

西班牙钢琴曲演奏 与艺术发展研究

李 佳 著

西班牙钢琴曲演奏与 艺术发展研究

李佳 著

图书在版编目 (CIP) 数据

西班牙钢琴曲演奏与艺术发展研究 / 李佳著. —— 长春: 吉林美术出版社, 2017.9

ISBN 978-7-5575-3151-5

I. ①西… II. ①李… III. ①钢琴—音乐史—研究—西班牙 IV. ①J624.19

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 229412 号

西班牙钢琴曲演奏与艺术发展研究

Xibanya Gangqinqu Yanzou Yu Yishu Fazhan Yanjiu

作 者 李 佳

责任编辑 于丽梅

装帧设计 精准互动

开 本 710×1000 1/16

字 数 381 千字

印 张 22

印 数 1—1000 册

版 次 2018 年 9 月第 1 版

印 次 2018 年 9 月第 1 次印刷

出版发行 吉林美术出版社

地 址 长春市人民大街 4646 号

网 址 www.jlmspress.com

印 刷 北京朗翔印刷有限公司

ISBN 978-7-5575-3151-5 定价: 78.00 元

前言

西班牙是一个有着悠久历史的文明古国，从它的历史中我们可以了解到，这是一个由欧、非、亚三洲合璧的国家：当地最早的居民是利比里亚人，公元前10世纪起，来自欧洲希腊人和来自非洲的迦太基人、腓尼基人先后在伊比利亚半岛的东部和南部扩大其势力范围；公元前2世纪到公元5世纪，这里是罗马帝国的领土，西班牙也逐步接受了罗马的政治、社会、经济和文化制度，实现了罗马化；公元5世纪到7世纪末西哥特人（日耳曼民族的一个部族）建立了西哥特王国；公元711年，阿拉伯人在这里建立了王朝，一直持续到1492年；15世纪，亚洲的吉普赛人来到这里，带来了他们独特的文化。

多民族的融入，使得西班牙的民间音乐十分丰富，三大洲的音乐在这里合流，形成了一种独特的音乐文化。尤其是阿拉伯的侵略，使西班牙在长达7个世纪的时间里，创造并锤炼出了举世闻名的、具有强烈北非特点的安达鲁西亚音乐；还有吉普赛人为西班牙带来了印度的音乐和舞蹈，其中最著名的音乐舞蹈形式就是弗拉明戈（flamenco）。此外，还有几种已经非常成熟的音乐形式如：西班牙民歌（圣诞节歌曲、四旬斋歌曲、春夏歌曲和秋之歌曲）、西班牙民间器乐（由唢呐、风笛和各种鼓组成的吹打乐队，以吉他为主的小夜曲乐队）、西班牙民间舞蹈（霍塔及其变体“方丹戈舞”和“塞吉迪亚斯舞”等）。

西班牙有着丰富的民族民间音乐传统，17世纪末之前，西班牙音乐无论在声乐还是器乐领域，都已取得很好的成果；尤其是文艺复兴时期，音乐曾经相当繁荣；但18世纪初，随着西班牙宫廷对意大利歌剧的推崇，西班牙民族音乐的发展几乎被中断；19世纪中叶和下叶，俄罗斯和法国作曲家时常在他们作品中采用西班牙的音乐语言来表现异国情趣，如俄罗斯音乐家格林卡的《阿拉贡的霍塔》和《马德里之夜》，就是他在西班牙学习、旅行期间创作的作品；还有不少作曲家被西班牙独特的音乐风情感染，创作出有西班牙特色的乐曲，例如法国作曲家比才的《卡门》、拉威尔的《西班牙狂想曲》和《波莱罗》、俄罗斯作曲家里姆斯基-科萨科夫的《西班牙随想曲》、柴科夫斯基在芭蕾舞剧《天鹅湖》中的《西班牙舞》等等都是具有代表性的作品。这种对西班牙民族音乐的兴趣，伴随着西班牙国内资产阶级革命的兴起和民族意识的觉醒，也在西班牙作曲家中变

