

文艺复兴时期

THE RENAISSANCE GUITAR

弗雷德里克·诺德 (Frederick Noad) 编著
好好艺术工作室 编译

古典吉他精选曲集

文艺复兴时期

THE RENAISSANCE GUITAR

弗雷德里克·诺德 (Frederick Noad)

收录曲目的曲名和次序详见书内目录

16世纪吉他、琉特琴与维乌埃拉琴大师米兰、德·纳瓦埃斯、道兰德、卡丁及其他作曲家的独奏、二重奏和歌曲。

本书由Hao Hao Music Sales Limited授权广西师范大学出版社独家出版。版权所有，不得翻印。

著作权合同登记号桂图登字：20-2012-285号

图书在版编目（CIP）数据

古典吉他精选曲集. 文艺复兴时期 / （比）诺德（Noad,F.）编著；好好艺术工作室编译. —桂林：广西师范大学出版社，2013.1

书名原文：The Renaissance Guitar

ISBN 978-7-5495-2997-1

I. ①古… II. ①诺… ②好… 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（2012）第285503号

出品人：刘广汉

策划：黑杭林

责任编辑：解华佳

美术编辑：张晓磊

广西师范大学出版社出版发行

（广西桂林市中华路22号 邮政编码：541001）
（网址：<http://www.bbtpress.com>）

出版人：何林夏

全国新华书店经销

销售热线：021-31260822-882/883

广州佳达彩印有限公司印刷

（广州市员村五横路大坦工业区3号楼首层 邮政编码：510655）

开本：635mm×960mm 1/8

印张：15 字数：120千字

2013年1月第1版 2013年1月第1次印刷

定价：45.00元

如有印刷质量问题，影响阅读，请与印刷单位联系调换。

古典吉他精选曲集 *The Frederick Noad Guitar Anthology*

文艺复兴时期

THE RENAISSANCE GUITAR

弗雷德里克·诺德 (Frederick Noad) 编著
好好艺术工作室 编译

广西师范大学出版社
· 桂林 ·

致 谢

感谢耶鲁大学图书馆、福尔杰莎士比亚图书馆、不列颠博物馆托管人以及剑桥大学图书馆理事的支持，允许我从珍藏的手稿中遴选作品进行出版。同时，我还要衷心感谢蒂娜·莱纳特（Tina Lenert）和珍·威尔斯（Jean Wells）对乐曲改编和音乐准备给予的大力协助。

El grande Orpheo / primero inventor

Porque es de todos de todo baxedor.

Por quien la vibuela / parece en el mundo

Si el fue primero / no fue en segundo

奥菲斯弹奏维乌埃拉琴，插图出自于路易斯·米兰（Luis Milan）的《大师》（1536年）。

目 录

前言	9
介绍	9
斯帕诺莱托 (Spagnoletta) / 佚名	20
舞蹈 (Tanz) / 格奥尔格·富尔曼	21
布朗莱盖伊舞曲 (Branle Gay) / 让·巴普提斯特·贝萨德	22
游玩曲 (Toy) / 弗朗西斯·卡丁	23
威尔逊的怀尔德 (Wilson's Wilde) / 佚名	24
双琉特琴练习曲 (Lesson for Two Lutes) / 佚名	25
我能否来到你身边, 我的爱 (Shall I Come Sweet Love to Thee) / 托马斯·坎皮恩	26
勃艮第的布朗莱舞曲 (Branle de Bourgogne) / 阿德里安·勒·罗伊	28
最高法院 (The Parlement) / 佚名	29
假如我的嗔怨可感动激情 (If My Complaints Could Passions Move) / 约翰·道兰德	30
伏尔特 (Volt) / 佚名	33
娱乐二重奏 (Recercate Concertante) / 弗朗西斯科·米莱诺、乔安妮·马特拉特	34
十四行诗 (Sonnet) / 恩瑞克斯·德·瓦德拉班诺	37
帕凡舞曲 (Pavan) / 路易斯·米兰	38
幻想曲 (Fantasia) / 佚名	40
迂回舞曲 (The Round Battle Galliard) / 约翰·道兰德	41
天不可摧之帆 (Never Weather Beaten Sail) / 托马斯·坎皮恩	42
夜莺 (La Rossignol) / 佚名	44
塔莱顿的复活 (Tarleton's Resurrection) / 约翰·道兰德	46
中级乐曲	
芭蕾舞曲 (Ballet) / 伊莱亚斯·默特尔	48
加亚尔德舞曲 (Galliard) / 安东尼·霍尔本	49
补鞋匠 (The Cobbler) / 佚名	50
阿勒曼德舞曲 (Alman) / 罗伯特·约翰逊	52
加亚尔德舞曲 (Galliard) / 菲利普·罗斯特	53
我一生都爱着你 (Toda Mi Vida Os Amé) / 路易斯·米兰	54
守夜人 (The Night Watch) / 安东尼·霍尔本	59

