

CD+乐谱+演奏解说

浪漫吉他名曲经典

叶登民 (台湾) 编著·演奏

CD-PLUSCORE

ROMANTIC GUITAR FAVOURITES

DANNY YEH

32

廣州外語音像出版社

CD+乐谱+演奏解说

浪漫吉他名曲经典

叶登民（台湾）编著·演奏

CD-PLUSCORE
ROMANTIC GUITAR FAVOURITES
DANNY YEH

www.qinweb.com

音乐从琴网开始

廣州外語音像出版社

出版策划：黑杭林

责任编辑：常 非

封面设计：陈国华

网站支持：琴网（<http://www.qinweb.com>）

浪漫吉他名曲经典

编著·演奏 / 叶登民（台湾）

※

广州外语音像出版社 出版·发行

九 龙 影 音 公 司 联合制作
广州市侨林音乐艺术发展公司

850×1168毫米 16开本 8.25印张

2002年10月第1版 2002年10月第1次印刷

印数1~5000册

ISRC CN-F14-01-0001-0/A·JG

定价：¥29.80元（CD配书）

目 录

演奏解说

英国民谣 / 绿袖子 Anon--Greensleeves	1
舒伯特 / 小夜曲 F. Schubert--Serenade	5
马汀尼 / 爱之喜悦 J. P. Martini--Plaisir d'amour	8
梭尔 / g小调、G大调小步舞曲 F. Sor--Minuet in g minor Op. 11-2	12
梭尔 / 莫扎特“魔笛”主题变奏曲 F. Sor--Theme and Variations Op. 9	16
菲瑞尔 / 水神之舞 J. Ferrer--The Dance of Naiades Op. 35	19
鲁比拉 / 爱的罗曼史 Antonio Rubira --Romance de Amor	21
露伊丝娃可 / 小罗曼史(小浪漫曲) Luis Walker--Kleine Romanze	24
泰雷嘉 / 玛利亚 F. Tarrega--Maria(Gavota)	27
泰雷嘉 / 玛莉艾妲 F. Tarrega--Marieta(Mazurka)	31
泰雷嘉 / 阿尔罕布拉宫的回忆 F. Tarrega--Recuerdos de la Alhambra	33
巴里奥斯 / 茱莉亚·佛罗里达 A. Barrios--Julia Florida(Barcarola)	37
巴里奥斯 / 大教堂(大圣堂) A. Barrios--La Catedral	42
梅耶 / 短歌(卡娃提娜) S. Myers-Cavatina	48

附 录

大卫罗素访谈 An Interview with David Russell	51
吉他名人语录 Essays from World's Guitarists	64
吉他作曲家字典 Guitar Composer's List	69

乐 谱

英国民谣 / 绿袖子 Anon--Greensleeves	88
舒伯特 / 小夜曲 F. Schubert--Serenade	90
马汀尼 / 爱之喜悦 J. P. Martini--Plaisir d'amour	92
梭尔 / g小调小步舞曲 F. Sor--Minuet in g minor Op. 11-2	95
梭尔 / G大调小步舞曲 F. Sor--Minuet in G major Op. 11-3	95

目 录

梭尔 / 莫扎特“魔笛”主题变奏曲 F. Sor--Theme and Variations Op. 9	97
菲瑞尔 / 水神之舞 J. Ferrer--The Dance of Naiades Op. 35	102
鲁比拉 / 爱的罗曼史 Antonio Rubira --Romance de Amor	105
露伊丝娃可 / 小罗曼史 Luis Walker--Kleine Romanze	106
泰雷嘉 / 玛利亚 F. Tarrega--Maria(Gavota)	108
泰雷嘉 / 玛莉艾妲 F. Tarrega--Marieta(Mazurka)	110
泰雷嘉 / 阿尔罕布拉宫的回忆 F. Tarrega--Recuerdos de la Alhambra	112
巴里奥斯 / 茱莉亚·佛罗里达 A. Barrios--Julia Florida(Barcarola)	116
巴里奥斯 / 大教堂 A. Barrios--La Catedral	118
梅耶 / 短歌 S. Myers-Cavatina	124
<hr/>	
作者简介	126
作者录音与出版的作品	127

英国民谣 / 绿袖子

Anon/Greensleeves

乐人乐事

历久弥新的《绿袖子》

《绿袖子》是一首脍炙人口的英国民谣，也是英国伊丽莎白时期的通俗歌曲，流传迄今已经有四百多年的历史。根据19世纪英国学者威廉·查培尔(William Chappell)所做的研究资料指出，《绿袖子》的旋律最早是记录在16世纪末英国著名的鲁特琴曲集《William Ballet's Lute Book》，歌词的部份则是出现在1584年。然而这首歌曲真正广为流传开来，则是在英国作曲家约翰·盖伊(John Gay)将它编入为了对抗意大利歌剧所创作的《乞丐歌剧》(The Beggar's Opera, 1728)中，遂从此传唱不绝而且历久弥新。

在文艺复兴和巴洛克时期的欧洲，通常演奏类似《绿袖子》这样的民谣时，除了旋律部份的主唱或主奏外（一般都是以鲁特琴、吉他和中提琴伴奏），也习惯加上很多前奏和间奏(Passamezzo)，而这些前奏和间奏都是由伴奏者依据和弦及调式所做的即兴演奏(Improvisation)，因此在那一时代，往往许多绝妙的音乐便是由此诞生，只不过很遗憾的些音符都是稍纵即逝的（当时还没有录音机），所以我们只能从现存有限的资料去想象这些音乐家的神乎其技。相传巴洛克时期德国的鲁特琴音乐家魏斯(S. L. Weiss)就是一位即兴演奏的能手，据说巴赫就是在听了他的演奏后大受感动，于是就提笔疾书、一口气为鲁特琴写作了四首珍贵的组曲。

