

对耶稣圣婴的二十凝视

奥利弗·梅西安

Olivier MESSIAEN

VINGT REGARDS
SUR L'ENFANT-JÉSUS

法国杜朗出版社提供版权

上海音乐出版社出版

中華書局出版

第一版

MERSIAEN

THE
SILVER

6

THE

对耶稣圣婴的二十凝视

奥利弗·梅西安

杨珽珽 译

Olivier

MESSIAEN

VINGT REGARDS
SUR L'ENFANT-JÉSUS

法国杜朗出版社提供版权

SMPH 上海音乐出版社出版

图书在版编目 (CIP) 数据

对耶稣圣婴的二十凝视 / 奥利弗·梅西安著; 杨珽珽译 - 上海:
上海音乐出版社, 2015.8

ISBN 978-7-5523-0838-9

I. 对… II. ①奥… ②杨… III. 钢琴曲 - 法国 - 近代 - 选集 IV.
J657.41

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 097098 号

Original Edition © 1947 Éditions DURAND, Paris, France
Chinese Edition © 2015 Shanghai Music Publishing House
All Rights Reserved

书 名: 对耶稣圣婴的二十凝视
著 者: 奥利弗·梅西安
译 者: 杨珽珽

出 品 人: 费维耀
责任编辑: 段劲楠
封面设计: 陆震伟
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 上海市绍兴路 7 号 200020

网址: www.ewen.co
www.smph.cn

发行: 上海音乐出版社

印订: 上海市北印刷 (集团) 有限公司

开本: 640×978 1/8 印张: 23.5 乐谱: 188 面

2015 年 8 月第 1 版 2015 年 8 月第 1 次印刷

印数: 1 - 3,000 册

ISBN 978-7-5523-0838-9/J · 0759

定价: 58.00 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

作曲家注释

对耶稣诞生的冥想和凝视包括：难以言喻的上帝天父的凝视，集各种爱意于一体的教堂的凝视，喜悦圣灵之惊奇的凝视，处子玛利亚极致温柔的凝视，以及天使们的、圣贤们和非物化的、极具象征意义造物（时间、高处、寂静、星星和十字架）的凝视。

“星星”和“十字架”有着一样的主题，因为这两者一个开启、另一个终结了耶稣的为人之世。“上帝主题”直接呈现于《圣父的凝视》《圣子凝视圣婴》和《喜悦圣灵的凝视》中，还出现于《一切因他而出现》和《耶稣圣婴之吻》中。在《处子玛利亚初领圣体》（她将耶稣孕育体中）里，它在作为耶稣躯体的“爱之教堂”中出现。此外，它也存在对我影响甚重的鸟歌、教堂钟、漩涡、钟乳石、星系、光子，以及多恩·克伦巴·马米昂^[1]、圣·托马斯^[2]、圣·让·德拉克罗瓦^[3]、圣·特蕾丝·德丽雪^[4]的写作中，存在于《福音书》和《弥撒》之中。“和弦主题”从一个作品过渡至另一作品，完成了犹如彩虹般华丽的转型。与此同时，这一主题同样也应用于节奏卡农、多调式、向两极扩张的非逆行节奏、逐渐加快或减慢的时值、非对称性扩大、音域变换等场合中。钢琴作品的文本是非常具有探索性的：它可以实现反向琶音、共鸣和弦、多种音群等技法。多恩·克伦巴·马米昂（见《神秘宗教中的耶稣》）以及之后的莫里斯·多艾斯卡^[5]（见《十二凝视》）均在各自的书中提及过牧人的、天使的、处子玛利亚的和天主之父的凝视，我与之相同，辅以略有差异的方式，并额外加入 16 个新的凝视。较之本人所有先前的作品，我更有意在此作中探索一种神秘之爱的语言，它充满变化，同时有力而温柔，它有时粗暴，有时色彩斑斓。

上帝主题：

星星和十字架主题：

和弦主题：

[1] 多恩·克伦巴·马米昂（Dom Columba Marmion, 1858—1923）是一位爱尔兰传教士，也是比利时马莱德斯修道士第三任院长。是 20 世纪最具影响力的天主教作家，他的著作被奉为宗教经典读物。——译者注

