

從書信手稿談音樂學者 與作曲家的關聯——以拉盧瓦和德布西鋼琴曲《月落古廟》的創作爲例

廖 慧 貞*

摘 要

路易·拉盧瓦(Louis Laloy, 1874-1944)是二十世紀初法國音樂學家，同時也是樂評家、漢學家、作曲家與音樂教育家。第一位取得巴黎索邦大學(La Sorbonne)音樂學博士文憑，拉盧瓦也曾跟隨法國音樂家文森·丹第(Vincent d'Indy, 1851-1931)學習作曲。1914年，拉盧瓦受香水界大亨同時也是巴黎歌劇院總監——賈克·胡薛(Jacques Rouché, 1862-1957)的賞識，受聘擔任巴黎歌劇院總秘書長，直至1941年退休。這段期間他與德布西(Claude Debussy, 1862-1918)、拉威爾(Maurice Ravel, 1875-1937)、史特拉汶斯基(Igor Stravinsky, 1882-1971)等人來往密切，認為他們將成為二十世紀音樂的先驅，並在巴黎歌劇院積極推廣法國音樂。

然而第二次世界大戰過後，拉盧瓦卻被音樂史家忽略，尤其是他與德布西之間的關係至今尚未被人深入探討。有鑑於此，筆者將以在拉盧瓦家族收藏室裡發掘到的手稿資料為基礎，闡述德布西與拉盧瓦之間的關係，探討德布西的鋼琴作品《月落古廟》如何受拉盧瓦的遠東音樂知識影響並建構出他自己的音樂美學，成為獨樹一幟的德布西主義(debussisme)。

關鍵詞：拉盧瓦、德布西、音樂學、漢學家、月落古廟

* 巴黎索邦第四大學《音樂語言與遺產》研究室研究員(huichen212@gmail.com)
投稿日期：2015.07.04；接受刊登日期：2015.10.13；最後修訂日期：2015.10.26

**Study on the Relationship between Musicology
and Composer: The Influence of Musicologist
Louis Laloy on Claude Debussy's
*Et la lune descend sur le temple qui fut***

Hui-Chen Liao*

Abstract

Louis Laloy (1874-1944) is one of early 20th century French musicologist; he is also a music critic, sinologist, composer and music educator. Not only is he the first person to get doctoral degree in musicology from Paris-Sorbonne University, but also he is the disciple of French composer Vincent d'Indy (1851-1931). In 1914, Laloy met the famous perfumer Jacques Rouché (1862-1957) who appreciated and appointed him to be General Secretary of the Paris Opera until 1941. During this period he promotes the French music and was closed to Claude Debussy (1862-1918), Maurice Ravel (1875-1937) and Igor Stravinsky (1882-1971) in believing that they will become the pioneers in 20th century music's history.

However, Laloy was forgotten after World War II, especially the relationship between him and Debussy has so far rarely been explored. In view of this, based on first-hand data found in Laloy family's archives, I will present Laloy's life firstly and then describe his friendship with Debussy. Taking this as a starting point, I will explore how Debussy got his creative inspiration for his piano work *Et la lune descend sur le temple qui fut* from

* Chercheuse associée aux «Patrimoines et Langages Musicaux» à l'Université de Paris-Sorbonne
Received July 4, 2015; accepted October 13, 2015; last revised October 26, 2015

Laloy's Far East music knowledge and constructed his own musical aesthetics, became unique debussysme.

Keywords: Laloy, Debussy, musicology, sinologist, *Et la lune descend sur le temple qui fut*

前言

本論文將從德布西的書信集與拉盧瓦夫人寫給拉盧瓦的一封信未公開家書裡，尋跡探究德布西創作鋼琴作品《月落古廟》的靈感來源與解構作品裡蘊含的中國音樂。

1908年2月21日，德布西在巴黎發表了《映像 II》(*Image II*)，由西班牙著名鋼琴家維涅(Ricardo Viñes, 1875-1943)擔任首演。《映像 II》包含了三首鋼琴曲：《葉中鐘聲》(*Cloches à travers les feuilles*)、《月落古廟》(*Et la lune descend sur le temple qui fut*)與《金魚》(*Poissons d'or*)。這三首曲子創作於1907年10月與1908年1月之間，¹分別題獻給雕塑家夏龐帝耶(Alexandre Charpentier, 1856-1909)²、拉盧瓦與維涅。³在此之前，1906年，拉盧瓦曾在巴黎的盧森堡公園作一系列的音樂演講，維涅曾在旁擔任鋼琴示範，其中「遠東音樂」講題被收入在當年二月的《音樂信使》期刊(*Le Mercure musical*)裡。⁴一年後，德布西開始創作《映

¹ Edward Lockspeiser & Harry Halbreich, *Claude Debussy, Analyse de l'Œuvre* (Paris: Fayard, 1962), 177.

² 夏龐帝耶曾與德布西一家來往密切，一封德布西夫人(Emma Debussy, 1862-1934)於1909年3月4日寫給拉盧瓦夫人(Chouchik Laloy, 1879-1952)信中，透露了這份友誼：「…夏龐帝耶的過世讓我們非常的難過。這曾是一位正直、善良、令人愉快的朋友，是一位有質量的藝術家！真令人惋惜！…」(“[...] nous avons été bouleversés et le sommes encore par la mort de Charpentier. C'était un si brave, si bon, si délicieux ami et un artiste si loyal ! Vraiment c'est affreux ! [...]”)，請參考 François Lesure (éd.): *Correspondance - Claude Debussy (1872-1918)* (Paris, Gallimard, 2005), 1161.

³ 請參閱法國德布西研究中心(Centre de documentation Claude Debussy)之官方網站：http://www.debussy.fr/cdfr/catalog/oeuvre_120.php (2015年6月1日)

⁴ 在這場演講裡維涅演奏德布西的《塔》與兩首分別由拉盧瓦與哈茲(Ratz)改編譜寫的爪哇舞曲。參閱 Magnus Synnestvedt, “Musique d'Extrême-Orient” *Le Mercure musical*, volume 2 (February 15, 1906), 172. 目前在美國普林斯頓大學網路資料庫上，可查閱到原文：

像 II》鋼琴曲集。如此巧合，讓人不禁自問《映像 II》的創作是否與拉盧瓦「遠東音樂」演講有關聯？綜觀德布西一生，只創作兩首真正帶有遠東風格的作品，一是 1903 年的鋼琴曲《塔》(*Pagodes*)，⁵另一首即是《月落古廟》。⁶與《塔》相較，就如同拉盧瓦所說的，「《月落古廟》更向前邁進一步」。⁷這當中，我們發現德布西對遠東音樂素材的掌握更加自如，也更加成熟。德布西為何將此首鋼琴曲題獻給拉盧瓦？拉盧瓦又是何許人也？我們先從德布西的來往信件裡找尋答案。⁸

壹、緣起

2005 年法國德布西研究專家勒敘爾 (François Lesure, 1923-2001) 出版了一本長達 2330 頁的《德布西書信集》(*Correspondance - Claude Debussy (1872-1918)*)，收錄了德布西於 1872 年至 1918 年間與友人來往的信件，其中八十二封信寄給拉盧瓦。⁹在這些信中，我們看到最早的日期是 1902

<http://bluemountain.princeton.edu/bluemtn/cgi-bin/bluemtn?a=d&d=bmtnabh19060215-01.2.6.3&e=-----en-20--1--txt-IN----#> (2015 年 6 月 1 日)

⁵ 〈塔〉與其他兩首鋼琴曲：〈格瑞納達的黃昏〉(*La soirée dans Grenade*)、〈雨中庭〉(*Jardins sous la pluie*) 一同收錄於《版畫》(*Estampe*) 鋼琴曲集裡。1904 年 1 月 9 日，由鋼琴家維涅在巴黎擔任首演。參考：http://www.debussy.fr/cdfr/catalog/oeuvre_108.php (2015 年 6 月 1 日)

⁶ 1881 年，德布西創作了一首帶有中國名的藝術歌曲：《中國迴旋曲——在杜鵑花圍繞的湖畔上》(*Rondel chinois, Sur le lac bordé d'azalée*)，未出版，目前收藏於法國德布西研究中心。在法國國家圖書館裡我們找到了四個版本的錄音：1980 年由 La voix de son maitre 出版；1991 年由 EMI classics 出版；1994 年由 Valois 出版；2012 年由 Virgin classics 出版，請參考：<http://catalogue.bnf.fr/servlet/ListeNotices?host=catalogue> (2015 年 6 月 1 日) 檢視全首曲子，並無發現具有中國音樂特色，因此不列入討論範圍。

⁷ Louis Laloy, *Claude Debussy* (Paris: aux Armes de France, 1944), 95-96.

⁸ 我們以 François Lesure 於 2005 年出版的《德布西書信集》(*Correspondance - Claude Debussy (1872-1918)*, Paris, Gallimard, 2005) 為參考來源。

⁹ 目前由拉盧瓦後代持有這八十二封原始信件。

年 12 月 4 日，信裡德布西提到：「親愛的先生…下星期六趕緊過來…」（*Cher Monsieur...Tâchez de venir Samedi prochain...*）；¹⁰六天後，德布西在信中又提到：「您要不是住在巴黎的另一頭，我就跟您說，您想來就來吧…」（*Et si vous n'habitez pas à l'autre bout de Paris je vous dirais simplement de venir quand cela vous chante*）。¹¹根據勒敘爾的註解，¹²與拉盧瓦自傳所述，¹³這段友誼緣起於 1902 年 11 月，德布西在《音樂期刊》（*Revue Musicale*）裡看到一篇名為〈關於兩和絃〉（*Sur deux accords*）文章，¹⁴探討他於該年四月首演的歌劇《佩利亞斯與梅麗桑德》（*Pelléas et Mélisande*）。文中精闢的見解吸引了他對作者的好奇心，這是第一次有人了解他的作品。數日之後，德布西提筆寫信給該文作者——路易·拉盧瓦，向他表示謝意外，更希望能與他會面。從此之後，如同拉盧瓦在自傳裡所述，他們展開「一年比一年更緊密與牢固」的友誼，¹⁵直到 1918 年德布西去世。儘管兩人相差十二歲，對於德布西來說，拉盧瓦就像是他的「伯樂」，他的知音，了解他的音樂理念與想法，並且欣賞他的音樂。在一封 1909 年 9 月 10 日德布西寫給拉盧瓦的信裡，德布西如此提到：

親愛的朋友，

很久以來，您是幾乎唯一一個了解《佩利亞斯》；您知道我感受到的所有快樂，您也清楚從那一天開始，沒有任何事或人可以阻礙這份友誼。

¹⁰ François Lesure (éd.), *Correspondance - Claude Debussy (1872-1918)* (Paris: Gallimard, 2005), 701.

¹¹ 同上，頁 703。

¹² 同上，頁 701，註解 2。

¹³ Louis Laloy, *La Musique retrouvée, 1902-1927* (Paris: Plon, 1928), 119.

¹⁴ Louis Laloy, "Sur deux accords," *Revue Musicale*, no. 11(1902): 471-472.

¹⁵ Louis Laloy, *La Musique retrouvée, 1902-1927* (Paris, Plon, 1928), 119.