因为《绿袖子》原是属于文艺复兴时期的民谣，旋律本就非常古典而优雅，所以尽管它是一首描写对爱情感到忧伤的歌曲，但它受到世人喜爱的层面却不仅仅局限在爱情的领域，有人将

它换了歌词演唱、也有人将它做为圣诞歌曲，而它被改编为器乐演奏的版本也是多不胜数，有小品、有室内乐、有管弦乐……，而这其中又以上述的《乞丐歌剧》和英国作曲家佛汉·威廉斯(Vaughan Williams)所写的《绿袖子幻想曲》(Fantasia on Greensleeves)最具代表性。

在《绿袖子》的诸多乐器版本中，最能表现此曲略为凄美的情境，除了最早的鲁特琴版本、吉他版本也一直以其独特的音色而独树一帜。另一方面，在众多古典吉他改编的版本里，又以英国鲁特琴音乐家弗朗西斯·卡汀(Francis Cutting)所做的编曲最受大众所推崇和喜爱。此外，比较著名的版本尚有奥地利吉他家卡尔·夏伊(Karl Scheit)为吉他二重奏所写的《绿袖子变奏曲》。(编注：山下和仁与他的妹妹山下尚子曾经做过录音。)

乐曲解析

西元1650~1750年的百年间，多数的民歌或赞美诗，特别是像《绿袖子》这样的民谣，

都以二段歌曲曲式来写作，但通常只有一个主要的“乐想”。每一乐段由几个乐句构成，每一乐段均有反覆，此曲式称为“古二段歌谣曲式”。

在卡汀的这一个编曲中，他所使用的手法基本上相当接近古典乐派的“变奏曲曲式”(Variations)，但是尚未达到“严格定义”的变奏曲形式及规模，基本上它只能称为一种“扩大二段歌谣曲式”。

从第1~16小节为歌曲的本体，17~32小节可以视为第一变奏，而后33~48小节为第二变奏。在此可以发现一个有趣的现象，亦即在古代歌曲的曲式上，其结构几乎和器乐作品没有两样，而且这种以二个小节为一句，四个小节为一节，八个小节为一段的作曲规律直到今天仍为作曲家普遍采用，其中的道理确实耐人寻味。

主题：A小调、6/8拍子。一开始的旋律就带着淡淡的忧伤，充分表现出歌词中“为伊消得人憔悴”的心境，在第四小节处的E和弦下行，表达着像是叹气的感觉。第九小节转入G大调，成为充满激情的呐喊，值得注意的是在整首歌曲中，G和弦始终在和声、旋律与结构上是一个主要的骨干，而使得具有感伤性格的A小调和弦不至于缺乏起伏。

第一变奏：在这个变奏中旋律主要是以三度音做基础加上节奏的变化，不过另一个比较明显的变化则是发生在和声与低音的对位。在第10、12小节的B小调和弦在A小调和弦之后，具有惶恐不安的性质，而与主题第7小节对称的第15小节，旋律及和声都起了变化。事实上在这个时期里，音乐理论已日趋成熟，大小调性的体系确立、和声的功能也基本健全。加上当时对位法的运用也已经十分丰富，所以相对的加快了复调音乐的发展。

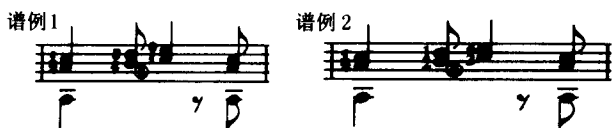
在卡汀的这个编曲的后半段（特别第33小节至结束），就充分发挥了和声的转位与低音对位旋律的创造力，使得一首原本朴实简单的民谣

变得华丽多彩。

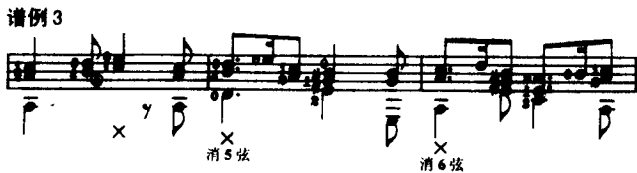
演奏提示

主题部分技巧上不是太难，唯一要注意的是低音的音符时值必须确实遵守。再则就是速度和节奏的掌握了，速度不宜太快（请参考CD演奏的速度）。节奏在上声部的旋律有许多8分附点+16分音符，请注意一般人容易将16分音符弹得太短（亦8分附点弹长了）并且在后一拍上出现重音，这是需要尽量避免的。

从第一变奏（第17节）开始，技巧上值得注意的地方较多，其中包括左手的运指与右手拇指的控制（弹奏及消音）。例如第17小节的连续三度音程（旋律），谱上左手的运指（如谱例1）在方便性上设想得十分周到，但在音色的一致性上就失之考虑，建议的指法（如谱例2）就能保持同一乐句的音色。

另外在拇指的控制上，这首曲子需要消音的地方很多（见谱例3），谱例是17~19小节，所有打×记号都需要消音，至于消音的方法有很多，在这里可以采用拇指消音，方法是当拇指连续弹两根弦时，在弹完第2根弦之后，拇指立刻以指肉将第一根弦的音消去。

在25和27小节（见谱例4）的第4拍上都是休止，可是如果按照乐谱演奏，一般人很容易将乐句分割或是使音乐进行的气氛中断，因此我的建议是把它看做是一个挂留音（见谱例5），这样一来，音乐自然会流畅许多。有时候，我

们眼睛说看到的乐谱，往往只能记录“音符”，而无法将“音乐”记录出来，这个时候我们就必须运用自己所学的音乐知识、乐理和对乐曲的客观理解，进一步的研究、分析，从而把“音乐”从乐谱中找出来。

附录资料

《绿袖子》歌曲原文

Greensleeves

Alas! My love you do me wrong,
To cast me off discourteously,
And I have loved you so long,
Delighting in your company.

