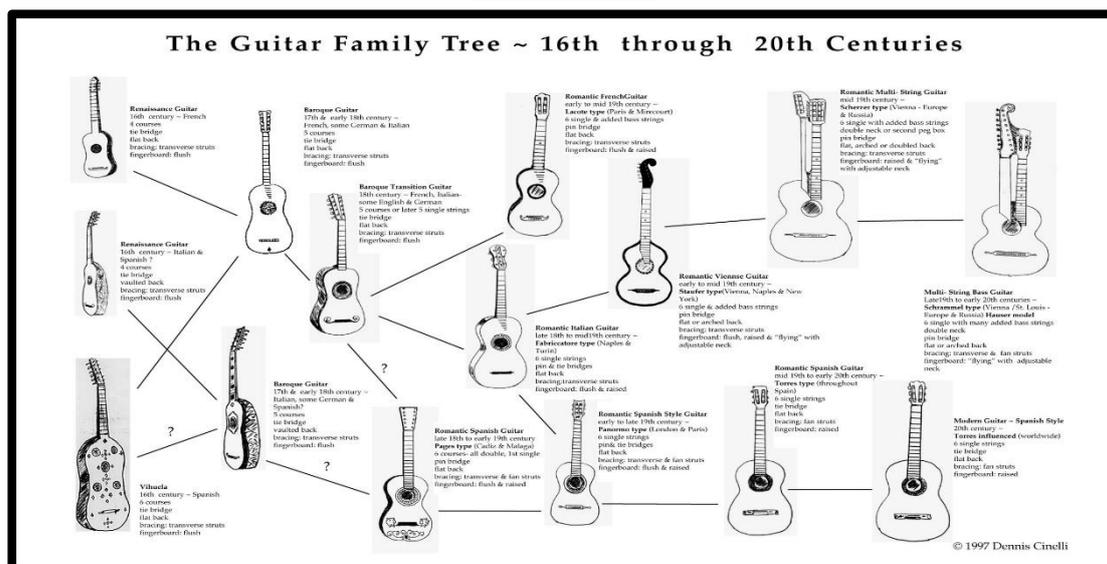

結他的演變

有接觸過古典結他音樂的都應該聽過 Bach 所寫的 BWV 1006a, 但你知不知道原來如此出名嘅結他作品, 原本並非寫給結他! BWV1006a 係出自於 Bach 嘅魯特琴組曲 (Lute suite), 其實絕大部份古典時期前的結他作品, 本是寫比其他樂器. 結他手常接觸到嘅 Sylvius L. Weiss, John Dowland 等, 生於 18 世界前嘅作曲家, 都並非結他手 (大多都係魯特琴手或比維拉琴手). 原因很簡單, 結他要到 18 世界後期才成型!

不過別要誤會, 早於 16 世紀已經有文獻記載結他呢一種樂器, 當時的結他只得四組弦 (除了最高音的是單條外, 其他的弦兩條線為一組), 比較近似 Ukulele (同樣也是 g', c', e', a' Tuning). 一般係用以掃和弦的方式去為當時流行的歌曲和舞蹈伴奏. 雖然四弦結他在 17 世紀左右演化為五弦後 (又名 Baroque Guitar), 在意大利和西班牙的各個階層上都流行起來. 不過礙於 Baroque Guitar 的奇怪 Tuning (以第三弦為最低音的 a', d', G, b', e') 及其沒有低音的特性, 所以當時的作品還是以魯特琴或比維拉琴為主. 17 世紀其最中一位最重要的法國結他作曲家 Robert de Visée 曾解釋道 “The instrument itself is the reason” (樂器本身就是個原因). 因此, 結他一直從民謠, 伴奏的方向改良, 以單鋼線代替了兩條羊腸線的組弦, 換上了由骨/金屬做成的 fret, 加上了第六弦, 更改至 Standard tuning. 一直至 18 世紀, 曲風上的改變, 結他才真正的踏上藝術之路.

但因為魯特琴和比維拉琴彈奏的技法及其樂器特性都和當代結他十分相似. 所以普遍演奏家都會認為魯特琴和比維拉琴才是當代結他的祖先, 會把當時寫給魯特琴或比維拉琴的作品轉換給結他彈奏.

