

漫談六絃琴——古典吉他

薛銘文

1

前言

在所有的藝術當中，音樂是最能觸發與感動我們的心靈，因為它所施諸於吾人的感受可說是直接和本能的。於大部分樂器如鋼琴、小提琴等所表現的音樂，已早為人們所熟悉，然而真正的吉他音樂在本省似乎尚處於萌芽的階段，此因國內甚鮮有正統吉他音樂發表會，又加以吉他經常出現在熱門音樂及低級影片裏，陪伴著那些奇裝異服，動作粗俗者，以致引起國內許多高尚人士的貶抑，而將其視為一種非正派的，不能登大雅之堂的樂器；其實，真正的吉他音樂是非要有那些品德高尚，涵養豐富再加上不懈的努力者而不能表現其精華的。在上期（第23期）的醫藥學苑裏，已有夢竹先生對吉他音樂作了一個簡介，但筆者認為那尚有補充的必要，乃思在這期的醫藥學苑裏，再來談談

吉他是小管弦樂——貝多芬超越吉他之美妙的樂器完無他可想——蕭邦我深愛著吉他的和音當我至旅行時、吉他是我的最好的伴侶——帕格尼尼吉他是優越的樂器但很少人能夠了解——舒伯特吉他是所有弦樂器中最完善的——馬斯涅

里拉

吉他音樂，並略去弗拉門哥吉他，民謠吉他及各種電氣類吉他的介紹，而專只談述古典吉他——也就是本文標題所謂的六絃琴。

2 歷史簡介與名家介紹

追溯吉他的歷史，我們可以認為出現在希臘神話中，繪畫中、或教會、古美術中的豎琴（里拉）是吉他的始祖，至十六世紀才演變為吉他的前身樂器——維衛拉，其形狀及音質已經和吉他大同小異，然當時的維衛拉只限於對王公貴族的演奏，到了十六世紀後半期，並開始迎接吉他時代的來臨，此興亡的過程在吉他史上可稱為「第一期黃金時代」和「第一期衰亡期」，此時的吉他為五絃吉他，乃西班牙人維善狄·艾斯比納爾所確立，他和出生於巴塞隆納蒙賽拉多的荷安·卡路洛斯共同編集出版了最初的吉他教則本（一五八六），俱為吉他

史上重要人物。從十七世紀的二十年代起吉他音樂又在走下坡，然這期間的吉他具備了較維衛拉時代有更更新的近代音樂的內容，才能遍受各國王公貴族的支持，可是此時的吉他音樂畢竟尚存於狹小的特權階級中，作為這個時代的代表性吉他重要人物，可推出弗蘭西斯哥·柯貝達，他是推廣西班牙吉他至歐洲各國的人；一時陷入低潮之吉他音樂，在進入十八世紀後由於有狄奧尼西奧·阿克亞多，弗爾南多·梭爾（Jose' Ferando Marcario Sors）——今天大家都譽他為吉他的貝多芬，及莫洛·朱利阿尼（Mauro Giuliani）等三個吉他大作曲家兼演奏家的出現，而拉開了吉他的第二個黃金時代，這三個大家的作品已是現代吉他奏家不可缺少的演奏曲目；本世紀中期有一位是風琴演奏家又是修道家的密蓋爾·伽路西亞，將五絃吉他增加二條絃而成為七絃吉他，到了一七九九年又有意大利的弗狄利哥·莫勒弟所編成六絃吉他教則本的問世，這才確立了現代的六絃吉他之基礎，今天我們所接觸到的吉他音樂，大都是這個時代的產品，對吉他的作曲與演奏人才而言，無疑的這是一個隆盛的時代了。然而，也終因華格納論鍵盤樂器時代的來臨，使得這第二次的吉他黃金時代再度衰頹，此時的吉他與其他樂器一樣，出現了一種甚為不利的敵手——鋼琴，自文藝復興以降，對所有藝術、思想與音樂均要求必須有變化和自由的結果，吉他自然是無法和鋼琴一爭長短了，雖然面對這種不景氣的狀況，這時候的吉他卻反而更積極地進入了廣大民衆的圈子裏，並且也因鋼琴的發明而刺激了吉他自身的改良；緊接著，浪漫