今天我收到一本您撰寫的迷你、令人喜悅的《克勞德·德布西》。我不確定我是否就像您書上所說的，但可以確定的是我的感情幾乎是完全被了解。

精準的就像一道明亮的光照射在思惟的陰暗處裡；這是搶劫，但被搶劫的人慶賀搶劫者…

“Cher ami,

Il y a déjà longtemps vous avez été à peu près le seul à comprendre *Pelléas* ; vous savez toute la joie que j'en ressentis, vous savez aussi que de ce jour commençait une amitié que, ni les choses ni les hommes n'ont pu troubler.

Aujourd'hui je reçois l'histoire minutieuse et charmante qu'il vous a plu d'écrire sur Claude Debussy. Si je ne suis pas sûr d'être absolument tout ce que vous dites, l'émotion d'être compris d'aussi près est absolue.

Cela a quelque chose d'aigu comme une vive lumière projetée dans l'ombre de la pensée ; c'est du cambriolage où le cambriolé félicite le cambrioleur... ”¹⁶

這封信寫於拉盧瓦出版他的新書《克勞德·德布西》(*Claude Debussy*)之後。拉盧瓦是法國第一位撰寫德布西生平的作者。此書出版於1909年7月10日，1944年再版。初版包含八個章節：第一章描述作曲家的生平，之後六個章節探討德布西的作品，第八章則是對演奏（唱）者或是指揮家在詮釋德布西作品時的建議。在1944年再版時，拉盧瓦增加了一個德布西曲目列表，這是由音樂學家、藝術批評與寫作家，同時也是德布西友人——榮·奧伯力（Georges Jean-Aubry, 1882-1950）所整理。¹⁷

¹⁶ 參考：François Lesure (éd.), *Correspondance - Claude Debussy (1872-1918)* (Paris: Gallimard, 2005), 1213.

¹⁷ Louis Laloy, *Claude Debussy* (Paris: Dorbon, 1909/ Paris: Aux armes de France, 1944).

我們的問題因此回到拉盧瓦。首先，在筆者能閱讀的法文與英文的工具書裡，只有新葛洛夫線上字典（*The New Grove: Dictionary of Music and Musicians*）與拉忽斯字典（*Larousse: dictionnaire de la musique*）裡幾行關於他的介紹：音樂學家、樂評家、盧賽爾（Albert Roussel, 1869-1937）歌劇芭蕾《帕瑪瓦蒂》（*Padmâvatî*）作詞者等零星資料。幸運的是在澳洲音樂學家裴蕾絲特（Deborah Priest）於1999年出版的《路易·拉盧瓦評德布西、拉威爾與史特拉汶斯基》（*Louis Laloy on Debussy, Ravel and Stravinsky*）書中，¹⁸我們可以對拉盧瓦有個概括認識：1904年第一位於巴黎索邦大學（La Sorbonne）取得音樂學博士文憑，曾是多個音樂雜誌的主編兼樂評家，並於1914年起擔任巴黎歌劇院總秘書長（*Secrétaire général de l'Opéra de Paris*）、1927年於巴黎中國學院（*Institut des hautes études chinoises de Paris*）教授中國美學、1936年於巴黎高等音樂院（*Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris*）教授音樂史等。另外，透過裴蕾絲特的整理、翻譯拉盧瓦對德布西、拉威爾與史特拉汶斯基的樂評，也讓我們看到拉盧瓦對二十世紀初法國音樂的洞燭機先，對新音樂的認同與理解。可惜的是書中對於拉盧瓦與遠東的關係並無深入探討。2007年，筆者在巴黎索邦第四大學（*Université de Paris-Sorbonne, Paris IV*）修習音樂學博士課程時，幸運的認識了當時的碩士生，如今是博士生同時也是巴黎索邦第四大學音樂系兼任講師、德布西研究中心（*Centre de documentation Claude Debussy*）成員之一：賽德里克·賽貢（*Cédric Segond*）。他曾經對德布西的遠東風格有所研究，於2009年在《德布西手冊》（*Cahiers Debussy*）中發表了一篇名為〈註解，修辭學與意義的產生：解讀德布西《月落古廟》〉文章（*Exégèse, rhétorique et production (s) du sens: une lecture de Et la lune descend sur le temple qui*

¹⁸ Deborah Priest, *Louis Laloy on Debussy, Ravel and Stravinsky* (U.S.A., England, Ashgate, 1999).

fut de Claude Debussy)。¹⁹文中，賽貢談及拉盧瓦，並論及他與德布西的友誼，認為拉盧瓦是德布西創作此樂曲的靈感來源。他不吝與筆者分享他的研究成果，並給予筆者一個重要的線索：拉盧瓦之孫——文生·拉盧瓦 (Vincent Laloy) 的個人聯繫資料。在取得後者的回應後，筆者得知長久以來是由他管理家族事務，整理家族遺產。2006 年文生·拉盧瓦出版了《路易·拉盧瓦文件資料清單》(*Inventaire des papiers de Louis Laloy*) 一書，²⁰書中詳細記載他祖父的所有文件，並歸檔編號。這些資料目前存放於拉盧瓦祖厝，計有：拉盧瓦與友人來往的親筆信件、日記、結婚證明書、學校成績單、音樂作曲手稿、漢語課筆記、中國旅遊考察照片等等。其中，吸引我們注意的是當年拉盧瓦與德布西兩家人的書信往來、德布西獻給拉盧瓦的樂譜、德布西音樂會的節目單與拉盧瓦對德布西音樂介紹的文章等，都被完整保存在一個檔案夾裡，至今尚未公諸於世。我們現依據拉盧瓦的回憶錄《尋回的音樂》(*La Musique retrouvée*)²¹與拉盧瓦家族收藏室的資料，簡單回顧拉盧瓦的生平。

一、拉盧瓦

(一) 家世

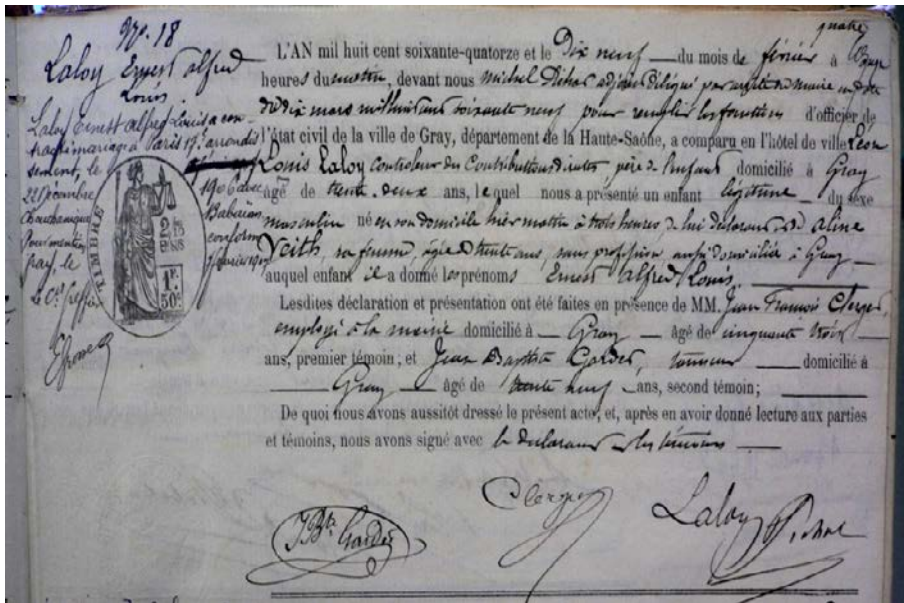
歐內斯特·阿爾弗雷德·路易·拉盧瓦 (Ernest Alfred Louis Laloy) 於 1874 年出生在法國上索恩省 (Haute-Saône) 葛瑞市 (Gray) 的一個中產階級家庭。父親雷翁 (Léon Laloy, 1842-1925) 是位稅務稽查員，母親阿琳娜·薇特 (Aline Veith, 1843-1931) 是個鋼琴家。拉盧瓦有一位年長他八歲，日後從事醫職的兄長雷翁 (Léon Laloy, 1866-1910)。在拉盧瓦五

¹⁹ Cédric Segond, “Exégèse, rhétorique et production (s) du sens: une lecture de *Et la lune descend sur le temple qui fut de Claude Debussy*,” *Cahiers Debussy*, no. 33 (Paris, 2009), 7.

²⁰ Vincent Laloy, *Inventaire des papiers de Louis Laloy* (Rahon, 2006).

²¹ Louis Laloy, *La Musique retrouvée* (Paris: Librairie Plon, 1928).

歲時，其雙親為了讓兩兄弟接受完善的教育，舉家遷移至巴黎，從此拉盧瓦一家定居於此。

〈圖一〉：拉盧瓦的出生證明，現存於法國上索恩省文書資料館

綜觀拉盧瓦日後的發展，原生家庭的栽培教養功不可沒。細看拉盧瓦於報章期刊裡發表過的文章，從音樂到電影，從政治到哲學，其知識上的廣博與父母的開放教育莫不無關係。他若沒有這對愛好音樂、心胸開敞與明智遠見的雙親，他可能永遠就被埋沒在法國上索恩省的鄉間裡。拉盧瓦的母親阿琳娜來自阿爾薩斯省的一個醫生世家，從小即接受良好的教育，舉凡音樂、文學、詩歌無不通曉，並彈得一手好鋼琴，日後更與同鄉著名的女鋼琴家兼音樂教育家瑪麗·雅愛爾 (Marie Jaëll 1846-1925) 成為至交好友。阿琳娜同時也是小拉盧瓦的鋼琴啟蒙老師，即使拉盧瓦日後曾說：「我彈奏鋼琴不是為了要開音樂會，而是為了讀音樂」(...

j'apprenais le piano pour lire la musique et non pour donner des concerts.)²² 他指尖下的練習曲在母親的教導下可媲美一位專業鋼琴家，從巴哈的平均律、蕭邦的夜曲到李斯特的練習曲皆不缺少。至於拉盧瓦的父親，雖從事公職，在音樂上也有涉略，閒暇之餘教小拉盧瓦吹奏打獵號角並帶領他領略宗教歌曲之美。在拉盧瓦家裡，不時有音樂家、演奏者來拜訪，餘音繞樑，讓小拉盧瓦自幼即耳濡目染在音樂世界裡。他曾說：「我在家聽的音樂比我隔天學習的課還多。」(j'apprenais moins mes leçons du lendemain que je n'écoutais la musique)²³

此外，拉盧瓦一家也時常去巴黎歌劇院 (Opéra national de Paris) 與巴黎喜歌劇院 (Théâtre national de l'Opéra Comique) 觀看當代歌劇，如義大利歌劇作曲家威爾第 (Giuseppe Verdi, 1813-1901) 的《阿依達》(Aïda) 與法國歌劇作曲家帕拉第爾 (Émile Paladilhe, 1844-1926) 的《祖國》(Patrie)。透過瑪麗·雅愛爾的丈夫：傑出的奧地利鋼琴家阿爾弗雷德·雅愛爾 (Alfred Jaëll, 1832-1882) 的關係，拉盧瓦一家也常有機會去聆聽著名的科隆那音樂會 (Concerts Colonne) 的彩排，讓拉盧瓦自幼即接觸不少管弦樂與歌劇作品。在拉盧瓦之兄放棄音樂之路轉向醫職後，雷翁與阿琳娜便將注意力集中在拉盧瓦身上，讓他接觸多元文化與各類型的音樂演出，培養他廣泛的興趣。拉盧瓦日後的命運，不論於私人生活或是在個人專業領域裡，似乎在此已埋下決定性種子。