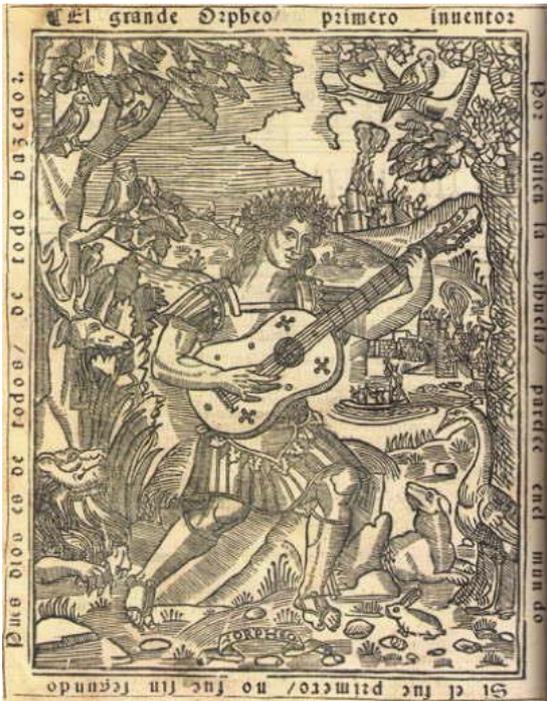

不可不認識的作曲家們

前文所提及的作曲家你或許不全部認識, 不過筆者認為接下來所說的樂手們, 你若說你認識古典結他, 你便不可不認識他們的貢獻!

史上第一人 Luis Milan & Alonso Mudarra

首當其衝的, 是歷史上第一位有文獻記錄的維拉琴作曲家, Luis Milan (c. 1500 - c.1561). 他的第一本書 “El juego de mandar” 早於 1535 年出版, 不過其最重要的作品是在一年後完成的 “*Libro de música de vihuela de mano intitulado El maestro*” (左圖為封面), 史上第一本的維拉琴教材. 時至今日, 這本教材都影響著當代的結他手, 就好像而第一弦作為基準調音的方法, 正正是 Luis Milan 於教材裏所提倡的.

文藝復興時期與 Milan 有另一位也很重要性的作曲家, Alonso Mudarra (c. 1510 - 1580), 不同的是, Mudarra 於 1546 所出版的 “*Tres libros de musica en cifras para vihuela*” 一共包含了 76 首作品, 當中近一半為結他(及伴奏)作品, 令其成為是史上第一本載有 4 弦結他樂章的書籍. 當代演奏家也有錄製書籍中不少作品.

文藝復興時期與 Milan 有另一位也很重要性的作曲家, Alonso Mudarra (c. 1510 - 1580), 不同的是, Mudarra 於 1546 所出版的 “*Tres libros de musica en cifras para vihuela*” 一共包含了 76 首作品, 當中近一半為結他(及伴奏)作品, 令其成為是史上第一本載有 4 弦結他樂章的書籍. 當代演奏家也有錄製書籍中不少作品.

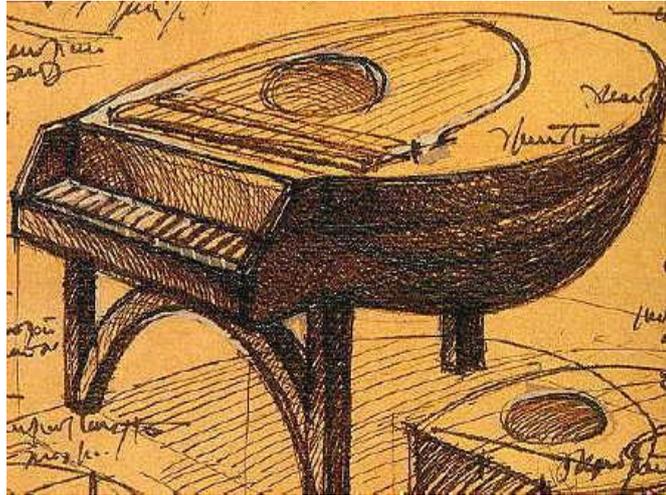
音樂之父與魯特琴

J. S. Bach (1685 - 1750) 巴洛克時期的德國作曲家, 是音樂史上最重要的作曲家之一. 不過, Bach 死後數十年間, 僅僅被認為是較次要的作曲家, 其作品也多被當成練習曲使用. 直至 1829 年, 孟德爾頌指揮上演《馬太受難曲》, 宣告「復興 Bach」運動的開始. 浪漫主義時期的作曲家多推崇 Bach, 蕭邦的 24 首前奏曲與他的晚年作品中對位法的使用、馬勒的第五號交響曲最終樂章等, 就是受到 Bach 的啟發, 亦因此常被稱作音樂之父.

Bach 的音樂教育受到四種因素的影響: 家庭、學校、鎮上音樂活動和教會. 因此他創作了很多不同類型的作品(例如教會清唱劇, 管風琴曲), 比較有名的是古鋼琴四十八首平均律 (The Well-tempered Clavier, BWV846- 893). Bach 的作品中有 7 首不太出名, 但對結他手十分重要的作品. 就是因為 S.L. Weiss 的影響而創作的 Works for the Lute, BWV995-1000, 1006a (BWV 是德文 “Bach Werke Verzeichnis” 的縮寫, 意譯即巴哈作品目錄), 令其成為少數不懂得彈奏魯特琴, 但創作過魯特琴作品的大名作曲家.