德鲁瑞先生的意愿 (Drewrie's Accordes) / 佚名	60
乐曲 (Air) / 约翰·道兰德	63
从我窗口离去 (Go From My Window) / 佚名	64
黑发姑娘, 给我一个吻 (Morenica Da Me Un Beso) / 胡安·瓦斯奎兹	66
为双琉特琴所作的游玩曲 (Toy for Two Lutes) / 托马斯·罗宾逊	70
幻想曲 (Fantasia) / 米格尔·德·弗安拉纳	72
绿袖子 (Greensleeves) / 弗朗西斯·卡丁	74
看守牛变奏曲 (Guardame Las Vacas) / 路易斯·德·纳瓦埃斯	76
忧郁之加亚尔德舞曲 (Melancholy Galliard) / 约翰·道兰德	78
当科林娜抚琴歌唱 (When to Her Lute Corinna Sings) / 托马斯·坎皮恩	80
加亚尔德舞曲 (Galliard) / 阿隆索·德·穆达拉	82
安妮·哈考特太太的加亚尔德舞曲 (Mrs. Anne Harecourt's Galliard) / 弗朗西斯·皮尔金顿	83

高级乐曲

丹麦王的加亚尔德舞曲 (The King of Denmark's Galliard) / 约翰·道兰德	85
伊丽莎白女王的加亚尔德舞曲 (Queen Elizabeth's Galliard) / 约翰·道兰德	86
哈蒙德女士的阿勒曼德舞曲 (Lady Hammond's Alman) / 约翰·道兰德	88
亨斯顿女士的阿勒曼德舞曲 (Lady Hunsdon's Alman) / 约翰·道兰德	89
弗拉特帕凡舞曲 (The Flatt Pavin) / 约翰·约翰逊	91
弗拉特帕凡之加亚尔德舞曲 (Galliard to the Flatt Pavin) / 约翰·约翰逊	94
当我到沃尔辛厄姆去 (As I Went to Walsingham) / 佚名	97
来吧沉重的睡眠 (Come Heavy Sleep) / 约翰·道兰德	98
阿勒曼德舞曲 (Almain) / 弗朗西斯·卡丁	100
泰勒夫人的加亚尔德舞曲 (Mrs. Taylor's Galliard) / 菲利普·罗斯特	102
入梦吧, 可爱的仙女 (Rest Sweet Nymphs) / 弗朗西斯·皮尔金顿	104
幻想曲 (Fantasia) / 阿隆索·德·穆达拉	106
琉特琴练习曲 (Entrée de Luth) / 罗伯特·巴拉德	108
幻想曲 (Fantasia) / 约翰·道兰德	109
我的爱已被诅咒 (My Love Hath Vowed) / 托马斯·坎皮恩	112
索夫科特先生的帕凡舞曲 (Mr. Southcote's Pavan) / 托马斯·福特	114
情涌动时 (When from My Love) / 约翰·巴特勒	116
CD目录	118

前言

《弗雷德里克·诺德古典吉他精选曲集》（The Frederick Noad Guitar Series）主要是为满足许多已经掌握基本吉他技巧，并需要更多有趣及优秀的音乐以满足更进一步学习与娱乐的吉他弹奏者而编写的。吉他音乐非常多，在数量上远远超过其他任何乐器。由于音乐和指法的种类非常多，因此对于吉他而言，很可能所出版的劣质的、沉闷的音乐作品的数量也要比其他乐器的多。

