

古典吉他 演奏会名曲集

COLLECTION OF FAVORITE MUSIC FOR
CLASSICAL GUITAR CONCERTS

珍藏版

凌虹 编著

中国文联出版社

古典吉他演奏会名曲集

CLASSICAL GUITAR
THE CONCERT MUSIC

珍藏版

凌虹 编著

中国文联出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

古典吉他音乐会名曲集 / 凌虹编著. —北京: 中国戏剧出版社,
2012. 1

ISBN 978-7-104-03631-9

I. ①古… II. ①凌… 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 (2011) 第263959号

古典吉他音乐会名曲集

策 划: 黄艳华

责任编辑: 黄艳华

责任印制: 冯志强

出版发行: 中国戏剧出版社

出 版 人: 樊国宾

社 址: 北京市海淀区紫竹院路116号嘉豪国际中心A座10层

网 址: WWW.theatrebook.cn

电 话: 010-58930221 58930237 58930238

58930239 58930240 58930241 (发行部)

传 真: 010-58930242 (发行部)

读者服务: 010-58930221

邮购地址: 北京市海淀区紫竹院路116号嘉豪国际中心A座10层
(100097)

印 刷: 北京毅峰迅捷印刷有限公司

开 本: 787×1092 1/8

印 张: 28

字 数: 200千

版 次: 2012年1月 第1版第1次印刷

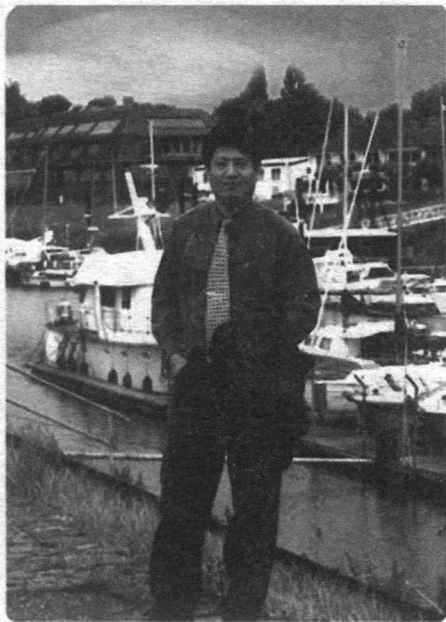
书 号: ISBN 978-7-104-03631-9

定 价: 52.00元

版权专有, 违者必究; 如有质量问题, 请与出版社联系调换。

作者简介

凌虹，1961年生，山东人。毕业于中国函数音乐学院音乐理论作曲系专业，华中师范大学音乐教育专业。曾从师于国内著名的吉他演奏家、音乐教育家，原中央音乐学院吉他系主任陈志教授，并历经多年的吉他音乐教学研究与实践，为广大吉他爱好者精心编著了这本古典吉他演奏会名曲集“珍藏本”。

特别启示

《古典吉他演奏会名曲集》一书，选用了一些现当代音乐作曲家的作品，我们已将可以确定著作权所属的作品使用费汇往北京中国音乐著作权协会。但经过多方努力，仍有一些作者至今没能取得联系。敬请社会各界知情人士向我们以及被选用了作品的作者互相通告，以便我们及时联络并奉寄稿酬和样书。

特此感谢！

联系人：凌虹

电话：13808647528

地址：武汉市汉口红旗渠路95号

邮编：430024

指列精深
琴韻典雅

辛卯初冬
石志

前言

古典吉他是音乐王国中拥有爱好者最多的一种弹拨乐器，几百年来许多著名的作曲家为它写下了不朽的经典传世之作。

音乐大师贝多芬曾经说过“吉他就是一个小小的管弦乐团”，舒伯特也说：“古典吉他真是一种美妙动听的乐器，而真正了解它的奥秘的人实在是太少了。”印象派大德布西则认为，古典吉他最美妙动听同时也是最难掌握的乐器之一。

本书精选52首近现代古典吉他名曲，以飨吉他爱好者对古典吉他音乐的至诚热爱，这本曲集涵盖了索尔、卡尔卡西、泰雷加、阿尔贝尼斯、威廉斯等著名吉他大师的音乐代表作，同时也编入了部分近现代、脍炙人口的流行音乐改编曲。可以使我们从中找到心灵的慰藉，从而让我们的精神得到享受和升华，以至于真正领会到古典吉他音乐的深刻内涵与真谛。

