

奧利維亞・梅湘

OLIVIER MESSIAEN

早年生平及其音樂與人格特質

(附：對話、年表、作品詳表)

連憲升 編撰

中華民國八十一年三月初版

14604

数据加载失败，请稍后重试！

奧利維亞・梅湘

OLIVIER MESSIAEN

早年生平及其音樂與人格特質

(附：對話、年表、作品詳表)

連 憲 升 編撰

中華民國八十一年三月初版

奧利維亞・梅湘
OLIVIER MESSIAEN

早年生平及其音樂與人格特質

作者	連憲升
發行人	中國音樂書房
經銷處	China Music Book House
地址	台北市愛國東路26號 26, I Kao East Road, Taipei, Taiwan, R.O.C.
電話	392-9912, 392-9913
郵政劃撥	0106900-1
打字排版	無花果企業有限公司
法律顧問	王惠光律師
初版	中華民國八十一年三月

定價 新台幣180元

目 錄

I、梅湘的早年生平及其音樂與人格特質	1
第一章 家世、童年與早年生平	3
小 引	3
第一節 家世與童年	4
1. 母親與多菲內山群	4
2. 莎士比亞與《佩雷亞斯》	2
第二節 巴黎音樂院與聖三堂	11
1. 巴黎音樂院	11
2. 聖三堂和教堂管風琴師的梅湘	13
第三節 青年法蘭西與若立偉	15
1. 青年法蘭西	15
2. 若立偉與梅湘	16
第二章 梅湘的音樂與人格特質	21
小 引	21
第一節 鳥類學者	23
1. 大自然的召喚	23
2. 鳥類學者	25
3. 梅湘音樂之鳥鳴聲的使用	28
第二節 色彩的音樂家	32
1. 色彩互補、同時對比與自然泛音的共鳴	33

2. 光幻覺、生理聯覺與內在真實的感知	35
3. 梅湘的音樂與色彩	37
4. 調性與色彩	39
第三節 節奏的探索	41
1. 「節奏家」與梅湘的節奏定義	42
2. 西方音樂的節奏傳統	43
3. 希臘格律與印度節奏	46
4. 梅湘音樂裡的節奏	49
第四節 天主教神學的作曲家	52
1. 神學與神秘主義	53
2. 「純粹」的探尋——人間情愛、母愛、大自然之愛與宗教聖愛	56
3. 梅湘的宗教音樂觀與梅湘音樂之象徵手法的使用	59
4. 裝飾與暈眩	62
 II、對話，年表與作品表	 67
奧利維亞·梅湘與克洛德·撒姆爾的對話	69
梅湘年表	105
梅湘作品表	117
 主要閱讀書目及參考文獻	 153
後 記	155

I

梅湘的早年生平及其音樂與人格特質

第一章 家世、童年與早年生平

小 引

當我們聆聽一首樂曲，被某一位作曲者之作品所流露的特殊美感，富於個性的氣質與情感內涵所吸引，我們常不自禁地想更進一步去親近這位作曲者的人格，去試圖尋找形成一位藝術家之優美而風格獨特的生命型態的理由。一個專業的音樂學習者必須從閱讀、分析、彈奏作品本身，去直接面對音樂。某種意義來說，作品是出發點、也是終結點。經年累月地解析，彈奏一位作曲者的作品，隨著我們生命閱歷、體驗的增長，無形中，我們已更加深刻地親近了作曲者的人格，窺視了藝術家內心的隱秘。然而，我們的關懷既然不僅止於音樂本身，卻更在於音樂背後的人格與生命型態（因為，這不但是個別音樂風格的理由，更經常是感動我們、啓發我們，激勵、提昇我們的根源），那麼，作曲者的生命本身，他的生活，他的言語，他的感情體驗，他的某些特殊的個人經歷，便不得不成爲在音樂之外，我們的另一個關注點。

童年生活，對於一位偉大的藝術家，經常是塑造其人格，形成其日後之生活與美學偏好，乃至於藝術風格的決定因素之一。我們聆聽莫札特的作品，莫札特音樂之輕巧、愉快、自在、灑脫，觸處成趣、令人驚嘆之靈感的喜悅，常使我們不得不聯想到莫札特之童年，乃至於青年時期的旅遊經驗。旅行，在莫札特是一種喜悅，因著地平線的