得浓厚起来,尤其是在19世纪末20世纪初这段时间内出现了费利佩·佩德雷尔、阿尔贝尼兹、格拉纳多斯、法利亚、图里纳等知名作曲家。

这一时期的西班牙音乐在沉默了一个多世纪之后,迎来了民族音乐复兴的新纪元,这时的作曲家在创作过程中主要采用西班牙民间特有的节奏和旋律,他们一方面表现为对16世纪西班牙作曲家的重视,另一方面表现为对西班牙真正的民间音乐的发现和使用,使西班牙的音乐在世界上占有一席之地,并为之后的作曲家们开辟了道路,而很多音乐史料中并没有对这一现象引起重视。

西班牙民族乐派以西班牙民间音乐素材为蓝本创作出大量的优秀作品,而在民族乐派兴盛之前,已经有不少有名的异国作曲家以西班牙的音乐元素作为题材,创作出很多久演不衰的精品,西班牙民族乐派也正是基于这个原因,才开始走向本民族音乐的复兴之路。而他们是如何让西班牙民族音乐一步步走向成功的呢?这便是本书的意义所在。

目录

第一章 19 世纪末 20 世纪初西班牙民族乐派研究	1
第一节 西班牙音乐概述	1
第二节 欧洲音乐文化群落概述及西班牙概况	3
第三节 19 世纪末 20 世纪初西班牙民族乐派研究	19
第二章 西班牙钢琴音乐的民族特性	41
第一节 西班牙	42
第二节 西班牙钢琴音乐的发展	45
第三节 西班牙钢琴流派的特点	63
第三章 阿尔贝尼斯《西班牙组曲》的民族情结及其钢琴演绎	78
第一节 《西班牙组曲》中的民族情结	80
第二节 《西班牙组曲》中民族情结的钢琴演绎	88
第四章 阿尔贝尼斯《利比里亚》的钢琴创作特征	106
第一节 《伊比利亚》的节奏组织	111
第二节 《伊比利亚》的织体层面	119
第三节 《伊比利亚》的踏板音响	124
第四节 《伊比利亚》的钢琴技巧	133
第五节 《伊比利亚》的速度力度	142

第五章 格拉纳多斯《十二首西班牙舞曲》研究	145
第一节 欧洲民族乐派概述	147
第二节 格拉那多斯及其《十二首西班牙舞曲》	150
第三节 《十二首西班牙舞曲》创作特征	153
第四节 钢琴演奏	165
第六章 格拉纳多斯钢琴组曲《戈雅之画》分析	183
第一节 格拉纳多斯和《戈雅之画》概述	185
第二节 《戈雅之画》中的西班牙民间音乐元素	191
第三节 《戈雅之画》作品中西班牙音乐元素具体运用分析	200
第七章 格拉纳多斯钢琴作品与民族特性	243
第一节 格拉纳多斯钢琴作品的民族性	244
第二节 构成格拉纳多斯钢琴作品民族特征的影响因素	249
第三节 格拉那多斯钢琴作品的民族特征	252
第四节 作品中体现西班牙民族音乐特征织体的演奏诠释	269
第八章 格拉纳多斯钢琴作品风格	293
第一节 格拉纳多斯及其钢琴音乐创作的影响因素	295
第二节 格拉纳多斯钢琴作品的音乐风格	304
第三节 格拉纳多斯钢琴作品的音乐美学体现	333
参考文献	339

第一章 19 世纪末 20 世纪初 西班牙民族乐派研究

第一节 西班牙音乐概述

（一）西班牙音乐缘起

西班牙是一个有着悠久历史的文明古国，从它的历史中我们可以了解到，这是一个由欧、非、亚三洲合璧的国家，多民族的融入，使得西班牙的民间音乐十分丰富，三大洲的音乐在这里合流，形成了一种独特的音乐文化。从西班牙的音乐史来看，17 世纪末之前，尤其是在文艺复兴时期，音乐相当繁荣。但是到了 18 世纪初，西班牙民间音乐的发展处于停滞状态。一直到了 19 世纪中下叶，以佩德雷尔、阿尔贝尼斯、格拉纳多斯和法利亚等为代表的西班牙民族乐派的兴起，才使得西班牙音乐得到复兴。