主義的思潮又沖激而來，對小型的吉他而言，其構造與音量實無法滿足浪漫派奔放揚抑的要求，吉他音樂到了這個時候不得不沈滯下來而在大衆的生活中求取生存，這使得吉他在西班牙成爲一種最令人興奮的俗謠樂器，造成了後人輕視吉他的重要原因。至十九世紀末，吉他又再度復活，這個時代出現了一位吉他史上甚為崇高的人物，那就是被讚為近代吉他音樂之父的弗蘭西斯哥·塔魯勒加（Francisco T'arrega Eixea），他是西班牙人，有人比喻塔魯勒加的驅使吉他，就如蕭邦的驅使鋼琴，他使吉他音樂，無論在樂曲形式、樂器構造、及演奏技巧上均有革新的內容和長足的進步，此時的吉他乃由從前的小型式樣改變成爲大型而音色較爲宏量的式樣，塔魯勒加的每一件作品都發放著羅曼派的芬芳如玉的光輝，他的出現再度復燃了古典派時代以後，被遺忘的吉他的印象，改變了當時以前的吉他音樂觀，而奠定一直到現在的吉他全盛時代的基盤，可以說現代的每一位吉他演奏家均受到了塔魯勒加的莫大影響，在他多數的優秀作品中那整首以震音（Del Tremolo）演奏的「阿爾漢伯拉宮殿的追憶」及「阿拉伯幻想曲」算是較爲出名。繼塔魯勒加之後，今世紀又出現了一位最偉大的吉他演奏家安德烈斯·瑟歌維亞（Andres Segovia）亦爲西班牙人，他將從巴赫以前的巴洛克，文藝復興時代的音樂，一直到阿班尼士，葛拉納多斯等近代音樂都編進演奏曲目裏，他的演奏範圍遍及古典以前一直到現代，而且不只限於獨奏，其幅廣包括室內樂、協奏曲；由於瑟歌維亞的貢獻，才使吉他引起了世人的注目，

於今遂成爲可與小提琴和鋼琴頂足而三，並駕齊驅的樂器，我們從歷史的記載或文獻、演奏和作曲所留下來的樂譜來回憶這些吉他的大家們，總覺得是無法超越瑟歌維亞的，因此瑟歌維亞被讚爲獨一無二的名手，無與倫比的巨匠以及吉他的國王等等最高的榮譽，都集到他身上來，然這並非意味著瑟歌維亞的技巧當今已無人可出其右，而是瑟歌維亞所表現、所處理的音色實在是上上乘的；進入二十世紀後半，吉他的版圖更加擴大，吉他的名手及作曲家，並不一定要出自西班牙，目前有遍瑟歌維亞旗下的吉他名家有英國的朱利安·布利姆，和約翰·威廉斯（John Williams）——被瑟歌維亞賜予吉他王子的雅號，法國的普列斯提·拉戈耶夫，義大利的奧斯卡·紀利亞，阿根廷的拉莫斯·羅佩斯與厄倫斯·畢鐵棟（Ernesti Bitetti），巴西的羅林德·亞爾梅達，德國的季格弗列·貝倫（Siegfried Behrend），與及西班牙的耶佩斯（Narciso Yepes），普喬兒和墨西哥的彭塞等等都是本世紀的吉他風雲人物，無疑地，吉他在今天已經成爲國際性的樂器，並且也被推崇到歷史上最高的地位了，我們就稱吉他從塔魯勒加至今日的成就爲其「第三個黃金時代」吧！

3 吉他音樂內容簡介

吉他的演奏曲目除包含了前古典時代的維衛拉，或魯特的作品外，又納入了以吉他本身出名的作曲和編曲，更兼有以吉他而著名的室內樂和協奏曲等；在吉他演奏曲方面常不缺少巴哈的作品，因爲吉他能充分表現出

大巴哈的對位技法，大致與巴哈同時期的史卡拉弟 (Domenico Scarlatti)，韓德爾，及以「四季」著名的韋伯弟都曾為吉他寫了一些曲子，然為吉他所作的協奏曲則甚少，此因吉他的音量較小，很難在協奏曲中和管絃樂相抗衡；今日雖用吉他演奏維瓦第或海頓所作的協奏曲，然那原是為魯特琴而作的；直到近代已有不少作曲家嘗試著去寫類似室內樂的吉他協奏曲，其中較有名的幾首諸如義大利作曲家泰雷斯可 (Mario Castelnuovo-Tedesco) 的「D大調協奏曲」和西班牙作曲家羅多利果 (Joaquin Rodrigo) 的「阿蘭費斯協奏曲」—此曲被奉為吉他協奏曲的圭臬，及「一個貴紳的幻想曲」，都是相當傑出的作品，這些曲子對小音量的吉他而言實堪稱完美之作曲，並也令吉他十足地顯示出了其表現力的廣濶無邊。

4 吉他的特色

吉他因為攜帶輕便，遂能取代中世紀魯特琴的位置而成為大眾化的樂器，以德國的歌謠大家及「未完成交響曲」作曲家著名的舒伯特，在年輕時就很愛好吉他，他留存了附吉他伴奏的歌曲，以及包含吉他的室內樂作品；被譽為十九世紀最偉大小提琴家的帕格尼尼也卓出於吉他技術，此則鮮為世人所知，他所作的吉他曲有「為了小提琴與吉他的奏鳴曲」、「為了小提琴、中音提琴、吉他與大提琴的四重奏曲」等包括吉他在內的多數室內樂及將近一百五十首的吉他獨奏曲。吉他的音色和鋼琴的音色很相似，在一首吉他與鋼琴的協奏曲裏 (出