[2] 圣·托马斯（Saint Thomas 或 Thomas l'Apôtre）是耶稣的十二门徒之一。——译者注

[3] 圣·让·德拉克罗瓦（Saint Jean de la Croix, 1542—1591）是一位西班牙神秘主义圣人，又被称为圣·杜·卡梅乐。——译者注

[4] 圣·特蕾丝·德丽雪（Sainte Thérèse de Lisieux, 1873—1897）是法国女圣徒，其死后著作一直广泛传播于世界，被誉为二十世纪最伟大的圣徒之一。——译者注

[5] 莫里斯·多艾斯卡（Maurice Toesca, 1904—1998）是法国作家、记者。——译者注

1. 圣父的凝视

有关上帝主题的附加句。

上帝说：“这是我的爱子，我深深为之喜悦。”

2. 星星的凝视

星星和十字架主题。

惊叹于恩赐。灿灿星光遍布十字架。

3. 人神转化

飞流直下，徐徐而升。人性与圣灵间的关系令人惊叹，上帝之所以转化为人，是为了转人为神。

上帝，以三位一体的形态出现，且永恒不变、无所不在。人，是其中另一种片段，其逐渐扩大，扩大至恢弘，如我所称这一发展的手法为“非对称性扩大”。

4. 圣母的凝视

纯真而温柔。纯洁之母，圣歌之母，圣母凝视着她的孩子。

我希望在音乐中表达纯真，其中需要一种特别的力量，并且尤其需要很多淳朴感以及稚嫩的温柔。

5. 圣子凝视圣婴

神秘是夜之光的主宰，寂静中的鸟儿唱出了喜悦。具有人类本质的耶稣基督融合了人性与神性。

本曲描述圣子凝视着耶稣圣婴。使用了三种音色、三种调式、三种节奏型和三种音乐叠置。“上帝主题”通过附加时值形成节奏卡农。喜悦以鸟歌来象征。

6. 一切因他而出现

时空膨胀，星系、光子、反转螺旋、逆行闪电，一切因“他”（圣子）降生而出现。此时此刻，万物为我们开启无比光明的庇护。

这是一首赋格。主题始终以不同的方式呈现。从第二次进入开始就转换了节奏和音域。注意插入段中高声部将主题处理成双手简化的形式，并辅以非逆行节奏，极强的低声部以非对称性扩大重复着主题片段。中部基于极短和极大时值之中（无穷小和无穷大）。再现部将赋格逆行，就如虾子在水中倒游一般，急速段落呈现出神秘的风格。极强的“上帝主题”表征上帝以胜利之姿出现，他的脸庞被火焰和沸腾的雾气所遮掩。之后万物复苏，和弦以卡农方式齐奏“上帝主题”。

7. 十字架的凝视

星星和十字架主题

十字架对他说：在我双臂之下，你将成为圣父。

8. 高空的凝视

高空的荣耀。由高空走向诞生，吟唱着云雀之歌。

鸟歌：有夜莺、鸫鸟、柳莺、苍头燕雀、金翅雀、布斯卡尔莺、金丝雀，尤其是云雀。

9. 时间的凝视

时间充满了神秘，它见证了永恒之主的诞生。

短小、清静、奇特的主题，如基里科画中椭圆形的头颅^[1]。节奏卡农。

10. 喜悦圣灵的凝视

激情的舞蹈、醉人的号声，传递着圣灵的喜悦。耶稣基督为上帝带来了真福的喜悦。

我常常因上帝所做的一切而感动，并为之感到幸福——这种喜悦是不可名状的，并且不断在基督的灵魂中萦绕。这喜悦对我而言是一种升华、一种陶醉，一种临近极限的迷醉。

结构：

极其低沉的东方舞曲，好像音高错落有致的纽姆谱，宛如素歌，之后是对“喜悦主题”的首次展开，进行非对称性扩大，和类似狩猎曲的三种变奏，之后是对“喜悦主题”和“上帝主题”的第二次展开，继而出现了东方舞曲的再现，并加入极其尖锐和极其低沉的声音。基于“喜悦主题”的尾声为终结。

