

Manuel. Ponce

马努埃尔·庞塞的自述

MANUEL · PONCE

1882—1948

馬努艾尔·庞塞的自述

培植民间音乐，创作更优秀的民族音乐作品，乃是对发展民族艺术的贡献。作曲家应以更多的精力去创作民族题材的音乐来扩大民族音乐的音响。

我们的民间歌曲即是人民生活的直接反映，又能强有力地唤起民族精神。我们应怀着炽热的愿望来收集和采用这些歌曲，并为之形成一种有益的运动，从而用艺术形式来保存和宣传这些歌曲。一个作曲家，一个创作者应以诚挚的态度对待民族音乐；只有深入了解高尚的民间歌曲并从中寻找创作的源流才能激发灵感，创作出优秀的和永恒的作品。

我一直憧憬着这个未来。我回忆起我所受的音乐教育，从我很小的时候起，即便当时没订计划，也是对准了上面这个焦点进行的。为了进入“克里斯托学校”，开始我和姐姐何塞菲娜学习试唱练耳。1883年起我们全家住在阿瓜斯长

庞塞的这段自述刊登在《墨西哥作曲家》一书，（1971出版）。作者胡安·何尔瓦雷斯为“墨西哥音乐家、作曲家协会”成立廿五周年而敬献此书。——译法

0782/433

连特斯州，我和阿雅拉学习钢琴，晚些时候，参加了圣迭戈教堂的童声合唱团，当一名风琴手。

我必须补充自己的音乐知识，因此我来到墨西哥城投宿在钢琴家维森特·马尼亚斯家中。他是一座音乐专科学校的系主任，在那里我和E·加夫列尔学习和谐，和P·贝戈尔迪学习声乐。1901年我进入国立音乐学院。后来曾短期回到阿瓜斯卡连特斯州，并在“迎宾街音乐专科学校”教授试唱练耳。

我希望得到更多的音乐知识，我渴望去欧洲。为了积攒足够的费用和实现去欧洲旅行的宿愿，我开始巡回演出。我先后在瓜达拉哈拉的“德戈利亚多剧院”、圣普鲁斯、波多西的“和平剧院”和“美洲西班牙俱乐部”等处演出。筹备好用款以后，我到纽约乘船去意大利的那不勒斯。

由E·加夫列尔和博西(Bossi)推荐，我进入波罗尼亚音乐院并和普契尼的老师，作曲家C·达尔奥利约(C. Dall'Olio)学习对位，赋格和作曲。

1905年2月卢伊季·托尔基(Luigi Torchi)给我上了第一堂钢琴课。后来我又转到柏林，和埃德温·费尔希(Edwin Fischer)学习钢琴，并进入斯苔尔斯切(STERNS'CHE)音乐学院拜师于李斯特的学生马丁·克劳泽(Martin Krause)。回到墨西哥后我举行了音乐会。

王雪

1908年我在墨西哥国立音乐学院任钢琴和音乐史教师。我接受了G·E·坎伯的委托，开始组建一所钢琴专科学校，并于1910年建成。

我的作品之一是《小星星》：

遥远天空的小星星，
你看见我的痛苦，
你理解我的忧伤，
你下来吧、告诉我，
能否给我一丝爱，
没有你的爱，
我不能生活。

.....

为以我开始在全世界赢得荣誉；这首歌被译成了德文和英文。

我的演讲，我在报刊杂志上发表的文章都是为了推动民族乐派的成长，这个乐派的代表人物是C·查维斯、S·雷维尔塔斯、C·马依蒂尔、E·H·莱长达、L·桑迪、J·P·蒙卡约、B·加林多和J·罗隆。

无论进行那一种活动，我们都始终坚持音乐应反映人民思想感情这个原则。我到古巴举行了音乐会并在那里

创建了“贝多芬研究会”。1917年回到墨西哥后，我被委任为交响乐队的指挥，同时担任国立音乐院的钢琴课程。同年，我和M·克莱门迪娜结婚，她是一位有着甜美歌喉的女高音，1930—35年曾和我一起与交响乐队合作。

