

第一章 緒論

第一節 研究動機與目的

1913 年，Lili Boulanger（1893—1918）成爲第一位獲得羅馬大賽第首獎的女性作曲家，她打破巴黎音樂院的傳統，將得獲獎的作品題獻給自己的姊姊——娜迪亞·布蘭傑（Nadia Boulanger，1887—1979），而非自己在音樂院的作曲指導老師。

1962 年，Virgil Thomson（1896—1989）說：布蘭傑創造了一個傳奇，那就是，在美國的每個鎮上，一定同時存在兩項事物——一間雜貨店和一個布蘭傑的學生。¹

1962 年布蘭傑被列入 *Americans Guild of Organist* 一書中。

1970 年，風靡一時的美國電影 *Love Story*，女主角被設定爲克里夫蘭音樂院（Cleveland Institute of Music）的學生，在她與男主角告別時說：「我要到巴黎與布蘭傑學習音樂。」

1979 年 10 月 23 日，紐約時報（New York Times）在頭版以「娜迪亞·布蘭傑，頂尖作曲家的老師，去世了。²」的標題，報導布蘭傑在前一天於巴黎過世的

¹ Virgil Thomson, “Greatest Music Teacher,” *New York Times Magazine* (February 4, 1962), 24.

² Allen Hughes, “Nadia Boulanger, Teacher of Top Composers, Dies,” *New York Times*, October 23, 1979.

消息。

布蘭傑被公認為二十世紀最偉大的音樂教育家之一，她的妹妹也是她的第一批學生之一，在她的指導下，成為歷史上第一位獲得羅馬大賽首獎的女性作曲家。但布蘭傑與大眾所熟悉的四大音樂教育法創始人不同，她從未建立任何教學系統，她追求的是最嚴謹最傳統的專業訓練方式，她以這樣的信念將自己的教學天份發揮的淋漓盡致，也激發無數學生的潛力，尤其是二十世紀初期嚴肅音樂正處於萌芽階段的美國，受惠最深。

從 1920 年代直到第二次世界大戰結束，美國樂壇上顯赫的領袖人物，百分之九十九以上曾受教於布蘭傑門下，她是一個法國人，但卻成為二十世紀上半頁，美國音樂最核心的人物，單是她的美國學生名單就可以組成美國最具代表性的古典音樂名人堂。布蘭傑的高知名度、她的成就，以及她對美國音樂的影響，使得好萊塢的商業電影，也將她的名字寫入劇情中，直接反映出當時所有美國最優秀、最有天份的年輕作曲家們，出國深造的第一選擇。

現在，許多人聽過布蘭傑的名字，也知道她除了是一位為大的教育家外，還是一位優秀的指揮家、演奏家，與音樂評論家，不過對於她在音樂上到底有什麼樣傑出的想法而有如此的影響與成就卻不甚明瞭；這主要是因為布蘭傑排斥與人談論自己，她拒絕為自己立傳，因為那可能會引起誤解。當她的學生 Don G. Campbell 希望能撰寫以她為主題的書籍時，布蘭傑這麼對他說：「我對你的研究內容資料越慷慨，我就越感到焦慮。親愛的 Don，不可否認的，我必須要協助你正

在進行的議題，我必須要幫助你瞭解你的計畫，但你也必須要明白我是個什麼樣的人，不要只是歸納，而要試著去面對真實的每一天和每個人，我很憂慮你會虛構了我的人生。³」布蘭傑對於文字可能引起的誤解總是感到憂心忡忡，她對所有將以文字出版的資料都相當謹慎，因此雖然她曾擔任過音樂雜誌的專欄作家，但留下的文章並不多，她曾經說過：我很遺憾文字不是我所能掌控的領域，因此我無法用它來解釋任何事情。⁴即便是在生命將盡時，她接受法國和英國一系列公開的媒體訪問，仍不願意將她的生活、思想和概念作完整的陳述。

在布蘭傑過世後到現在將近三十個年頭裡，學者們開始嘗試著將她一值避免談論的個人內在觀點及個人歷史整理出來，希望透過這樣的研究過程，了解布蘭傑的影響力從何而來。但正如 Campbell 所說：布蘭傑的藝術精神，不是一個具體的形體，而是一種流動的、引人共鳴的能量，要將這個以文字寫作是很危險的。⁵布蘭傑的音樂思想，與她所從事的音樂工作，包括：作曲、指揮、演奏和教學等，息息相關，而且能反映她所生活的年代和環境，因此想要對她的成就下一個單純的定義確實也是相當困難的，但要真正認識她就必須要面對這個挑戰。

本文將詳細剖析布蘭傑的音樂思想，釐清她對於音樂呈現的堅持，期望能真正認識這位影響二十世紀音樂的重要音樂人，不僅僅止於知道她的名字。

³ Don G. Campbell, *Master Teacher Nadia Boulanger* (Washington, D. C.: The Pastoral Press, 1984), XI.

