

蕭伊妙小提琴演奏會

研究生：蕭伊妙

演奏指導教授：林暉鈞
輔助文件指導教授：林暉鈞

演奏會曲目

巴哈：第四號c小調小提琴奏鳴曲
蕭頌：詩曲，作品二十五
法雅：西班牙民歌組曲
布拉赫：給小提琴獨奏的一個音階變奏曲
拉威爾：G大調小提琴奏鳴曲

上列曲目已於二〇〇九年一月十五日晚上七點三十分在國立交通大學演藝廳演出，該場演奏會錄音的CD將附錄於本文封底。

輔助文件：法雅給小提琴與鋼琴《西班牙民歌組曲》中的西班牙民間音樂元素

輔助文件摘要

法雅（Manuel de Falla）為二十世紀西班牙重要作曲家。早年他的作品在西班牙國內並沒有得到足夠的認同，但是到了中後期他卻變成西班牙、甚至是整個歐洲、人人所敬仰的音樂家。這有部份要歸功於法雅對於西班牙民族音樂不遺餘力的努力與貢獻。在法雅所創作的《西班牙民歌組曲》中，使用了西班牙各地方的民族音樂元素，並利用節奏、調性和旋律音程將各個音樂元素融入作品中。本輔助文件將透過法雅的作品《西班牙民歌組曲》大略了解西班牙的歷史與多元的文化背景，並深入《西班牙民歌組曲》的創作手法。

關鍵詞：法雅，西班牙音樂，《西班牙民歌組曲》

I-Miao Hsiao Violin Recital

Student: I-Miao Hsiao

Performance Advisor: Hui-chun Lin
Supporting Paper Advisor: Hui-chun Lin

Recital Program

J. S. Bach: Sonata No.4 in C minor for Violin and Piano, BWV 1017
E. Chausson: *Poème*, Op. 25
M. Falla: Suite of Spanish Folksongs for Violin and Piano
B. Blacher: Variationen über eine Tonleiter für Violine solo
M. Ravel: Sonata in G Major for Violin and Piano

The program above was performed on Thursday, January 15, 2009, 7:30 pm in the Recital Hall of the National Chiao Tung University. The recording CD of the recital is appended on this paper.

Supporting Paper: “Spanish Folk Music Elements in Falla’s *Suite of Spanish Folksongs* for Violin and Piano”

Paper Abstract

Manuel de Falla is one of the most important Spanish composers in Twentieth-Century. His works did not get much applause at first in his native Country, but with the success in Paris he finally achieved eminence as a composer, in Spain as well as in the whole Europe. Part of his reputation comes from his contribution to the preservation and promotion of Spanish traditional music. Through an analysis of his “Suite of Spanish Folksongs” I shall try to reveal how Falla elaborates folk music elements into his own compositions, and to touch briefly upon the historical and multi-cultural background.

誌謝

感性的情緒必須用文字理性的來敘述時，很容易一個不留神而顯得詞不達意。不過，如果能透過文字做為媒介，讓更多人知道人生每一個階段的完成，背後總是擁有許多貴人默默付出支持與鼓勵，相信也是值得的。

兩年半前，懷著不安卻又興奮的心情離開待了八年的樸實小鄉下來到新竹，這個城市儘管是讓臺灣在世界擁有一席地位的科技之城，卻也充斥著現實的生存方式，既矛盾又衝突。這樣的環境下，令一向重感覺的我極為不適應，然而，所上同學之間的相處卻是熱絡異常，這樣熱絡的氣氛，讓我的心情好不容易稍稍抓到了平衡，幾位同學在我即將畢業的同時，不忘鼓勵與支持我，謝謝你們，尤其子瑩、琦惠、丹綾和映如。

畢業音樂會能夠順利圓滿的完成，謝謝所上同學的大力協助之外，也非常謝謝溫依婷當初不畏懼的接下整場鋼琴伴奏的艱鉅任務。這五個半月的練習，謝謝你平日非常有耐心一次又一次地與我練習，也因為情況特殊必須時常需要跟著我南征北討，真的辛苦你了！但是這場音樂會要是沒有你，肯定遜色不少，非常謝謝你。

最後，我的主修老師，其實您不只是我的主修老師，只能說因為您的人格特質，讓我了解到在這很容易甚麼都擁有的環境中，人還是最無知的，必須不斷地學習與改進，也了解到每個人的心中總是有一個屬於最純真的地方，往往在現代的社會壓力下，我們時常忘記最原始的初衷以及忘了自己的童心！如果我們都能夠看見這個地方，或許就能夠盡情的做自己。也因為如此，時時刻刻都提醒著自己別忘了「自己」。能夠當您的學生，我感覺很幸運且很幸福，謝謝您付出這麼多，謝謝您！