我们不难找出吉他音乐质量较低的原因。首先，几乎没有大作曲家会为吉他作曲。因为技术上的困难，要求作曲家必须自己会弹吉他或者必须与吉他弹奏者一起合作，才能完成作曲。其次，许多为吉他作曲的都不是好作曲家，他们大多数依靠特殊效果或者流于肤浅的魅力来吸引听众。再者，许多吉他书籍编辑不具备专业知识，无法识别好的吉他作品。这样就导致出版了一些类似在钢琴或小提琴出版物中完全不合格的作品。

因此，即使是优秀的吉他演奏者，也很难找到好的吉他音乐。大多数曲谱的销售点仅限于大城市，演奏者必须从出版商所提供的目录中进行选购，并且最后总会无法避免地丢掉许多买到的作品。吉他的选集本就很少，而演奏者往往会对原本曲谱进行指法上的修改，使其更适合自己。

当然，还是有许多好音乐存在的。我认为这些音乐必须汇集起来，编辑成价格适中、易于购买的版本。此吉他系列便立足于此。系列分成四个部分——文艺复兴时期、巴洛克时期、古典主义时期以及浪漫主义时期。本系列包括许多原创的改编曲、备受喜爱的作品以及许多在别处无法找到的音乐。除此之外，在正确区分不同时期的同时，我还介绍了各个时期的主要作曲家、主要吉他形式以及演奏风格。书中所挑选的作品可分成三个层次：初级、中级以及高级。在技术难点处，作了简单的注释。谨希望，初学者能在较为简单的曲集中找到乐趣，而经验丰富的演奏者能从较具挑战性的作品中学到东西。不管是哪一层次的作品，我都努力保持较高的音乐品位。这些作品都是从原始来源处仔细抄录的，不管是选自手稿还是作品的首版，并且尽可能尊重作曲家的本意。

纵然如此，这些选集总会不可避免地体现了个人品位，无法使每个人都感到满意，我谨希望吉他弹奏者能分享到我在这些选集中感到的快乐，哪怕是那么一点点。

——弗雷德里克·诺德

介绍

尽管与我们相隔已有将近四个世纪之久，但文艺复兴后期为吉他演奏者所贡献的音乐资源是极其丰富有趣的。此时期的作品曲调活泼直率、形式简单，而且最重要的是，这个时期有一些大作曲家也为弹拨乐器作曲。后来随着键盘乐器的流行，吉他和琉特琴（lute）的地位在音乐史上逐渐下降，仅扮演着次要的角色。然而，在文艺复兴时期，弹拨乐器的演奏曲目是所有器乐演奏中最丰富的，其重要性也不言而喻。

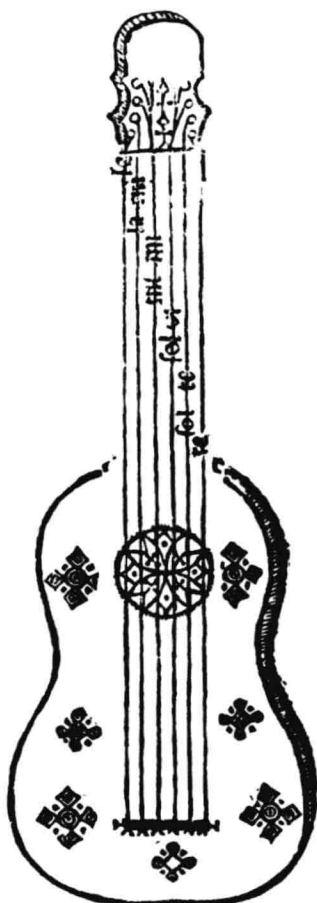
本书中所收集的音乐来自于为维乌埃拉琴（vihuela）、吉他、琉特琴、班多拉琴（bandore）以及里拉-维奥尔琴（Lyra-viol）的弹奏所作的乐曲。要了解这些演奏曲目的年代以及特点，也许最简单的就是一同了解弹奏这些乐曲的乐器。

维乌埃拉琴音乐

从许多方面来说，维乌埃拉琴是此时期最接近现代吉他的乐器。虽然它的琴身较小也较薄，但它的形状与现代吉他相似。它的六根弦两两协调配对，以便发出共鸣，这与现在的十二弦吉他非常相像，这些配对也就是所谓的“同音弦组”。