4 奧利維亞·梅湘

變化、景物人事的推移而雀躍，一種詩意地 "wandern" ①。莫扎特愛旅行，畢生不渝②。然而，旅行的童年經驗對莫扎特到底有什麼形成其音樂風格的直接影響，我們不得而知。我們只知道因著旅行，年幼的莫扎特接觸，並且以他過人的天才，吸納了當時歐洲各國音樂大師們各式各樣的風格，而造就其成為歐洲的莫扎特，而不僅只是薩爾茲堡、或維也納的莫扎特。至於其他，也只是我們恣意的聯想罷了。

然而，在梅湘，童年生活的許多個別經歷、體驗，卻清楚地透露了一位偉大音樂家之人格、生命型態乃至於藝術風格形成的獨特原因。不僅清楚，並且比每一位藝術家都要來得更早、更詩意、更神秘！

注 釋

① J.-Victor Hocquard, Mozart (Solfèges/Seuil), 李哲洋譯（全音），頁 125。

② Alfred Einstein, Mozart (Oxford), P4-5。

第一節 家世與童年

1. 母親與多菲內山群

影響梅湘成為一風格獨特之音樂家的「童年」經歷、可以追溯到他「子宮的回憶」（達利語）①。

在將近五十歲的年紀，當梅湘和戈雷亞 (A.Goléa) 談起他的母親②，猶激動地讀著母親於懷胎、等待梅湘出世時所寫的詩《嬰孩，微弱的胚胎》（自詩集《花蕾之英》）：

「嬰孩，微弱的胚胎，你躺臥於水中
像小小的神祇，死於玻璃的棺裡
你已品嚐了輕盈的生命
像魚兒，沈睡於蘆葦之下

你像花木地活著，而你的懵懂無知
是一朵微微綻開的百合，純真、無邪
不知任何深邃
卻在地底深處，吸吮它的精髓

溫柔的花朵，沒有蜜蜂，也沒有額上的露水
我的汁液遍佈著你的身體，將它的靈魂賦予了你
而那貧瘠的廣袤也懇求著你
在我小小的腰腹中，令你顫抖

你不知道你的血肉是由多少纖維束聚而成
在我血肉之母性且年輕的土壤裡
我從來未曾如此清澈地預知你的凝視
也未曾在書裡知曉這純潔的神秘

誰能訴說我如何貼近地緊握著你
你歸屬於我，如晨曦之於原野
在你四周，我的生命是一片溫熱的絨毛
在那裡，你寒冷的肢體正悄悄地萌長

我像綠色的核桃，環覆在你的四周
且以乳白的核仁，將這寶盒緊緊地閉上
像似柔軟的豆莢，置於柳絮般毛茸茸的皺褶之上
覆蓋著這稚弱而柔嫩的種子……」③

而在詩集的它處，女詩人之詩性的直覺，竟赫然寫下了：

「我承受了我未曾經歷的音樂的遠方」

「那是極遠的東方，在我的生命裡歌詠
——和它藍色的鳥兒們，和它的蝴蝶們」④的詩句。

未諳音樂的母親，如何得知腹中的嬰孩將成爲一劃時代的音樂巨匠，成爲一鳥類學者，一位大自然的愛好者，並且，被極遙遠之東方的日本所著迷地喜愛、不停地演奏著？

母親的詩的預言，在梅湘，便彷彿當聖母瑪利亞往見表姐依利莎白，伊利莎白腹內胎兒之歡躍地蠕動的神跡⑤，那麼地確實，那麼地無可置疑！

幼年的梅湘，先是孕育、誕生於這詩意，神秘的氛圍裡。

1908年12月10日午夜，梅湘生於法國南部的阿維農 (Avignon)，但這只是有些偶然，因爲擔任高中英文教師的父親教職的緣故⑥。梅湘的父系先祖或謂來自法比邊區的佛朗德勒 (Flandre) 地方⑦，父親皮耶爾·梅湘 (Pierre Messiaen) 爲英國文學教師及莎士比亞學者。

1914年，父親因一次大戰被召入伍，梅湘隨母親，女詩人塞西兒·索瓦惹 (Cécil Sauvage)，和幼弟阿蘭 (Alain, 1913年生) 一同遷往法國南部，緊鄰普羅旺斯 (塞尚！) 之多菲內省的格勒諾伯，和外祖母共

