

19134

吉他世界

古典吉他世界十大名曲

叶莱 陈默 编

北京体育学院出版社

446
2.3

吉他世界南

古典吉他世界十大名曲

叶莱 陈默 编

限 表

北京体育学院出版社

吉他世界

古典吉他世界十大名曲

叶莱 陈默 编

北京体育学院出版社出版
(北京西郊圆明园东路)

新华书店总店北京发行所发行
北京建兴印刷厂印刷

开本787×1092毫米1/16 印张5 印数31000册 定价：2.50元

1988年12月第1版1988年12月第1次印刷

书号：ISBN7-81003-175-9/J57

(凡购体院版图书因装订质量不合格本社发行部负责调换)

前 言

弹名曲，尤如读名著，无论是谁，无论经历多少年代，都能从其中发现新的意义，悟出新的哲理。没有哪个形容词更能概括“不朽”二字了。正因为“不朽”，才使我们这些今人能怀着同古人一般的虔诚来欣赏，甚至亲自演奏这些名曲；正因为“不朽”，才有了我想把吉他十大名曲介绍给大家的可能。

说到名曲，我以为可分三类：一类为旋律极“优美型”，如叶佩斯的“爱的罗曼斯”；一类为难度极高的“技巧型”，如“莫扎特《魔笛》主题变奏曲”；还有一类为曲简意深的“深度型”，如索尔的“月光”、泰勒加的“泪”等。当然，还有综合型的，即这类曲子既有难度，又不失旋律美及其一定的深度，如泰勒加的“阿拉伯风格奇想曲”、“阿尔罕巴拉宫的回忆”等。

再说对待名曲，一般初学者往往对得来的一切曲谱，都有饥不择食之感，恨不得在几个月里一下弹遍所有名曲，却不愿去加强基本练习。更有甚者，他们不是以扎实的基本功和良好的音乐素养来塑造完善自己，而是将能弹几首世界名曲的数目作为炫耀的资本。

因此，我觉得，名曲要学，但不能囫囵吞枣。

学名曲，也有一个重点与方法的问题。就一般而言，首先应该了解作者生平及所处年代的历史背景，曲子的意境（是激昂还是舒缓，是热烈还是忧郁，是华美还是朴实等），这些都是把握曲子基调和风格的前提。正如毕加索所言：“仅仅了解一位艺术家的作品是不够的，了解艺术家创作的时机、缘由、方式以及环境，也十分必要。”其次，熟悉全谱，对调式曲式及谱中的意大利等外文的音乐表演用语都必须心中有数（可查阅专门的音乐表演用语词典或本系列书的《古典吉他世界名曲精萃》中附的常用术语，以便准确把握演奏速度以及轻重缓急。再者，有条件的人可多听这些名曲的录音，这是较直观的学习途径，可直接领略名曲的旋律、节奏、轻重及一些较细腻的技巧处理。

还应指出，这十首古典吉他名曲并不能绝对和全面地代表古典吉他的最精彩部分，它们仅是几十年来人们约定俗成的说法。故而，厚此薄彼的态度是不足取的。广泛采撷各种风格、特色、技巧的曲谱弹奏，以全面提高自己的艺术修养及演奏水平，才是可取的学习方法。

叶 莱
1988年3月于体院

目 录

乐曲演奏提示	(5)
古典吉他十大名曲	
1.阿尔罕巴拉宫的回忆	泰勒加 (8)
2.阿拉伯风格奇想曲	泰勒加 (12)
3.泪	泰勒加 (15)
4.阿狄利达	泰勒加 (16)
5.晨之歌	泰勒加 (17)
6.爱的罗曼斯	叶佩斯 (19)
7.西班牙小夜曲	玛拉兹 (21)
8.莫扎特《魔笛》主题变奏曲	索尔 (27)
9.月光	索尔 (27)
10.阿美利亚的誓言	利贝多 (34)
其他吉他名曲	
11.鸽子	泰勒加 (36)
12.伟大的独奏	索尔 (38)
13.田园	卡尔卡西 (46)
14.西班牙舞曲第5号	格拉纳多斯 (47)
15.莫扎特摇篮曲	莫扎特 (53)
16.舒伯特摇篮曲	舒伯特 (54)
17.夏日最后的玫瑰	朱里亚尼 (55)
18.梦	泰勒加 (58)
19.探戈	泰勒加 (63)
20.船歌	科斯特 (66)
21.罗曼斯	梅尔兹 (67)
22.泪的帕潘	多兰德 (68)
23.雨滴	林塞 (70)
24.《鲑鱼》主题变奏曲	舒伯特 (72)
25.格拉纳达	阿尔贝尼兹 (75)
26.圆舞曲	索尔 (79)
27.诙谐曲	卡鲁里 (80)