作为弹奏者一定要通过正规系统的吉他音乐学习，对古典吉他音乐史及作品要有全方位的了解，同时应具有一定的读谱能力和吉他演奏技巧。把握从易到难，由简至繁的学习规律，进行由浅入深、循序渐进地持之以恒的练习。弹奏者在学习演奏过程中还应重视音乐知识，音乐表现能力的提高，注重弹奏基本功的训练、注重吉他演奏技巧以及和弦运指的专业训练，同时还要不断培养和提升探研古典吉他音乐的能力，广泛了解文艺复兴时期以来各个时期的吉他音乐史。

本书的所有乐曲均配有古典吉他演奏和弦指法图，更加便于弹奏者对曲谱的快速记忆及掌握，特别是对部分难度较大的曲目记谱，会令读者受益匪浅。编者希望这些经过反复核校的指谱像一把金钥匙，能为广大爱好者打开古典吉他音乐殿堂的大门，起到事半功倍的效果，恳望弹奏者专心致志、循序渐进、坚持不懈，一定能受益良多，热忱祈愿这本曲集能有助于古典吉他爱好者的音乐学习和进步。

指法图解

“①”表示弦记号 “五”表示把位记号 “•”表示先按指法
“○”表示后按指法 “↓”表示大小横按 “—”表示上下圆滑音
“—”表示上下滑音

二〇一一年九月

乐曲演奏提示

《爱的罗曼史》

又名《爱的浪漫曲》。此曲在1952年法国故事片《被禁止的游戏》作为影片主题曲而广为流传，主题取材于西班牙传统民谣，由西班牙著名吉他演奏家耶佩斯（Narciso Yepes, 1927~1997年）改编而成。乐曲主旋律纯朴优美，扣人心弦，在清澈透明的分解和弦的伴奏下抒情地叙述着动人的爱情故事使人陶醉、令人向往，这首名曲成为吉他的代名词。

《夜曲》

西班牙作曲家托罗巴(Federico Moreno Torroba, 1891~1982年)于1926年谱写的古典吉他独奏曲，是被公认的最出色的吉他曲之一，乐曲意境与多数表现浪漫爱情相关的小夜曲相似，有异曲同工之妙。

《叶塞妮娅主题变奏曲》

墨西哥电影《叶塞妮娅》的主题曲。旋律优美深沉、委婉动人、流畅抒情，它的感染力不仅仅附着于电影故事的动人情节，而是充分体现甜美爱情的欢乐，充分表现了影片的悲喜情节，使人感受到一股淡淡的情感，给人以遐想。

《月光》

索尔(Fernando Sor, 1778~1839年)的一首非常著名的音乐小品，技巧虽然不大，但是其音乐表现丰富，内容很有深度。优美的旋律在分解和弦的伴奏下若隐若现，音乐的美感与诗意混合，就仿佛散步在荷塘月下回味人生，沉醉人生的意境。曲式为A (a+a²)、B (b+c)、A' (a+b)的三段体。

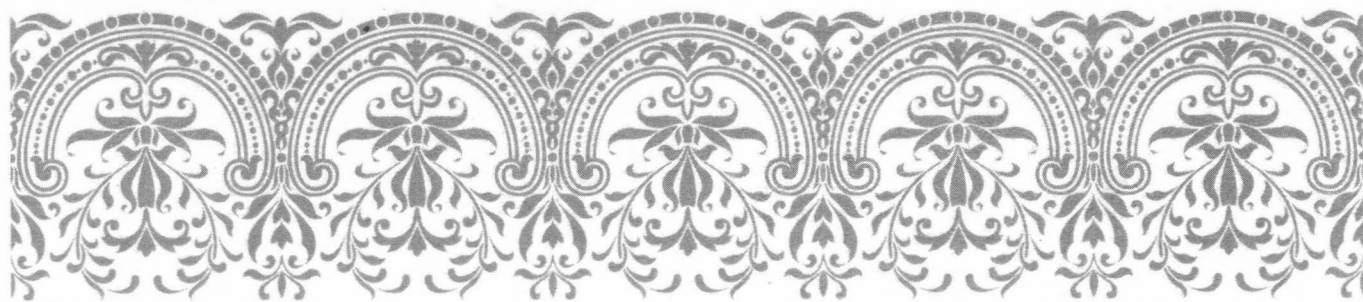
《献给爱丽丝》

这是一首广为流传的著名钢琴独奏小品，主题多次再现回旋曲式。这首乐曲是贝多芬(Ludwig van Beethoven, 1770~1827年)在1810年为献给自己的学生和恋人马尔法蒂所作的。主题多次呈现的回旋曲式，运用古典吉他独特的音乐特性和演奏技法充分表现作者对爱情的回味、追求和向往。