蕭伊妙小提琴畢業演奏會錄音 CD 目錄

溫依婷/鋼琴

時間：二〇〇九年一月十五日（四）晚上七點三十分

地點：國立交通大學活動中心二樓 演藝廳

1 J. S. Bach: Sonata No.4 in C minor for Violin and Piano, BWV 1017

巴哈：第四號 c 小調小提琴奏鳴曲

I. Largo 最緩板

II. Allegro 快板

III. Adagio 慢板

IV. Allegro 快板

2 E. Chausson: Poème, Op. 25

蕭頌：詩曲，作品二十五

3 M. Falla: Suite of Spanish Folksongs for Violin and Piano

法雅：西班牙民歌組曲

I. El paño morun 摩爾人的圍巾

II. Nana 搖籃曲

III. Canción 歌

IV. Polo 波羅舞曲

V. Asturiana 阿斯都利亞民歌

VI. Jota 赫達舞曲

4 B. Blacher: Variationen über eine Tonleiter für Violine solo

布拉赫：給小提琴獨奏的一個音階變奏曲

5 M. Ravel : Sonata in G Major for Violin and Piano

拉威爾：G 大調小提琴奏鳴曲

I. Allegretto 稍快板

II. Blue. Moderato 藍調. 中板

III. Perpetuum mobile. Allegro 常動曲. 快板

目 錄

	頁次
演奏會曲目與輔助文件摘要.....	i
Recital Program and Paper Abstract.....	ii
誌謝	iii
蕭伊妙小提琴畢業演奏會錄音 CD 目錄.....	iv
目錄	v
表目錄.....	vi
譜例目錄.....	vii
輔助文件：法雅給小提琴與鋼琴《西班牙民歌組曲》中的西班牙民間音樂元素	
第一章、緒論	1
第二章、作曲家介紹	
2.1 法雅生平與音樂風格	4
2.2 法雅《西班牙民歌組曲》創作背景	8
第三章、《西班牙民歌組曲》各曲的民間音樂元素探討	
3.1 El paño moruno.....	14
3.2 Nana	16
3.3 Canción.....	18
3.4 Polo.....	19
3.5 Asturiana.....	21
3.6 Jota	22
第四章、結論	25
參考書目	26
蕭伊妙小提琴畢業演奏會錄音 CD.....	封底

表目錄

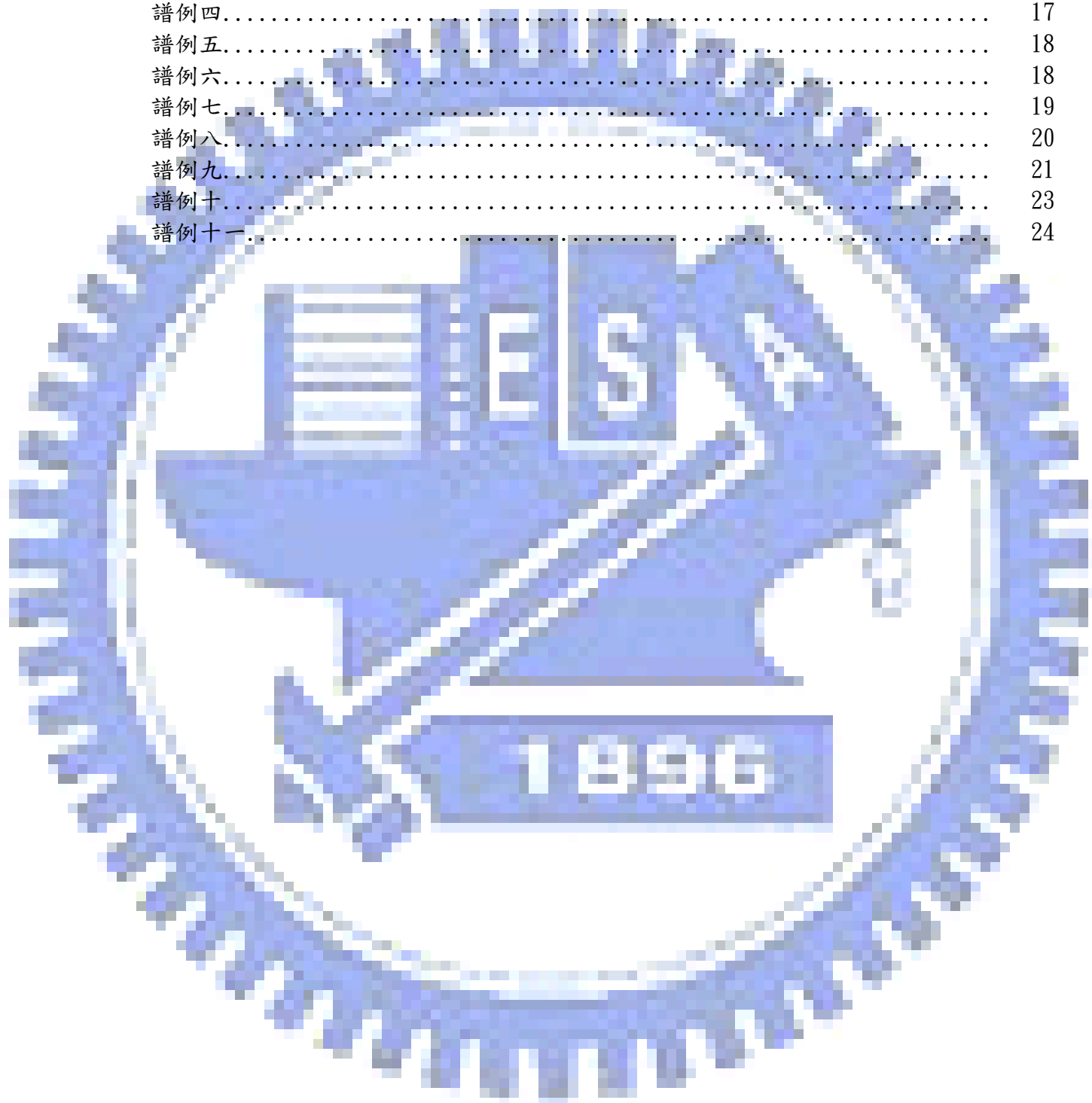
頁次

表 2-1 法雅《西班牙民歌七首》與法雅《西班牙民歌組曲》之對照表..... 9

譜例目錄

	頁次
譜例一.....	15
譜例二.....	15
譜例三.....	16
譜例四.....	17
譜例五.....	18
譜例六.....	18
譜例七.....	19
譜例八.....	20
譜例九.....	21
譜例十.....	23
譜例十一.....	24

