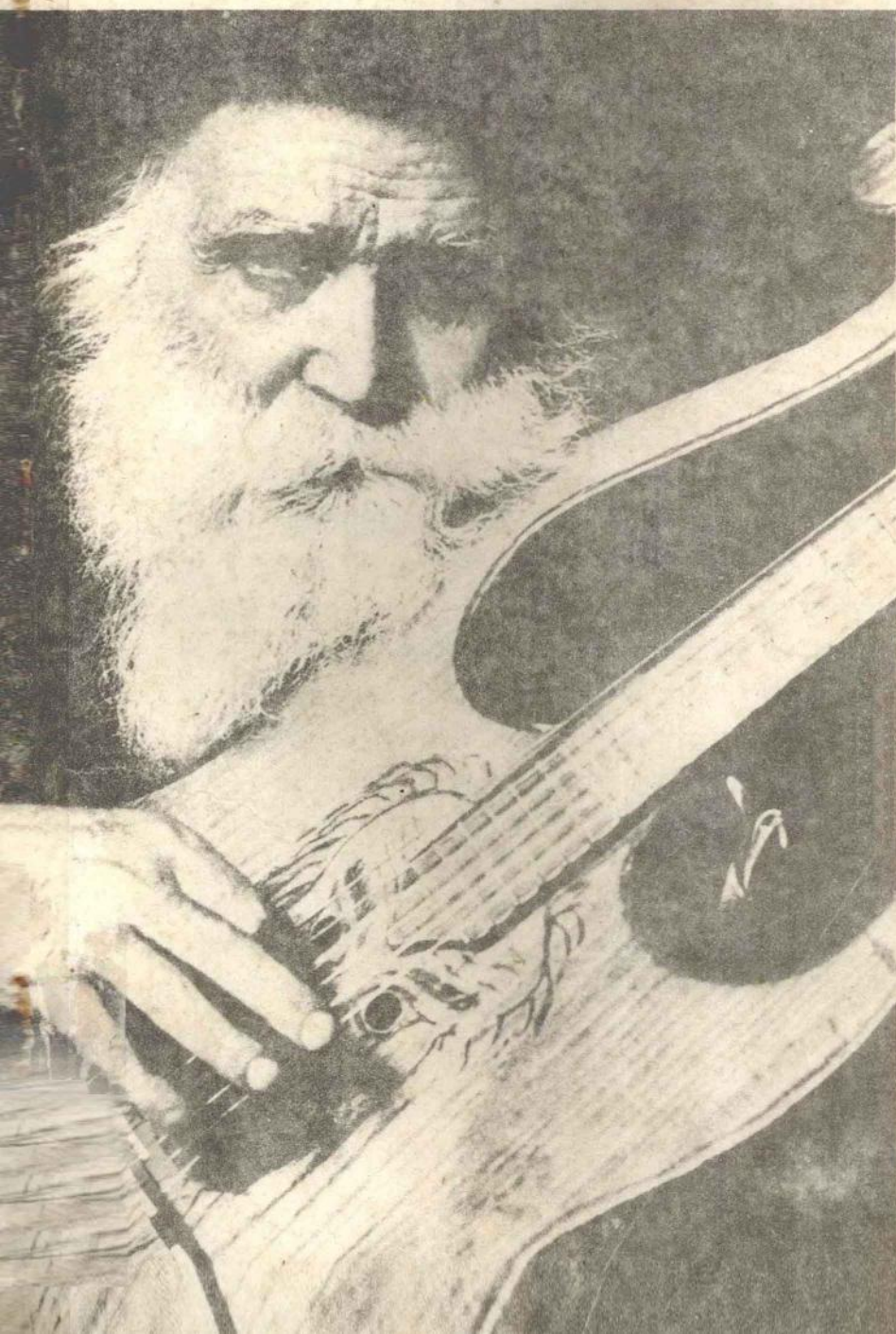

西班牙吉他教程

原著：费拉德瑞克·诺德

译著：季维诺 郭玉成

吉他，尼龙弦选购指南

- 1.名牌吉他，国产有“月光”（北京产），“红棉”牌（广州乐器厂产）
- 2.名牌琴弦，国产有“传奇”（北方吉他学校产），“红棉”牌（广州琴弦厂产）

西班牙 吉他 教程

河北美术出版社出版 省新华书店发行

石家庄市胶印厂印刷

1989年 6月第一版 8.7印张

1989年 6月第一次印刷 印数 1 - 10,000 定价 3.80元

ISBN 7 - 5310 - 0281 - 7 / G · 21

目 录

前言	1
散步	6
华尔兹	8
G 调二重奏	10
回旋曲	11
带伴奏的歌曲	14
四首简单曲作	16
小奏鸣曲	20
行板	27
摇篮曲	28
柔和的小行板	29
作品第102号的主旋律	34
短歌	35
随想曲	39
伏美为变奏曲（二重奏）	41
A 调练习曲	53
B 小调练习曲	54
E 调练习曲	56
E 小调练习曲	58
E 小调练习曲	62
E 调练习曲	63
E 小调练习曲	66
吉它二重奏	68
E 小调练习曲	77
A 小调练习曲	79
波兰舞曲	83
小步舞曲和回旋舞曲	87

慢板·····	90
颤音中的变奏曲·····	93
悲伤·····	97
亨德尔主题变奏曲·····	100
幻想曲·····	106
变奏曲·····	109
大序曲·····	103
伟大的独奏·····	126

前言

这本书的完成标志着我四年任务告一段落。在这四年中，我的大部分时间是用去寻找和研究最初版本或手稿。作为一名演奏家，我时常为一些著名的吉他曲经过修改后的差异而感到不满，这次的研究给许多有关到底作曲家要表达什么样的中心的推测提供了答案。本书所包括的内容是没有经过修改的，但不可否认是原版或早期出版物的复制品。在本书里加进了指法，因为只要有一个演奏家愿读无指法的书的话，就会有一百个渴望得到带指法的，但在许多作品里，特别是朱利亚尼的作品里，指法已含蓄地在圆滑的连音或其他暗示中体现，因此我这次的搜集研究更确切地说是展示指法而谈不上什么创造。