《雨滴》

《雨滴》是一首典型的古典吉他曲，其滑音技巧特别适合吉他来演奏。此曲描写雨过天晴之后，人们漫步于山峦林间小径，聆听雨过天晴，枝叶树梢缓慢滴水的情景，曲中装饰音所表现的音乐效果没有其它乐器可以代替，弹奏应自由流畅、慢中有快形成自然流动。

《阳光普照》

此曲由电影《教父》主题曲作曲家尼诺罗达谱写，旋律宛如海浪逐波声响，给人以无限的舒畅感，吉他旋律音色柔情似水，使人联想到地中海的一片蔚蓝色海洋。

《晨之歌》

泰雷加的一首音乐小品，技巧难度较大，旋律中反复使用古典吉他的特殊奏法来加以表现，乐曲描写太阳缓缓升起，鼓楼钟声敲响，林中鸟语花香，展现出清晨一派生机盎然的景象。

《泪》

泰雷加所作的一首非常脍炙人口的音乐小品，被后人称赞为吉他演奏技术与表现力最完美的结合。旋律优美，其感人的魅力使人产生如临其境的联想。曲式为A、B、A的三段体。

《小奏鸣曲》

柏格尼尼的这首小奏鸣曲，是一首极富浪漫色彩的音乐作品。曲式自由奔放，明显表现为奏鸣曲式的形态，演奏时要变化中有统一，音乐旋律连成一体，一气呵成。

《加洛普舞曲》

曲式为A段B段的旋律混合三段体。加洛普歌舞起源于德国，盛行于18世纪30年代，是一种快速的舞曲形式，与当时流行的波尔卡舞曲音乐有着一定联系，在当时是一种非常新颖流行的舞曲体裁。

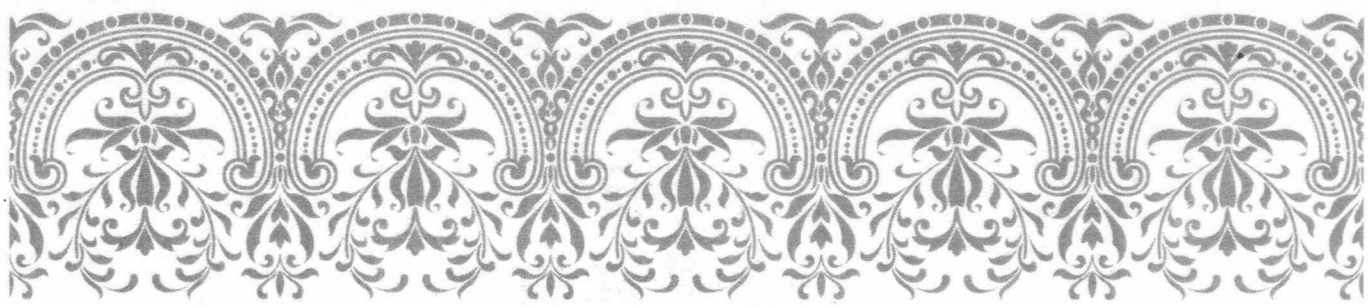
《小行板圆舞曲》

曲式为A、B二段体，是一首用小行板速度演奏的乐曲。音乐主题犹如优美的慢步舞曲，运用强弱分明的力度对比突出单纯朴素的主要音调，轻唱的主旋律好似一首抒情的小咏叹调连绵不断，最后在明快圆滑的旋律气氛中终曲。

《卡伐蒂纳》

本曲根据影片《迪亚汉塔》的主题曲重新改编。吉他独奏曲“卡伐蒂纳”是一种音乐体裁名称，在器乐中常指歌唱性较强的乐曲或短歌。曾获第5届奥斯卡奖的美国反映越战的影片《猎鹿人》的主题曲。这首乐曲犹如一首抒情歌曲那样舒畅、柔美，旋律极其清新优雅。全曲用分解和弦的琶音衬托主旋律，深情而优美动人。1982年，由约翰·威廉斯录制本曲而享誉吉他界，可与《爱的罗曼史》媲美。

