

唐吉訶德現象之 西班牙鋼琴文藝復興

*The
Quixote Phenomenon of
Spanish Piano Music's Renaissance*

張欽全 —— 著

唐吉訶德現象之 西班牙鋼琴文藝復興

*The
Quixote Phenomenon of
Spanish Piano Music's Renaissance*

張欽全 —— 著

© tu & du International Co., LTD, 2013

版權所有 翻印必究

All rights reserved

唐吉訶德現象之西班牙鋼琴文藝復興

作者 張欽全
排版 杜妤庭
封面設計 李文順

發行人 杜美青
出版者 原笙國際有限公司
地址 33059 桃園市中山路 539 號 7 樓
電話 03-336-4673
傳真 03-336-8915
網址 <http://www.tu-du-music-art.com.tw>
E-mail ariel.tu@seed.net.tw

出版日期 2013 年 03 月初版

總經銷 吳氏圖書股份有限公司
地址 23586 新北市中和區中正路 788-1 號 5 樓
電話 02-3234-0036 (代表號)

製版 / 印刷 中原造像股份有限公司

ISBN 978-986-87179-8-5 (平裝)

定價 新台幣肆佰元整

(缺頁或破損的書本，請寄回更換)

唐吉訶德現象之西班牙鋼琴文藝復興 / 張欽全
著 . -- 初版 . -- 桃園市：原笙國際，2013.03
面；公分
ISBN 978-986-87179-8-5 (平裝)

1. 佩德列爾 (Pedrell, Felipe) 2. 鋼琴曲 3. 樂評

917.102

102005265

唐吉訶德現象之 西班牙鋼琴文藝復興

*The
Quixote Phenomenon of
Spanish Piano Music's Renaissance*

張欽全 —— 著

此著作之完成，特別感謝黃惠君老師
另外感謝葛品君老師及林穎孺老師之幫忙

衷心致謝

目錄

推薦序		9
第一章	緒論	11
第一節	研究動機與目的	11
第二節	研究內容與範圍	14
第三節	研究方法與步驟	16
第四節	文獻探討	17
第二章	伊比利亞半島	19
第一節	豐饒且滄桑之高原	21
第二節	策馬奔馳後之塵土飛揚	33
第三節	流浪者之徘徊深歌	35
	一、藝術	35
	二、吉普賽人	36
	三、深歌	38
第三章	葛拉納多斯	43
第一節	生平	43
第二節	背景論述	47
	一、《詩意圓舞曲》	47
	二、〈間奏曲〉	48

	三、〈愛與死—敘事曲〉	48
	四、〈東方〉	49
第三節	分析表格	51
	一、《詩意圓舞曲》	51
	二、〈間奏曲〉	54
	三、〈愛與死—敘事曲〉	54
	四、〈東方〉	55
第四節	詮釋研究	56
	一、《詩意圓舞曲》	56
	二、〈間奏曲〉	84
	三、〈愛與死—敘事曲〉	94
	四、〈東方〉	120
第四章	法雅	127
第一節	生平	127
第二節	〈火舞〉背景論述	131
第三節	〈火舞〉分析表格	133
第四節	〈火舞〉詮釋研究	134
第五章	阿爾班尼士	149
第一節	生平	149
第二節	背景論述	153
	一、〈隆德納舞曲〉	153
	二、〈波羅舞曲〉	154
	三、《納瓦拉》	154

第三節	分析表格	156
	一、〈隆德納舞曲〉	156
	二、〈波羅舞曲〉	156
	三、《納瓦拉》	157
第四節	詮釋研究	158
	一、〈隆德納舞曲〉	158
	二、〈波羅舞曲〉	184
	三、《納瓦拉》	214
第六章	殖民之影響——勒古歐納	241
第一節	生平	241
第二節	〈馬拉圭納舞曲〉背景論述	242
第三節	〈馬拉圭納舞曲〉分析表格	243
第四節	〈馬拉圭納舞曲〉詮釋研究	244
第七章	唐吉訶德現象	259
參考文獻		265

