

How to describe my feelings having just heard two performances and the recording of the *Turangalila-Symphonie*, conducted by the inspired Myung-whun Chung? At the moment, in association with the music publishing house of Durand, I am preparing a new edition of the *Turangalila-Symphonie*, to include some small changes that have been suggested to me by my hearing around two hundred performances of the work, in different cities and different countries. The magnificent version of the *Turangalila-Symphonie* that has now been achieved by Myung-Whun Chung, by the two soloists Yvonne Loriod and Jeanne Loriod, and by the Bastille Opera Orchestra, takes account of these modifications, and answers perfectly to all my desires. These are the correct tempos, the correct dynamics, the right feelings and the right joy! Coming after the many excellent interpretations that we already know, this new version, superb from every point of view, can be considered henceforth the definitive account.

Olivier Messiaen

The *Turangalila-Symphonie* was commissioned from me by Serge Koussevitzky, for the Boston Symphony Orchestra. I wrote it and orchestrated it between 17 July 1946 and 29 November 1948. The first performance took place on 2 December 1949 in Symphony Hall, Boston, with Leonard Bernstein conducting the Boston Symphony Orchestra. The solo piano part was taken by Yvonne Loriod, who has played it almost every time since. “Turangalila” – pronounced “tour-ahn-gu-lee-lah”, with the last two syllables accented and lengthened – is a word in Sanskrit. As with all words from ancient oriental languages, its meaning is very rich. “Lila” literally means play – but play in the sense of the divine action upon the cosmos, the play of creation, of destruction, of reconstruction, the play of life and death. “Lila” is also Love. “Turanga”: this is time that runs, like a galloping horse; this is time that flows, like sand in an hourglass. “Turanga” is movement and rhythm. “Turangalila” therefore means all at once love song, hymn to joy, time, movement, rhythm, life and death. The *Turangalila-Symphonie* is a love song. The *Turangalila-Symphonie* is a hymn to joy. Not the respectable, calmly euphoric joy of some good man of the 17th century, but joy as it may be conceived by someone who has glimpsed it only in the midst of sadness: in other words, a joy that is superhuman, overflowing, blinding, unlimited. Love is present here in the same manner: this is a love that is fatal, irresistible, transcending everything, suppressing everything outside itself, a love such as is symbolized by the philtre of Tristan and Yseult. The *Turangalila-Symphonie* is framed by *Harawi*, “song of love and death”, for voice and piano (written in 1945) and *Cinq Rechants* for twelve mixed voices unaccompanied (written in 1949). *Harawi*, the *Turangalila* and *Cinq Rechants* are three aspects – different in musical resources, volume, importance and style – of one single Tristan and Yseult. In all three works the heroine – like Viviane, the beloved of the enchanter Merlin, like Yseult the fair, adept

天啓を受けた者、チョン・ミョンフンが指揮したトゥランガリーラー交響曲の2つの公演とこの録音を聴いたばかりの私の気持ちを、どのように説明したら良いのでしょうか？現在、音楽出版社デュラン社の協力を得て、トゥランガリーラー交響曲の新版を準備していますが、これにはさまざまな国の異なる都市で聴いた、同曲の約200回の実演から示唆を受けた、いくつかの小さな変更が含まれています。チョン・ミョンフン、2人のソリスト、イヴォンヌ・ロリオとジャンヌ・ロリオ、そしてバステュー・オペラ管弦楽団によって成し遂げられたトゥランガリーラー交響曲の素晴らしい版は、それらの変更を考慮に入れたものであり、私の全ての欲求に完全に応えています。その演奏は、全く正しいテンポ、全く正しいダイナミクス、全く正しいフィーリング、そして全く正しい悦びを備えていると断言できるでしょう！我々が既に知り得た多くの優れた解釈を経て辿り着いたこの新しい版は、あらゆる観点において極めて優れており、今後の決定的な版と見なすことができるでしょう。

オリヴィエ・メシアン

トゥランガリーラー交響曲は、ボストン交響楽団のためにセルゲイ・クーセヴィツキーから作曲を委嘱されました。1946年7月17日から1948年11月29日まで作曲とオーケストレーションを行いました。初演は1949年12月2日にボストンのシンフォニー・ホールで行われ、レナード・バーンスタインがボストン交響楽団を指揮しました。ピアノのソロパートは、それ以来ほぼ毎回演奏しているイヴォンヌ・ロリオが担当しました。