本章节从“文化群落”这一概念出发，以 19 世纪末 20 世纪初西班牙民族乐派所出现的作曲家作为研究对象，对西班牙的地理、历史、风土人情及特有的音乐风格进行概述。在这一铺垫下，对佩德雷尔、阿尔贝尼斯、格拉纳多斯和法利亚等具有代表性作曲家的生平、作品、创作风格特征进行较深入、全面的了解和认识，进而对这些作曲家的总体创作风格特征、音乐贡献等方面进行概括、归纳、总结，以及对他们的音乐在音乐史上的历史意义和价值进行评价。

（二）西班牙音乐相关研究

西班牙音乐的独特风格吸引了国内外大批理论学者的视线，他们全身心地投入到西班牙音乐研究当中，创作了很多理论著述，这些研究成果使我们对这一国家的历史和音乐有了一定的了解。

赵鑫珊在其著作《贝多芬之魂》一书的第三部分中，从“植物群落”这个生

态学概念比较、借用和引申出来一个产物——“文化群落”，像自然界的植物一样，某个时代一个民族的音乐、文学、绘画艺术、建筑、哲学、宗教和自然科学等学科大体上也会形成一个结构单位，其中任何一种个体（如音乐）决不是孤立、偶然或任意发生的一种无规律的文化现象，而是同其他个体相互影响、互为条件和有规律的聚集成群地在一起的。受这一概念的启发，本论文在写作中借鉴了“群落”这一概念，把“欧洲的音乐文化”当成一个“群落”，对这个“群落”中的个体——西班牙的音乐作为研究对象进行研究，因此这部著作作为本论文的写作提供了充足的理论依据。

从目前搜集的资料来看，专门研究西班牙音乐史的著作还未发现，在当下影响较大的音乐著作中，也只是在某一章节中提及到西班牙的音乐，并未对其作深入的探讨。在这些著作中，钟子林作著的《20世纪西方音乐》是最具代表性的，他在本书第一部分第六讲第五节讲述了西班牙音乐，介绍了西班牙音乐史上的主要作曲家及他们的相关作品，还对他们的创作风格进行了概述，之后对20世纪西班牙最重要的作曲家法利亚及他的舞剧《三角帽》进行了详细的分析。这是一部非常重要和权威的著作，也对这一时期西班牙音乐做出了全面的介绍，这在其他的著作中是少见的。

在西方音乐史教材方面，张洪岛编著的《欧洲音乐史》对西班牙音乐的叙述较为详细，尤其是在民族乐派这一节中，对西班牙音乐的发展进行了整体的概括，为各个时期所出现的主要人物特别是民族乐派所出现的代表人物进行了介绍，这对本篇论文的写作提供了重要的依据。格劳特、帕里斯卡著，余志刚译的《西方音乐史》（第六版）、杰拉尔·德·亚伯拉罕著，顾犇译，钱仁康、杨燕迪校订的《简明牛津音乐史》、蔡良玉的《西方音乐文化》、迪迪埃·法兰克福著，郭昌京译的《音乐像座巴别塔——1870—1914年间欧洲的音乐与文化》、廖叔同的《西方音乐一千年》和冯志平主编的《西方音乐史与名作赏析》等书中，都对各个时期西班牙音乐的代表人物和作品等方面进行了介绍。

在一些研究民族音乐的著作中，杜亚雄、陈景娥编著的《外国民族音乐》和王耀华、王州编著的《世界民族音乐》是比较有代表性的，他们在讲述西班牙音乐时，先从西班牙的地理、历史背景入手，进而讲述了在这种背景下所产生的音乐形式和独特的音乐风格，这给我们从宏观方面了解西班牙音乐提供了些许线索，但只能对其进行粗略的认识，并且对于代表作曲家只字未提。而在陈自明编著的《世界民族音乐地图》一书中，对西班牙的两种音乐体裁——弗拉明戈和萨尔苏