自中聲唱片 CSL-123)，簡直就很難分辨出那是兩種樂器同時在演奏；吉他的音色不但包含豐裕且極其纖細嬌柔，它本身獨具的表現力 (他種樂器所無法表現的) 是滑音 (Ligado) 及震音，這兩種特色足以令初學者開始便由衷地喜愛上它，它的每一個音皆須靠演奏者的十指與絃直接接觸方能產生，因此彈奏者較容易將其感情和個性儘量地流露於琴音上；吉他雖然僅僅六條絃，但卻有非常廣濶的音域，且一般的和音、分散音，以及其他多種技巧均為其屹立樂壇的本錢，其能演奏出無限的律動，實是一種表情力最強、最豐富的樂器，然而，它的最大缺點在於其音量較小，故無法比得上鋼琴的雄渾性，並且若遇到長拍子時，一般劣質吉他的彈奏往往亦無法達到此長拍子所要求的時值，便消失掉或減弱了，換句話說，吉他較難表現出如小提琴般的持續音的美妙，正因為吉他所發出的音沒有持續性，所以它必須具有變化而不斷的彈奏，這也正是吉他困難學習之所在，據筆者所知，能彈奏出長拍子所要求之時值的吉他，其價格至少在台幣一萬元以上。

5 給初學者

初學古典吉他，首先以俱有一位優秀的指導老師為要，在本省諸如善化的林耿棠先生，高雄的黃璠培先生，台北的呂昭炫先生，台中的謝祖榕先生，都是本省較負盛名的幾位吉他老師。其次，必須選擇一本適當的教本作為一貫的練習，切勿中途而廢，更不可一意貪圖自己喜歡的曲子，而忽略了技巧的練習。其實類似這種練

習曲也才真正是所有名演奏家所必須經歷的課程，往往有些人學不了兩、叁年的吉他，便靠能背誦幾首演奏曲而上台演奏，以致往往令人誤解吉他可能是一種很容易學習的樂器，其實，在外國的吉他音樂學校裏對吉他訓練的嚴格，是絕不會亞於鋼琴和小提琴的。初學古典吉他之教本很多，諸如卡爾卡西教本 (Carcassi 為十九世紀出生于義大利的名吉他家，以吉他教本出名) 塔魯勒加教本、瑟歌維亞教本等等較為一般人所採用，本省有的大都是日文版，僅卡爾卡西教本有兩本中譯本，其中一本是繩田政次所編，另外一本則是溝焉浩五郎所編 (二者俱為日人)，筆者認為前者較著重技巧的琢磨，而後者則長於拍子的訓練，這兩本都是吉他初學者必備之教本，可以說沒有練習過卡爾卡西的二十五首練習曲及此教本第四部的模範曲者，不能算是吉他的彈奏者，不過，卡爾卡西教本似乎是較偏重了左手的訓練，然而對演奏吉他而言，左手的運指固然是「工夫」深淺的表現，而對樂曲精神的處理或演奏者在彈奏時所欲表現的感情和風格，則非有靈活的右手不能勝任，因此專家都認為「右手」才是藝術修養的表現，事實上也惟有靈活的右手才能使古典吉他不於並且超越於他種吉他，也才能使吉他音樂發揮到極致，按左手功力的深淺可由彈奏音階的是否清晰與運指的是否迅速表露出來，而右手的靈活則可由音量大小的是否控制得宜，分散和音及震音的是否均勻及音色的是否處理得恰當來窺其火候，前述的塔魯勒加教本和瑟歌維亞教本就對於右手的練習收集了甚多的資料。繼卡爾卡西教本之後，朱利阿尼和梭爾

