

古典吉他曲《我的夫人》 作品分析与演奏技巧

刘 旭

〔摘 要〕本文分析了古典吉他曲《我的夫人》所创造的音乐形象以及作者的生平、创作特点，绘制了曲式结构图，重点解读了该作品的曲式、和声与演奏技巧，特别是击弦和勾弦技巧，比较了作品的不同版本，从而更好地挖掘作品的艺术价值。

〔关键词〕 吉他；乐器；演奏技巧；曲式；音乐作品分析

〔中图分类号〕 J614 〔文献标识码〕 A 〔文章编号〕 1007-2233 (2019) 04-0111-03

西方音乐在十九世纪进入浪漫主义时期。欧洲社会由于工业革命和科学技术的发展及法国大革命的冲击，已经发生深刻变革。音乐的受众不再只是贵族，新兴的中产阶级也来到了剧场和音乐厅。这一时期的主流音乐吸收了来自民间的喜歌剧和生动的器乐音乐，丰富的和声成为浪漫主义色彩的重要工具，转调的经常出现增强了乐曲的表现力。古典吉他曲《我的夫人》就是这一时期的作品。《我的夫人》英文原名为《MY LADY》，是由 19 世纪末 20 世纪初的英国班卓琴、曼陀林和吉他演奏家、作曲家和教育家埃里斯（Herbert J. Ellis, 1865—1903）创作的。已知的《我的夫人》曲谱最早版本在埃里斯所著的《Ellis's Thorough School for the Guitar》一书中发行^[1]，出版于 1898 年，原曲谱标题下还有标注有 VALSE，表明这是圆舞曲作品。

圆舞曲又称华尔兹，源于德国和奥地利乡间的三拍子民间舞曲，流行于浪漫主义时期^[2]。其舞步典雅大方，享有“舞中皇后”的美称。19 世纪末，吉他音乐已经开始在

欧洲复兴，这首吉他演奏的圆舞曲短小精悍，旋律轻松流畅，演奏技法并不复杂。全曲生动而完整地描绘了女主角在舞池翩翩起舞的音乐形象，较好地体现了古典吉他的特点，因而广为流传。演奏中有多个小节需要击弦和勾弦，可以用作古典吉他装饰音和圆滑音的初级练习曲。

一、作者生平及创作特点

吉他音乐的发展可以说是历经沧桑。弹拨乐器在 16 世纪风行于西班牙，18 世纪末，六弦吉他在西班牙、意大利和法国流行起来，并很快流传到欧洲其他国家。从 18 世纪末到 19 世纪初是吉他的第一个黄金时期，西班牙吉他作曲家和演奏家索尔（Fernando Sor）在这一时期为吉他写下了大量优秀的作品，被誉为“吉他的贝多芬”。19 世纪中叶以后，浪漫主义音乐盛行于欧洲，由于吉他音量较小，难以演奏宏大华丽的音响，吉他音乐陷入了低潮，但在西班牙吉他演奏家和作曲家塔雷加（Francisco de Asís Tárregay Eixea）的努力下，吉他音乐重新进入高雅音乐的殿堂。塔雷加被誉为“吉他的肖邦”和“近代吉他之父”。在 20 世纪，吉他音乐由于西班牙吉他演奏家塞戈维亚（Andrés