维乌埃拉琴的调音与现代吉他的不同地方仅在于其③弦的音调比现代吉他的低了半音。因此，将现代吉他的G弦调低至 $\sharp F$ ，就能直接阅读原谱了。

维乌埃拉琴的实际音高可有所变化。它可根据路易斯·米兰（Luis Milan）所指示的将高音“调至其能达到的最极限”，也可按照其他作曲家的具体要求而作调整。而对于现代吉他，高音弦的音域似乎一直以来都是从E音至高了四度的A音，即使这种调音方式现在可能更多地被用于弦长较短的更小的乐器。

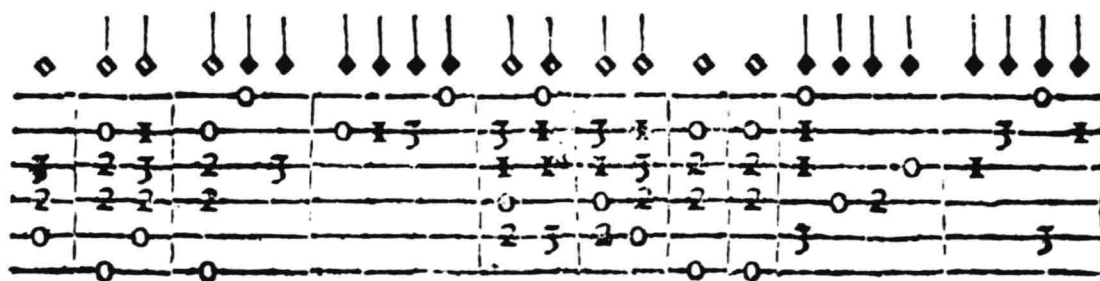

维乌埃拉琴

文艺复兴时期出版的乐曲现在都收集在八本书中，这八本书包括独唱歌曲、合唱编曲以及乐器独奏。这些书分别是路易斯·米兰的《大师》（El Maestro, 1536年）、路易斯·德·纳瓦埃斯（Luis de Narvaez）的《琴曲集》（Los seys libros del Delphin, 1538年）、阿隆索·德·穆达拉（Alonso de Mudarra）的《为维乌埃拉琴所作演奏三卷集》（Tres libros de musica en cifra para vihuela, 1546年）、恩瑞克斯·德·瓦德拉班诺（Enriquez de Valderrábano）的《美人鱼之轻吟》（Silva de Sirenas, 1547年）、迭戈·皮萨德（Diego Pisador）的《维乌埃拉琴音乐集》（Libro de musica de vihuela, 1552年）、米格尔·德·弗安拉纳（Miguel de Fuenllana）的《奥菲斯的里拉》（Orphenica lyra, 1554年）、胡安·贝尔穆多（Juan Bermudo）的《乐器详解》（Declaracion de instrumentos, 1554年）以及埃斯特邦·达萨（Estebán Daza）的《巴那斯山》（El Parnaso, 1576年）。

这些书中的许多改编曲其实并不特别适合现代演奏，因为曲调极其缓慢，好听但不够引人入胜。然而，还是有一些明显的例外，尤其是穆达拉在《幻想曲》（Fantasia）。穆达拉在创作该曲时，模仿了当时著名的竖琴师卢多维科（Ludovico）的风格。在第104页，我重现了这首乐曲。瓦德拉班诺的代表作是充满摇篮曲感觉和魅力的《十四行诗》（Sonnet）（第35页）。声乐作品则包括米兰的《我一生都爱着你》（Toda mi vida os ame）（第52页），歌曲中有两种伴奏。对于简单的伴奏，歌唱者可自由发挥；但当吉他弹奏起装饰性的伴奏，歌唱者便需按照歌曲的歌词演唱。第64页的《黑发姑娘，给我一个吻》（Morenica de me un beso）是胡安·瓦斯奎兹（Juan Vasquez）的作品，出现在弗安拉纳的《奥菲斯的里拉》中，乐曲非常迷人欢快，且总体上而言，他的作品脱颖而出成为此时期最有趣的歌曲。

