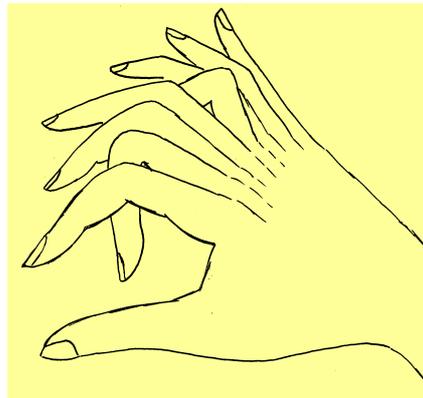

Jürg Hochweber

Das Arpeggio-Buch für Gitarrenprofis

The Arpeggio-Book for Professional Guitarists

Etüden und Übungen von wohlgefällig bis vertrackt
Studies and Exercises, pleasant or tricky

Written May 2000,
revised January 2001
Copyright 2000 by
J. Hochweber,
Switzerland.
www.hochweber.ch

Vorwort

Liebe Gitarren-Profis!

Den Anstoß für dieses Heft gab mir eigentlich die Lektüre eines Buches über Gehirnanatomie. Ich war erstaunt, wie viele Teile der gesamten Hirnmasse allein der Motorik und Sensorik unserer Finger dienen. Besonders die Daumenmotorik beansprucht etwa soviel Hirnzellen wie der ganze Rumpf. Und in der Entwicklungspädagogik weiß man ja seit langem, wie wichtig Bewegung für das gesamte Lernen ist, wodurch der Schluss nahe liegt, dass ein gezieltes Fingertraining nicht nur die Schnelligkeit erhöht, sondern positive Auswirkungen auf unseren ganzen Lernprozess hat.

Da hat es mich schon einmal gereizt, nicht nur wohlgefällige Gitarrenstücke zu schreiben, sondern einmal einen besonderen technischen Aspekt des Gitarrenspiels von Grund auf auszuloten. Ich glaube, hier liegt viel Brachland. Arpeggien gehören zu den typischen Gitarrenspezialitäten, und als langjähriger Autor von Gitarrenmusik weiß ich, dass sich damit sehr gute Effekte erzielen lassen, die mit keinem andern Instrument möglich sind. Während eine streng polyphone Musik auf der Gitarre problematisch ist, lässt sich mit einem freien halbpolyphonen Stil, wo die Melodien aus gebrochenen Akkorden hervorgehen und oft nicht genau definiert ist, was überhaupt zur Melodie gehört, ein besonders hoher Wirkungsgrad erreichen. Das heißt, es lässt sich mit relativ wenig technischem Aufwand ein Maximum an „Ertrag“ erzielen.

Wie kommt das zustande? Es ist die versteckte Mehrstimmigkeit, die durch das Weiterklingen arpeggierter Töne entsteht. Während die linke Hand Akkorde greift, und die rechte Hand regelmäßige, oft rhythmisch intensive Muster zupft, lässt sich manchmal jedem Finger eine eigenständige Stimme zuordnen. Dadurch entsteht ein vielstimmiger Eindruck, obwohl vielleicht nur immer ein Ton aufs Mal gezupft wird. Das ist auch das Geheimnis vieler „Fingerstyle-Gitarristen“, mit raffinierten versteckten Stimmen eine erstaunliche Klangdichte hervorzuzaubern. Dies voll auszureizen ist für nicht gitarrenspielende Komponisten leider fast unmöglich.

Dieses Heft ist für Profis gedacht, die ihre rechte Hand und vor allem die Unabhängigkeit der Finger trainieren wollen, doch ist natürlich vieles davon auch Nichtprofis zugänglich. Die spezielle Wirkung kommt allerdings erst ab einem ziemlich schnellen Tempo zustande.

Das Notenbild täuscht zum Teil: einige sehr „schwarze“ Etüden wie Nr. 54 sind leicht zu spielen, sobald du das Muster einmal gefunden hast, andere hingegen sind verflücht schwierig, obwohl sie leicht aussehen. Nehmen wir z. B. Nr. 74: Solange du langsam Note für Note spielst, mag es ja einfach sein. Wenn du aber, was unbedingt dein Ziel sein soll, den Ablauf automatisieren willst, wird es schwierig, da mehrere Perioden überlagert sind und erst nach zwei vollen Takten wieder ein neues Muster beginnt. Bei Etüden wie 77 und 78 stimmen die Perioden für Fingerabläufe und rhythmische Figur nicht überein, was im Tempo zunächst verwirrt.