1919年“墨西哥音乐杂志”开始发行；尔年我开始负责主编“当代墨西哥”杂志的音乐专栏。

受国立大学的委托，为在欧洲学习，我在巴黎居住了九年并置身于音乐艺术在教育、民间音乐研究等方面的新潮流之中；同时还了解到收集民间歌曲及对歌曲进行分类的新方法。为了宣传拉丁美洲音乐，我为报刊撰写文章并创办了一种西班牙语版的“音乐学报”。

1925年我进入巴黎音乐师范学院。我曾举行过一场大提琴音乐会。“自由音乐学校”的校务会授予我一张“荣誉奖状”以表扬我在音乐方面所做的工作。这种事情只能迫使自己继续努力工作。

我有幸熟悉西班牙丰富的民间音乐并在“国立大厦”的“节日大厅里”指挥马德里交响乐队。我曾做为代表参加为国际博览会而举行的“伊比利亚美洲交响音乐节”，音乐节的组织者^是巴塞罗纳^是议员团。

1932年我在巴黎音乐师范学院取得了作曲硕士学位并在同

年回到墨西哥。我兼任国立音乐院和国立自治州大学的钢琴教授；与此同时我开设了音乐民俗学的课程。

我曾负责美术民族学院音乐部的工作；在国立音乐院的技术理事会里，我是钢琴组的负责人；我还是墨西哥交响乐队理事会的成员。

1941年有几个音乐组织邀请我访问南美。我访问了蒙得维的亚，在国立大学的礼堂和乌拉圭人民剧院演出；还参加了智利圣地亚哥的“巴舒马音乐会”。

回到墨西哥后，我被授予国立音乐^院教育学教授。1944年在国立音乐院教授民族学，第二年出任国立自治州大学民族音乐院的院长。

马努埃尔·马利亚·庞塞

马努埃尔·庞塞在国内外曾多次荣获奖章和奖状，计有：

哥斯达黎加音乐文化协会奖状

阿根廷室内乐协会奖状

古巴哈瓦那文学艺术协会证章和奖状

巴黎音乐师范学院奖状

墨西哥“阿尔塔米拉诺大师”金质奖章

授予庞塞奖状的其它单位还有墨西哥国立音乐学院，阿尔斯卡

廷特斯州、杜兰戈州，普韦布拉州；同时他还荣获了国家科学及艺术奖。

墨西哥共和国的一些街道以及艺术会议大厅也以他的名字命名。

胡安·阿尔瓦雷斯·科拉尔 《墨》

译自《墨西哥作曲家》

关于“小星星”

本世纪初，在阿尔斯卡连特斯州有一位叫塞互斯蒂阿娜·罗德里格斯的盲人妇女，她走遍这个区域的村镇和集市，用她美丽的歌喉来演唱墨西哥的民歌。她最忠实的观众之一是一个叫马努埃尔·庞塞的少年。

无论是塞互斯蒂阿娜唱的感伤的歌曲，还是欢快的曲调，使年轻的庞塞从青少年开始凭着直感便形成了一种信念：如果在不失原有精华的情况下，把墨西哥民间音乐加以提炼，并使其系统化，那么不仅能使它更有价值，而且会在全世界都受到欢迎和重视。

为了加强这种信念并把这种思想付诸于实践，马努埃尔经历了漫长的道路。

.....

一九一二年他创作了优秀的作品“小星星”。这首歌曲并不象人们惯于想象的那样，就是一首爱情歌曲。根据作者自己的叙述，它是“一首深沉的思乡曲；一首为青春即逝的哀诉曲。在歌中我凝聚着阿尔斯卡连特斯州用碎石铺砌的小巷里的喃喃细语，我在月光下漫步时的幻想，以及对塞互斯蒂阿娜·罗德里格斯的回忆。”

同年，庞塞在“阿尔贝乌剧院”(TEATRO ARBEU)举行了义

深远的墨西哥民间音乐会。这次音乐会极大地震动了那些欧洲音乐极热的卫道士们，并在民族歌曲的历史上成了一个关键的里程碑。

发展

这种有助于推动国内音乐的有意义的活动及“小星星”：“在棕榈树林旁”，“心灵在枯萎”等大男歌曲的创作，庞塞获得了“当代墨西哥歌曲创始人”的光荣称号。同时他的作品也是第一位被传到国外的墨西哥民间音乐作曲家的作品。“小星星”就曾被世界许多知名的乐队和无数的歌唱家列为曲目，尽管有的时候它的演奏、演唱者并不知悉这首歌曲的来源和作者的名字。

.....