「Turangalila」は、「tour-ahn-gu-lee-lah」と発音され、最後の2音節がアクセントになり、音を伸ばします。これはサンスクリットの単語です。古代の東洋の言語における全ての単語と同様に、その意味は非常に豊富です。「リーラー」は文字通り「遊戯」を意味しますが、宇宙における神の遊戯、創造の遊戯、破壊の遊戯、再創造の遊戯、生と死の遊戯という意味における「遊戯」です。「リーラー」は同時に「愛」をも意味します。「トゥランガ」、これは、疾走する馬のように走る時間であり、同時に砂時計の砂のように流れてゆく時間です。「トゥランガ」は動きとリズムです。したがって、「トゥランガリーラー」とは、愛の歌、悦び、時間、動き、リズム、生と死への讃美を意味します。トゥランガリーラー交響曲は愛の歌です。トゥランガリーラー交響曲は悦びの讃美です。17世紀の善き人の、立派で落ち着いた陶酔の悦びではなく、悲しみの渦中にそれを垣間見た人によってのみ想像されるかもしれない悦び、言い換えれば、超人的で、溢れ出し、目も眩むような、限りない悦びです。愛はそこにも同じように存在します。それは運命的で、抗うこと能わぬ、全てを超越し、それ自体の外側の全てを抑制している愛であり、トリスタンとイゾルデの愛の妙薬によって象徴されているような愛です。トゥランガリーラー交響曲は、声とピアノのためのハラウィ（愛と死の歌）（1945年作）と無伴奏の12人の混声合唱のための5つのルシャン（1949年作）に囲まれた作品です。ハラウィ、トゥランガリーラー交響曲、5つのルシャンは、トリスタンとイゾルデの3つの側面であり、音楽の根源、総量、重要性、様式が異なります。3つの作品におけるヒロイン、即ち魔術師マーリンの最愛の人ヴィヴィアン、愛の妙薬に魅了されてしまった美しきイゾルデ、そしてエドガー・アラン・ポーの、

of philtres, like the Ligeia of Edgar Allan Poe, ruling over death - is something of a magician: "Her eyes journey into the past . . into the future." In all three works the lovers – as in Marc Chagall's paintings – go beyond themselves and take wing into the clouds: "the lovers take wing . . Brangien, in the space you breathe". In all three works, finally, the subject is the love unto death – the play of life and death – as summed up in this last quotation from *Cinq Rechants*: "Orpheus the explorer finds his heart in death". Besides numerous themes relating to each one of the ten movements, the *Turangalila-Symphonie* has four cyclic themes, which reappear pretty well all through the work. Tables of themes classed according to literary symbols are distinctly shaky and often somewhat ridiculous (Wagnerians in this way have got up Wagner's leitmotifs into ready-made ideas that restrain his thought): if I nevertheless use this method for my four cyclic themes, it is simply as a mnemonic device, intended to make them easier to recognize. The first cyclic theme, in weighty thirds, nearly always played by trombones fortissimo, has that oppressive, terrifying brutality of Mexican ancient monuments. For me it has always evoked some dread and fatal statue (one thinks of Prosper Mérimée's *La Vénus d'Ille*). I call it the "statue theme" (example 1, p. 8).

Exemple 1: THÈME-STATUE
Lourd, presque lent

The second cyclic theme, assigned to caressing clarinets in a pianissimo, is in two parts, like two eyes reflecting each other... Here the most appropriate image is that of a flower. One might think of a delicate orchid, a florid fuchsia, a red gladiolus, an excessively pliant convolvulus. I therefore, call this the "flower theme" (example 2, p. 8).

Exemple 2: THÈME-FLEUR
Lent

The third cyclic theme is the most important of all. It is the "love theme" (example 3, p. 8).

Exemple 3: THÈME D'AMOUR
Très modéré, très tendre

死を支配するライジーアは、皆一様に魔法を操ります。「彼女の視線は過去へ、そしてまた未来へも」。マルク・シャガールの絵画のように、3つの作品全てで、恋人たちは自分たちの限界を超越して翼を得、雲へと向かいます。「恋人たちは翼を得て、ブランジエン、あなたが呼吸していた空間に」。最後に、3つの作品全てにおいて、主題は死に至る愛、つまり生と死の遊戯であり、5つのルシアンからのこの最後の引用に要約されています。「探求者オルフェウスは、彼の心が死に追いやられるのを見出す」。トゥランガリーラー交響曲には、10の楽章のそれぞれに関連する多数の主題に加えて、4つの循環主題があり、作品全体を通して何度も再現されます。文学における象徴に従って分類された主題の一覧は明らかに不安定で、大抵は幾分馬鹿げたものになります。（そのようにして、ワグネリアンたちはヴァーグナーのライトモティーフを、彼の思考を抑制する既成のアイデアへと追いやりました。）それにもかかわらず私が4つの循環主題にこの方法を使用する場合、それは単に記憶デバイスとして、それらを認識しやすくすることを目的としています。重苦しい三度の最初の循環主題は、殆どの場合トロンボーンのリタルディッシモによって演奏され、メキシコの古代のモニュメントのように、抑圧的で恐ろしい残忍さを備えています。私にとって、それは常に、恐ろしくて運命的な彫像を想起させます。（ある人はプロスペル・メリメのイールのヴィーナスを思い浮かべるでしょう。）私はそれを「彫像の主題」と呼んでいます（例1、8ページ）。

Exemple 1: THÈME-STATUE
Lourd, presque lent

ピアノッシモで愛撫するようなクラリネットに割り当てられた2番目の循環主題は、2つの部分に分かれています…互いに見つめ合う2つの視線のように…。ここで最適なのは、花のイメージです。繊細な蘭、華やかなフクシア、赤いグラジオラス、非常にしなやかなヒルガオを思い浮かべる人もいますでしょう。従って私はこれを「花の主題」と呼んでいます（例2、8ページ）。