當然同時, 和其他世界知名的作曲家一樣, Bach 有不少作品經常被改編給結他彈奏例如 Cello Suite No. 1. 原因是 Bach 的音樂創作受到多方面影響, 包括義大利的器樂協奏曲和奏鳴曲, 北德管風琴學派的管風琴音樂, 新教聖詠, 法國的羽管鍵琴音樂等等. Bach 在他的作品中將前人的創作成果融匯貫通. 並運用不可思議的對位法技術, 卡農、模進、等等的作曲技巧, 創造出極為崇高, 深邃, 豐富的音樂世界, 將巴洛克音樂發展到巔峰.

Bach 大部分作品都是在古鍵琴 (Harpichord) 上創作, 好像他的 Work for Lute 就是用他的 Lute Harpichord (看右圖) 編寫. 所以在彈奏巴哈作品時要模仿古鍵琴的發音法效果, 有時會運用到斷奏 (Non-Legato) 的彈法. 也由於古鍵琴的結構原理, 所以會運用到許多不同的裝飾音 (Ornament) 如 Trill 及 Mordent 來製造長音的效果.

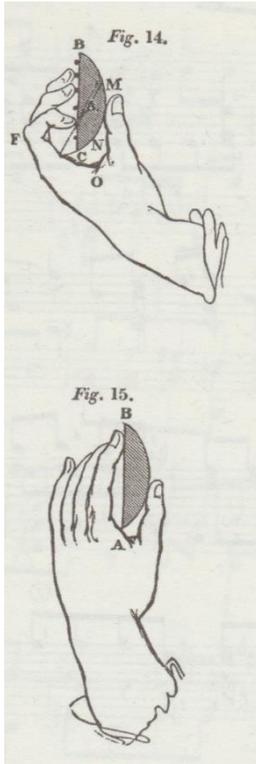

黃金一代

19 世紀被譽為結他的第一個黃金時期, 因為六弦結他的定型以及曲風上的改變, 更多音樂家留意及彈奏結他, 亦因此做就了大量的結他作曲家, 為古典結他打下了最重要的根基. 大致上 19 世紀的比較重要作曲家可以分為西班牙派和意大利派.

因為 19 世紀的結他才剛起步, 所以不少明結他對很多名作曲家來說都並非他們的第一種所學的樂器. 有的結他作曲家更是自學成才的! 意大利出生的 Ferdinando Carulli (1770 – 1841) 便是自學的表表者, 他從小學習了大提琴和樂理後便自己研究結他, 更創作了超過四百首結他作品, 當中以其教材 (op 27) 和合奏最為熟悉. 談到教材, 便不得不提另一位意大利作曲家 Matteo Carcassi (1792 – 1853), 他的 25 首練習曲 (Opus 60) 簡單而清晰地為結他手提供準確並具有針對性的訓練, 令他在結他教學中有一定的地位.

不過以上兩位在表演層面上也沒有 Maruo Giuliani (1781 – 1829) 的成功, Giuliani 被譽為 19 世紀中其中一位最具個人風格的結他作曲家, 以歌詠般的旋律見稱. 他眾多作品中, 以其 Theme and Variation 及其以他的好友 Gioachino Rossini 所作的 Opera 為主題的 Le Rossiniane 最為突出 (他也是 Grand Overture 的作曲家), 另外他也是一位出色的大提琴手, 曾為他另一位好友貝多芬的 Symphony No.7 演出. 據說貝多芬也是聽了他的結他演奏才讚嘆結他為一枝小型的交響樂團.

西班牙出生的作曲家中, 有一位最為人所熟悉的, 被世人稱為“結他界的貝多芬”: Fernando Sor (1778 - 1839). 19世紀其中一位最受歡迎的結他演奏家, 更被當時英國的 Royal Academic of Music 晉封為榮譽會員. Sor 寫下了無數動人的作品, 從交響樂到結他練習曲, 當中最出名的有 Grand Solo 及 Introduction and Variations on a Theme by Mozart, Op. 9. 更甚的是, 他在教材中加上科學化的分析圖(看右圖), 令人更加了解姿勢與彈奏的關係, 他是如此定義自己的教材 “Method. A treatise of logical principles on which the rules that should guide the operations are based.” (教材是根據邏輯為彈奏而制定的一套規則).

除了 Sor 外, 西班牙有另一位作曲家的教材影響後世, 好像 John William 在某個 interview 也說他兒時也是用他的教材. 他就是 Dionisio Aguado (1784 - 1849). Aguado 可以說是 19 世紀結他界的開拓者, 他是其中一個敢於用五線譜取代六線譜的表表者. 在生時他也發明了一個名為 Tripodium 的工具, 建議結他手採用不同的姿勢, 更大膽提倡右手留下指甲彈奏 (當時的魯特琴手和結他手好像 Sor 都是以指肉彈奏), 使速度和音色有所提升. 他的貢獻更得到 Sor 的欣賞, 為他寫了一首名為 Les Deux Amis 的二重奏, 更以 Sor 和 Aguado 標示不同的結他聲部 (一般以 Guitar 1 & 2 區分). 但最重要的是, 他的教學法做就了 Julián Arcas (1832-1882), 結他史上最出名的作曲家 Francisco Tárrega 的老師.

