

朱伟方舟编著

索尔吉他演奏 与教学指导

练习曲 Op.31

第二册·下

*Guide for Performing and
Teaching of Sor Guitar*

上下册附CD、DVD各一张

 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

朱伟方舟编著

索尔吉他演奏 与教学指导

练习曲 Op.31

第二册·下

目 录

上 册

1. 童话里的古城堡	2
2. 木偶士兵	8
3. 街头卖艺女孩	16
4. 老国王的雕像	22
5. 宫廷卫队	28
6. 古老的风车	36
7. 飞奔的传令兵	42
8. 将军与练兵场	48
9. 繁忙的集市	54
10. 夏日午后	60
11. 乡间舞曲	67
12. 小丑与勇士	73

下 册

13. 古老的钟楼	84
14. 白马王子	90
15. 咒 语	96
16. 不老的歌谣	103
17. 屋檐下的爬墙虎	108
18. 公主幻想曲	114
19. 城头鼓角	119
20. 威武进行曲	127
21. 古堡夕阳	134
22. 流动岗哨	139
23. 梦幻小夜曲	146
24. 喜悦的梦境	152
附录：消音记号	161
指法名称	163

目 录

上 册

1. 童话里的古城堡	2
2. 木偶士兵	8
3. 街头卖艺女孩	16
4. 老国王的雕像	22
5. 宫廷卫队	28
6. 古老的风车	36
7. 飞奔的传令兵	42
8. 将军与练兵场	48
9. 繁忙的集市	54
10. 夏日午后	60
11. 乡间舞曲	67
12. 小丑与勇士	73

下 册

13. 古老的钟楼	84
14. 白马王子	90
15. 咒 语	96
16. 不老的歌谣	103
17. 屋檐下的爬墙虎	108
18. 公主幻想曲	114
19. 城头鼓角	119
20. 威武进行曲	127
21. 古堡夕阳	134
22. 流动岗哨	139
23. 梦幻小夜曲	146
24. 喜悦的梦境	152
附录：消音记号	161
指法名称	163

13. 古老的钟楼

Andante

①
(4)
(3)
(3)

5

9

13

*①

*②

注*：①此处大卫·格兰姆斯（David Grimes）版本左手指法为 $\frac{4}{3}$ （即索尔复古指法）。

②此处大卫·格兰姆斯（David Grimes）、马坦亚·奥菲（Matanya Ophee）版本无休止符。

17

m i m i m i m i m i m

21

m i a m i i m i m i m i a m i

25

m i m i m i m i m i m i a i m i m i

29

m i m i a i m i m i a i m i i i

注*：③此处布莱恩·杰弗里（Brian Jeffery）版本左手指法见谱例1。
 ④此处大卫·格兰姆斯（David Grimes）版本加入圆滑音。
 ⑤此处马坦亚·奥菲（Matanya Ophee）版本B音为附点二分音符。
 ⑥此处大卫·格兰姆斯（David Grimes）版本无四分休止符。

谱例1

33 a m i m i m a i m i m i m

37 a m i a i m p i m a

41 a m i m i m a m i m i m a i m i m i a m i m i m

45 a m i m i m a i

- 注*：⑦此处大卫·格兰姆斯（David Grimes）、马坦亚·奥菲（Matanya Ophee）版本见谱例2。
 ⑧此处大卫·格兰姆斯（David Grimes）版本记谱及左手指法见谱例3。
 ⑨此处大卫·格兰姆斯（David Grimes）版本左手指法为4。
 ⑩此处大卫·格兰姆斯（David Grimes）、马坦亚·奥菲（Matanya Ophee）版本无四分休止符。

谱例2

谱例3

学习难点解读

1. 音乐特征 乐曲为 C 大调， $\frac{3}{4}$ 拍，速度术语：Andante。旋律如歌，宁静高雅，充满虔诚，意境深远，耐人寻味。

2. 变奏 这是音乐发展的重要创作手法之一。当主题重复出现时，运用变奏手法可以使其音乐材料的形式发生改变，从而塑造新的音乐形象，与主题形成对比。如乐曲第一乐句（谱例 13-1 所示第 1—4 小节）与再现部第一乐句（谱例 13-2 所示第 33—36 小节）。

谱例13-1

谱例13-2

3. 指法

(1) 左手指法采用“跨越手指指法”。如谱例 13-3 所示第 3—4 小节中，第 3 小节第一拍低音声部⑥弦第三品位上的 C 音（3 指），在时值结束后（三拍），2 指需横向跨越至第 4 小节第一拍低音声部⑤弦第三品位上的 C 音处，随后，2 指还需继续纵向跨越到第三拍中音声部④弦第二品位上的 E 音处。

