

梅湘與頻譜樂派的時間觀與節奏論

連憲升

摘 要

1944 年法國作曲家梅湘在他出版的《我的音樂語言的技巧》中明揭他對於音樂的時間層面：節奏的關懷，戰爭期間完成於集中營的作品《為時間終結的四重奏》即具體展現了他在書中闡述的節奏理論。終其一生，梅湘作品裡的時間與節奏層面均為其重要關懷所在。而梅湘在巴黎高等音樂院教學生涯晚年的學生如格理塞和穆海爾等人，他們在 1970 年代末期開創的「頻譜樂派」，在時間觀與節奏論方面不但承繼了梅湘的關懷，更受到二次戰後電子音樂音響觀念的影響，呈現出和梅湘音樂不同的發展面貌。

延續個人對於梅湘早年作品的研究，本文將以梅湘和頻譜樂派的時間觀與節奏論為探討對象，除了參酌梅湘晚年著作《節奏、色彩與鳥類學論》和格理塞《文集——或頻譜音樂的創意》中關於時間與節奏的論述，更透過這兩位作曲家作品的討論，嘗試梳理梅湘和頻譜樂派的傳承關係，並揭示這兩代作曲家在時間觀與節奏論，乃至於音樂書寫風格的主要差異。

關鍵字：時間，節奏，梅湘，格理塞，頻譜音樂

The Temporal Conceptions and Rhythmic Discourses of Olivier Messiaen and the School of Spectral Music

Hsien-Sheng LIEN

Abstract

In *Technique of My Musical Language*, Olivier Messiaen clearly presents his personal interest in “time” and “rhythm.” They are perfectly treated in his *Quatour pour la Fin du Temps*, which was written in a prisoner-of-war camp of the German army during the Second World War. In addition to rhythm, the particularity of Messiaen’s music consists of his treatment of harmonic color and orchestral timbre. Messiaen’s *Chronochromie* presents both the elements “time” and “color,” wholeheartedly. As a teacher, Messiaen inspired a number of musicians in his famous class of “Musical Analysis and Aesthetic” at the Conservatoire of Paris. In the 1970’s, two of his pupils, Gérard Grisey and Tristan Murail, established and developed the “Spectral School,” which has succeeded his interests in time and color and inspired many young composers.

First, our research will focus on the discourses of Messiaen and Grisey regarding time and rhythm in reference to Messiaen’s last theoretical work, *Traité de Rythme, de Couleur, et d’ornithologie*, and *Écrits ou l’Invention de la Musique Spectrale* of Grisey. By introducing the ideas of Messiaen and those of Grisey, we will attempt to determine the relationship between “spectral music” and the ideas of Messiaen particularly in the domain of time and rhythm. Finally, we will try to find the intricate evolutionary process from Messiaen to the “Spectral School” in the context of contemporary French music.

Key words: Time, Rhythm, Messiaen, Grisey, Spectral Music.

參考文獻

外文文獻

- Bachelard, Gaston. *La dialectique de la Durée*. Paris: Presses Universitaires de France, 1950.
- Baillet, Jérôme. *Gérard Grisey – Fondements d'une écriture*. Paris: l'Harmattan, 2000.
- Boivin, Jean. *La Classe de Messiaen*. Paris: Christian Bourgois Editeur, 1995.
- Bosseur, Dominique et Jean-Yves. *Révolutions Musicales – La musique contemporaine depuis 1945*. Paris: Minerve, 1993.
- Bosseur, Jean-Yves. *Vocabulaire de la Musique Contemporaine*. Paris: Minerve, 1992.
- Boulez, Pierre. *Penser la musique aujourd'hui*. Paris: Gallimard, 1963.
- Cohen-Levinas, Danielle. (ed.) *Le Temps de l'Écoute – Gérard Grisey, ou la beauté des ombres sonores*. Paris: Harmattan, 2004.
- Dahlhaus, Carl. *Esthetics of Music*. translated by William Austin. Cambridge: Cambridge University Press, 1982.
- Deliège, Célestin. "l'apport technique d'Olivier Messiaen à l'aube du second demi-siècle", in *Cinquante Ans de Modernité Musicale: de Darmstadt à l'Ircam*, Belgique: Mardaga, 2003, 27-31.
- Dufourt, Hugues. *Musique, Pouvoir, Ecriture*. Paris: Christian Bourgois Editeur, 1991.
- Dufourt, Hugues, et Joël-Marie Fauquet. *La Musique depuis 1945 – Matériau, esthétique et perception*. Belgique: Mardaga, 1996.
- Ferre, Olivier Salazar. *Le Temps – la perception, l'espace, la mémoire*. Paris : éllipses/édition marketing S.A., 1996.
- Giner, Bruno. *Aide-mémoire de la Musique Contemporaine*. Paris: Durand, 1995.
- Giovanna, Jean-Marie. *Promenard aux oiseaux*. Lausanne: Ed. Clairefontaine, 1952.

- Grisey, Gérard, *Écrits ou l'Invention de la Musique Spectrale*. Paris: Édition MF, 2008.
- Levinas, Michaël. *Le Compositeur Ttouvère – Ecrits et entretiens (1982-2002)*, Paris, l'Harmattan, 2002.
- Malherbe, Claudy. "L'enjeu spectral", in *Entretiens* n. 8, Paris, 1989, 47-53.
- Messiaen, Olivier. "Préface" de *Quatuor pour la Fin du Temps*. Paris: Durand, 1942.
- _____. *Musique et Couleur, nouveaux entretiens avec Claude Samuel*. Paris : Belfond, 1986.
- _____. *Traité de Rythme, de Couleur, et d'ornithologie*. Paris: Alphonse Leduc, 1994-2002.
- Wilson, Peter Niklas. "Vers une "écologie des sons": Partiels de Gérard Grisey et l'esthétique du group de l'Itinéraire", traduction de Martin Kaltenecker. in *Entretiens*, N. 8 (Septembre, 1989): 55-81.

外文中文譯文獻

- Bogue, Ronald。《德勒茲論文學》(*Deleuze on Literature*)。台北：麥田出版社，2006。
- Messiaen, Olivier。《我的音樂語言的技巧》(*Technique de mon langage musical*)。連憲升 譯。台北：中國音樂書房，1992。

中文文獻

- 王理平。《差異與綿延——柏格森哲學集其當代命運》。北京：人民出版社，2007。
- 洪力行。〈音樂的默觀——梅湘的音樂創作與其天主教信仰之關係初探〉。《音樂研究》第十四期，2010年5月，113-138。
- 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〉。國立台灣師範大學音樂學系碩士論文，1991。
- ____。《奧利維亞·梅湘——早年作品及其音樂與人格特質》。台北：中國音樂書房，1992。
- 黃俐茵。〈以音樂堆砌戲劇——梅湘歌劇《阿西西的聖方濟》第三景〈親吻癡

- 瘋病人》》。國立台灣師範大學音樂學系碩士論文，2009。
- 楊立青。《真誠高雅純摯——梅西安的音樂語言》。北京：人民音樂，2010。
- 鄭中。《梅西安鋼琴作品研究》。北京：人民音樂，2006。
- 戴維后。《梅湘的音樂——分析「時間的色彩」》。台北：全音樂譜，1990。
- 。《梅湘鋼琴音樂中節奏的研究》。台北：淑馨出版社，1997。
- 蕭慶瑜。《梅湘《二十個對聖嬰耶穌的注視》之研究》。台北：四章堂文化，2003。
- 。《法國近代鋼琴音樂——從德布西到杜悌尤》。台北：國立編譯館，2009。
- 羅貴祥。《德勒茲》。台北：東大圖書，1997。