Wo nicht speziell angegeben, soll alles *tirando* gespielt werden. Ferner sollen die Akkordtöne in der Regel weiterklingen, bei den Akkordwechseln soll jedoch nach Möglichkeit gedämpft werden. Dämpfungstechnik? Auch das wäre Material für ein ganzes Heft! Für die linke Hand gibt's hier absichtlich wenig Arbeit, um möglichst viel Aufmerksamkeit der Rechten zur Verfügung zu stellen.

Auch wenn die Technik im Vordergrund steht, habe ich doch gut aufgepasst, dass auch überall ein paar Bonbons versteckt sind, sei es in Form von lustigen rhythmischen Effekten oder besonders skurrilen Fingerkombinationen. Es darf ja auch ein bisschen Spaß machen!

Einige Fingerkombinationen wirst du nicht finden in der klassischen Literatur. In den Etüden 67 - 73 habe ich auch den kleinen Finger eingesetzt, und ihn mit *c* bezeichnet, von „chico“ = klein. Auch wenn er im traditionellen Spiel nicht eingesetzt wird, empfehle ich unbedingt, ihn ebenfalls zu trainieren, fördert das doch generell die Unabhängigkeit, und es ist eigentlich nicht einzusehen, warum man soviel Ressourcen nicht nutzen soll. Übrigens wirst du überrascht sein, wie bald der kleine Finger so gut wie die andern gehorchen wird.

Etwas ist schön daran an diesem Training: Es ist wie Schwimmen oder Radfahren, wenn's einmal geklickt hat, wenn die Synapsen im Hirn neu verschaltet sind, bleibts auch dabei. Im Gegensatz etwa zu Streckübungen oder Lagenwechsel geht es hier mehr um ein Softwaretraining, wo gilt: Was gelernt ist, ist gelernt!

Und jetzt kann's losgehen mit, m i m i, m a m a, p a p a, p i p i, a m i und wie sie alle heißen.

Jürg Hochweber, im Mai 2000

2

Musical score for exercise 2. It consists of four staves. The top staff is the melody in treble clef, key of B-flat major, 2/4 time. The lyrics are: a m i m a m i m a m i m. The melody includes a triplet of eighth notes and a triplet of quarter notes. The bottom three staves are piano accompaniment in bass clef, featuring a steady eighth-note bass line and chords. Dynamics include piano (p).

3

Musical score for exercise 3. It consists of four staves. The top staff is the melody in treble clef, key of D major, 2/4 time. The lyrics are: m i a m i m i a m i m i a m i m i a m i. The melody includes a sextuplet of eighth notes. The bottom three staves are piano accompaniment in bass clef, featuring a steady eighth-note bass line and chords. Dynamics include piano (p).

4

12/8

i i m i m a m i m i

i i m i m a m i m i

p p

2 p p

3

2

3

2

Fine

3

4

D.C. al Fine

7

a m i m a m i m a m i m a m i m

p p p p p p p p p p p p p p

2 4 4

V VII

8

a m i m a m i m

p p p p p p p p

a 4 4

V VII

9

a m i m a m i m a m i m a

p p p p p p p p

10

Handwritten musical notation for a piano piece. The score consists of ten staves of music. The first staff includes fingerings 'i m i i m i i m i m' above the notes. The music features a complex rhythmic pattern with many sixteenth notes. Dynamics include 'p' (piano) and 'p p' (pianissimo). The piece concludes with a 'Fine' marking. A double bar line with repeat dots is present in the fifth staff, followed by a first ending (1.) and a second ending (2.). The second ending leads to the instruction 'D.C. al Fine'.

13

8

8

8

8

8

8

8

8

14

8

15

The musical score for exercise 15 is written in 2/4 time. The melody is in treble clef and features a sequence of eighth notes with the lyrics 'a m i m' repeated four times. The piano accompaniment is in bass clef and consists of a steady eighth-note pattern. The score includes various musical notations such as slurs, accents, and dynamic markings like 'p' (piano). A 'Fine' marking is present, followed by a repeat sign and a key signature change to one flat. The piece concludes with a double bar line.