第一章、緒論

法雅對於自己國家的民族音樂擁有很深遠的傳統、古老的風格感到非常自豪，並有意識地將民族音樂元素作為他創作的基礎。他曾經在一次論及西班牙民族音樂時說到：「我們的音樂必須以人民的音樂為基礎，以民間舞蹈和民歌為基礎……曾經有人說我們沒有自己的傳統。事實上，我們有。雖然沒有完整的被記錄下來的傳統，但是在我們的舞蹈和節奏中，我們有着非常深厚的、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品性，這就是我們進行創作的靈感之源。」¹；法雅的音乐作品中，最具有明顯西班牙民間音樂素材的作品《西班牙民歌組曲》（“Suite of Spanish Folksongs for Violin and Piano”），融合了豐富多元的西班牙各個地區之民間音樂元素，每一個元素都象徵了當地的風俗民情與情境景物。但法雅的創作方式並不是將一首民歌直接放入創作中，而是利用民歌的調性、節奏與風格融入其中，並加以修飾。法雅的所謂引用民歌，並非原封不動的把一首民謠記於五線譜上而已，當他處理一首民歌，必先將其曲式曲意詳加研判分析，然後依他自己的構想和製作手法予以表現，使它成為一件上乘的藝術作品而不失其本真。²

筆者希望藉由研究法雅為小提琴與鋼琴寫作的作品《西班牙民歌組曲》，來

¹ 吳新偉，「法雅音樂創作中的西班牙民間音樂因素」。天津音樂學院報，第一期，頁 41，天津音樂學院：天津，2005。

² 曾道雄，法雅，頁 114，水牛：台北市，民 92。

了解具有悠久歷史的西班牙傳統音樂如何運用在現代創作中。

本計畫將從法雅《西班牙民歌組曲》中的西班牙民間音樂元素做探究。筆者首先精讀法雅傳記並了解法雅《西班牙民歌組曲》的創作背景與運用元素。依照筆者初步的理解，此曲大致包含了西班牙北部的阿斯都利亞(Asturiana)民歌、東北部的阿拉貢(Aragon)民歌、中南部莫爾西亞地區的塞吉第拉民歌(Sequidilla murciana)以及南部的安達路西亞(Andalucia)民歌。

筆者將所閱讀過的資料做文獻回顧，以下則重點式地稍做統整：

曾道雄以較為主觀性的語法寫作法雅傳記，內容除了介紹法雅的生平以及作品的創作手法與背景外，並不時把法雅過去的時空背景與現在台灣的音樂文化背景做比較與評論，且利用主觀的見解來透視法雅的創作手法，同時也強調法雅對於西班牙民族音樂的貢獻與發揚。吳新偉於 2005 年時在期刊中清楚提出法雅對於西班牙各地區民間音樂素材的運用，並且利用譜例，針對幾首重要作品的特徵(如：節奏、旋律以及舞蹈特性等手法)做了具體的分析；譬如《西班牙民歌七首》(“Siete canciones populares españolas”)、《西班牙花園之夜》(“Noches en los jardines de España”)、《貝蒂卡幻想曲》(“Fantasi a baetica”)、《魔法師之戀》(“El Amor Brujo”)和《三角帽》(“El sombrero de tres pico”)等。瓦爾特·阿龍·克拉克(Walter Aaron Clark)敘述阿爾班尼士(Albéniz)的生平和音樂風格以及創作手法(如：全音音階、phrygian 音階等)，論述中並提到「如果我們稱法雅是西班牙音樂中民族主義發展的中心指標的話，那

麼阿爾班尼士則算是法雅最重要的先驅」 (If we consider Manuel de Falla as the central point towards and from which we measure the progress of Spanish nationalism in music, Albéniz is Falla's most important predecessor.)。³ 我們可以從中間接了解到同為西班牙作曲家的阿爾班尼士對於法雅在西班牙音樂史上的重要性有一定的影響。古寧漢和帕林斯基(Martin Cunningham and Ramón Pelinski) 則詳盡敘述西班牙民間音樂從西元前到二十世紀的歷史，其中介紹西班牙各民間音樂素材隨著不同民族帶入西班牙。這樣的歷史敘述增加了筆者對於西班牙各種民間音樂元素特徵的了解，而且法雅在音樂作品中所使用的元素也可以更清楚地加以分析。

綜觀上述文獻，筆者將藉由研究法雅的作品，更進一步了解具有悠久歷史的西班牙傳統音樂如何運用在現代創作中。同時國內外的音樂辭典、相關的音樂文獻、雜誌評論與期刊，也都將是參考的重點。

³ Walter Aaron Clark, Isaac Albéniz : A Guide to Research. Garland Publishing : New York, 31, c1998.