(二) 情定俄羅斯

1885 年，在巴黎第一次有俄羅斯合唱團的演出。十一歲的拉盧瓦與父母一同出席了這場表演。舞台上表演者的歌聲與俄羅斯的音樂，讓年幼的他印象深刻。在他的回憶錄裡，他如此敘述：

²² 參見如上，頁 12。

²³ 參見如上，頁 14。

我當時只不過是個正在學習拉丁文與玩鐵路火車玩具的稚孩。托爾斯泰與杜斯妥也夫斯基對我來說真是太難懂了。但當我父母讀完《戰爭與和平》、《罪與罰》的翻譯本，他們在我面前所說的，透過這個音樂的聲音，足以讓我認識一個悲哀、可怕與溫和的國家...並且我知道在我所學過的音樂裡，沒有一個可以回應這樣的想法。

“Je n’étais alors qu’un enfant, qui apprenais le rudiment du latin et jouais avec des chemins de fer mécaniques. Tolstoï et Dostoïevski étaient, pour longtemps encore, hors de ma portée. Mais mes parents venaient de lire les traductions de *la Guerre et la Paix*, de *Crime et Châtiment*, et ce qu’ils en disaient devant moi suffisait pour me faire découvrir, aux sons de cette musique, un pays triste, terrible et doux...Et je savais que rien, dans la musique que j’avais apprise, ne répondait à ces idées.”²⁴

這個童年記憶從此烙印在拉盧瓦心中。多年後，塵封的記憶因其兄雷翁在醫學院裡與一群來自俄羅斯的學生學俄文，再次被喚醒，拉盧瓦於1900年開始學習俄文，日後曾翻譯多部俄羅斯歌劇，如林姆斯基·高沙可夫（Nicolai Rimski-Korsakov, 1844-1908）的《沙德可》（*Sadko*）²⁵與《蘇丹沙皇的故事》（*Le Conte Tzar Saltan*）；²⁶穆索斯基（Modeste

²⁴ 參見如上，頁20-21。

²⁵ Nicolai Rimski-Korsakov, *Sadko*, version française de MM. Delines et Louis Laloy (Leipzig : M. P. Belaïeff, 1897).

²⁶ Nicolai Rimski-Korsakov, *Le Conte Tzar Saltan*, opéra en quatre actes et sept tableaux avec un prologue. Version française de Louis Laloy (Paris: W. Bessel et Cie, 1929).

Moussorgski, 1839-1881) 的《包利斯·哥都諾夫》(*Boris Godounov*)²⁷與《沙羅欽自市集》(*La Foire de Sorotchintzy*)²⁸及普羅高菲夫 (Sergei Prokofiev, 1891-1953) 的《五首為鋼琴與聲樂而作的安娜·阿可瑪圖瓦詩歌》(*Cinq Poésies d'Anna Akhmatova pour chant et piano*)²⁹與《其他星球》(*Il est d'autres planètes*)³⁰等等。³¹此外，自 1919 年起，巴黎歌劇院每季的表演節目裡，在巴黎歌劇院總監胡薛與當時擔任總秘書長拉盧瓦的安排下，俄羅斯芭蕾舞團 (Ballets russes) 佔了一定比例的演出。俄國的魅惑力對拉盧瓦影響不僅如此；1904 年拉盧瓦深深被來自亞美尼雅的鋼琴家舒喜克·芭芭茵 (Chouchik Babaïan, 1879-1952) 其獨有的俄羅斯氣息所吸引，兩年後兩人步入禮堂。他們的婚禮就如同法國文學家，同時也是拉盧瓦的至友——羅曼·羅蘭 (Romain Rolland, 1866-1944) 所描述：「您的婚禮薰香著音樂」(*votre gentil mariage est tout parfumé de musique*)。³²

²⁷ Modeste Moussorgski, *Boris Godounov*, drame musical populaire en 4 actes et 9 tableaux avec un prologue. Version française de MM. Delines et Louis Laloy (Paris: W. Bessel, cop. 1908 / Paris: Théâtre de l'Opéra, 8 mars 1922/ Paris: W. Bessel, 1945).

²⁸ Modeste Moussorgski, *La Foire de Sorotchintzy*, opéra-comique. [Paroles et] Musique de M. Moussorgsky. Version française de M. Louis Laloy (Paris: W. Bessel et Cie, 1924)

²⁹ Sergei Prokofiev, *Cinq Poésies d'Anna Akhmatova pour chant et piano*, traduction française de Louis Laloy (Moscou: A. Gutheil, 1925).

³⁰ Sergei Prokofiev, *Il est d'autres planètes*, poème de C. Balmont, traduction française de Louis Laloy (Moscou: A. Gutheil, 1917).

³¹ 參閱法國國家圖書館館藏目錄：<http://catalogue.bnf.fr/servlet/ListeNotices?host=catalogue>

³² 1906 年 10 月 20 日羅曼羅蘭寄給舒喜克的親筆信，目前存放於拉盧瓦家族收藏室。

Samedi 20 Oct. 1906

Chère Mademoiselle

Vous - vous me permettre de vous dire combien
je suis heureux de la nouvelle que m'a apprise
Louis Laloy. Je m'en réjouis doublement, pour
la double amitié que j'ai pour vos deux.
Votre fiancé n'est pas seulement un des
hommes de France, dont j'estime le plus la
haute et large intelligence artistique; mais il
m'est un ami très cher, dont l'amitié
m'est infiniment précieuse.

Votre gentil mariage est tout
parfumé de musique. que la musique continue
d'envelopper et de bercer vos jours à tous
deux! En elle, rien ne passe, le cœur reste
toujours jeune, et l'on vit, comme le
bon moine de la légende, qui écoutait le
chant de l'oiseau magique, et autour duquel

Bibliothèque
LALOY

les siècles s'écoulaient sans qu'il s'en aperçût.

Je vous envoie de tout mon cœur tous
mes vœux de bonheur et l'expression de ma
respectueuse amitié

Zornain Zolman

〈圖二〉、〈圖三〉：1906年10月20日羅曼羅蘭寄給舒喜克的親筆信，目前存放於拉盧瓦家族收藏室

婚後，拉盧瓦與舒喜克育有三名子女：長女妮可蕾特（Nicolette Laloy, 1908-1995）、次女妮霓特（Ninette Laloy, 1910-1995）與么子榮恩（Jean Laloy, 1912-1994）。榮恩可說繼承了母親所有的特質：俄語能力與鋼琴天賦。他不僅於 1938 年在愛陶宛首都大林開過音樂會，並在第二次世界大戰時，擔任過戴高樂將軍（Charles de Gaulle, 1890-1970）的俄語翻譯官，之後成為法國外交官，³³並著有《列寧的社會主義》（*Le Socialisme de Lénine*）³⁴、《俄羅斯的國外政策》（*La Politique extérieure de l'U.R.S.S.*）³⁵與翻譯多本關於俄羅斯政治的書籍。

（三）中國魂

拉盧瓦生命中另一個重要契機是 1889 年在巴黎舉行的世界博覽會。在博覽會中，爪哇音樂的表演讓在場觀看的年少拉盧瓦明瞭了一件事：除了他所認知的西方世界外，還有另一個世界的存在。此想法與當時另一位在場的音樂家一致，他們日後將會相遇，且惺惺相惜。這位音樂家即是德布西。對於拉盧瓦而言，爪哇世界所創造出的音樂與他所熟悉的西方音樂，或是俄羅斯音樂是完全不同，這是一種甜美、寧靜，與大自然成為一體的音樂。³⁶四十年後，當他撰寫回憶錄時，他仍不忘當年音樂中特殊的節奏、音程、和弦、音階組合與配器法帶給他的震撼感，語末，他說道：「（遠東…異國文化）…藉由冥想，比我們更適合與大自然同化」（…[Extrême-Orient…une civilisation étrangère…]… plus apte que la nôtre à s'identifier par la contemplation avec la nature.），³⁷一種道家豁然思

³³ Vincent Laloy, *Bibliographie de Jean Laloy* (Rahon, 1995.).

³⁴ Jean Laloy, *Le Socialisme de Lénine* (Paris: Desclée de Brouwer, 1967.).

³⁵ Jean Laloy, *La Politique extérieure de l'U.R.S.S.* (Paris: Amicale des élèves [de l'] Institut d'études politiques, ca. 1960.).

³⁶ 參考 Louis Laloy, *La Musique retrouvée, 1902-1927* (Paris: Plon, 1928), 23.

³⁷ 同上。

想似乎已顯露在他年少的心中，這也令人不意外日後拉盧瓦在接觸中國文化後，最吸引他的中國美學，即是道家思想。在他生平許多寫作裡，如《鴉片之書》(*Le Livre de la fumée*, 1913)、《淮南子與音樂》(*Hoai-Han Tze et la musique*, 1914)、《中華鏡》(*Miroir de la Chine*, 1933)、翻譯作品《黃粱一夢》(*Rêve du millet jaune*, 1935) 的前言、《亞洲三部劇》(*Trois Drames de l'Asie*, 1943) 的前言，筆下不時帶有道家口吻。然而，這個年少的記憶在多年後才真正具體化起來；一位遠房親戚費雷醫生 (Dr. Gabriel Frilley) 自中國旅遊回來後帶給他一本中文學習書，並向他講述旅行中的種種趣聞後，「遠東」這個詞開始在拉盧瓦心中有了一個明確的形體。1900年起，拉盧瓦除了學習俄文外，也開始到巴黎東方語言學校 (*École nationale des langues orientales vivantes*) 學習中文，旁聽魏斯耶爾 (Arnold Vissière, 1858-1930) 教授的中文課。魏斯耶爾是當時著名的漢學家，曾積極參與許多二十世紀初中法文化交流活動，如擔任居美博物館的理事會委員 (membre du comité-conseil du Musée Guimet)、亞洲協會理事會委員 (membre du conseil de la Société Asiatique)、中國工業銀行理事會委員 (membre du conseil de la Banque industrielle de Chine) 與中法友誼協會的副總理 (vice-président de l'Association amicale franco-chinoise) 等，在中法關係裡扮演一個重要的角色。拉盧瓦日後於中法文化交流上的成就，魏斯耶爾的功勞似乎不可忽視。課餘，拉盧瓦也結交一群來自上海的中國朋友，這些朋友不僅帶領他認識中國文化，日後更積極邀請他參與中法交流活動；其中成為後來中國國民黨元老的褚民誼 (1884-1946) 與他維持將近二十年的友誼。透過褚民誼，拉盧瓦認識了未來的中華民國開國元老，同時也是中國思想教育家的李石曾 (1881-1973)，並於後者經營的世界報社裡認識當時流亡到巴黎的孫中山 (1866-1925)。此後拉盧瓦與中國結下不解之緣：1912年擔任中法兩國共同成立的非官方組織「華法聯盟」(*Union sino-française*) 的副總理；1919年曾接待當時到法國參訪的葉公超 (1881-1968)，並加入葉公超籌劃漢學機構的工作。1920年巴