D.C. al Fine

16

17

Capo = III

18

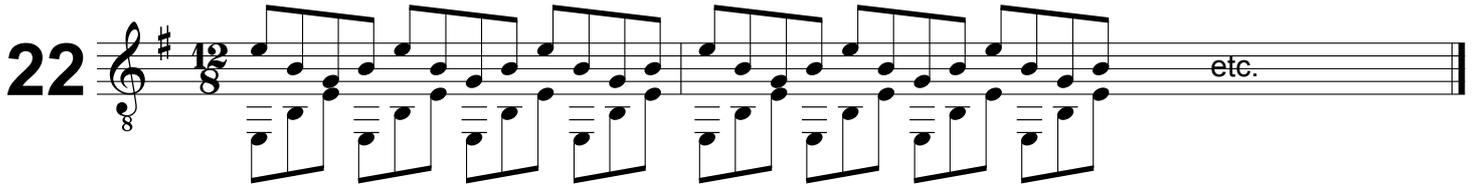
19

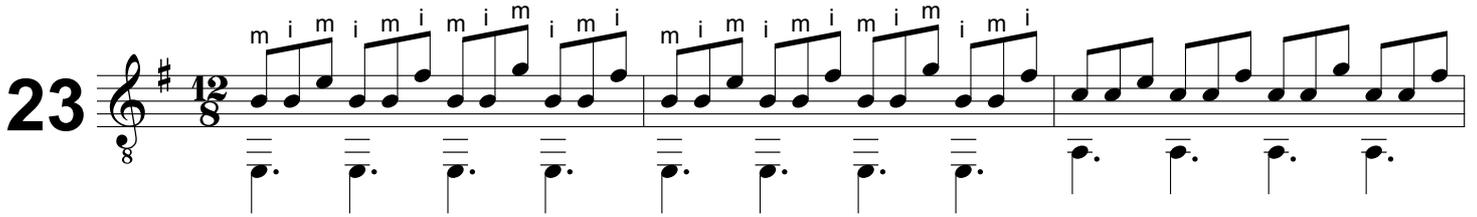
20

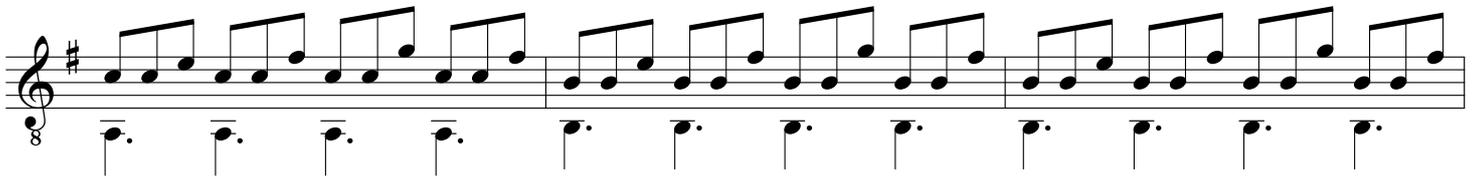
i m i a m i i m i a i i m i a m i
p p p p p p p p p p p p