〔收稿日期〕 2018-12-27

〔作者简介〕 刘 旭（1982—），男，上海音乐学院社会教育学院本科学生。（上海 200031）

Segovia) 等音乐家的贡献,进入了第二个黄金时期,确立了在专业音乐中的地位,在古典音乐舞台上全面复兴^[3]。

这首吉他曲的作者埃里斯出生于英国伦敦一个特许酒类销售商(licensed victualler)家庭,被音乐历史学者博恩(Philip J. Bone)誉为“英国最多产的曼陀林和吉他作曲家和编曲家”和“1914年以前最简明、最好的吉他教程作者”^[4]。他没有受过专业学校的音乐教育,但他母亲是作曲家及指挥家本尼迪克特爵士(Sir Julius Benedict)的学生,母亲教给了他钢琴和和声。他从小喜欢班卓琴,放弃了父母为他计划的商业生涯,通过自己的音乐天赋和不懈努力,编写了大量的乐器教程,包括班卓琴教程和在英国出版的第一本曼陀林教程。埃里斯的班卓琴教程的出版带动了班卓琴的流行,确立了他作曲家的地位。曼陀林的流行带动了吉他的复兴,他随即编写了吉他教程。与当时的其他学术化的教程相比,他的吉他教程更简明,有易懂的图表和精心编排的学习顺序,适合初学者,很快在吉他教师和演奏者中流行。除了编写教程,他也作为老师教授这些乐器。但不幸的是他英年早逝,38岁就在伦敦去世了。在他短暂的一生中出版了数以千计的音乐作品,其创作一般结构规整,强调使用最简单、最有吸引力的表达方式,完全避免使用有难度的技术。这使得他的作品没有高级的技巧,非常适合初学者,在当时英国的演奏者中很流行。

二、作品分析与演奏技巧

本文分析使用的《我的夫人》乐谱来自《Ellis's Thorough School for the Guitar》。全曲采用3/4拍,是节奏明显的主调音乐,共有24个小节,乐曲结构为规整的单主题单三部曲式ABA',其中A是呈示性乐段,B是展开性乐段,A'是A的再现^[5]。三个部分各对应8个小节,第一部分和中部单独反复一次,再现部不反复,实际演奏共计40小节^[6]。《我的夫人》在互联网上有一些改编版本,但结构基本不变。乐谱没有标注速度,一般圆舞曲速度为小快板。根据本曲典雅、轻快的内容,建议每分钟108至120拍为宜。图1是全曲的曲式结构图。

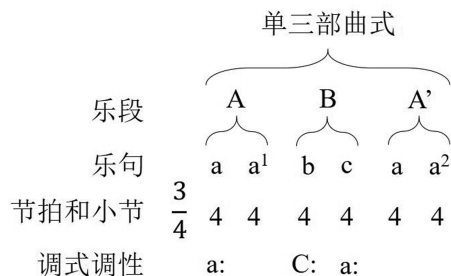

图1 《我的夫人》曲式结构图

第一部分是由两个4小节乐句组成的方整结构的a小调乐段,其中a乐句的第1小节装饰音的主音由a小调I₆和弦的三个音构成,是全曲的动机。a乐句又可分为1-2小节和3-4小节两个乐段,后一乐段是前一乐段的发展,乐句的和声进行是I₆-VI₇-V₇-VI₇。a¹乐句是a乐句的变化重复^[7],其中第5-7小节与1-3小节完全相同,第7小节的V₇和弦到第8小节进行到I₆和弦,构成稳定终止。

吉他击弦技法一般是在拨响前一个音符之后,立即用左手手指敲击同一根琴弦的较高品位,这样在阻止前一个音符延音的同时,又通过敲击琴弦发出了更高的音,营造出不同于拨弦的效果。吉他的勾弦需要左手在弹奏第一个音之后,按音的手指由内向外顺势勾出,从而发出空弦音或者左手的其他手指所按的音。这一部分击弦和勾弦演奏可参考谱例1。第1小节的三个装饰音需要击弦演奏,音符上方用“4. Pos”标注了第4把位。演奏时可以用2指按1弦第四品,右手拨弦后3指击弦,每次击弦后2指换一根弦,也可以用1指一直小横按1,2,3弦第四品,2指击弦。击弦时要注意这里是全曲动机,装饰音的主音需要清脆响亮。击弦的时候,手腕的动作很小,声音的发出是靠手指的力量,刚开始击弦的时候容易击错琴弦,而且由于手指速度不够,击弦声音会显得单薄,需要多加练习^[8]。第2小节要注意最后两个音都是八分音符,时值相等,勾弦的前一个音是和弦根音,需要弹得较响亮,勾弦之后没有休止。勾弦的时候左手动作本来应该尽量小,因为在较低音的琴弦上勾弦时,容易碰到另外的琴弦而发出杂音,但由于此处恰好是在最外侧的1弦上勾弦,故不需特别注意控制动作幅度。第3小节的第一个音是和弦根音,需要弹得厚重饱满,可以使用靠弦奏法^[9]。第8小节的休止符建议使用右手在所有琴弦上止音。