第二章、作曲家介紹

2.1 法雅生平與音樂風格

西班牙民族音樂的代表性人物馬尼埃爾·德·法雅 (Manuel de Falla, 1876-1946)，出生於西班牙的加第斯城 (Cádiz)，此地區位於西班牙的最南端，可算是通往美洲的出口且擁有頻繁的商務貿易活動。法雅的父親是生意人，而母親則是開啓法雅生平與音樂連結的重要角色，即第一個音樂老師。然而法雅當時所在的加第斯城多采多姿的環境因素，對他也有深遠的影響：「加第斯的音樂生活是地方性的，但格調並不低。一大特色是一年一度耶穌受難日的演出，曲目是海頓的《臨終七言》(“The Seven Words of the Saviour on the Cross”)，這是海頓在埃斯泰哈其工作期間受當地天主教堂委託創作的。還有不定期的歌劇節、公眾音樂會和家庭音樂會，從沙龍音樂和大家熟知的歌劇選段或其中的幻想曲到不定期的室內樂演奏會，應有盡有。」⁴

嚴格說起來法雅在十七歲那年才開始逐漸確立自己的音樂性向；1896 年全家遷往馬德里(Madrid)，法雅則考入馬德里皇家音樂院。然而這時法雅以往興盛的家道已不如從前，他必須開始自謀生計，平日除了接些伴奏或者是鋼琴教師的瑣碎兼職工作外，還創作了一些小型作品，並將音樂院七年的課程於兩年內修習完畢。

⁴ Ronald Crichton 著，頁 14，曉秋、蕭媛、吳竑 譯，法雅，世界文物出版社：北市，民 84。

西班牙的一位重要作曲家佩德雷爾 (Felipe Pedrell, 1841-1922)對於法雅在日後創作音樂想法上極具影響；他的身份除了是作曲家之外，也身兼教師以及民歌採集者等多重重要角色。佩德雷爾在巴塞隆納的音樂雜誌《加泰隆尼亞音樂評論》發表了他於 1902 年推出的歌曲《庇里牛斯山》(“Los Pirineos”)其中的一頁，法雅當時見著了此摘錄便啓發了當時內心所一直尋求對於西班牙音樂的憧憬。他興奮地在日記上寫道：「終於，我找到了！我多麼高興，當初我所尋求的，足以代表西班牙的，就是此類作品，爲了實現我的理想，去見他吧，務求他做我的老師！」⁵ 法雅成爲佩德雷爾的學生後，真正學習到西班牙的民間音樂精髓，包括了西班牙擁有數百年歷史的複音音樂，同時也引導法雅了解當時不僅只於西班牙境內的最新音樂發展，譬如法國以及俄羅斯。而這樣的學習過程塑造了法雅往後在作曲手法上的多元性與豐富的創造力。

1907 年至 1914 年可說是法雅一生中最幸福的七年，法國對於藝術的重視吸引了法雅前往開眼界，另外一位西班牙作曲家阿爾班尼士(Isaac Albéniz, 1860-1909)當時也已居住於巴黎。法國印象樂派的各個重要代表性作曲家也都積極發表諸多作品，譬如法國作曲家德布西(C. Debussy)正從事於他的《伊比利亞》(“Iberia”)式的創作〔管弦樂套曲《映像》(“Images”)中的第三首〕。法國作曲家拉威爾(M. Ravel, 1875-1937)，正創作獨幕歌劇《西班牙時鐘》(“L'Heure espagnole”)和交響組曲《西班牙狂想曲》(“Rapsodie

⁵ 曾道雄，法雅，頁 27，水牛出版社：台北市，民 92。

espanole”)。⁶ 法國當時藝術氣息一片濃厚，無論是音樂、美術、文學以及戲劇等，法雅置身於這個大環境很紮實地接受法國新音樂的洗禮。法雅的作品《短促的人生》(“La Vida Breve”) 在法國成功的演出更是確立了他在當時音樂界的地位。這部作品經由杜卡斯(Paul Dukas, 1865-1935)、德布西等人的推薦下，1913 年四月一號由尼斯(Nice)的市立歌劇院首演，獲得成功後，隨即在巴黎歌劇院上演，法雅這個名字也隨之在法國以及倫敦傳開，同時也傳回祖國西班牙。1914 年第一次世界大戰開戰，法雅不得不離開已淪於戰場的法國巴黎並重回祖國西班牙馬德里。

法雅之前在巴黎建立的國際名聲讓他在回到西班牙時，受到熱烈的歡迎；1914 年十一月《短促的人生》也在馬德里首演成功。西班牙國內開始重視法雅的創作，隨後陸續有一些作品在馬德里舉行首演，譬如 1915 年一月首演的《西班牙民歌七首》、1915 年四月首演初版的《魔法師之戀》、1916 年四月首演的《西班牙花園之夜》、1917 四月首演的《三角帽》等重要作品。法雅這時的創作手法已逐漸將法國印象樂派的明亮色彩運用其中，同時也融入西班牙民族音樂的元素；曾道雄是法雅傳記之作者，他在文章中曾經提到「法雅的音樂，以一種嶄新的姿態出現，其企圖以新的手法來表現純樸的民間藝術是人所共知的，但是免不了有人對其新闢的民族音樂途徑表示懷疑，因他捨棄華麗、雄厚

⁶ Ronald Crichton 著，法雅，頁 27，曉秋、蕭媛、吳竑 譯，世界文物出版社：台北市，民 84。

的管弦樂配器法，避免混濁沉重的音響，力求色彩的明朗、光亮。」⁷ 克萊頓 (Ronald Crichton) 所撰著的法雅傳記裡也曾形容法雅在《西班牙花園之夜》的創作手法上有法國印象樂派的影子：「這個作品有一種不會誤解的德布西的感覺，不是那為人所仿效的德布西而是那有著充分而深刻體驗的德布西。」⁸

