

佛瑞與法國藝術歌曲

施開芳 著

全書樂譜出版社

佛瑞與法國藝術歌曲

周同芳 著

北京中央音樂學院圖書館

國立台灣藝術學院教授

周同芳敬贈

1.24.99

周同芳

全音樂譜出版社

163179

佛瑞與法國藝術歌曲

中華民國七十九年七月廿日初版發行

著者 周同芳

發行所 全音樂譜出版社有限公司 發行人 張紫樹 台北市汀州路75號

登記證 行政院新聞局局版台業字第〇九三四號

總經銷 大陸書店 台北市衡陽路79號 郵撥帳戶：0001548-5號

電話 三三三九一四・三三一〇七二三號

版權所有・翻印必究

定價新臺幣250元

序

我認識周同芳女士，是在她求學於國立藝專的時候，雖然只有兩年的時間，但是她認真、踏實、鍥而不舍的精神，却留給我深刻的印象。

她在學業尚未告一段落，便以最大的決心和勇氣，遠涉重洋到義大利深造。在留學義大利的十一年漫長歲月之中，除了攻讀聲樂之外，兼及鋼琴，在這兩方面都有卓越成就，也奠定了義大利語文的基礎；而上進心極強的她，更於一九八五年前往巴黎師範音樂院再度進修。因此，對於法國語文也有很深的造詣。

五年前她曾將義大利作曲家貝里尼的藝術歌曲翻譯成中文，貝里尼是十九世紀初義大利「美聲唱法」巔峰時期的代表性作曲家，而美聲唱法在學習聲樂過程中極為重要，所以貝里尼的歌曲便成為聲樂教學中必備的教材。因此她的譯本和示範錄音帶一直廣受國內聲樂教學者和學生們的歡迎。

由於現階段國內對於法國藝術歌曲，較義大利藝術歌曲為陌生，因此她在翻譯出版「三十五首佛瑞藝術歌曲集」後，最近又完成了「佛瑞與法國藝術歌曲」一書，從法國藝術歌曲的前身「浪漫曲」開始，談到藝術歌曲的發展，以及「巴那斯派」、「象徵派」的興起。最後並介紹與佛瑞同時代的作曲家，以及佛瑞最具特色的十九首藝術歌曲，作為研究的內容，旁徵博引、內容豐富兼具研究與教學價值。

在國內音樂出版界，有關法國藝術歌曲的研究尚處於荒蕪的時代，周同芳女士能够在忙於教學與演唱之外，投入心力完成極具意義與價值的著作。欽佩之餘，謹綴數言以表祝賀之意。

車曉楠 1990年元月

自序

現階段國內聲樂藝術的發展過程中，義大利與德國藝術歌曲的作品，一般來說較為普及且已奠定了相當良好的教學與演唱基礎。相形之下，對法國藝術歌曲的認識，則感陌生。法語在發音上，要比義大利文或德文來得複雜些（如法語的母音音型，就包含十五種之多）；除此之外法語在說話與唱歌時，亦各有其不同的發音。由於法國藝術歌曲的歌詞，在整首歌曲中佔有重要的份量，因此演唱者要具有成熟的文學修養與音樂性，方能詮釋出法國藝術歌曲細緻的意境及其獨特的音樂風格，也因此不論在國內或國外音樂學院的聲樂課程中，法國藝術歌曲往往是安排給較高年級演唱。

對於習唱法國藝術歌曲的演唱者而言，佛瑞（Gabriel Fauré，1845－1924）的歌曲是必須認識與學習的。法國藝術歌曲的發展始於十九世紀後半期，而佛瑞為早期法國藝術歌曲的重要作曲家，他不僅奠定了法國藝術歌曲的基礎，同時也是最專注於藝術歌曲創作的作曲家（其歌曲作品多達一百首）。由於受到十九世紀法國文學之浪漫派、巴那斯派、象徵派風潮的影響，在佛瑞創作藝術歌曲的循序發展過程中，分別呈現出不同的歌曲風貌與特色。