谱例 1 《我的夫人》击弦和勾弦片段

第二部分同样由两个 4 小节乐句组成,但两个乐句调性不同。b 乐句转调到 C 大调,织体由分解和弦和半分解和弦交替构成,展开性的特性明显,描绘了开朗乐观的华尔兹舞步,和声进行是 $I - V_7 - I$,稳定终止了乐句。c 乐句转回 a 小调含蓄秀丽的舞步,13-15 小节以连续的分解和弦构成,16 小节用两个重复的柱式和弦结束乐句,为再现部做准备。c 乐句的和声进行是 $V_7 - I - IV - V$,构成半终止。演奏时需要注意的是第 9、11、13、14、15 小节都标有连音线,分解和弦弹奏时要尽量连贯,和弦转换要干净利落,第 16 小节也可以使用右手止音。

谱例 2 《我的夫人》原版片段

上海音乐出版社出版的《古典吉他考级曲集》(2010 年修订版)将第 15 小节修改为 B7 和弦。谱例 2 是原版,谱例 3 是修改版。如果采用修改版,则第 15 小节的和声是离调到 E 大调的 V 和弦(副属和弦),第 16 小节的 E 和弦既是主调属和弦的半终止,也是副属和弦到副主和弦的离调完成。这一短暂的离调使第 15 小节听起来比原版更为明亮,丰富了乐句的调性色彩,表达的情绪更加复杂,营造出不同于原版的艺术效果,可以在演奏中酌情使用,例如在第一遍演奏时使用修改版,重复演奏中使用原版以突出向主调过渡的特点。

谱例 3 《我的夫人》修改版片段

第三部分是主调的主题再现,跟第一部分相比变化很小。 a^2 乐句的和声进行和第一部分的 a^1 乐句相同,也是 $I_6 - VI_7 - V_7 - I_6$ 。第 23 小节跟第 7 小节相比,属七和弦的三音(导音)升高了八度,解决的倾向更加明显,在第 24 小节以连续的两个柱式主和弦结束全曲。演奏时注意末尾的休止符需要止音以体现舞曲前后统一的节奏感。

结 语

除了大量的练习之外,多观看高水平的演奏,多练习音乐听觉,都有助于吉他演奏能力的提高。总的来说,这首乐曲是一首轻松、优雅的小品,没有高把位音符,也没有较为困难的和弦和高速演奏的要求,但是在练习时很容易因为击弦和勾弦导致节拍不稳定,建议使用节拍器辅助练习,注意音乐的连贯和流动性,科学合理地诠释这首音乐作品。

注释:

- [1] Ellis Herbert J. Ellis' Thorough School for the Guitar: Containing Complete Diagram of the Fingerboard, Rudiments of Music, Major and Minor Scales [M]. London: John Alvey Turner, 1898: 47.
- [2] 郑 新. 浪漫主义时期圆舞曲风格——韦伯钢琴曲《邀舞》分析 [J]. 商丘职业技术学院学报, 2017(06): 80—82.
- [3] Wade Graham. Traditions of the classical guitar [M]. America: Alma Books, 2012: 183.
- [4] Bone Philip J. The Guitar and Mandolin: Biographies of Celebrated Players and Composers [M]. Schott, 1914: 96—98.
- [5] 侯国良, 杜化丽. 《维拉-罗勃斯第一号前奏曲》曲式分析 [J]. 吉它, 2008(01): 78.
- [6] 杨育林. 古典吉他名曲《阿斯图里亚斯的传说》演奏技巧与音乐分析 [J]. 齐齐哈尔大学学报, 2013(06): 129—132.
- [7] 于 龙. 曲式与作品分析在吉他教学中的重要性 [J]. 北方音乐, 2013(12): 70.
- [8] 刘 旭. 乐器教育 MOOC 设计探索 [J]. 数字教育, 2018(04): 17—22.
- [9] 徐 宝. 浅析在古典吉他演奏中右手靠弦与不靠弦的运用 [J]. 音乐探索, 2007(S1): 100—104.

(责任编辑: 崔晓光)