的練習曲都是不可或缺的，朱利阿尼之練習曲所要求的，是運指的能夠迅速聯接，而梭爾的練習曲，有人稱品頗有莫札特之風，則採用了多音，多的時候可至三重音或四重音，其結果，是造成了左手運指的負擔過重，經過上述幾家的練習曲，對於具備各種形式的現代吉他作曲和技巧 (如維拉、羅勃士之作品) 就會比較容易理解了。其他尚有許多甚有價值的練習曲，如 Aguado, Carulli, Coste 等諸家作品，都可以幫助學習古典吉他音樂者奠定良好的基礎。至於本省比較有名的吉他編曲或作曲家則有胡樹琳先生 (已逝世)，翁柏哲先生 (沙鹿鎮人)、呂昭炫先生、洪冬福先生及敦夫先生。初學古典吉他，一面要擔心左手的運指，一面要注意右手的撥絃，另一面又要分心於拍子的準確，實在是一件相當辛苦的事。談到吉他樂器的選擇，吉他的好壞當然與製造的技巧，木料的優劣與絃的質能有密切關係，初學者雖不一定要購買出自名匠的樂器，但則以採用尼龍絃吉他為要，尼龍絃吉他不但可以表現出柔美的音色，並且沒有鋼絃吉他的傷害左手，音質鏗鏘及腸絃吉他的吸濕性質等缺點，此種尼龍絃是第二次世界大戰後，美國的 Albert Augustine 所最先發明，經過瑟歌維亞首先使用後，古典吉他絃遂固定採用尼龍絃，而鋼絃及腸絃乃變成了歷史陳跡；購買樂器，當然以請教內行人最為上策，對於經濟並不寬裕的初學者，選擇一支一千元左右的吉他是比較適當的。由於本省的古典吉他專家很少，而愛好者又甚多，於是蔚成了很盛的自習風氣，而這些自習者在學到了某一較高程度時，大都喜歡收購有關古典吉他的唱片，並跟著學習，如此，往

往造成並影響了自習者對樂曲之拍子的誤解，甚而喪失了自己對樂曲感情的表達能力，換句話說，是無形中會放棄了自己獨特的風格和個性，而去屈就於某些大演奏家，但是，多聽唱片，較易令吾人掌握整個樂曲的結構和速度，則是公認的事實，至於本省有售且具代表性的古典吉他唱片則有：「黑貓唱片行：從 4561 到 4570 為一整套；山水唱片行：從 1016 至 1016-10 亦為一整套」以上介紹的這些古典吉他唱片都是網羅了當今最具權威的吉他名家之代表作，實為初學古典吉他者之最佳參考資料，演奏內容包括了獨奏、重奏、室內樂及協奏曲和弗拉門哥音樂；於聆聽這些唱片之後，相信吾人將可對整個正統吉他音樂的輪廓，得到一個較確切、較客觀的概念，而不致冒然去渺視它的價值了；談到有關吉他名曲可以那些為代表，因個人欣賞的角度並不同，則有時愛好者由上述這些唱片的解說中，自己去發掘和體會其中奧妙了，坊間有一本「吉他全書」—為琥珀出版社所譯—就對於大多數的吉他名作曲作了甚為詳盡的介紹，故筆者不再贅述之。

6 展望

古典吉他音樂在本省，已由一、二十年前的台灣歌謠及日本歌謠進步到開始步入古典音樂的階段，並且由於各大專院校眾多的學生的愛好與推行，以及實踐家專的設立吉他音樂科 (或組) 使得古典吉他音樂在本省已稍有活躍蓬勃的趨勢，然目前它尚未廣為我們的社會所接受，並極欠缺一般組織團體的支持，又加以本省吉他界的幾位前輩，不但彼此閉關自守，

標榜門戶，甚而相互攻訐，全失虛心觀摩，互切互磋這種培養與尊重吉他音樂之藝術應有的風氣，致使吉他音樂在本省的推展很緩慢，依筆者之見欲使這種樂器本身輕便、經濟而美觀，且藝術價值極高的吉他音樂，獲得強而有力的推展，吉他愛好者理應團結一致，並想辦法經常舉行演奏會，如去年兩美烏拉圭的柯士達先生應邀來台演奏及台北青年吉他手的聯合慈善演奏，聽眾不但給他們極佳的評語而且也改變了對吉他的音樂觀，這樣欲談吉他音樂大眾化才有可能，其次，應極力爭取本省的音樂專門學校來開闢「吉他音樂科」或「吉他音樂系」，以便使吉他音樂在本省有更深入的研究並能培養更多的專門人才，可惜本省的吉他手並不似歐洲及日本者，他們大都是經過吉他音樂專門機構的嚴格訓練，再者，力從學校、及一般社會團體來培養大多數的愛好者，並發行吉他音樂雜誌，或在電視上教學，相信於不久的將來，家家都能見到一支古典吉他，處處都能聽到古典吉他的呼喚，必會是鐵的事實。

參考資料

1. 吉他全書——琥珀出版社
2. 全音音樂文摘——六十二年六月號
3. 台中女中校刊——漫談吉他 (謝祖榕老師)
4. 樂學系刊勳進第 23 期——淺談西班牙吉他 (曉輝先生)
5. 吉他音樂技法、理論、樂譜雜誌 1~11 期——胡樹琳先生主筆
6. 松竹唱片 1139、鳴鳳唱片 69 及其他唱片封面之解說
7. 其他有關吉他樂譜之序文