Greensleeves was all my joy,
Greensleeves was my delight,
Greensleeves was my heart of gold,
And who but my Lady Greensleeves.

I have been ready at your hand,
To grant whatever you would crave,
I have both waged life and land,
Your love and good will for to have.

Well I will pray to God on high,
That thou my constancy may see,
And that yet once before I die,

Thou wilt vouchsafe to love me.

Greensleeves, now farewell! Adieu!

God I pray to prosper thee!

For I am still thy love true,

Come once again and love me.

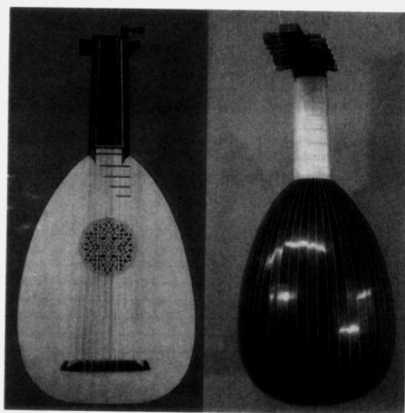
中文译词

唉，我爱，你欠我良多，
如此把我抛弃实在无礼，
而我爱你已经时日长久，
与你共渡的良辰实在欢愉，

绿袖子是我所有的快乐，
绿袖子是我的欢愉，
绿袖子是我心中的黄金，
只有你，我的绿袖子！

鲁特琴音乐概说

——来自一千零一夜的传说……

鲁特琴(lute, liuto)，最初为人所知的名字是阿拉伯文 al'ud'，它源自东方，原是东方诗人在讲述一千零一夜的故事时做为伴奏之用。而它出现于西方世界是在阿拉伯人第一次入侵欧洲时传入欧洲，之后拜威尼斯商人与东方的贸易活动而广为传布，并在中世纪至 18 世纪中叶成为欧洲人普遍喜爱的乐器，并且还借着它保存许多了当时的民歌和舞曲，因此鲁特琴在西方音乐发展的进程中也扮演了极为重要的角色。

鲁特琴的形状，面平背驼、背部为梨形，面板上有音孔传递音响。和吉他一样，鲁特琴指板上也有琴格，音距也是半音。鲁特琴弦的数目视乐器不同而定，最少的仅有四根弦，最多达二十几弦，它的琴弦为羊肠弦，音量虽小，但很甘美。鲁特琴音乐使用的记谱法，称为“Tablature”，它是以图形、数字、字母和其它符号代替音符，为西洋音乐最早的乐谱；但各国的记谱法各异。它是常被使用为独奏乐器、伴奏乐器或室内乐中。

在古代的欧洲，鲁特琴以其高雅华丽的音色和精致的艺术性成为优越的贵族乐器，是皇室与贵族的最爱，在文艺复兴时代的皇宫里，国王、公爵、贵妇们经常聘请著名的音乐家负责宫廷的音乐事务或为他们娱乐时伴奏助兴。在这个天地里，鲁特琴成为这种贵族生活型态里最令人喜爱的乐器。当时的盛况，我们可以从一段描述著名鲁特琴演奏家 Francesco Canova da Milano 的文字中略窥一二：“在他的手指下，他以一种如此美好的弹奏方式令宴会上所有的宾客着迷，将聆听的人带到一种优雅的忧郁里……就这样，每一

图谱式记谱法“Tablature”

图为约翰·道兰的作品《泪的孔雀舞曲》

个人除了听觉，所有的感觉都被剥夺了，就好像灵魂放弃了所有的感官只来到耳边，以一种舒适的心情去享受如此甜美的和声……”另一方面，为了因应时代对音乐的需求，鲁特琴演奏家和作曲家们也不断努力探求鲁特琴的表现力，发展出丰富的技巧，建构复音音乐和音乐上的和声概念，因为惟有如此它才能表现出歌曲、经文歌、或舞曲中精致的多声部、节奏及风格，同时也加骤了复音音乐在欧洲全面普及的速度。

早期的鲁特琴是使用拨子（类似匹克）弹奏的，如此只能产生单一的旋律线条。这种演奏法在15世纪末时被改以手弹的方式取代，这样就使得鲁特琴成为能够演奏多声部的乐器。鲁特琴原是4条单弦（或复弦），后来逐渐增加，直到十八世纪的巴洛克鲁特琴(chitarrone 或 theorbo)，长颈鲁特琴(arch-lute)已经多达13组复弦。而在弦数不断增加，乐曲的音调愈来愈复杂，在演奏时必须不断调弦的情况下，鲁特琴演奏者便想到一个偷懒的办法，那就是尽量演奏同样调性的乐曲，而这也是“组曲”形式最初的发想点。于此同时，很多新的曲目形式：幻想曲、前奏曲、主题模仿幻想曲等也都应运而生，在每个国家，作曲家们都在努力开发这个乐器无穷的可能性，从英国的练习曲到意大利的幻想曲和，到法国的舞蹈组曲……从而达到鲁特琴艺术发展的高峰。