乐曲演奏提示

阿尔罕巴拉宫的回忆

泰勒加 (F·Tarrega) 1852年11月29日生于西班牙的比利亚雷尔, 由于他确立了现代吉他演奏法, 而被誉为“近代吉他之父”, “吉他界的萨拉沙迪”。这首曲子把轮指技巧的魅力发挥得淋漓尽致, 使得许多人听起来以为是由两把吉他演奏而成的。弹奏时应严格按谱中的强弱记号和速度记号掌握力度和速度。右手各指要平均发出力量, 并着重训练好 m, a 指 (中指、无名指)。这首曲子是古典吉他的代表作之一。

阿拉伯风格奇想曲

这首名作难度虽大, 但旋律却十分优美。演奏时先将第6弦的 E (Mi) 降低一音成为 D (Re)。注意第10小节的滑音是 Portamento, 即滑到下一音后还要再弹一次该音; 而一般的滑音 (glissando) 则不必再弹后面的音弦了。该曲子因旋律的优美而被誉为“吉他技术与音乐最合理的结合”。

泪

这首泰勒加脍炙人口的小品, 虽然只有16个小节, 但却表现了吉他音色的多彩性。曲调旋律也十分优美, 可以自然地用上“揉弦” (又称揉音 Vibrato) 技巧。在渐慢 (rit) 记号之前, 速度可以稍快。但刚开始练习时可慢些, 待熟练后再加快。从曲子的理解角度讲, 该曲所指的“泪”并非悲伤之泪, 而是充满憧憬的喜悦之泪。

阿狄丽达

这首泰勒加作的小品, 充分体现了吉他演奏技巧和音色的独特性。因此, 该曲的音乐内容和滑音技巧是其他任何乐器都无法表现的。曲子虽是 2/4 拍的玛祖卡舞曲形式, 但速度要慢得多。

晨之歌

泰勒加的这首曲子较多的应用了难度较大的人工泛音技巧, 产生出一种清新的晨中鸟鸣的意境。

爱的罗曼斯

叶佩斯 (Narciso Yepes) 1927年生于西班牙, 以演奏十弦琴著称。更以1952年为法国影片《被禁止的游戏》作的这首“爱的罗曼斯”主题曲而闻名全球, 该曲变成了吉他演奏会的保留节目。演奏时右手无名指 (a) 需用靠弦法 (apoyando), 中指、食指 (m, i) 用悬空奏法 (al aire), 伴奏音不能超过旋律音。开始靠弦时速度可慢些, 以便充分将旋律音发出来。

西班牙小夜曲

原曲是西班牙巴塞罗那钢琴家玛拉兹 (J·Malats) 所写, 后由泰勒加改编为吉他曲。全曲充分展示了西班牙风格的轻快节奏; 旋律迷人, 一反大多小夜曲舒缓的三拍子形式。弹奏时注意滑音 (portamento) 的处理。

莫扎特“魔笛”主题变奏曲

约瑟夫·费尔南多·索尔 (1778—1839) 生于西班牙的巴塞罗那, 在卡塔洛尼亚的修道院接受了严格的音乐基础训练。19岁时索尔创作的歌剧就上演成功, 之后又写了大量交响曲、歌曲、芭蕾舞曲, 被后人称为“吉他界的贝多芬”, 其作品风格颇具古典美。“魔笛”主题变奏曲是索尔根据莫扎特歌剧《魔笛》第一幕第三场主题改编的变奏曲, 分为序曲、主题、五种变奏及尾声等8部分。表现风格细腻, 技巧应用丰富。序曲中的泛音要弹得轻盈; 主题的装饰音及重叠音都要弹得顺畅。该曲技巧较难, 常被作为吉他世界性比赛的规