最完美的音乐实际上只能存在于作曲家的脑海里，一旦他拿起笔往纸上写时，错误的可能就开始了，而这种错误在他拟订手稿时就更扩大化了。因此即使是第一版本，也经常出现小的缺陷或表达不完美。在这个无一完美的世界上，一个人只能尽力而为，最起码我认为可以再次向读者保证，我已尽力向你展示没有被修改过的音乐时期最杰出的作品。

概述

这本书中的音乐是从19世纪前叶作品中精选出来的，这个时期的音乐以前两世纪巴洛克吉他所弹古典乐曲和这以后的浪漫派吉他乐曲而著名。

上世纪初，五根双弦的吉他在英国被一种声音有些象曼陀林，用铁丝做弦的乐器CITTEM所代替，声誉日趋下跌，这种CITTEM以后被人称为英国吉他，有时就干脆称为吉他，这就导致了历史学家认识的混淆，举例来说，当乔治亚·华盛顿的一个侄女向她叔叔乞求一把吉他时，实际上她就是想要CITTEM。

同小提琴曲一样，CITTEM的乐曲也是写在注有最高音符的单线五线谱上，而代替了以前弹拨琴乐曲的谱写方法。

但到了上个世纪末，吉他因为有了六根弦而更能协调融洽地弹奏，从而获得了欢迎。另外现在是单弦代替了双弦，外观显得更加简单方便。吉他的乐曲象CITTEM的一样，写在单线五线谱上，尽管实际的音高比正规标准低八度。早期的吉他曲也和CITTEM一样采用简易记谱法，各个音节无法区别长短。

这种作法从某种意义上来说是保持现在已不复存在的方法，更好地让作曲家向吉他乐谱形式进攻，并创立了至今未变的风格。

这时期的乐器比巴洛克吉他有较宽的指板，并且定音的品格也由原来的十个增加到十八个，另外人们可以看见吉他背面和侧面两端优质的硬红木，这在现在被公认为是音乐会吉他所必需的。音品离的更近使左手创造出更广泛的音域，这一点当人们要求一个作曲家达到现今吉他所不能达到的水平时意义更为深远。这需要在某些情况下，变换手法；而其他情况则是让乐曲自由放纵下去，幸运的是这问题对大多数作曲家来说是不可忍受的。最突出的是阿爪多的大量吉他作品中要求难度相当大的左手动作，这在现代吉他指板上是无法实现的。

