音樂的陌生化與可聆性¹ — 與大江健三郎一起傾聽武滿徹和 大江光的音樂

連憲升

摘要

音樂與文學之愛,具現在大江健三郎和武滿徹之間,透過他們長年的溫馨 友誼和創作上的相互激勵,為我們展示了當代文學家與藝術家的互動典範。本文首先透過武滿徹作品《兩之樹》和大江健三郎的小說《聽兩樹的女人們》,以及大江健三郎追憶武滿徹的《難以言喻的哀嘆》等隨筆散文,追索這兩位當代大師在創作上的互動軌跡。其次本文將從大江光追思武滿徹的作品《二月的安魂曲》出發,嘗試對大江光的音樂作品作一勾勒,揭示其作品之樸實風格與真摯的情感表達。這許多優美的音樂小品的誕生,卻來自大江健三郎無盡的父愛和他在諸如《靜靜的生活》等小說中,所描寫的恬靜的家庭生活!本文最後也將從大江健三郎的文字出發,探討「陌生化」手法在武滿徹作品中的運用,以及大江光音樂的旋律特質。對於「陌生化」表現手法的理解,乃至於現代藝術之多樣表現型態的領會,若無高度的文化素養與理解水平,將無從建立;然而,對廣大的音樂聆聽者來說,質樸、優美的旋律仍是音樂之可聆性的要素。武滿徹那複雜而陌生化的,充滿了大自然隱喻和宇宙神祕象徵的音樂,讓我們憧憬著一個高度知性的理解水平,一個資訊充沛、周延寬廣的文化氛圍;而大江光的作品裡,那童謠般的質樸和溫柔的悲憐情感,卻呼喚著我們純真的感性

¹ 本文曾於 2009 年 10 月 6 日發表於中央研究院中國文哲研究所主辦之「國際視野中的大江健三郎」國際研討會。

音樂研究 第14期 2010.05

和浪漫底鄉愁。這是大江健三郎的文字和武滿徹與大江光的音樂,所帶給我們的啟示和激勵。

關鍵字:武滿徹、大江健三郎、大江光、薩伊德、陌生化、旋律

Defamiliarization and Comprehensibility in Music – Listen to the Music of Tōru Takemitsu and Hiraki Ōe with Kenzaburō Ōe

Hsien-Sheng LIEN

Abstract

The friendship and reciprocal stimulation of literary and musical creativity between Kenzaburō Ōe and Tōru Takemitsu exemplify an ideal interaction between contemporary writer and composer. At the beginning of this article, we will prove this reciprocal stimulation of the two masters by discussing Takemitsu's *Rain Tree* and Ōe's *Women listening to the Rain Tree*. Then, by analyzing *Requiem of February – in Memory of Tōru Takemitsu* and other works of Hiraki Ōe, the mentally disabled son of Kenzaburō Ōe, we will try to illustrate the pristine character of Hiraki Ōe's music. Hiraki Ōe's fantastic picturesque pieces were inspired by his peaceful life and his father's endless love. Finally, by citing Kenzaburō Ōe's discourse on "defamiliarization", we will examine how Takemitsu realizes this idea in his work.

Works that utilize the idea and techniques of "defamiliarization" cannot be understood without a cultured background and intellectual comprehension. However, for a large number of music lovers, simple and agreeable melody is necessary for appreciating the music. The complex and defamiliarized music of Takemitsu, full of metaphors and cosmic symbols, demands the listener to have a high intellectual level and cultural ambiance as well as ample information. On the

音樂研究 第14期 2010.05

other hand, the innocent melodies of Hiraki Ōe, with their simplicity and tenderness, remind us of an eternal purity and romantic nostalgia. All these marvelous revelations were granted to us by Kenzaburō Ōe's writings as well as the music of Hiraki Ōe and Tōru Takemitsu.

Key words: Tōru Takemitsu, Kenzaburō Ōe, Hiraki Ōe, Edward Said, defamiliarization, melody.