这些书中的维乌埃拉音乐都是按照符号记谱法（tablature）出版的，而不是传统的乐谱。维乌埃拉琴的六对弦中，每对弦都用一条横线代表，线上的数字表示需弹奏的品。至于时值，则在横线上表示。

上面所展示的是路易斯·米兰《帕凡舞曲》（pavane）的开头，完整的改编曲见36页。需要注意的是，音符的时值标记仅指从一个音符或和弦至下一个音符或和弦的。弹奏者或编辑需自己决定哪些音符要延至下一拍。

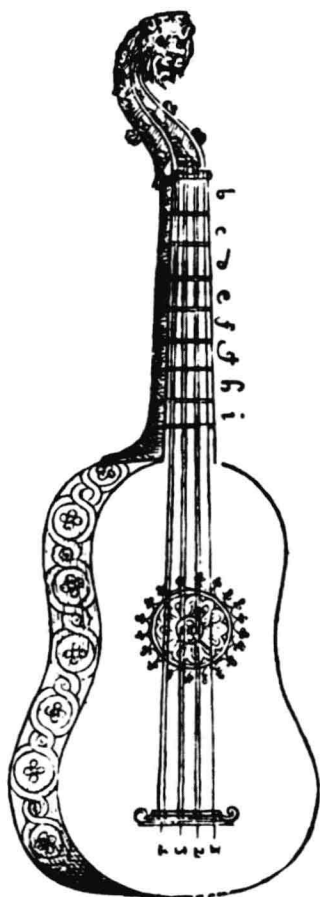
后期的书使用同样的乐谱符号，除了最高音的弦——不再是最上面的横线表示，而是用最底部的横线。米兰的改编曲乐谱和法国琉特琴记谱法相符合，不同之处只在于，后者用的是字母而不是数字。而其他维乌埃拉作曲家所用的记谱形式则和意大利琉特琴记谱法相对应。

书中所选的纳瓦埃斯的《看守牛变奏曲》（Guardame las vacas）使用了意大利记谱法。这首乐曲完整地呈现在第74页。乐曲旋律有趣，优美悦耳，是最早期变奏曲形式的一个例子。

吉他音乐

胡安·贝尔穆多在上文所提及的其作品中谈到，维乌埃拉琴和吉他的唯一区别在于弦的数量上，吉他有四对弦，而维乌埃拉琴有六对。文艺复兴时期吉他的调音和现代吉他的上四根弦的一样，而实际的音高通常是低了一个音调。琴弦通常都是配对使用，即使最高的弦有时也以单弦弹奏（和琉特琴一样）。因为琴弦较少，所以作曲家作曲时需要更多的创新和巧思。然而，从仅存不多的文献中看来，没多少人能很好地应对这个挑战——至少法国作曲家不行。除此之外，意大利作曲家梅尔基奥·德·巴贝里斯（Melchior de Barberiis）的《幻想曲》也因缺乏新颖性而令人失望。