作曲家简介

这一时期的核心人物要算索尔（1778~1893）。现在他的作品比任何一个与他同时代的作曲家的都应用得广泛。索尔是在“孟特忍特”修道院接受早期音乐训练的，13世纪该地区正是因为这所带有宗教色彩的音乐学校而大有名气，离开这所修道院后，他为第一部歌剧作曲，并在巴塞罗纳受到了热烈的欢迎。在他20岁时被招进拉伯公爵夫人家，当时卓亚也在她的庇护下。在以后的几年里，他获得了势力很强的邓德内克一家人的宠爱，赢得了物质和艺术上的支持。

这种交际广，生活舒适的日子，在布纳帕德被推为西班牙傀儡国王的时候就结束了。在这以后的艰苦斗争岁月中，索尔和其他知识分子包括卓亚与法国人结联盟，当局势很明显地在英国的扶持下，西班牙王室会重新建立时，他很明智地移居到法国。

这种不得已的背井离乡对他在全世界名誉的升高起了大大的作用，在巴黎他的巴蕾“cendrillon”获得了极大的成功，在1823~1830年七年中上演了104次之多，他的吉他表演不论是在伦敦还是在巴黎都激起了强烈的反响，而且无疑也唤起人们对吉他的极大兴趣，产生了深远的影响。

他的一些指导性作品表现出他想使吉他演奏水平提高的愿望，他的饶有兴趣的教学方法被译成西班牙文、法文、英文出版，他用了大量篇幅从技巧上解释他的思想，其中包括他一向认为是多余的指甲用处的意见。

这一时期的另一位代表人物是意大利的朱利亚尼。他的作品以及演出赢得了当今时代音乐家代表的尊称。他和索尔被公认为是职业吉他演奏的先驱者，索尔主要在巴黎、伦敦出名；朱利亚尼在维也纳则是著名的演奏家，

自从1806年在维也纳成名后，直到1819年他的全部历史包括各场音乐会和与帕斯奥文、摩斯利斯、哈摩尔及其他人联系的详细情况都纪录在华克著的《朱利亚尼对维也纳吉他发展的影响》一书中，做为一名作曲家朱利亚尼比索尔要多产些，他的作品达151首，而索尔仅有70首，他的性格多变，象索尔一样，成名后他们几乎没有积攒任何钱财，死时一贫如洗。

再一位是阿瓜多（1784~1849）他出生于马德里，在帕斯里欧指导下学习吉它，他同索尔、朱利亚尼的共同点是对吉它乐谱法的改革非常热衷，在他1825年创作的一本杂志的介绍中他甚至说自己的老师是一位不能成功地将自己用手练习的曲子呈现在纸上的演奏家之一。1825年阿瓜多访问了巴黎，有人说是为了会见他敬仰的索尔，他的谦逊品格使他受宠于他的观众，他们不是对艺术持有不同的态度，恰恰相反，他们是他的可靠朋友。阿瓜多的艺术风格包括快速指弹法和弹片的使用，这是许多吉它演奏者作欣赏的一种风格；但是索尔却好象更侧重于演出完整的音乐，这一点在他旋律优美的曲目中是始终如一的。尽管两人之间有区别，他们仍住在巴黎同一家庭里。阿瓜多的乐曲很受巴黎人的欢迎，但对祖国的一片挚情使他在1838年回到了马德里，在那里渡过了晚年。

除了一些教导性的曲作外，他还出版了进行曲、华尔兹及小步舞曲集，还有一些具有民族风格的乐曲。

再介绍一位演奏家卡路里（1770~1841），他是靠自学成才的，大约38岁时他在巴黎定居，在那里他的演奏才能很快赢得热衷的学生和崇拜者，他的演奏法很快成为规范。卡路里谈不上是索尔和朱利亚尼那样的音乐家，但他的成功是不可否认的，他有能力以一个业余爱好者的能力编写一些简洁的乐曲，这使一些重要的刊物对他的作品给予热情的欢迎，除少量短独奏曲外，卡路里创作了一只吉它和两只吉它合奏的奏鸣曲以及大量的主旋奏变奏曲、小管弦乐队的协奏曲，还有些点缀着叙述情节的标题性音乐，如：《部队开始行动》、《暴风雨的怒吼》等，但自与卡路里同级而年龄比他小的卡尔卡西（1792~1853）来到巴黎后，两人开始了较量，他作为一名巡回演奏家而享有盛名，与刊物出版商马索尼的私人友谊使他能够向巴黎公众介绍他的作品，除了具有简易的优点外；他还非常喜爱歌剧中的流行旋律及其他流行歌曲的改编工作。

