

全国音乐院系教学总谱系列

Edition Eulenburg

No.1823

原版引进

RODRIGO

罗德里戈

绅士幻想曲

为吉他和乐队而作

总谱

Eulenburg

湖南文艺出版社

全 国 音 乐 院 系 教 学 总 谱 系 列

JOAQUÍN RODRIGO

罗德里戈
绅士幻想曲

为吉他和乐队而作

总 谱

奥伊伦堡音乐出版公司
湖南文艺出版社

图书在版编目(CIP)数据

罗德里戈绅士幻想曲 / (西) 罗德里戈作曲. —长沙:
湖南文艺出版社, 2004.4

ISBN 7-5404-3202-0

I. 罗... II. 罗... III. 管弦乐—幻想曲—西班牙 IV. J657.614

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 011933 号

Original edition

© Schott Music International, Mainz, Germany

朔特音乐国际出版(有限)公司, 德国, 美茵茨

Chinese language edition:

© 2004 湖南文艺出版社

版权所有 翻印必究

著作权合同图字: 18—2004—035

罗德里戈

绅士幻想曲

为吉他和乐队而作

责任编辑: 孙佳

*

湖南文艺出版社出版、发行

(长沙市雨花大道 2 号 邮码: 410014)

湖南省新华书店经销 湖南省印研所实验工厂印刷

*

2004 年 4 月第 1 版第 1 次印刷

开本: 850×1168 1/32 印张: 2.25

印数: 1—2,500

ISBN7-5404-3202-0

J·835 定价: 9.00 元

若有质量问题, 请直接与本社出版科联系调换

华金·罗德里戈

绅士幻想曲

为吉他和乐队而作

I. 乡村舞曲与利切卡尔·····	1
II. 西班牙舞曲与拿破仑骑兵的鼓号声·····	14
III. 火焰舞曲·····	33
IV. 卡纳里奥舞曲·····	42

华金·罗德里戈·维德雷于1901年^①11月22日“圣塞西莉亚^②节”出生于西班牙地中海沿岸巴伦西亚省古老的小镇萨贡托。三岁时，白喉严重损害了他的视力，尽管做了几次手术，他后来还是永远失去了视觉。他八岁开始学习音乐，十六

① 许多出版物和唱片封套都将罗德里戈出生的年份错误地说成1902年。作曲家的出生证显示为1901年，见维森特·巴亚·普拉的《华金·罗德里戈：其生平与作品》中的影印件，马德里，1977。——原注

② 圣塞西莉亚（？—203？）：罗马的基督教女殉教者、音乐主保圣人，相传她既能歌唱又擅长弹奏乐器，因拒绝崇拜罗马诸神而被斩首。——译者注

岁起由巴伦西亚音乐学院的老师专门给他讲授和声与作曲法。他最初的一些小作品创作于1923年，第一首管弦乐作品《杂耍艺人》完成于一年后。在巴伦西亚和马德里获得了最初的成功后，罗德里戈效仿他的前辈阿尔贝尼斯^①和法亚^②，于1927年移居到了巴黎，进入了音乐师范学校，其主要的老师为保罗·杜卡^③。罗德里戈很快就成了颇有名气的钢琴家和作曲家，并结识了曼努埃尔·德·法亚、拉威尔和其他当时活跃于巴黎的作曲家。

1933年，罗德里戈与钢琴家维克多利亞·卡姆希结为伉俪。维克多利亞不仅对作曲家有着重要的影响，而且也是他许多作品的合作者。罗德里戈夫妇30年代后期因为西班牙内战的缘故主要在法国和德国生活与工作，只是在1938年夏天回了一趟西班牙。他们第二年（正好在第二次世界大战爆发前两天）决定返回罗德里戈的祖国定居时，华金随身携带着前一年冬天和当年春天在巴黎创作的他的第一部协奏曲的完整手稿。这就是最终使他名扬天下的为吉他和乐队所作的《阿兰胡埃斯协奏曲》。