同生活⑧。這是梅湘母系的故鄉，也是梅湘精神上真正的故鄉，梅湘的整個童年都在格勒諾伯度過⑨。

格勒諾伯，鄰近多菲內山群，是法國境內唯一毗鄰阿爾卑斯山麓，並且位於阿爾卑斯山系石塊帶層內部的法國省城⑩。多菲內山群的巍峨、崇高，不僅深深地激勵著幼年梅湘的靈魂，更成了他一生之人格不可分割的一部分。梅湘認為自己是「屬於群山的法國人」，如同「多菲內的白遼士」⑪，在離格勒諾伯約二十里的山區，梅湘至今還保留了一處夏日休憩的湖濱牧場、小屋。日後梅湘的大多數作品，都是在這裡構思，寫作⑫。

2. 莎士比亞和《佩雷亞斯》

父親奉召入伍。幼年梅湘的人格成長多來自母親的薰陶：

「在那個時候，當然，我的母親是在一種詩歌和精靈童話故事的氣氛底下教育我，而這薰陶，在我音樂的志向之外，構成了日後我所從事的所有事物的根源。事實上，這樣的氣氛迥異尋常地發展了一個小孩的想像力，並引導他走向非物質的表現，這非物質的表現在音樂——所有的藝術中最非物質性的——裡，尋到了它真正的實現。」⑬

然而，父親遺留於家中的莎士比亞譯本，卻同樣深刻地影響了梅湘的藝術人格：

「我總是喜愛戲劇，口說的或歌唱的。當我在格勒諾伯的童年時（八歲），我朗讀了所有的莎士比亞劇本（以法文譯本），為一位獨特的觀眾，我的弟弟。」⑭

在莎士比亞的劇本裡，梅湘偏愛那些具有強烈的超自然神奇要素的戲劇如《馬克白》、《仲夏夜之夢》和《李爾王》等⑮。而在朗讀

劇本的同時，梅湘更製作了精巧的舞台佈景：

「在我還是小孩時，我已經開始製作舞台佈景，在我讀莎士比亞時，以一種可以和我所喜愛的彩繪玻璃相連接的方式。事實上，我是將我從糖果盒或裝蛋糕的紙袋裡找到的玻璃紙，用來當作舞台的佈景，然後我在這些玻璃紙上塗上彩色的墨水和水彩畫；之後，我把我的佈景放在窗戶之前，讓太陽光穿射過這些彩色玻璃紙，在我小小舞台的地板上，製造出光影色彩的投射，同時也投射在各個角色之上。」

⑩

而在格勒諾伯的童年，在七歲和九歲之間，梅湘開始自學鋼琴，後來又隨夏爾冬小姐 (Mlle Chardon) 學習，並嘗試作曲⑪。

「每一年，如同所有的小孩，我期待著聖誕節的到來，因為它會帶給我禮物。但是這些我在事前便已經擬好目錄的禮物並不是什麼玩具，也不是彩色的圖冊或書籍，而是音樂總譜。我要求，並陸續獲得了：莫扎特的《唐·喬凡尼》和《魔笛》，葛路克的《阿爾西斯特》和《奧菲歐》，白遼士的《浮士德的天譴》，華格納的《女武神》和《齊格菲》……，和諸如德布西和拉威爾的鋼琴作品，尤其是《版畫》和《夜之加斯帕》。」⑫

1918年，大戰結束。父親皮耶爾·梅湘返回家中，旋赴教職，舉家遷往法國西北部大西洋岸魯瓦爾省 (Loire-Atlantique) 的南特 (Nantes)。

在南特，梅湘遇見了他的第一個正式的音樂啓蒙老師，惹昂·德·吉朋 (Jehan de Gibon)，惹昂·德·吉朋在梅湘居住於南特的短短六個月裡，免費地教授梅湘和聲學，並送給了他德布西歌劇《佩雷亞斯和梅麗桑德》的總譜⑬，這不僅給予梅湘，立志作為一位作曲家，以決定性的影響，並至深且鉅地開啓了梅湘的藝術視野，影響了他畢生

的藝術風格。

「這是聞所未聞的事情，一位外省老師，給一個十歲的小孩，一本在那個時代被認為是由一個半瘋狂的人所寫的，無法上演的音樂總譜……」^{③⑩}

「這是真正的一顆炸彈，一位外省的老師，將它放在這麼小的一個男孩子的手上。

這樂譜對我是一個啓示，像一個電擊；我唱它，無休止地彈奏、反覆歌唱。這可能是我所受到的影響中最具決定性的。」^{③⑪}

注 釋

① Olivier Messiaen, *Musique et Couleur* (nouveaux entretiens avec Claude Samuel) (Pierre Belfond), P.13。