⁴ Ibid., 71.

⁵ Ibid., XII.

第二節 文獻回顧與探討

布蘭傑原本希望在她過世之後能夠保留她在巴黎的住處，作為成立基金會的地點，保存她所有的藏書、樂譜以及文件資料，但這個願望後來並沒有實現。她生前最親密的學生和友人 Annette Dieudonné 將布蘭傑的遺產以她本人的名義，分類捐給擁有大型展覽場所的各個大學、政府機關，和一些民間團體，包括法國國家圖書館（Bibliothèque nationale de France）、國立巴黎高等音樂院等。而她長年收藏的樂譜，尤其是一些少為人知的美國作曲家作品手稿，則被送回美國由哈佛大學保管。

也因此布蘭傑的遺物分散各地，造成了二十世紀音樂學者在收集資料上的困難。不過幸運的是，雖然資料分散各地，但絕大部分都保存於法國國家圖書館中，尤其是布蘭傑的筆記本、日記，和私人通信，這些能夠直接瞭解她的生活和她的思想的相關資料，都受到法國國家圖書館的完整保存。但這些資料因為數量太過於龐大，又遇上法國國家圖書館正在進行的數位化建檔工程影響，許多關於布蘭傑的第一手資料取得困難。因此本研究的參考資料，以已經出版的文獻為主。

而已出版的文獻資料部分，可概略分為兩大項目，包括布蘭傑親筆寫作的文章，和由研究者、樂評家或她的學生們等等，所撰寫的文章和書籍。

布蘭傑親自撰寫的文章，以 1919 年到 1924 年接受 August Mangeot 邀請，在法國知名的音樂出版品《音樂世界》（Le Monde Musical），擔任音樂評論專欄作家時最多。但因為布蘭傑始終認為文字容易引起誤會，而且以文字作為傳達自己思

想的工具，本來就不是她的長項，因此在 1924 年之後，就以教學和演奏工作繁忙為理由，辭去樂評專欄的工作，從此幾乎不再有任何公開的文章發表。⁶原本布蘭傑在《音樂世界》寫作的這些文章是了解他的想法最直接的管道，但由於因為年代久遠，加上屬於法文的出版品，在台灣相當不易取得，幸運的是 Teresa Walters 在其博士論文中大量的引用，她並將引用的所有資料翻譯成英文，這提供了往後研究者寫作論文或書籍時重要的參考訊息來源。⁷

除了《音樂世界》的文章外，1925 年前往美國萊斯大學音樂院 (Shepherd School of Music of Rice University) 演講時的講稿是布蘭傑在音樂上的相關論述中，唯一被出版的。演講內容以討論當代音樂為主題，包括了對當時許多重要作曲家，例如：Claude Debussy (1862-1918)、Igor Stravinsky (1882-1971) 的想法，以及現代音樂該何去何從等問題。這份講稿以英文寫作，於 1926 年由主辦單位萊斯大學音樂院徵得布蘭傑同意後出版，成為現今研究者得知布蘭傑想法的最直接也最便捷的管道，也是本文在探討布蘭傑的音樂思維時最主要的參考文獻之一。

雖然上述之文章都是布蘭傑音樂思想最直接的展現，但卻侷限於布蘭傑早期的想法，而布蘭傑對音樂的態度和看法是隨著生命的成長而變化的，⁸因此這些文章雖然能顯現當時三十多歲的布蘭傑的想法，但卻無法代表她一生對音樂的看