Exemple 2: THÈME-FLEUR
Lent

3番目の循環主題は全ての中で最も重要です。それが「愛の主題」です（例3、8ページ）。

Exemple 3: THÈME D'AMOUR
Très modéré, très tendre

The fourth cyclic theme is a simple chain of chords. More than a theme, it is a pretext for different sound strata: it makes possible, for example, the opposition between rhythmic chords in changing registers on the solo piano and these same chords, scattered by crossing counterpoints into every colour of the orchestra, at the beginning and end of the eighth movement. There and elsewhere, whether it is hurled into the depths in heavy bundles of blackness, or distributed in fine strokes, in airy arpeggios, this “chords theme” embodies the formula of the alchemists' doctrine: “dissociate and coagulate” (example 4, p. 8).

Exemple 4: THÈME D'ACCORDS

The *Turangalila-Symphonie* is a love song. The *Turangalila-Symphonie* is a hymn to joy. It is also a vast counterpoint of rhythms. Here I will allow myself a short explanation of the two main rhythmic terms I will have to use in analysing the work: “rhythmic characters” and non-retrogradable rhythms. **“Rhythmic characters”**

Imagine a theatrical scene. There are three characters on stage: the first is active, has the leading role in the scene; the second is passive, acted upon by the first; the third witnesses the conflict without intervening, being only an observer and not stirring. In the same way, three rhythmic groups are in action: the first augments (this is the attacking character); the second diminishes (this is the character attacked); the third never changes (this is the character who stands aside). In the fifth movement of the *Turangalila-Symphonie* I used a development of six rhythmic characters. Two augment, two diminish, and two stay the same. But with this complication, that the first three recreate the gestures of the other three in an inverse fashion, retrograding the durations.

Non-retrogradable rhythms

Motifs of inverse symmetry, ordered around a central axis, have long been used in the decorative arts (architecture, tapestry, glazery, flowerbed design). This sort of form can be found too in the veins of the leaves of trees, in butterfly wings, in the human face and body, and even in ancient magic formulae. Non-retrogradable rhythms follow the same principle. They are composed of two groups of durations, one the reverse of the other, enclosing a central value common to both groups.

Whether the rhythm is read from left to right or from right to left, the order of durations is the same. It is a completely closed rhythm.

Instrumentation

The instrumentation of the *Turangalila-Symphonie* is monumental; it is also unusually varied. The woodwind are in

4 番目の循環主題は、和音の単純な進行です。主題以上に、それは異なる音の階層のための口実に過ぎません。たとえば、ソロピアノの音域を変更する際のリズミカルな和音と、対位法を交差させたオーケストラの全ての色彩に散在するこれらの同じ和音との間の対立を可能にし、それは第8楽章の始まりと終わりに適用されます。風通しの良いアルペジオで、それが漆黒の重い束の深部に投げ込まれたり、細かいストロークで分布したりするかどうかにかかわらず、この「和音主題」は、錬金術師の教義の公式を具体化します。「解離と凝固」です（例4、p.8）。

Exemple 4: THÈME D'ACCORDS

トゥランガリーラー交響曲は愛の歌です。トゥランガリーラー交響曲は喜びの讃歌なのです。それはまた、巨大なリズムの対位法でもあります。ここでは、作品の分析に使用しなければならない2つの主要なリズム用語である「リズムによるキャラクター」と逆行不可能なリズムについて簡単に説明します。

「リズムによるキャラクター」

演劇のシーンを想像してみてください。ステージには3人の登場人物がいます。1人目は能動的で、このシーンの主役です。2人目は受動的で、最初の登場人物の動きに合わせて演じます。3人目は介入せずに、2人の対立を目撃します。同様に、3つのリズムのグループが演じています。最初のグループは増幅されます（これは攻撃している登場人物です）、2番目は減衰します（これは攻撃されている登場人物です）、3番目は決して変化しません（これは傍観しているだけの登場人物です）。トゥランガリーラー交響曲の第5楽章では、6つのリズムによるキャラクターの展開を使用しました。2つは増幅、2つは減衰、2つは不変です。しかし、この複雑性をもって、最初の3つは他の3つのジェスチャーを、逆の方法で、持続時間を逆行させて再現します。

逆行不可能なリズム

中心軸の周囲に並べられた反対称性のモチーフは、装飾芸術（建築、タペストリー、ガラス工芸、花壇のデザイン）で長い間使用されてきました。この種の形は、木の葉の葉脈、蝶の羽、人間の顔や体、さらには古代の魔法の術式にも見られます。逆行不可能なリズムは同じ原則に従います。これらは、2つの持続時間のグループで構成され、一方は他方の逆であり、両方のグループに共通の中心値を囲みます。

リズムを左から右に読んでも、右から左に読んでも、持続時間の順序は同じです。完全に閉じたリズムです。

楽器編成

トゥランガリーラー交響曲の楽器構成はとても巨大なものです。また異常なまでに変化に富んでいます。木管楽器は3つのパー

threes, and play a great deal: solos, counterpoints, birdsongs, as an independent harmonic group, divided between high and low registers at the same time.

