

格拉纳多斯《诗意圆舞曲》的编创特色与演奏诠释

贾添雅

辽宁省大连金普新区星河小学, 辽宁 大连 116200

DOI: 10.61369/ETR.2026230039

摘 要： 格拉纳多斯是西班牙民族乐派的核心人物，其创作融汇浪漫主义的抒情气质、印象派的色彩感与伊比利亚民间音乐传统。《诗意圆舞曲》作为其早期钢琴代表作，鲜明体现了个人风格与西班牙元素。本文以该作品为对象，在梳理西班牙钢琴音乐演进脉络与作曲家生平之后，聚焦曲式、调性、和声等维度的本体分析，考察其对吉他音效与舞蹈节奏的化用，进而从表情记号、指法触键与踏板运用三个层面阐释演奏要义。本研究旨在深化对格拉纳多斯及西班牙钢琴音乐的认识，为这类长期处于边缘地位的民族乐派作品提供学术与演奏参照。

关 键 词： 西班牙音乐；格拉纳多斯；《诗意圆舞曲》；风格；演奏

Creative Characteristics and Performance Interpretation of Granados' "Valses Poéticos"

Jia Tianya

Xinghe Primary School, Jinpu New District, Dalian, Liaoning 116200

Abstract： Enrique Granados stands as a pivotal figure of the Spanish Nationalist School of music. His compositions integrate lyrical temperament of Romanticism, tonal nuances of Impressionism and traditional Iberian folk music. As an early representative piano work, "Valses Poéticos" distinctly embodies the composer's personal style and Spanish musical elements. Taking this piece as the research subject, this paper sorts out the evolution of Spanish piano music and the composer's life experience, analyzes the musical ontology from perspectives of musical form, tonality and harmony, and explores the adaptation of guitar timbre and dance rhythms. It further elaborates core performance essentials in terms of expression marks, fingering and touch, as well as pedal application. This study aims to deepen the understanding of Granados and Spanish piano music, and provide academic and performance references for long-neglected works of the Nationalist School.

Keywords： Spanish Music; Enrique Granados; "Valses Poéticos"; Musical Style; Performance

一、绪论

格拉纳多斯（Enrique Granados, 1867—1916）被誉为“西班牙的肖邦”，其创作以浪漫主义为底色，吸纳西班牙民间音乐养分，兼具印象派色彩与鲜明的地域特征。当前钢琴教学与研究多聚焦德奥、俄罗斯等主流乐派，而西班牙等民族乐派作品的学术价值与艺术魅力尚待深掘。

《诗意圆舞曲》（1886—1887）是其早期标题性钢琴套曲，由九个部分构成，集中体现了西班牙舞蹈节奏、吉他音色模仿等民族化手法。国内既有研究多侧重生平考述与演奏技法，而对音乐本体与风格内涵缺乏系统分析。本文探讨格拉纳多斯如何在创作中熔铸西班牙音乐元素、该作品的编创特征及如何通过演奏呈现其音色层次，以期弥补系统研究的缺失，为西班牙等小众钢琴文献的学术与教学提供参考。

二、西班牙钢琴民族乐派的音乐底色

西班牙音乐兼收欧亚非文化特质与多民族传统，风格驳杂而

独特。15世纪末至17世纪吉他艺术盛行，键盘音乐边缘化，此后经历漫长沉寂期^[1]。

18世纪，斯卡拉蒂以其奏鸣曲深刻影响了西班牙键盘音乐，其弟子索勒发展出模拟吉他音响的创作技法，奠定了西班牙钢琴音乐追求吉他化音色的传统。19世纪下半叶，以阿尔贝尼兹、法雅、图里纳与格拉纳多斯为代表的作曲家将民族元素与浪漫主义、印象派技法相融，西班牙钢琴音乐由此勃兴^{[3][6]}。20世纪前后，新古典主义、表现主义十二音技法并存，节奏的独立表现力日趋凸显^[8]。

三、格拉纳多斯的生平与创作

格拉纳多斯生于莱里达，是19至20世纪之交西班牙最具代表性的作曲家之一，其创作以钢琴为核心。他早年未接受正规音乐教育便获得演奏界的认可，1887年进入音乐学院深造，后返回巴塞罗那。其演奏被评论称为“没有敲击，而是抚摸音符”，兼具感官的纤细与雄健的力量，赢得“钢琴诗人”美誉^[2]。1901年创办学院，培养人才，备受敬重。