定曲目之一。

月光

索尔的这首曲子实际是B小调练习曲，看来较简单，其实却较难，因此即使大演奏家也经常演奏此曲。弹旋律音时需用停靠弦奏法，但不要过度用力，而伴奏的琶音则要弹得轻而优美。

阿美利亚的誓言

曲作者利贝多(M·Llobet)是泰勒加的学生，他以自己家乡卡达尔尼亚的民族音乐为素材，创作了这首曲子。旋律中多次运用泛音技巧，音色丰富。演奏前注意把第六弦的E音降为D音。

鸽子

“鸽子”的音乐在全世界几乎无人不晓，而被泰勒加改编成吉他曲的这首“鸽子”，把原作的风格通过吉他表现得更富情调，旋律经常出现在低音副弦中，需掌握好力度。泛音部分预先把弹法练熟。注音第六弦先降为D(Re)。

伟大的独奏

这首作品被索尔的好友阿瓜多评为无以媲美的“管弦乐”大作。曲子从忧愁的序奏而变为快板，充满复杂的技巧与细腻的抒情气息，颇富戏剧性。而对所有演奏者来讲，无疑也是一项伟大而艰巨的考验，必须把吉他的技巧全部谙熟后，才能驾轻就熟地演奏。

田园

马特奥·卡尔卡西(Mateo Carcassi)，1792年生于意大利的佛罗伦萨，与帕格尼尼、朱里安尼同时活跃于意大利，是优秀的吉他演奏家。他的教本几乎无人不知，创作的合奏或独奏曲达300多首。他的作风是合理地处理各种奏法，但正是太合理了，反而显得缺乏音乐的自由性，感觉不够深入。演奏“田园”时要注意后面的滑音(glissando)，并区别于它与加弹一次弦的滑音(portamento)奏法的不同点。

西班牙舞曲第5号

格拉纳多斯(Granados)生于西班牙卡塔露尼亚，该曲是他的著名作品。吉他家塞戈维亚(Segovia)经常以吉他演奏此曲，另外还有大、小提琴的改编曲。这首曲子难度极大，开始的装饰音要细心弹奏。中间换成3/4拍时，前后节奏的平衡要妥善处理。

莫扎特摇篮曲

这是一首简单的曲子，但要注意强弱音的表情记号(pp→mp→mf→f)；同时不要把6/8拍弹成3/4的节奏。

舒伯特摇篮曲

这也是一首大家熟悉的摇篮曲，弹第6小节时注意清晰地弹好装饰音及其后面的重叠音。

夏日最后的玫瑰

这是首著名的曲子，注意G大调转bB调之后又回到G大调的过程，回G大调后乐曲加入了变奏弹法，使之更加动听。

梦

这首曲子亦是泰勒加的力作，它与“阿尔罕巴拉宫的回忆”是两首齐名的不朽之曲。“梦”的音乐性较深，“回忆”则更显通俗些。曲子指定速度虽是小快板(Allegretto)，每分钟108拍，但如演技更娴熟的话，可将速度再稍快些，则更具魅力。演奏时的境界为优美幻想似的。

探戈

弹这首泰勒加的作品，第6弦要降为D(Re)，第5弦也要从A降为G(Sol)。曲中“rasg”是扫弦音(Rasgueado)记号的简写，“tam”是鼓音(Tambola)的简写，这两种技巧需先加以研究练习。高把位的三度重叠音旋律要弹好，伴奏的泛音不要影响旋律的连贯性，注意三连音和后面的八分音符的节奏。

船歌

科斯特(Napoleon Coste,1806—1888)是法国的著名的吉他家，其作品许多是优秀的教材。该曲是很受欢迎的小品，可用小行板(Andantino 69拍/分)的速度弹奏。