在前述的时期中，当时的鲁特琴有如现代的钢琴，其重要性不言而喻。然而这个高雅又贵族化的乐器，在十八世纪贵族与诸侯的势力消褪之后，它的王朝也跟着结束了。鲁特琴先是被巴洛克鲁特琴取代，之后是比维拉琴(Vihuela)，而在曼陀林及六弦吉他出现后，鲁特琴就逐渐被淘汰在西洋音乐的舞台了。不过，虽然鲁特琴在乐器演进的浪潮中逐渐消失，但无论在艺术性或是历史价值上，却是任何其它乐器所无法比拟的。

舒伯特 / 小夜曲

F. Schubert/Serenade

乐人乐事

歌曲之王——舒伯特

舒伯特

弗朗兹·舒伯特(Franz Schubert)1797年生于奥地利,为浪漫乐派的开创者之一。八岁开始随父、兄学习提琴和钢琴。1811年创作第一首歌曲《哈加尔的悲哀》,十四岁作第一交响曲,十七岁为歌德的诗篇《纺车旁的葛莱卿》、《野玫瑰》、《魔王》等谱曲。十八岁完成第二、三交响曲,两部弥撒曲,五部歌剧及一百四十多首歌曲。

舒伯特是一位天才型的作曲家,对他而言,作曲仿佛就像呼吸一样的自然。他的音乐旋律丰富,富有和谐的生命力与大自然的气息,他将瞬息间的遐想行之于乐谱,把感受到的一切化为音乐形象,构成了他独特的浪漫音乐诗篇,也对后来浪漫乐派音乐的发展影响至钜。舒伯特极为崇敬贝多芬,他在贝多芬去世的隔年也逝世了,遗命葬在贝多芬的墓旁,时年仅31岁。虽然舒伯特英年早逝,但他为后世留下了巨大的音乐财富,其中尤以歌曲著称,被称为“歌曲之王”。在舒

伯特短暂的一生中,总共写下十四部歌剧、九部交响曲、一百多首合唱曲、五百六十七首歌曲等近千件作品。其中最著名的有:《未完成交响曲》、《C大调交响曲》、《死与少女》四重奏、《鱒鱼》五重奏、联篇歌曲集《美丽的磨坊少女》、《冬之旅》及《天鹅之歌》、剧乐《罗莎蒙德》等。

对于吉他,虽然舒伯特从未写过吉他作品(注),不过他却会演奏吉他、也曾经为友人创作的吉他三重奏补笔润饰,据他的一位好友形容:“舒伯特在早晨还未起床时,总是躺在床上用吉他弹唱他新作的歌曲给我听!”所以在舒伯特的脑海中,必然相当清楚吉他所具备的歌唱性、丰富的和声及音色变化。事实上、在舒伯特大部份艺术歌曲的钢琴伴奏中,经常可以听到类似吉他的伴奏音型、或是刻意模仿吉他的音响,所以像世界著名的男高音彼得·许莱亚(Peter Schreier)与吉他演奏家拉哥斯尼(Konrad Ragossnig)合作录制的《冬之旅》及《美丽的磨坊少女》,其中优异的吉他伴奏效果,更令很多乐评家认为舒伯特的歌曲用吉他伴奏似乎更合适。

注:舒伯特曾写过一首为长笛、吉他、中提琴和大提琴的《四重奏》;1997年8月笔者曾在台北发表。另外还有一首歌曲《眼泪》,据称也是舒伯特亲自谱写吉他伴奏。

编曲者——梅尔兹

梅尔兹(Johann Kaspar Mertz,1806-1856)、十九世纪重要的吉他作曲家之一。从小学习吉他和长笛,12岁时就有“音乐神童”的称号。1840年、梅尔兹离开祖国匈牙利、前往音乐之都维也纳发展。1840年11月29日,在一次成功的御前演出后,梅尔兹被任命为宫廷吉

他乐师，名声远播欧洲各国。在维也纳，梅尔兹经常和一位钢琴家约瑟芬·普兰汀（Josephine Plantin）进行二重奏的演出，而这位钢琴家后来也成为他的妻子。

天生体格瘦弱的梅尔兹，1842年，曾有一次因为不当服药而险些丧命的经验，大难不死的他继续马不停蹄地到处旅行演奏，并也不曾间断音乐的创作。他的吉他作品（包括作曲和编曲），数量多达100首以上，其中除了吉他独奏、二重奏，还有钢琴与吉他的二重奏等作品。1856年，他的《小协奏曲》在布鲁塞尔举办的作曲比赛中，还曾经获得一等奖。梅尔兹的吉他音乐受到钢琴的影响很深，也浸染在浪漫乐派的歌剧音乐之中，他最著名的作品有《匈牙利幻想曲》、《悲歌》、《吟游诗人》（吉他二重奏）和一些初学程度最喜爱的小品。

