

第二章 布雷茲生平及重要作品概要

第一節 布雷茲生平介紹

皮耶·布雷茲 (Pierre Boulez, 1925-)，法國最重要的前衛音樂作曲家¹、指揮家，在音樂樂界成功地扮演了作曲家與指揮家雙重角色，也是魏本 (Anton Webern, 1883-1945) 之後，序列音樂最重要的代表人物之一。1925 年 3 月 26 日出生於蒙布里松 (Montbrison)，父親是位工程師。布雷茲從小便就喜歡數學和音樂²，並在年幼時即顯示了數學方面的天賦³。青年時期他曾入里昂大學學習高等數學，因此對於他的創作起了很大的作用，以致後來被稱為音樂科學家⁴。1943 年畢業後，前往巴黎，進入巴黎高等音樂院 (Conservatoire National Supérieur de Musique et de danse de Paris)，隨梅湘 (Olivier Messiaen, 1908-1992)、握拉布格 (Andrée Vaurabourg, 1894-1980)、萊波維茲 (René Leibowitz, 1913-1972) 等人學習作曲。

在巴黎學習作曲的期間，布雷茲隨梅湘學習作曲與樂曲分析，對「完全系列主義」充滿興趣⁵，他學習了梅湘的節奏運用方法，引入自身的十二音語法中。其知名作品《結構 I》 (*Structures, Livre I*, 1951-1952) 裡所使用到的音高序列，即為借用梅湘作品《音值與力度的調式》 (*Mode de Valeur et d'Intensité*, 1949) 裡所創作的素材⁶。現今，他們師生兩人，更被一起視為二十世紀後半期法國樂壇最主要的兩位作曲家⁷。

¹ Joseph Machlis, 《當代音樂介紹》 (Professor of Music), 蘇同右 譯, (台北: 譯者發行, 1989), 355。

² 馬清, 《二十世紀歐美音樂風格》 (台北: 揚智, 2000), 162。

³ 潘皇龍, 《讓我們來欣賞現代音樂》 (台北: 全音, 1999), 88。

⁴ 鍾子林, 《20 世紀西方音樂》 (北京: 中央民族大學, 2006), 192。

⁵ 楊沛仁, 《音樂史與欣賞》 (台北: 美樂, 2001), 459。

⁶ 宋瑾, 《20 世紀音樂的素材與技法》 (北京: 人民音樂, 2002), 210。

⁷ 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), 1。

而隨萊波維茲學習作曲期間，布雷茲接觸了十二音列的作曲法⁸。萊波維茲是為荀貝格(Arnold Schönberg, 1874-1951)和魏本的學生，當時，巴黎人對於十二音的體系了解較少，萊波維茲成為了荀貝格學派在法國的代理人，且曾出版專書《荀貝格與他的學派》(*Schoenberg et son Ecole*, 1947)，這對於布雷茲的影響深遠，不僅更加了解奧地利新維也納樂派音樂家的作曲風格⁹，同時也相當崇拜魏本的魅力，並與史托克豪森(Karlheinz Stockhausen, 1928-2007)等作曲家一起進行新的實驗¹⁰。他以表現樂派的音樂為出發點，對作品中的旋律、和聲與對位進行周密思索、安排。然而，類似的作品仍較缺乏活力和光澤，因此，又重新著手研究梅湘、德布西(Claude Debussy, 1862-1918)音樂中的節奏與音色，並擷取斯特拉汶斯基(Igor Strawinsky, 1882-1971)早期作品中的特色，並將荀貝格的音列技巧原理加以擴大¹¹；試圖將除音高之外的要素，例如時值、力度、音色，皆一併納入進行排列，建構出「整體序列法」¹²。將嚴密的數學構思與自由的、主觀的、甚至狂放的感情表現相加結合，因而形成了深具個人特色的風格¹³。因其在青壯年時期即發展出自己的一套創作理論，致成為廿世紀法國前衛派的代表人物之一¹⁴。本研究綜合彙整相關文獻¹⁵¹⁶¹⁷¹⁸¹⁹，茲將布雷茲之重要生平整理如下。

⁸ 潘皇龍 1999，88。

⁹ 鍾子林 2006，191。

¹⁰ Robert P. Morgan，〈*Twentieth-Century Music*〉(New York: Norton, 1991)，371。

¹¹ 鍾子林 2006，191-192。

¹² 馬清 2000，162。

¹³ 鍾子林 2006，192。

¹⁴ 楊沛仁 2001，459。

¹⁵ 楊沛仁 2001，458-460。

¹⁶ 馬清 2000，162-166。

¹⁷ 潘皇龍 1999，88-94。

¹⁸ 鍾子林 2006，191-195。

¹⁹ Joseph Machlis 1989，355-357。

1946 年，經由作曲家奧內格（Arthur Honegger, 1892-1955）之推薦，他進入巴黎馬里尼劇院（Theatre Marigny）擔任巴羅—雷諾歌劇團的音樂指導與指揮²⁰。因擔任指揮之故，曾領樂團至各地（含美洲、歐洲）演出，致聲名四播；也由此便得以積極推廣現代音樂。