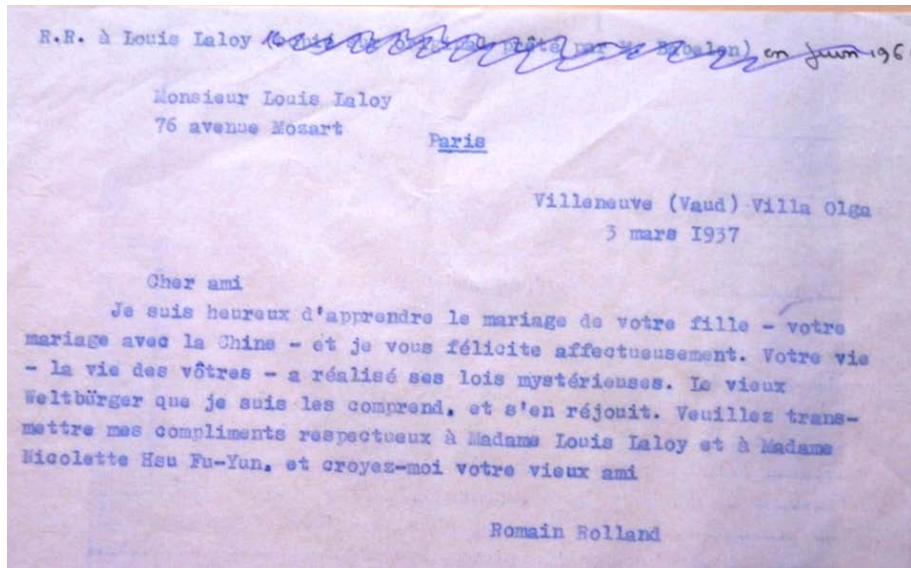
黎中國學院在此機緣下正式成立，1927 年開始招生，拉盧瓦除了是該院教學指導委員會一員外，同時也教授中國美學直到 1941 年退休。在這段教學期間，中國著名作家羅大剛（1909-1998）曾是他指導過的學生。羅大剛在 1935 年於巴黎中國學院申請博士班入學許可之前，曾向拉盧瓦討教過博士論文題目，之後順利就讀，並於 1939 年取得巴黎中國學院的博士學位。³⁸他與拉盧瓦的關係一直維持至 1944 年拉盧瓦去世。³⁹中國作曲家沈星海（1905-1945）也曾受過拉盧瓦的幫助；透過一封 1935 年 2 月 4 日拉盧瓦寫給里昂中法學院（Institut franco-chinois de Lyon）校長雷賓那（Jean Lépine, 1876-1967）的親筆信，⁴⁰我們得知拉盧瓦也曾代沈星海向里昂中法學院申請獎學金。除了巴黎中國學院的教學外，拉盧瓦於 1927 年也加入中法友誼協會（Association amicale et de patronage franco-chinois）。成為會員的他，1931 年受到該會的贊助，到中國執行學術出訪，目的是評估在北京興辦法國大學的可能性。拉盧瓦首先抵達上海，受到昔日好友李石曾、褚民誼與著名律師鄭毓秀（1896-1959）的熱情招待。之後於北京參訪高等學術機構時，拉盧瓦結識了詩人作家徐志摩（1897-1931）、劇作家齊如山（1875-1962），及京劇著名花旦梅蘭芳（1894-1961）與程硯秋（1904-1958）。這次交流參訪促成了一項重要結果：1932 年，程硯秋獲得南京音樂院的支持與贊助，至歐洲考察一個月。在這趟考察行程裡，程硯秋造訪了歐洲幾個著名大城市的歌劇院，如羅馬、柏林、日內瓦、尼斯、里昂與巴黎，並與當時任職於巴黎歌劇院總秘書長的拉盧瓦交換許多關於中西戲曲異同之意見。程硯秋回國後，將

³⁸ 參考筆者博士論文：Liao Hui-Chen, *Louis Laloy (1874-1944), "ses activités et son influence sur les compositeurs français inspirés par la civilisation chinoise entre 1900 et 1940."* (PhD diss., Paris: Université de Paris Sorbonne, 2012), 115.

³⁹ 1944 年 3 月 30 日羅大剛親筆明信片，目前存放於拉盧瓦家族收藏室。

⁴⁰ 此封信目前保存於里昂市立圖書館的中國藏書裡（le Fonds chinois de la Bibliothèque municipale de Lyon）。

其所見所聞撰寫成《程硯秋赴歐考察戲曲音樂報告書》，⁴¹對當時中國京劇界影響不少，其中引發了梅蘭芳到巴黎歌劇院登台演出的構想，拉盧瓦曾居中穿針引線，但因雙方經費不足，此計畫抱憾取消。⁴²拉盧瓦與中國的關係也因他長女妮可蕾特與未來中國外交官徐復雲（1905-2005）於1937年結為連理，顯得更加密不可分。⁴³拉盧瓦的「中國人」(Le Chinois)別號因此而生。⁴⁴

〈圖四〉：1937年3月3日，羅曼·羅蘭寫給拉盧瓦的信，祝賀他女兒妮可蕾特與徐復雲的婚事。此信件目前存放於拉盧瓦家族收藏室

⁴¹ 程硯秋，《程硯秋赴歐考察戲曲音樂報告書》（北京：世界出版社，1933）。

⁴² 請參考筆者博士論文第二章第四節《1931年文化任務：拉盧瓦的個人經驗》。

⁴³ 拉盧瓦與中國的關係，請參考筆者博士論文第二章《透過拉盧瓦看中法關係》（“*Les relations franco-chinoises à travers les engagements de Louis Laloy.*”）。Liao Hui-Chen, *Louis Laloy (1874-1944), “ses activités et son influence sur les compositeurs français inspirés par la civilisation chinoise entre 1900 et 1940.”* (PhD diss., Paris: Université de Paris Sorbonne, 2012), 95-135.

⁴⁴ Top Damien, “Les tribulations d’un Chinois français : un portrait de Louis Laloy,” *Programme de Padmâvatî au Théâtre du Châtelet* (Paris, mars 2008), 102-107.

貳、德布西與拉盧瓦

1900年，拉盧瓦在巴黎索邦大學研讀音樂博士期間，因兩篇探討古希臘調式的文章（*Anciennes gammes enharmoniques*）⁴⁵受到《音樂期刊》主編鞏巴里歐（Jules Combarieu, 1859-1916）的賞識，邀請他加入編輯團隊，後來拉盧瓦成為該期刊主編直到1905年。這段期間裡，拉盧瓦撰寫不少重要的文章，因《關於兩和弦》與德布西結緣。從勒敘爾出版的《德布西書信集》來看，1902年至1908年間，德布西與拉盧瓦兩人來往密切。澳洲音樂學家裴蕾絲特在她所著的《拉盧瓦評德布西、拉威爾與史特拉汶斯基》一書表示，拉盧瓦與德布西兩人自1902年結識後，拉盧瓦不論於公於私，在德布西的生活裡的確占據了一個重要角色。舉凡籌辦德布西音樂發表會⁴⁶、德布西音樂解說會、1903年德布西騎士榮譽勳章的提

⁴⁵ 參考：Louis Laloy, *La Musique retrouvée, 1902-1927* (Paris: Plon, 1928), 53.

⁴⁶ 拉盧瓦不僅在法國舉辦德布西音樂發表會，在一封抬頭印有《倫敦，茵絲萊花園大學旅館》（University Hotel, Endsleigh Gardens, London, N. W.）信中（1910年6月3日），拉盧瓦向他夫人舒喜克提到他在倫敦介紹德布西作品時的情景。以下是部份信件內容：「...幾個聽眾，一句法文也聽不懂，感到很無趣，以拍手鼓掌試著打斷我。我諷刺地向著另一部份有禮貌且有教養的聽眾致謝；頓時，鴉雀無聲。當我結束時，大家鼓掌三分鐘希望我能再回來。但我沒有再回到台上。整個大廳是擠滿了人潮，我相信這對藝術家們而言，是非常成功的。列博希先生把《草圖冊》彈得很好，比拉威爾還好，《吹過原野的風》也彈得不錯，《大教堂》還算可以，《棕髮少女》則是彈得很差（我認為作者可能沒有彈給他看過，他把這首曲子全彈錯了）。聲樂唱得非常好。這些希臘歌曲被詮釋得很好。」（[...] quelques auditeurs, ne comprenant pas un mot de français, s'ennuyaient de toutes leurs forces et ont essayé de m'interrompre en m'applaudissant. J'ai remercié ironiquement en rendant hommage à la politesse et à la courtoisie d'une partie du public; on s'est tu aussitôt et quand j'ai fini de parler, on a applaudi pendant 3 minutes pour que je revienne. Mais je ne suis pas revenu. La salle était très pleine, et je crois que c'est un succès pour les artistes. Monsieur Liebrich a très bien joué *D'un cahier d'esquisses*, mieux que Ravel, bien *Le vent dans la plaine* et assez bien *La cathédrale*, et très mal *La fille aux chevaux de lin*. (je pense que l'auteur ne la lui a pas joué,

名，⁴⁷或是 1909 年德布西在巴黎高等音樂院委員會（Conseil supérieur d'enseignement du Conservatoire de Musique de Paris）的提名，⁴⁸拉盧瓦皆不遺餘力的奔走促成。拉盧瓦同時也是德布西多部音樂作品的劇作人，如 1909 年計畫的芭蕾舞劇版《面具與貝加馬斯克》（*Masques et bergamasques*）⁴⁹、1913 年的歌劇芭蕾舞版《優雅慶典》（*Fêtes galantes*）⁵⁰、

on l'a jouée tout de travers lui-même). La voix sonnait très bien. Ce sont les chansons grecques qui ont été le mieux interprétées [...].) 拉盧瓦家族收藏室保留原始信件。

⁴⁷ 在一封 1903 年 1 月 4 日德布西寫給拉盧瓦的信中，他感謝拉盧瓦為他所作的一切：「親愛的先生，我昨天十分冒失，期望能看見您，比起這張冷冷的信紙來說，我希望能對您熱忱的調解親自道謝，在這件事中，我的態度只會讓想要頒獎給我的人洩氣。但我想您可能不在巴黎，我還是必須以這封信向您誠心的道謝，謝謝您將喜悅帶給我年邁父母與所有愛我的人（這句話有點像是來自一部舊劇裡的台詞，很抱歉，但卻最能表達我的想法）。」（Cher Monsieur, J'avais l'espoir, plein d'imprudence, de vous voir hier et de vous remercier mieux que par la froideur de ce papier de votre cordiale entremise dans une histoire où je n'ai apporté qu'une attitude bien faite pour décourager la meilleure bonne volonté. Mais je songe que vous n'êtes probablement pas à Paris, il faudra donc que cette lettre vous porte mon sincère remerciement pour la joie que vous avez donné à mes vieux parents et à tous ceux qui m'aiment (cette phrase a l'air d'être extraite d'un vieux drame, mais excusez-la, pour ce qu'elle traduit fortement ma pensée)...）參考：François Lesure (éd.), *Correspondance - Claude Debussy (1872-1918)* (Paris: Gallimard, 2005), 712.