《樱花变奏曲》

日本作曲家横尾幸弘将自己谱写的这首吉他曲献给吉他演奏家威廉斯，后由威廉斯录制唱片。《樱花》主题音乐采用了日本传统民谣的旋律，通过优美的主题展开变奏。这首乐曲成了充分展示日本民族音乐色彩的吉他独奏曲。

《化妆舞会》

探戈舞曲的吉他改编曲。这首乐曲被称赞为“不朽的探戈舞曲”誉满全球。探戈舞曲起源于阿根廷，兼有西班牙舞曲与黑人音乐的要素，乐曲每小节的拍子划分明确，加上切分节奏，旋律平易近人，有明显的探戈舞曲体裁特征，情绪明快，干净利落。

《阿尔罕布拉宫的回忆》

这首乐曲被尊为近代吉他音乐之父的西班牙作曲家、演奏家弗朗西斯科·泰雷加（1852~1909）的一首最著名的代表作。曲调幽静，柔美抒情，乐曲旋律描绘了作者参观西班牙格拉纳达城的一所宫殿的印象。全曲都用轮指法演奏，连续的主题音乐配以分解和弦伴奏，将乐曲表现得淋漓尽致，演奏技巧和音乐表现境界都达到了相当的高度。演奏者需具有相当的演奏功底及人生经历才可以完成。

《阿拉伯风格随想曲》

泰雷加代表作之一，这首乐曲充分体现吉他美妙音色的特点，具有即兴性和戏剧性的特点。全曲以小夜曲风格加上主题与变化乐段的旋律交替出现，舒缓如歌的主题委婉动人，曲中华彩乐段通过扩展，覆盖吉他的全部音域，在段落结尾出现的华彩乐句富有即兴性，在充满诗情画意的气氛中结束，余音不绝，令人回味无穷。此曲充分展示古曲吉他之魅力，是吉他演奏者最喜爱的作品之一。

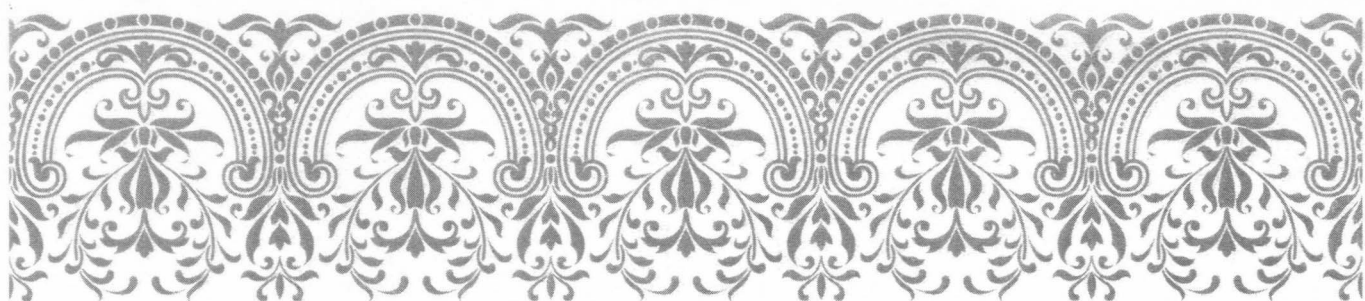
《茶花女主题幻想曲》

泰雷加根据意大利著名作曲家威尔第的歌剧《茶花女》的主题创作的。该曲共分三个部分，第一部分为D大调，4/4拍子，以歌剧《茶花女》的序曲为主题；第二部分为D小调，2/4拍子和6/8拍子，根据歌剧第三幕中维奥莱塔的咏叹调主题而创作的；第三部分为D大调，3/4拍子，是剧中第一幕维奥莱塔的咏叹调主题；全曲表达了维奥莱塔对爱情至死不渝的追求。

《魔笛主题变奏曲》

古典吉他音乐会的保留演奏曲目之一，是西班牙著名的吉他演奏家、作曲家索尔根据莫扎特的歌剧《魔笛》第一幕第三场主题音乐而改编，全曲分序曲、主题、变奏尾声，以及明快的结尾组成，曲中加以细腻指法技巧、丰富的音乐性内容来加以充分表现。

《西班牙小夜曲》

西班牙著名钢琴演奏家、作曲家马拉斯所作，由泰雷加改编成吉他曲。乐曲基本上保留了原曲风貌，鲜明地突出了西班牙小夜曲热情、轻快、活跃的旋律节奏特点，除小夜曲风格充分展现，全曲主旋律自由、流动、明朗，滑音技巧极富特色，是一首脍炙人口的小夜曲。