梅尔兹

乐曲解析

《小夜曲》、选自舒伯特一生中最后的联篇歌曲集《天鹅之歌》，也是舒伯特最为著名的作品之一。作为西洋音乐体裁之一的《小夜曲》，大都以描写或歌颂爱情为主题，舒伯特的这首《小夜曲》也不例外。此曲采用德国浪漫主义诗人雷斯塔布（L. Rellstab）的诗作谱写成，内容描述一个青年向他心爱的姑娘所做的深情倾诉，柔和婉转，飘曳着一丝轻愁，极为感人。其歌词大意为：

我的歌声婉转轻盈，

穿过万籁寂静的黑夜轻轻飘向你，
柔枝轻摇，窃窃私语，在那月光下，
纵使有人窥探窃听，爱人，别害怕！
你可听见夜莺的歌声向你恳求？
它用甜蜜的声音代我向你恳求。
牠瞭解我心的痛苦，爱的深情。
它用那银铃般的声音，感动一切，
也应感动你的芳心。亲爱的，来吧！
请听我诉说，快投入我的怀抱来安慰我。

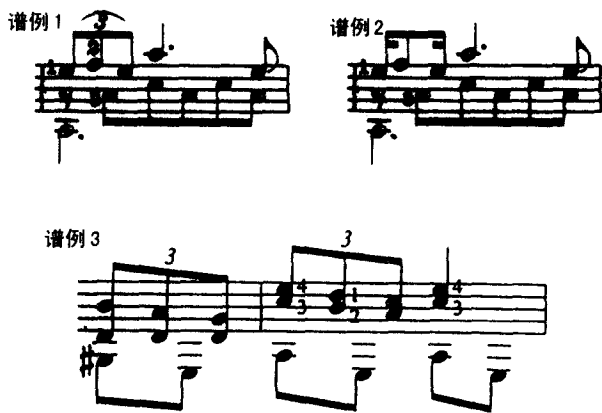
乐曲由吉他奏出四小节前奏的导引烘托下，响起了“我的歌声婉转轻盈，穿过万籁寂静的黑夜轻轻飘向你……”，随着感情逐渐升华，曲调第一次推向高潮，第一段便在恳求、期待的情绪中结束。抒情而安谧的间奏之后，音乐转入同名大调“亲爱的请听我诉说，快快投入我的怀抱……”，情绪比较激动，形成全曲的高潮。乐句之间出现的间奏是对歌声的呼应，意味着青年人所期望听到的回响。最后是由第二段引伸而来的尾奏，仿佛爱情的歌声在夜晚的旋律中回荡。

演奏提示

相信这是一首大家都耳熟能详的名曲，不过当我们深入练习这首作品时，才发现梅尔兹的编曲在某些程度上而言，处处都在挑战着演奏者的技巧实力。所以，想将这首曲子弹得像“耳熟能详”还真不是一件太容易的事。

首先，对大多数吉他演奏者的第一个难题就是节奏（见谱例1），像这种三对二的节奏，其实在音乐基础训练上是最入门的课题，可是在大多数学生的演奏中，几乎都将这种节奏弹成了这样（见谱例2），同样，在大家熟悉的《冒牌探戈》中（见谱例3），类似的节奏更是贯穿全曲。

接下来到了更棘手的问题，“把位移动”（俗称换把）。在这个编曲中，为了配合旋律的起伏，左手经常有很大幅度的把位移动，而且这种移动又并非是单音对单音的移动，而经常是把位

(封闭和弦)对把位的移动。因此,为了克服这个技巧上的难题,我们必须先解释一下关于把位移动的几个技巧。

把位移动可以说是左手中最复杂的技巧,良好而合理的把位移动,牵涉到一首乐曲演奏的完整性、流畅度,但是有的学生经常忽略这个重要课题,并且也未深入理解。

“把位移动”常被误解为快速、敏捷、没有头脑的左手移动,而疏忽了其在技术面以外的音乐性;事实上,当我们在演奏任何作品时,在面对如何解决上百次、上千次的把位移动时,必须先先在脑中建立起清楚的概念,才能使手指做充分精确的练习,进而才能完全掌握所有的把位移动,使音乐完美的流动呈现。在缺乏逻辑与精确性的前提下,一味地要求手指快速、不自然的动作,将会破坏演奏。

因此,在回到以“音乐”为本的前提下,把位移动的要领至少包括下列各点:

1. 经由缜密的思考,使把位移动规律化。
2. 尽可能减少不必要的把位移动。
3. 把位移动的速度应与音乐的速度(Tempo)成正比以确保音符的时值。
4. 有意识地使用右手帮助左手移动把位。
5. 建立“导引指”的观念,即找出在把位移动中必须最先弹奏的音,以该指来引导其他手指到位置上。
6. 适当利用“空弦音”帮助把位移动。

7. 把位移动时应避免不必要的重音。

8. 遇有分解和弦的把位移动,在分解和弦的最后一个音符尚未弹奏时,不可移动或放开把位。

9. 在左手使用封闭和弦(Barre)的把位移动时,特别留意左手拇指的定位,这非常重要。

10. 预备动作、放松、集中注意力是缺一不可的重点。

具备了上述这些的概念后,相信对于曲中繁复的把位移动,我们就可以不再戒慎恐惧了。

附录资料

什么叫“小夜曲”

《小夜曲》、一种抒情歌曲,内容多是牧歌及爱情故事,源于欧洲中世纪的骑士文学,流行于西班牙、意大利等国,形式多为独唱或独奏,演唱时以吉他或曼陀林伴奏,也有用乐器合奏者。十八世纪起,常做为宫廷、贵族和上流社会宴会时助兴的音乐,如海顿的《F大调四重奏小夜曲》、莫扎特《弦乐小夜曲》。在烛光晚餐中,配上小夜曲的演奏,气氛显得更加浪漫。

