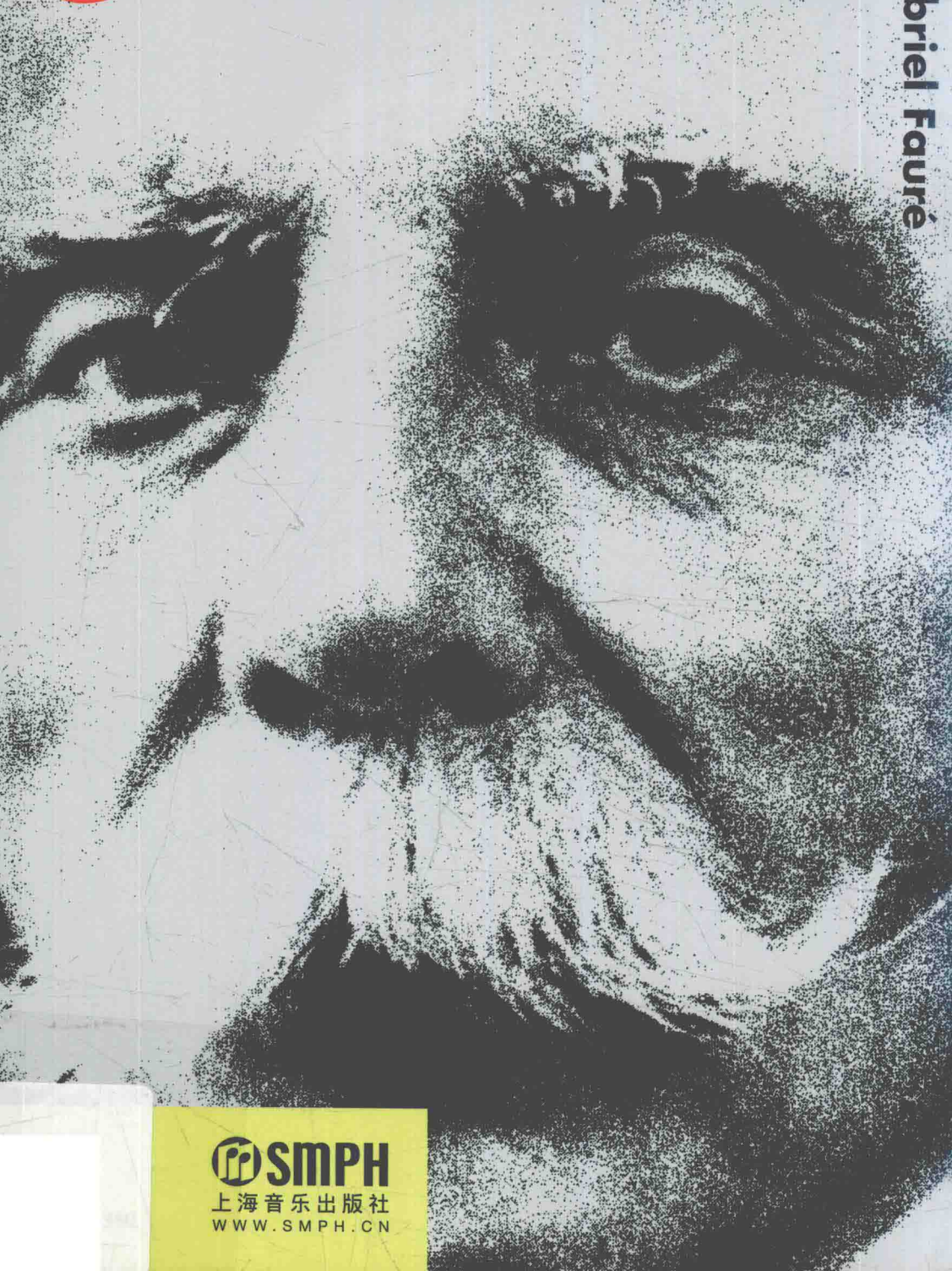

“十三五”国家重点图书出版规划项目

加布里埃尔·福雷

Gabriel Fauré

 SMPH
上海音乐出版社
WWW.SMPH.CN

加布里埃尔·福雷

杰西卡·杜琛

著

杨宁

译

 SMPH
上海音乐出版社
WWW.SMPH.CN

图书在版编目 (CIP) 数据

加布里埃尔·福雷 / 杰西卡·杜琛著 ; 杨宁译 - 上海 : 上海音乐出版社, 2017.12 (二十世纪作曲家系列) 书名原文: Gabriel Fauré
ISBN 978-7-5523-1489-2

I. 加… II. ①杰… ②杨… III. 加布里埃尔·福雷 (Gabriel Fauré 1845-1924 年) — 传记 IV. K835.655.76

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 267281 号

Gabriel Fauré © 2000 Phaidon Press Limited

This Edition published by Shanghai Music Publishing House Co. Ltd under licence from Phaidon Limited, Regent's Wharf, All Saints Street, London, N1 9PA, UK, © 2015 Phaidon Press Limited.