本書所研究的內容，除了追溯法國藝術歌曲的源流——浪漫曲及其背景外，十九世紀法國文學對佛瑞藝術歌曲創作的密切關係與貢獻，亦為探討的重點之一。此外，為了對佛瑞聲樂作品創作的過程，及對當時法國音樂文化背景，有更深入的了解，筆者並介紹與佛瑞同一時代的其他作曲家以及他們的聲樂作品。

至於歌曲研究的內容，筆者選出佛瑞十首最具特色的藝術歌曲，以及其作曲技巧臻至顛峰的代表作——聯篇歌集「美好的歌」（La Bonne Chanson）。在每首歌曲的分析中，包含歌曲的原文歌詞與其對照之中文翻譯。歌詞原文中，並附帶標明演唱時所須注意的連音

（liaison）。除了研究有關詩詞與音樂本身的結構（曲式、和聲、調性、調式）外，筆者並以歌詞與音樂之間的相互關係，做為演唱與伴奏的詮釋根據。至於十首藝術歌曲的譜例，採用全音樂譜出版社出版的「三十五首佛瑞藝術歌曲集」（周同芳譯）；而聯篇歌集「美好的歌」，則參考法國哈米爾（Hamelle）公司的版本。

筆者在義大利求學十一年後，於一九八五年赴巴黎師範音樂院再度進修，其間對於義、法這兩種同為拉丁語系統且十分相近的語言，在藝術歌曲的風格與詮釋上，所呈現的迥然不同，也因此有著深刻的感受與體驗。筆者謹藉此書作為在巴黎進修的一種留念，並願以此有限的個人心得與經驗，為國內聲樂教育略盡棉薄之力，惟因才疏學淺，如有不足之處，尚祈樂界先進不吝指教。

能够順利完成此書，首先要感謝在巴黎進修時期的老師拉波特教授（Corinne Laporte）、楓泰娜教授（Anne Marie Fontaine）與拉卓尼教授（Vincent Lajoinie），由於他們的教導，使筆者更加深入了解佛瑞歌曲的演唱與詮釋。同時，也要感謝白莉荷教授（Monique Geronimi）與衛伯教授（Alain Weber）對於法國文學及歌曲分析上給予指引。此外，承蒙申學庸教授的序文、胡振洲教授提示寫書的經驗、盧炎教授對歌曲分析的修正、沈錦堂教授對佛瑞早期歌曲分析的指導、王亞雯同學對抄稿等的協助、以及全音出版社簡明仁先生予以出版，特此一併致謝。

周 同 芳

民國七十八年十二月

目 錄

序

自序

第一章 引言	1
第一節 研究重點	1
第二節 專有名稱的定義	1
第三節 內容探索	2
第四節 基本理論	3
第五節 學術的觀點	3
第六節 有關佛瑞藝術歌曲的研究文獻	4
第七節 有關佛瑞藝術歌曲的版本	5
第二章 「法國藝術歌曲」的前身——「浪漫曲」	9
第一節 十八世紀「浪漫曲」的源由	9
第二節 十八世紀「浪漫曲」的分類	12
第三節 十八世紀「浪漫曲」的特性	13
第四節 十九世紀「浪漫曲」的變化及發展	14
第五節 十九世紀初期的「浪漫曲」作曲家	15
第六節 有關十九世紀「浪漫曲」的出版	20
第七節 「德國藝術歌曲」在法國	21
第三章 「法國藝術歌曲」探源	29
第一節 法國「巴那斯派」的興起及其詩人	29
第二節 「巴那斯派」詩人的理念	30
第三節 「巴那斯派」對「法國藝術歌曲」的貢獻	32
第四節 法國「象徵派」的興起及其詩人	39
第五節 「象徵派」詩人的理念	40
第六節 「象徵派」詩人對「法國藝術歌曲」的貢獻	42