回到西班牙后，罗德里戈在马德里安了家，并从此一直住在那里，虽然他也常常回到他的故乡巴伦西亚，并在世界各地

① 伊萨克·阿尔贝尼斯（1860—1909）：西班牙作曲家、钢琴家，代表作有钢琴曲《伊比利亚》等。——译者注

② 曼努埃尔·德·法亚（1876—1946）：西班牙作曲家，代表作有芭蕾舞剧《魔法师之恋》、芭蕾舞剧《三角帽》、音乐会作品《西班牙庭院之夜》等。——译者注

③ 保罗·杜卡（1865—1935）：法国作曲家，代表作有歌剧《阿兰娜与蓝胡子》、芭蕾舞剧《仙女》、交响诸谑曲《魔法师之子》等。——译者注

旅行。他一直以音乐评论家和学者的身份活跃在西班牙，多年来一直是马德里大学“曼努埃尔·德·法亚音乐系”的主任，以及西班牙国家盲人协会艺术部的负责人。他以教授和钢琴家的身份到过西班牙各地，以及欧洲、拉美、美国和日本，并且出席过数个国家举办的他的音乐节。罗德里戈毕生都勤于创作，他最后的大型作品为《节日协奏曲》和《献给旧金山的颂歌》，均完成于1982年^①。

《华金·罗德里戈作品总目录》（马德里，1990）列出了一百六十多首作品^②，其中包括十一首协奏曲，几首大型管弦乐作品，六十多首歌曲，以及合唱和器乐作品。虽然罗德里戈尤其以他创作的无数的吉他作品著称，但他在诸如歌曲和钢琴领域的作品也同样重要。罗德里戈的作品具有强烈的西班牙风格（几乎他的所有作品都以西班牙文为标题，而且都使用作品编号），我们可以从他的各种作品中感受到他祖国的历史、文学和景色。

绅士幻想曲

罗德里戈的第一部协奏曲题献给了他的朋友雷吉诺·赛恩

① 罗德里戈的夫人维克多利亞·卡姆希在其《与华金·罗德里戈携手：我们的生活历史》（马德里，1986）中详细叙述了她与作曲家在一起的生活和音乐生涯。——原注

② 见《华金·罗德里戈作品总目录》，雷蒙德·卡尔克拉夫特编辑，马德里，1990；第二版（修订版），马德里，1991。——原注

斯·德·拉·马扎。名字总是与西班牙吉他艺术密不可分的艺术家——安德列斯·塞戈维亚——1939年在巴黎短暂地见到了罗德里戈夫妇，但是《阿兰胡埃斯协奏曲》1940年首演时，塞戈维亚恰好在美国。50年代初，罗德里戈将自己的《三首西班牙小品》题献给了塞戈维亚，而塞戈维亚的回应是问罗德里戈是否能够为他创作一部新的协奏曲，随之而诞生的便是1954年完成的《绅士幻想曲》。这首作品最终于1958年3月5日在塞戈维亚和旧金山交响乐团的演奏下举行了首演，并在6日和7日再次演奏，指挥均为恩里克·霍达。几星期后，塞戈维亚在纽约与直播交响乐团合作录制了这首《绅士幻想曲》，担任指挥的仍然是恩里克·霍达。

在《阿兰胡埃斯协奏曲》获得巨大成功后，罗德里戈又创作了四部协奏曲——为钢琴而作的《英雄协奏曲》、为小提琴而作的《夏季协奏曲》、为大提琴而作的《风流倜傥协奏曲》，以及为竖琴而作的《月下情歌协奏曲》。但是，塞戈维亚的委托使罗德里戈创作出了一首全新的作品，不仅放弃了他以前所钟爱的三或四乐章协奏曲结构，而且更倾向于创作一首由较短乐章构成的组曲。同样，这首新作品所采用的素材也与作曲家以前的习惯做法截然不同。也许是希望避免人们将其与他的第一首吉他协奏曲进行直接比较，罗德里戈决定为塞戈维亚创作的这首协奏曲将采用17世纪作曲家加斯帕尔·桑斯^①的旋律和舞曲。

^① 加斯帕尔·桑斯（1640—1710）：西班牙吉他演奏家、作曲家。——译者注

桑斯于 17 世纪上半叶出生在阿拉贡，生前是吉他演奏家、理论家、作曲家，也是位神父。他曾就读于西班牙最著名的大学——萨拉曼卡，并在那里获得了神学学士学位。他随后去了意大利，在那不勒斯师从奥拉齐奥·贝内沃利^①和其他作曲家。回到西班牙后，他出版了一些文学和宗教著作，也出版了《西班牙吉他音乐入门》（萨拉戈萨，1674）——当时最全面的吉他专著。这套三卷本的专著不仅含有吉他教材，而且还包括约九十首为吉他创作或改编的作品，其中许多都采用了当时流行的舞曲形式，如 17 世纪晚期在西班牙音乐中常见的福利亚舞曲和卡纳里舞曲。