逆轉的一人 Francisco Tárrega

過左 19 世紀的黃金一代後, 青黃未接. 同期鋼琴音樂開始發達, 及結他聲量過少, 幾近不可能出現在當時盛行歌劇, 交響曲, 管弦樂當中. 結他出現一段長時間的衰退期. 直至 Francisco Tárrega (1852 - 1909) 的出現, 結他的生命才能得以逆轉.

Tárrega 學習結他的過程其實也挺傳奇. 因為小時候身體弱, 加上有眼疾, 父親想給他學習鋼琴課程, 當時正盛行鋼琴音樂, 但 Tarrega 卻對結他有濃厚興趣. 有趣的是, 在學習初期, 他的結他老師 Manuel Gonzalez 和鋼琴老師 Eugeni Ruiz 都是盲人音樂家. 進步驚人的 Tárrega, 在十歲時已盡得 Gonzalez 的真傳, 更被當時最出名的 Julián Arcas 賞識及指導.

跟隨 Arcas 前往巴賽隆納深造期間，早上起身練習結他，晚上到餐廳演奏鋼琴，令他有一個將鋼琴音樂改編為結他彈奏的想法。所以 Tárrega 所作的結他曲目，不但技巧好，而且極具音樂性，亦令他擅長改編鋼琴音樂。進入馬德里音樂學院修讀鋼琴後，經常被邀請他在學校內為教授們開結他演奏會，從而改變了當時教育家們當時對結他音樂的原有認識，更令他一心專注於結他音樂。及後，他憑著帶有意義的結他作品，瞬間成為馳名歐洲結他音樂家。

Tárrega 的偉大不只是令結他再一之在歐洲流行，更—確立結他的姿勢。發現如果要將結他的音樂性發發揮的更好，必需在結他身上做出左右手指平均的徹底訓練。而要達到這種訓練，必需改變演奏的姿勢，確立了使用腳踏的持琴方法。更格外重視，他強調 P i m a 必須完全獨立彈奏。因此，我們彈奏 Tarrega 的作品時，必要嚴守其指定的左右手運指法，不可任意加以更改。除此之外，更和他的琴匠 Antonio de Torress 緊密合作，後者更是確立現代結他規格的重要人物 (因此，我們現代的古典結他，大多都叫 Torress model)。

延伸資料

書籍:

Catherine LIDDELL (N.D), German Tab made Easy - a Primer for Reading from German Tablature [Online]., available on:

<http://lutesocietyofamerica.org/resources/Documents/Pedagogical%20Articles/Articles%20on%20Tablature/LSA-GermanTabs.pdf> , Lute society of America.

Graham WADE (2001), A Concise History of the Classic Guitar, Mel Bay.

Jim TOSONE (2000) Classical Guitarists: Conversations, McFarland.

Matamya OPHEE & Jan de KLOE (1996), Fernando Sor. The complete Studies for guitar, Chanterelle.

Tony BACON et al (2002) The Classical Guitar Book – A Complete History, Backbeat Books.

林勝儀 (2013), 吉他音樂史, 美樂出版社.

網站:

<http://www.maestros-of-the-guitar.com/>

<http://www.guitarsalon.com/blog/?p=4056>

<http://www.cs.dartmouth.edu/~wbc/lute/tab-intro.html>

紀錄片及訪問:

The Story of the Guitar, Alan Yentob, BBC, 2008, Film.

John Williams Interview - Part 3 - The Composers, Lilah Kuhn & Thiago Abdalla, GuitarCoop, Youtube.

精選歌曲

Luis Milan:

6 Pavanas

Alonso Mudarra:

Fantasia X

Bach:

Lute suite BWV 1006a

Cello Suite No.1 BWV1007

Air on G String BWV1068

Ferdinando Carulli:

Duo in G, Op34

Guitar Concerto in E minor, Op.140

Mauro Giuliani:

Variation on the Theme of Handel, Op.107

Grand Overture, Op.61

Rossiniana No.1, Op.119

Fernando Sor:

Introduction and Variations on a Theme by Mozart Op. 9

Grand Solo, Op.14

"Les Deux Amis" Op.41

Dionisio Aguado:

Rondo in A minor, Op.2, No.3

Francisco Tárrega:

Capricho Arabe

Nocturno "Chopin" No 2, Opus 9

Gran Vals (Also known as the Nokia Ringtone)

Recuerdos de la alhambra