什么叫“天鹅之歌”

传说天鹅在临死之前会发出它这一生当中最凄美的叫声,也许是因为它知道自己时间不多了,所以要把握这最后的时光,将它最美好的一面毫不保留地完全表现出来。在艺术的领域里,也有类似的情形。例如当我们听到:“这部作品是某某人的《天鹅之歌》”的时候,就不难想象,创作者在完成这部作品之前,内心曾经承受过巨大的痛苦;他迫不及待地要将这些折磨与痛苦化做绝美的音符,流传后世。

除了创作者外,将音乐作品重现在我们眼前的表演者,也会在他们艺术生涯中,展现如“天鹅之歌”一般的告别之作。

马汀尼 / 爱之喜悦

J.P.Martini/Plaisir d'amour

乐人乐事

塞纳河畔的作曲家

马汀尼

仅以这首有名的法国香颂《爱之喜悦》而闻名的法国作曲家金·保罗·马汀尼(Jean Paul Aegidius Martini, 1741-1816), 其实是一位德裔法国人, 他的德文原名叫做约翰·保罗·舒华曾杜夫(Johann Paul Schwarzen-dorf), 另有笔名叫做马汀尼·泰德斯可(Martini Il Tedesco)。

马汀尼、1741年9月1日生于德国弗莱斯塔(Freistadt), 10岁时就已经在家乡的教会里演奏风琴, 17岁转任圣芳济会的风琴乐师。之后他移居到法国, 并且将他的德文名字Schwarzen-dorf改为Martini。起初马汀尼在法国是服务于一位波兰皇室——斯坦尼斯洛斯一世(King Stanislaus I), 后来这位国王去世后, 他就转往巴黎发展并终老于斯。到了巴黎的马汀尼, 先于1771年出版了他的歌剧《L'Amoureux de quinze ans》, 同时也在剧院内兼差担任指挥, 在这之后, 他受聘担任巴黎国立音乐学院的作曲教

授, 这份教职一直持续到1802年, 直到他被迫转任法国国王路易十三世的宫廷乐长。在音乐创作上, 虽然马汀尼一生写作不辍, 但很可惜的是留下的作品却极为有限, 他最著名的作品除了这首《爱之喜悦》, 还有一首声乐练习曲《Melopée Moderne》。

《爱之喜悦》是根据法国诗人金·皮耶·克拉里弗洛里安(Jean-Pierre Claris de Florian)的诗词作曲的。十九世纪末、欧洲出版的《意大利古典歌曲集》中, 甚至还出现意大利文的歌词。另一方面, 尽管此曲的旋律是如此的触动人心, 但它的歌词所描述的内容却和歌曲的标题相去甚远, 此曲诉说的是塞纳河畔的一则凄美的爱情故事, 道出爱情的喜悦只是短暂, 爱情的痛苦却是长久一生的, 近乎是一首悲歌, 曲中无一赘字地道尽爱情的伤痛、天籁般轻柔甜美的旋律, 确实是一首令人荡气回肠的好歌。至今、《爱之喜悦》不仅在世界各地为世人所传颂, 同时也成为“法国香颂”的最佳代名词。

金·皮耶·克拉里弗洛里安

乐曲解析

这首《爱之喜悦》是一首深受喜爱且历久不衰的法国香颂，因其旋律优美、和声富丽，也常用钢琴及其它乐器演奏。此曲采用的是三段式的歌谣曲式创作，但是又与一般传统的三段式歌谣不同，因为它除了有前奏、间奏，还有转调和再现，可以称为是一种复合式的三段歌谣曲式。它的具体结构如下：

前奏、第一乐段A大调8小节(a, b)、间奏、第二乐段A大调8小节(a', b')、间奏、再现a段、第三乐段A小调16小节、再现a段、尾奏（同前奏）

乐曲由即兴抒情的前奏开始(1-8小节)，而主旋律从一开始(第9小节)就埋下两个调性的动机(A大调、E大调)，四小节后又以模进的方式回到主调结束第一乐段，其中出现几个属七和弦为模进的过程，对音乐的张力有积极的作用。基本上在这首歌曲中的第一、二乐段，和声的结构并没有太大的变化，且旋律的写作手法也是遵循着自巴洛克时期以来的定律（即第二主题的起音落于属和弦的主音），但是比较令人意外的是第三乐段，类似这种由A大调转入同名小调(A小调)的例子较不常见，一般歌曲都是由主调转入关系小调（此处应为升F小调），所以这种作曲法应该也比较接近浪漫乐派的作风。同时在第三乐段中，上声部的旋律也不以第一、二乐段的节奏“模进”，反倒像是悠闲懒散的随意漫步。

在这首歌曲中，包括第一和第二乐段，为使优美的旋律能更为突出，作曲家以分散和弦（琶音）的方式伴奏，确实极尽衬托之美。但在第三乐段中，却又以巴洛克时期的对位手法写出丰富的低音旋律，然而只要仔细的对照歌词，或许就不难想象作曲家脑海中的意像吧！