委拉的起源、发展过程以及风格特点都进行了细致的描述,并列举了代表作曲家及其代表性的作品。

在有关西班牙的历史、地理和人文风情等方面的著作中,李婕编著的《西班牙历史》一书中,从西班牙的起源一直到当代的西班牙,从战争、宗教、政治、经济、文化等方面进行了系统详细的叙述,让我们对西班牙有了非常细致的了解。米其林旅游指南编辑部编著的《西班牙》一书中,除了对西班牙的历史、地理进行简单的介绍外,主要对当地的人文风情、建筑等独具特色的文化进行了叙述,使我们对西班牙有了更加全面的了解。其他的著作如菲奥娜·邓洛普著,金莉、何志波、于红霞译的《西班牙》、李梵编著的《欧洲人文风情》、高霁月主编的《国家地理图鉴(世界卷)》和管彦波著的《民族地理学》都对西班牙从各个角度进行了介绍,并且为本论文的写作提供了重要的资料。

虽然已有很多学者对西班牙音乐的研究作出了些许贡献,但是大部分只是针对某位作曲家的某部作品进行研究,而从欧洲“音乐文化群落”的视角对这些作曲家进行群体归纳概括的文章著述则不多见,因此想通过本章节让大家更综合地了解这一时期作曲家的创作风格特征。

第二节 欧洲音乐文化群落概述及西班牙概况

人类的音乐中体现出文化,音乐亦是文化的一部分,它的产生离不开文化,从卡茨(Felix Gatzé)的他律美学角度来看:“制约着音乐的法则和规律是来自音乐之外的,也就是说,音乐是受某种外在规律决定的。”这种外在规律通常是指人的情感经历及心灵表述,而这些外在规律都体现了人类的文化。不同的社会结构和文化背景滋生出各种风格的音乐,要想更好地了解某种风格的音乐务必要弄清楚这种风格的体现与风格形成的原因。造成多种音乐风格的原因主要有个人风格(音乐家所处的文化、政治与经济环境、历史传统及音乐家个人的性格与气质、经历、价值观、世界观等)、地域风格、民族风格(社会环境、地理环境、经济环境、生产方式、文化传统、音乐家群体的审美等)、时代风格等。正是由于风格的差异,才产生出丰富多样的文化艺术,进而满足人们的感性需要。

一、欧洲音乐文化群落概述

作为一个整体的欧洲，这里的艺术音乐和民族音乐在漫长的历史发展过程中得到了高度的发展，历代音乐大师们创作出来不朽的音乐巨作供我们聆听、欣赏，让我们在音乐中感受丰富的精神世界和音乐无尽的美。之所以把欧洲音乐作为一个整体来说，是因其历史与文化的某些经历所产生的音乐活动和思考音乐的方式在欧洲各国比较相似，都在履行音乐在构建民族文化、艺术风格方面的作用。然而，在同一个音乐文化范围内，根据地理与自然环境的特点，音乐之间也存在风格上的差异，这种文化的差异我们可以用“文化群落”的概念来观察和研究。

（一）“文化群落”

“文化群落”这个概念，据笔者所悉，是由哲学家、文学家、作家赵鑫珊1986年在《人民音乐》杂志上发表的《音乐艺术中的“文化群落”》中提出来的，之后又在著作《贝多芬之魂》——德国古典“文化群落”及其结构一文中使用。“文化群落”这个概念是赵鑫珊从“植物群落”这个生态学概念借用的，关于“文化群落”的概念，他是这样解释的：“在地球表面空间某个地段，倘若你找到了紫花地丁、秋水仙和白头翁，你也就有可能会在那里找到野玫瑰。与此相仿佛，在文学、绘画、建筑、哲学和自然科学繁荣的国土，多半也盛开着音乐艺术的花朵。孤立的文学，孤立的音乐或孤立的哲学，都是没有的——这便是‘文化群落’概念的核心。”