他的创作植根于加泰罗尼亚、西班牙与欧洲三重文化语境，虽由演奏舒曼、肖邦、李斯特作品成长，精神却承载西班牙古老民俗，由此形成浪漫与民族相融的个人风格，其即兴创作亦遵循“绝对正确的逻辑”^[7]。

作品通常分为“民族主义”“浪漫主义”与“戈耶斯卡斯”三类。早期《迷人的少年》受舒曼、肖邦影响；《十二首西班牙舞蹈》奠定地位；1893至1894年完成的《诗意圆舞曲》深受欢迎；《音乐会快板》展晚期浪漫主义特征；巅峰之作《戈耶斯卡斯》难度极高。他从未归属于任何流派，其作品本身便是“诗歌”^[9]。

四、《诗意圆舞曲》的编创特色与内涵解析

（一）本体分析

作品由九首小曲组成，均以圆舞曲为体裁，各有特色。

第一首《序曲》单三部曲式，A大调，2/4拍，活泼。以ff力度断奏音程与密集音符交替展开，尾声以柱式和弦与音阶转向平静，终止于属和弦，起承上启下之效。

第二首《A大调圆舞曲》单三部曲式，3/4拍。低音十度跨越与高音上行旋律塑造优美情绪；中段p渐强至ff，第三段转入a小调，主旋律移向低音声部，增添神秘感后回归A大调完满终止。

第三首《F大调圆舞曲》采用复三部曲式，结构最复杂。首部以连音半音阶上行、装饰音与rubato塑造华丽幻想性；第二段转为跳音，力度增强。中部以下行半音阶及大量临时变化音淡化调性，低音旋律如大提琴般深沉，离调和声为再现作准备。全曲在三种织体的交替中寻求统一^[10]。

第四首《d小调圆舞曲》单三部曲式，慢板，低缓庄重。中段转入D大调，加跳音增强律动，后渐缓回归，形成“苦乐参半”的对比。

第五首《降B大调圆舞曲》为带玛祖卡元素的快板。开头ff力度落于主和弦，高音音程与低音八度营造辉煌，三度模进与左手跨越增添诙谐。中段g小调，琶音与跳音交织，注入灵动光泽。

第六首《降B大调圆舞曲》小快板，引子以分解和弦塑造铿锵步伐。第一乐段重音落于弱拍，模仿弗拉门戈节奏；中段转入降b小调，织体变为密集小音符，反复后回归^{[11][12]}。

第七首《升f小调圆舞曲》近乎自由速度，最平静。双手分别弹奏和弦各音制造空旷感，装饰音与半音阶推动乐思。复乐段主旋律高八度再现，情绪渐涨后回归，尾声以主和弦分解波浪式收束。

第八首《A大调圆舞曲》活泼生动。第一句音色清脆如珍珠，第二句以强力柱式和弦奏出，附点与四度模进赋予异域色彩。

第九首终曲，6/8与3/4拍交替，急板。密集音符间插跳音，三度模进带动调性，半音阶模糊调性以契合“诗意”。尾声经五小节过渡后引回第一首主题，构成首尾呼应的拱形套曲结构。

（二）创作来源

吉他是西班牙最具代表性的乐器，键盘音乐深受其影响。作

品至少模拟三种吉他技法：以四度和弦模仿伴奏音型（如序曲），拨弹与轮扫交替（第二、八首），以及拨奏特有的短促音色。这些手法赋予钢琴独特的西班牙音响质感^[15]。

西班牙舞蹈节奏亦被大量化用。“赞巴”自由即兴，“弗拉门戈”重音不规则，常落在弱拍；“霍达舞”在三拍子弱拍加入三连音或装饰音。整部作品围绕舞蹈展开，每首小曲各有节奏韵味^[11]。

（三）创作内涵

格拉纳多斯深受肖邦、舒曼、李斯特等浪漫派作曲家影响。圆舞曲体裁与套曲结构受肖邦、舒曼启发，远距离和弦、快速跑动、装饰音等炫技手法带有李斯特印记，在西班牙民族风格底色上融汇浪漫主义语汇，铸成独特风貌^[4]。

他被誉为“钢琴诗人”^[2]，作品虽未直接引用诗歌文本，但每首小曲恰如一个诗节：序曲热情洋溢，第五首自由轻松，第四首幽默调剂，第三首苦乐参半，共同构成用音符书写的抒情长诗。