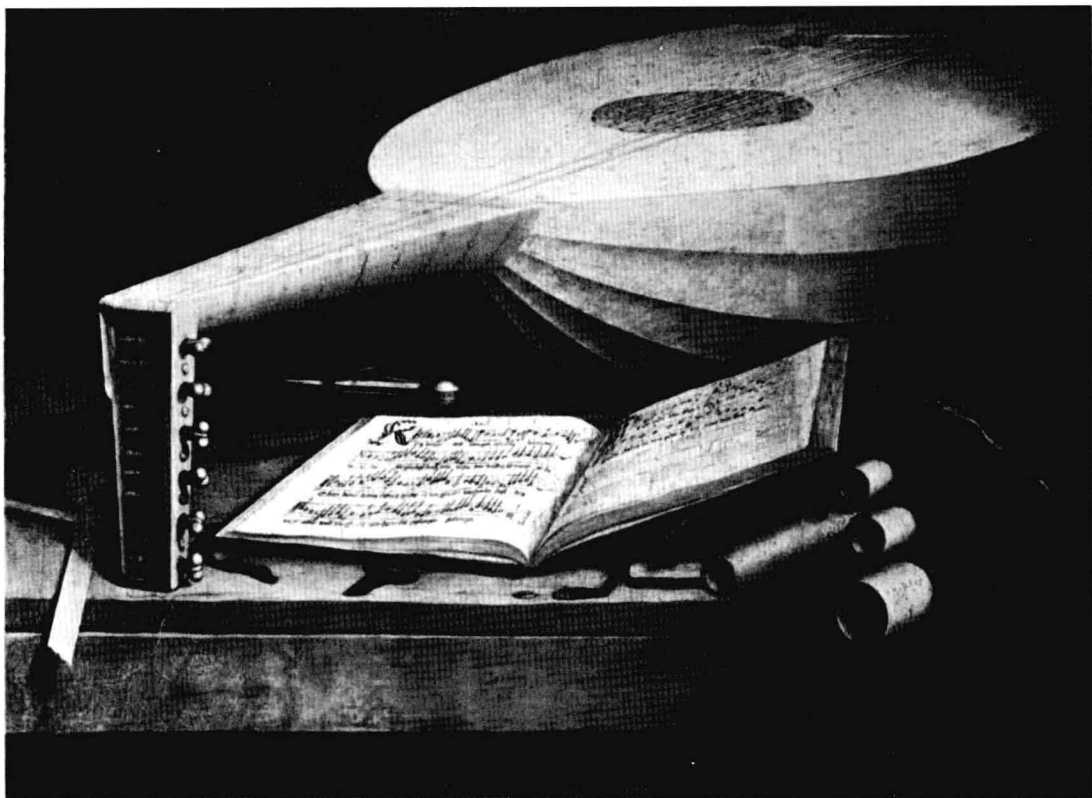
四弦吉他

从阿德里安·勒·罗伊（Adrien Le Roy）的众多作品中，我们可看到吉他的一个较为辉煌的时刻，本书在第26页完整地展现了他的《勃艮第的布朗莱舞曲》（Branle de Bourgogne）以供欣赏。那时对四弦吉他的技巧掌握最为娴熟的非米格尔·德·弗安拉纳莫属，在他的《奥菲斯的里拉》中有一部分是专讲吉他的。他的《幻想曲》（在第70页）是其高超技巧的缩影，此乐曲甚至能使人确信西班牙人比任何其他民族都要熟悉吉他。这也可从穆达拉的《演奏三卷集》中看出，虽然此书中的作品趣味性不强，但亦可称得上是好作品。

我们可以正确地猜想此时的四弦吉他更多的是作为歌曲的和弦伴奏，也因此，作为一种乐器，吉他虽然极为流行，却仍不够复杂完善。

琉特琴音乐

琉特琴不同于其他的吉他乐器，它的琴身呈梨形，由若干的曲肋组成。它包含调音弦轴的琴头且不像吉他一样与指板平行，而是反向背后弯曲。这可能是为了方便在一个狭窄的空间里与其他音乐家一同演奏。

文艺复兴时期的琉特琴。细部图来自于荷尔拜因（Holbein）的《奉使记》（The Ambassadors）。

琉特琴的六对琴弦都有名称。最高的那对称之为最高音弦，而下来分别是小中音、大中音、高音弦、中音弦以及低音弦。

琉特琴音乐是用符号记谱法记谱的，最常见的是用字母代表各个品（a指空弦音，b指第一品等等）。

16世纪琉特琴的音高与维乌埃拉琴相似，且通常比现代吉他高了三分之一。与维乌埃拉琴不同的是，琉特琴最高的弦并不配对使用，而且在该世纪后期，还增加了额外的弦。七弦琉特琴多了一对低音弦，音高比⑥弦（D）低了四度，而八弦琉特琴的⑧弦要比其⑥弦（F）低了一个全音。

琉特琴音乐非常丰富，根本无法对其进行全面的归纳。许多当代作品都证明，琉特琴毫无争议地是16世纪乐器的领袖。最为典型的，可从下面这句来自于一首庆祝1590年丹麦安妮皇后来到爱丁堡的诗中看出：“用琉特琴进行弹奏和演唱／它是所有乐器的唯一国王。”

本书中的作品大多数选自黄金时期（大约是1580年—1620年）的英国琉特琴音乐，不过，其中也包括了一些欧洲大陆作曲家的作品。也是在此时期，英国的“埃尔曲”（ayre）或叫琉特琴歌曲的发展达到了巅峰，为我们提供了用英语演唱的许多最美妙的歌曲。