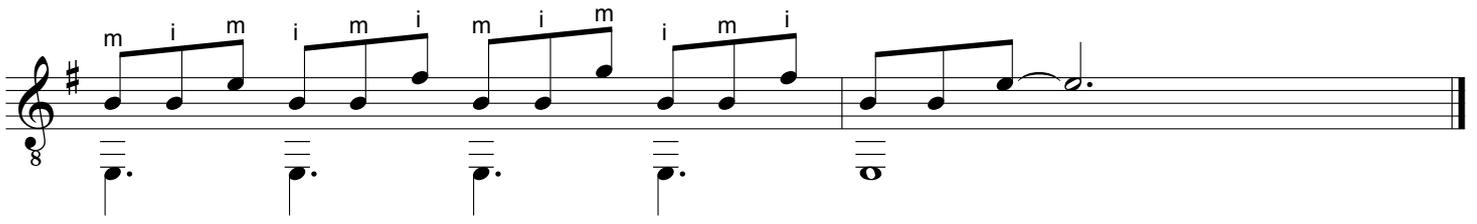
21

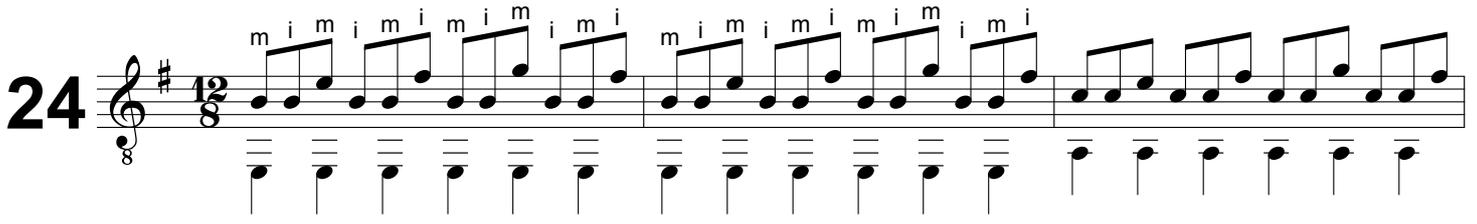
i m i m i m i
p p p p p p

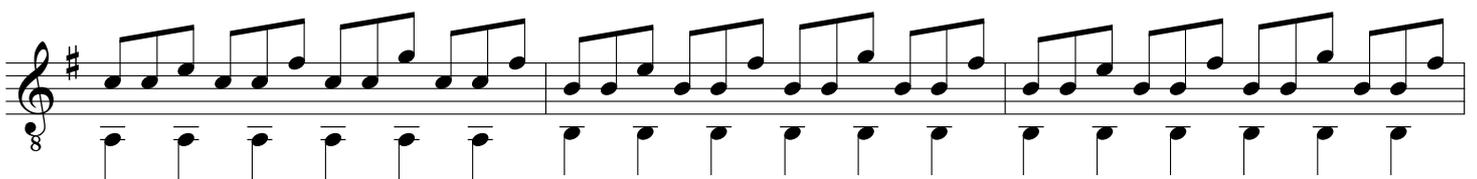
22 etc.

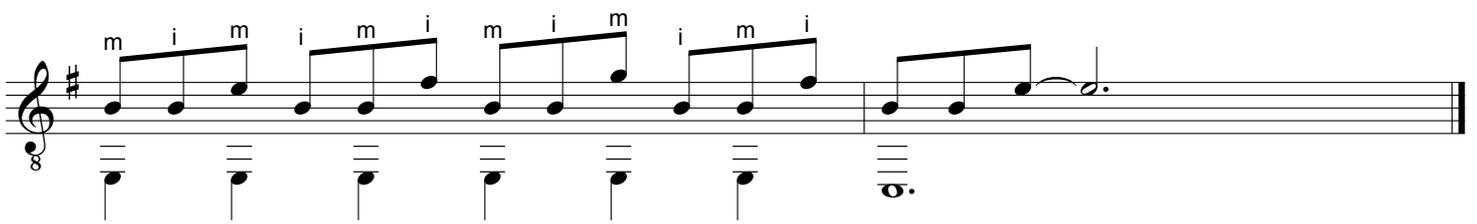
23

24

25

This musical score is for guitar exercise 25. It is written in a treble clef with a 12/8 time signature. The melody consists of eighth notes with various fingerings (m, i, 3, 4) and accents (>). The bass line is a simple accompaniment of quarter notes with fingerings (1, 2, 3, 4). The exercise is divided into two systems of four measures each. The first system includes a key signature change to one flat (Bb) in the second measure. The second system includes a key signature change to one sharp (F#) in the second measure. The final measure of the second system ends with a double bar line.

26

Musical score for exercise 26, consisting of four staves. The first staff includes dynamic markings 'p' and 'pp' and accents. The second staff continues the melodic line. The third staff features fingerings 4, 3, 1, and 0. The fourth staff includes a repeat sign and continues the exercise.

27

Musical score for exercise 27, consisting of four staves. The first staff includes dynamic markings 'p' and 'pp' and accents, and is annotated with 'a m i m a m i m a m i'. The second staff includes fingerings 4, 2, 1, and 2. The third staff includes fingerings 2, 2, 3, and 2. The fourth staff includes a Roman numeral 'VII' and continues the exercise.

28

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

29

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

30

m a m a m a m a m a m a m a m a

p p p p p p p p p p p p p p p p

31

m a m a m a m a m a m a m a m a m a

p p p p p p p p p p p p p p p p

32

a m a m a m a m a m a m a m a m a

p p p p p p p p p p p p p p p p

a m a m a m a m a m a m a m a m a

p p p p p p p p p p p p p p p p

33

m i m i m i m i m i m i m i m i m i m i m i m i

p p p p p p p p p p p p p p p p

m i m i m i m i m i m i m i m i m i m i m i m i

p p p p p p p p p p p p p p p p

m i m i m i m i m i m i m i m i m i m i m i m i

p p p p p p p p p p p p p p p p

36

37

38

Exercise 38 is a musical piece in treble clef with a common time signature. The melody consists of eighth notes and quarter notes, with fingerings 'a', 'm', and 'i' indicated above the notes. Dynamics 'p' (piano) are marked below the notes. The piece includes a first ending (marked '1.') and a second ending (marked '2.').

