

西班牙 民族音樂家——法雅

西班牙文庫138 曾道雄 著

中央音乐学院图书馆藏书

书号

Z1.5t/tcbd1

总登
记号

G904

水牛文庫

138

法
雅
傳

會道雄 著

水牛出版社

THE BIOGRAPHY OF
MANUEL DE FALLA Y MATHEU
BY TSENG TAO HSIUNG

COPYRIGHT © 1981

BUFFALO BOOK CO., LTD.

TAIWAN

R. O. C.

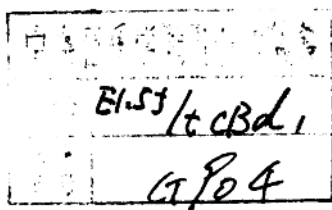
法 雅 傳

水牛文庫138

著 者：曾 道 雄
發行人：彭 誠 晃
發行部：臺北市杭州南路一段143巷48號
電 話：3 4 1 0 2 7 5
出版者：水 牛 出 版 社
郵政劃撥帳戶第13932號
出版：中 華 民 國 70 年 8 月 20 日

登記證 局版臺業字第0628號

◀版權所有・不許翻印▶

「民族音樂家—法雅」再版序

十五年前，我着手收集法雅的資料，為這位作曲家作傳的時候，正是我就讀師大音樂系最後的一年。當時的我，和一些年輕朋友一樣，熱衷於民族音樂的工作，但事實上，吶喊的時間，比實際上從事工作的時數為多。等我從高度的狂熱中冷靜下來之後，我漸漸地發覺到，振興民族音樂，並非一蹴可幾的事，而僅憑口號，絕對無補於事。於是我注意到西班牙音樂家的成就，希望以他們成功的例子，帶給國內有志於這方面工作的音樂界朋友一些啓示。因此我才寫了法雅的傳記，也介紹了他的音樂。最後我直接去西班牙念書，當「法雅傳」出版時，我已身在馬德里了。

在我留西班牙的期間，曾兩度到南端的加第斯（Cadiz），走進那矗立於大西洋岸邊的古教堂地下，去憑吊法雅的墳墓，然後再到酒城 Jerez de la Front，親訪他仍在世的妹妹卡門，這位一生照料法雅的偉大女性，當時已是八十高齡，神智恍惚，不能言語。但她的親人還替她整裝，攙扶她在客廳中與我見面，桌上還很體面地擺了幾本不同作者的法雅傳記。當時我內心十分激動，但面對這種情景，自知不應前來打擾，於是我緊握了一下她老人家乾癟

的双手，立即告辭，並由原路搭十二小時的火車回馬德里。途中，我望着車外那一片孕育了其所景仰的作曲家的廣闊黃土，心中倍感孤獨，我似乎參悟了生命更深邃的意義，而經過卡門的双手，我自己也似乎覺得已成了法雅的朋友……。

十五年後的今天，我重新看自己這一本法雅傳，却發覺到字裡行間，情感的成分太濃，甚或有些流於偏激，但是爲了保留當時的那份真誠，同時也表示對過去自我的尊重，我不想再去易動它。而事實上，追求民族音樂的理想，前後應該是一致的，只是過去那種溢於言表的熱情，如今已成爲自我內心的需要了。而我個人所嘗試寫出的中國歌劇劇本「黃泉會母」——左傳中鄭莊公掘地見母的事蹟，實際上乃是由於這個理念所催生的。

總而言之，我寫法雅這本小傳，並不僅在推介西班牙音樂，但我越了解他，就越感到這位作曲家的完美：他的操守，他的音樂，以及他艱苦奮鬥的人生經歷，使我們在此介紹他更具有特別的意義。最後我願意說：法雅這本小傳，雖已十幾年，但我當時大學學生時代所強調的一些關於民族音樂的看法，到現在並無改變。諸如：

(一)地方民歌，僅是民間音樂的原始資料，音樂家要攝取這些素材的精神，重新造化和出發。把民歌赤裸地帶上音樂台，不能稱爲文化復興。

㊦提倡民族音樂，不能僅憑狹義的民族意識，應該出之於真誠的文化感情。

㊧提倡民族音樂，應有唐朝兼容西樂的精神和胸懷，它對外來的文化，不是排斥，而是加以消化，最後成爲己有，漢朝之接受佛學，即爲一例。

㊨民族音樂的價值，將超越時間，自我圓滿，它可能被不同時代的審美觀所蒙蔽，但它終究不被毀棄，音樂家所尋求的民族性，並不在於一般人茶餘飯後催眠似的懷古，而乃是在於企圖獲致一種民族氣質與精神的「美」，並將此共相認同的普遍性的思想和美德，讓它永存，進一步再提供給全世界，以期人類的精神文明益發圓滿豐富。