使用“文化群落”这个概念的目的就是在研究音乐的过程中，要多角度、多观点去分析、研究。比如本篇文章是对西班牙民族乐派进行研究，那么，在研究的过程中就要联系到西班牙的自然科学、文学、绘画、建筑、哲学和宗教等文化，看它们之间是如何相互影响、相互依托并聚集在一起的，通常我们把这个群体称为“文化群落”。

（二）欧洲音乐文化群落

从“文化群落”这个概念出发，要想了解西班牙的音乐，就要对欧洲其他国家的音乐文化进行了解（在这里，我们把它称为“欧洲音乐文化群落”），看他们是如何相互影响、互为条件的。整个欧洲大陆共有四十多个国家，按地理划分，可分为东欧、西欧、南欧、北欧和中欧，我们可以把他们归为“东欧音乐文化群落”“西欧音乐文化群落”等等。与地域风格相关，在一个地域内，常常由于师承关系或共同的审美偏好，使得一群音乐家的个人风格中具有某些共同性，可以称之为“群体风格”，这种具有地缘性的“群体风格”就是通常所说的“流派”。

在 19 世纪 30 年代到 20 世纪初,欧洲大陆涌现出一批具有地缘性的“群体”——民族乐派,他们在创作中采用民族题材及形式,反映本民族的风情和民族精神,下面笔者就对几个重要的民族乐派——北欧、东欧和南欧(西欧也有很多国家如英国、法国等成立民族乐派,在此就不一一赘述)进行简单的介绍。

1. 北欧

北欧民族乐派的代表国家主要有挪威和芬兰,这些国家长期以来受到异国的统治与压迫,民族不独立,经济明显滞后,而西欧国家民主运动的发展激发了这些国家民族意识的觉醒,开始了复兴民族文化的运动。

挪威民族乐派的代表人物是格里格,他的思想和音乐创作都与祖国紧密地联系在一起,他所创作的小巧精炼、清新爽朗的器乐小品,都是来自民族的风俗生活、自然风光、文学、民间神话传说以及个人的生活体验。

芬兰民族乐派的代表人物是西贝柳斯,他的早期作品多取材于民间传说和民间史诗,中期反映芬兰人民的爱国主义精神,晚期则综合了前两个时期的创作倾向。

2. 东欧

东欧民族乐派的代表国家(按地理位置划分)有俄罗斯、捷克、匈牙利和波兰,这些国家也和北欧国家一样,长期以来受到异族的奴役和统治,随着欧洲民主运动的高涨,他们也掀起了一场解放民族独立和复兴民族文化的运动。

俄罗斯民族乐派的代表人物有格林卡、强力集团、柴科夫斯基等,他们在创作过程中都是从俄罗斯民族民间音乐中汲取营养,来表现俄国人民的生活和思想感情,同时借鉴西欧国家的音乐成果,以扩大音乐的色彩性和表现力。

捷克民族乐派的代表人物有斯美塔那和德沃夏克,他们的作品中突出了本民族的历史文化,不同的是,斯美塔那的作品中更多地体现了捷克的民间风味,而德沃夏克则是在此基础上又吸收欧美的音乐元素,使作品更具艺术性。

自李斯特之后,匈牙利民族乐派的代表人物是艾凯尔,他的作品尤其是歌剧的创作中,体现了强烈的爱国主义热情,同时在突出匈牙利民族特色的同时,还借鉴了西欧歌剧创作的艺术成果。

自肖邦之后,波兰民族乐派的代表人物是莫纽什科,他的功绩主要表现在民族歌剧和民族室内声乐作品的开拓上,他的作品跟肖邦相比的话,莫纽什科的作品更加的质朴且带有更浓的乡土气息。

3. 南欧

南欧民族乐派的代表国家是西班牙,这也是本章节所研究的对象,他的主要代表人物是佩德雷尔、阿尔贝尼斯、格拉纳多斯和法利亚等。他们的创作都是以西班牙民间音乐为基础,并且都或多或少地借鉴、吸收异国的音乐元素,使自己的音乐更具色彩性。