谱例13-3

谱例13-4

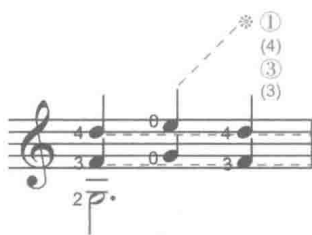

(2) 右手指法设计：如第 1—7 小节中旋律声部、中音声部的 a、i 指与第 17—19 小节中旋律声部、中音声部的 m、i 指，需采用“相同手指指法”有规律地同时持续弹奏；而谱例 13-4 所示第

33 小节中则采用“帮助手指指法”。第一拍旋律声部②弦第一品位上的 C 音 (a 指)、①弦第二品位上的 E 音 (i 指)、⑤弦第三品位上的 C 音 (p 指) 三音同时弹奏后, 中音声部后半拍②弦空弦上的 B 音 (m 指) 即采用这一指法。

4. 消音 左手高音声部 (旋律声部)、中音声部需用手指的内侧进行同时消音。如谱例 13-5 所示第 3 小节中第三拍②弦第三品位上的 4 指与④弦第三品位上的 3 指同时按弦后, 需用 4 指内侧触碰①弦空弦上的 E 音、3 指触碰③弦空弦上的 G 音进行同时消音。乐谱中以 * 表示。

谱例13-5

5. 力度设计 右手手指的训练需在乐句之间力度关系变化与发展中进行——乐句间做到环环相扣、起承转合。本曲为单三部曲式, 第一部分 A 段 (起、承), 其中第一乐句 (第 1—8 小节) 的力度设计为弱 (*p*), 第二乐句 (第 9—16 小节) 的力度为中弱 (*mp*)——从弱转换为中弱, 产生虚与实的对比, 让人隐隐约约地听到由远及近晨祷的钟声。第二部分 B 段 (转), 要想象成是一首合唱曲。其中第三乐句 (第 17—24 小节) 的力度设计为中强 (*mf*), 第四乐句中第 25—28 小节的力度设计为强 (*f*), 第 29—32 小节的力度设计为先强 (*f*) 再转渐弱至中弱 (*mp*)。第三部分 (再现部) A 段 (合), 其中第五乐句中第 32—35 小节的力度设计为弱 (*p*), 第 36—40 小节的力度设计为先弱 (*p*) 再转渐强至中强 (*mf*), 第六乐句中第 41—48 小节的力度设计为先中强 (*mf*) 再转渐弱至很弱 (*pp*)。这些看似简单的力度设计, 在演奏中如能准确地表达出来却并非易事, 一定要加以非常细致的琢磨, 以精确地表达音乐情绪和风格。本曲在声部训练方面, 要注意把握三个声部和四个声部之间的层次变化。

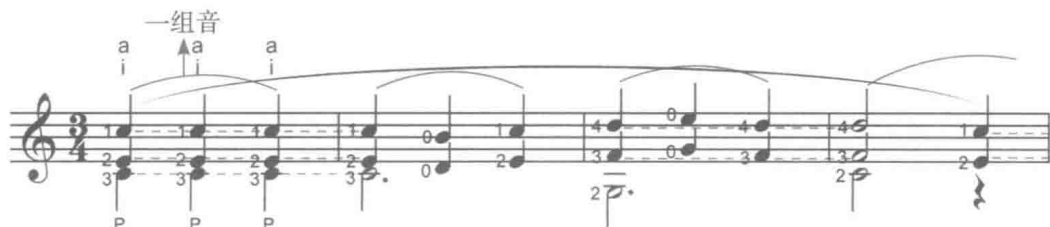
6. 小钟奏法 谱例 13-6 所示第 33—36 小节中, 和弦里隐藏着一个空弦 G 音, 并不断地反复出现。这一旋律音让人感觉到像是在“当当地敲钟”, 因此这一奏法称为“小钟奏法”。这是古典吉他特殊技巧之一, 要努力地领会并找到正确的演奏感觉。

谱例13-6

7. 细节 演奏时,需将和弦按小节分组,以产生“一组音”的整体感。如谱例 13-7 所示第 1—4 小节,先建立每小节为“一组音”的概念进行练习,然后再按照四小节一个乐句建立“一组音”,这样音乐进行就会更加流畅。与此同时,还要注意到与和弦一起行进的还有一个“陪衬着的”如歌的旋律,弹奏时不能将它们弹得一样响,其中 a 指弹奏的旋律音是“音乐的灵魂”,应重点体现。