第四章 佛瑞與當代其他的法國歌曲作曲家	51
第一節 佛瑞的童年	51
第二節 尼耶德梅爾學校	52
第三節 恩師摯友的聖桑	52
第四節 創作生涯與經歷	53
第五節 佛瑞的晚年	55
第六節 影響佛瑞早期歌曲的作曲家	56
第七節 作育英才的教育家——佛瑞	57
第八節 佛瑞與其同時代的作曲家	58
聖桑 (C. Saint-Saëns, 1835-1922)	60
杜巴 (T. Dubois, 1837-1924)	62
陶瑪 (A. Thomas, 1811-1896)	62
馬斯奈 (J. Massenet, 1842-1912)	63
丹第 (V. d'Indy, 1851-1931)	63
德·卡斯提庸 (A. de Castillon, 1838-1873)	64
法朗克 (C. Franck, 1822-1890)	65
杜巴克 (H. Duparc, 1848-1933)	65
拉羅 (E. Lalo, 1823-1892)	65
雷內普洛 (C. Lenepveu, 1849-1910)、瑞非 (E. Rever, 1823-1909) 以及布于諾 (A. Bruneau, 1857-1934)	65
麥撒杰 (A. Messager, 1854-1929)	66
第古德瑞 (L. A. Bourgault-Ducoudray, 1840-1910)	66
衛多 (C. Widor, 1845-1937)	66
蕭頌 (E. Chausson, 1855-1899)	67
佛瑞作品與生平年代表	68

第五章 關於歌詞、出版及首演作品	85
第一節 歌詞來源	85
第二節 與佛瑞相關的詩人	86
雨果 (V. Hugo, 1802 – 1885)	86
戈替爾 (T. Gautier, 1811 – 1872)	87
波德萊 (C. Baudelaire, 1821 – 1867)	87
希維斯特 (A. Silvestre, 1836 – 1894)	87
勒貢特·德·里爾 (C. L. de Lisle, 1818 – 1894)	88
普度 (A. Sully – Prudhomme, 1839 – 1907)	88
德·里爾—亞當 (V. de l'Isle – Adam, 1838 – 1889)	89
李士潘 (J. Richepin, 1849 – 1926)	89
沙曼 (A. Samain, 1858 – 1900)	89
曼迪 (C. Mendès, 1841 – 1909)	90
第三節 佛瑞藝術歌曲創作的三個時期	90
第四節 出版與首演	91
藝術歌曲集第一冊	91
藝術歌曲集第二冊	94
藝術歌曲集第三冊	96
第五節 聯篇歌集	99
美好的歌 (La Bonne Chanson)	99
夏娃之歌 (La Chanson d'Ève)	99
封閉的花園 (Le Jardin clos)	100
幻影 (Mirages)	100
幻想的天際 (L'Horizon chimérique)	100
第六節 出版與發表經過	100
第六章 佛瑞藝術歌曲研究	105
1. 蝴蝶與花朵 (Le Papillon et la fleur)	106

2.五月 (Mai)	115
3.在那修道院的廢墟裏 (Dans les Ruines d'une abbaye)	123
4.漁夫之歌 (Chanson du pêcheur)	129
5.莉蒂亞 (Lydia)	138
6.愛之夢 (Rêve d'amour)	144
7.失踪者 (L'Absent)	150
8.夢醒後 (Après un Rêve)	160
9.妮爾 (Nell)	167
10.月光 (Clair de lune)	175
聯篇歌集「美好的歌」 (La Bonne Chanson)	185
1.在光環中的聖女 (Une Sainte en son aureole)	189
2.當晨曦逐漸升起 (Puisque l'aube grandit)	196
3.白色的月光在森林中閃耀 (La Lune blanche luit dans les bois)	201
4.我曾徘徊在險惡的道路上 (J'allais par des chemins perfides)	208
5.我確實幾乎是害怕的 (J'ai presque peur, en vérité)	215
6.在你走前 (Avant que tu ne t'en ailles)	222
7.因此，這將是一個明亮的夏日 (Donc, ce sera par un clair jour d'été)	232
8.不是嗎？ (N'est-ce pas ?)	238
9.冬日結束了 (L'Hiver a cessé)	247
第七章 三個創作時期的風格特徵與比較	257
第一節 早期創作階段	257
第二節 中期創作階段	258
第三節 後期創作階段	260
第四節 結論	262