圖片目錄

圖 1	西班牙近代音樂家師承圖表	41
圖 2	葛拉納多斯肖像	55
圖 3	1911 年 4 月 1 日 葛拉納多斯於巴黎音樂會之邀請函	75
圖 4	《果耶斯卡斯》鋼琴組曲第一首〈情話〉之手稿	83
圖 5	佩德列爾肖像	93
圖 6	1916 年 3 月 葛拉納多斯於白宮最後一場演出之節目單	125
圖 7	法雅年幼時	137
圖 8	法雅於馬德里	143
圖 9	阿爾班尼士於巴黎艾菲爾鐵塔下	171
圖 10	《伊比利亞》西班牙初版之封面	181
圖 11	《伊比利亞》中第三冊第三首 <i>Lavapiés</i> 手稿	211
圖 12	1893 年 8 月 28 日 阿爾班尼士寫給二姊克萊曼蒂娜之信	217
圖 13	1889 年 阿爾班尼士肖像	223
圖 14	14 歲時之阿爾班尼士	227
圖 15	阿爾班尼士教學中	233
圖 16	阿爾班尼士年少時	235
圖 17	1886 年 1 月 24 日 阿爾班尼士獨奏會曲目	237

推薦序

西班牙的鋼琴音樂藝術在十九世紀末蓬勃發展，主要由三位作曲家阿爾班尼士（Isaac Albéniz, 1860-1909）、葛拉納多斯（Enrique Granados, 1867-1916）及法雅（Manuel de Falla, 1876-1946）的豐富鋼琴作品成就西班牙鋼琴音樂輝煌的文藝復興。

國內有關西班牙鋼琴音樂的專書非常稀少，此本《唐吉訶德現象之西班牙鋼琴文藝復興》由張欽全教授撰寫，深入探討西班牙國民樂派作曲家重要鋼琴作品，例如阿爾班尼士的《依比利亞》（*Iberia*）選曲、葛拉納多斯的《果耶斯卡斯》（*Goyescas*）選曲、法雅的〈火舞〉（*Danza ritual del fuego*）及深受西班牙音樂影響的古巴作曲家勒古歐納（Ernesto Lecuona, 1895-1963）所創作著名的〈馬拉圭納舞曲〉（*Malagueña*）。書中同時闡述西班牙歷史、地理、藝術發展與鋼琴作品之關聯，非常具有學術創見。

張欽全教授早年留學西班牙馬德里皇家音樂院，對於西班牙的文學、文化及藝術美學瞭解甚深，曾聞其言，在西班牙，《唐吉訶德》是人人必讀的經典著作，本書亦說明此部鉅作對於西班牙國民樂派的音樂家精神的啟發。

對於學習鋼琴、演奏鋼琴及指導鋼琴的音樂人士，本書是非常值得深入閱讀的專書，不但可以瞭解西班牙藝術美學及西班牙鋼琴藝術的歷

史地位，更可以知道如何正確演奏及詮釋西班牙獨特的鋼琴音樂作品，特此推薦。

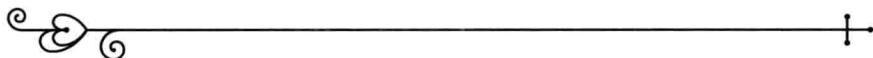
國立台北教育大學 音樂系教授

劉瓊淑

謹筆

2013 年 2 月 13 日

第一章 緒論

第一節 研究動機與目的

何謂藝術家之靈魂？藝術家的靈魂必然與非藝術家之靈魂有著巨大的不同。人類文明的發展經由世代代各種不同類型之藝術家，經歷肉體或心理層面之煎熬與滿足，最終將其深層靈魂之思索淬鍊成精華貢獻於世，締造出豐富燦爛的文化成就。