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior permission of Phaidon Press.

书 名: 加布里埃尔·福雷

著 者: 杰西卡·杜琛

译 者: 杨 宁

出 品 人: 费维耀

项目负责: 段劲楠

责任编辑: 段劲楠

封面设计: 翟晓峰

印务总监: 李霄云

出版: 上海世纪出版集团 上海市福建中路 193 号 200001

上海音乐出版社 上海市打浦路 443 号荣科大厦 200023

网址: www.ewen.co

www.smph.cn

发行: 上海音乐出版社

印订: 上海盛通时代印刷有限公司

开本: 640×978 1/16 印张: 15.75 图、文: 252 面

2017 年 12 月第 1 版 2017 年 12 月第 1 次印刷

印数: 1 - 3,000 册

ISBN 978-7-5523-1489-2/J.1380

定价: 56.00 元

读者服务热线: (021) 64375066 印装质量热线: (021) 64310542

反盗版热线: (021) 64734302 (021) 64375066-241

郑重声明: 版权所有 翻印必究

目 录

8	序 言
13	第一章 成长年代,1845—1865
27	第二章 爱情和战争,1865—1877
51	第三章 走向成熟,1877—1888
79	第四章 死亡摇篮曲,1888—1892
103	第五章 挣扎上进,1892—1896
123	第六章 无尽芬芳,1896—1905
151	第七章 改革派院长,1905—1914
183	第八章 关闭的花园,1914—1924
211	尾 声
213	作品分类列表
227	拓展阅读
231	唱片选录
236	索 引

二十世纪作曲家系列
加布里埃尔·福雷

1910年,加布里埃尔·福雷和让·罗热-迪卡斯坐在钢琴前,站立者从左至右依次为路易·奥柏、A.-Z.马托、莫里斯·拉威尔、安德列·卡普莱、夏尔·凯什兰、爱米尔·维耶莫兹和让·于雷

加布里埃尔·福雷

杰西卡·杜琛

著

杨宁

译

 SMPH
上海音乐出版社
WWW.SMPH.CN

加布里埃尔·福雷(1845 - 1924)是那个时代最受世人喜爱的法国作曲家之一,像《安魂曲》《帕凡舞曲》《多莉组曲》和《让·拉辛颂歌》是人们永恒的最爱。但福雷的影响远不止于此。他的音乐既生机勃勃,又情绪节制,既富感性,又很纯粹,是一种个人化的声音,其诚其真使他抵挡住让他的巴黎同侪们不能自拔的压倒性影响——特别是来自瓦格纳的影响。他在艺术上的独立,启发了许多在第一次世界大战后试图创造新的法国特征的下一代法国作曲家。福雷在巴黎音乐学院的作曲教学,对莫里斯·拉威尔、娜迪娅·布朗热和夏尔·凯什兰这样的人物来说,是极为重要的;他最终成为学院院长时,所进行的改革则是学院历史上最为激进的。

人们通常认为福雷是个多梦而有些不问世事的人,这本书却清晰地展现出他的雄心壮志和果敢作风。福雷出生于法国南部,就读于尼德麦耶音乐学院而非强大的巴黎音乐学院。他挣扎了许多年,才得到法国音乐体制的认可,他常被体制看作“外人”;在个人生活中,他也不断斗争——和一阵阵的抑郁斗争,和令人不满意的婚姻斗争,后来还和灾难性的耳聋斗争。

本书对福雷的生平和作品的探寻,以世纪末巴黎这一文艺创作大熔炉为背景。书中详细讲述了他和圣-桑斯、李斯特、普鲁斯特和魏尔伦的关系,勾画出这一迷人的大氛围。这部令人兴奋的传记记述了福雷获得成功的漫长而艰难的道路,既展露了他的个性,又揭示了他对法国音乐贡献的永恒遗产。

本书作者杰西卡·杜琛是一位自由音乐记者,她的作品常见于《卫报》或《BBC 音乐杂志》等刊物。她亦是“二十世纪作曲家”系列之《科恩戈尔德》的作者。

献给克莱尔和汤姆

目 录

8	序 言
13	第一章 成长年代,1845—1865
27	第二章 爱情和战争,1865—1877
51	第三章 走向成熟,1877—1888
79	第四章 死亡摇篮曲,1888—1892
103	第五章 挣扎上进,1892—1896
123	第六章 无尽芬芳,1896—1905
151	第七章 改革派院长,1905—1914
183	第八章 关闭的花园,1914—1924
211	尾 声
213	作品分类列表
227	拓展阅读
231	唱片选录
236	索 引

