

第二章 西班牙音樂簡介

第一節 西班牙歷史背景簡介

西班牙是一個集古老、浪漫、隨性與神秘的國度，西班牙音樂總帶有高度的異國色彩，能夠形成如此豐富且多元的特色，應歸因於當地歷史背景之曲折及複雜，研究西班牙音樂及葛拉納多斯的「哥雅畫集」前，必須要了解西班牙從西元前即開始之複雜的歷史背景。

西元前三世紀，羅馬人入侵伊比利半島(Iberian Peninsula)，羅馬統治西班牙長達七世紀之久，因此羅馬文化早已根深蒂固的影響其人民；西元四世紀，日耳曼族的希哥德人(Visigoth)佔領此地，並統治了近三百年，希人為西班牙帶來基督教和日耳曼文化。¹

西元八至十五世紀，西班牙一直處在阿拉伯侵略者「摩爾人」之統治下；²伊比利半島因此進入回教徒統治時期，此時期的西班牙和中世紀的歐洲並不同，除

¹ Raymond Carr, *Spain: a history* (New York: Oxford University Press, 2000).

² Moorish，摩爾人。北非的阿拉伯人，跨海至西班牙的異鄉民族，自西元八世紀起，統治安達魯西亞地區近達八百年。那是摩爾人的光輝年代，也是十四世紀西班牙的顛峰。然而這個耀眼的文明，在長達八世紀的統治後，於天主教光復行動下失守，之後摩爾人退出西班牙，卻留給西班牙豐富的摩爾人文化：鬥牛、佛朗門哥舞、回教清真寺、摩爾式建築等。

了政治獨立外，文化及宗教信仰上同時受著基督教、伊斯蘭教及希伯萊文化之影響。³

西元十五、十六世紀，西班牙國王菲立普二世(Felipe II)帶領其國家成爲霸權國家，雖然國家內部爲了複雜的王位問題爭鬧不休，但當時西班牙國勢仍算強大，菲立普二世被推舉爲神聖羅馬帝國(Holy Roman Empire)的皇帝，除管轄大半歐洲外，另征服了墨西哥的瑪雅文化及秘魯的印加帝國，擴大版圖的另一層意義即爲更多種文化的融合。然而當時爲海上霸權國家的西班牙，卻在 1588 年因其「西班牙無敵艦隊」(Spanish Armada)、或稱爲「不可征服的艦隊」(Invincible Armada)，被英國伊麗莎白一世小而靈巧的艦隊給擊潰，於是西班牙與葡萄牙的海上霸權自此拱手讓給荷蘭及英國。⁴

十八世紀的西班牙充滿災難，政局的不穩定是爲內憂，連年的戰爭更加深了西班牙各方面的萎縮，西班牙從霸權國家慢慢的衰落，十九世紀初，西班牙被法國佔領，拿破崙及其兄在當地進行殘酷的鎮壓，一旦發現有人民反對法國的統治就進行槍決，此種舉動激起西班牙的反殖民化決心，也讓當地的民族主義更爲濃厚，許多藝術家皆受戰爭刺激而產生靈感，進而創作出流傳百世的不朽作品，例如哥雅的「1808 年五月二日的起義」及「1808 年五月三日的槍殺」。⁵

³ Angus MacKay, *Spain in the Middle Ages: from frontier to empire, 1000-1500* (London: Macmillan, 1977).

⁴ 張維邦，《[菲立普二世與西班牙無敵艦隊的潰敗](#)》，台北，歐洲聯盟研究會電子報第七期，2000。

⁵ 1814 年西班牙王權重新得到自主權，爲紀念斐迪南七世(Ferdinand VII)登基，哥雅決定用

十九世紀晚期，西班牙國內又是動亂不安，直到 1939 年內戰結束、1978 年通過新憲法並恢復民主制度後，才慢慢地成為我們今日所熟悉的西班牙。⁶

由此可知，西班牙曾被許多民族統治過，除上述的多種民族外，尚有巴斯克人(Basque)、塔提蘇人(Tartesian)、伊比利人(Iberian)、塞爾忒人(Celtic)、希臘人(Greek)、腓尼基人(Phoenician)、及迦太基人(Carthaginian)等，⁷雖說這些外來統治在當時也許造成許多災難，但正因為如此，西班牙國土上調和了最多種的異國色彩，並於今日給予世人如此獨特的感受。