11. 处子玛利亚初领圣体

在一幅画里玛利亚屈膝跪于黑夜之中，一轮光环悬于腹上。她闭着双眼，施爱于体内的生命。这发生于天神报喜和耶稣诞生日之间，是第一次也是最重要的一次领圣体仪式。

“上帝主题”柔声旋转，如钟乳石状向内环抱。“玛利亚和圣婴”以及“诞生日”的主题再度出现。接下来是最热烈的赞歌。特殊和弦以及 2/2 拍时值强烈的脉动呈现了圣婴在母体中心脏的跳动。上帝主题逐渐消散。

天神报喜之后，玛利亚施爱于体内的耶稣。我的上帝，我的子，我的赞歌！我无法言说的爱。

12. 万能的话语

伴以强烈打击声的抒情独唱。

这个孩子即圣子，万物皆遵从于他的话语。

13. 圣诞节

教堂钟声——伴随着圣诞节的钟声，高贵的名字四处回荡：耶稣、玛利亚、约瑟夫……

14. 天使的凝视

光芒四射，巨大的号角雄浑有力。您忠实的仆人们如火似焰般激情洋溢。当鸟歌响彻蓝天，天使们无不倍感惊愕——只因上帝选择人类而非它们缔结永恒。

前三个节段^[2]为熊熊火焰，节奏卡农与和弦主题的变型。第四个节段为鸟歌。第五个节段为天使的惊愕。

15. 耶稣圣婴之吻

每进圣餐，耶稣圣婴睡于门边与我们在一起，随后其打开通往花园的大门，在无限光芒之中，他快速奔向我们，与我们相拥。

摇篮曲似的上帝主题。沉睡——花园——充满爱意的拥抱——亲吻——亲吻之影。一幅雕刻给我灵感，其呈现耶稣圣婴挣脱圣母的怀抱，拥抱幼小的特蕾莎妹妹。所有这些是圣餐和上帝之爱的象征。我们应该喜爱这座雕刻的主题，而我正因此而写这段音乐，欲动人如苍穹之心，除此别无其他。

[1] 乔治·德·基里科 (Giorgio De Chirico, 1888—1978) 是意大利画家、雕塑家和作家，形而上学画派创始人之一。其作品中的人物头颅经常被处理为没有五官的椭圆形，具有超现实和幻想意义。——译者注

[2] 此处梅西安以“节段” (Strophe, 希腊悲剧中合唱曲三段中的第一段) 来称谓作品的段落结构。——译者注

16. 先知、牧人和贤人的凝视

异国情调的音乐——模仿锣与双簧管的演奏，气势恢宏的乐器与带有鼻音音色的乐声齐鸣。

17. 寂静的凝视

静默在握，彩虹反转。摇篮的每次沉寂都意味着音乐和色彩是耶稣基督的奥秘。

多调式、附加时值的节奏卡农、特殊和弦与“和弦主题”。每一个片段都是精雕细琢的钢琴创作。

结尾：更迭的和弦群、多色彩和不可名状的音乐，如彩色纸屑，如碎宝石，彼此光影交错。

18. 受膏礼的凝视

圣子具有人类特性，万能的上帝选择了耶稣的肉身。

一副旧壁毯上，画着圣子骑马与众基督信徒共同作战的场景：我们只见他两手挥剑而战，刀光闪闪。这幅画给我很大影响。在引子和尾声部分，逐渐拉宽的时值叠置于反向逐渐紧凑的时值上。

19. 我沉睡，但我心清醒

这是爱之诗篇，是神秘之爱的对话。寂静是全曲最重要的灵魂。

这不是微笑天使射出的爱之箭，而是沉睡的耶稣在安息日将慈爱施于我们，宽恕世人。

20. 爱之教堂的凝视

上帝的慈悲使我们深爱上帝，正如上帝深爱我们。深沉的夜色中，在无尽的忧愁后出现了钟声、光明和爱之吻，我们满怀激情走向未知。

结构（展开部置于呈示部之前）：

展开部：

第一个是非逆行节奏的主题，同时被双手向两极扩展，继而被钢琴反向演奏的快速音群所打断。“上帝主题”的三次演奏被非对称性扩大隔开，之后是对第三个旋律性主题的展开。第一主题的快速音群形式出现了新的非对称性扩大。钟声般的音色形成持续属音，并呼应先前作品中的和弦。