序言^①

福雷的音乐,对我来说,非常独特。奥迪隆·雷东(Odilon Redon)式的无以言表的美,纯音乐和感官性那精如刀尖的平衡,以及那将人席卷过狂风激浪的激情活力,都让福雷的音乐难以忘怀,别具一格。他的世界也具有无尽的魅力。本书的写作让我有机会重新沉浸到那个一直如磁铁般强烈吸引着我的时代。德彪西、拉威尔、肖松等人的音乐,普鲁斯特和伊万·屠格涅夫的小说,“世纪末”(Fin-de-siècle)巴黎沙龙那令人着迷的艺术圈子——这些都在福雷的生平中占据着关键位置。

福雷出生于1845年,把他列入这一聚焦于20世纪作曲家的系列传记,乍一看显得有些奇怪。然而,20世纪音乐不是从1900年1月1日开始的,19世纪音乐也并不终结于1899年12月31日。音乐时代的划分乃是以事后之见强行为之,各时代彼此不同,但总有过渡和发展期。福雷的早期作品,如《无词歌》和《让·拉辛颂歌》,当然更代表法国19世纪的浪漫主义。而他在年逾七旬的“回春”时期,即第一次世界大战期间和之后的创作,则完全在另一个维度。这是探索者的音乐,创意无限,意临奇境,和声精妙,独特的风格使其现代感不亚于他学生的任何作品。福雷不循时例——瓦格纳式的过度、东方情调、全音音阶写法、加美兰乐队^②式的效果等等,在一些同时代人的创作中被看作为时代之声的取向,但他对此全无耐心。然而,若没有他作为作曲家的亲身范例,没有他作为作曲教师深思熟虑的引导,和他作为巴黎音

① 本书脚注均为译者添加。

② 加美兰(gamelan): 印尼历史最悠久的民族敲击音乐,1889年在巴黎世界博览会上引起法国作曲家的强烈兴趣,五声音阶、支声复调、节奏复调、锣的音色等东方音乐元素风靡一时。加美兰乐队目前仍是民族音乐学研究的一大对象。

乐学院院长的激进改革,他之后的那一代人不会成为他们后来所成为的那样。

福雷教过拉威尔、凯什兰^①、娜迪娅·布朗热^②、埃内斯库、爱米尔·维耶莫兹^③、卡塞拉^④等作曲家,他塑造了第一代完全“20世纪”的法国作曲家。由此,他的遗产渗透到从那时起的法国音乐精髓之中。最重要的是,他在风格上的独立,以身作则地帮助下一代人撇开瓦格纳的全面影响,创造出新的、真正法国风格的音乐。没有福雷,20世纪的法国音乐不会成为20世纪的法国音乐。在音乐学院,他禁止教学二流歌剧音乐,而提倡研习各时期的杰作,以正统的方式教授表演,层层剥除虚假的“传统”。由此,他明确提出后来成为20世纪主流的音乐教育的要点所在。

福雷本人最重要的老师和终身挚友是卡米尔·圣-桑斯。作为作曲家,圣-桑斯和福雷性情大相径庭,但他的鼓励和坚定支持塑造了福雷的事业,自始至终。圣-桑斯和福雷是埃拉斯谟所谓“狐狸和刺猬”^⑤的完美实例:圣-桑斯——超技钢琴家,才艺极全的作曲家、作家、天文学家、科学家、旅行家——是“知道许多事情的狐狸”,而福雷——教堂音乐家,创作着温情脉脉的音乐——是“只知道一件大事的刺猬”。福雷的节制、内敛和他导师张扬的浪漫主义相去甚远,但若没有圣-桑斯,福雷也许就不可能成为福雷。

福雷优点众多:性情迷人,为人亲切,擅长交际,且有几分

① 夏尔·凯什兰(Charles Koechlin, 1867-1950): 法国作曲家,作品极多,色彩丰富,对位复杂。

② 娜迪娅·布朗热(Nadia Boulanger, 1887-1979): 20世纪最伟大的音乐教育家之一,作曲家,指挥家,学生包括亚伦·科普兰、阿斯特·皮亚佐拉、菲利普·格拉斯、迪努·李帕蒂、昆西·琼斯等。