法雅的音樂重視調性，創作風格簡潔，害怕有多餘的音符。克萊頓在法雅的傳記中提到法雅曾在標明 1917 年的專論中寫道：「坦白地說，我認為在民歌中『精神』比『形式』更重要。這類歌曲的基本特色是節奏、調性和旋律音程。人民自己以民歌純旋律的變化無窮證實了這一點……」⁹。法雅曾在馬德里的舊書攤買到了一本對他影響深刻的書《聲學新論》，此書作者為一位法國博學家魯卡斯 (E. Lucas, 1818-1865)。魯卡斯的《聲學新論》主要是關於和聲學的論述，探討關於希臘、印度和阿拉伯的音樂並且與西方音樂的音階架構做分析比較與探究。法雅對羅蘭-曼努埃爾說過，倘若沒有魯卡斯，他的音樂或許就不會有如此進展。¹⁰

1939 年法雅離開了西班牙移居至阿根廷首都布宜諾斯艾利斯 (Buenos Aires) 以西約七百多公里的山區中的小鎮。法雅晚年厭倦了都市生活而嚮往寧靜以及溫暖的鄉村生活，但法雅的身體狀況終究是每況愈下，於 1946 年十一月

⁷ 曾道雄，法雅，頁 57，水牛出版社：台北市，民 92。

⁸ Ronald Crichton 著，頁 56，法雅，曉秋、蕭媛、吳竑 譯，世界文物出版社：台北市，民 84。

⁹ Ronald Crichton 著，頁 171-172，法雅，曉秋、蕭媛、吳竑 譯，世界文物出版社：台北市，民 84。

¹⁰ Ronald Crichton 著，頁 173-174，法雅，曉秋、蕭媛、吳竑 譯，世界文物出版社：台北市，民 84。

十四日上午心臟病發而辭世。

2.2 法雅《西班牙民歌組曲》創作背景

《西班牙民歌組曲》源自法雅的聲樂作品《西班牙民歌七首》，由波蘭小提琴家包爾·柯漢斯基(Pawel Kochanski, 1887-1934)從七首民歌中選出六首，改編為小提琴與鋼琴的編制。「從本曲獻給歌德布斯卡夫人(原曲的受獻者)及編曲者本人來看，一般認為本曲很有可能是法雅委託或承認的鑑定版。這是巧妙驅使小提琴技巧的編曲，而不單是歌調的演奏。」¹¹ 筆者將此曲的聲樂版本與小提琴版本做每段特色的分別歸納（見表 2-1）。

¹¹ 吉成 順，古典名曲欣賞導聆-器樂曲，頁 91，林勝儀 譯，美樂出版社：台北市，1997。

表 2-1 法雅《西班牙民歌七首》與法雅《西班牙民歌組曲》之對照表

原曲順序	素材發源地	特徵	歌詞	改編給小提琴與鋼琴之後順序
<p>I. El paño moruno 摩爾人的圍巾</p>	<p>鋼琴與聲樂分別取材自兩個不同的民歌主題—1. 西班牙中南部莫爾西亞地區民歌 (鋼琴) 2. 西班牙南部安達路西亞之佛朗明哥旋律(聲樂)</p>	<p>鋼琴在低音部分重複三連音動機；聲樂最後歌詞“Ay!”的長嘆為佛朗明哥(Flamenco)特色。</p>	<p>在商店裡那件精巧的圍巾，有一個小污點落在上頭。現在將它便宜賣出，因為它已經失去原來的價值。啊！</p>	<p>I.</p>

<p>II. Sequidilla</p> <p>murciana</p> <p>西班牙急行舞</p>	<p>西班牙中南 部莫爾西亞 地區的塞吉 第拉</p>	<p>快速三連音</p>	<p>那些住在玻璃屋的人，不應該對鄰居的房子丟石頭。我們都是趕牲畜到市集的販子，或許有一天我們會不期而遇。就因為你的輕浮隨便，我當你如同一枚銅幣，在人們手中傳來傳去，直到被磨得平滑失澤，被認為沒有用處，屆時，將無人要它。</p>	<p>NO</p>
<p>III. Asturiana</p> <p>阿斯都利亞民歌</p>	<p>西班牙北部 該地民歌以悲 怨的表現較多</p>	<p>速度為慢板</p>	<p>找尋著慰藉，我挨近一顆翠綠的松樹。松樹見我啜泣，它也跟著啜泣，那松樹仍然青翠，枝幹低垂，只因為，我的傷悲。</p>	<p>V.</p>

<p>IV. Jota 赫達(荷他)</p>	<p>西班牙東北部 阿拉貢地方民 歌</p>	<p>快速三拍子</p>	<p>人們說我們不相愛，只因為沒 見著我們交談。但你的心和我 的心且讓他們問問。現在我必 須離開你，離開你的屋子、你 的窗，就算你母親不允許， 但，再會了，親愛的，我們明 天見。</p>	<p>VI.</p>
<p>V. Nana 搖籃曲</p>	<p>西班牙南部安 達路西亞</p>	<p>頑固低音</p>	<p>睡吧，小寶貝，睡吧，睡吧， 我的小心肝，睡吧，清晨的小 星星，搖阿搖，搖阿搖，睡吧， 我晨光中的小星星。</p>	<p>II.</p>
<p>VI. Canción 悲歌</p>	<p>結合西班牙各 地相傳的旋律 而創作成的</p>	<p>聲樂部分由 d-c-b-a 四音動機 組成；鋼琴結尾 模仿吉他彈奏分 解和絃</p>	<p>因為你的眼眸充滿背叛，我將 要埋了它們，你不知道付出的 代價多大，天啊，親愛的，去 注視它們的代價，母親啊！他 們說你並不愛我，但是你曾經 愛過，做最好的打算吧，天 啊！減少你的損失。母親啊！</p>	<p>III.</p>