呈示部：

“上帝主题”的附加句，军乐般的情绪，充满荣耀。基于“上帝主题”之上的长尾声表征爱与喜悦的胜利，以喜悦之泪结束。

奥利弗·梅西安

献给伊冯·洛里奥

曲 目

1. 圣父的凝视	1
2. 星星的凝视	6
3. 人神转化	8
4. 圣母的凝视	12
5. 圣子凝视圣婴	18
6. 一切因他而出现	25
7. 十字架的凝视	46
8. 高空的凝视	49
9. 时间的凝视	55
10. 喜悦圣灵的凝视	58
11. 处子玛利亚初领圣体	77
12. 万能的话语	84
13. 圣诞节	90
14. 天使的凝视	98
15. 耶稣圣婴之吻	108
16. 先知、牧人和贤人的凝视	122
17. 寂静的凝视	128
18. 受膏礼的凝视	138
19. 我沉睡，但我心清醒	152
20. 爱之教堂的凝视	158

对耶稣圣婴的二十凝视

1. 圣父的凝视

(上帝说：“这是我的爱子，我深深为之喜悦”……)

奥利弗·梅西安

Extrêmement lent — 神秘的，充满爱意的 (♩ des triolets = 60)

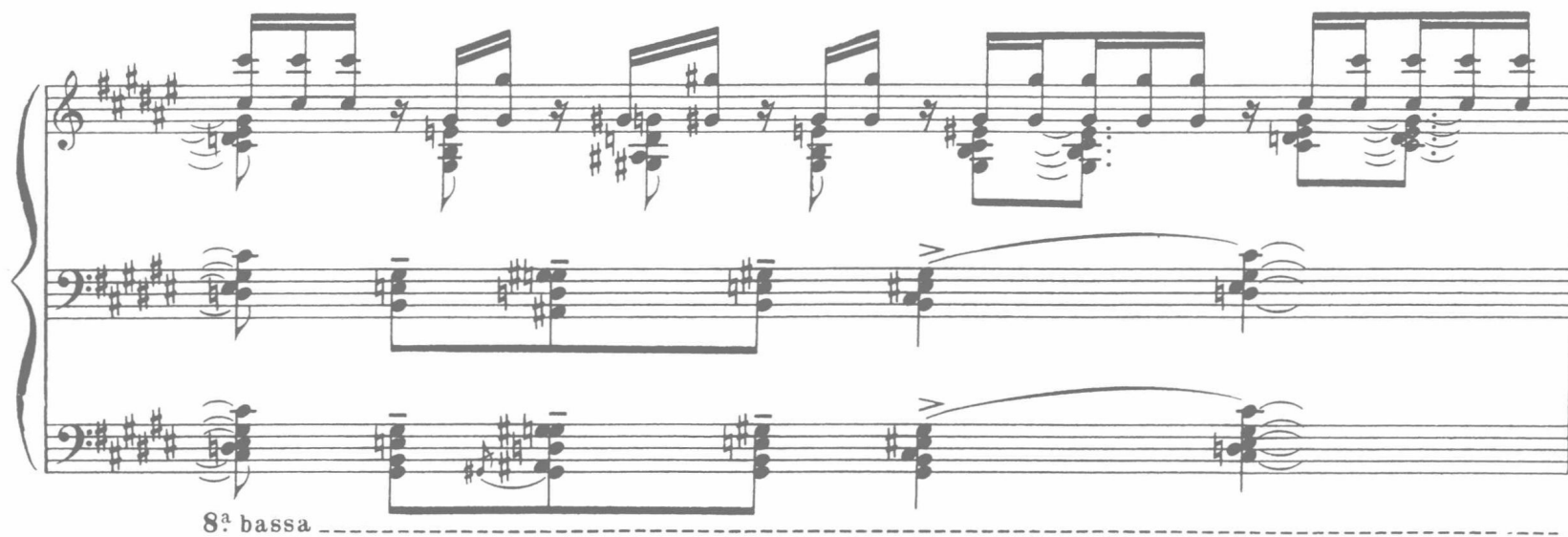
钢琴

(上帝主题)