③ 爱米尔·维耶莫兹(Emile Vuillermoz, 1878-1960): 法国评论家,专业领域为音乐、电影、戏剧、文学,曾作曲,后转行。

④ 阿尔弗雷多·卡塞拉(Alfredo Casella, 1883-1947): 意大利作曲家、音乐学家、钢琴家、指挥家,天分超群,虽为在法国受训的意大利人,作品风格更接近德奥和俄罗斯。曾被马勒相中为助理,因马勒去世而未果。

⑤ 西谚“狐狸知道许多事,而刺猬只知道一件大事”。原型为“狐狸和猫”: 狐狸有许多本领,而猫只懂得爬树,结果猎人带着猎狗到来时,猫因爬树而获救,狐狸被捉。历代哲人如阿尔基罗库斯、伊拉斯谟、以赛亚·柏林等均对此有论述。

自嘲的幽默。但他也充满矛盾：睿智、外向而又抑郁；固执地独立、抵制不适合自己的艺术观念的影响，却因缺乏公众认可，不得不持续斗争以摆脱“外人”身份，并因受聘于体制（如法兰西学院）而郁郁寡欢。其他传记作家，从福雷之子菲利普·福雷-弗勒米耶开始，都强调福雷明显没有野心，但我们只能说他年轻时确实如此。为了养家糊口，福雷被繁重的日常合唱训练、火车通勤和教学压迫着，他理所当然地有了志向：既要因作品得到认可，又要逐渐找到更好、收入更多、地位更高的工作。一次，他迫切希望获得《费加罗报》乐评人的职位，因此牺牲了一整个夏季——他唯一的常规作曲时间，只为待在巴黎竞聘该职位（结果没有成功）。他的书信显示，他在真正获得褒奖的时候是多么兴奋，他依靠鼓励者的认可才能成功，他把艺术成就看得那么重，甚至相信能够以此补偿因他外遇不断而长期受罪的妻子。他的婚姻充满压力，也不幸福，这加剧了他的抑郁倾向：在逃离家庭为工作度假时，或者在婚外情中，他才能找到真正的幸福。只有在人生末期，当他终于走上事业顶端，成为巴黎音乐学院院长，并和一位年轻得多的情妇形成一种权宜关系时，他才放下心来进行大量创作——而这时，他的耳聋已经很严重，使他无法听到自己的作品了。

如今，福雷在大众心目中声誉日隆，然而关于他的传记却不多见。是有几部极佳的专著，但大多篇幅浩大，对音乐的讨论极为细致。市面上流通的书中，目前尚没有写给热情听众、着迷于他《安魂曲》的合唱队员、没有时间细读有关他的歌曲集或弦乐四重奏的长篇分析的钢琴学生的。我希望本书能填补这一空缺，满足想要“遇见”福雷和他的圈子，想要在艺术和历史背景中了解他的读者。我希望他们会像我一样着迷于他的魔力，有兴趣更广泛地探索他的作品。对真有这样兴趣的人，这本书中无数的喜悦在等待着你去发现。若想阅读更多关于福雷的书籍，还有数卷福雷书信译本；法国音乐学家让-米歇尔·奈克图斯(Jean-Michel Nectoux)所著的福雷传记与音乐研究《加布里埃尔·福雷：音乐生平》(*Gabriel Fauré: A Musical Life*)已由罗杰·尼科尔斯(Roger Nichols)翻译，它们是目前关于福雷最好的著作。

由于篇幅所限，本书无法面面俱到。我优先考虑的是他的

主要作品,塑造他的诸影响,他的艺术世界和他作为巴黎音乐学院教师和院长带来的冲击。因此,我不得不有所选择地讨论他的音乐。这导致一些作品被略去,其实其中包括我个人最喜欢的一些:他无数的钢琴小品和歌曲中有不少未有提及,例如《夜曲第四首》(*Fourth Nocturne*)、《船歌第六首》(*Sixth Barcarolle*)、《短曲八首》(*Huit Pièce brèves*)等钢琴作品,或者《寺院残垣》(*Dans les ruines d'une abbaye*)、《我们的爱》(*Notre Amour*)、《玫瑰》(*La Rose*)等众多歌曲,但这并不意味着我没有从演奏和欣赏中获得巨大的愉悦。合唱曲中,如《诵经弥撒》(*Messe basse*)、几部《圣体颂》(*Tantum ergo*)和为爱玛·巴尔达克写的《又圣母经》(*Salve Regina*)等虽未在本书提及,但也非常动听。