The brass are dominated by the trumpets, with one piccolo trumpet in D, three standard trumpets and one cornet alongside four horns, three trombones and a tuba. The piccolo trumpet's high notes give a brilliance to the orchestration and push the fortissimos up a notch. Numerous themes are given to the trumpets and to the trombones. The “statue theme” is a trombone theme; the first theme of the finale is a horn theme. The brass are not content with a few powerful themes or with soft held notes: often they play with the same speed as the woodwind.

The string body is an imposing one, for the sake of balance with the other groups: 16 first violins, 16 seconds, 14 violas, 12 cellos and 10 double basses. As in most of my works, besides big cantabile phrases or contrapuntal ensembles, the strings are sometimes treated as groups of soloists: for example in the ninth movement, where 13 solo strings play in 13 real parts independently of the other voices of the orchestra. The keyed percussion comprise a glockenspiel, a celesta and a vibraphone. These three instruments, combined with the solo piano and the metal percussion, form a small orchestra within the bosom of the large orchestra, with a sonority recalling the gamelan of Bali. (The Javanese orchestra, or gamelan, also used on Bali, notably includes of course several xylophones and metallophones, large gongs, sets of bells, small gongs, and long drums, or kendangs.)

The percussion are organized in the following manner: in the extreme treble, the triangle; then the wood instruments, with three temple blocks (or Chinese blocks) and one wood block; the metal instruments, with, from treble to bass, a small Turkish cymbal, the cymbals (one suspended and a pair to be clashed together), a Chinese cymbal and a tamtam; in the middle range come the Basque drum and the maracas; then the skin instruments, with a side drum, a Provençal tabor and, right at the bottom, a bass drum. To these must be added a set of tubular bells. The percussion escapes from its role of “seasoning” These instruments play counterpoints of durations and real rhythmic themes, like, for example, the wood block theme at the start of the fourth movement.

The solo piano part is so important, demanding a virtuoso of such extraordinary powers, that one can say the *Turangalila-Symphonie* is almost a piano concerto. Long, brilliant cadenzas are intercalated into the different movements, tying together the elements of development and becoming part of the form. The cadenza that ends the fifth movement is so vehement it even manages to exceed the shattering orchestral tutti that precedes it. The solo piano is part of the gamelan. It also makes birdsongs heard. Throughout the sixth movement, “Garden of Love's Sleep”, it embroiders a counterpoint of birdsongs above the “love theme”: one could not omit these birdsongs without destroying the whole piece. The solo piano enriches and completes the harmony with chordal ostinatos.

トに分かれており、ソロ、対位法、鳥のさえずりが独立したハーモニック・グループとして高音域と低音域に同時に分割され、高い頻度で演奏されます。

金管楽器はトランペットが中心となり、D音のピッコロトランペットが1つ、標準のトランペットが3つ、ホルネットが1つ、ホルンが4つ、トロンボーンが3つ、チューバが1つです。ピッコロトランペットの高い音がオーケストレーションに輝きを与え、フォルティシモをワンランク上に押し上げます。トランペットとトロンボーンには数多くの主題が与えられています。

「彫像の主題」はトロンボーンのもので、フィナーレの最初の主題はホルンによる主題です。金管楽器は、いくつかの強力な主題やソフトに延ばされた音に甘んじることはありません。しばしば、木管楽器と同じ速度で演奏します。

弦楽器の主要部は、他のグループとのバランスをとるために重厚なものです。第一ヴァイオリン16挺、第二ヴァイオリン16挺、ヴィオラ14挺、チェロ12台、コントラバス10台です。私の作品の殆どと同様、大きなカンタービレのフレーズや対位法のアンサンブルに加え、弦楽器はソリストのグループとして扱われることがあります。例えば第9楽章では、オーケストラの他の声部とは独立して、13挺の個々の弦楽器が13の異なるパートを演奏します。音階のある打楽器は、グロッケンシュピール、チェレスタ、ヴィブラフォンで構成されます。これら3つの楽器は、ピアノ独奏及び金属製打楽器と組み合わせられ、大オーケストラの懷の中に小オーケストラを形成し、響きはバリのガムランを思い起こさせます。(バリで使用されているジャワの楽団、またはガムランには、もちろん、いくつかの木琴と鉄琴、大きなゴング、鐘のセット、小さなゴング、長いドラム、またはクندانが含まれます。)

打楽器は次のように構成されています。超高音域ではトライアングル。次に、3つのテンブルブロック（またはチャイニーズブロック）と1つのウッドブロック。金属楽器は、高音から低音まで、小さなトルコのシンバル、シンバル（1つはサスペンデッド、1つはクラッシュ）、チャイニーズシンバル、タムタム。中音域にはバスドラムとマラカス。そして革を張った楽器は、サイドドラム、プロヴァンス太鼓、そして一番低い音としてバスドラム。これらにチューブラーベルのセットを追加する必要があります。打楽器は最早「調味料」の役割に留まりません。これらの楽器は、第4楽章開始時のウッドブロックの主題など、持続時間と真のリズミカルな主題の対位法を奏でます。