然而，是什麼因素導致在多數人努力尋求社會認同之同時，那些少數、具有強烈獨立思辨能力之個體敢於追求異於常者之人生？或勇於堅持且不妥協於大多數人類的生活模式及社會行為？進而超越自我，昇華成撼動人心之智慧結晶——亦即藝術，也就是人類文化生命之延續。當此個體誕生於某特定時間及特定地點時，其所牽繫之特定歷史文化也因為這些藝術家的努力，而被創造出更深刻的璀璨藝術！但，上帝所特別賦予這萬中選一之藝術家的，是恩賜或是煎熬呢？

此文將探討過去、檢視現在，企圖尋找出激盪這些偉大藝術家之思想的各種來源及啟發，希望能藉此對目前以發展經濟、政治為主的當代現況，發現一條能夠妥善維護文化並邁向更高藝術境界的道路。

高第（Antoni Gaudí, 1852-1926）、畢卡索（Pablo Picasso, 1881-1973）、米羅（Joan Miró, 1893-1983）及達利（Salvador Dalí, 1904-

1989) 等偉大藝術家皆誕生於伊比利亞半島，我們不禁好奇是什麼樣的土地可以孕育出這麼多偉大的藝術家？是什麼樣的民族情操薰陶出如此動人之藝術品格？他們身上為何專屬了一種神秘、細緻、充滿魅力，且有別於這世上任何其他民族的獨特氣質？對於大部分人種而言，獨特的異國情調並非誕生於一日，亦非數年，而是百年來在伊比利亞半島這塊土地上，歷經多次文化上的衝突激盪，產生出無數的亮麗火花，再經由這些偉大藝術家們傳承、保留，並視為至寶、呵護永存，最終將其文明表現地如此動人！伊比利亞半島上的偉大王國——西班牙，在文明史上相當獨特，它曾是稱霸世界的最強悍帝國，卻如流星般迅速殞落，成為人類文明史上最短的第一強權之一。矛盾、衝突與爭議永不間歇地徘徊於這塊兵家必爭之地：島上居民曾為了抵抗古羅馬帝國之侵略而浴血奮戰；阿拉伯摩爾民族（Moorish）曾入住此地長達近八百年之久。除了外來種族不斷入侵，伊比利亞半島上之王國內部戰火未曾停歇：著名的宗教改革審判曾令數萬人魂斷於此；二十世紀時，儘管未曾參與兩次世界大戰，但因內戰連連而致半島血流成河。事實上，矛盾之處並非僅止於政治戰局上，當歐洲其他國家在興建繁複的哥德式建築時，西班牙卻仍鍾情於古羅馬樣式，要遲至義大利璀璨的文藝復興蓬勃發展時，他們才開始擁抱哥德式結構。此民族於生活細節上，更是無懼於世界其他民族異樣之眼光，例如仍存在於今日西班牙之獨特午休時光（Ciesta），或古羅馬競技場格鬥之最後見證——大文豪海明威（Ernest Hemingway, 1899-1961）筆下形容為最接近死亡之藝術——「鬥牛」。此民族似乎習慣於特立獨行地活在自身想法之下，而無視於他者，不知是冥頑不靈或瀟灑成性，或是渾然天成的藝術家特質奔流於半島上每一居民的血液裡？