VII. Polo 波羅舞曲	西班牙南部安達路西亞	節奏表現較為熱烈，曲風的表現也為熱情激昂 (深沉之歌 <i>cante hondo</i> 或 <i>jondo</i> , 英譯為 <i>deep song</i>)	唉！我心中有一分傷痛，對此我無人可訴。被詛咒的愛，詛咒那位讓我知道它存在的人。唉！	IV
-----------------------	------------	--	---	----

關於將法雅《西班牙民歌七首》改編給小提琴與鋼琴版本的波蘭小提琴家包爾·柯漢斯基，1887年生於俄國的奧廖爾(Orel)，並因癌症1934年卒於美國紐約，享年47歲。他的第一個小提琴老師是他父親，接著是波蘭的小提琴家也是指揮家梅納爾斯基(Emil Młynarski, 1870-1935)以及著名的俄國小提琴教育家奧爾(Leopold Auer, 1845-1930)。1898年柯漢斯基搬至波蘭華沙並展開第一次公開演奏，1901年至1903年柯漢斯基為華沙愛樂管絃樂團之首席，1903年在湯姆森(Cesar Thomson)的教導下完成在布魯塞爾音樂院(Conservatory of Brussels)的學業隨後開始展開他的世界巡迴演奏及旅行生涯，這期間到了多個國家演奏，包含比利時、法國、西班牙、葡萄牙、希臘、埃及、土耳其、德國、澳洲以及英國等。1909-1911年柯漢斯基返回波蘭華沙音樂院(Warsaw conservatory of Poland)開始擔任教職，1909年他與波蘭鋼琴家阿圖·魯賓斯坦

(Artur Rubinstein, 1887 -1982)首演了齊瑪諾夫斯基 (Karol Szymanowski, 1882-1937) D 小調小提琴奏鳴曲，這三人並組成了一個音樂組織「青年波蘭」(Young Poland)，這個音樂組織囊括了許多波蘭音樂家，並發表波蘭當代音樂家的作品以及出版刊物，藉由這樣方式與世界各國的古典音樂交流而提升波蘭音樂家在國際舞台上的能見度。1916-1918 年他轉往聖彼得堡音樂院(Saint Petersburg Conservatory)任教，1919-1920 年再度轉往基輔音樂院(Kiev Conservatory)任教。1920 年他移居英國，與魯賓斯坦仍舊時常合作演出，1921 年柯漢斯基在紐約的卡內基廳演奏布拉姆斯第一號小提琴協奏曲，當時受到紐約相當的歡迎，四個月後回到英國，但是同年又回到紐約。1922 年柯漢斯基曾經到布宜諾斯艾利斯旅行，1924 年他任教於紐約茱莉亞音樂院(The Juilliard School)一直到他得了癌症而過世為止。柯漢斯基的演奏活動範圍廣泛，包括獨奏曲、協奏曲以及室內樂作品；除此之外，也將一些作曲家的作品加以改編，譬如：比才(Georges Bizet)、法雅、拉威爾、蕭邦(Frederick Chopin)、舒伯特(Franz Schubert)、史克里亞賓(Alexander Skryabin)等作曲家，並且也為齊瑪諾夫斯基的兩首小提琴協奏曲創作了裝飾奏(Cadenza)。

第三章、《西班牙民歌組曲》各曲的民間音樂元素探討

3.1 El paño moruno

從標題「摩爾人的圍巾」我們就可以了解到此段樂曲融入了摩爾人(現稱阿拉伯人)特有的民歌元素 - 循環反覆的節奏，鋼琴左手聲部的部分一直以同樣的節奏音型貫穿整曲(見譜例一)，並且整個樂章不時地重複或者模進轉調這樣的旋律線條。小提琴旋律的部分，法雅則是融入了西班牙佛朗明哥的特色。佛朗明哥包含了五十幾種音樂，以西班牙南部安達路西亞的發展最為完整，因為西班牙十五世紀末戰亂的影響，旋律中擁有摩爾人悲傷的特質卻又有足夠的穿透力，「佛朗明哥藝術中有大量的悲憤、抗爭、希望、和自豪的情緒宣洩」。¹² 此特點在聲樂與鋼琴版本的樂譜上更容易看出聲樂最後歌詞“Ay!”的長嘆即為佛朗明哥的特色之一(見譜例二)。

¹² 《佛朗明哥》。Wikipedia.

<http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E4%BD%9B%E6%9C%97%E6%98%8E%E5%93%A5&variant=zh-tw>

譜例一 《西班牙民歌組曲》，El paño moruno，1-13 小節。

Violon

Allegretto vivace

Allegretto vivace (♩ = 72)

Pizz.

poco cresc.

Piano

pp

sordina sola

循環反覆的節奏音型

Arco

p

Pizz.

poco cresc.

pp

poco cresc.

8: bassa.....

譜例二 《西班牙民歌七首》，El paño moruno，67-76 小節。

mf

legg.