畫筆把反抗歐洲暴君的光榮起義中，最著名、最英勇的場面、行爲，載入史冊。於是他創作了兩幅大作：「五月二日」與「五月三日」。「五月二日」，回顧拿破崙禁軍騎兵隊對馬德里暴動的鎮壓，他用中央的大塊紅色照亮整個畫面，以襯托暴動死傷之血。畫面人群擁擠，幾個比例較大的特寫人物的身體與手的動作，使構圖線條製造出騷亂之感。「五月三日」紀錄百姓慘敗被抓後，在城郊的屠殺。這幅畫面選用灰暗底色，以襯托出中央之白。

⁶ Salvador de Madariaga, *Spain, a modern history* (New York: Praeger, 1958).

⁷ Ibid.

第二節 西班牙音樂發展簡介

西班牙的音樂發展與歐洲其他主要地區息息相關，但絕大部分的影響來自他國民族之文化對西班牙的薰陶。提到外來文化，當屬摩爾人對西班牙文化之影響最為深遠。⁸

西元八到十五世紀，摩爾人統治西班牙時，他們建設西班牙，讓西班牙成為西方世界的文化中心，並特別著重西班牙南部地區之發展，⁹同時引進了詩、歌、樂器—響板、鈴鼓、橫笛、蘆葦製的七孔笛及魯特琴，¹⁰魯特琴進而演變成摩爾人的吉他(*guitarra morisca*)。除了樂器的引進之外，語言交流亦使西班牙音樂史上，添加許多阿拉伯特色；許多西班牙傳統舞蹈音樂用阿拉伯文命名，如佛朗門哥(*flamenco*)及方當戈(*fandango*)。¹¹另外，在西班牙，尤其是安達魯西亞地區的民間音樂深受阿拉伯音樂影響，這種影響比外來樂器的影響更加深遠。

十五世紀起，歐洲大陸正處文藝復興時期，除了複音音樂逐漸普遍外，於西班牙安達魯西亞的貧民窟裏，一種融合阿拉伯、猶太人和吉普賽人音樂風格的佛朗門哥音樂開始誕生。音樂形體簡單，不太過冗長，內容反應當時西班牙內戰不斷及人民生活的困苦，歌詞多為愛情故事和政治題材。

⁸ Lucile Armstrong, *Dances of Spain* (London: The University Press Aberdeen, 1950), 7.

⁹ 意指安達魯西亞地區，整個大安達魯西亞地方的地形與人文相當複雜；古代的羅馬人、阿拉伯摩爾人都曾經統治過這個地區，多重交流的結果，也造就了本區相當特殊的文化。

¹⁰ *laúd*，古代大型撥弦樂器。琴身凸起，琴的面板上，刻有圓形鏤花音孔。

¹¹ 佛朗門哥(*flamenco*)，它是一門綜合多種種族的音樂與舞蹈文化，蘊育而成的藝術，包涵印度民族、阿拉伯民族、猶太民族以及西班牙民族，這種多樣民族文化的結合再結合，使得佛朗門哥的音樂、舞蹈世界領域裡，產生一股很強烈，很敏感的情結；方當戈(*fandango*)，方當戈舞曲源自於西班牙安達魯西亞地區，是一種富有民族風味的三拍子舞曲，運用了許多切分音節奏，以強調其熱情如火的音樂風貌為特色。

十六世紀時，西班牙音樂進入了黃金時期，形似吉他的中音撥弦琴(vihuela)是當時西班牙音樂中的重要樂器，除了宮廷常常使用它作為演奏樂器外，民間音樂更以它為隨性哼唱的伴奏樂器。¹²而當時的鍵盤樂器以管風琴和大鍵琴為主，著名的管風琴演奏家為卡貝頌(Antonio de Cabezón，1510-1566)。¹³

十七世紀的英國、法國、德國開始有自己的鋼琴學派，¹⁴西班牙則因皇室不若法國皇室重視鍵盤音樂發展，於是鍵盤音樂並沒有豐富的發展，但舞台音樂被當時義大利歌劇盛行影響，出現了輕歌劇(zarzuela)。另外，吉他在西班牙音樂中愈趨重要，更因為吉他的演奏法，而另外產生了許多曲式，如夏康舞曲(chaconne)、帕薩喀亞舞曲(passacaglia)。¹⁵