《格拉纳达小夜曲》

由泰雷加根据西班牙近代钢琴作曲家阿尔贝尼斯编曲的《西班牙组曲》中的第一曲改编而成。曲中主要描写作者对西班牙古老名城格拉纳达的印象。此曲充满浪漫色彩的激情和令人绝望的悲哀之声漂泊不停，是一首充满怀乡之情的抒情小曲，全曲由分解和弦音柔和开始进入小调形态，情绪激动、优美动人，最后用泛音奏法缓慢终曲。

《阿斯图斯利亚的传奇》

此曲为西班牙吉他演奏家、作曲家阿尔尼兹所作，是其代表作品之一。全曲明晰快速充满动感、气势磅礴，曲中大量运用了阿斯多利亚地方舞曲节奏，原曲曾作为1982年足球世界杯进球集锦的伴奏音乐而誉满全球。

《魏拉-罗伯士第一号前奏曲》

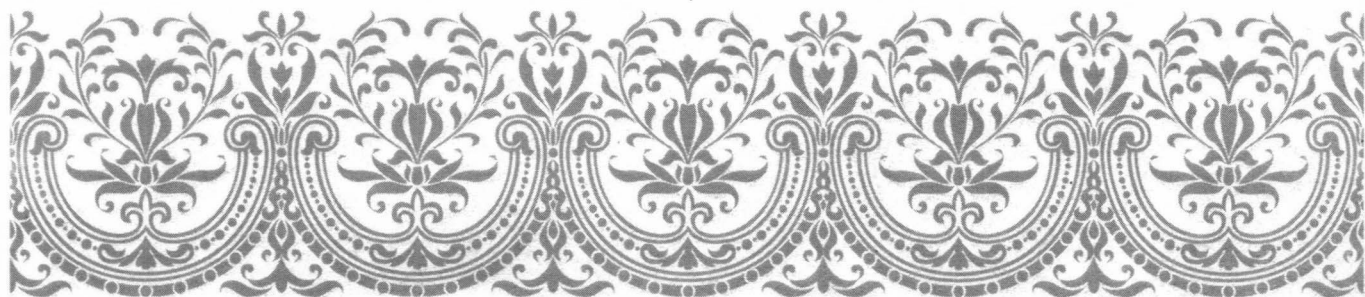
魏拉-罗伯士 (Heitor Villa-Lobos, 1887~1959)，巴西出生的重要现代作曲家，所作前奏曲共有五首，毫不夸张地讲，曲曲都堪为经典之作。这首乐曲特点是从低音开始进入高潮，耐人寻味。五首前奏曲都展现出其难于分出优劣的音乐魅力。

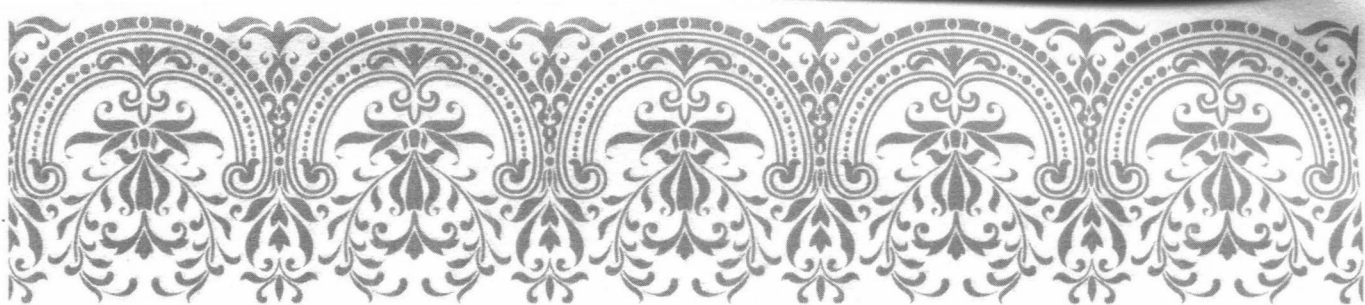
《梦》

本曲是泰雷加用轮指法来演奏的最著名的吉他曲之一。A大调，用和弦式的写法不断变化重复同一节奏的音调，用慢速度谱曲的每个段落都自成一章，游移的和声进行使音乐多彩，使人进入迷朦梦幻的境界。这首柔和幽静的乐曲是泰雷加作品中最有深度、最富有灵感的一首乐曲。