茲已將我個人對所謂民族音樂的觀點，列述如上，我知道時下有不少對民族音樂工作懷有使命感的青年朋友，我願趁此小傳再版的時候，與他們共相勉勵。

曾道雄 1981年4月3日
於陽明山

許 序

曾道雄君是國立臺灣師範大學音樂系畢業的高材生，是近年來國內出現的少數優秀青年音樂家之一。他不僅是一個難得的男低中音聲樂家（聽過他那雄厚而富於情感的歌聲的人，都異口同聲讚美他，這不用我介紹），而且，平時對理論作曲與音樂史等也甚有研究，所以使他對音樂具有深刻了解與正確觀念。這是他更難得的地方。

推擴樂教，提高一般人音樂興趣與音樂工作者的學術風氣，音樂書刊的出版是最有效的方法之一種。然而在國內，今天寫音樂書的人不多，寫音樂家傳記的人更是寥寥無幾（原因很多，很複雜）。曾君在中學教書，在勤練聲樂的忙碌中，兩年前就着手編著：西班牙民族音樂家『法雅傳』一書。這兩年來，我片段的看過其中的幾篇，也聽過他曾在中國青年音樂圖書館演講的『法雅』專題，而現在他的『法雅傳』終於脫稿了。我敢說：這本是現今國人寫的權威性『法雅傳』。

今天在國內介紹法雅，其意義是深重的；就像介紹法國的杜步西，匈牙利的巴爾托克，巴西的維拉·羅波斯等，

2 法雅傳

而完全不同於介紹巴哈、貝多芬、蕭邦、華格納等。因為，前者代表着我們這一代音樂語言的開拓者，更顯示着如何使民族音樂在現代世界音樂中發揚光大，而後者，儘管在音樂史上有其非凡成就，但仍無法給我們具體鼓勵、啓示與親切感。這正如曾君自己說的：「我們在此介紹他的作品，並且提到他的成就，因為他的方法，啓示了我們民族音樂的發展性，也倍增了我們工作的信心。」我相信，曾君全力提出了法雅的目的也在此。

我曾經是曾君的教師，而現在我們是志同道合的朋友了。他在『法雅傳』出版之際，要我寫一篇序，我當然欣然答應他。其實，對於這本『法雅傳』，我是沒有什麼話好說的，因為這本書本身的內容會有力的證明它的價值。我只希望，『法雅傳』之後，曾君能繼續寫出好書，為中國音樂的發展貢獻。

58年7月30日

許常惠寫於臺北

緒 言

西班牙人具有勇敢、進取與樂觀豪放的民族性，這種民族性曾經使他們一度雄霸四海，也使他們在西方形成了一個藝術文化的獨特典型。如今，「無敵艦隊」的時代雖已過去，但這民族高貴的心靈所產生的歌樂，却仍然光芒萬丈，百餘年來，這強烈的亮光照耀着整個歐洲，引得其他國家的作曲家們昂首眺望，紛紛前來點燃火種，把信息傳遍了整個世界樂壇①。

但是西班牙人看這樁事，並不認為是民族之福，相反地，他們因為發現那些出自異國作曲家手下的「西班牙音樂」，被嚴重地毀棄了純樸的民族性而憤憤不平。那些南下的外國作曲家們，雖非存心前來「盜竊」，但當他們被濃郁的西班牙鄉土音樂灌醉之後，居然憑着一貫的自負，強解了這個民族的感情，把活生生的節奏歌調給窒息在他們自己所預籌的形式裡。大凡這些名家，都有一種足使各種音樂脫胎換骨的天才，純樸健美的西班牙音樂，一經他們的手，立即喪失了那股熱血黃沙的南國氣魄，轉而變成了一般消閒階級日常玩賞的奢侈品了。

這是一個民族藝術文化的悲哀，任何民族，如果僅對自己深厚的藝術文化作孤芳自賞而不知揚厲發揚，勢將無法倖免於上述的命運。我們曾在歷史上看到義人盧利（Lully 1632-1759）在法國創立歌劇；也看到德人韓德爾（Händel. 1685-1759）君臨英國樂壇，這種現象，絕非意味着英法兩個民族缺乏文化根基，實際上乃是由於當時兩國的藝術低潮所致。本國的音樂家若想在這種情況下維護自己民族的文化藝術命脈，唯一的途徑，只有「創新」。而創新必須具備兩個先決條件：一要能掌握民族文化的基本精神，但不囿於歷史因循守成的窠臼，二要能從本質上去認識外來文化而不惑於其異彩，然後，才能以兼容並蓄的寬大胸懷，為民族藝術文化開拓坦途；才能堅定自己的時代立場，將自己民族的藝術匯入世界文化的海洋裏。十九世紀以來，新興民族的音樂復興運動，莫不循着這個途徑，達到成功的境地②。