8^a bassa

8^a bassa

8^a bassa

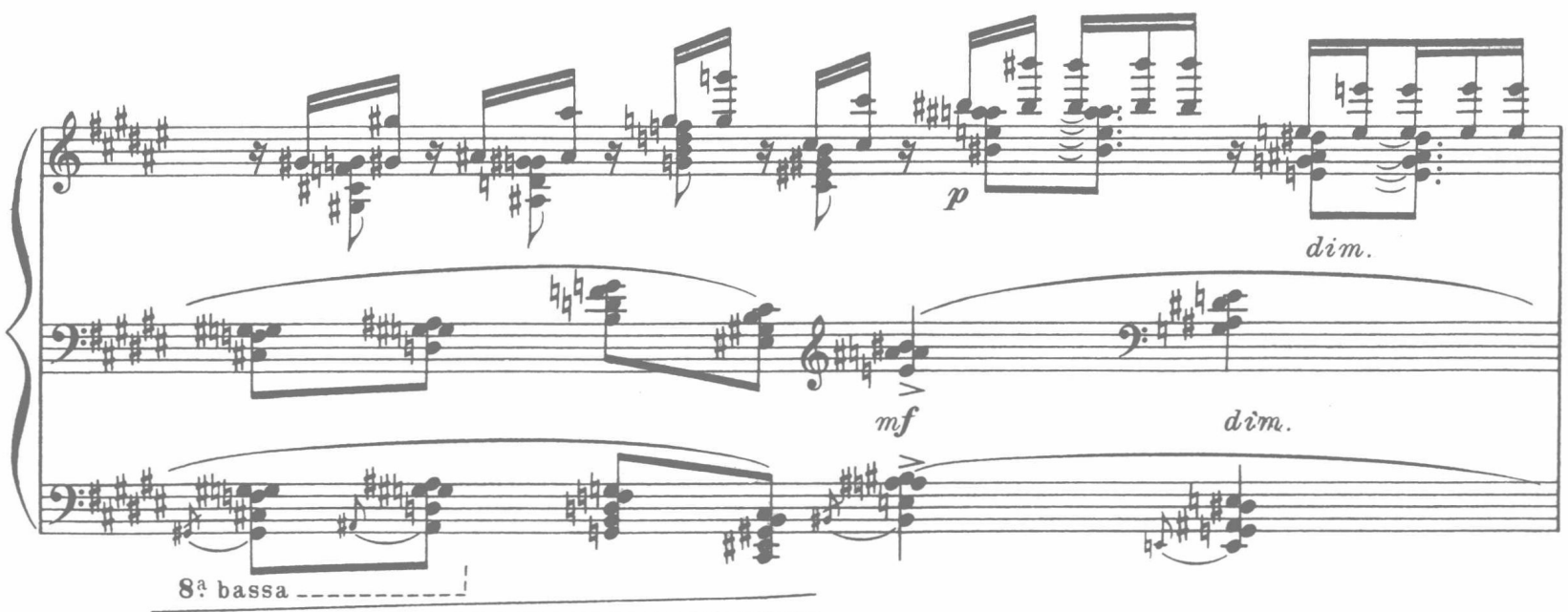
8^a bassa

First system of a musical score for piano and bass. The piano part (treble and bass staves) features a complex, rhythmic melody with many accidentals. The bass part (bass staff) consists of sustained chords and some melodic movement. A dashed line labeled "8^a bassa" is positioned below the bass staff.

8^a bassa

Second system of the musical score. The piano part continues with its complex melody. The bass part features a prominent crescendo in the right hand, marked "cresc.". A dashed line labeled "8^a bassa" is positioned below the bass staff.

8^a bassa

Third system of the musical score. The piano part includes a piano dynamic marking "p" and a mezzo-forte marking "mf". The bass part features a decrescendo in the right hand, marked "dim.". A dashed line labeled "8^a bassa" is positioned below the bass staff.