參考文獻	267
譜例來源	272

第一章 引言

本書以研究藝術歌曲的角度，探討十九世紀末法國作曲家佛瑞（Gabriel Urbain Fauré, 1845－1924）與其藝術歌曲之風格與特徵。期盼藉此能提供國內藝術歌曲研習與愛好者，有關佛瑞藝術歌曲在學術價值與歌曲詮釋上的一些參考資料，以及個人研究心得。

第一節 研究重點

本書將從以下三方面做為研究的重點：

- 一、探討法國藝術歌曲的源流及其背景。
- 二、探討十九世紀法國文學對佛瑞藝術歌曲創作的密切關係與貢獻。
- 三、分析佛瑞藝術歌曲，在演唱詮釋與音樂本質上所呈現的不同風格及特色。

第二節 專有名稱的定義

所謂「法國藝術歌曲」（Mélodie），是代表法國十九世紀後三十年間所盛行的歌曲。此時期的藝術歌曲，均採用「巴那斯派」（Parnassian：指十九世紀後半期唯美及純藝術派的詩）與其後興起的「象徵派」（Symbolisme）之作品為歌詞。

第三節 內容探索

在了解法國藝術歌曲之前，筆者認為必須要先追溯探討法國藝術歌曲的前身，也就是十八及十九世紀前半期的「浪漫曲」（Romance），因為「浪漫曲」對法國藝術歌曲的影響，深具研究價值。除此之外，「巴那斯派」與「象徵派」詩人的作品，對法國藝術歌曲的創新，有很大的影響力。而早期的法國藝術歌曲作家，幾乎均採用此兩派詩人的作品譜曲。因此十九世紀法國的文學背景，亦是探討的重點之一。

爲了對佛瑞聲樂作品創作的過程，及對當時法國的音樂文化背景，有更深入的了解，筆者認為有必要認識與佛瑞同一時代的其他作曲家，以及他們的聲樂作品。但這些作曲家及作品，只是以當時所受到的肯定與歡迎程度來評論，而不以後世對其藝術價值的評賞爲論定標準。例如本書第二章第五節中所提到的衆多作曲家及其作品，就是因爲禁不住時間的考驗，而今早已被人遺忘。但爲了要了解一個時代其特有的作品風貌，研究當時最受歡迎的歌曲往往是最佳的途徑。同樣地，音樂學家也常常從某個時代所流行的事物中，獲得對該時代深入了解的珍貴資料。

筆者致力於聲樂演唱及教學，所以本書中所研討有關佛瑞的作品，並不涉及其他類型的作品，而只專注於探討其藝術歌曲部份。佛瑞的藝術歌曲創作極豐富，一共有一百首之多。在衆多的歌曲作品中，若單以一個時期的幾首歌曲做爲分析研究，是很難看出其藝術歌曲風格的全貌。因此，除了介紹佛瑞三個歌曲創作時期的作品之外，筆者並選出其最具特色與代表性的歌曲，做爲整體的分析。如此，才能更進一步地了解其藝術歌曲的循序發展過程。

在歌曲研究方面，除了分析佛瑞藝術歌曲中有關詩詞、曲式、和聲、調性（調式）等結構外，筆者並以歌詞的涵意做爲個人詮釋樂曲

的依據，進而探討詩與音樂之間的相互關聯，以求詩與音樂在貼切的詮釋下融合為一——這也是藝術歌曲所欲追尋的最高境界。除此之外，由於對聲樂伴奏藝術的興趣與鑽研，筆者在歌曲研究中，包含了鋼琴伴奏的探討與演奏詮釋的分析。

