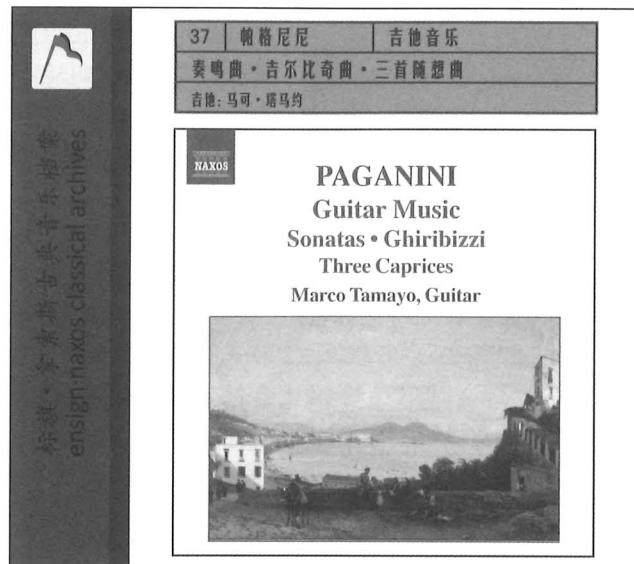


# 帕格尼尼： 用膝盖夹小提琴的古典吉他家

文 | 刘晓斌



在帕格尼尼出生之前的一段时期，吉他音乐在主流社会中几乎失去立足之地，主要用于伴奏，并成为旅行者的必备乐器。小提琴家帕格尼尼在旅途中，便经常怀揣那时已经取代四弦琴的六弦吉他。到了他这一代，吉他乐器的制造技艺已经改革完善，吉他音乐开始回归主流音乐视野，后人回顾这段历史时，甚至称之为吉他音乐重生的神话。

在帕格尼尼有生之年，西班牙的索尔和阿瓜多、意大利的朱利亚尼以及同时代的卡鲁里、卡尔卡西等，将古典吉他音乐推向了一个所谓的黄金时期。这段时期，大作曲家们忙于为提琴、钢琴和管弦乐队谱曲，所以虽然古典吉他文献里经常用舒伯特、柏辽兹来引证吉他是多么伟大的乐器，但为吉他作曲的，主要是后世闻名的吉他演奏家。事实上，由于古典吉他独特的发展历史，在其音乐作品问世时，身上多少会呈现一些其它音乐时代的特点。譬如吉他音乐的贝多芬索尔，按简陋的音乐时期划分，他的音乐生涯应当横跨古典主义和浪漫主义时期，但在许多人看来，他的作品更接近于海顿、莫扎特时代的风格。

帕格尼尼留下了为数不少的吉他音乐作品，例如这张最近由厦门标旗从Naxos引进出版的《帕格尼尼吉他音乐》的唱片册页所介绍，他至少写了1首大奏鸣曲、37首奏鸣曲和43首小曲子。仅凭这些作品，他就足以被视为一位重要的古典吉他音乐家，何况据一些其他说法，他的吉他作品有200首左右。根据记载，帕格尼尼时常在朋友间的音乐聚会中，将小提琴夹在膝盖间，以便抱起吉他不间断地演奏音乐。只是他的小提琴作品实在太过耀眼，而其吉他

作品却罕有公开出版，于是大多数人对他的认识仅止于小提琴。那个时期的其他吉他音乐家，不少人都跨越多个音乐领域，比如索尔除了是杰出的吉他演奏家和作曲家，还是歌唱家，并写有歌剧、芭蕾舞剧、钢琴作品，只是他在其他领域的成就不如古典吉他。

伴随着古典音乐时代的淡去，大家在听腻了主流作品之后，开始尝试挖掘新鲜的作品。许多不知名的作曲家及作品逐渐被挖掘出来，帕格尼尼的古典吉他作曲家身份也终见天日。

据说，帕格尼尼曾经为了潜心研究吉他作曲，中止小提琴的音乐活动数年。也有人说，其实他消失的那几年，是投入到一位佛罗伦萨姑娘的怀抱，她将他从酗酒、赌博中拯救出来。那位姑娘热爱吉他，也许是因为这个原因，帕格尼尼学会弹奏并写了许多吉他作品。如果是这样，帕格尼尼曾经说过小提琴是情人、吉他才是他的主人的话，似乎也就可以理解了。

相对于那些辉煌的小提琴作品，帕格尼尼的吉他曲就显得格外温柔了，即使吉他作品中加入小提琴的旋律也是如此。譬如这张唱片里的《A大调大奏鸣曲》，这是在各种乐谱中帕格尼尼吉他作品最常见的曲子了，尤其是第二乐章，经常有加入小提琴旋律的版本。这张唱片里的帕格尼尼，与我们已经形成的印象似乎并不相符，甚至几乎要颠覆了他固有的形象。然而这正是挖掘的意义所在，从近乎消失的历史时光里，重现作曲家的多面性，还原一个相对完整的人物。

但是对于帕格尼尼，这位用今天的话来讲的跨界音乐家，他跨越的两类作品之间有着天然的内在联系。有人分析，他的左手在两种乐器指板上采用近乎相同的指法，其吉他作品的琶音，更注重旋律线性行进的和谐，即伴奏性甚于其他。琶音的伴奏方式，今天听来显得过于古典，以至于古典吉他演奏家比小提琴演奏家更热衷于帕格尼尼生前从未公开演奏的24首随想曲，将这些有辉煌技巧的无伴奏小提琴曲移植到吉他上。此中最著名的当属第24首，吉他的各种技巧在这首改编曲中演绎得淋漓尽致，闪亮的几乎令人无法呼吸。如果马可·塔马约能够将每个段落反复演奏一遍，再激情一些，这张唱片也就完美了。但留点缺憾，令听者意犹未尽，大约也是一件好事。

古巴裔的奥地利籍吉他演奏家马可·塔马约是当今古典吉他界一位早熟的天才和耀眼的明星。无论从曲目还是演奏者，厦门标旗引进版的这张《帕格尼尼吉他音乐》，其眼光都是值得称道的。 ■