⁶ 布蘭傑曾在 1927 年理查史特勞斯的玫瑰騎士首演時，為其復出寫作樂評，也在 1950 年反對詢白克提倡之十二音列音樂，而為文抨擊。

⁷ 所有布蘭傑的專書，以及 1981 年之後以英文寫作的碩博士論文和期刊論文，都將 Walters 的論文作為重要參考資料。

⁸ Don G. Campbell, XI

法，想要了解布蘭傑真正的音樂思想，還需要參考許多後期的訪談以及學生的說法。

除此之外，音樂學者們的論述，由第三者角度進行客觀的評論，也是讓布蘭傑的音樂思想能更完整呈現的重要依據。這些由研究者所寫的論述，依照來源可分為三大類別，第一類為布蘭傑的相關報導，第二類為主題研究論文，最後則是專書部份。

布蘭傑的相關報導存在於世界各國的語言中，這是因為她影響的音樂家遍及全球的關係。其中以英語報導為最大宗，其次則為法文和波蘭文，這可能是因為布蘭傑對美、英兩國影響較深，而且比起歐陸，布蘭傑在美國與英國更具知名度的關係。在英語報導中，紐約時報擁有最豐富的資料，布蘭傑在巴黎的重要消息，在世界各國演出的訊息，尤其是訪美的行程及活動，紐約時報都有詳細的報導。另外波士頓晚報（*Boston Transcript Evening*）也經常刊登布蘭傑的消息，尤其 1933 年布蘭傑以女性指揮家的身分第一次指揮波士頓交響樂團（*Boston Symphony Orchestra*）時，更以全版版面大幅報導。而法文與波蘭文的報導，同樣由於在台灣不容易取得，加上語言隔閡的關係，只能將其割捨，本論文還是以英文寫作的相關文獻做為主要的參考資料。

在研究論文方面，以布蘭傑作為研究對象，而寫作相關探討文章或碩博士論文的學者並不多，除了 2004 年布蘭傑過世二十五週年，科羅拉多州立大學（*University of Colorado*）舉辦了一系列的紀念音樂會和研討會，邀請多位學者發

表與布蘭傑相關的研究論文外，其他以布蘭傑為主題的研究論文，從 1974 年到現在零星出現的資料不超過二十筆。⁹這些研究論文還可再細分為兩方面討論：碩博士論文及學術期刊論文。

在博碩士論文方面，從 1974 年第一篇與布蘭傑相關的論文產生直到現在，北美地區共發表了九篇與布蘭傑相關的碩博士論文，其中 Kimberly Francis 的論文是以布蘭傑的大型作品 *La Ville Morte* 作為探討主題，餘下的八篇依照研究方向可分為兩大類，一類是研究與布蘭傑的教學理念相關之議題，另一類則是研究布蘭傑的教學對學生作品的影響。後者雖是以研究布蘭傑對學生作品的影響，但大多數只在論文開頭部份概略提到布蘭傑的教學生涯，及其所堅持之音樂理念，實際內容則著重於作曲家作品的分析，與布蘭傑少有關聯。唯有 Wendy M. McCallum 於 2004 年所發表之論文，明確歸納出布蘭傑對管絃樂作品的創作要求，並以這些要求為準則，一一剖析布蘭傑的信念於學生作品中之體現。

以研究布蘭傑的教學理念為主題之論文共有三篇，分別是 Bruce A. Brown 於 1974 年發表的 *Nadia Boulanger: Her Influence on American Music*、Teresa Walters 於 1981 年發表的 *Nadia Boulanger, Musician And Teacher: Her Life, Concept, And Influence*，以及 Janet S. Schneider 於 1997 年發表的 *Basic Pedagogical Principle of Nadia Boulanger*，這三篇論文之研究方向與本篇論文較為相似。

Brown 的碩士論文是歷史上第一篇以布蘭傑為探討主題的學術論文，於布蘭

⁹ 根據 PQDD、WorldCat 與 RILM 三大資料庫交叉搜尋結果。

傑過世前五年完成。全文以美國專業音樂發展史為主軸，詳細介紹了多位在 1920 年到 1950 年之間與布蘭傑學習的美國作曲家，探討布蘭傑所崇拜的新古典主義對美國音樂的影響。雖然作者條列了許多布蘭傑對音樂的信念，以及學生對她的看法，但沒有進一步的探討與分析。另外可能因為寫作當時布蘭傑仍在世，因此全文偏重於敘述布蘭傑的好，即使提到當時存在的一些反對布蘭傑偏重於傳統教學方式的聲音，也以「憤世忌俗者」來形容；在對美國音樂的影響方面，Brown 主要是以布蘭傑美國學生的成就以及他們對美國音樂的貢獻，來證明布蘭傑對美國音樂的影響，而非以布蘭傑在音樂上的想法為依據來論述。