演奏提示

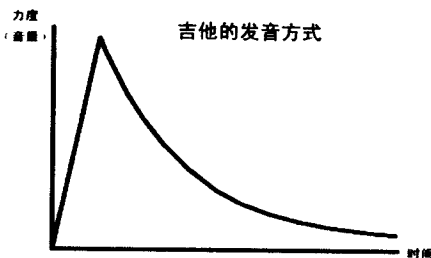
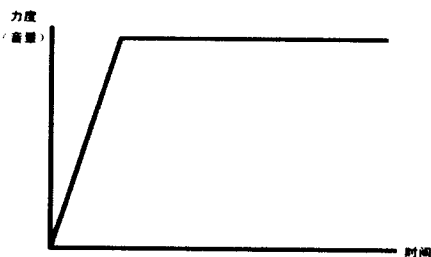
首先要说明的一点，在书中所附录的乐谱与

CD中所演奏的版本略有出入，其中不同之处其实是我个人所做的改编，但因为本书付梓在即，所以未能将我个人的编曲附在书中。不过，如果各位读者有兴趣的话，不妨参考迪安斯（R. Dyens）的编曲，也是相当优秀的改变版本。

在这首乐曲中，从谱面上看来，技巧上似乎没有任何惊人之处，除了一些高把位的移动和第三乐段使用的人工泛音，演奏上并没有特别感到勉强的要求。不过另一方面类似这种旋律性十分明显的乐曲，其实最重要的就是如何在演奏中把主旋律“唱”出来，而这也是对于类似吉他这样的拨弦乐器，演奏上的一大课题。

关于如何使乐器“唱”出来，其最根本的问题还在于“发音方式”与“音的连接”。因为吉他是运用拨弦的方式演奏，所以其发音方式自然和小提琴、长笛等旋律乐器不同，在小提琴上它的发音方式是属于“持续性的发音”，所以连接不会有太大的困扰，唯一可能影响其发音的原因诸如换弓、换把或是技巧不太纯熟的初学者。可是，在吉他上的发音，基本上它是藉着右手拨弦来制造“音头”，而在音头之后音量会自然的衰减，因此这两种乐器的发音方式是截然不同的。（见附图1）

小提琴、长笛等旋律乐曲的发音方式

然而上述的这种发音方式也并非绝对的，尤其是对于吉他弹奏者来说，假设我们对于音符的基本理解是将每一个音符都弹的相当圆滑（Legato），可是遗憾的是我们在现实中所见的并非如此。在“不经意”的情况下，大多数的吉他弹奏者几乎都将音符弹成跳音（Spiccato）或断音（Staccato）。

这种基本“发音方式”的错误，已经对“音的连接”产生根本性的破坏，也就是说所有音的连接（旋律的唱法）都必须建立在每一个音符都是圆滑的（Legato）。以下，我们试着用图形来解释其中的不同差别。

	记谱	演奏	听觉上（以线条表示）
圆滑音			————— 持续
跳音			—— 空白 —— 空白
断音			—— 空白 —— 空白

因此，如果演奏者想将旋律优美的“唱”出来，一定要先将最根本的“发音方式”掌握好，而这种“音的连接”不只需要在单旋律上练习，其它象三度、六度、八度、十度的音程或是伴随着旋律的和弦连接，也都要以圆滑（Legato）的方式多加练习。

附录资料

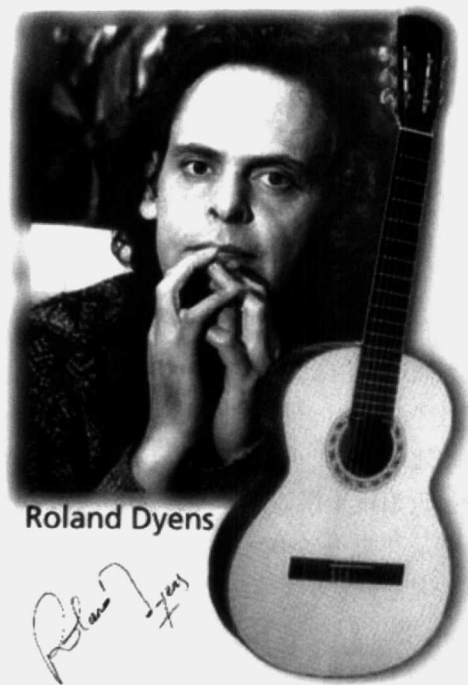
法国香颂吉他篇

可能你没有去过法国？但是相信你绝对听过“法国香颂（French Chanson）”！或许你对法国的印象不是太好，甚至觉得巴黎这个城市很拥挤、很烦躁……但是你将无法否认，“法国香颂”确实是一种独具魅力的音乐。法文“香颂”（Chanson）其实就是歌曲的意思，但是善用文字技巧的中国人将它翻译成“香颂”一词，绝妙之外还让人增添了一份绮思。“法国香颂”虽然不是起源于巴黎，但是却以巴黎为代表。

想象走在 30 年代歌舞升平的香榭里舍大道

上，在巴黎最辉煌的年代里，来自各国的艺术家、诗人、学者、哲学家共同激发出璀璨的巴黎印象、巴黎文化。而座落在大街小巷的咖啡厅、餐厅、法式小酒馆，还有令人怀念的经典情歌，每一首曲子、每一个音符仿佛都能引发生命中浪漫的情怀，而这就“法国香颂”的源头了！

法语是全世界最美丽动听的语言之一，法国人对艺术的期许，更是有目共睹的，然而这一切你都可以在“法国香颂”中感受她的性感风姿，在想象的世界中温存着与巴黎的浪漫邂逅。80年代法语歌曲在世界乐坛大放异彩，尤其是雅典流行歌手娜娜（Nana Mouskouri）以她轻柔浪漫的嗓音唱出《爱之喜悦》之后，“法国香颂”更是风