1954 年，在劇場主持人巴隆特（Jean-Louis Barrault, 1910-1994）的協助之下，布雷茲創立「音樂領域」（Domaine musical），專門演奏、推廣現代音樂，介紹荀貝格、魏本、貝格（Alban Berg, 1885-1935）等人的作品，並推展一系列的前衛音樂演奏會。此外，也親身擔任指揮，定期舉辦現代音樂發表會，因此，也開啓他的指揮生涯。然而當時在法國，許多人尚難以接受他的現代作品，於是他離開了法國，前往德國發展。

他在德國發展相當順利，1955 年任「國際達姆斯大新音樂夏令營」講師；1958 年擔任西德的「西南廣播樂團」（SWF）指揮，並逐步將活動領域延伸到美洲；1963 年任美國哈佛大學訪問教授與瑞士巴塞（Basel）音樂學院作曲教授職，同年，亦在巴黎歌劇院指揮貝格的作品《伍采克》（*Wozzeck*, 1921）；1967 年至 1972 年擔任美國克里夫蘭管弦樂團（Cleveland Orchestra）客席指揮²¹；而 1970 年拜魯特音樂節演出華格納（Richard Wagner, 1813-1883）的《帕西法爾》（*Parsifal*, 1882）並錄音出版，成為他本人在 DG 發行的首張唱片；1971-1974 受聘為英國 BBC 交響樂團的指揮，首度把現代的前衛派作品在音樂廳發表，奠定在指揮樂界舉足輕重的地位；1971-1978 擔任紐約愛樂的指揮，致知名度在美國地區逐漸攀升。然因大量引進冷僻前衛曲目，及其特立獨行的個性，被封

²⁰ 馬清 2000，162。

²¹ 潘皇龍 1999，88。

爲「The Iceman Cometh」。；1976 年應法國政府之邀創立巴黎龐畢度文化中心與所屬「現代音樂室內樂團」(Ensemble InterCotemporain, 簡稱 EIC), 並擔任「音樂與聲學協調研究所」總監 (Institut de Recherche et de Coordination Acoustique-Musique, 簡稱 IRCAM), 以拓展現代音樂之研究與發展爲目標²², 成爲全球知名的現代音樂中心, 除了研究現代音樂之外, 也探討音樂與其他的科學之間的關係。因財務獨立、研究環境十分優渥, 他得以發揮其音樂理念及才華, 成爲現代音樂領導人的寶座²³。且他倡議音樂家應與科學家合作, 探索新的音響; 同年, 應邀在拜魯特音樂節百周年慶中, 特別指揮了華格納的大作《尼貝龍根的指環》(Der Ring des Niebelungen, 1853-1874)。因長期和 DG 公司合作關係良好, 致在 1989 年與 DG 公司簽訂了終生專屬錄音合約。同年, 並成爲日本藝術協會第一位「帝國獎」得主。

1992 年起爲專心指揮與作曲, 他辭去「音樂與聲學協調研究所」總監的職務; 1995 年, 不僅世界各大樂團爭相競邀指揮, 他所積極協助的「音樂城」(Cité de la musique) 也在巴黎落成, 另亦獲得德國唱片評論獎與英國音樂雜誌《留聲機》「本年度藝術家」。1996 年, 則獲頒柏林藝術與瑞典皇家音樂院的極致音樂獎; 2000 年, 他率領倫敦交響樂團與當代樂集, 展開「布雷茲 2000 年之旅」, 足跡踏遍歐美知名的 11 座音樂廳, 演出超過 30 場的音樂會, 亦編列了許多從二十世紀邁進二十一世紀的最新作品納入演出曲目, 引領愛樂者進入新的欣賞領域, 產生新的美感思維, 對於當代音樂發展貢獻卓著。

²² 潘皇龍 1999, 88。

²³ 楊沛仁 2001, 460。

第二節 布雷茲代表作品概要

布雷茲作品，主要有管弦樂、鋼琴與室內樂等，大多屬於前衛風格作品。其創作態度十分嚴謹，致時常在演出後尚多次加以修訂。其作品，特別是後來從事指揮工作以後，創作數量明顯減少²⁴。但他完成的作品，均具有織度明晰、音響色彩豐富的特質。然而在這些傑出作品中，已足以讓他在廿世紀的前衛派音樂家中，占有一席之地。