《梦中的森林》

由巴拉圭天才的吉他演奏家、作曲家巴里奥斯所作。此曲要求将第6弦定为D音，第5弦定为G音，是一首难度较大、音乐性非常深厚的吉他名曲。全曲旋律音符覆盖了吉他的全部音域，主旋律用轮指法弹奏，连续优美的颤音旋律美妙动听，被称为音乐性表现最强，难度最高的颤音名曲。全曲由引子、主旋律、中间部和结束高潮部分组成。引子用中庸速度弹奏，游移的和声进行，使音乐渐入迷朦梦境，随后用轮指技法演奏的颤音主旋律清晰、单纯而优美动听，中间即采用上下滑音奏法来表现清晨的森林宁静而晨雾朦胧，并不时伴随着鸟鸣歌唱的一幅美丽画卷，高潮部分则表现清晨的阳光刺破浓密森林晨雾，显现阳光雨露的森林景象，这是古典吉他作品中最具深度、最富灵感、最为精彩的一首名曲。

《大教堂》

巴拉圭吉他演奏家巴里奥斯的代表作品之一，其作品写法深受巴赫音乐特点的影响，且极富南美独特的民间音乐性。此曲由序奏部分渐入主题，从行板速度转入快板，带有祈祷般虔诚的情绪，逐渐进入高潮终曲。上下起伏的主旋律音乐以b小调到D大调后又转入b小调而形成高潮，以此来表现祈祷者祷告时的复杂心情，弹奏时应注意旋律的连贯性及轻重缓急的表现力。本曲兼有练习曲与恒动曲的体裁特点，既是一首充满情节表现力的乐曲，又是一首绝佳指法练习曲，是众多吉他名家演奏会用的保留曲目之一。

《大霍塔舞曲》

全称为《演奏会用的大霍塔舞曲》，具有较大的篇幅，由序奏及为数众多的变奏性段落组成，其音乐伴奏包括几乎所有的古典吉他弹奏技法，各种高难度的演奏技巧在本曲中运用不凡、大显身手，霍塔舞曲的民间音调则贯穿始终，全曲充满激情与戏剧性。这首乐曲表现夜幕降临后的篝火晚会上，身穿别致民间服装的青年男女，在民间乐手弹奏的音乐及敲打响板与铃鼓节奏的伴奏下，欢乐激情活跃共舞的热烈场面，乐曲表现形象生动，使人浮想联翩。

《塞维利亚》

历史名城塞维利亚以其古老而丰富多彩的节日活动以及热烈奔放的弗拉门戈（Flamenco）民族歌舞而著称于世。这首乐曲是根据阿尔贝尼斯钢琴组曲，《西班牙组曲第一集》第三曲改编而成。乐曲一开始便演奏了节奏性很强的弗拉门戈音乐，极富表情而带即兴特点的音乐节奏，充分表现了西班牙踢踏舞和萨帕塔多舞曲的热烈场面，极具民族色彩的戏剧性效果。

《伟大的独奏》

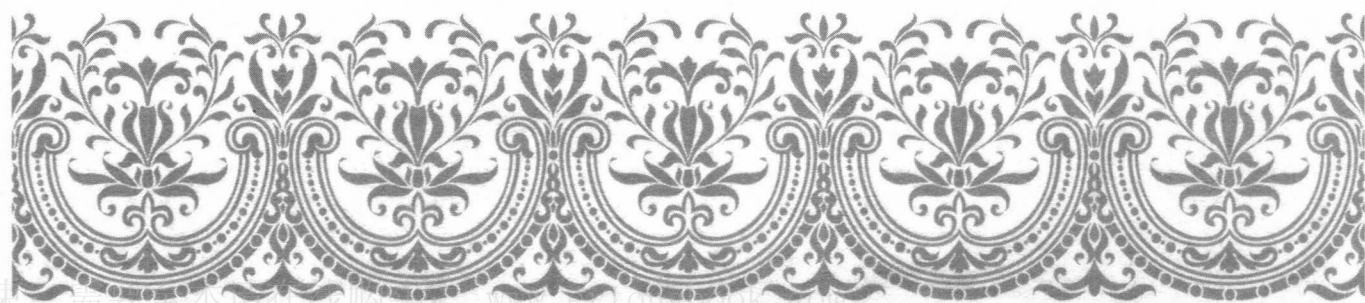
这首古典吉他大作被吉他界尊称为可以与管弦乐相媲美的经典乐曲。音乐天才贝多芬听后称之为“吉他就是一个小管弦乐队”，此说可充分证明古典吉他在乐器中的地位及这首乐曲的重要性。乐曲从慢速而忧伤的序曲演奏开始，逐渐进入快板，整首乐曲充满复杂的演奏技巧和细腻抒情的音乐表现，极富戏剧性。