一九二五年后，庞塞觉察到欧洲的音乐在迅速发展，而他自己学识却落后了。此时他对学习的渴望远远胜过了要远离祖国的痛苦心情；在获准六个月到巴黎音乐学院进修后，他到了法国。准许期限过后，他决定留在欧洲。

直到一九三三年他一直居住在巴黎从事教学工作并用西班牙语创办了一个音乐杂志。当时，他关注着在巴黎占主导地位的先鋒派的音乐动向，但是由于远离墨西哥的生活和对祖国的思念，他的精神处于痛苦的矛盾之中。

一天当他到平民区的一个小咖啡馆里时，他听到一

位盲人女歌手在唱“小星星”；对塞瓦斯蒂娜的回忆顿时把他带回到祖国的音乐声浪之中；庞塞决定回国……

一九四八年四月廿五日，这位墨西哥歌曲之父因尿毒症与世长辞。当他被下葬时，女歌唱家法尼·阿尼图阿(FANNY ANITUA)以无限的激情歌唱了感人肺腑的“小星星”

摘译自《墨西哥音乐的兴衰》

作者S·莫拉雷斯

关于庞塞

由于庞塞的相当一部分作品不常演奏，他的著述既无再版也没有译成外文，所以无论在墨西哥还是在国外，他的音乐创作都尚未得到群众全面准确的评价。

他的音乐作品几乎包括所有的曲式：练习曲、前奏曲、“赋格”，声乐及钢琴、声乐及乐队、奏鸣曲、二重奏、三重奏、四重奏、无伴奏合唱、交响乐作品、协奏曲、歌剧等等。（歌剧“铺满鲜花的庭院”是一部未完成稿，总谱在大革命中遗失——原注）。

庞塞关于墨西哥音乐及音乐家的著述：他对全世界音乐作品、作者、音乐潮流的分析，以及对他自己音乐主张的阐述都体现了这位音乐理论家、这位作者渊博的学识，精明的才智及令人敬佩的风格。

他与P·杜卡，M·德法亚，P·卡萨尔斯，L·斯柯达柯夫斯基，G·卡萨多，I·斯特拉文斯基，M·C·台戴斯科，尤其是与安德烈斯·塞戈亚^比都建立了深厚的友谊，他们的通信同样值得汇编成集，因为信中反映了庞塞丰富的精神面貌。

作为作曲大师的庞塞以他自己的模范行为引导了许多墨西哥音乐家。他对学生的忠告和意见总是得到尊重，并且成为他们发展自己音乐思想的目标。他对年轻作曲家工作的评价总

是鼓励性的，实事求是的；并且促使他们去思索音乐作品的质量和真实性问题。

在科学工作方面庞塞是一位精心严谨致学的学者；在完成教学任务以及在大学民族音乐学院和国立音乐院的领导工作方面他是一位责任心极强的教师；在培养人材方面他眼光远大，他十分明瞭用全面教育把一个音乐家培养成为有文化修养、有责任心的人的重要作用。他认为这是国家和民族教育事业的要求。