ピアノのソロパートは非常に重要であり、並外れた力を持つヴィルトゥオーゾを要求するので、トゥランガリーラ交響曲はほとんどピアノ協奏曲であると言えます。長くて華麗なカデンツァは、さまざまな楽章に挿入され、展開部の各要素を結びつけ、フォルムの一部を構成します。第5楽章を終わらせるカデンツァは、その前にある爆発的なオーケストラのトゥッティを超える程に非常に激しいものです。ソロピアノはガムランの一部です。それはまた鳥のさえずりを聞かせます。第6楽章「愛の眠りの庭」では、「愛の主題」の上に鳥のさえずりの対位法が刺繍されています。全体を破壊せずには、これらの鳥のさえずりを省略することはできませんでした。ソロピアノは、弦のオスティナートとのハーモニーを豊かにし、完成させます。ピアノは、特にリズム・カノンを展開させているときは、打楽器として扱われる

It is sometimes treated as a percussion instrument, particularly when it is developing rhythmic canons. It adorns, varies, bejewels the orchestration with diverse figures: simultaneous arpeggios, notes doubled by the hands in alternation, combinations of extremely high and extremely low registers, pedalled dissolves, chord cascades, star bursts, and a thousand effects essential to the life of *tutti* both small and full.

The *ondes martenot* plays a big role in the piece. Everyone notices it at moments of paroxysm, when it dominates the *fortissimo* with its voice, expressive and super-high. But it is also used in the bass and softly, for felted glissandos, sounds in revolve, themes in echo. The “love theme” in the sixth movement uses a special diffuser: the palm, which produces sympathetic vibrations. Finally, I made great use of the metallic facility: each sound takes on the corresponding metallic resonance of a gong placed in the diffuser, surrounding it with a halo of harmonics. Strange, mysterious and unreal when they are soft, or cruel, lacerating and terrifying when forceful, these metallized sounds are certainly the most beautiful the instrument can produce.

Analysis of each movement

I – *Introduction*: The first two cyclic themes are heard: the “statue theme” on the trombones, *fortissimo*, the “flower theme” on the clarinets, *pianissimo*. After a solo piano cadenza comes the body of the movement: this superposes two rhythmic ostinatos in the woodwind and the strings, a gamelan, and a fourth level where chords in the brass and the piano alternate and answer each other. Conclusion on the “statue theme”.

II – *Love Song I*: Refrain form, with two verses and a development. The refrain always alternates two elements completely contrasted in tempo, nuance and feeling. The first element is a motif on the trumpets, quick, loud and passionate. The second element is a motif on the *ondes* and the strings, slow, soft and gentle. In the first verse may be noted the alternation of sombre nasal timbres (low oboe and cor anglais, clarinets in their chalumeau register) with pizzicatos, all mixed with the violins' *col legno* and with percussive attacks from piano and bells.

III – *Turangalila I*: First theme exchanged between the clarinet and the *ondes* (metallized echo timbre), punctuated by the bell, vibraphone and double bass pizzicatos. Second theme on low trombones, with a gamelan of celesta, glockenspiel, vibraphone and piano superimposed. Third theme, more supple and sinuous, given out by oboe and flute in retrograde rhythmic canon.

Combination of the first and second themes on the brass, *fortissimo*. Quiet and distant coda, replacing a re-exposition with some brief allusions to moments that have passed. From the middle of the movement to the end, a fourth theme, solely rhythmic, makes itself heard constantly. It is made up of three rhythmic characters confided to three percussion instruments: maracas, wood block and bass drum. Mineral timbre of the small stones or bits of lead contained in the maracas;

ことがあります。それは装飾され、千変万化し、宝石が散りばめられた、様々な人数によるオーケストレーションです。それは、同時性を持つアルペジオ、交叉する手によって重ねられた音、非常に高い音域と非常に低い音域の組み合わせ、ペダルによる音の霧消、滝のように下降する和音、星の爆発、そして小オーケストラと大オーケストラの両方のトゥッティによる生命に欠かせない、千にも及ぶ効果です。

オンド・マルトノはこの作品で大きな役割を果たしています。発作の瞬間、その声、表現力豊かで超高音のフォルティッシモが支配するとき、誰もがそれに気づきます。それは低音にも使用され、柔らかく、フェルトで覆われたようなグリッサンド、循環する音、エコーの主題に使用されます。第6楽章における「愛の主題」は、特別なディフューザー（スピーカ）であるバルムを使用して、シンパシーを誘うような振動を生み出します。最後に、私はメタリック（ディフューザー）を大いに活用しました。各音は、ディフューザーとして配置されるゴングに対応する金属共鳴を受け持ち、倍音の後光に囲まれます。その音色が柔らかいときは奇妙で神秘的、かつ非現実的であり、力強いときには残酷で、引き裂かれた、恐ろしいこれらの金属音は、間違いなく楽器が生み出すことができる最も美しいものと言えます。

各楽章の分析

I - 導入部。最初の2つの循環主題が聞こえます。トロンボーンフォルティッシモによる「彫像の主題」。クラリネットのピアノニッシモによる「花の主題」。ソロピアノによるカデンツァの後に楽章の本体が登場します。これは、木管楽器と弦楽器の2つのリズムカルなオスティナート、ガムラン、および金管楽器とピアノの和音が交互に、互いに呼応する4番目の段階を重ね合わせたものです。「彫像の主題」によって終結します。