⁴⁸ 最後德布西被任命成為該委員會一員。1909 年 2 月 19 日，德布西在寫給拉盧瓦的信中提到：「親愛的朋友，我認為大家對於這種沒什麼作用的任命反應過度，除非我在這職位上可以發揮長才...同樣的，也不需要再回到這些輿論，絕對片段的輿論，只有實踐將能證明適時性。」（Cher ami, Il me semble que l'on s'est trop ému d'une nomination qui ne peut avoir d'effet que dans la mesure où l'on me permettra d'en remplir l'office... Aussi n'est-ce pas la peine de revenir sur des opinions, forcément incomplètes, dont la pratique seule pourra vérifier l'opportunité.）參考：François Lesure (éd.), *Correspondance - Claude Debussy (1872-1918)* (Paris: Gallimard, 2005), 1154.

⁴⁹ 原先這項合作計畫是為了提供俄羅斯芭蕾舞團的演出，後因德布西仇視該團團主狄牙格列夫（Serge de Diaghilev, 1872-1929），此計畫遂中止。參考：Deborah Priest, *Louis Laloy on Debussy, Ravel and Stravinsky* (U.S.A., England: Ashgate, 1999), 13.

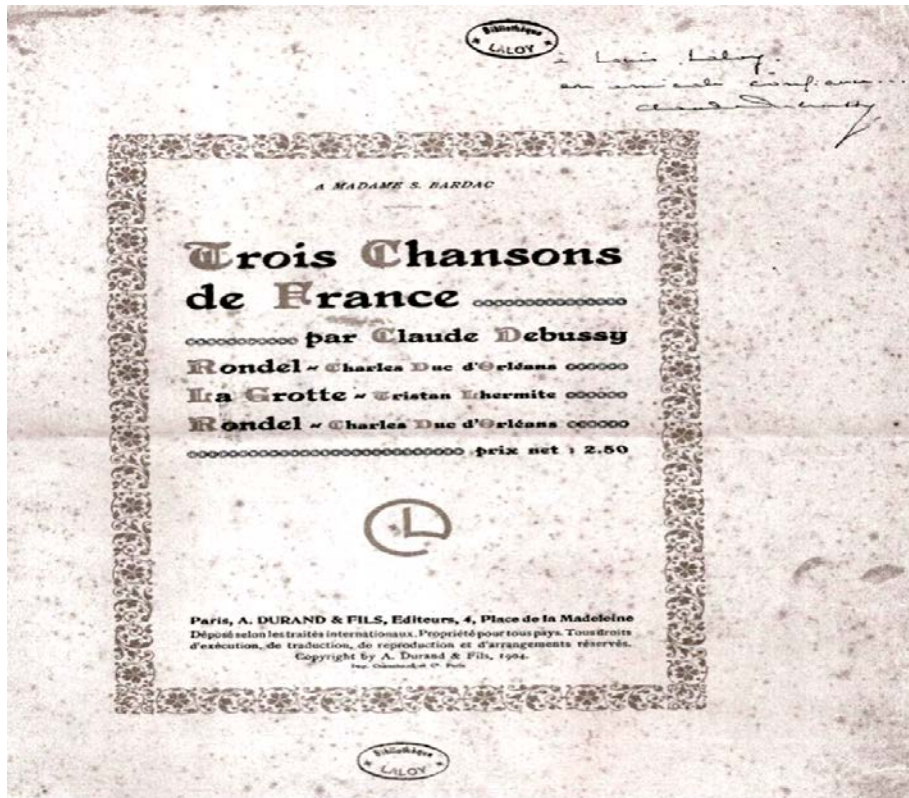
1917 年歌劇版的《聖·賽巴斯田的殉道》(*Le Martyre de Saint Sébastien*)⁵¹ 及 1916-1917 年為女高音、合唱與管弦樂作品的《法國頌》(*Ode à la France*)。雖然前三部作品最後無疾而終，《法國頌》則是延遲到德布西去世後於 1928 年才被演出，根據拉盧瓦家族收藏室裡的資料來看，兩人是惺惺相惜，拉盧瓦欣賞德布西的音樂才能，德布西則欽佩拉盧瓦的廣博學識。不僅如此，兩家人也來往密切，每週固定會面聚餐、玩橋牌遊戲等。在一封德布西繼女朵莉·巴達克 (Dolly Bardac, 1892-1985) 寫給拉盧瓦夫人的弔唁信裡，可看出這份親密的友誼。她寫道：「…我想著這位傑出人才所擁有無人能比的藝術廣博知識，我也想起小時候住在樹林大道時的總總回憶…」(“[...] Je songe aux trésors d’érudition artistique inégalables que cet être éminent emporte avec lui, et aussi à tant de souvenirs de jeunesse du temps de l’avenue du Bois [...]”)。⁵²

此外，從一份德布西送給拉盧瓦《三首法國歌曲》(*Trois chansons de France*) 的樂譜題辭上：「致路易·拉盧瓦，我信任的好友，德布西」(A Louis Laloy, en amicale confiance, Claude Debussy)，我們也感受到德布西對拉盧瓦的信賴感。

⁵⁰ 1892 年，德布西採用魏爾藍 (Paul Verlaine, 1844-1896) 的詩創作第一冊為鋼琴與聲樂的《優雅慶典》，1904 年創作第二冊。在 1913 年間，德布西欲將此作品改編成歌劇芭蕾舞，由拉盧瓦改編歌詞，然而因作家摩里斯 (Charles Morice, 1860-1919) 先前已改編魏爾藍的詩，且擁有改編權，此合作計畫遂無法成行。參考：Louis Laloy, *La Musique retrouvée, 1902-1927* (Paris: Plon, 1928), 210-211.

⁵¹ 德布西在《聖·賽巴斯田的殉道》於 1911 年 5 月 22 日首演後，希望將此作品改編成歌劇，由拉盧瓦創作歌詞，然而德布西的健康每況愈下，此計畫最後無疾而終。參考 Louis Laloy, *La Musique retrouvée, 1902-1927* (Paris: Plon, 1928), 211-212.

⁵² 此信寫於 1944 年 3 月 7 日。當時德布西一家住在布隆涅森林大道 80 號的獨棟別墅 (80 avenue du Bois de Boulogne)。拉盧瓦家族收藏室保留原始信件。

〈圖五〉：樂譜右上角標示著德布西的題辭，此樂譜目前存放於拉盧瓦家族收藏室

1904年，當德布西與愛瑪·巴達克（Emma Bardac, 1862-1934）⁵³的婚外情曝光後，法國音樂界許多人皆疏離德布西，唯有拉盧瓦是當時少數之一能體會並支持德布西的人。1905年7月，德布西與元配夫人莉莉（Lilly Texier）正式離婚，而愛瑪也早在同年五月與巴達克離婚，這場婚姻風暴總算落幕。拉盧瓦一家人至此成為德布西與愛瑪家中的常客。在一份文森·拉盧瓦尚未公諸於世的文章《零散的記憶——關於朵莉·德·

⁵³ 愛瑪·巴達克是當時著名銀行家席格蒙·巴達克（Sigismond Bardac）的妻子。

悌娜》(*Souvenirs épars, Dolly de Tinan, née Bardac*) 裡，他表示德布西對他祖父的信賴感遠超乎於我們的想像：

我姑姑妮涅特 (Ninette) 曾跟我提及，拉盧瓦曾經是德布西與他繼女朵莉之間的信差。妮涅特在 60 年代把保存在拉盧瓦祖厝辦公桌抽屜裡的一捆信交給朵莉，然而這些信後來卻被朵莉燒毀。如果不是隱藏著玄機，為何朵莉要如此做？在一封 1910 年 6 月 3 日拉盧瓦太太寫給拉盧瓦的信中證實朵莉與德布西之間曾有書信往來。

“Ma tante [Ninette] me raconta que Louis Laloy servait d’intermédiaire pour transmettre à Dolly les messages du compositeur. Et Ninette, croyant bien faire, remit à Dolly, dans les années soixante, un paquet de lettres soigneusement ficelé, jusque-là conservé dans le tiroir secret d’un secrétaire Directoire de notre maison de Franche-Comté. Cette correspondance a sans doute été brûlée et l’on se demande, pour l’histoire, s’il n’aurait pas été de bon ton de ne pas la restituer à sa destinataire [...]. Son existence est confirmée par une lettre de Mme Louis Laloy à son mari, datée du 3 juin 1910”⁵⁴

為了證實此說，筆者在拉盧瓦祖厝收藏室裡找到當年舒喜克寫給她丈夫的這封信：

下午：德布希夫人與寶貝（註：德布西與愛瑪的女兒）及她那焦慮、敏銳但同時盲目的虛弱本質，雙手拿著許多糖果與漂亮的禮物給妮可蕾特。當然，有許多意外發生：妮可蕾特掉進花園裡的小水溝裡（今天下午暴風雨的結果），也跌倒在石頭上…寶貝在捏爛泥巴時弄髒了她的洋裝，等等。不過，我們還是與善良的牡丹——愛瑪（意指：德布希夫人）一起大快朵頤草莓與白酒…我把信交給她，你應該今天就會收到了，因為從巴黎寄出會比較直接…

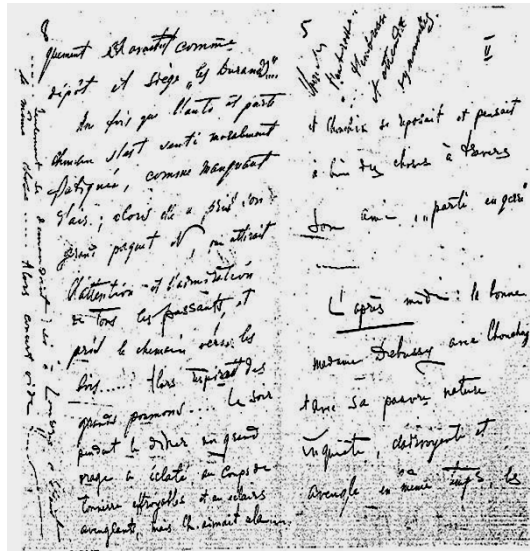
⁵⁴ Vincent Laloy, *Souvenirs épars, Dolly de Tinan, née Bardac*, (Paris: 2008).

朵莉跟她說她寫給德布西的信，還有德布西寫給她的信，放在杜宏出版社並交由他們保管…

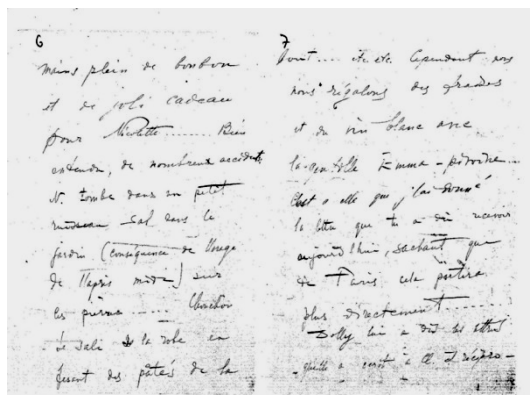
“[...] L'après-midi : la bonne Madame Debussy avec Chouchou et avec sa pauvre nature inquiète, clairvoyante et aveugle en même temps, les mains pleines de bonbon et de joli cadeau pour Nicolette. Bien entendu, de nombreux accidents : N. tombe dans un petit ruisseau sal[e] dans le jardin (conséquence de l'orage de l'après-midi) sur les pierres... Chouchou se sali[t] la robe en faisant des pâtés de la boue... etc. etc. Cependant nous nous régalons des fraises et du vin blanc avec la gentille Emma-pivoine...