桑斯在即 1667 年曾出版过一本流行歌曲和舞曲集，而罗德里戈在其夫人维克多利亚的帮助下就是从这本集子中挑选了几首主题来构成这部协奏曲的基础。他给这部新协奏曲起了一个非常高雅的标题——《绅士幻想曲》，既是让人联想到桑斯本人与西班牙宫廷的密切联系（他曾经担任过腓力四世^②私生子唐·胡安·德·奥斯特利亚的吉他教师），也是向当代吉他大师安德列斯·塞戈维亚表示敬意。

《绅士幻想曲》由四个短乐章构成，第一和第二乐章又分成两个部分：乡村舞曲与利切卡尔。作品开始处的“乡村舞曲”是一个简单而又优雅的主题，由非常雅致的乐队和吉他音型呈现。在接下来的“利切卡尔”中，罗德里戈发展了桑斯创作的赋格主题。ABA 曲式的西班牙歌调赋格是整首协奏曲中

① 奥拉齐奥·贝内沃利（1605—1672）：法国血统的意大利作曲家，晚年一直为梵蒂冈唱诗班的指挥。——译者注

② 腓力四世（1605—1665）：西班牙国王。——译者注

最优美的部分，悠长而舒展的旋律让人想起罗德里戈其他作品中的一些令人难忘的主题。这个乐章被非常富有想象力的军队号角打断——其中一些被桑斯用在了他的集子中。那不勒斯成分使人联想起桑斯本人在那座城市中的生活经历，以及那不勒斯与西班牙密切的历史关系。最后两个节奏不同的乐章所依据的是 17 世纪流行的舞曲。

雷蒙德·卡尔克拉夫特

(路旦俊 译)

乐队编制

短笛	Flauto piccolo
长笛	Flauto
双簧管	Oboe
大管	Fagotto
小号	Tromba
小提琴 I, II	Violono I, II
中提琴	Viola
大提琴	Violoncello
低音提琴	Conrabbasso

绅士幻想曲

I. Villano y Ricercare

Joaquín Rodrigo
(*1901)

Adagietto $\text{♩} = 56$

Flauto piccolo

Flauto

Oboe

Fagotto

Tromba (C)

Chitarra

Violino I

Violino II

Viola

Violoncello

Contrabbasso

No. 1823

EE 7021

© 1964 Schott & Co. Ltd
Ernst Eulenburg Ltd
and Ernst Eulenburg & Co GmbH

5

Fg. *p*

Chit.

I *sul IV* *mf*

VI. *sul IV* *mf*

II *sul IV* *mf*

9

Picc. *ppp*

Fl. *p*

Ob. *pp*

Fg. *pp*

Tr. (C) *pp*

Chit. *mf* *f* *mf*

I *pizz.* *pp*

VI. *pizz.* *pp*

II *pizz.* *pp*

Vla. *mf* *pizz.* *pp*

Vc. *mf* *pizz.* *pp*

Cb. *mf* *pizz.* *pp*

8

14

Picc.

Fl.

Ob.

Fg.

Tr. (C)

Chit.

I

VI.

II

Via.

Vc.

Cb.

ppp

pp

pp

21

Picc. *mf*

Fl. *mf*

Ob. *mf*

Fg. *mf*

Tr. (C) *mf*

Chit. *mf*

I *arco V* *mf*

VI. *mp*

II *arco V* *mf*

Vla. *arco* *mf* *mp*

Vc. *arco* *mf* *mp*

Cb. *arco* *mf* *mp*

27

Picc. *mf* 1

Fl. *mf*

Ob. *mf*

Fg. *mf*

Tr. (C) *mf*

Chit. *mf*

I

VI. *mf*

II

Vla. *mf*

Vc. *mf*

Cb. *mf*

[illegible]

90

Picc.

Fl.

Ob.

Fg.

Tr. (C)

Chit.

Vl. I

Vc.

cresc.

pp

pizz.

p

[illegible]

56 **rall.**

Picc. *ff*

Fl. *ff*

Ob. *ff*

Fg. *ff*

Tr. (C) *senza sord.* *ff*

Chit. *ff*

I *ff*

VI. *ff*

II *ff*

Vla. *ff*

Vc. *ff*

Ob. *ff*

Ricercare
Andante moderato ♩ = 84

62 *mf*

Chit.

67 **[3]**

Fl. *mf espressivo*

Ob. *mf espressivo*

Chit. *f*

EE 7021