布雷茲音樂的情感內涵包羅廣泛，從溫柔的抒情主義到激烈的表現主義。他曾說過：「我認為音樂應該是具有普遍性的魅力，它可說是一種歇斯底里的表現」²⁵。其強烈的情感在數學的精確性中獲得了必要的補償，他的結構組織就是以此設計出來的。

布雷茲較早期的作品是獻身於音列技巧的更進一步發展，特別是有關節奏方面，其運用手法相當自由，但仍表現出極凝鍊的思想特徵。早期作品仍具音樂動機的角色存在，但是成熟期的創作就少見主題或動機，其大半樂曲仍多保有明確的曲式結構，並且經常將人聲當作音效的一部分²⁶。他承襲梅湘對於鐘及打擊樂器的偏好，其清晰的管弦樂組織以及細膩的音色差異作為基礎。布雷茲、史托克豪森和諾諾（Luigi Nono, 1924-1990）被稱為先鋒派三大代表，特別是在序列音樂方面。

布雷茲成名作是序列主義作品《第二號鋼琴奏鳴曲》（*Piano sonata No.2*, 1947-1948），音響強烈狂熱，前衛的創作路線，令人印象深刻；為十八件樂器所作的《複調 X》（*Polyphonic X*, 1951）和雙鋼琴作品《結構 I》、《結構 II》（*Structures, Liver II*, 1956-1961），都足以代表他在系列音樂中獨特的地位。

²⁴ 楊沛仁 2001，459。

²⁵ Joseph Machlis 1989，356。

²⁶ 楊沛仁 2001，459。

而布雷茲早期作品以三首鋼琴奏鳴曲、《水之陽》(*Le Soleil des eaux*, 1948)、人聲與室內樂組而寫的《無主之槌》為代表。《水之陽》和《無主之槌》的詞文，都是來自詩人夏爾的詩作²⁷。

1956 年以後，因受到美國的凱基影響，採用偶然原則，開始「機遇音樂」的理念創作²⁸，1957 年完成的第三號鋼琴奏鳴曲，便可算是機遇音樂中的範例經典。允許演奏者在樂章順序、時值、力度和演奏法的進行處理上，可以自行選擇。60 年代間，布雷茲為女高音與管弦樂團所寫的《折疊·依據·折疊》(*Pli selon pli*, 1957-1962)，共有五個樂章，曲中採用三首馬拉美的即興詩，結合了序列和偶然音樂的手法，而這首作品更是「色澤音響」創作的劃時代巨獻²⁹。70 年代為管弦樂團版而寫的《記譜》(*Natation*, 1980)、《加倍》(*Doubles*, 1963) 與為 15 個器樂而作的《光芒》(*Eclats*, 1965)，都是布雷茲極具代表性的作品。

其中，1980 年在美國首演管絃樂《記譜》時，設計了一種新奇的表演方式：管絃樂團在中心，觀眾圍繞在管絃樂團周圍，而獨奏者們在觀眾周圍。十分特別的演出方式，更讓大家注意到他的音樂³⁰。

後來又開始追求另一種途徑，強調引導一切音樂要素的預先決定素材的重要性。開始回轉來反對機運音樂要素的探究了³¹。也由於醉心於電子音響的巧妙的操縱，包括噪音的運用。為六位獨奏者、管弦樂團、電腦音響和電子音樂而作的《應答曲》(*Répons*,

²⁷ 楊沛仁 2001，459。

²⁸ 鍾子林 2006，192。

²⁹ 潘皇龍，《現代音樂的焦點》(台北：全音，1999)，6。

³⁰ Joan Peyser，《To Boulez and Beyond》(The United States of America: Scarecrow Press, Inc., 2008)，287。

³¹ 康謳，《大陸音樂辭典》(台北：大陸書局，1994)，141-142。

1981) 便是很具代表性的作品。這是將傳統樂器與法國當時最先進的音樂電腦相結合的作品，是一次很有意義的計算音樂實驗，演出的設計與表演均具有時代的特色。整個樂曲的設計手法新穎，由計算機控制的音樂結構嚴謹，樂曲的音響具有空間立體感，充滿活力³²。

布雷茲除了創作，50 年代中期開始，也開始從事教學，介紹自己的創作經驗。1964 年出版了《今日的音樂》(*Boulez on Music Today*, 1964)，根據平常教學時的講稿所整理而成，系統的講述系列音樂的問題。