C'est à elle que j'ai donné la lettre que tu as dû recevoir aujourd'hui, sachant que de Paris, cela partira plus directement...

Dolly lui a dit les lettres qu'elle a écrites à Cl. [Claude Debussy] et réciproquement, [avec] comme dépôt et siège "chez Durand" [l'éditeur de Debussy]...”⁵⁵

⁵⁵ 1910年6月3日舒喜克寫給拉盧瓦的信，談及德布西與朵莉之間的書信往來。此信目前存放於拉盧瓦家族收藏室。

〈圖六〉、〈圖七〉：1910年6月3日拉盧瓦太太寫給拉盧瓦的信，目前存放於拉盧瓦家族收藏室

為了更進一步探究事實，筆者親自拜訪文森·拉盧瓦，並就這個議題向他提問。⁵⁶他回答道：1982年，他曾親自拜訪朵莉，希望能成為她傳記的作者，但被她婉拒了。他曾將當年妮涅特為她保存信件此事向她詢問，但得不到解答，因為她迴避了這個問題。三年後，1985年，朵莉過世，這段關係的真相也跟著石沈大海。

從此事來看，在德布西眾多好友之中，拉盧瓦是唯一一個介入他私生活，並獲得其絕對信賴感的人。我們也能從朵莉為夏賀特（Jacqueline Charette）一書《德布西書信集》（*Claude Debussy through his letters*）所撰寫的序言裡得到證實。她說道：「…德布西最忠實的朋友，首推拉盧瓦。德布西曾說他從未遇見一位像他如此聰慧的人。」（[...] Ses amis les plus fidèles étaient d'abord Louis Laloy, d'une intelligence telle que Debussy disait n'en avoir jamais rencontré de semblable）⁵⁷值得一提的是在此事件發生的1910年左右，也是德布西創作兩冊《前奏曲》之時。我們發現德布

⁵⁶ 訪談時間為2009年5月20日，於文森·拉盧瓦位於巴黎的辦公室。

⁵⁷ Mme de Tinan, « Préface pour J. Charette » dans *Claude Debussy through his letters* de Jacqueline M. Charette, ouvrage traduit des *Lettres de Claude Debussy* de François Lesure (New York, Vantage Press, 1990), XIII.

西似乎將一些中國音樂特有的素材，如中國古琴裡四度、五度與八度和弦的使用，融入在他的創作手法裡，如在第一冊前奏曲裡的《沈沒的大教堂》（*La Cathédrale engloutie*），我們可以看到四度與五度和弦的堆疊：

〈譜例一〉、德布西：《沈沒的大教堂》第一、二小節

這種和弦堆疊的技巧，我們意外地在庫宏（Maurice Courant, 1865-1935）的論文《中國音樂史》（*Essai historique sur la musique classique des Chinois*）裡找到類似的譜例。⁵⁸庫宏是拉盧瓦同時代的漢學家、亞洲文化專家。1908年，他在里昂大學文學院以中國音樂為主題提出博士論文考試，四年後，他的這篇論文被收錄在《音樂院字典與音樂百科全書》（*Encyclopédie de la musique et dictionnaire du conservatoire*）裡。拉盧瓦於1913年曾在《通報》期刊裡，介紹庫宏這篇著作且提出嚴厲的批評。⁵⁹德布西在《沈沒的大教堂》裡的和弦堆疊使用是否與拉盧瓦有關聯？值得省思。

⁵⁸ Maurice Courant, *Essai historique sur la musique classique des Chinois* (Paris: Delagrave, 1912), 129.

⁵⁹ 參考 Louis Laloy, "Bulletin critique," *T'oung-Pao 通報*, vol. xiv (Paris, 1913): 292.

從書信手稿談音樂學者與作曲家的關聯
——以拉盧瓦和德布西鋼琴曲《月落古廟》的創作為例

Lent 1re STROPHE
3 mesures de début rythmé Pì_tchwō_tchè kiā; yī_fā wòu_pā.
8^a 4 mesures

Hiū_tsiē_hoû, tcheoū_yû. 2e STR. Pì_tchwō_tchè phêng;
8^a 4 mesures 8^a 4 mesures

yī_fā wòu_tsōng. Hiū_tsiē_hoû, tcheoū_yû.
8^a 4 mesures 8^a 4 mesures

〈譜例二〉、《騶虞頌》，取自《詩經》〈召南篇〉

Maurice Courant, *Essai historique sur la musique classique des Chinois*, 129.

這也讓我們不禁自問：在他們私人聚會裡，中國話題應該是少不了。的確，從考古學家同時也是中國通的謝閣蘭（Victor Segalen, 1878-1919）的書信錄裡，我們得知還是德布西將拉盧瓦介紹給謝閣蘭認識的。⁶⁰根據裴蕾絲特的推測，德布西應該聆聽過拉盧瓦在巴黎或是其他地區關於遠東音樂的演講。⁶¹筆者則是認為 1906 年拉盧瓦在巴黎盧森堡公園演講的「遠東音樂」，德布西應該曾經到場聆聽，或是看過斯奈特維特（Magnus Synnestvedt）在《音樂信使》裡的演講摘要，或是私下曾與拉盧瓦討論過。就如同先前我們所提及的，《映像 II》的創作時間正好是拉盧瓦演講一年後，包含三首鋼琴曲：《葉中鐘聲》、《月落古廟》、《金魚》。根據狄耶契（Marcel Dietschy）的研究，他認為這三首曲子的創作時間先後應該是《金

⁶⁰ 參考 1908 年 12 月 23 日謝閣蘭寄給柏哈特（Max Prat）的信。來源 Annie Joly-Segalen, André Schaeffner (textes recueillis et présentés), *Segalen et Debussy* (Monaco, Éditions du Rocher, 1961), 109.

⁶¹ Deborah Priest, *Debussy, Ravel et Stravinski: texte de Louis Laloy* (Paris: l'Harmattan, 2007), 28, note 43.

魚》、《葉中鐘聲》最後是《月落古廟》。⁶²我們順著這個邏輯來看，《金魚》除了題獻給西班牙鋼琴家維涅外，德布西似乎也想以金魚的形象呈現亞洲的情景，因為金魚對亞洲人而言代表著富貴、吉祥，我們常可以在中國或是日本庭院的池塘裡看到。而關於《葉中鐘聲》，根據拉盧瓦在自己撰寫的《克勞德·德布西》一書中提到，德布西是因為聽到他描述哈翁（Rahon）——拉盧瓦的故鄉，也是拉盧瓦家族祖厝的所在地——的教堂鐘聲，而引發了創作靈感。⁶³至於題獻給拉盧瓦的《月落古廟》，除了向拉盧瓦的友誼致敬外，不論是曲名、或是曲風，皆充滿了中國古味。如此一來，三首曲子呈現著三個主題，亞洲池塘、哈翁的教堂鐘聲與中國古廟。而這三個主題則圍繞在同一個人物上：拉盧瓦，並以漸進性方式呈現（*crescendo*），也就是說在關係上從遠到近：從描寫亞洲池塘到對拉盧瓦的題獻；在情感上從弱到強：從影射亞洲逐漸指向拉盧瓦。因此，我們認為狄耶契的推測較符合德布西的創作情感。以下，我們就拉盧瓦的「遠東音樂」演講與德布西的《月落古廟》鋼琴曲作一分析比較。

參、音樂理論與音樂創作的關聯

透過斯奈特維特在《音樂信史》裡的摘要，我們得知拉盧瓦在「遠東音樂」演講裡，介紹三種亞洲音樂：中國音樂、日本音樂與印尼甘美朗音樂。我們首先節錄關於中國音樂的部份：

伶倫於落在他周圍的竹子中，找到一根可以吹八度與十根可以清楚發出聲音的竹子。他因此將八度音分成十二個等級，七個陽性與五個陰性；他設定了七個以五個全音與兩個半音組成的調式…

⁶² Edward Lockspeiser & Harry Halbreich, *Claude Debussy, Analyse de l'Œuvre* (Paris: Fayard, 1962), 573.

⁶³ Louis Laloy, *Claude Debussy* (Paris: Aux armes de France, 1944), 96.

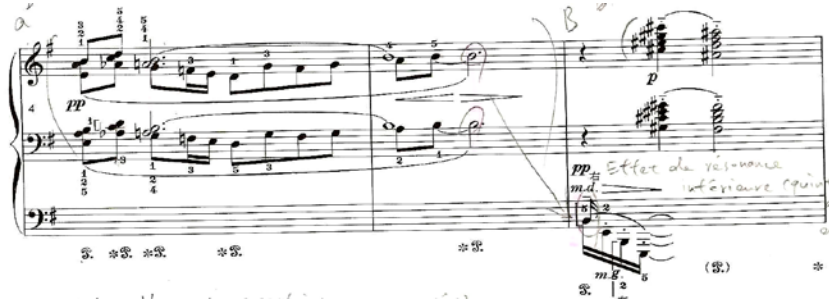
而這就發明了半音音階與不同的古音階調式，在這些音階中，出現類似我們的大調，但是以屬音為基礎…幾個世紀之後，約西元前 2200 年，我們來到了天子宮殿的大音樂廳裡，正值皇帝順主持樂府成立大典。演講過後，音樂會開始。我們好奇的想像這樣的音響組成：蘆笛、竹笛與陶笛、十二音至十六音的排簫、大型里拉琴、鼓、大鐘、排鐘、磬或是編磬。在盧梭拒絕承認之前，早在紀元前四千年，交響曲已是大膽的複音風格。

“Parmi tous les bambous qui gisent autour de lui, il [Ling-Liun] en trouve un qui donne l’octave, et dix intercalaires dont la limpidité est parfaite. Il divise donc l’octave en 12 degrés, 7 mâles et 5 femelles ; il fixe sept modes composés de cinq tons et deux demi-tons... Et c’est l’invention de la gamme chromatique, et des différents modes de la musique ancienne, parmi lesquels d’ailleurs apparaît notre majeur, mais basé sur la dominante [...] Quelques siècles plus tard, vers 2200 avant notre ère, nous voici dans la grande salle des concerts, au Palais du Fils du Ciel, à l’inauguration du Conservatoire de musique que vient de former l’Empereur Chouénn. Après les discours, commence le concert. Et nous en imaginons avec curiosité les éléments sonores : les flûtes en roseau, bambou et terre cuite, les flûtes de Pan à 12 et 16 notes, la grande lyre, les tambours, les grosses cloches isolées, et les claviers de cloches graduées, les régimes de pierres sonores ou équerres de jade. Et la symphonie est audacieusement polyphonique 4000 ans avant que J.-J. Rousseau se refuse à l’admettre.”⁶⁴

從這摘要來看，拉盧瓦在演說中介紹中國音階的起源與中國樂器。值得注意的是：拉盧瓦認為中國音階有半音階、不同的古樂調式與類似西方音樂的大調，只不過中國的大調是以屬音為基礎。即使最後這句話隱諱不明，但似乎可以解釋德布西在《月落古廟》調性上的處理方式。

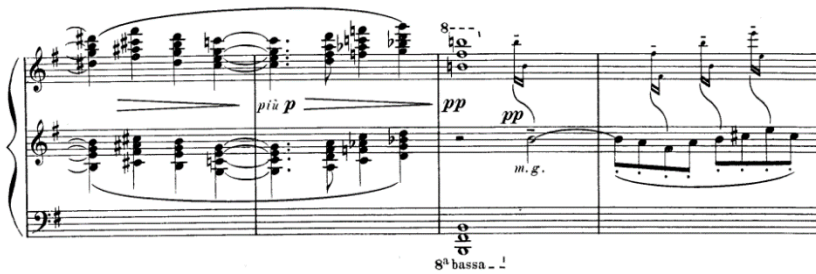
⁶⁴ Magnus Synnestvedt, “Musique d’Extrême-Orient,” *Le Mercure musical*, volume 2 (February 15, 1906): 172.