第四節 基本理論

決定佛瑞藝術歌曲風格有別於當時法國「浪漫曲」的主要原因，就是因為佛瑞採用了「巴那斯派」與「象徵派」詩人的作品為歌詞，這也是「法國藝術歌曲」得以自成一格的主要因素；故筆者以此因素做為進一步深入探討的基本理論。

音樂學家洛克斯比瑟（Edward Lockspeiser）在其著作中表示，法國「象徵派」作品中所蘊含的音樂性，促使當代法國作曲家，創作出一種新風格形式的歌曲——法國藝術歌曲〔註一〕。除此之外，他並斷言法國作曲家杜巴克（Henri Duparc, 1848—1933）採用「巴那斯派」詩人波德萊（Charles Baudelaire, 1821—1867）的詩詞所譜寫的歌曲「邀遊」（L'invitation au Voyage, 1870），可稱為「法國藝術歌曲」的第一首傑作〔註二〕。在葛洛夫音樂字典（The New Grove Dictionary of Music）中，也註明十八世紀的法國歌曲稱作「浪漫曲」，而後轉變為「藝術歌曲」。尚·阿伯利（Georges Jean-Aubry）於其著作中提到：「法國藝術歌曲」的發展始於一八六七年。早期「法國藝術歌曲」的作曲家有佛瑞、德·卡斯提庸（Alexis de Castillon, 1838—1873）、杜巴克以及拉諾曼（René Lenormand, 1846—1932）〔註三〕。

第五節 學術的觀點

依照音樂家的分析，一般均將佛瑞所有的藝術歌曲作品分為三個

時期。這個觀點是根據佛瑞的創作生涯中，一段長達十餘年毫無藝術歌曲創作的空白期，做為早期與中期的分野（請參閱第四章佛瑞作品與生平年代表）。而在後期，佛瑞則完全專注於「聯篇歌集」（cycle）的創作。

除了以上音樂學家的分析外，筆者並且認為佛瑞藝術歌曲之所以分為三個時期，主要也是因為佛瑞早期的歌曲，大部份均屬學生時代的嘗試性作品，且主要是以「浪漫派」（Romantisme）詩人雨果（Victor Hugo, 1802—1885）的作品為譜曲的題材。由於受限於「浪漫派」詩詞、語法及格式的約束，所以，其早期的歌曲形式，大都屬於「反覆歌曲」（strophic song）。

在中期創作階段，佛瑞均以「巴那斯派」與「象徵派」詩人的作品為譜曲的題材。由於「巴那斯派」與「象徵派」詩詞，不論在形式、風格與情感上，均較「浪漫派」作品來得自由、富彈性，且更強調法語本身的音樂性，因此其中期的歌曲特別具有新的風貌，而歌曲形式大都屬於「通作歌曲」（through-composed）。

至於在歌曲創作的後期，佛瑞則採用「象徵派」的作品為譜曲的題材，並完全專注於「聯篇歌集」的創作；此時的歌曲形式均屬「通作歌曲」。

第六節 有關佛瑞藝術歌曲的研究文獻

在音樂的學術研究論文之中，有關佛瑞藝術歌曲的研究著作並不多。洋克拉費奇（Vladimir Jankélévitch）所著的「佛瑞與他的藝術歌曲」（Gabriel Fauré et ses mélodies）〔註四〕，是少有的、一本專以研究佛瑞藝術歌曲為主的重要著作。此書的作者以其主觀的立場，分析評論佛瑞的每一首歌曲，對於佛瑞藝術歌曲的研究，是一份相當完整並極具價值的資料。除此，作曲家柯蘭（Charles