First system of musical notation. The piano part consists of a grand staff with treble and bass staves. The right hand plays a complex, rapid melody with many beamed sixteenth notes. The left hand plays a supporting bass line with chords and some melodic fragments. Dynamics include *pp* (pianissimo) and *p* (piano). The bassoon part, indicated by a dashed line and the label "8^a bassa", enters in the second measure with a single note and remains silent for the rest of the system.

Second system of musical notation. The piano part continues with the right hand playing a fast, intricate melody. The left hand provides harmonic support with chords. Dynamics include *dim.* (diminuendo), *ppp* (pianississimo), and *pp*. The bassoon part, indicated by a dashed line and the label "8^a bassa", enters in the second measure with a single note and remains silent for the rest of the system.

Third system of musical notation. The piano part continues with the right hand playing a fast, intricate melody. The left hand provides harmonic support with chords. Dynamics include *dim.* (diminuendo) and *pp*. The bassoon part, indicated by a dashed line and the label "8^a bassa", enters in the second measure with a single note and remains silent for the rest of the system.

First system of musical notation for 8a. bassa. The system consists of three staves. The top staff is in treble clef with a key signature of three sharps (F#, C#, G#). The middle and bottom staves are in bass clef with the same key signature. The music features complex rhythmic patterns with many beamed sixteenth and thirty-second notes, and various rests. The bottom staff has a dashed line underneath it.

8^a bassa

Second system of musical notation for 8a. bassa. The system consists of three staves. The top staff is in treble clef with a key signature of three sharps. The middle and bottom staves are in bass clef with the same key signature. The music continues with complex rhythmic patterns. The word *cresc.* appears above the top staff and below the bottom staff. The bottom staff has a dashed line underneath it.

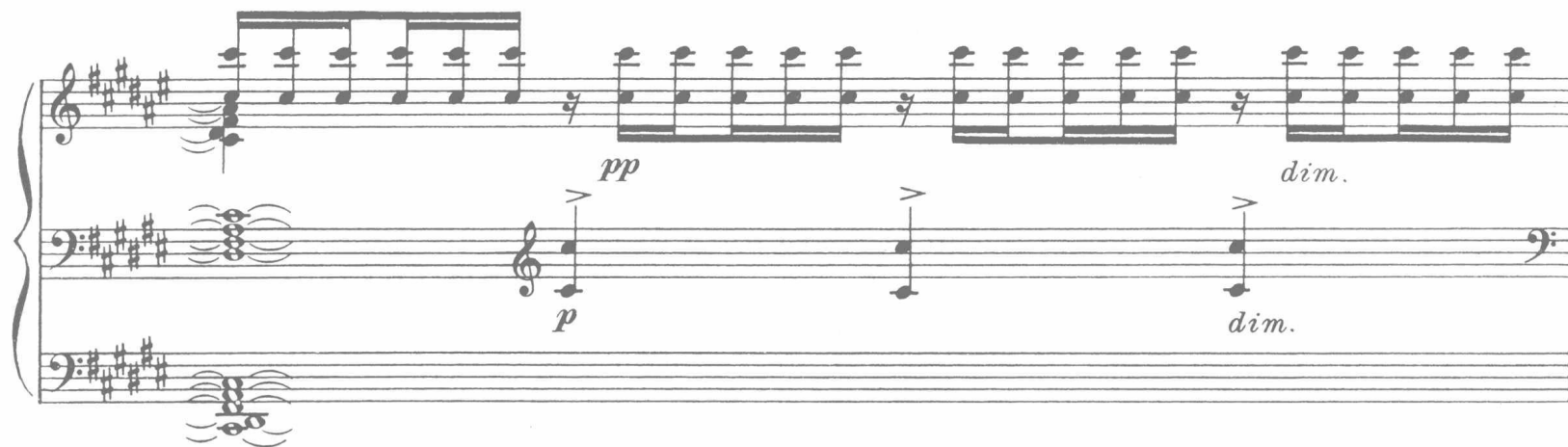
8^a bassa

Third system of musical notation for 8a. bassa. The system consists of three staves. The top staff is in treble clef with a key signature of three sharps. The middle and bottom staves are in bass clef with the same key signature. The music continues with complex rhythmic patterns. The word *p* appears above the top staff, and *mf* appears below the middle staff. The word *dim.* appears below the bottom staff. The bottom staff has a dashed line underneath it.