39

Exercise 39 is a musical piece in treble clef with a common time signature. The melody consists of eighth notes and quarter notes, with fingerings 'm' and 'a' indicated above the notes. Dynamics 'p' (piano) are marked below the notes. The piece includes a first ending (marked '1.') and a second ending (marked '2.').

43

44

45

46

47

a m a m a m a m a
p p p p p p p p

48

a m i a m i a m i a m i
p p p p p p p p

49

a m i a m i a m i a m i a m i a m i a m i a m i
p p p p p p p p

50

m i m i m i m i m i

II

IV

IV

m i m

51

i a i a a

52

a m i a m i a m i a m i a m i

54

Exercise 54 consists of six staves of music in C major. The first staff begins with a treble clef, a common time signature, and a key signature of one sharp (F#). It features a sequence of chords: Am-i, Am-i, Am-i, Am-i, Am-i, Am-i, Am-i, Am-i. The notes are played in a rhythmic pattern with 'p' (piano) dynamics. The second staff includes fingerings '2 0' and '1'. The third and fourth staves continue the chordal sequence. The fifth staff has a '2' above the first measure and 'p p p p' below. The sixth staff ends with 'a m i' above the final chord.

55

Exercise 55 consists of three staves of music in A major. The first staff has a treble clef, common time, and a key signature of three sharps (F#, C#, G#). It features a sequence of chords: a m i, i i, a m i, i i, a m i, i i, a m i, i i. The notes are played in a rhythmic pattern with 'p' (piano) dynamics. The second staff continues the sequence with triplets. The third staff includes fingerings '4' and '4' above the notes, and 'p p p' below the final measure.

56

a a a a a a a a

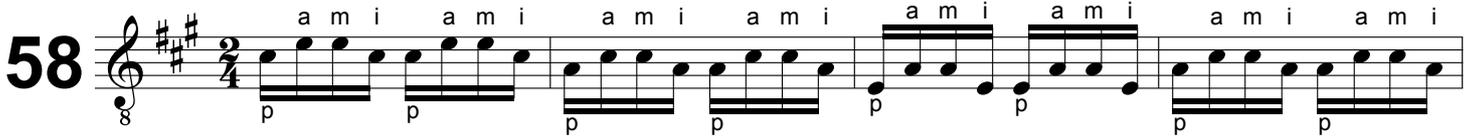
p i p i p i p i p i p i

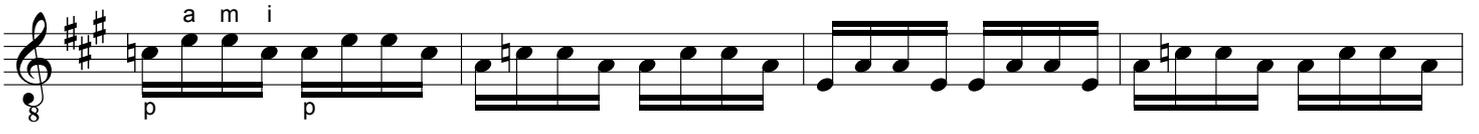
p i p i p i p

57

ami ami ami ami ami ami ami ami

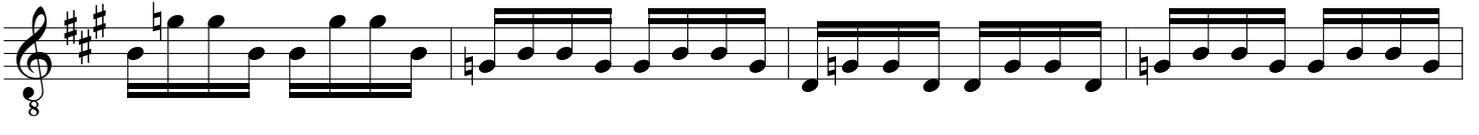
p p p p p p p

58

58a

63

Musical score for exercise 63, consisting of seven staves. The top staff is a vocal line in 2/4 time with lyrics: *a i i a i i a i i a*. The piano accompaniment is in 2/4 time, starting with a piano (*p*) dynamic. The piece concludes with a final chord marked with a fermata.