布雷茲在整體序列與電子音樂方面做出了突出的貢獻，他的嚴肅、執著的探索精神引起人們對他的尊重³³。

【表 2-1】為布雷茲的作品列表，是從學者 Dominique Jameux 於 1991 年所著述的 *Pierre Boulez*³⁴ 與學者 Peter F. Stacey 於 1987 年所著述的 *Boulez and the Modern Concept*³⁵ 中，整理列表。

³² 馬清 2000，165。

³³ 馬清 2000，165-6。

³⁴ Dominique Jameux，《*Pierre Boulez*》(Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1991)，369-372。

³⁵ Peter F. Stacey，《*Boulez and the Modern Concept*》(England: Scholar Press, 1987)，144-145。

【表 2-1】布雷茲作品表

時代	曲名	編制	修 改 年 代
1944-45	《 <i>Prelude, Psalmodie, Toccata, Scerzo, Nocturne</i> 》	Piano	
1945	《 <i>Tbème et variations</i> 》	For piano left hand	
	《 <i>Trois Psalmodies</i> 》	Piano	
	《 <i>Notations</i> 》	Piano	1980
1945-46	《 <i>Quartet</i> 》	Four ondes martenot	
1946	《 <i>Sonatine</i> 》	Flute, piano	
	《 <i>Piano sonata No.1</i> 》	Piano	
1946-47	《 <i>Le visage nuptial</i> 》	Soprano, contralto, two ondes Martenot, piano, percussion	1951-52 、 1989
1947	《 <i>Symphonie concertante</i> 》	Piano, orchestra	
1947-48	《 <i>Piano sonata No.2</i> 》	Piano	
1948	《 <i>Le Soleil des eaux</i> 》	Voice, orchestra	1950 、 1958 、 1965
	《 <i>Sonata</i> 》	Two piano	
	《 <i>L'Orestie</i> 》	Voice, instrumental ensemble	
1948-49	《 <i>Livre pour quatuor</i> 》	String quartet	1968 、 1989
1950	《 <i>Un coup de dés</i> 》	Chorus , orchestra	
	《 <i>3 Essais</i> 》	Percussion	
1951	《 <i>Polyphonic X</i> 》	Eighteen instruments	
1951-52	《 <i>Étude sur un son</i> 》	Single track tape	
	《 <i>Étude sur sept son</i> 》		
	《 <i>Structures, Liver I</i> 》	Two pianos	
1952	《 <i>Oubli signal lapidé</i> 》	Twelve voices	
1953 -55	《 <i>Le Marteau sans maître</i> 》	Contralto, altoflute, xylorimba, vibraphone, percussion, guitar, viola	1957
1955	《 <i>La Symphonie mécanique</i> 》	Single track tape	
1956-57	《 <i>Piano sonata No.3</i> 》	Piano	
1956-61	《 <i>Structures, Liver II</i> 》	Two pianos	
1957-62	《 <i>Pli selon pli</i> 》	Soprano, harp, vibraphone, tubular bells, four percussion	1957 、 1959 、 1959-62 、 1960 、 1962

			、 1983-84 、 1984-85
1957-58	《Doubles》	Large orchestra	1963 、 1968
1957	《Strophes》	Flute	
1958	《Poésie pour pouvoir》	Five-track tape and orchestra	
1961-68	《Domaines》	Clarinet solo, or with twenty-one instruments in six groups	1980-81
1962-64	《Marges》	Percussion ensemble	
1965	《Eclat》	Nine percussion and six Instruments	1966
1967	《Le Crépuscule de Yang Kouei-Feï》	Incidental music for radio	
1969	《For Dr. Kalmus》	Flute, clarinet, viola, cello, piano	
1970	《cumings ist der dicbter》	Chamber chorus and orchestra	1986
1971	《...explosante fixe...》	For variable forces	1972 、 1973-74 、 1985 、 1989 、 1991-93
1974	《Ainsi parla Zarathoustra》	Incidental music for voice and instrumental ensemble	
1974-75	《Rituel》	Orchestra in eight groups	
1976	《Messagesquise》	Solo cello and six other cellos	
1981	《Répons》	Six soloists, chamber group, computer tape and live electronics	
1984	《Dévive》	Chamber group	1988-2006
1985	《Dialogue de l'ombre double》	Clarinet, electro-acoustic equipment	
1985	《Mémoriale》	Flute, solo, eight instruments	
1996-98	《Sur Incises》	3 piano, 3 harps, 3 mallet Instruments	
1998	《Anthèmes》	Violin, electronics	
2005	《Une page d'éphéméride》	Piano	