本书写作时,我得到来自法国音乐研究领域同行的鼓舞和勉励,他们的研究令人耳目一新,我也从中获得几份珍贵的友谊。我首先要感谢法国音乐学家让-米歇尔·奈克图斯,他是下列书籍和章节的作者:《加布里埃尔·福雷:音乐生平》(英译:罗杰·尼科尔斯,剑桥大学出版社,1991)^①,《加布里埃尔·福雷:由书信所见之生平》(英译:J. A. 翁德伍德、玛丽翁·博亚尔斯,1984)^②和为法国“时刻”(Occasion)系列写的一部较短的传记,以及安妮·邦格兰、伊夫·热拉尔编《巴黎音乐学院:从“游乐宫”到音乐之城,1795-1995》^③中详述福雷作为音乐学院院长之工作的一章,此外还有一辑福雷、圣-桑斯通信集;以上都是本书的重要参考资料。我也感谢奈克图斯给我寄来无数辑“福雷之友协会”(Association des Amis de Gabriel Fauré)会刊,感谢剑桥大学出版社和玛丽翁·博亚尔斯允许我分别引用《音乐生平》和《由书信所见之生平》的英译本。感谢罗伯特·奥尔

① Nectoux, Jean-Michel (trans.: Roger Nichols): *Gabriel Fauré: A Musical Life*. Cambridge University Press, 1991

② Nectoux, Jean-Michel (trans.: J. A. Underwood, Marion Boyars): *Gabriel Fauré: His Life through his Letters*, 1984

③ Bongrain, Anne; Gérard, Yves, ed.: *Le Conservatoire de Paris: Des Menus-Plaisirs à la Cité de la musique, 1795-1995*. “游乐宫”指巴黎音乐学院创办的地点:游乐宫宾馆(Hôtel des Menus-Plaisirs)的旁边。

列吉在其所著《加布里埃尔·福雷》(奥伊伦堡, 1979/1983)^①一书中对福雷作品风格那极具洞见的分析, 特别感谢他允许我引用耄耋之年的指挥家阿德里安·鲍尔特爵士 1975 年给他的一封信中关于福雷《帕凡舞曲》一曲的正确演绎, 和福雷卓越的钢琴演奏的内容。同样也感谢华盛顿特区的钢琴家、历史学家查尔斯·丁伯雷尔(Charles Timbrell)对我的热情接待及协助, 使我能接触到书籍和音像资料; 感谢巴黎的朱迪丝·让蒂尔女士(Mme Judith Gentil)的热情好客和她对福雷稍年轻的同代人的——一手回忆, 她也让我参阅一些罕见书籍; 感谢詹姆斯·哈丁——《圣-桑斯和他的圈子》^②的作者帮助我接触到一些研究材料。关于福雷的音乐, 我和一些音乐会演奏者进行了引人入胜的讨论, 包括: 菲利普·卡萨德(Cassard, Philippe)、斯蒂芬·伊瑟利斯(Steven Isserlis)、帕斯卡·罗热(Pascal Rogé)、米哈伊尔·鲁迪(Mikhail Rudy)和凯瑟琳·斯托特(Kathryn Stott); 特别感谢马克-安德烈·阿默兰(Marc-André Hamelin)密信告知一本罕见刊物在巴黎有售的消息。感谢费顿出版社的诺曼·勒布莱希特(Norman Lebrecht)、因加洛·汤姆森(Ingalo Thomson)和丹尼尔·康宁汉姆(Daniel Cunningham), 我的文学经纪人萨拉·孟加克(Sara Menguc), 以及巴黎国立图书馆、纽约摩根图书馆、纽约公共图书馆、华盛顿特区国会图书馆、伦敦巴比肯音乐图书馆、伦敦西敏寺音乐图书馆的员工。

对钢琴家、音乐学家罗伊·霍瓦特(Roy Howat), 我致以最深的谢意, 他的坚定鼓励和对初稿的建设性意见有助于本书的成形。我姐姐——克莱尔·杜琛博士(Dr Claire Duchon)在关于法国政治史的段落中给了我无价的帮助, 也帮我翻译了法语音乐学文章里的一些复杂的文本。最后, 特别感谢我的丈夫托马斯·艾斯纳(Thomas Eisner)对我的不懈支持。

杰茜卡·杜琛
2000 年于伦敦

① Orledge, Robert: *Gabriel Fauré*. Eulenburg, 1979/1983

② Harding, James: *Saint-Saëns and his Circle*

第一章

法国繁荣的阿列日区美景如画的小镇福瓦，这是福雷先祖的住地

福雷的体内一定流着一些阿拉伯血液，这一不为人知的血统不仅表现在他黄铜色的面容上，也表现在他深凹、温柔的双眼上；经常，他的双眼似乎捕捉到离奇幻景。

——玛格丽特·隆
《与福雷在钢琴边》(1981)