3

p

senza rit.

pp

2 Ped.

M.E. 702

3.2 Nana

搖籃曲「Nana」是西班牙南部安達路西亞的民間曲調，利用佛朗明哥中常用的 E 調式¹³（見譜例三）或者說是弗里吉安(Phrygian)調式作為整曲的主架構，「特別的是，不論以 E 為中心音的調性，或是弗里吉亞調式，典型的旋律型態為下行的音階 La-Sol-Fa-Mi，其音階在下行 Fa 與 Fa#之間、Sol 與 Sol#之間移動，有時還包含了吉普賽音階的 Sol#-Fa-Mi 的進行，可能是受到阿拉伯的影響，Sol 的升記號，是音階徘徊在 Sol 升高與還原之間的重要變化。」¹⁴，並且運用頑固低音的作曲手法更加深 E 音在此曲中的重要性（見譜例四）。

譜例三 佛朗明哥主要的音階調式

Ex.1 The main scale types in flamenco

¹³ Israel J. Katz. "Flamenco." Grove Music Online. <http://www.grovemusic.com>

¹⁴ 朱象泰，「西班牙音樂風格在創作上的運用」，樂覽，第九十五期，頁 19，台中縣：國立臺灣交響樂團，2007。

譜例四 《西班牙民歌組曲》，Nana，1-12 小節。

The image shows a musical score for the piece 'Nana' from the 'Spanish Folk Song Suite'. The score is written in 2/4 time and consists of three systems of staves. The first system includes a vocal line with the instruction 'con sordino' and 'p (mormorato)', and a piano accompaniment with 'Calmo e sostenuto (♩ = 42)' and 'pp'. The bass line of the first system has four notes circled, with the label '頑固低音' (ostinato bass) to their left. The second system continues the piano accompaniment. The third system includes the instruction '1^{ve} C.' and 'poco cresc. - - - ma sempre - - -'. The entire score is framed by a decorative blue border.

1996

3.3 Canción

「Canción」其意即為「歌」，法雅結合各地西班牙民歌的旋律，使用 D-C-B-A 四個音貫穿全曲（見譜例五），並且將拍點的重音放置於弱拍而打破複拍子常規的節奏，更顯示出西班牙民歌特有的韻味（見譜例六）。

譜例五 《西班牙民歌組曲》，Canción，小提琴聲部，3-5 小節。

D-C-B-A 四音貫穿

譜例六 《西班牙民歌組曲》，Canción，1-8 小節。

3.4 Polo

典型的佛朗明哥舞曲之一，屬於西班牙南部安達路西亞的舞曲。鋼琴的技法模仿吉他連續滾奏的效果（見譜例七），整曲架構以 A 小調自然小音階為主。

譜例七 《西班牙民歌組曲》，Polo，30-44 小節。

The musical score for Polo, measures 30-44, is presented in three systems. The first system shows the piano part with a continuous tremolo effect in the right hand, marked 'f con fuoro' and 'sciolto'. The second system shows the piano part with a melodic line in the left hand, marked 'p' and 'più sonoro'. The third system shows the piano part with a melodic line in the right hand, marked 'p'. The score is in A minor and 3/4 time.

小提琴旋律線呈現氣勢磅礴的佛朗明哥特性，同時在聲樂與鋼琴的版本中，歌詞部分又可以見到佛朗明哥特徵“Ay!”的長嘆時常出現於樂曲中(見譜例八)。

譜例八 《西班牙民歌七首》，Polo，5-12 小節。

The image displays a musical score for the piece 'Polo' from 'Seven Spanish Folk Songs'. The score is arranged in two systems. The first system consists of three staves: a vocal line (treble clef) starting with a forte (*f*) dynamic and a fermata, followed by a piano line (treble clef) with a forte (*f*) dynamic and a triplet of eighth notes, and a bass line (bass clef) with a forte (*f*) dynamic and a triplet of eighth notes. The second system also consists of three staves: a vocal line (treble clef) with a fermata, a piano line (treble clef) with dynamics *f*, *p*, *f*, and *p*, and a bass line (bass clef) with dynamics *f* and *p*. The score includes various musical notations such as dynamics (*f*, *p*), articulation (*marc.*, *come prima*), and performance instructions like *rit.* and *tr.*. A black arrow points to the first measure of the vocal line in the first system.

3.5 Asturiana

發源於西班牙北部阿斯都利亞的民歌，此地的民歌與西班牙南部熱情的民歌情緒截然不同，北部的民歌常以悲傷哀愁的氛圍所呈現，法雅利用鋼琴同音分解八度跳躍的技法來營造氣氛的凝聚（見譜例九）。

譜例九 《西班牙民歌組曲》，Asturiana，8-15 小節。

八度跳躍

sempre p

pp

p

p

1996

3.6 Jota

發源於西班牙東北部的阿拉貢地區，在當時為輕快的舞曲，通常為一對或者多對舞者搭配吉他和響板伴奏。西班牙民間舞蹈的節奏，與地域有極清楚且直接的關係。例如荷他舞曲(Jota)是發源於西班牙北方阿拉貢(Aragon)地區，阿爾班尼士的《西班牙組曲》(“Suite Española”)第六首標題為“Aragon”(“Fantasia”，幻想曲)，其中主題的節奏，即取用荷他舞曲的基本節奏為素材，荷他舞曲最大的特色是快速三拍子的節奏與三連音的音型，但因流傳至各地，其地域與地緣不同，節奏上也產生各種變奏。¹⁵ 而吉他演奏者有時也會隨之演唱。法雅利用兩段不同的情緒分別做為呈現，第一個主題以輕快的三拍子搭配快速的三連音來模仿響板的效果(見譜例十)。

¹⁵ 朱象泰，「西班牙音樂風格在創作上的運用」，樂覽，第九十五期，頁 19，台中縣：國立臺灣交響樂團，2007。

譜例十 《西班牙民歌組曲》，Jota，80-91 小節。

The musical score for Jota, measures 80-91, is presented in a three-staff format. The top staff is for the violin, the middle for the piano right hand, and the bottom for the piano left hand. The key signature is D major (two sharps) and the time signature is 3/4. The score includes various performance instructions such as *stacc. sempre*, *pizz.*, *mf*, *f*, *cresc.*, and *poco rit.*. The violin part features a melodic line with triplets and a final section marked *poco rit.*. The piano accompaniment provides a rhythmic foundation with eighth-note patterns and chords.