十七世紀末、十八世紀初，義大利人克里斯多佛利(Bartolomeo Cristofori)發明一類似現代鋼琴的鍵盤式樂器，使西班牙的鍵盤音樂亦跟隨發展起來，而以義大利作曲家斯卡拉第(Domenico Scarlatti，1685-1757)給予之影響最大。斯卡拉第因其學生嫁至西班牙皇室，而隨著移居西班牙，其為數可觀的大鍵琴奏鳴曲，企

¹² 保羅·亨利·朗著，顧連理等譯，《西方文明中的音樂》，貴陽市，貴州人民出版社，2001，166。

¹³ 西班牙作曲家和管風琴家，自幼失明，曾在帕倫西亞學風琴，他的風格影響了英國維吉諾古鋼琴曲的作曲樂派。作品大多是鍵盤樂，還有一些舞曲是根據歐洲名作曲家的香頌與經文歌而寫的變奏曲，或用流行旋律寫的變奏曲，並有少量聲樂作品。其莊嚴高雅的複調音樂受人喜愛，並使十六世紀早期呆板的鍵盤樂風格與中葉出現的國際風格相聯繫。

¹⁴ 十七及十八世紀前期，英國有「維吉諾古鋼琴學派」(English virginal school)，法國則是「大鍵琴學派」(French clavecin school)，以及義大利「大鍵琴學派」(Italian cembalo school)，摘自沈珍伶，《台北市立師範學院學報》，93。

¹⁵ 夏康舞曲和帕薩喀亞舞曲來自於十七世紀義大利音樂中的傳統，更早可以追溯到西班牙及其殖民地帶來的即興式吉他音樂和舞曲音樂。這種即興式音樂大致依循了吉他彈奏法的低音音形，而形成了這兩種舞曲的特色—頑固低音變奏。

圖用鍵盤樂器呈現吉他的演奏法，使得當時鍵盤音樂呈現許多特殊的表現方式。

十九世紀後半葉，西班牙民族音樂終於到了新的鼎盛時期。音樂學者佩德瑞爾被視為西班牙民族音樂之父，他號召領導了西班牙民間音樂復興運動，進行西班牙民間音樂的收集和整理，還將重視民間音樂傳統的作曲手法傳授給三學生：阿爾貝尼士(Albeniz)、葛拉納多斯(Granados)、以及法雅(Manuel de Falla，1876-1946)。

綜觀西班牙音樂史，雖看起來只有文藝復興時期和十九世紀末之後這兩階段是較鼎盛的，但其實民間音樂自始至終卻都存在著，而這也成為西班牙音樂家創作時最偉大的靈感來源。

第三節 西班牙音樂特色簡介

西班牙是文明古國，但因其歷史發展與地理關係，¹⁶其音樂風格與義、德、法諸國之樂風有所不同，綜觀西班牙音樂，筆者簡述其中三項重要的特色，以期了解西班牙音樂深具異國情調之緣故。

一、吉他的影響

西班牙的民間音樂以吉他為發展之基礎，契斯曾說：「自從西班牙有器樂音樂開始，西班牙人的自然音樂感(natural musical feeling)就以吉他為基礎。」¹⁷

多美尼可·斯卡拉第(D. Scarlatti)是西班牙最早使用鍵盤樂器模仿吉他聲響的作曲家，由於其大鍵琴學生—葡萄牙公主瑪麗亞·芭芭拉(Maria Barbara)嫁到西班牙，故隨她至西班牙，初至西班牙時，斯卡拉第隨她至南部塞維雅城(Sevilla)，並於當地接觸吉普賽人的吉他、傳統歌曲及舞蹈，給予他創作靈感，在其奏鳴曲中，吉他彈奏法的仿用，成為重要的創作手法之一。¹⁸而鋼琴曲利用吉他的彈奏法為創作手法，在之後的西班牙作曲家的作品裡，亦成為一重要的特色。

吉他常被引用於鋼琴演奏的兩種彈奏法有：(1)Punteado：用手指連續撥彈單音的旋律。(2) Rasqueado：右手似握拳狀，由小指開始，各指（除拇指外）輪流

¹⁶ 西班牙邊境有底里牛斯山(Pyrenees Mts.)及直布羅陀海峽(Gibraltar, Str. Of)。底里牛斯山，位於西南歐，分隔歐洲大陸與伊比利半島，也是法國與西班牙的天然國界；直布羅陀海峽，位於西班牙與摩洛哥之間，為分隔大西洋與地中海的海峽，其亦將西班牙與北非隔開。

¹⁷ Gibert Chase, *The Music of Spain* (New York: Dover Publications, 1959).