西班牙鋼琴音樂藝術於十九世紀中葉前似乎籠罩於濃霧當中，僅管

偶有曇花一現，如梭雷爾（Padre Soler, 1729-1783）之崛起，卻又迅速地消失無蹤。即使是首都馬德里，也要到 1866 年才聽見早已於歐陸其他國家被奉為經典的貝多芬（Ludwig van Beethoven, 1770-1827）交響曲，不過西班牙人並不覺不妥，不認為有跟上時代潮流之必要，似乎頗滿足於現況。西班牙國民樂派之父佩德列爾（Felipe Pedrell, 1841-1922）出現於此並不奇怪，他對歐陸其他國家發展多年的音樂毫不動心，而是在自身民族傳統藝術中找尋創作靈感，這結果讓當時的西班牙人為之驚豔，而繼承他衣鉢之三位西班牙作曲家更是讓世人重新認識了這個國家，且為之尊敬與讚嘆！這三位作曲家分別是阿爾班尼士（Isaac Albéniz, 1860-1909）、葛拉納多斯（Enrique Granados, 1867-1916）及法雅（Manuel de Falla, 1876-1946），藉由他們獨特而迷人的作品，造就出西班牙鋼琴之文藝復興。

本書旨在研究西班牙鋼琴作品，著眼於如何較為正確地彈奏，解釋其創作背景、來源與曲式架構，如何表現出符合西班牙藝術美學之演奏詮釋，以及其鋼琴藝術之歷史地位等。於十九世紀末，以異軍突起之姿，旋即備受世人重視的西班牙鋼琴音樂有著多項困擾演奏者及研究學者之難題，其演奏技術性方面的問題包含：速度之控制、節奏的正確性、複雜技巧段落之肌肉持續性，及特殊手臂、手指彈奏位置運用等問題。而其作品之藝術表現似乎更是挑戰，例如基本樂曲風格之判斷及作曲家創作時之背景，乃至較為細節之部分如：不同層次的觸鍵運用、踏板之正確使用方式、表情記號術語之正確理解，及如何平衡聲響層次間之衝擊等。正確的音樂詮釋需經過演奏者正確的研究分析，西班牙鋼琴作品的複雜結構正需要演奏者徹底了解音樂本身之橫向線條及縱向聲響，並理解這些國民樂派樂曲融入印象主義技法的方式與邏輯，才可能將樂曲獨特的魅力清楚傳達給聽者。

第二節 研究內容與範圍

本著作研究內容在探討西班牙歷史、地理、藝術發展與鋼琴作品交互影響之關聯，西班牙國民樂派作曲家重要鋼琴作品之詮釋及研究，與《唐吉訶德》（*Don Quijote*）這部曠世鉅作對西班牙國民樂派音樂家之精神造成的影響。本書共分七章：第一章為〈緒論〉，包含研究動機與目的、研究內容與範圍、研究方法與步驟及探討文獻；第二章為〈伊比利亞半島〉，論述西班牙國民樂派之獨特鋼琴作品何以讓世人驚豔，以及探討偉大藝術家之靈感來源及其崇高品格，內容包含：第一節〈豐饒且滄桑之高原〉，研究地形多變之伊比利亞半島上不同區域居民的獨特歌曲及舞蹈；第二節〈策馬奔馳後之塵土飛揚〉，從歷史檢視這個文明王國的輝煌過去，看其文明與歷史如何交盪出火花，影響了半島上之居民，如何於十九世紀末誕生出如此多彩多姿的藝術樂章；第三節〈流浪者之徘徊深歌〉，此章節將討論外來民族之入侵及殖民，進而影響到本土居民之文化藝術發展，將由傑出的現代西班牙藝術家之創作來回顧他們所繼承的藝術傳統，如過著游牧民族生活的吉普賽人如何在高原中歌唱，摩爾民族又如何將他們那神秘、深具魅力之文化滲透於伊比利亞半島，再者，也將研究西班牙古老歌曲「深歌」（*Cante Jondo*）之型態與特性；第三章為葛拉納多斯之生平與數首樂曲背景論述、詮釋分析，樂曲包含《詩意圓舞曲》（*Valses Poéticos*）、〈間奏曲〉（*Intermezzo*）選自《果耶斯卡斯》（*Goyescas*）、〈愛與死—敘事曲〉（*El Amor y la Muerte- Balada*）選自《果耶斯卡斯》及〈東方〉（*Oriental*）選自《西班牙舞曲》（*Danzas Españolas*）；第四章為法雅之生平及樂曲背景論