谱例13-7

教学要点解读

1. 音乐中的动与静 南北朝诗人王籍在《入若邪溪》中有这样两句:“蝉噪林逾静,鸟鸣山更幽。”这两句诗被喻为描写动与静巧妙结合的千古绝作,其中唯因“蝉噪”与“鸟鸣”更让人觉出山林之幽静。在艺术处理中,掌握这条原则,常可收到妙笔生花之效。如本曲第一部分 A 段(第 1—16 小节,起、承)中,教师要启发学生特别注意其中安静的歌唱性旋律,进入再现部 A 段(第 32—48 小节,合)时,要提醒学生留意在平静的行板中如何感觉到“动”的因素,帮助学生处理好音乐中动静关系。

2. 分句 教师教会学生做好分句练习,演奏时尽可能做到钢琴家阿图尔·鲁宾斯坦(Arthur Rubinstein)所提出的“演奏每一首小曲子时都必定深入到它的细节里面去”。大多数学生在练习时习惯于将整首乐曲从头到尾一遍一遍地弹,其实,此举难有收获。要想提高演奏水平,唯一有效的途径是把音乐分解成一个个乐句。演奏乐曲好比架设桥梁,要想过一条河,就要架一座桥,但桥有多长、多高,是水平的还是拱形的,就需要精心设计了。桥需要一段一段地建造,音乐也需要一句一句地练习,只有练好了分句,才能真正有效地提高整体演奏水平。在练习时可按照下面步骤进行:

(1) 全神贯注地弹出乐曲的旋律,直到没有任何间断。

(2) 设定好各乐句特定的音乐静动情态,弹奏时要将每一个音符与音乐细节在相对应的情态氛围中予以表现(如本曲第一乐句的音乐情态为“安静的”)。

(3) 找出乐句或段落中的最高点(本曲第一乐句第 3 小节的第一拍),然后处理好每个音符在音乐进行中上下移动的倾向。

14. 白马王子

Andantino

a m i m \textcircled{m} i i m m a m i ^{*} $\textcircled{2}$ i ⁽¹⁾ a

m i m \textcircled{m} i m \textcircled{m} i i m i a a a m i a

5

m i i m \textcircled{m} i i m i m i m i a i i m m i i a

9

m i i m \textcircled{m} i i m \textcircled{m} i m i m i i m i i

13

- 注*：①此处大卫·格兰姆斯（David Grimes）、马坦亚·奥菲（Matanya Ophee）版本无八分休止符。
 ②此处弗雷德里克·诺德（Frederick Noad）版本左手指法为3。
 ③此处布莱恩·杰弗里（Brian Jeffery）版本左手指法为3。
 ④此处大卫·格兰姆斯（David Grimes）版本没有加入圆滑音和滑音线。
 ⑤此处布莱恩·杰弗里（Brian Jeffery）版本左手指法为 $\frac{1}{3}$ 。

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

m i m i i m i (i) m i m i m i m a

m i i m (m) i i m i m i m i a i i m i m

a m i a i a i m i i i i i

i m a (a) i m (m) i a m (m) m i m a

注*：⑥此处布莱恩·杰弗里（Brian Jeffery）、弗雷德里克·诺德（Frederick Noad）版本加入圆滑音。
 ⑦此处布莱恩·杰弗里（Brian Jeffery）版本左手指法见谱例1。
 ⑧此处大卫·格兰姆斯（David Grimes）、马坦亚·奥菲（Matanya Ophee）版本见谱例2。

谱例1

谱例2

学习难点解读

1. 音乐特征 乐曲为G大调， $\frac{2}{4}$ 拍，速度术语:Andantino。曲调优美如歌，富丽堂皇，庄严华美，具童话般的浪漫色彩。

2. 指法

(1) 左手指法设计采用“帮助手指指法”。如谱例 14-1 所示第 1—2 小节中弱起拍(旋律声部)②弦第三品位上的 D 音(4 指)在按弦后，第 1 小节第一拍(低音声部)⑥弦第三品位上的 G 音(2 指)采用“帮助手指指法”按弦；第 2 小节第一拍(旋律声部)②弦第一品位上的 C 音(1 指)与低音声部⑥弦第二品位上的 $\sharp F$ 音(2 指)在同时按弦后，中音声部③弦第二品位上的 A 音(3 指)采用“帮助手指指法”按弦。