Walters 的博士論文則是傾向對布蘭傑這個「人」的討論，她在布蘭傑過世前就開始進行論文資料的蒐集工作，包括親自到布蘭傑的課堂上觀察，和親自訪談布蘭傑以及她的學生等。另外，Walters 還以《音樂世界》上布蘭傑所寫作的專欄文章為主要參考資料，輔以同時期的音樂家如 Paul Hindemith (1895—1963) 和 Arnold Schoenberg (1874—1951) 等的論述，進而歸納出布蘭傑對音樂的整體想法。如前所述，Walters 的翻譯造福了之後許多研究者，但因侷限在布蘭傑的早期音樂思想，難免有失之偏頗之虞。Schneider 的論文則因為內容較為簡略，且與前述兩篇論文重複比例較高，於此不再贅述。

期刊論文方面共有七篇，其中兩位英國學者 Jeanice Brooks 和 Caroline Potter 所寫的文章就各佔了三篇。¹⁰Potter 的文章主要以布蘭傑的作品風格和創作技巧為

¹⁰ Jeanice Brooks，音樂學家，現任教於 University of Southampton，研究專長為法國文藝復興時期音樂，著有 *Courtly Song in Late Sixteenth-Century France* (Chicago, 2000) 一

研究主題，並且在 2006 年 11 月出版了 *Nadia And Lili Boulanger* 一書，為目前研究布蘭傑的最新著作。Brooks 的研究則偏重在布蘭傑所從事的工作，尤其是指揮、演奏和音樂經理人等，這些長久以來因為教學的鋒芒所掩蓋而被忽略的身分。另外，Brooks 特別針對布蘭傑身後所留下大批珍貴遺物的流向作了詳盡的調查，她在“*The Fonds Boulanger at the Bibliotheque Nationale*”一文中，仔細的解說了法國國家圖書館中布蘭傑遺物的收藏，可做為研究者在搜尋布蘭傑的第一手資料時的重要指南。

最後則是書籍的部分。由於布蘭傑在音樂史上的地位特殊，因此大部分重要的西方音樂及美國音樂的通史和斷代史中，都可以找到與布蘭傑相關的資訊，從這些史籍中可以發現布蘭傑的偉大和她在歷史上廣泛的影響。另外，布蘭傑的知名學生，例如：Aaron Copland (1900—1990)、Virgil Thomson、Astor Piazzola (1921—1992)、Walter Piston (1894—1976) 等的傳記、著作或訪談，也是瞭解布蘭傑的重要資料，但這些書籍因為並非以布蘭傑為主要研究對象，因此難以獲得與她本人相關的詳盡資料。

書，本書曾獲得 2001 年 Roland H. Bainton 年度最佳音樂與藝術史類書籍獎項。Brooks 對於法國二十世紀音樂也相當有興趣，不定時發表相關的短篇論文，其中以布蘭傑為研究主題的有“*Nadia Boulanger and the Salon of the Princesse de Polignac*”、“*The Fonds Boulanger in the Bibliothèque Nationale*”和“*Noble et grande servante de la musique: Telling the Story of Nadia Boulanger’s Conducting Career*”，也應邀在 2004 年科羅拉多州立大學所舉辦的布蘭傑紀念論文研討會中發表。

Caroline Potter，音樂學家，現任教於 Kingston University，研究專長為法國近代音樂，著有 *Henri Dutilleux* (1997, Aldershot)、*French music since Berlioz*、*Nadia and Lili Boulanger* (2006, Aldershot) 等書，並且在許多期刊書籍中寫作過多篇以布蘭傑為主題的探討文章：“*Nadia Boulanger and Raoul Pugno's opera La ville morte*”、“*Nadia Boulanger: The Teacher in the Marketplace*”、“*Nadia and Lili Boulanger: sister composers*”。另外 Potter 也是 Grove 音樂字典 Nadia Boulanger 詞條的撰寫者，並曾在 2005 年接受 ABC 國家電台訪問，在節目中談論她心目中的布蘭傑。