靡了整个世界，从巴黎到东京，从纽约到香港，全世界仿佛都弥漫在一股“法国香颂”旋风里。

在古典吉他的曲目中，关于“法国香颂”的编曲相当的多，其中早年较为流行的编曲有克劳德·夏里（Claude Ciari）及尼可拉斯·安吉利斯（Nicholas Angelis），不过这两者的编曲比较倾向商业化，所以在编曲手法与音乐价值的呈现上，需要给予比较保留的评价。近年来日本吉他界的

编曲高手江部贤一(Ken-ichi Ebe)经常在《现代吉他》杂志上发表“法国香颂”的编曲,当中有不少难易适中、格调高雅的佳作,颇值得推荐给学生做为音乐会曲目。最后附带一提,法国著名的吉他作曲家罗兰·迪安斯(Roland Dyens)曾经改编过两册共26曲的“法国香颂”,其编曲无疑是非常优秀的改编,不过因其演奏难度极高,所以仅适合程度较高的演奏者弹奏。(注:罗兰·迪安斯即是著名的《冒牌探戈》Tango en Skai的作曲者。)

like a dream that fades into dawn,
But the words stay locked in my heart-strings: "My love loves me."
The joy of love is but a moment long,
The pain of love endures a whole life long.

《爱之喜悦》法文歌词

PLAISIR D'AMOUR

Plaisir d'amour ne dure qu'un moment,
Chagrin d'amour dure toute la vie.
J'ai tout quitté pour l'ingrate Sylvie,
Elle me quitte et prend un autre amant.
Plaisir d'amour ne dure qu'un moment,
Chagrin d'amour dure toute la vie.
Tant que cette eau coulera doucement
Vers ce ruisseau qui borde la prairie,
Je t'aimerai, me ré pé tait Sylvie...
L'eau coule encor,
elle a changé pourtant !
Plaisir d'amour ne dure qu'un moment,
Chagrin d'amour dure toute la vie.

英文译词

The joy of love is but a moment long;
The pain of love endures a whole life long.
Your eyes kissed mine;
I saw the love in them shine;
You brought me heaven right then when
your eyes kissed mine.
My love loves me,
and all the wonders I see;
A rainbow shines in my window;
my love loves me.
But now he's gone,

索尔 /g 小调、G 大调小步舞曲

F.Sor/Minuet in g monor Op.11-2/Minuet in G major Op.11-3

乐人乐事

吉他音乐的贝多芬~索尔简介

费南多·索尔(Fernando Sor, 1778-1839)、为音乐史上享有“吉他贝多芬”美誉的西班牙吉他演奏家兼作曲家,活跃于黄金时代的18世纪中叶至19世纪,在其波涛万丈的演奏生涯里为后世留下无数高格调的古典乐派作品。

在古典乐派的鼎盛时期,也就是十九世纪初,吉他音乐的发展陷入了一个非常困难的瓶颈。因为当时交响曲与室内乐的蓬勃发展,对于像吉他这种音量小、又无法在管弦乐团中演奏的乐器产生了巨大的排挤效应。所幸在这个时期里,吉他界出现了许多伟大的艺术家包括:索尔、朱利亚尼(M. Giuliani)、阿瓜多(D. Aguado)、卡路里(F. Carulli)、卡尔卡西(M. Carcassi)……,这些伟大的吉他家投身于吉他演奏的事业,并且也将吉他音乐的地位提升到历史空前的层次。而这其中索

尔的角色,无疑是缔造历史的最大功臣。

根据教会资料的记载,索尔是在1778年2月14日在巴塞隆纳的教堂中受洗,所以其确切的出生日期应该就在受洗之日前不久,当时梭尔受洗所用的名字是“荷塞·费南多·玛卡里欧·索尔”(Jose Fernando Macario Sor)。索尔从小就开始学习吉他,在他年仅五岁时,他的父亲就常以吉他弹唱一些意大利歌曲给他欣赏。凭着独特而敏锐的音乐天份,少年时期的索尔就已经是技艺高超的业余吉他家了。在他11岁的时候,父亲亡故,为了减轻家庭的经济负担,母亲将他送进蒙特沙拉修道院,在这个修道院里,索尔接触了大量的宗教音乐(如葛利果圣歌),也学习了乐理、和声学、对位法等与作曲相关的知识,一年之后,他就已经有一些歌曲及弦乐合奏的创作。

1795年,索尔离开蒙特沙拉修道院回到巴塞隆纳,隔年、他的第一部歌剧《Telemachus on Calypso's Isle》在巴塞隆纳首演,获得了很大的回响,使他成为一位小有名气的作曲家,而这一年索尔不过才18岁。在此同时的历史背景,以拿破仑为首的法国革命浪潮正席卷着整个欧洲,并且也逐渐威胁到西班牙,所以在那个时候,很多艺术家都纷纷投笔从戎,而索尔也就在这种情况下度过了四年的军旅生涯。结束了军中生涯,索尔在1800年左右来到了马德里,并在不久后结识了他的第一个赞助者——著名的阿尔巴公爵夫人,对艺术深具修养的阿尔巴公爵夫人,同时也是著名西班牙画家弗朗西斯科·戈雅(Francisco Goya)的赞助人。1802年公爵夫人死后,索尔又接受了另一项任命,成为麦迪纳·西里公爵的行政官员兼乐师。