谱例14-1

(2) 右手指法设计同样也采用“帮助手指指法”。如谱例 14-2 所示第 1 小节中第一拍旋律声部②弦空弦上的 B 音(m 指)与⑥弦第三品位上的 G 音(p 指)二音同时弹奏后，中音声部第一拍(后半拍)②弦空弦上的 G 音(i 指)采用“帮助手指指法”弹奏，之后④弦空弦上的 D 音(p 指)继续采用“帮助手指指法”弹奏。

谱例14-2

3. 左手消音 如谱例 14-3 所示第 1—4 小节中，第 1 小节第一拍低音声部⑥弦第三品位上 G 音(2 指)的时值结束后，左手 2 指需跨越到第 2 小节第一拍低音声部⑥弦第二品位上的 $\sharp F$ 音(2 指)处，而后继续跨越至第 3 小节第一拍(前半拍)⑥弦第三品位上的 G 音(2 指)处。这里需格外注意：

2指在跨越时需做到垂直起落(按下或离弦),才能避免蹭出大量杂音。左手弹奏这一乐句时,还需注意采用以下两种方法以确保消除不必要的乐音,第一种:左手通过碰触该弦上的其他音进行消音。如第3小节第二拍(后半拍)旋律声部①弦空弦上的E音在右手a指弹奏后,左手1指需放于该弦第一品位的F音而使该弦停止振动。第二种:用左手手指的内侧进行消音,乐谱中以*(1)表示。如第4小节第二拍(前半拍)旋律声部③弦第二品位上的A音(1指)按弦后,用左手内侧触碰②弦空弦上的B音进行消音,乐谱中以*(2)表示。

谱例14-3

The musical score for Example 14-3 is written in treble clef with a 2/4 time signature. The melody consists of the following notes: a (open), m (open), i (open), m (open), (m) (open), i (open), i (open), i (open), m (open), m (open), a (open), m (open), i (open), i (open), a (open). Fingerings are indicated by numbers 1-4. A box highlights the first four notes with the instruction "2指跨越手指指法". Specific muting techniques are marked: a circled 'm' above the 5th note, and asterisks with circled numbers (1) and (2) above the 14th and 15th notes respectively.

4. 音色变化 右手弹奏时,需以不同的音色来表达情感上不同的细微变化。如谱例 14-4 所示第 1—8 小节的两个乐句,前一乐句(第 1—4 小节)在“弹拨乐音色区”演奏,想象白马王子手持吉他向公主邀舞。之后的乐句(第 5—8 小节)在“弦乐器音色区”演奏,想象公主手持小提琴在回应。世界著名吉他演奏家曼纽约·巴鲁耶可(Manuel Barrueco)在谈到吉他演奏时说过:“现在我知道,以音乐去触动他人日益显得重要。弹奏音符的数量和速度并不是根本,音符的表现力才是应该追求的目标。我花了不少年才领会到这一点。”

谱例14-4

The musical score for Example 14-4 shows two versions of the same melodic line. The top version is labeled "在‘弹拨乐器音色区’演奏" (Performance in the 'plucked instrument timbre zone') and features a melody with notes: a, m, i, m, (m), i, i, i, m, m, a, m, i, i, a. The bottom version is labeled "在‘弦乐器音色区’演奏" (Performance in the 'string instrument timbre zone') and features a melody with notes: m, i, m, (m), i, m, (m), a, a, a, m, a, i, a. Both versions include fingerings and muting techniques like circled 'm' and asterisks with circled numbers.

5. 技巧训练

(1) “第三种”圆滑音。在之前的乐曲中曾出现过两种圆滑音演奏方法：一是“打音式”，即第一个音用右手手指弹出，第二个音用左手手指打下去。二是“拨音式”，即第一个音用右手手指弹出，第二个音用左手手指拨出来。此处使用的是“邻近弦的圆滑音”，如谱例 14-5 所示第 12 小节低音声部⑤弦第四品位上的 $\sharp C$ 音与后一音④弦空弦上的 D 音，弹奏这两个音都是在先发一次力后，其后的音借惯性顺势弹出，仿佛后一音是从前一音延长出来的，音与音之间做到“血脉相连”，由此完成圆滑音的演奏。

(2) 扫弹奏法。如谱例 14-6 所示第 14 小节中，拇指(p 指)轻快地由上而下扫弹琴弦。虽然一开始不太习惯，甚至很不顺，但为了保证中音声部的音色统一，必须多练，练熟。

6. 细节 谱例 14-7 所示第 3 小节与谱例 14-8 所示第 11 小节中，高音旋律与低音旋律平行进行时所形成对位线条，应把它们的关系分析清楚再弹奏。

谱例14-5

邻近弦的圆滑音

The notation shows a treble clef with a key signature of one sharp (F#). The first note is a half note on the 4th fret of the 5th string (C#4), with a finger number '4' below it. The second note is a half note on the open 4th string (D4), with a finger number '0' below it. An upward-pointing arrow is above the first note, and a downward-pointing arrow is above the second note, indicating the slurring technique. Fingerings 'm' and 'i' are written above the notes.