这一时期的民族乐派具有很多共性:从题材上,多取材于本民族的民间传说、神话故事和历史人物,描写祖国的大好河山,记录人民的现实生活、现实社会的阶级斗争,抒发作曲家本人的生活体验和内心情感等。艺术风格上,大量运用民族民间音乐元素,并借鉴其他国家的艺术成果。体裁多是歌剧、交响曲、钢琴及小型器乐曲等。音乐语言上,多是把民歌或民间歌舞音乐进行加工、创作,吸收民间调式、和声、节奏等,创造出具有本民族特色的音乐语言。19 世纪的民族乐派创立和繁荣了本国的音乐文化,也使得 19 世纪全欧洲的音乐丰富起来,并且对之后的印象派和 20 世纪的民族乐派产生了重要的影响。

如果把这些民族乐派看做是一个“群落”的话,那么,西班牙民族音乐就是这个“民族音乐群落”中的一部分。接下来,我们就从“文化群落”这个概念出发,先从西班牙的地理、历史、宗教、民俗及人文等方面进行全方位的了解,然后进一步研究 19 世纪末 20 世纪初的西班牙民族乐派。

(三) 西班牙概况

西班牙是欧洲最具吸引力的国家之一,它有着美丽迷人的自然景观、精美别致的城市建筑和丰富灿烂的历史文化,为了更好地了解西班牙及其它的音乐,我们务必要从它的地理、历史和人文方面进行了解。

1. 地理环境

西班牙位于欧洲西南部伊比利亚半岛,南北最大距离 840 千米,东西相距 1000 千米,西邻葡萄牙,东北与法国、安道尔接壤,北濒比斯开湾,南隔直布罗陀海峡与非洲的摩洛哥相望,东和东南临地中海。(见图 1-1)

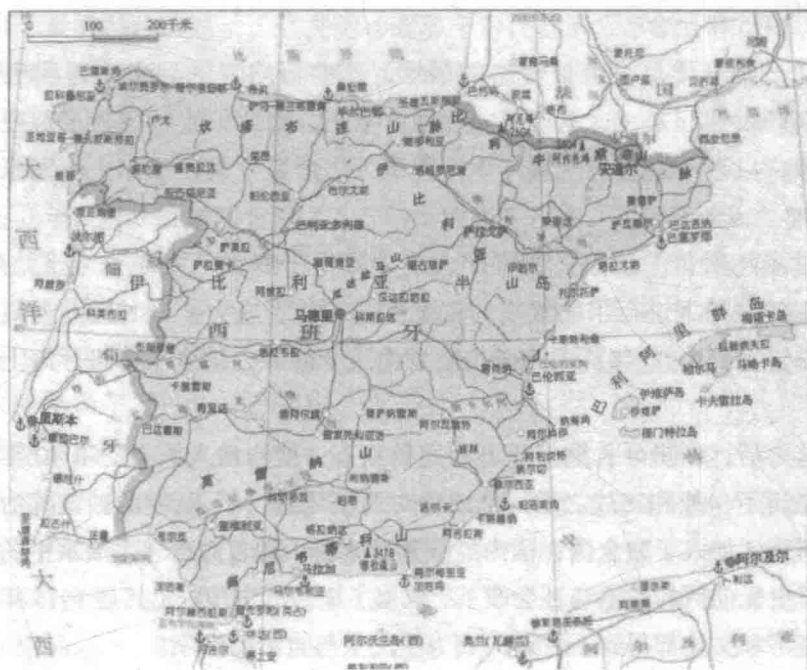

图 1-1 西班牙

这是一块独立自主、不受外界干扰的土地，这里高山林立而河流稀少，这种地形对西班牙的历史发展产生了很大的影响。巍峨的高山阻挡了大西洋和地中海的气候，使得西班牙有很多不同的气候区，这里大多数地区温和少雨、干燥多风，而中部地区冬冷夏热，北部和西北部为海洋性温带气候，而南部地区则为地中海式亚热带气候，夏季酷热，冬暖多雨。