五、《诗意圆舞曲》的演奏诠释

（一）表情符号的把握

舞蹈节奏易被常规3/4拍强弱规律所遮蔽。以第五首降B大调为例，多处重音打破“强一弱一弱”模式，需以手臂带动手腕力量自然落指，切忌砸琴。力度布局上，第四至六首应视作连续整体，勾画出从极强到强再到弱的戏剧性回落。第一首A大调呈弱起一渐强一再转弱的拱形结构，需体现歌唱性渐强。第三首中段虽速度较快，跳音不可失控，两处渐慢标记提示其基本性格未变。装饰音处理方面，短倚音应与主拍近乎同步弹出；波音则重音落于首音，快速收力于指尖^{[15][14]}。

（二）手指的运用与控制

旋律歌唱性是核心课题。第二首F大调右手兼顾旋律与跳音，可借助指腹触键、手腕推送；第八首应将力量偏向小指，以突出旋律重音。音程断奏模拟吉他拨弦，手掌需有力支撑，手腕小幅度垂直发力，务求音质颗粒弹性。快速跑动如第八首和序曲中的琶音式乐句，应以慢练为根基，保持手腕稳定、力量均匀^[9]。

（三）踏板的运用

全踏板与半踏板需根据音符密度与力度层次灵活调配：渐强时由浅至深，密集音符多用半踏板，极强处短暂使用全踏板。弱音踏板应有选择地使用，第六首升f小调“pp”处配合渐慢踩下，令音响变化更趋自然。此外，《序曲》倒数第5、6小节左手休止时应保持踏板完全松开，营造静谧悬停感，这提示“不踩”同样是重要的音乐判断。

六、结语

《诗意圆舞曲》是格拉纳多斯早期融西班牙民族元素与浪漫主义风格于一体的代表作，以圆舞曲体裁为框架，通过吉他音色模拟、舞蹈节奏化用及浪漫主义语汇，构建起既独立又相互勾连的套曲结构，诠释了“诗意”题旨^②。作品技术难度适中，但对音

色层次、舞蹈节奏感和踏板控制均有较高要求，需演奏者深入领会西班牙民间韵律与浪漫情感。本文通过本体、来源与演奏三个层面的分析，为格拉纳多斯钢琴作品的研究与实践提供参照，冀望唤起学界对西班牙民族乐派钢琴文献的更多关注。

参考文献

[1]Linton E.Powell.《A History of Spanish Piano Music》[M].Bloominton:Indiana University Press,1980:1-50

[2]Walter Aaron Clark.《Enrique Granados poet of the Piano》[M].oxford UniversityPress,2006:1-50

[3]Li Jia,Li Jia. National Characteristic Study of Granados Piano Music[J]. Art and Performance Letters,2021,2(7).

[4]Hess, Carol A. (1993) "Enrique Granados and Modern Piano Technique," [J].Performance Practice Review: Vol. 6: No. 1, Article 5. DOI: 10.5642/perfpr.199306.01.05

[5] 赵晓生.《钢琴演奏之道》[M].上海音乐出版社,2007:1-20

[6] 朱雅芬. 西班牙钢琴音乐的黄金时期 [J]. 钢琴艺术, 2004, 10: 32-35+37.

[7] 黄岑. 格拉纳多斯钢琴音乐民族性研究 [J]. 音乐创作, 2016, 11: 152-153.

[8]A ·阿列克谢耶夫, 湛国璋. 二十世纪的西班牙钢琴艺术 [J]. 交响. 西安音乐学院学报, 1987, 01: 71-77.

[9] 谭艺民. 格拉纳多斯钢琴音乐的民族风格 [J]. 人民音乐, 2009, 06:75-77.

[10] 肖端. 从钢琴曲《少女与夜莺》谈格拉纳多斯音乐的悲情美学内涵 [J]. 音乐创作, 2014, 05:168-170.

[11] 吴格妮. 论西班牙舞蹈节奏形态在音乐创作中的提炼与运用——以格拉纳多斯《十二首西班牙舞曲》为例 [J]. 音乐创作, 2017, 10:145-146.

[12] 杨越. 西班牙风格的动感音乐和激情舞蹈 [J]. 北京舞蹈学院学报, 2003, Z1:96-102.

[13] 王萌. 西班牙民族文化的结晶 [D]: [硕士学位论文]. 上海: 上海音乐学院, 2006.

[14] 肖潇. 格拉纳多斯钢琴组曲《戈雅之画》的研究 [D]: [硕士学位论文]. 北京: 中国音乐学院, 2010.

[15] 张冠亚. 阿尔贝尼兹《西班牙组曲》吉他改编版本研究 [D]: [硕士学位论文]. 上海: 上海音乐学院, 2018.