現在，讓我們回到自己的國家，看看自己國內的現狀：我們背負着五千年的歷史文化，却得了一個「文化沙漠」的混名，由此，我們對「文化」兩字的語義範疇，不能不從抱成守舊的消極觀念轉變為全面的積極創新！

誠然，悠久的歷史文化對一個民族是種福蔭，這種福蔭足使下一代的人在思維方式上坐享其成，但它對新世紀文化拓展工作的約束力却因年代的久遠而與日俱增。一般

古老民族的現代藝術家們，常在他們解不開歷史的死結時，就轉為消極和安於現狀，認為：「我們民族既有悠久的歷史文化，一定是亡不了的。」而這種腐蝕性的思想正籠罩着我們四周，今天讓我們擔心的，倒不是那些大膽破格的前衛藝術，而是大家之缺乏創新勇氣與接受創新的雅量（在這時期，難免會產生些低劣或不忠實的作品，但時間會為我們去蕪存菁，基於藝術的創作原則，目前我們必須容忍）。若有人擔心我們民族性的泯滅，那是多餘的，中國人在下意識裡不能如大和民族那樣與西洋人同哭同笑的事實，已為我們民族文化種性的存在提供了有力的證明，憑着這個種性，我們就有勇氣迎向前去，而不怕找不到自己的源頭。反之，倘若我們僅在記數着歷史上的古老光輝年代，忽視自己時代的文化拓展工作，則我們豈不成為只會炫耀祖產而本身一無所成的最不出息，最不長進的一代？而我們又怎能挽救自己的藝術文化，使它不致淪為人類歷史的陳蹟？

總之，我們悠久的文化背景是禍是福，完全視藝術家人格屬性的個別差異而定，假使我們停滯不前，則我們將在五千年的歷史重壓下化為腐朽；如果我們肯即時奮起，則我們將是世界上最富有的人，我們將運用民族的智慧，創出屬於這一代的藝術文化；我們瞬息的生命，也將投入民族生命的洪流中化為永恆。

然而，就廣義上言，我們在此呼籲振興民族音樂，其立足點不能全建立在民族主義或國家主義的理念上，衆所周知，將音樂的超然地位強置在狹義的民族主義之下是不智的。我們只認為音樂家應有義務，也有責任將自己民族的音樂加以發揚光大，並將它提供給世界樂壇，讓人類的精神文明更加豐富圓滿；另方面，我們之堅持民族音樂不能以外人代庖，乃是基於藝術創作的忠實立場，我們不希望看到一個藝術家縱容自己超越本身的知識範圍，去寫作自己陌生的，或一知半解的題材。我們必須相信：一切崇高的藝術作品都得建立在「真」與「誠」的兩大礎石上。因此，作曲家若不能去深體各該藝術的形態本質，長久置身其境而後表現它，則其作品在基本價值上便遭否定，何來美感可言？以「杜蘭朵」(Turandot) 一劇為例：該劇之不能被中國人心服接受，其中並無民族主義的思想因素作祟，亦非普契尼 (G. Puccini) 的才具不足，真正的原因在於作曲家未曾深體東方藝術文化的形態本質，致使該劇在音樂上，劇情上，找不出與中國有任何血統關係，其人物的刻畫和景物的描寫，更與中國人的氣質和地理環境迥然異趣，這齣歌劇雖披着中國的外衣，却道不出中國人的感情。因此，就藝術創作的價值而論，除了作曲家寫自己民族的音樂外，還有比這更真誠，更有意義的事嗎？

西班牙的作曲家們，就在這種意識下覺醒了，第一個睜

開眼睛的是貝德累渥 (Pedrell, 1841-1922), 他爲宣示民族音樂的真實生命, 曾作了很大的努力, 他的弟子格拉那多斯 (Granados, 1867-1919) 和阿爾卑尼茲 (Albeniz, 1860-1929), 將其意旨再加以弘揚光大, 成果甚爲輝煌。最後, 法雅則集其大成, 他大量地發掘民歌, 強調西班牙音樂的正統風格, 使國際間爲之耳目一新, 更由於他的慘澹經營和不斷的創新, 西班牙音樂從此成爲現代世界音樂的要角之一。法雅的名字也因此與西班牙音樂相提並論。