雖然布蘭傑不願意爲自己立傳，對於在公開場合討論自己的意願也不高，但在 1976 年到 1987 年之間，仍有五本布蘭傑的專書問世，五位作者皆以不同的角度來探討布蘭傑的生平，以及她的人生哲學。

其中最早出版的是由 Alan Kandall 寫作的 *The Tender Tyrant: Nadia Boulanger a Life Devoted to Music*，這也是唯一在布蘭傑生前出版的專書。「The Tender Tyrant」是 1933 年布蘭傑指揮倫敦樂團於英國 BBC 國家廣播電台（British Broadcasting Corporation）演出時，由電台爲她下的標題，簡單而貼切的道出布蘭傑在學生和朋友中的形象，Kandall 將之作爲本書的標題，而這個稱呼也成了布蘭傑往後最令人熟悉的稱號之一。本書爲所有布蘭傑的專書中，唯一以專題討論的方式寫成的書籍，但仍以布蘭傑的生平事件作爲主要論述內容，Kandall 以布蘭傑曾從事的音樂事業作爲主題，分成各個章節討論，尤其是對她的教學著墨甚深。

Leonie Ronsentiel 於 1982 年出版的 *Nadia Boulanger: a Life in Music*，則是五本專書中內容最完整、豐富的，書中巨細靡遺的交代了布蘭傑一生的故事，還有許多直到目前爲止仍無法考證的傳聞之描述，並且在本書最後說明了布蘭傑遺物的去向。其中較爲可惜的是，雖然作者提供了相當多的資訊，但卻沒有交代資料的來源，無法提後來的供研究者獲得更進一步資訊的管道。

另外 Don G. Campbell（1946—）於 1984 年出版的 *Mater Teacher: Nadia Boulanger* 一書，全書主要分爲四個部分：第一部分爲學生對布蘭傑的想法，第二部分則是布蘭傑的生平，第三部分是節錄布蘭傑曾說過的話，最後一部分是作者

得到萊斯音樂院的同意以後，將該校所出版的布蘭傑演講內容，放在本書的第四部份，這也提供了後來的研究者取得這份資料的另一個管道。第一部分和第三部分提供了不少與布蘭傑相關的重要資料，但與 *Ronsentiel* 相同，都沒有提供這些內容的來源，無法作為搜尋進一步資料的依據。

Bruno Monsaigeon 的 *Mademoiselle: Entretiens avec Nadia Boulanger* 於 1981 年出版，1985 年翻譯成英文。全書以對話方式寫作，內容類似紀錄片訪談。作者在序言裡提到：這些和布蘭傑的談話實際上從未發生過，至少沒有像現在這樣呈現在讀者面前的方式。¹¹也就是說，作者並未與布蘭傑作正式的訪談，整本著作的內容主要是作者根據和布蘭傑在 1974 年到 1979 年之間（布蘭傑生命中的最後五年），多次偶然相遇的談話內容，以及布蘭傑曾錄製過的訪談影片和錄音資料，加上她的好友和學生所提供的資訊整理而成。作者以較為生動的對話形式來呈現布蘭傑嚴肅的音樂思想，因此書中有許多是作者想像布蘭傑的說話方式所寫成，在實際的文字運用上與事實會有所出入，這是使用這份參考資料時需要特別注意的地方。

最後是 Jerome Spycket 於 1987 年出版的 *Nadia Boulanger* 一書，本書於 1992 年翻譯成英文本，這是五本專書中最新出版的一本。Spycket 認為他的這本書不能稱為是一本傳記，因為布蘭傑傳記中所需要的一些最重要資料，現在仍保存在法國國家圖書館中，得等到 2009 年才能公諸於世。本書最大的特點是大量引用了許

¹¹ Bruno Monsaigeon, *Mademoiselle: Conversations with Nadia Boulanger* (Great Britain: Carcanet Press Limited, 1985), 10.

多布蘭傑與她生命中幾個重要人物，包括 Raoul Pugno (1852—1914)、Princesse de Polignac (1865—1942)、Walter Damrosch (1862—1950)、Igor Starvinsky 等等，之間大量的信件來往為主軸，以此作為描寫布蘭傑一生故事的根據。Spycket 雖然說因為布蘭傑的許多私密資料，現在仍未公開，因此自己的這本書不能算是布蘭傑的傳記，但因為本書講述的就是布蘭傑一生的故事，所以內容實際上仍可歸類為傳記。