由于西班牙被山岭分隔成许多部分，因此，这里有很多不同的语言和文化区域，哲学家奥尔加·加塞特称这是一个没有主流文化的国家。同时，也因其位于地中海海口的位罝，这里也成为移民、殖民者和商人的目标。

2. 发展历史

从众多的历史书中我们了解到，从公元前 11—前 5 世纪腓尼基人和希腊人登上伊比利亚半岛至今，西班牙大致分为以下几个时期：西班牙早期（远古时代—公元前 133 年）、罗马统治时期（公元前 133 年—415 年）、西哥特人统治时期（415 年—1474 年）、天主教君主制时期（1474 年—1516 年）、哈布斯堡帝国统治时期（1516 年—1700 年）、波旁王朝与独立战争时期（1700 年—1898 年）、共和国与内战时期（1898 年—1936 年）、佛朗哥政权时期（1938 年—1969 年）、民

主时期（1975 年至今）。

最初，西班牙是一个被侵略的国家，这些侵略者的到来使得西班牙的商贸活动兴旺发达起来，这里成了一片西方乐土，因此很快就成为了被征服和贸易的对象，以至于之后的几百年中，西班牙先后被罗马、摩尔人等国家占领、统治。

经过多年艰苦的抗战，西班牙人终于赢得了解脱，大约 15 世纪，在哈布斯堡国王的领导下进行了大规模的殖民扩张，并且成为了当时世界上最强大的国家之一，直到 1805 年英国舰队击败了西班牙舰队，结束了西班牙海上霸权的地位。

在这之后，西班牙长期处于不稳定的状态，使当地人民忍受了 40 年的独裁统治。经历了一战和二战之后，佛朗哥对西班牙进行了 40 年的独裁统治，在这期间，西班牙加入了联合国，国内经济开始改善，随着西班牙生活水平的提高，又推行了史无前例的政治与社会改革，取得了显著的进步，尤其是 1975 年以来，政治、经济和文化都得到了肯定，成为了民主与自治的国家。

3. 宗教信仰

在罗马统治过程中，语言、法律和习俗都得到了统一并被当地人接受，随之而来的还有宗教。在尼禄统治时期，基督教传入了西班牙，虽然经历了层层阻挠，但还是在这里发展壮大并占据了主导地位。在之后的历史发展中，还出现了以伊斯兰教统治为主的时期，但最终还是被西班牙的天主教徒赶走。直到今天，西班牙仍然是一个以天主教为主的国家，另外还有犹太教、伊斯兰教和新教等信仰。

4. 民俗风情

西班牙人性格外向、热烈且傲气十足，他们喜欢热闹，在这里，一大堆人滚在一起的场景随处可见，并且喜欢在公众面前表现自己；他们非常的慷慨大方，大部分的薪水会花在饮食、服装和娱乐方面；这种世俗的激情与肃穆的宗教并不冲突，这也是当地一种非常特别的民风，但这并不表示他们对上帝不虔诚。西班牙人独特的民俗风情和对待生活的态度表现在音乐方面，就形成了欢快、热闹和充满激情的风格，人们听到这种音乐，就会不由自主地随着音乐手舞足蹈。

5. 文化艺术

• 斗牛

一提到西班牙，我们马上就会想到斗牛和斗牛士（如图 1-2）。没错，斗牛

是西班牙最具特色的运动。这种运动起源于古代的宗教活动,在 13 世纪演变为赛牛表演,到了 18 世纪中叶才演变为我们现在所看到的斗牛。如今,斗牛在西班牙已经划分到了表演类,他们也将斗牛称之为艺术。的确,斗牛曾经在绘画、雕塑、舞蹈、音乐、文学以及当今的影视艺术上都留下了深刻的痕迹。