雖然此首樂曲在調號上用的是 e 小調，但當我們檢視音樂內部結構時，似乎屬音 b 才是真正的主音。我們可以從許多地方看出 b 音的重要性：首先 b 音是承接兩樂段的連接音（出現在第 5、6 小節、第 12 小節與第 55-57 小節），

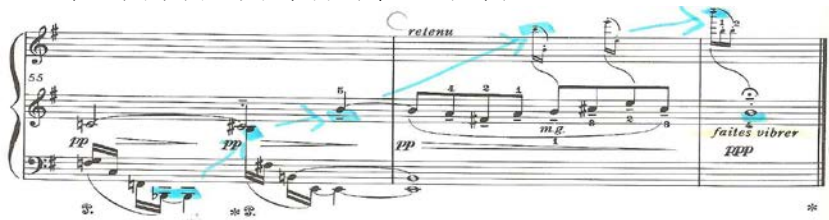
〈譜例三〉、德布西：《月落古廟》，第 4-6 小節

也是主掌鋼琴高低兩極音域的主導音（出現在第 12 小節、第 39-40 小節、第 43-44 小節與第 55-57 小節）

〈譜例四〉、德布西：《月落古廟》，第 10-13 小節

並且是終結曲子的結束音（第 57 小節）。

〈譜例五〉、德布西：《月落古廟》，第 55-57 小節

〈譜例六〉、德布西：《月落古廟》，第 14-15 小節

此外，在第 13-15 小節裡，我們看到左手的旋律主題：
b-a-f#-a-b-c#-e-c#始終圍繞在 b 音上，而從左手主題延伸出的右手裝飾音：
f#-b-e-b-f#-b-e-b-f#-b-e，也是圍繞在 b 音上。因此，拉盧瓦的「中國的大
調是以屬音為基礎」這句話無疑被德布西應用在《月落古廟》的調性處
理上。

此外，《月落古廟》整首樂曲氣氛似乎也與拉盧瓦所描述的日本音樂
相符合。

以下是斯奈特維特的摘要：

現在我們聽到一首歌曲非常溫柔、緩慢，以一種稍縱即逝的方式
與愛撫的節奏進行。我們現在在日本的一間茶室。在這裡，所有
事物是溫和、適度與簡樸的，但色調變化的細緻與表情的巧妙是
無限的；所有的感情與最不可捉摸的色調變化都以一種細緻但柔
軟且緊密的線條強調。如果我們硬要以中國音樂類比華格納音樂，
在我們無事不曉的巫師發出「嚕海拉嚕阿」魔咒後，我們可說日
本音樂與德布西的音樂非常類似。

“[...] Et voici maintenant qu'un chant s'élève, très doux, très lent, d'une
modalité fuyante et d'un rythme caressant. Nous sommes au Japon, dans une
maison de thé, [...] ici tout est doux, modeste et simple, mais la délicatesse des
nuances, la subtilité de l'expression sont infinies ; tous les sentiments et leurs

nuances les plus fuyantes sont soulignés d'un trait délicat, mais souple et intense. Si l'on devait assimiler la musicalité chinoise à celle de Wagner, articule Lou-Hi-La-Lou-A, notre savant nécromant, une analogie correspondante pourrait être établie entre la musicalité japonaise et celle de Debussy.”⁶⁵

對於拉盧瓦而言，日本音樂很柔和、很緩慢，具有撫慰的節奏與稍縱即逝的感覺，一切簡單與適中，但力度上的細膩與表情上的微妙卻是無窮盡的。綜觀《月落古廟》，整首曲子的力度以 *p*、*pp* 為主，非常微弱，速度介於 *q*= 66-46 之間，非常緩慢，表情術語豐富，如「柔和而不嚴謹」(*doux et sans rigueur*)、「有點在外面」(*un peu en dehors*)、「漸出」(*cédez*)、「有表情性的」(*expressif*)、「非常有表情性的」(*très expressif*)、「遙遠的」(*lointain*)。這些特色莫不與拉盧瓦對日本音樂的描述不謀而合。

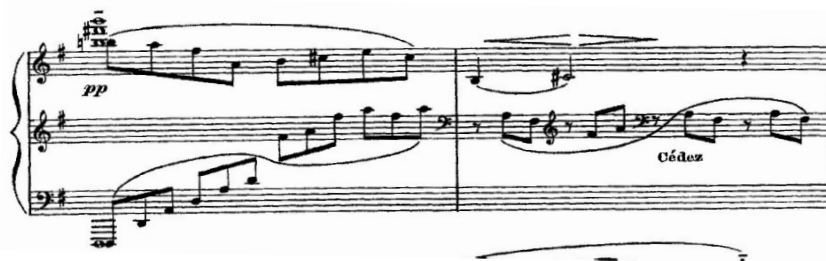
關於音樂結構方面，雖然《月落古廟》是一首鋼琴曲，但就樂曲音響而言，我們可以分成兩大部分，一部份是塊狀型的連續和弦結構；

〈譜例七〉、德布西：《月落古廟》，第 20-23 小節

另一部份則是線狀型的旋律結構，讓人聯想到古琴的旋律，如第 13-15 小節與第 41-42 小節。

⁶⁵ Magnus Synnsetvedt, “Musique d’Extrême-Orient,” *Le Mercure musical*, volume 2 (February 15, 1906), 171-172.

從書信手稿談音樂學者與作曲家的關聯
——以拉盧瓦和德布西鋼琴曲《月落古廟》的創作為例

〈譜例八〉、德布西：《月落古廟》，第 41-42 小節

有時這兩部份相交重疊，如在第 25-30 小節：最上面是古琴的線條，中間則是塊狀和弦，底下則是大鼓的單聲敲擊。

〈譜例九〉、德布西：《月落古廟》，第 25-26 小節

塊狀和弦的結構讓人聯想到拉盧瓦演講中所提到的聖樂器，如大鐘、排鐘、磬與編磬等一齊敲奏的情景。然而這些鐘的音高就如同拉盧瓦在他的著作《中國音樂》一書裡所提到：「隨著每只鐘的厚度不同，所產生的音高也會不同」（Dans un même instrument, l'épaisseur est seule variable et fait changer la hauteur du son），⁶⁶因此齊奏的結果就如同斯奈特維特在

⁶⁶ Louis Laloy, *La Musique chinoise* (Paris: Éditeur Henri Laurens, 1910), 61.

摘要裡所述：「早在紀元前四千年，交響曲已是大膽的複音風格。」這也因此可以解釋為何《月落古廟》在調性上模糊不定的現象，有可能是德布西欲模仿這樣的效果。

最後，在斯奈特維特的摘要裡，他描寫西班牙鋼琴家維涅示範改編成鋼琴曲的甘美朗音樂如下：

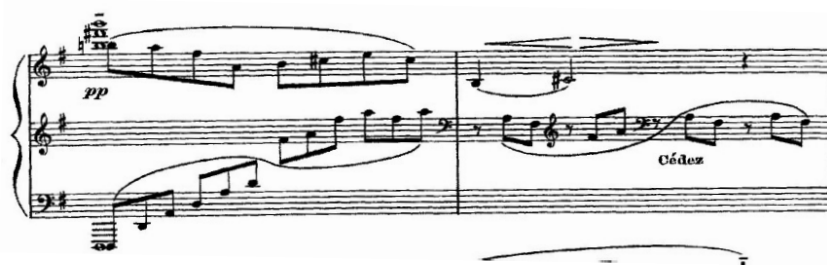
維涅，藉由這單一姿勢，讓許多排鐘、木琴、鐵琴、大鑼、銅鑼甚至是大鼓消失在他的艾哈德鋼琴上；就因親愛的音樂家的指尖在鋼琴上時時彈著愛撫的阿拉貝斯克線條，我們的耳朵充斥著美妙的鑼響聲、群鐘清脆的振動聲與大鼓的低鳴打擊聲…

“[...] Viñes, par ce seul geste, fait disparaître dans son Erard plusieurs bonangs ou claviers de cloches, un gambang ou xylophone, un kenang ou metallophone, deux penneros ou grands gongs, toute une série de kempouls ou tam-tams, et même un guendang ou tambour ; car tout le temps que les doigts du cher musicien arpègent sur le clavier leurs caressantes arabesques, nos oreilles s’emplissent du délicieux bourdonnement des gongs, des vibrations cristallines des cloches, et des battements voilés du tambour [...]”⁶⁷

上文某些敘述讓我們聯想到《月落古廟》裡的演奏技巧：如「音樂家的指尖在鋼琴上彈著愛撫的阿拉貝斯克線條」，我們可以在第 41-42 小節裡看到。

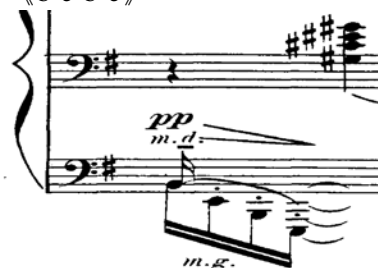
⁶⁷ Magnus Synnestvedt, “Musique d’Extrême-Orient,” *Le Mercure musical*, volume 2 (February 15, 1906), 172.

