, 给人以极深的印象。《爱的罗曼斯》甚至成为吉他的同义词, 这一点也是罕见的。

3. 阿尔罕布拉宫的回忆

这是被尊称为“近代吉他音乐之父”的西班牙著名吉他作曲家兼演奏家塔尔雷加的一首最有名的代表作品。乐曲描绘了作曲家在西班牙格拉纳达城的一座宫殿的印象。全曲的旋律从头至尾都用轮指来演奏, 同时配有分解和弦的伴奏, 颤音 (Tremolo) 的效果发挥得淋漓尽致。无论从演奏技巧或是表现意境方面都有相当的深度。不了解吉他的人很难想象是由一把吉他的独奏来完成的。

4. 阿拉伯风格绮想曲

此曲也是塔尔雷加的代表作品之一。曾被后人称赞为“吉他演奏技术与音乐表现最合理的结合”。全曲中小夜曲风格的主题与变化的旋律交替出现。悠然自得的主旋律和华彩乐段几乎扩展到吉他的全部音域。充分发挥了吉他六根弦各个音区的不同音色特点。表达了吉他魅力之所在。

5. 泪

这是塔尔雷加的十分脍炙人口的小品之一。全曲仅有十六小节, 但仍然发挥了吉他音色的多彩性。典型地表露出塔尔雷加风格。优美的旋律并非是深沉的哀泣。更像是天真的孩子流出快乐而兴奋的眼泪。只有向往, 没有悲叹!

6. 阿狄利达

这首塔尔雷加的小品，除了用吉他之外，不能用任何一件其他乐器来演奏。或者说这首乐曲的音乐内容和滑音手法除了吉他之外，其他乐器是无从表现的。乐曲虽是玛佐卡舞曲的形式，但完全不同于一般的快速活泼的波兰玛佐卡舞曲。它的速度较慢，中间部旋律明朗如歌。大音程的滑音充分突出了吉他的特点。

7. 晨歌

这是塔尔雷加又一首小品，乐曲中多次使用了特殊奏法，技巧难度很大。乐曲一开始就展现出晨曦之中的钟声清朗的景像。全曲沉浸在一种亲切可爱的气氛之中。

8. 莫扎特“魔笛”主题变奏曲

西班牙著名的作曲家和吉他演奏家索尔被后世尊称为“吉他史上的贝多芬”。这是他根据莫扎特的歌剧《魔笛》第一幕第三场的主题所作的变奏曲。全曲分序曲、主题、五种变奏、尾声等八个部分。各个部分均有不同的细腻技巧以及丰富的音乐性格。只有本人是出色的演奏家才可能创作出如此发挥乐器特性的器乐曲。此曲是吉他音乐会上的保留曲目，亦常常作为吉他比赛中的规定曲目之一，以此来说明演奏者的技巧水平和音乐素养。可见此曲在吉他曲中地位之一斑。

9. 月光

这是索尔的一首著名的小品，它的优美的旋律在分解和弦中若隐若现。技巧虽然不太难，但是音乐内容很有深度，许多大演奏家也经常演奏它，乐曲中的分解和弦要弹得轻而优美。

10. 伟大的独奏

这首索尔的作品被他同代的西班牙吉他作曲家演奏家阿瓜多称赞为可以与管弦乐相媲美的作品。乐曲从慢速而忧伤的序奏开始然后转为快板，充满复杂的技巧和细腻的抒情气氛。全曲富有戏剧性，华丽兼有魄力。贝多芬称赞“吉他就如一个小管弦乐队”的话，可由这首乐曲作为有力的证明。

11. 诙谐曲

这是意大利著名吉他作曲家、演奏家卡鲁里的作品。带有浓厚的古典风格，又富有生气，令人难忘。最后五小节技巧稍难，要演奏得连贯一些。

12. 夏日最后的玫瑰变奏曲

这是意大利著名吉他作曲家朱利亚尼根据爱尔兰民歌主题改编的一首独奏曲。由G大调转成同名g小调，而又转回G大调。调式、调性的变化再加上丰富的变奏手法，十分悦耳动听。

13. e小调练习曲

阿瓜多是西班牙著名的吉他作曲家之一。这是他的许多有价值的练习曲中的一首。节奏富有弹性，附点要弹奏得精确。

14. 中板（室内乐小品）

意大利著名小提琴家帕格尼尼一生作了不少吉他曲，他所作的小提琴曲以技巧艰深著称，而他所作的吉他曲常常是平易而优美。这首曲子中的颤音（Tremolo）要弹得流畅、动听。

15. 浪漫曲

这是帕格尼尼的另一首著名的吉他作品，原作还配有小提琴伴奏。全曲要演奏得缓慢些，

带有虔诚的色彩。前十六小节的单声部主旋律全在第二弦上演奏。

16. 俄罗斯风格主题与变奏曲

这首曲子是意大利最著名的吉他作曲家卡尔卡西的作品第10号——为吉他与鲁特琴所写的“12首小品”中的第12首，旋律虽短却很动听。演奏变奏部分时，要体会内在的主题旋律。变奏2、变奏5的三连音要注意前后拍子的平衡。变奏7第24小节以后的流动低音要清晰地表达出来。