《大序曲》

意大利吉他演奏家、作曲家朱利亚尼（Mauro Giuliani, 1781~1829年）的代表作。乐曲用奏鸣曲式构成，鲜明地表现了明快有力的个性，整个音乐充满力量，辉煌而极富张力。乐段大量使用了琶音弹奏技法，旋律优美动人、心旷神怡。

《英雄大奏鸣曲》

意大利最著名的吉他演奏家、作曲家朱利亚尼的吉他音乐作品，具有鲜明的个性。全部乐段充满活力而表现明快，直截了当造成宏大的气势，乐曲中用各种音型的分解和弦和琶音式的织体写法，音乐表现力豪迈奔放而明快洒脱。

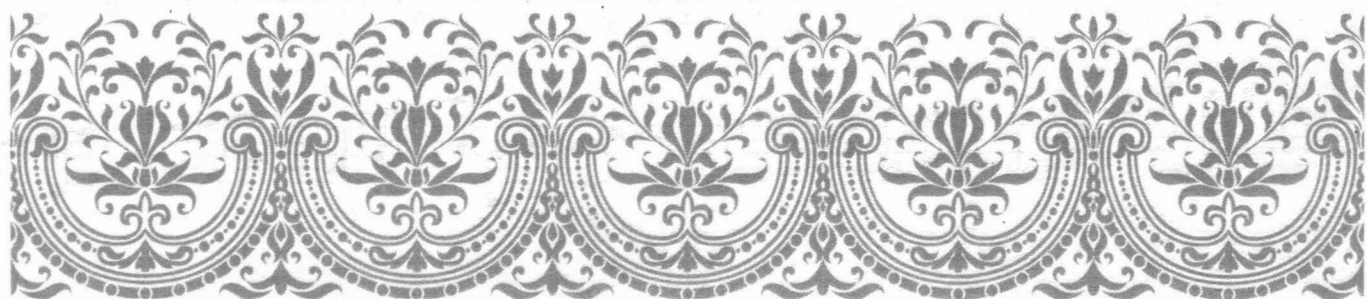

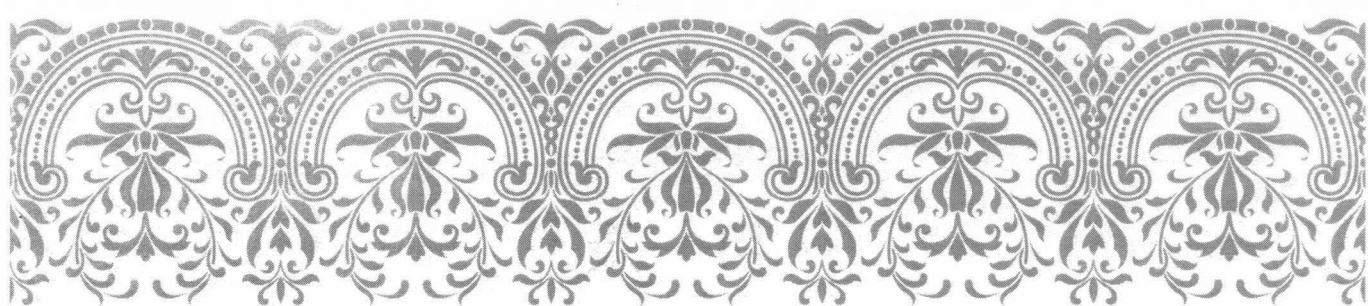

目 录

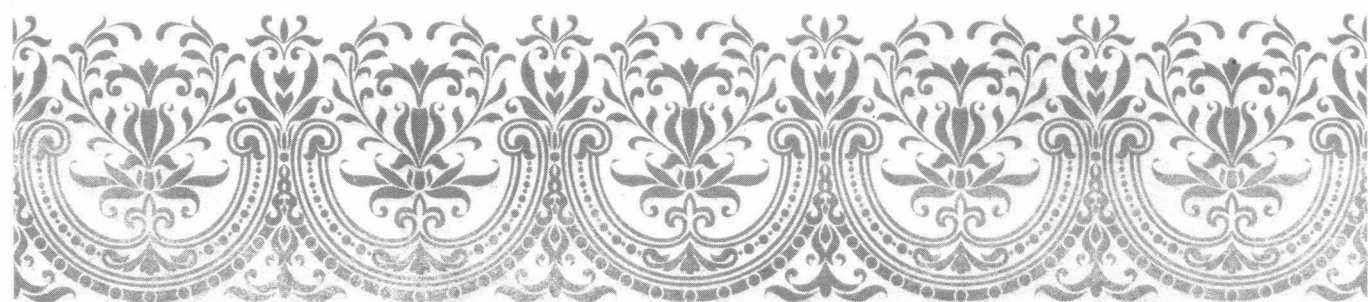

1. 重要的把位音阶练习·····	1
2. 重要的琶音练习·····	2
3. 练习曲第一号·····	3
4. 爱的罗曼斯·····	5
5. 小奏鸣曲·····	8
6. 泪·····	10
7. 雨滴·····	11
8. 六首鲁特作品·····	13
9. 加洛普舞曲·····	18
10. 小行板圆舞曲·····	19
11. 玛祖卡·····	21
12. 练习曲第三号·····	23
13. 月光·····	24
14. 晨之歌·····	25
15. 华尔兹·····	27
16. 华丽练习曲·····	30
17. 拉利亚的祭典·····	34
18. 樱花变奏曲·····	38
19. 卡伐蒂纳·····	43
20. 彝族舞曲·····	45
21. 夜曲·····	52
22. 绿袖子·····	53
23. 叶赛妮娅主题变奏曲·····	54
24. 天空之城·····	58
25. 阳光普照·····	61
26. 少女的祈祷·····	63
27. 两把吉他·····	64

28. 献给爱丽丝·····	66
29. 鸽子·····	71
30. 化妆舞会·····	72
31. 童年的回忆·····	74
32. 水边的阿狄利达·····	77
33. “看牛歌”主题变奏曲·····	79
34. 阿斯图里亚的传说·····	82
35. 阿尔罕布拉宫的回忆·····	88
36. 阿拉伯风格随想曲·····	92
37. 阿梅莉娅的遗书·····	96
38. 舞蹈第一号·····	97
39. 巴西华尔兹·····	99
40. 茶花女主题幻想曲·····	102
41. 威拉罗勃斯第一号前奏曲·····	110
42. 悲伤的礼拜堂·····	116
43. 魔笛主题变奏曲·····	119
44. 塞维利亚·····	124