第二主題則由小提琴旋律線條展開如同朗誦調般的歌唱，並搭配鋼琴偶爾快速七和弦的華麗效果（見譜例十一），這兩個主題輪番穿插，營造出樂曲整體緊湊感。

譜例十一 《西班牙民歌組曲》，Jota，91-104 小節。

The image displays a musical score for the piece 'Jota' from a Spanish folk song collection. The score is written for a violin and piano. The tempo is marked 'Tempo Come prima' and the key signature is two sharps (D major). The score is divided into three systems, each containing a violin part and a piano accompaniment. The first system includes the instruction 'arco f' for the violin and 'f' for the piano. The second system features 'mf' and 'f' dynamics for the piano, and 'marc.' (marcato) for the violin. The third system includes 'f' and 'marc.' dynamics. A prominent feature is a nine-measure melodic flourish in the violin part, which is highlighted with a box and a circled '9' in each system. The score concludes with a 'mf' dynamic marking in the piano part.

1996

第四章、結論

法雅的作品總是簡潔不冗長，又富有強烈的民族色彩，這樣的作曲風格也反映了作曲家的為人。法雅一生經歷了第一次世界大戰，而這一戰卻也讓他以光榮的姿態從法國回到西班牙；儘管離開西班牙之前為了發表自己的音樂創作而經歷過多少的不順遂，但西班牙終究是他最熱愛的國家。因為多元的民族造就出西班牙多元融合的文化精隨，無論表現在音樂、舞蹈或繪畫等藝術領域；法雅感受並且了解到必須傳承這深厚又獨特之文化的使命感，於是出走西班牙到各個國家去拜訪，在了解異國的風情同時，也藉由自己的音樂創作將西班牙文化散布到世界各地。

儘管《西班牙民歌組曲》每一個樂章的篇幅都不長，卻能夠將不同的調性、節奏與和聲色彩等民歌元素適時地運用在樂曲中，呈現出西班牙各地的民俗風情，並且表達得淋漓盡致；法雅利用這首組曲成功地向外界宣傳了西班牙的文化。終其一生，法雅以文化傳播者的身份來回饋自己的國家；筆者期盼藉由研究他的音樂作品，讓更多人認識這位二十世紀最具國際地位的西班牙作曲家。

參考書目

【中文書目】

曾道雄，法雅，水牛出版社：台北市，民 92。

Ronald Crichton，曉秋、蕭媛、吳竑 譯，法雅，世界文物出版社：北市，民 84。

謝世嫻，「古典人開趴－細說古典解悶法」，謬斯客古典月刊，第二十四期，頁 54，謬斯客國際有限公司：台北市，2008。

朱象泰，「西班牙音樂風格在創作上的運用」，樂覽，第九十五期，頁 15，國立臺灣交響樂團：台中縣，2007。

岳茵，「提煉西班牙民族色彩的作曲家－法雅 (Manuel De Falla 1876-1946)」，古典音樂，第三十六期，頁 48-50，古典音樂雜誌社：台北，民 84.02。

吳新偉，「法雅音樂創作中的西班牙民間音樂因素」，天津音樂學院報，第一期，天津音樂學院：天津，2005

田力，「美麗的西班牙印象」，視聽技術，第十二期，四川科技出版社：四川，1999

楊越，「西班牙風格的動感音樂和激情舞蹈」，北京舞蹈學院學報，第 Z1 期，北京舞蹈學院：北京市，2003

張式谷，潘一飛，「西班牙音樂的黃金時代」，鋼琴藝術，第五期，人民音樂出版社：北京市，1999

【英文書目】

Harper, Nancy Lee. Manuel de Falla: a bio-bibliography. Westport, Conn. : Greenwood Press, c1998.

Washabaugh, William. Flamenco : passion, politics, and popular culture . Oxford : Berg Publishers, c1996.

Clark, Walter Aaron. Isaac Albeniz : a guide to research. New York : Garland Publishing, c1998.

【網路資源】

Hess, Carol A." Falla, Manuel de." *Grove Music Online*.
[Http://www.grovemusic.com](http://www.grovemusic.com)

"Manuel de Falla." *Wikipedia*. [Http://en.wikipedia.org/wiki/Manuel_de_Falla](http://en.wikipedia.org/wiki/Manuel_de_Falla).

Martin Cunningham and Ramón Pelinski ." Spain, §II: Traditional and popular music." *Grove Music Online*. [Http://www.grovemusic.com](http://www.grovemusic.com)

【有聲資料】

Manuel de Falla. Pieces for Violin and Piano. David Oistrakh, Violin. Digital disc. BMG Classics, 74321 34180 2, 1997.

Manuel de Falla. Orchestral Works. Eduardo Mata, Conductor ; Simón Bolívar Symphony Orchestra of Venezuela. Brilliant Classics, 6734.