Koechlin, 1867—1950, 佛瑞的學生及朋友)〔註五〕,以及音樂學家蘇克蘭(Norman Suckling)〔註六〕所寫的著作,也是研究佛瑞的重要書籍之一,只可惜在這兩本著作中,僅用了一章的篇幅研討佛瑞的一百首藝術歌曲。同樣地,音樂學家諾斯克(Frits Noske)在他所著的「從白遼士到杜巴克的法國藝術歌曲」(*La Mélodie française de Berlioz à Duparc*)一書中〔註七〕,也只分析佛瑞一八六五年前後的作品(佛瑞藝術歌曲集第一冊的歌曲),而未涉及佛瑞中、後期階段中,較重要的藝術歌曲及聯篇歌集。

至於塞威爾(Georges Servières)所著的「佛瑞」〔註八〕一書,其內容較著重於佛瑞藝術歌曲首次發表的詳細資料。至於佛瑞的次子菲力普(Philippe Fauré-Frémiet, 1889—1954),以傳記體裁所寫的數本著作中,可直接提供其它佛瑞傳記書籍中所沒有的文件與資料,具有很高的價值及真實性〔註九〕。

此外,其他一些關於佛瑞的文章,大都僅止於泛泛的讚美而已。

以上所提及的文獻史料,對於研究佛瑞的傳記及其藝術歌曲出版背景的查證,提供了最詳實與最有價值的資料。

第七節 有關佛瑞藝術歌曲的版本

繼佛瑞聯篇歌集「美好的歌」(*La Bonne Chanson*, Op. 61)之後的許多首歌曲,或許因鮮為人知而均被忽略,所以,大多數佛瑞歌曲的歌譜不容易找到。當今在國際間較具有代表性的數本歌譜是:(一)美國席爾蒙公司(G. Schirmer)所出版的佛瑞二十五首藝術歌曲選集〔註十〕。(二)美國國際音樂出版公司(The International Music Company)所出版的佛瑞三十首藝術歌曲集〔註十一〕。曲目較為完整的則是由美國馬爾克斯音樂出版公司(Edward B. Marks Music Corporation)與法國哈米爾出版公司(J. Hamelle Éditeur)

所分別出版的六十首（共分為三集）佛瑞藝術歌曲集〔註十二〕。至於聯篇歌集方面，美國國際音樂出版公司與法國哈米爾出版公司則分別出版聯篇歌集「美好的歌」〔註十三〕。而以上這些出版的歌曲，均是佛瑞在一九〇四年以前創作的作品。至於佛瑞最後的二十七首歌曲作品（其中包括四部聯篇歌集），即使在美國也未曾出版，僅在法國出版發行。

註釋：

〔註一〕Edward Lockspeiser, *The french song in the nineteenth century*, *The musical quarterly*, xxvi (1940), p. 196.

〔註二〕同上, p. 192.

〔註三〕Georges Jean-Aubry, *French Music of Today* (London: Kegan Paul, Trench, Trubner and company, Ltd., 1926), p. 195.

〔註四〕Vladimir Jankélévitch, *Gabriel Fauré et ses mélodies* (Paris: Librairie Plon, 1938), 250 pp.

〔註五〕Charles Koechlin, *Gabriel Fauré* (London: Dobson Ltd., 1945), 98 pp.

〔註六〕Norman Suckling, *Fauré* (New York: Dutton and Co., 1946), 229 pp.

〔註七〕Frits Noske, *La mélodies française de Berlioz à Duparc* (Paris: Presses universitaires de France, 1954), 356 pp.

〔註八〕Georges Servières, *Gabriel Fauré* (Paris: Librairie Renouard, 1930), 125 pp.

〔註九〕Philippe Fauré-Frémiet, *Gabriel Fauré* (Paris: Durand, 1929), 165 pp.

〔註十〕Gabriel Fauré, *Twenty-five selected songs* (New York: G. Schirmer, Inc., 1946), 115 pp.

〔註十一〕Gabriel Fauré, *Thirty songs* (New York: International music company, 1950), 144 pp.

〔註十二〕Gabriel Fauré, *Album of twenty songs* (New York: Edward B. Marks