在庞塞创作的成熟时期，虽然他已不从事钢琴演奏，但他仍是一位很有造诣的演奏家。他技艺高超，情感丰富，凡有幸听他演奏过的人，都会对这位伟大的艺术家留下深刻的印象。

庞塞的音乐是内向的。他对大型的管弦乐作品在配器上十分谨慎，手法从未过分；在大型四声部作品中，作者总是在外在及内在情感中间保持平衡。

在使全国为之动荡的一九一〇年革命前后及革命期间，庞塞的音乐思想从没有^再变化过。他对自己的音乐主张一直是予以冷静思考的。他漫长的一生都_完全处于创作活动之中。

庞塞43岁时，在创作上已完全处于成熟时期，并且已经成了能够在墨西哥音乐形势的人，但是他刻意提高自己的创

作手法，并致力于完美自己的作品，于是他决定抛弃一切到巴黎拜师杜卡（PAUL DUKAS）去学习作曲。他远离故土，谦逊地同这位法国音乐家苦苦学习了八、九年之久。

在他学习三月以后的成绩单上杜卡写道：“音乐家已有扎实的音樂知识和卓越的才华；很快即能掌握创作更为高难作品的技能”。

半年后写道：“庞塞先生在更为重要的道路上不断前进。他掌握的音樂技巧纯朴、扎实，运用愈加自如”。

在庞塞学习四年后的1929年写道：“庞塞先生的作品已不属于学校习作的范围；他的创作已超过最高分数线。为表达我有这样一位才华出众和独树一帜的学生而高兴的心情，必须给他增加25或30分。”

着眼未来，在传统中寻找新的创作素材乃是作曲的一个目标；

获得素材，并把它永存于世是一个理想；

遵守自己的诺言，乃是履行义务；

这就是庞塞。

庞塞把保存和继承墨西哥的音樂传统视为自己的职责；为了领略并用新的手法表现这个传统，他一往如前，寻找着渊源，创造着历史……

我们的历史是独特的：短暂却有朝气，激烈而复杂。人们的一切理想、愿望和尝试都能留下痕迹。创造历史乃是把这痕迹铸刻下来并永存于世。只有继承过去并冥想未来的宏图才能去锻造历史并为创建有秩序的文化奠定根基。

庞塞一生谦虚恭谨、痛恶狂妄自大并从不宣扬自己，所以至今还有人理解他一生的重要性及他在民族文化中所起的作用。

译自 VI—MN—14 庞塞

· 作品解说

作者胡里奥·埃斯特拉达《墨》

小星星
ESTRELLITA

Manuel M. Ponce

Es-tre - lli ta del le - ja - no cie - lo, que

sa - bes mi que - rer, que mi - ras mi su - frir, ba - ja y di - me si me

que - réun po - co por que yo no pue - do sin

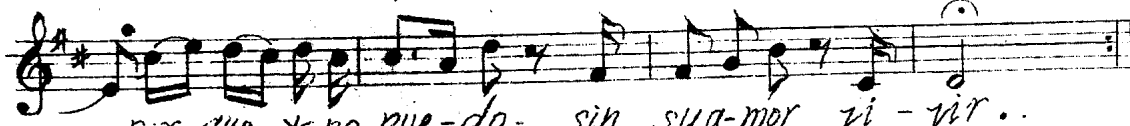
su a - mor vi - vir. Es - tré - vir Tu e - res es - tre

- lla mi fa - yo de a - mor, tú sa - bes que pron - to he

de mo - rir Ba - ja y di - me si me que - réun po - co

por que yo no pue - do - sin su a - mor vi - vir..

三首歌詞譯文

远离你

远离你生命被魔折，
没有欢乐、没有阳光。
严酷的现实令人失去理智，
因为没有你在我身旁。

微笑的清晨灰褐，
午间的天空蔚蓝晴朗；
但我心中却阴郁悲伤，
因为没有你在我身旁。

我远离故土

我远离故土来到这里，
把失去的爱情寻觅；
如果不能把它找到，
明天我就离开这里。

我为朋友唱这首歌曲，
来让他们把我回忆；

如果找不到失去的一切，
 我明天就离开这里，
 因为我的家在——

圣路易斯·波多希。

在棕榈树林旁

我看见一个美丽的小姑娘
 脸儿绯红，
 眼睛如星光明亮。
 我从她身边走过，问她
 有谁把她陪伴？
 她流泪向我诉说：
 是一个人生活在棕榈树林旁。

啊，我是一个孤儿
 无父、无母，也没有一个朋友，
 来宽慰我的悲伤。
 一个人孤单的生活，
 没有人理解我；
 一个人走来走去，
 好象海上的夜浪。

王雪

1982.10