罗曼斯

梅尔兹(J·k.Mertz,1806—1856)生于匈牙利的布列斯堡，自幼学习吉他及鲁特琴，是匈牙利的著名吉他家。该曲演奏时略带伤感的气氛。

泪的帕潘

多兰德(J.Dowland,1562—1626)是与莎士比亚同代的英国著名的鲁特琴演奏家。该曲是他72首作品中最有名的一首。演奏时不仅需注意高音旋律，副部主题旋律的进行也应注意。

雨滴

这首曲子难度不算大，主要是有较多的装饰音，而且都是右手手指的弹法，要清晰地弹出来才行。演奏速度要慢而沉着。

《鱈鱼》主题变奏曲

舒伯特的《鱈鱼》原曲是钢琴五重奏，此曲是改编的吉他变奏曲。第一变奏的分解和弦琶音要弹得流畅，清晰地表现出强弱记号来。

格拉纳达

阿尔贝尼兹(I.Albeniz,1860—1909)是西班牙近代国民乐派的代表者。原曲是钢琴曲集《西班牙组曲》8曲中的第1曲。格拉纳达是欧洲最美的城市之一，也是吉他中心。历史上因阿拉伯人曾到过那儿，所以喜欢清泉流水，使得该城到处是小河泉水，充满生机。旋律一开始就在高音部分不间断地均匀伴奏，宛如潺潺流水。旋律与其说是西班牙式的，不如说更具阿拉伯风格。该曲为中级水平的抒情曲，主要难点在换把而又听不出间断来，注意手腕的放松。

圆舞曲

卡诺(A.Cano,1811—1897)在他史上是介于索尔与泰勒加之间的大师，不仅学过音乐而且还学过医学。他在西班牙和巴黎都要受到极大的欢迎。他的教学作品(练习曲)至今仍得到重视。这首圆舞曲是卡诺最著名的作品之一。第6弦要降为D(Re)。过渡的半音阶要弹到熟练为止，才不至于间断。