17. 格拉纳达（小夜曲）

阿尔贝尼斯是西班牙近代钢琴作曲家。这首乐曲是钢琴曲集《西班牙组曲》中的第一曲，主要是描写作者对西班牙格拉纳达城的印象。由塔尔雷加改编成吉他独奏曲。全曲演奏得要流畅，手腕要松弛。

18. 西班牙小夜曲

这首曲子是西班牙的钢琴家玛拉斯所作，由塔尔雷加改编为吉他曲子。迷人的旋律以及西班牙风格的轻快节奏要通过演奏突出地表现出来。全曲旋律自由、流动，滑音富有特色。

19. 西班牙舞曲第5号

格拉纳多斯生于西班牙卡塔露尼亚，这首曲子是他最著名的作品。本世纪最伟大的西班牙吉他演奏家塞戈维亚经常演奏此曲。这首乐曲很难，开始的装饰音要细致地弹奏。中间转成 $3/4$ 拍子的部分，前后的节奏要平衡。

美丽的天空

Allegretto

意大利民谣

灯光

Moderato

俄罗斯民谣

Five staves of musical notation. The first staff begins with a treble clef and a key signature of one sharp (F#). The music consists of chords and single notes, with some triplets and sixteenth notes. Dynamic markings include '2', '3', and 'p'.

三 套 车

Moderato

俄罗斯民谣

Five staves of musical notation for the second section. The first staff is marked 'Moderato' and '俄罗斯民谣'. It begins with a treble clef and a key signature of one sharp. The music features a mix of eighth and sixteenth notes, with some triplets. Dynamic markings include 'pp', 'p', 'mf', and 'mp'. The section concludes with first and second endings.

牧场之家

美国民谣

Allegretto

Musical score for "牧场之家" (Home on the Farm), an American folk song. The score is written in 6/8 time and consists of five staves of music. The tempo is marked "Allegretto". The key signature has one flat (B-flat). The music features a simple, rhythmic melody with a steady accompaniment. There are some fingerings indicated, such as "1" and "2" on the right hand, and "7" on the left hand.

多年以前

英国民谣

Moderato

Musical score for "多年以前" (Many Years Ago), a British folk song. The score is written in 4/4 time and consists of three staves of music. The tempo is marked "Moderato". The key signature has one sharp (F#). The music features a simple, rhythmic melody with a steady accompaniment. There are some fingerings indicated, such as "p" on the left hand.

Five staves of musical notation in G major, 4/4 time. The first staff includes bass notes. The second and third staves feature melodic lines with some double underlines. The fourth staff begins with a forte (*f*) dynamic and includes a mezzo-piano (*mp*) dynamic marking. The fifth staff concludes with a final chord.

送 别

Moderato

〔美〕奥德韦 曲

Four staves of musical notation in G major, 4/4 time. The score includes various fingering numbers (0, 1, 2, 3, 4, 7) and dynamic markings such as *f* and *mp*. The piece concludes with a final chord.

两把吉他

俄罗斯民谣

Moderato

The Moderato section consists of two staves of music. The first staff contains a series of chords and melodic lines with various fingerings (1, 2, 3, 4) and accents. The second staff continues the piece with similar rhythmic complexity and includes some triplets and slurs.

Piu mosso

The Piu mosso section is a single staff of music with a faster tempo. It features a continuous melodic line with many eighth and sixteenth notes, and some chords.

The first part of the Lento section is a single staff of music with a slower tempo. It features sustained chords and a few melodic fragments.

The second part of the Lento section is a single staff of music, continuing the slow tempo with sustained chords and ending with a final cadence.

Lento

The first part of the Lento section (repeated) is a single staff of music with complex fingerings (1, 2, 3, 4) and slurs, indicating a slower, more deliberate playing style.

The Coda section is a single staff of music with a final cadence. It includes the instruction "D.S. E poi la coda" and a Coda symbol.

鸽子

伊拉迪尔曲

Amabile

The musical score is written for a single melodic line on a treble clef staff. The key signature is one sharp (F#), and the time signature is 2/4. The tempo/mood is marked 'Amabile'. The score consists of ten staves of music. The first staff begins with a treble clef, a key signature of one sharp, and a 2/4 time signature. The music features a series of eighth and sixteenth notes, often grouped in pairs or fours. There are several slurs and accents throughout. Fingerings are indicated by numbers 1, 2, and 3. There are also some circled numbers, possibly indicating specific fingering techniques or ornaments. The score includes first and second endings, marked '1.' and '2.'. The final staff ends with a double bar line and a series of numbers (1, 4, 2, 3, 4, 3, 1) written vertically, which could be a sequence of notes or a specific fingering pattern.

美丽的西班牙女郎

Agitato

〔意〕奇阿拉曲

The musical score is written on ten staves. The first staff starts with a treble clef, a key signature of one sharp (F#), and a 4/4 time signature. The music is marked 'Agitato' and is by the Italian composer Chiarini. The score includes various musical notations such as triplets, first and second endings, and fingerings. The piece concludes with a double bar line and repeat signs.