II - 愛の歌1。2つの詩と展開部を伴うルフラン形式。ルフランは常に、テンポ、ニュアンス、フィーリングが完全に対照的な2つの要素を交互に繰り返します。最初の要素はトランペットのモティーフで、素早く、大音量で、情熱的です。2番目の要素は、オンドと弦のモティーフで、ゆっくり、柔らかく、穏やかです。最初の詩では、物憂げな鼻声の音色（低音のオーボエとコーラングレ、シャリュモ音域のクラリネット）とピチカート交代に気付くでしょう。ヴァイオリンのホル・レーニョと、ピアノとベルによるパーカッシブなアタックと全て混ざり合います。

III - トランガリー1。クラリネットとオンド（金属音による残響音）の間を行き来する最初の主題で、ベル、ヴィブラフォン、コントラバスのピチカートで区切られています。チェレスタ、グロッケンシュピール、ヴィブラフォン、ピアノのガムランを重ね合わせた、低音トロンボーンの2番目の主題。3番目の主題は、よりしなやかで波打った、逆行性リズム・カノンによるオーボエとフルートによって与えられます。金管楽器のフォルティッシモでの最初と2番目の主題の組み合わせ。静かで遠いコーダ。過ぎ去った瞬間への簡素な言及に置き換えて再現されます。楽章の途中から終わりまで、リズムカルな4番目の主題が絶えず聞こえてきます。マラカス、ウッドブロック、バスドラムの3つの打楽器に合わせた3つのリズムによるキャラクターで構成されています。マラカスに含まれる小さな石や鉛の小片による鋳質の音色。ウッドブロックによる植物質や木質の音色。バスドラムの皮革による動物質の音色。3つのリズ

vegetable, wooden timbre of the wood block; animal timbre of the skin of the bass drum. The roles of the three rhythmic characters are as follows: the bass drum increases, the maracas decreases, the wood block stays the same.

IV – *Love Song 2*: This can be divided into nine sections. 1) Scherzo for piccolo and bassoon, with a rhythmic theme on the wood block. 2) Bridge. 3) Refrain and first trio on the woodwind. 4) Second trio on solo strings. 5) Superposition of the two trios, of woodwind and strings, with birdsongs on the piano. 6) Bridge. 7) Reprise and superposition of the scherzo, the two trios and the “statue theme”. All elements of the movement are heard at the same time, in a complex scaffolding of ten simultaneous musics. 8) Solo piano cadenza. 9) Coda. The “flower theme” is heard on the clarinets, pianissimo, the “statue theme” on the trombones, fortissimo, the refrain on the ondes and solo violins. The end is worth noting, with the effect of a fan closing and opening in the vibraphone and the piano, over the calm and unctuous surface of three trombones playing pianissimo.

V – *Joy of the Blood of the Stars*: This is a long, frenetic dance of joy. In order to understand the qualities of excess in the movement, one must remember that the union of true lovers is for them a transformation, and a transformation on a cosmic scale. André Breton discovers all four elements in the beloved: “My wife, her eyes on a level with water, on a level with air, with earth and with fire”. Already in Shakespeare one finds his heroine saying: “My bounty is as boundless as the sea” (Romeo and Juliet). And Tristan says to Yseult, in the famous *roman en prose*: “If all the world were visible to us at once, I would see nothing but you”. The movement is based on just one theme, which is a variant of the “statue theme”. Most important is the big central development. There the trombones and the horns sound out the “statue theme”, treated in rhythmic characters. There are three rhythmic characters: the first increases, the second decreases, the third stays the same. Later the trumpets join in, and take up these three rhythmic characters again, making them move in a forward direction, while the trombones and the horns reverse their durations, making the second character increase, the first decrease, the third always staying the same. The result of this is a retrograde rhythmic canon made up of six rhythmic characters, the lower three characters inverting the movements of the upper three characters. After this shattering tutti, a solo piano cadenza on the “statue theme”, played at lightning speed, augments again the delirium of joy. Conclusion on the “statue theme” in very slow values, played fortissimo by the brass.

VI – *Garden of Love's Sleep*: A single expansive phrase on the “love theme” occupies the whole movement. This is confided to the ondes and muted strings. The solo piano introduces birdsongs: that of a nightingale, of a blackbird, of a garden warbler, but stylized, idealized. The two temple blocks, in very slow values, execute a double progression on chromatic durations: one in a forward direction, towards ever longer durations, going from the present towards the future; the other