② Antoine Goléa, *Rencontres avec Olivier Messiaen* (Slatkine ressources), P.20。

③ 同上注, P.20-21。原詩作：

"Enfant, pâle embryon, toi qui dors dans les eaux,
Comme un petit dieu mort dans un cercueil de verre,
Tu goûtes maintenant l'existence légère
Du poisson qui somnole au-dessous des roseaux.

Tu vis comme la plante, et ton inconscience
Est d'un lis entrouvert qui n'a que sa candeur,
Qui ne sait même pas à quelle profondeur
Dans le sein de la terre il puise sa substance.

Douce fleur sans abeille et sans rosée au front,
Ma sève te parcourt et te prête son âme;
Cependant l'étendue avare te réclame

Et te fait tressaillir dans mon petit giron.

Tu ne sais pas combien ta chair a mis de fibres
Dans le sol maternel et jeune de ma chair
Et jamais ton regard que je pressens si clair
N'apprendra ce mystère innocent dans les livres.

Qui peut dire comment je te serre de près?
Tu m'appartiens ainsi que l'aurore à la plaine,
Autour de toi ma vie est une chaude laine
Où tes membres frileux poussent dans le secret.

Je suis autour de toi comme l'amande verte
Qui forme son écrin sur l'amandon laiteux
Comme la cosse molle aux replis cotonneux
Dont la graine enfantine et soyeuse est couverte....."

④ 同注①, P.14。原詩作：

"Je souffre d'un lointain musical que j'ignore." "Voici tout l'orient qui
chant dans mon être — avec ses oiseaux bleus, avec ses papillons."。

⑤ 同注①, P.14。另請參閱天主教聖經，路加福音第一章 39 節。

⑥ Harry Halbreich, Olivier Messiaen (Fayard/Sacem), P.24。Olivier Messiaen, Entretien avec Claude Samuel(1988), Erato, ECD 75505。

⑦ Harry Halbreich, ibid. P.25。又，奧班(Tony Aubin, 作曲家，梅湘於杜卡班上的同學)謂：梅湘之有異於法國傳統作曲家的甜美情調與享樂性格，或許和其家世之源於佛朗德勒有關，蓋法國傳統並不會出現如梅湘之宗教性格這般強烈的作曲家。引自張昊師口述。

⑧ 這是外祖母和梅湘外科醫生的舅舅家，但舅舅亦被征召入伍。

⑨ 同注⑥, Harry Halbreich, P.25; Erato ECD 75505。

⑩ Harry Halbreich, Olivier Messiaen, P.26。

⑪ 同上，法文作 "Dauphinois Berlioz"。

- ⑫ Olivier Messiaen, *Entretien avec Claude Samuel* (1988)。梅湘目前即居住在這個山間別墅。
- ⑬ 同注①, P.117。
- ⑭ 同上, P.118。
- ⑮ Paul Griffiths, *Olivier Messiaen and the Music of Time* (faber and faber), P.21; *Musique et Couleur*, P.27。
- ⑯ 同注①, P.43。
- ⑰ 同上, P.117 ;同注⑮, P.21。
- ⑱ 同注①, P.117-118。
- ⑲ 同上, P.118-119。
- ⑳ 同注②, P.27。
- ㉑ 同注①, P.119。

第二節、巴黎音樂院與聖三堂

1. 巴黎音樂院

1919年，皮耶爾·梅湘就任巴黎夏勒馬內中學 (lycée Charlemagne) 教職，全家定居巴黎。梅湘乃進入巴黎音樂院學習，時年 11 歲。

在巴黎音樂院，梅湘接受了澈底而完整的音樂教育，至 1929 年獲作曲課程第一獎結業，並於 1930 年獲頒高級音樂學習文憑①，才結束了巴黎音樂院的學習生涯。

在巴黎音樂院的十一年裡，梅湘陸續通過了下列教授的課程：

——讓·加隆 (Jean Gallon) (和聲學第二獎結業，1924)。

——喬治·科薩德 (Georges Caussade) (對位與賦格第一獎結業，1926)。