谱例14-6

The notation shows a treble clef with a key signature of one sharp (F#). The melody consists of six eighth notes: m, i, m, i, m, i. The first note has a circled 'm' above it. Fingerings '0', '2', '0', '1', '2', '0' are written below the notes. A downward-pointing arrow labeled 'P' is below the first and third notes, indicating a strumming motion.

谱例14-7

高音旋律

The notation shows a treble clef with a key signature of one sharp (F#). The high voice (高音旋律) has notes m, i, m, m, a with fingerings 0, 1, 4, 0 below. The low voice (低音旋律) has notes 2, 0, 2, 3 with fingerings 2, 0, 2, 3 below. An upward-pointing arrow is above the high voice, and a downward-pointing arrow is below the low voice.

谱例14-8

高音旋律

The notation shows a treble clef with a key signature of one sharp (F#). The high voice (高音旋律) has notes m, i, m, i, m, i, a, i with fingerings 0, 1, 0, 4, 0, 1, 2 below. The low voice (低音旋律) has notes 2, 0, 2, 3 with fingerings 2, 0, 2, 3 below. An upward-pointing arrow is above the high voice, and a downward-pointing arrow is below the low voice.

教学要点解读

1. “预备手指指法”的练习 教师需提示学生：左手按弦、右手弹奏时要确立“预备手指指法”的观念，主要是指左手按弦时应养成“预备手指指法”的动作习惯。当一个手指或几个手指按弦时，另一个手指或几个手指应该已经在下一个要弹奏音的品位上预备好（通常是左手手指可延伸到的范围内），这也是大卫·罗素的教学理念。如谱例 14-9 所示第 1 小节中，弱起小节旋律声部②弦第三品位上的 D 音（4 指）按弦时，第 1 小节低音声部⑥弦第三品位上的 G 音（2 指）就应该做好下

一个动作的准备。再如谱例 14-10 所示第 2 小节中，旋律声部②弦第一品位上的 C 音（1 指）与低音声部⑥弦第二品位上的 $\sharp F$ 音（2 指）同时按弦时，中音声部（后半拍）③弦第二品位上的 A 音（3 指）应做好下一个动作的准备。这样可以避免因左手指法转换而导致的音乐不流畅。右手也要养成“预备手指指法”的动作习惯。当一个手指或者几个手指在弹奏时，另一个手指或者几个手指要在下一音或者几个音所在的琴弦上做好预备弹奏的准备动作。如谱例 14-11 所示第 1 小节中，演奏前 p 指最好放在⑥弦上做支撑，弱起小节旋律声部②弦第三品位上的 D 音（a 指）弹奏时，第 1 小节旋律声部②弦空弦上的 B 音（m 指）与低音声部⑥弦第三品位上的 G 音（p 指），应做好下一个动作的准备（所在琴弦②弦与⑥弦上方）。而当第 1 小节旋律声部②弦空弦上的 B 音（m 指）与低音声部⑥弦第三品位上的 G 音（p 指）同时弹奏时，第 1 小节中音声部（后半拍）③弦空弦上的 G 音应做好弹奏的准备动作（所在琴弦③弦上方）。这样可以避免因右手指法的原因而导致的音乐不流畅。

谱例14-9

谱例14-10

谱例14-11

2. 放松 教师要提示学生在句子演奏中学会放松，将强拍作为手指弹奏的支点与起点，并学会用手指惯性来演奏后面的音。如谱例 14-12 所示第 1—4 小节中标出的强拍支点，如果演奏时能在这些支点上真正获得放松，就能保证手指有连续弹奏的力量积蓄。用力支点就像建筑物的承重支柱一样，它不仅是弹奏一组音的动力起点，也是巧妙歇息和获得放松的一个踏实的支撑点。这种支撑、歇息、放松，就像游泳中的瞬间换气一样，能保证弹奏连续不断地进行。

谱例14-12

15. 咒 语

m i m i m i
 a m i m a i
 P P P P
 P *①

注*：①此处大卫·格兰姆斯（David Grimes）、马坦亚·奥菲（Matanya Ophee）版本无八分休止符。