大多数独奏曲的原始版本都是手稿的形式，而且实际上，这些手稿正是那个时代弹奏者的手写本。其中有一些字迹工整，如简·皮克林（Jane Pickering）的手写本，整本的字迹都来自于同一个人。而其他的则有不同字迹——或许是来拜访的琉特琴弹奏者受邀在家庭作品中加上一首乐曲。一个非常有趣的例子就是《道兰德琉特琴曲集》（the Dowland lute book），现在这本书为华盛顿的莎士比亚图书馆所有。此书开始于一些佚名但写得极好的初学者作品（见第22页的《威尔逊的怀尔德》<Wilson's Wilde>和第23页的《双琉特琴练习曲》<Lesson for Two Lutes>），而后面则包括了当时最出名的琉特琴弹奏者——约翰·道兰德（John Dowland）的签名作品。此书一直为道兰德家族所有，直到20世纪，M. L. 道兰德（M. L. Dowland）才将其出售。

英语琉特琴音乐最完整的一本印刷选集为道兰德的儿子罗伯特所收藏，并在1610年以《琉特琴练习曲集》（A variety of lute lessons）进行出版。“Lesson”一词当时经常被用于表示一首独奏曲，与单词Etude或Study意思相同，都表示练习曲。其实这本书更多的是作为选集而不是指导书，虽然书中也有一些指导性的文字。

托马斯·罗宾逊（Thomas Robinson）的《音乐学校》（School of Music, 1610年）是一本非常有趣的读物，书中对于音乐的指导是以一个音乐老师和有几个孩子需要教导的骑士之间的对话呈现的。据罗宾逊自己所说，他的书能令人在看到乐曲的第一眼就学会弹奏（“如果乐曲不是太棘手的话”）。第68页便呈现了他的《为两把琉特琴所作的游玩曲》（Toy for two lutes），乐曲非常讨人喜欢且一点也不“棘手”。

非英语的独奏音乐出版物包括了法国先驱作曲家、琉特琴弹奏家让·巴普提斯特·贝萨德（Jean Baptiste Besard）厚重的《和声辞典》（Thesaurus Harmonicus, 1603年）以及格奥尔格·富尔曼（Georg Fuhrmann）的《琉特琴曲集——德语》（Testudo Gallo-Germanico, 1615年），第46页的默特尔（Mertel）的作品便出自于此。

此时期的琉特琴歌曲经常出现在有趣的书中，书页采用可以供人们围坐着分享阅读的设计。大多数乐曲都有四部分，经常被用作琉特琴或低音维奥尔琴的独唱歌曲。

XX. CANTVS.

One heavy sleepe, I Image of true death,

And cloke vp thine my weary weeping eyes, whole spring of teares doth flopp my

visall breack, And wears my hart with frowns sigh frowls crys, Come & possesse my tired thoughts,

weome foule, that liuing dyes, is, is, till thou one me befronde.

Come shadow of my end, and frappe of rest,
Aloof to death, child to this black full night,
Come thou and charme these rebels in my brest,
Whiles waking fancies doth my mind affright,
O come sweet sleepe, come or I die for euer,
Come ere my last sleepe, come or come neuer.

BASSUS.

One heavy sleepe, I Image of true death,

And cloke vp thine my weary weeping eyes, whole spring of teares doth flopp my

visall breack, And wears my hart with frowns sigh frowls crys, Come & possesse my tired thoughts,

weome foule, that liuing dyes, is, is, till thou one me befronde.

TENOR.

One heavy sleepe, I Image of true death,

And cloke vp thine my weary weeping eyes, whole spring of teares doth flopp my

visall breack, And wears my hart with frowns sigh frowls crys, Come & possesse my tired thoughts,

weome foule, that liuing dyes, is, is, till thou one me befronde.

SOPRANO.