8^a bassa

Fourth system of musical notation for 8a. bassa. The system consists of three staves. The top staff is in treble clef with a key signature of three sharps. The middle and bottom staves are in bass clef with the same key signature. The music continues with complex rhythmic patterns. The word *pp* appears above the top staff, and *p* appears below the bottom staff. The bottom staff has a dashed line underneath it.

8^a bassa

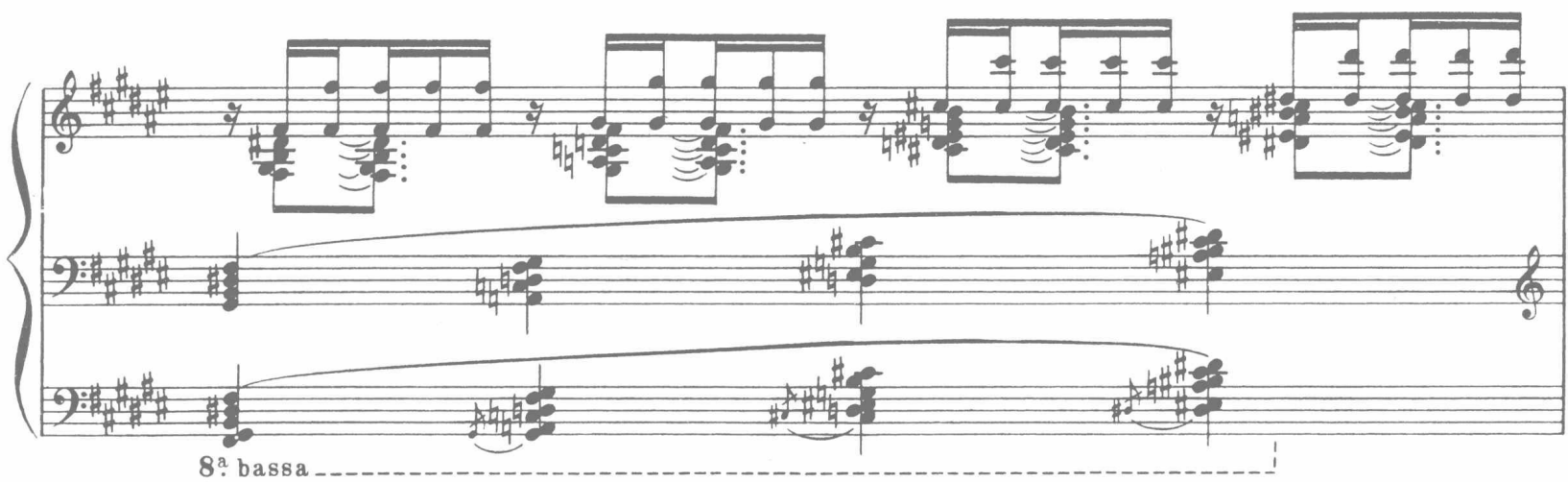

First system of musical notation. The top staff (treble clef) contains a continuous eighth-note melody in E major. The middle staff (bass clef) features a single note, G2, with a forte (*p*) dynamic and an accent (>). The bottom staff (bass clef) contains a sustained low-frequency accompaniment. Dynamics include *pp* (pianissimo) and *dim.* (diminuendo).