ムによるキャラクターの役割は、バスドラムが音量を上げ、マラカスが音量を下げ、ウッドブロックは変わりません。

IV - 愛の歌 2. 9つのセクションに分けることができます。1) ピッコロとファゴットのスケルツォ、ウッドブロックによるリズムカルな主題。2) ブリッジ部。3) 木管楽器のルフランと最初のトリオ。4) ソロ弦の2番目のトリオ。5) 木管楽器と弦楽器の2つのトリオと、ピアノによる鳥のさえずりの重ね合わせ。6) ブリッジ部。7) スケルツォ、2つのトリオ、そして「彫像の主題」の再現と重ね合わせ。楽章の全ての要素が、10種の同時に奏でられる音楽の複雑な土台の上で同時に聞こえます。8) ソロピアノによるカデンツァ。9) コーダ。「花の主題」はピアノニッシモのクラリネット、フォルティッシモのトロンボーンによる「彫像の主題」、オンドとソロヴァイオリンのルフランで聞かれます。最後は注目に値します。ピアノニッシモで奏される3台のトロンボーンの穏やかで滑らかな表面の上に、ヴィブラフォンとピアノによる、扇を閉じてから開くかのような効果を伴います。

V - 星の血の悦び。長く熱狂的な歓喜の舞踏です。本楽章における「過剰」の性質を理解するために、真の恋人達の結びつきは彼らにとって「変容」であり、しかも「全宇宙規模での変容」であることを覚えておく必要があります。アンドレ・ブルトン、愛する人の4つの要素全てを発見しました。「私の妻、彼女の瞳は、水と同じ、大気と同じ、土と同じ、そして炎と同様に尊い。」既にシェイクスピアの作品（ロミオとジュリエット）で、ヒロインが「私の優しさは海原と同様、限りがありません」と言っているのをご存知でしょう。そして、トリスタンはイゾルデにロマン・アン・プローズ（散文小説）でこう言います、「もし全世界が一度に見渡せたとしても、私にはあなたの他には何も見えない。」この楽章は、「彫像の主題」の変形であるたった一つの主題のみに基づいています。最も重要なのは、中央にある大規模な展開部です。トロンボーンとホルンは、リズムによるキャラクターの中で、「彫像のテーマ」を鳴らします。3つのリズムによるキャラクターがあります。1つ目は増幅、2つ目は減衰、3つ目は変わりません。後でトランペットが加わり、これら3つを取り上げます。リズムによるキャラクターが再び前進し、トロンボーンとホルンが持続時間を逆転させ、2番目のキャラクターが増幅され、最初のキャラクターが減衰し、3番目のキャラクターが常に同じままになります。この結果、逆行性リズム・カノンが構成されます。6人のリズムによるキャラクターのうち、低音の3人のキャラクターが高音の3人のキャラクターの動きを反転させます。この破滅的なトゥッティの後、「彫像の主題」のソロピアノによるカデンツァが電光石火の速さで演奏され、悦びの錯乱状態を再び増強します。非常に遅いテンポの「彫像の主題」は、金管楽器によってフォルティッシモを演奏します。

VI - 愛の眠りの庭。「愛の主題」に関する1つの拡張されたフレーズが楽章全体を占めています。これは、オンドとミュートされた弦に支えられています。ソロピアノによる鳥のさえずりで始まります。ナイチンゲール、クロウタドリ、ニワムシクイの歌声ですが、様式化され、かつ理想化されています。2つのテンブルブロックは、非常に遅いテンポで、色彩的な持続時間に対して二重に進行します。1つは順方向で、さらに長い持続時間、現在から未来に向かって進みます。もう1つは全く逆で、非常に長

in a reverse direction, from very long towards less long durations, converting the future into the past. Both represent the flowing of time. This movement is in total contrast with its predecessor. The two lovers are enclosed in love's sleep. A landscape comes out of them. The garden around them is called Tristan; the garden around them is called Yseult. It is a garden full of shadow and light, of new plants and flowers, of bright and melodious birds. "All the birds of the stars.", to quote Harawi. Time flows forgotten. The lovers are outside time: let us not wake them.

VII – *Turungalila 2*: Two orchestral effects need pointing out. First, a fan closing on itself (RimskyKorsakov would have called it a convergent procession), where the antagonists are the ondes martenot on one side and the three trombones and tuba on the other. Gentle, expressive voice of the ondes, going down, full of pity, into the depths. Thick, muddy voices of the trombones and tuba in close position in the bass, advancing slowly, like monstrous dinosaurs. Secondly, a terrifying rhythm, using the "chords theme" and the metal percussion, giving a double sensation of expansion and of retrenchment, of height and of depth, each cycle ending in a great stroke on the tam-tam. This recalls the double terror of the pendulum knife slowly getting nearer the heart of the prisoner while the wall of red-hot iron closes in on him, and the unspeakable, indescribable depth of the torture pit, in Edgar Allan Poe's celebrated story *The Pit and the Pendulum*.

VIII – *Development of Love*: This terrible title can be understood in two ways. What does it evoke immediately? Lovers who can never detach themselves, like Tristan and Yseult, whom the "love potion" united for ever. But this constantly growing passion, multiplying itself to the infinite, is not the title's only meaning: there is also the musical development. In a work of ten movements, a few partial developments would not suffice: there had to be a whole movement of development, and this is it. One hears the "chords theme", the "flower theme" and three great explosions of the "love theme". In the introduction and coda framing the development, one hears the "chords theme" rhythmically in the piano and dispersed into the various colours of the orchestra, while at first the bells, then later the trombones and trumpets, play the "statue theme" in a triple rhythmic canon on non-retrogradable rhythms which are constantly drawn in tighter. The explosions of the "love theme" show us Tristan and Yseult transcended by Tristan-Yseult, the peak of the whole symphony. The final tam-tam stroke stirs echoing vibrations in the caves of oracles: one hears resonances from the languages of the beyond, and the "statue theme" bends over the abyss...