從書信手稿談音樂學者與作曲家的關聯
——以拉盧瓦和德布西鋼琴曲《月落古廟》的創作為例

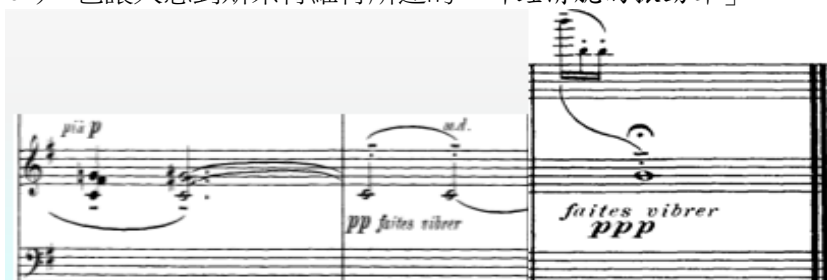
〈譜例十〉、德布西：《月落古廟》，第 41-42 小節

如「美妙的鑼響聲」，可在第 6、7、10、39、40、43、44、54 與 55 小節看到五度的下沉：《b-e-b-e》。

〈譜例十一〉、德布西：《月落古廟》，第 7 小節

此外，在第 53 小節與第 57 小節裡，德布西特地標示：「使振動」(faire vibrer)，也讓人想到斯奈特維特所述的「群鐘清脆的振動聲」。

〈譜例十二〉、德布西：《月落古廟》，第 52-54 小節

而最後在低音部的和聲五度與旋律五度，就如同斯奈特維特所述的「大鼓的低鳴打擊聲」。

〈譜例十三〉、德布西：《月落古廟》，第 14-15 小節

肆、結論

從這種種因素來看，《月落古廟》的確成功地結合拉盧瓦的文字敘述與德布西對音響藝術的創作。德布西確實在拉盧瓦的「遠東音樂」演講裡汲取不少的靈感，也因此《月落古廟》就如同拉盧瓦所說的：比《塔》更邁進一步。在《月落古廟》裡，德布西尋求的是一種超越亞洲國際界限的表現方式，換句話說，我們在這首曲子裡，同時可以找到三種音樂並存的現象：中國音樂、日本音樂與印尼甘美朗音樂。如此特殊不尋常的結合卻是讓人感到諧和自在。藉由拉盧瓦「遠東音樂」一文的解析與對照德布西在《月落古廟》上調性、聲部的安排，讓我們發現兩者之間——文字與音樂——是可以超越藝術界限而達到互通的境界。拉盧瓦對於這首題獻給他的曲子曾如此說道：「我從來沒有聽過這般同樣的聲響材質，深沈的像是一朵帶有半透明花瓣的玉花」（Mon sentiment est que jamais il n'avait atteint à un pareil évidemment de la matière sonore, creusée comme une fleur de jade aux pétales translucides [...]）⁶⁸我們可說德布西不僅汲取了拉盧瓦的學養知識，更成功地將其轉化成他想像中的東方音樂。

⁶⁸ Louis Laloy, *La Musique retrouvée, 1902-1927* (Paris, Plon, 1928), 177.

徵引文獻

(一) 檔案

- 「羅曼羅蘭致舒喜克親筆信」(Lettre de Romain Rolland datée du 20 octobre 1906 à Chouchik Laloy), 〈Louis Laloy B12〉, 編號 13【婚禮】(Mariage), 汝拉省哈翁鎮拉盧瓦家族收藏室 (Archives familiales LALOY à Rahon [Jura]), 1906 年 10 月 20 日。
- 「羅曼羅蘭致拉盧瓦親筆信」(Lettre de Romain Rolland datée du 3 mars 1937 à Louis Laloy), 〈Louis Laloy B12〉, 編號 35【日常私人書信往來】(Correspondance générale et particulière), 汝拉省哈翁鎮拉盧瓦家族收藏室 (Archives familiales LALOY à Rahon [Jura]), 1937 年 3 月 3 日。
- 「羅大剛弔唁拉盧瓦辭世親筆信」(Lettre de condoléances de LO Ta-Kang datée du 30 mars 1944 pour la mort de Louis Laloy), 〈Louis Laloy B12〉, 編號 39【弔唁信】(Lettres de condoléances), 汝拉省哈翁鎮拉盧瓦家族收藏室 (Archives familiales LALOY à Rahon [Jura]), 1944 年 3 月 30 日。
- 「朵莉·巴達克致拉盧瓦夫人弔唁拉盧瓦辭世親筆信」(Lettre de condoléances de Dolly Bardac datée du 7 mars 1944 à Mme Laloy), 〈Louis Laloy B12〉, 編號 39【弔唁信】(Lettres de condoléances), 汝拉省哈翁鎮拉盧瓦家族收藏室 (Archives familiales LALOY à Rahon [Jura]), 1944 年 3 月 7 日。
- 「舒喜克致拉盧瓦親筆信」(Lettre de Chouchik datée du 3 juin 1910 à Louis Laloy), 〈Chouchik Laloy B13〉, 編號 9【1909-1914 年致拉盧瓦親筆信集】(Lettres de Louis Laloy, 1909-1914), 汝拉省哈翁鎮拉盧瓦家族

收藏室 (Archives familiales LALOY à Rahon [Jura])，1910 年 6 月 3 日。

「德布西贈拉盧瓦《三首法國歌曲》樂譜」(“Trois chansons de France,” partition dédiée de Claude Debussy à Louis Laloy)，〈Louis Laloy B12〉，編號 78【簽名留念的樂譜】(partitions dédiquées)，汝拉省哈翁鎮拉盧瓦家族收藏室 (Archives familiales LALOY à Rahon [Jura])，1904 年。

「拉盧瓦致胡薛親筆信」(Lettre de Louis Laloy datée du 14 juillet 1934 à Jacques Rouché)，〈拉盧瓦致胡薛親筆信與明信片 1909 年至 1943 年 (partitions dédiquées, 1909-1943)〉，編號：LAS Laloy (Louis)，巴黎歌劇院圖書—博物館 (Bibliothèque -musée de l’Opéra)，1934 年 7 月 14 日。

「拉盧瓦致胡薛親筆信」(Lettre de Louis Laloy datée du 29 octobre 1931 à Jacques Rouché)，〈拉盧瓦致胡薛親筆信與明信片 1909 年至 1943 年 (partitions dédiquées, 1909-1943)〉，編號：LAS Laloy (Louis)，巴黎歌劇院圖書—博物館 (Bibliothèque -musée de l’Opéra)，1931 年 10 月 29 日。

「拉盧瓦」，《拉盧瓦》檔案夾，巴黎中國學院。(Archives de l’Institut des hautes études chinoises de Paris, Dossier « Laloy »)

「拉盧瓦」，《葛雷市戶籍簿》，第十八號，上索恩省文書資料館，1874 年 (Archives départementales de la Haute-Saône : registres d’état civil, ville de Gray, no. 18, Louis Laloy)。

「拉盧瓦致雷賓那親筆信」(Lettre de Louis Laloy datée du 4 février 1935 à Jean Lépine)，〈拉盧瓦親筆信〉(Lettre autographe de Louis Laloy)，里昂市立圖書館：中國藏書，1935 年 2 月 4 日 (Fonds chinois de la

Bibliothèque municipale de Lyon : Lettres autographes de Louis Laloy et de Jean Lépine)。

「雷賓那致拉盧瓦親筆信」(Lettre de Jean Lépine datée du 28 février 1935 à Louis Laloy)，〈拉盧瓦親筆信〉(Lettre autographe de Louis Laloy)，里昂市立圖書館：中國藏書，1935年2月28日 (Fonds chinois de la Bibliothèque municipale de Lyon : Lettres autographes de Louis Laloy et de Jean Lépine)。

(二) 近人編輯、論著

程硯秋，《程硯秋赴歐考察戲曲音樂報告書》，北京：世界出版社，1933年。

Charette, M. Jacqueline. *Claude Debussy through his letters*. New York: Vantage Press, 1990.

Courant, Maurice. “Essai historique sur la musique classique des Chinois.” *Encyclopédie de la musique et dictionnaire du conservatoire*. Paris, Delagrave, 1912, 77-241.

Damien, Top. “Les tribulations d’un Chinois français : un portrait de Louis Laloy.” *Programme de Padmâvatî au Théâtre du Châtelet*, mars 2008: 102-107.

Joly-Segalen, Annie & André Schaeffner (textes recueillis et présentés par). *Segalen et Debussy*. Monaco: Éditions du Rocher, 1961.

Laloy, Louis/ Synnestvedt Magnus. “Musique d’Extrême-Orient.” *Le Mercure musical*, 15 février 1906: 170-173.

Laloy, Louis. *Claude Debussy*. Paris: Dorbon aîné, 1909, 2e éd., Aux Armes de France, 1944.

_____. *La Musique chinoise*. Paris: Éditeur Henri Laurens, 1910.

_____. “Hoâi Nan Tzé et la musique.” *T’oung pao*, vol. 15, 1914: 501-530.

- _____. *La Musique retrouvée 1902-1927*. Paris: Librairie Plon, 1928, 2e éd., Desclée de Brouwer & Cie, 1974.
- _____. *Miroir de la Chine*. Paris: Desclée de Brouwer & Cie, 1933.
- _____. (traduit). *Le Rêve du millet jaune*. Paris: Desclée de Brouwer & Cie, 1935.
- _____. *Trois drames de l'Asie*. Collection des Cahiers du Rhône, 1943.
- Laloy, Vincent. *Bibliographie de Jean Laloy*. Rahon, 1995.
- _____. *Inventaire des papiers de Louis Laloy*. Rahon, 2006.
- Laloy, Jean. *La Politique extérieure de l'U.R.S.S.* Paris: Amicale des élèves [de l'] Institut d'études politiques, ca. 1960.
- _____. *Le Socialisme de Lénine*. Paris: Desclée de Brouwer, 1967.
- Larousse de la musique*. Paris: 1982.
- Lesure, François (éd.). *Correspondance de Claude Debussy (1872-1918)*. Paris: Gallimard, 2005.
- Liao Hui-Chen, *Louis Laloy (1874-1944)*, “ses activités et son influence sur les compositeurs français inspirés par la civilisation chinoise entre 1900 et 1940.” PhD diss., Paris: Université de Paris Sorbonne, 2012.
- Lockspeiser, Edward & Harry Halbreich. *Claude Debussy, Analyse de l'Œuvre*. Paris: Fayard, 1962.
- Priest, Deborah. *Louis Laloy on Debussy, Ravel, and Stravinsky*. U.S.A., England: Ashgate, 1999.
- _____. *Debussy, Ravel, et Stravinsky: texte de Louis Laloy*. Paris: l'Harmattan, 2007.
- Segond, Cédric. “Exégèse, rhétorique et production (s) du sens: une lecture de *Et la lune descend sur le temple qui fut* de Claude Debussy.” *Cahiers Debussy*, no. 33. Paris: 2009.

(三) 其他

網路資源：

Grove Music Online:

<http://oxfordindex.oup.com/view/10.1093/gmo/9781561592630.article.15868?rskey=tYfRhO&result=3> (2015年6月1日)。

Larousse de la musique, Éditions 2005,

<http://www.larousse.fr/encyclopedie/musdico/Laloy/168131> (2015年6月1日)。

法國國家圖書館館藏目錄 (Bibliothèque nationale de France)：

<http://catalogue.bnf.fr/servlet/ListeNotices?host=catalogue> (2015年6月1日)。

法國德布西研究中心 (Centre de documentation Claude Debussy) 官方網站：

http://www.debussy.fr/cdfr/catalog/oeuvre_120.php (2015年6月1日)。

美國普林斯頓大學網路資料庫 (Princeton University)：

<http://bluemountain.princeton.edu/bluemtn/cgi-bin/bluemtn?a=d&d=bmtnabh19060215-01.2.6.3&e=-----en-20--1--txt-IN-----#> (2015年6月1日)。

手稿：

Laloy, Vincent. *Souvenirs épars, Dolly de Tinan, née Bardac*. Paris: 2008.

實地採集資料：

拉盧瓦祖厝家族收藏室，2008年8月11-13日。

法國里昂市立圖書館中國藏書 (Bibliothèque municipale de Lyon, Fonds chinois)，2011年2月22-26日。