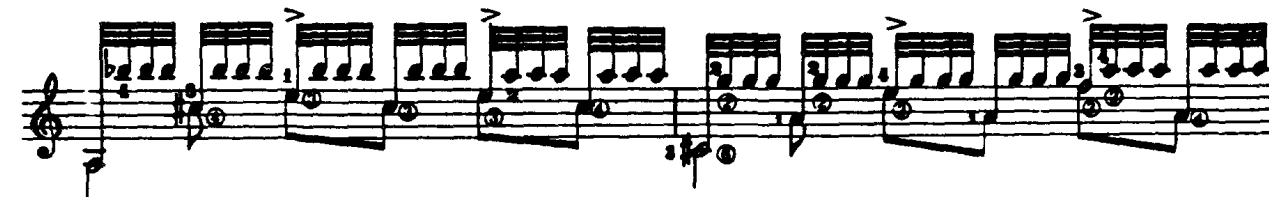
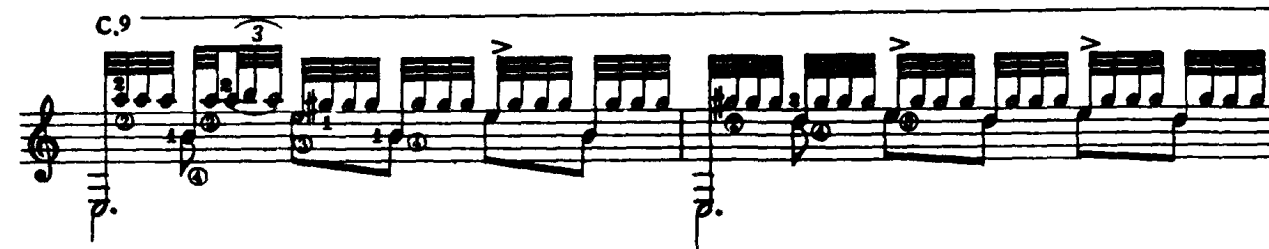
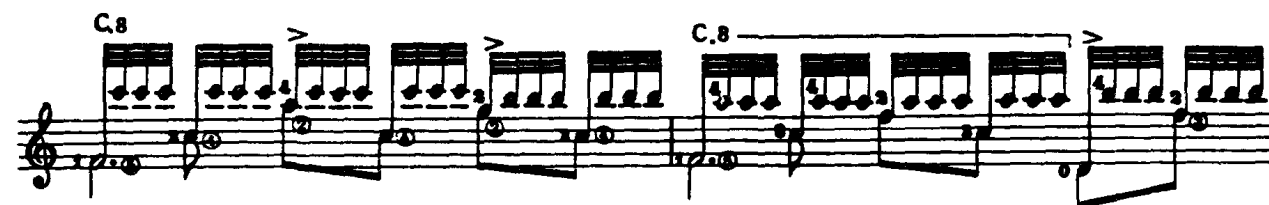
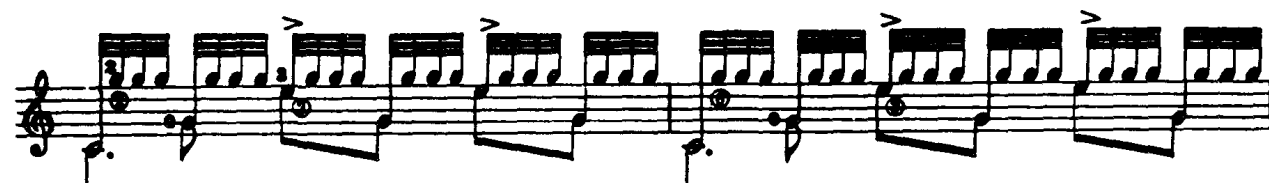
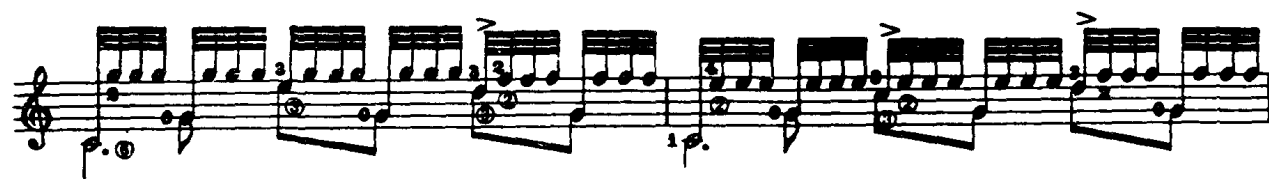
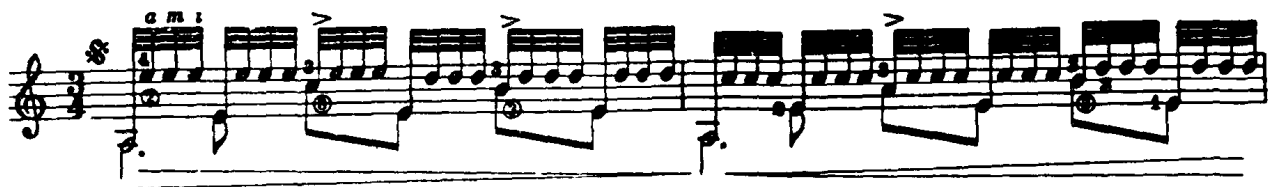
该谐曲

卡鲁里(Ferdinand Carulli,1770—1841)生于意大利的那波里，先学大，小提琴，后又自学吉他，在巴黎获得极高的评价。他的作品右典气息浓厚，只要弹过他的曲子，就不会忘了他的名字。这首曲子最后5小节稍难，弹奏时要特别注意。

阿尔罕巴拉宫的回忆

Andante

泰勒加

Musical staff 1: Treble clef, 2/4 time signature. Features a triplet of eighth notes (1, 2, 3) and various eighth-note patterns with accents.

Musical staff 2: Treble clef, 2/4 time signature. Features eighth-note patterns with accents. A bracket labeled "C.1" spans the final two measures.

Musical staff 3: Treble clef, 2/4 time signature. Features a triplet of eighth notes (1, 2, 3) and eighth-note patterns with accents.

Musical staff 4: Treble clef, 2/4 time signature. Features eighth-note patterns with accents. A bracket labeled "C.2" spans the final two measures.

Musical staff 5: Treble clef, 2/4 time signature. Features eighth-note patterns with accents.