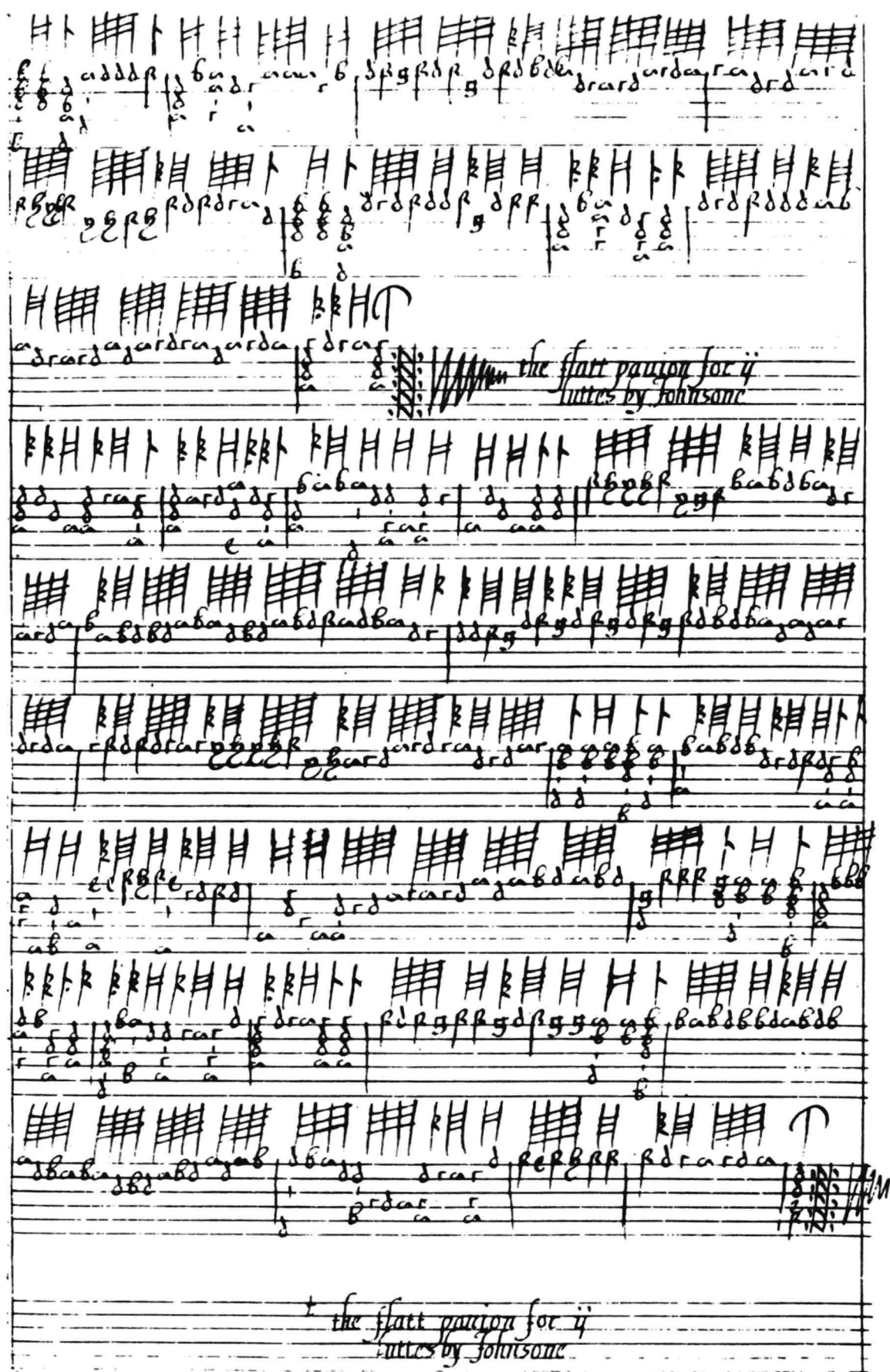
One heavy sleepe, I Image of true death,

And cloke vp thine my weary weeping eyes, whole spring of teares doth flopp my

visall breack, And wears my hart with frowns sigh frowls crys, Come & possesse my tired thoughts,

weome foule, that liuing dyes, is, is, till thou one me befronde.

约翰·道兰德《第一本歌集或埃尔曲集》（First Booke of Songs or Ayres）的一页（1597年）。

简·皮克林《琉特琴曲集》（Lute Book）中的一页（1616年）。