拉格纳尼（1790~1877）生于意大利，早期学歌剧，1819年在米兰吉它独奏演出成功后，他选定了他的事业，并在欧洲广泛周游。马德里著名音乐

家福地对他的一次音乐会评价为“拉格纳尼同乐队成员演奏的曲目向人们展示了惊人的技巧，创立了优美的音调，特别体现在低音弦歌唱般的音乐上。在他演奏几遍后又不得不一次次重登舞台。”

拉格纳尼曾与帕格尼尼一道巡回演出，拉格纳尼是小提琴与吉它重奏的吉它演奏者。

最后我向大家介绍瑞岗帝（1822~1872）他作为神童与一个自称是他父亲的人广游了欧洲，但后来这个人携带瑞岗帝演出得到的钱舍弃了他。一本杂志上一篇属名为“一位艺术家的日记”的文章，叙述了他的一次伦敦之行，文章写道“当今世界的音乐奇才就是瑞岗帝，这个孩子用西班牙吉它演奏不仅使人吃惊，也使行家大为兴奋；他当年只有8岁，出生于里昂，母亲法国人，父亲是意大利人，仅仅说他的演奏很准确熟练是很不充足的评价，在时间和音色的准确程度上，他揉入了表达思想的内容，以及一个成年人所能赞赏的感情深度，对他来说这些作品标志着他的早熟。”这在当时很令人吃惊和恐慌，因为这种天才常易被大脑异常行动而丧失生命。然而，瑞岗帝还是继续了他成功的周游，用他那诗一般的音乐吸引了无数的观众。

许多著名的维也纳作曲家对吉它非常熟悉，并用它为歌曲伴奏。在一本“吉它与曼陀林”中写到：“舒伯特的大部分早期作品是用吉它伴奏的，只是以后才用钢琴；他创作的歌曲大都以吉它曲出版的，曲中伴奏鲜明、活泼，不可否认吉它的影响和风格，它才是真正的伴奏”……

吉它音乐简介

虽然从十九世纪早期开始收存下来的吉他乐曲数量可观，但却只有很少一部分能够归类到“重点作品”的档目之内。而与大量华尔兹小步舞曲和进行曲等相比，快速奏鸣曲就更显得寥寥无几了；有幸的是最有才华的作曲家索尔和朱利亚尼却具有使其达到更高水平的能力，有二首名曲足以证明这一点，其一是索尔的作品“伟大的独奏”，另一首则是朱利亚尼的力作“大序曲”。他们以吉它乐为主并插入管弦乐队的少时伴奏，在舞台上进行演出，非同凡响，名声大振。其实，主旋律和变奏曲是种非常流行的形式，很适合吉它的原因在于它避免了高难度音调转变的复杂性。不同节奏使音乐分门别类，一般只有小调式格律，OPUS71中朱利亚尼所作的奏鸣小乐曲是一部初学者作品，比起卡鲁里、卡尔卡西及其它作曲家的作品来更加受人欢迎。

虽然歌剧式的主旋律在当时相当流行，但是现在却不同了。人们觉得这种结构形式的成功是由于那种曲调在当时早已闻名的缘故。对于这些作品已有大量的研究，这不仅仅是因为它们对技术不很高明的弹奏者有吸引力，更重要的是这些作曲家引入了使人感兴趣的教学方法，或许这些方法要比作品或小曲集有更大的潜力。

已有相当一部分为吉它二重奏所创作的曲目，其中包括索尔的“OPUS 53”全集。二重奏的一种流行形式是第一只吉它与另一只传统吉它的三度音紧密结合，或是音量小的吉它音度调高三度。达伯里的二重奏就是这种结合方法最好的例证。