Musical staff 6: Treble clef, 2/4 time signature. Features eighth-note patterns with accents.

Musical staff 7: Treble clef, 2/4 time signature. Features eighth-note patterns with accents and fingerings (1, 2, 1, 1, 2, 3).

C.2 C.4

C.2

2.

C.2

C.2

C.2

pp *ppp* *p p i m a m* C.2

阿拉伯风格奇想曲

6^a en Ré

泰勒加

Andantino

arm.

C.3

Musical staff 1: Treble clef, 6/8 time signature. Features a melodic line with slurs and accents, and a bass line with chords. Fingerings are indicated with numbers 1-4. Dynamic markings include *m* and *a*. A circled 7 is present in the bass line.

C.2

arm.

Musical staff 2: Treble clef, 6/8 time signature. Continues the melodic and harmonic material. Includes slurs, accents, and dynamic markings. A circled 7 is present in the bass line.

C.3

C.2

Musical staff 3: Treble clef, 6/8 time signature. Features a melodic line with slurs and accents, and a bass line with chords. Includes dynamic markings *m* and *a*. A circled 7 is present in the bass line.

Musical staff 4: Treble clef, 6/8 time signature. Features a melodic line with slurs and accents, and a bass line with chords. Includes dynamic markings *m* and *a*. A circled 7 is present in the bass line.

C.2

Musical staff 5: Treble clef, 6/8 time signature. Features a melodic line with slurs and accents, and a bass line with chords. Includes dynamic markings *m* and *a*. A circled 7 is present in the bass line.

Musical staff 6: Treble clef, 6/8 time signature. Features a melodic line with slurs and accents, and a bass line with chords. Includes dynamic markings *m* and *a*. A circled 7 is present in the bass line.

C.7

C.10

C.7

Musical staff 7: Treble clef, 6/8 time signature. Features a melodic line with slurs and accents, and a bass line with chords. Includes dynamic markings *m* and *a*. A circled 7 is present in the bass line.

C.7 C.5

p *poco cresc.*

acel

1

a tempo

2.

ritard.

Pare Fin

arm. *Fine.*

C.3 C.5

a tempo

C.5 C.3

C.3 C.5

泪

泰勒加

Andante

The musical score consists of six staves of music in a treble clef, with a key signature of three sharps (F#, C#, G#) and a 4/4 time signature. The tempo is marked 'Andante'. The score includes various performance instructions and fingering:

- Staff 1: Starts with a dynamic marking of *p* and a *m* (mezzo) dynamic marking. It features a melodic line with slurs and fingerings (1, 2, 3, 4).
- Staff 2: Continues the melodic line, ending with a measure marked 'C.9' and 'C.7' with fingerings 4, 3, 4, 3, 4, 2.
- Staff 3: Includes a section marked 'C.2' and a *rit.* (ritardando) instruction. It concludes with a *Fine.* marking.
- Staff 4: Features a complex melodic passage with slurs and fingerings (1, 2, 3, 4).
- Staff 5: Continues the melodic line with slurs and fingerings (1, 2, 3, 4).
- Staff 6: Ends with a *rit.* instruction and a *D.C. al Fine.* (Da Capo al Fine) instruction.

阿狄利达

泰勒加

Lento (♩ = 66)

Musical staff 1: Treble clef, 3/4 time signature. Chords: C.7, a m i. Dynamics: p. Performance instruction: un poco cresc.

Musical staff 2: Treble clef, 3/4 time signature. Chords: C.7, a m i. Dynamics: p.

Musical staff 3: Treble clef, 3/4 time signature. Chords: C.4, C.9, C.7. Dynamics: f, p. Performance instruction: un poco rit.

Musical staff 4: Treble clef, 3/4 time signature. Chords: C.8, C.4, C.2, C.1. Dynamics: p, f. Performance instruction: Prit.

Musical staff 5: Treble clef, 3/4 time signature. Chords: C.7. Dynamics: p. Performance instruction: un poco cresc.

Musical staff 6: Treble clef, 3/4 time signature. Chords: C.7. Dynamics: p. Performance instruction: rit.