近几年,越来越多的有识之士开始反对斗牛表演,西班牙动物保护主义者多次以裸体行为来抗议,他们呼吁全社会保护动物,全面禁止西班牙的斗牛活动,并且这种抗议活动已在西班牙国内延续数年。2010 年 7 月 29 日,西班牙的加泰罗尼亚下令从 2012 年 1 月 1 日起禁止斗牛,成为第一个禁止这项传统活动的省份。

• 文学

西班牙的文学作品源远流长,其最早的作品出现在 10 世纪,其中最具代表性的文学大师是塞万提斯·萨维德拉,《唐吉珂德》这部不朽的巨著就是出自他的手下;1989 年诺贝尔文学奖获得者现代文学大师卡米洛·何塞·塞拉(以《为亡灵弹奏》获奖)也是西班牙人,其他的诗人、作家还有胡安·拉蒙·希梅内斯(Juan Ramon Jimenez)、费德里戈·加西亚·洛尔卡(Federico Garcia Lorca)、佩斯雷·加尔多斯(Perez Galdos)等。

• 绘画

西班牙的绘画特别强调现实主义精神,从它早期的洞穴壁画到毕加索的作品中都充分体现了这一特征,这也是西班牙艺术的显著特征。著名的画家有胡塞·德·里贝拉、弗朗西斯科·祖尔巴郎、毕加索、萨尔瓦多·达利、戈雅等。他们都为西班牙的绘画艺术创下了不朽的艺术成就。

西班牙音乐极为丰富,尤其是种类繁多的舞蹈音乐,其中最具特色的艺术形式就是弗拉明戈(如图 1-3),这是一种深深扎根于西班牙南方的民间歌舞,弗拉明戈是一种集声乐、器乐与舞蹈于一身,并且根据自己的风格发展,已经变成了一种非常成熟且独特的综合性艺术形式。这种音乐是西班牙人最深层次情感的载体,这也是这种弗拉明戈的本质。

• 饮食

饮食也是西班牙最具特色的文化之一,不管是质量还是种类都享誉全球,如这里的生火腿、海鲜烩饭等等。法国历史学家琼·弗兰克斯·雷维尔曾经说过:“西班牙的烹调在各个省份都不同,这种情形是欧洲较大国家中唯一存在的。”

图 1-3 弗拉明戈

二、西班牙音乐发展概述及音乐呈现方式

从西班牙的地理环境和历史发展中我们了解到，这是一个历史悠久的国家，从侵略和被侵略开始一直到今天的民主社会，经历了一个长期的痛苦的磨难。也正是这种磨难，为它带来了丰富的艺术内容，从腓尼基人、希腊人、凯尔特人、迦太基人的入侵到罗马、摩尔人、阿拉伯的统治及西班牙入侵其他国家，这些事件给人带来灾难的同时，也使得多国的文化巧妙地糅合在一起，经过历史的发展，西班牙人把这些文化、艺术综合地运用到一起，形成了具有浓郁色彩的地方文化。

在音乐方面亦是如此，历史上，西班牙音乐除了受到希腊、罗马、基督教文化的影响，同时还受到阿拉伯及吉普赛文化的重要影响，这一切都使得西班牙的音乐极为丰富，既有着西方音乐的特色，又蕴含着东方音乐的神秘。如西班牙民间乐器吉他等弹拨乐器，就是来自阿拉伯，打击乐器铃鼓、响铃、小铃等多与吉普赛有关。而许多欧洲艺术音乐当中的舞曲体裁如恰空、萨拉班德、波莱罗等，则是吸收了西班牙当地的艺术特色。当然，这些音乐艺术的高度融合经历了一个长期缓慢的过程，笔者通过阅读相关的史料把西班牙音乐在各个历史时期中的重要事件进行汇集整理，进行简单的概述。

（一）西班牙音乐发展概述

1. 中世纪之前

根据所查资料，对中世纪之前西班牙音乐的叙述是十分稀少的，在这里，我们直接把西班牙的音乐追溯到古罗马统治时期。在罗马入侵的过程中，西班牙逐