最后想说明一点，选择音乐的基础决定着旋律的好坏。因为我相信那些弹吉它的人都格外注重旋律，而且还把已选中的不同曲目巧妙地联系起来。我开始甚至觉得这本书中索尔和朱利亚尼的作品未免太多了，但后经认真研究那一时期其它作曲家的许多作品后（目的是能够找出被人们暂时忽视的音乐大师），我失望地得出结论：这两位杰出的作曲家与他们的竞争者间存在着天壤之别，如果硬要在此表现一个微不足道的作曲家就意味着从更好的作品中抢地盘、争席位，再说本书并非一部历史作品，因此我突出索尔和朱利亚尼两人已是无可厚非的了。深感遗憾的是我没能在这本集中体现帕格尼尼的佳作，他是一位伟大的吉它和提琴演奏家，到目前为止所收集的他的未发表过的作品都不能够达到要求的标准，我只希望日后我能对这位伟人的吉它作品给予公证。

在结束之际，让我祝我们的读者们在探讨这一时期的宝贵财富时得到艺术的享受。

费拉德瑞克·诺德

散步

这首行板和以下的三部曲，节自卡鲁里的Methode Complete. Op27 是为辅导他儿子而作的，从19世纪至今这些简单曲作得以多次的再版，证明了它们的流行。

①左手第4指头所放的位置相当重要，要避免触碰和降低E弦。

Ferdinando Carulli
(1770-1841)

D. C. al Fine

华尔兹

这段简易的华尔兹对初学者很有吸引力，相信不会有什么困难。它体现了传统吉它最简单的记谱法，随着记谱法的发展，人们用它来划分音调已成为习惯。例如三度音就有一个连续的低音符号，也许后代作曲家是这样记谱的。

[1] *Carulli's fingering here was:*

Suggested tempo is ♩ = 116.

Ferdinando Carulli

Waltz

Ferdinando Carulli

m i i m i
 p p
 4 3 2 2 7
 p p
 2 1 3 4 2
 1 2 2 3 4 3
 Fine
 1
 3 1 2 3 2 3
 1 2 3 3 4
 D. C. al Fine
 1 2 3 4 1 2
 3

G 调二重奏

这部曲是为学生和老师作的。老师演奏底下一行，底下一行也只是在旁注上较难一些，实际这是一部初学者使用简单二重奏。

Andante Ferdinando Carulli

Guitar I

Guitar II

The musical score is written for two guitars, labeled 'Guitar I' and 'Guitar II'. It is in G major (one sharp) and 12/8 time. The tempo is marked 'Andante'. The piece consists of six systems of music. The first system starts with a piano (p) dynamic. The notation includes various musical symbols such as treble clefs, key signatures, time signatures, notes, rests, and fingerings. The score is written for two guitars, with Guitar I on the top staff and Guitar II on the bottom staff of each system. The piece concludes with a final chord in the sixth system.

回旋曲

卡鲁里的这首回旋曲目的是练习左手的各种位置，一旦手法掌握，就好弹了。为遵循本书的宗旨，此曲稍有缩减。

Ferdinando Carulli

Moderato

mf

I - - - - - V

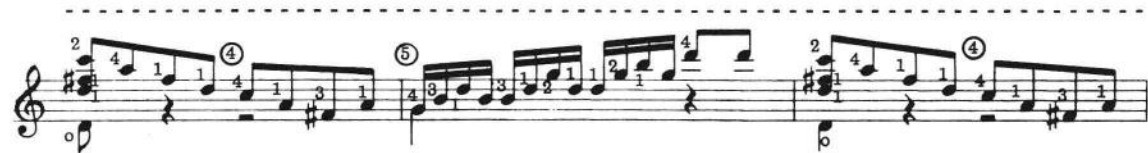
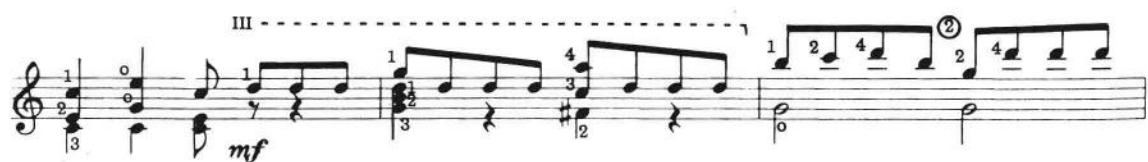
p

cresc.

III - - - - -

mf

$\frac{1}{2}$ III - - - - -

1

III - - - - -

$\frac{1}{2}$ VII - - - - -

p

a tempo

I - - - - -