引用書目

大江健三郎:《「雨の木」を聴く女たち》,東京:新潮社,1986。

《恢復する家族》,東京:講談社,1995。

《静かな生活》,東京:講談社,1995。

《宙返り》,東京:講談社,1996。

《新年の挨拶》,東京:岩波書店,1997。

《小說の方法》,東京:岩波書店,1998。

《「自分の木」の下で》,東京:朝日新聞社,2001。

《私という小説家の作り法》,東京:新潮社,2001。

《言い難き嘆きもて》,東京:講談社,2001。

《「伝える言葉」プラス》,東京:朝日新聞社,2006。

《大江健三郎作家自身を語る》(尾崎真理子訪談、構成)東京:新潮社, 2007。

三善晃:《三善晃対談集 現代の芸術視座を求めて》東京:音樂之友社 1989。

小澤征爾、大江健三郎:《同じ年に生まれて》,東京:中央公論社,2001。

武滿徹:《音、沉默と測りあえるほどに》,東京:新潮社,1971。

武滿徹:《ひとつの音に世界を聴く 武滿徹対談集》,東京:晶文社,1975。

武滿徹:《武滿徹対談集上 創造の周辺》,東京:藝術現代社,1976。

武滿徹、大江健三郎:《オペラをつくる》,東京:岩波書店,1990。

細川俊夫:〈歌の集積としてのオーケストラ 武滿徹のオーケストラ曲につい

て〉,長木誠司、樋口隆一主編:《武滿徹音の河のゆくえ》,東京:平凡 + 2000, 36-50。

連憲升:〈「五聲回歸」與「五聲遍在」 — 武滿徹與陳其鋼作品中的古韻與新腔〉,《關渡音樂學刊》第5期(2006年12月),51-76。

連憲升:《時間的終結—梅湘的音樂語言及其初期節奏體系之形成》(臺北:國立台灣師範大學音樂研究所碩士論文,1991。

楢崎洋子:《武滿徹》,東京:音樂之友社,2005。

齋藤慎爾、武滿真樹編集:《武滿徹の世界》,東京:集英社,1997。

音樂研究 第14期 2010.05

- 譚家哲,《從堯典之啟發論中西音樂型態之差異並重構歌詠之句法結構》,《形上史論》,下冊,臺北:唐山,2006,437-487。
- Brelet, Gisèle. "Musique contemporaine en France", in *Histoire de la Musique 2* Du XVIIIe siècle à nos jours, Encyclopédie de la Pléiade, Paris: Editions Gallimard, 1963, 1093-1275.
- Jankélévitch, Vladimir. La Musique et l'Ineffable, Paris: Seuil, 1983.
- Kundera, Milan. "Xenakis, prophèt de l'insensibilité", in *Regard sur Iannis Xenakis*, Paris, Éditions Stock, 1981, 21-24 °
- 梅湘, 奥利維亞:《我的音樂語言的技巧》(連憲升譯), 臺北:中國音樂書房, 1992。
- 普魯斯特,《追憶似水年華》第二卷〈斯萬之戀〉(徐繼曾譯),臺北:聯經, 1992,203-412。
- Said, Edward W. *Musical Elaborations*, New York: Columbia University Press, 1991.
- Shelemay, Kay Kaufman. "Musique et Mémoire", in Jean-Jacques Nattiez (ed.), Musique et Culture, Musiques — Une Encyclopédie pour le XXIe Siècle, Vol. 3, Paris: Actes Sud/Cité de la Musique, 2005, 299-320.
- Shklovsky, Victor. "Art as Technique", in Julie Rivkin & Michael Ryan (eds.), Literary Theory: An Anthology, Malden: Blackwell Publishing Ltd, 1998, 15-21.
- Yuasa, Joji. "Music as a Reflection of a Composer's Cosmology", in *Perspectives of New Music*, 27/2, 1989, 176-197.
- Yuasa, Joji. "Musique: Reflet d'une Cosmologie", in *Inharmoniques*, No. 2, 1987, 162-173.

樂譜

- 大江光:《大江光の音樂》,東京:全音樂譜出版社,1993。 《大江光 ふたたび》,東京:全音樂譜出版社,1994。
 - 《新しい大江光》,東京:全音樂譜出版社,2001。
- 武滿徹:《雨の樹》,東京:日本ショット株式会社,1981。
- Takemitsu, Toru. Quatrain II, Paris: Editions Salabert, 1984.

CD 唱片

大江光:《大江光の音樂》, Tokyo, DENON COCO-75109, 1992。

《大江光 ふたたび》, Tokyo, DENON COCO-78161, 1994。

《新しい大江光》, Tokyo, DENON COCO-80835, 1998。

《de nouveau もう一度 大江光》, Tokyo, Jroom COCQ-83958, 2005。

武滿徹:《室內樂曲集》, Tokyo, BMG JAPAN, 2007。

DVD 影片

伊丹十三監督,《静かな生活》,Geneon, 1995, GNBD-1068。 勅使河原宏監督,《砂の女》(草月会,1964), Asmik Ace Entertainment, Inc., 2002, AEBD-10103。