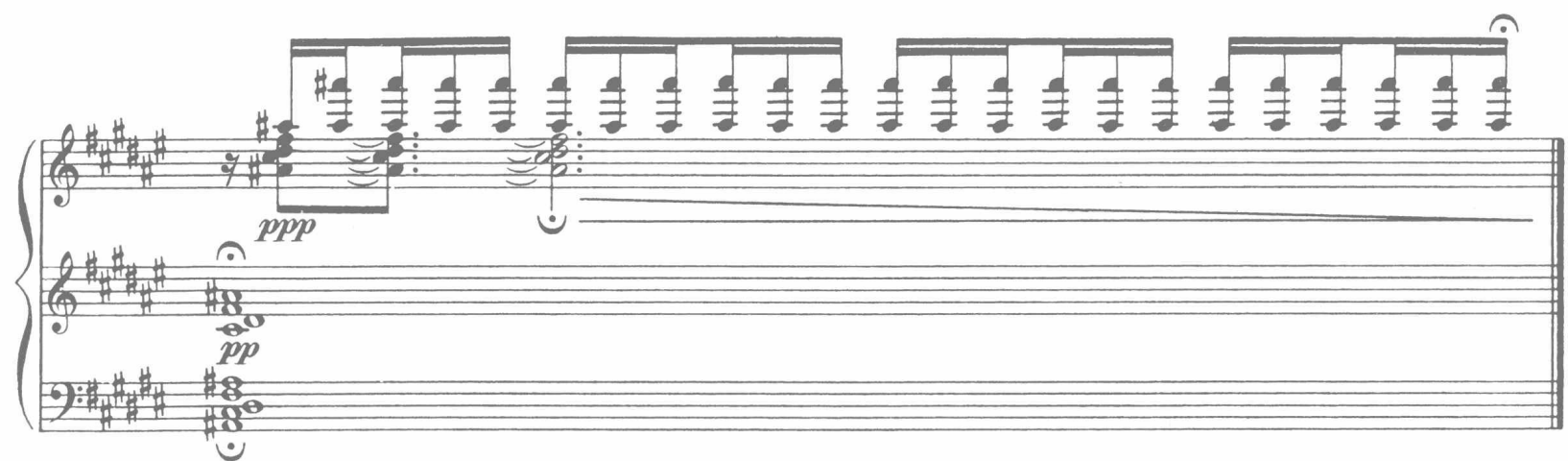
Second system of musical notation. The top staff (treble clef) continues the eighth-note melody. The middle staff (bass clef) features a sustained low-frequency accompaniment. The bottom staff (bass clef) contains a sustained low-frequency accompaniment. Dynamics include *ppp* (pianississimo) and *pp* (pianissimo).

8^a bassa

Third system of musical notation. The top staff (treble clef) continues the eighth-note melody. The middle staff (bass clef) features a sustained low-frequency accompaniment. The bottom staff (bass clef) contains a sustained low-frequency accompaniment. Dynamics include *ppp* (pianississimo) and *pp* (pianissimo).

8^a bassa

Fourth system of musical notation. The top staff (treble clef) continues the eighth-note melody. The middle staff (bass clef) features a sustained low-frequency accompaniment. The bottom staff (bass clef) contains a sustained low-frequency accompaniment. Dynamics include *ppp* (pianississimo) and *pp* (pianissimo).

2. 星星的凝视

(惊叹于恩赐。灿灿星光遍布十字架。)

钢琴

Modéré (♩=96)

f *ppp* *ff*

8^a bassa

(如钟声般) (教堂钟声似的和弦)

Modéré, un peu lent (♩=76)

p (*rubato*)

8^a bassa

(星星和十字架主题)

Modéré (♩=96)

p *f*

8^a bassa

Modéré, un peu lent (♩=76)

ppp *ff* *f*

8^a bassa

First system of musical notation. Treble and bass staves. Dynamics: *pp*, *mf*, *p*, *f*, *p*. Markings: *rubato*, *Red.*, ***. A bracket with the number 8 spans the first measure of the treble staff.

Second system of musical notation. Treble and bass staves. Dynamics: *f*, *pp*, *mf*, *p*, *f*. Markings: *Red.*. A bracket with the number 8 spans the first measure of the treble staff.

Third system of musical notation. Treble and bass staves. Dynamics: *p*, *f*, *pp*, *mf*. Markings: *Red.*. A bracket with the number 8 spans the first measure of the treble staff.

Fourth system of musical notation. Treble and bass staves. Dynamics: *pp*, *mf*. Markings: *Red.*. A bracket with the number 8 spans the first measure of the treble staff.

Fifth system of musical notation. Treble and bass staves. Dynamics: *f*, *ppp*, *ff*. Markings: *Red.*. A bracket with the number 8 spans the first measure of the treble staff.

Sixth system of musical notation. Treble and bass staves. Dynamics: *p*, *ppp*. Markings: *Red.*, ***, *8^a bassa*. A bracket with the number 8 spans the first measure of the treble staff.