¹⁸ 朱象泰，《史卡拉第奏鳴曲研究》，台北，大呂，1991年。

從低音往高音連續撥掃琴弦，此彈奏法可奏出琶音的效果；如斯卡拉第 d 小調奏鳴曲即可看見兩種彈奏法的引用。（譜例 1）

譜例 1 《斯卡拉第奏鳴曲 L.422》第 1-12 小節

Punteado

Rasqueado

二、充滿濃厚的舞蹈風格

西班牙音樂受到阿拉伯民族、猶太民族、吉普賽人及南美民族等多種種族的音樂與舞蹈文化影響，而相互融合而成，尤其以吉普賽人的影響最重。吉普賽人來自東方的印度、巴基斯坦，是一個流浪的族群，四處為家，舞蹈中常表現出其堅忍、堅強，而音樂更充滿了舞蹈風格。

例如佛拉門哥(Flamenco)，它是一種結合多種種族的音樂與舞蹈而成的藝術，包括印度民族、阿拉伯民族、猶太民族以及西班牙民族。其舞蹈音樂最大的不同是它的重音不規則，一般舞蹈音樂的重音在第一、四、七、十拍；而佛朗門哥的重音則是在第三、六、八、十，十二拍上，而特殊重音則給予音樂不同的風格。¹⁹

¹⁹ Lucile Armstrong 1950.

表 2 一般舞曲重拍與佛朗門哥音樂三拍子重音之差別

一般音樂的三拍子：	<u>1</u> <u>2</u> <u>3</u>	<u>2</u> <u>2</u> <u>3</u>	<u>3</u> <u>2</u> <u>3</u>	<u>4</u> <u>2</u> <u>3</u>
佛拉門哥的十二拍子：	<u>1</u> <u>2</u> <u>3</u>	<u>4</u> <u>5</u> <u>6</u>	<u>7</u> <u>8</u> <u>9</u>	<u>10</u> <u>11</u> <u>12</u>

另外於《哥雅畫集》中，引用舞蹈音樂為素材的創作手法相當普遍，包括荷他舞曲(Jota)、方當戈舞曲(fandango)，詳細手法請見第三章。

三、旋律使用於民間音樂之關係密不可分

西班牙作曲家法雅(Falla)曾經在一次論及西班牙民族音樂時說：²⁰

我們的音樂必須以民間的音樂為基礎，以民間舞蹈和民歌為基礎……曾有人說我們沒有自己的傳統，事實上，我們有，雖然沒有被完整地書寫紀錄並留傳下來，但是在我們的舞蹈和節奏中，我們有著非常雄厚的、無法抹去的傳統。我們有非常古老的風格，一種與生俱來的極為自由的風格，這就是我們創作的靈感來源。

許多作曲家直接節取或間接引用西班牙民謠中的素材創作自己的音樂，他們掌握了西班牙民間音樂旋律的特性，包括調式、特殊音程及裝飾音之使用等要素，使得西班牙音樂中民間音樂色彩相當濃厚，例如法雅的《七首西班牙民歌》(7 canciones populares Españolas)其中之第一首《摩爾人的布》(El paño moruno)，其旋律素材即取用於莫夕亞(Murcia)地區之民歌。

²⁰ David Ewen, *The World of Twentieth-Century Music* (London: Robert Hale, 1991), 260.

欲深入了解西班牙音樂之特色，首先要從其最基本的民間生活型態開始，西班牙人民由於深受吉普賽人的影響，其個性自由奔放，又因歷史的演變及種族上文化的交流，吉他的傳入亦將西班牙音樂注入嶄新的風貌，可說西班牙音樂與吉他、舞蹈、民間音樂有著密不可分的關係。