45. 西班牙舞曲第五号·····	129
46. 西班牙小夜曲·····	132
47. 格拉纳达小夜曲·····	137
48. 梦·····	142
49. 梦中的森林·····	147
50. 大教堂·····	157
51. 大霍塔舞曲·····	164
52. 伟大的独奏·····	174
53. 大序曲·····	184
54. 英雄大奏鸣曲·····	196

重要的把位音阶练习

第一把位音阶练习

[意] 卡尔卡西 曲

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

第四把位音阶练习

1 2 4 1 3 4 1 3 4 1 3 1 2 4 1 2 4

第五把位音阶练习

1 2 4 1 3 4 1 3 4 1 3 1 2 4 1 2 4

第七把位音阶练习

1 2 4 1 3 4 1 3 4 1 3 1 2 4 1 2 4

第九把位音阶练习

1 2 4 1 3 4 1 3 4 1 3 1 2 4 1 2 4

重要的琶音练习

[意] 卡尔卡西 曲

p i m a

第1型

第2型

第3型

第4型

第5型

练习曲第一号

Allegro non troppo

[巴西] 威拉·罗勃斯 曲

p *i i p m i a m a i m p i p i* *simile la main droite*

simile

五 七 七 七 九 八

Musical staff 1 with guitar chord diagrams labeled 七, 六, 五.

Musical staff 2 with guitar chord diagrams labeled 四, 二.

Musical staff 3 with guitar chord diagrams labeled 二, 一.

Musical staff 4 with guitar chord diagrams labeled 一, 一, 二, 七.

Musical staff 5 with guitar chord diagrams labeled 六, 二.

Musical staff 6 with guitar chord diagrams labeled 二, 二.

Musical staff 7 with guitar chord diagrams labeled 七, 二, 二.

Musical staff 8 with *rall.* and *harm.* markings, chord labels (G, B, G, B, G, E), and guitar chord diagrams labeled 二, 八, 九.