現在, 我們已清楚地看到法雅躋登在世界性的大師之林, 但我們回想當時這位來自西班牙南方的文靜少年, 貧窮、怯弱, 抱着一股音樂的狂熱, 到馬德里和巴黎去追求自己的理想, 他那不算強壯的身體幾乎肩不起天才的重荷, 但他終能任重致遠, 抵達彼岸。我們在此追述這位民族音樂家的成長, 正因爲他崇高的人格, 替未來的藝術家樹立了偉大的精神風範; 我們也在此介紹他的作品, 並且提到他的成就, 因爲他的方法, 啓示了我們民族音樂的發展性, 也倍增了我們工作的信心。

【附註】：①：十九世紀以來 西班牙民俗音樂的素材，成爲歐洲作曲家競相掘汲的對象，在音樂會的節目單上，我們看到，寫西班牙音樂的外國人多於西班牙本國的作曲家，其中法國人最多，拉

羅 (Lalo. 1823-1892)、比才 (Bizet: 1838-1875)、夏布里耶 (Chabrier 1841-1894)、馬斯奈 (Massnet. 1842-1875)、拉威爾 (Ravel. 1875-1937)，都是此中名手。其他如俄國的葛林卡 (Glinka 1804-1857)、巴拉基瑞夫 (Balakirev 1837-1910)、雷姆斯基柯沙可夫 (Rimsk-Korsakov. 1844-1908)；波蘭的莫斯科斯基 (Moszkowski. 1854-1925) 也都會寫過西班牙音樂。

- ②：這裡所謂新興民族，係指藝術文化而言，如英國在國際政治地位雖高，但在音樂方面却是個落後國家，直到范·威廉士 (Vaughan Williams) 出現以後，才獲得復興。經由文中所敘的途徑而達到民族音樂復興的作曲家，我們可再舉出匈牙利的巴爾托克 (Bartók 1881-1945) 柯達依 (Kodály 1882-1967)；以色列的布勞克 (Ernest Bloch 1880 -1959)、巴西的魏拉·羅伯士 (Heitor Villa-Lobos. 1887-1959) 和墨西哥的恰貝斯 (Carlos Chabaz 1819)。

目 錄

獻辭

許序.....許常惠... 1

緒言..... 1

第一部 生 平

第一章 誕生..... 3

一 古城，陽光..... 3

二 法雅家..... 4

第二章 啓蒙..... 7

一 舞會..... 7

二 啓蒙老師..... 9

三 生命的惶惑.....12

四 潛流.....14

第三章 在馬德里的成就.....19

一 馬德里皇家音樂學院.....19

二 青年鋼琴家.....23

三 風格的形成.....30

四 受挫.....33

2 法 雅 傳

第四章	巴黎	37
一	生活剪影	37
二	初訪 <u>德布西</u>	42
三	「短促的人生」在 <u>法國</u>	44
四	我不能離棄她	49
第五章	返歸祖國	53
一	為民族音樂運動啓開新頁	53
二	<u>戴雅費列夫</u> 芭蕾舞團	58
三	歡樂與悲愴	61
第六章	<u>安達露西亞</u> 的召喚	67
一	隱居 <u>格南那達</u>	67
二	民歌比賽	71
三	<u>貝第加</u> 管弦樂團	73
第七章	景仰	77
一	紀念音樂會	77
二	巴黎的「 <u>法雅</u> 節日」	81
三	愛情	84
第八章	歸隱	89
一	<u>大西洋</u> 的禮讚	89
二	<u>馬由他</u> 島上的隱士	90
三	暴風雨	92
四	含羞草山莊裡的鄉愁	94

第九章	彼岸·····	97
一	坐在殘陽裡·····	97
二	逝世·····	98

第二部 作 品

第一章	初期的作品·····	103
第二章	獨幕歌劇「茵蕞絲之變」·····	109
第三章	「短促的人生」·····	115
第四章	三首 <u>法文</u> 歌，四首 <u>西班牙</u> 鋼琴曲·····	121
第五章	「七首 <u>西班牙</u> 民歌」·····	127
第六章	「慈母的禱歌」，舞劇「愛情的魔力」， 管弦樂「 <u>西班牙</u> 花園之夜」·····	139
第七章	啞劇「市長與磨坊婦」；芭蕾舞「三角帽」， 「 <u>德布西</u> 的獻禮」——六弦琴獨奏·····	155
第八章	「 <u>貝第加</u> 幻想曲」，歌劇「 <u>彼德</u> 師傅的木 偶戲」·····	161
第九章	大鍵琴協奏曲與其他後期的作品·····	169
後記	·····	173