64

Musical score for exercise 64, consisting of two staves. The top staff is a vocal line in 2/4 time with lyrics: *a m i m a m i m a m i m a m i m a m i m*. The piano accompaniment is in 2/4 time, starting with a piano (*p*) dynamic. The piece concludes with a final chord marked with a fermata.

65

66

66

8

a m i a m i a m i a m i a m i a m i a m i a m i

2. p p p p p p p p

3 0 1 4

1. V

V 2.

2. 1

c = chico = little finger

67

67

c m a c m a c m a c m a

p p p p p

4 4 4 3

4 4 4 4

68

c = chico = little finger

69

70

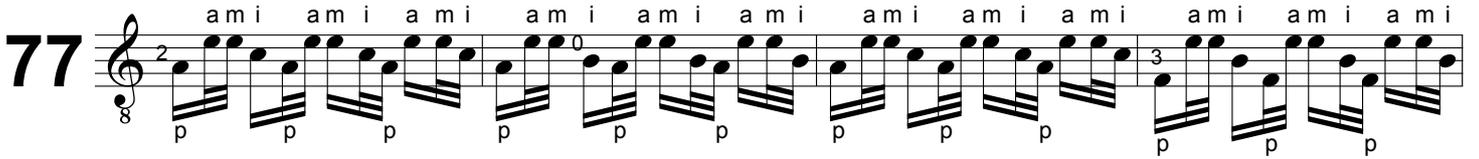
71

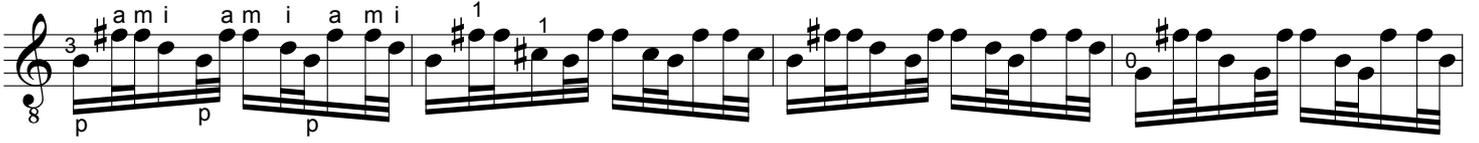
72

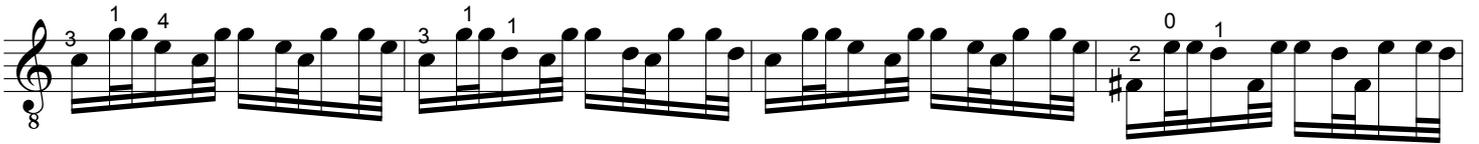
a m i a m i

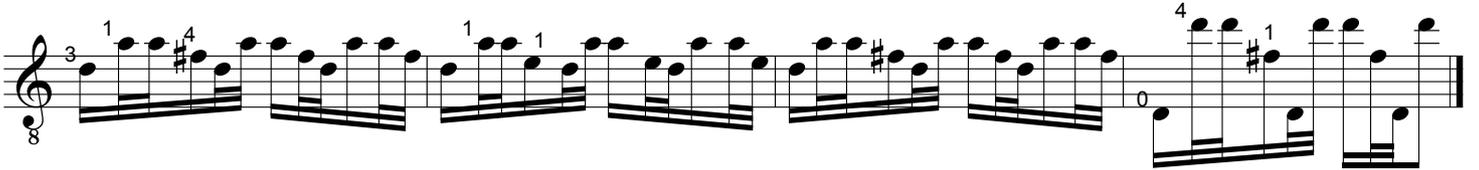
76

The image displays a musical score for guitar, consisting of 11 staves of notation. The music is written in treble clef with a key signature of one sharp (F#) and a time signature of 2/4. The score begins with a treble clef and a 'C' time signature, indicating common time. The first staff includes a 'C' time signature and a '8' below the staff. The notation features a series of eighth-note patterns, often beamed in groups of four. Fingerings are indicated by numbers 1-4. Dynamics such as 'p' (piano) are used. The score concludes with a double bar line and a repeat sign.

77

78