IX – *Turungalila 3*: In this strange movement, besides a melodic theme superimposed on itself in multiple variations distributed among the piano, gamelan, ondes and woodwind, one hears a rhythmic mode of 17 durations arranged in irregular order and sounding simultaneously in five different percussion timbres (wood block, suspended cymbal, maracas, Provençal tabor, tam-tam), with this special feature, that each

い持続時間から短い持続時間に向かって、未来を過去に変換します。どちらも時間の流れを表しています。本楽章は、直前の楽章とは全く対照的です。恋人である二人は愛の眠りに包まれています。それらからある風景が生まれます。彼らの周りを取り囲む庭はトリスタンと呼ばれています。更にその周りを囲む庭はイゾルデと呼ばれています。それは影と光、新しい植物と花々、明るくメロディアスな鳥でいっぱいの庭なのです。「この星の全ての鳥達」、ハラウィからの引用です。時間の流れは忘れ去られています。恋人たちは「時間」の外側にいるのです。「彼らを目覚めさせ給うな」。

VII - トウランガリーラー2。2つのオーケストラの効果を指摘する必要があります。まず、扇が閉じ（リムスキー＝コルサコフはそれを収束進行と呼んでいたでしょう）、敵対者は一方がオンド・マルトノ、もう一方が3台のトロンボーンとチューバです。オンドの穏やかで表現力豊かな声が、憐れみに満ちて、深淵へと降りていきます。巨大な恐竜のようにゆっくりと進む、閉じた低音域にあるトロンボーンとチューバの太くてくぐもった声。第二に、「和音の主題」と金属の打楽器を使用した恐怖を感じさせるリズムは、エドガー・アラン・ポーの有名な物語「落とし穴と振り子」で、真っ赤な鉄の壁が囚人に近づくと同時に、振り子の先にあるナイフが彼の心臓にゆっくりと近づいてゆく二重の恐怖、そして、言葉では言い表せないほどの拷問の落とし穴の深さを思い出させます。

VIII - 愛の発展：この身も蓋もないタイトルは2つの方法で理解することができます。まず何を思いつくでしょうか？「愛の妙薬」が永遠に結びつけたトリスタンとイゾルデのように、決して離れることができない恋人たち。しかし、この絶えず成長する情熱は、それ自体を無限に増やしますが、タイトルの唯一の意味だけではなく、音楽の発展もあります。全10楽章の本作品では、いくつかの部分的な発展では不十分です。楽章全体の発展が必要でした。これがそれです。「和音の主題」、「花の主題」、そして「愛の主題」の3つの大きな爆発が聞こえます。導入部と発展を構成するコーダでは、ピアノでリズムカルに「和音の主題」が奏され、オーケストラのさまざまな色彩に分散されます。最初はベル、次にトロンボーンとトランペットが「彫像の主題」を演奏します。常に引き締まった、逆行不可能なリズムの三重のリズム・カノン。「愛の主題」の爆発は、トリスタンとイゾルデが交響曲全体の頂点であるトリスタンとイゾルデを超越したことを示しています。最後のタムタムの一撃は、至聖所（オラクル）の洞窟に響き渡る振動を巻き起こします。彼方の言語からの共鳴が聞こえ、「彫像の主題」が深淵を捻じ曲げます…。

IX - トウランガリーラー3：この奇妙な楽章では、ピアノ、ガムラン、オンド、木管楽器に分散された複数の変奏でメロディックな主題が重ね合わされているほか、17の持続時間のリズムカルなモードが不規則な順序で配置され、5つの異なる打楽器（ウッドブロック、サスペンデッドシンバル、マラカス、プロヴァンス太鼓、タムタム）が同時に鳴動します。この特別な機能により、それぞれの持続時間と音色は、弦楽器の13人のソリストが

duration and each timbre is underlined by chords played by 13 soloists from the string body, the harmony depending entirely on the rhythm, and the sound being no more than a coloration designed to set the quantitative and phonetic classes in relief.

X – *Finale*: The first theme is a fanfare for trumpets and horns; the second is the “love theme”. One last explosion of the “love theme”, with the tutti playing fortissimo, is followed by the triumphant coda. In the big tutti on the “love theme”, the three groups – woodwind, brass, strings – mutually reinforce each other, and the power of the brass gains in feeling from the extra-terrestrial voice of the ondes in the extreme treble, communicating to the whole orchestra its light and its tears of joy. The melody rests in suspense, in a state of luminous expectation, and this great gesture towards an end that does not exist (Glory and Joy are without end) attracts and inspires the coda, a brilliant, vehement peroration on the first theme.

(Translation: Paul Griffiths)

(From the liner notes of the *Turangalila-Symphonie*, conducted by Myung-whun Chung)

演奏する和音によって強調され、和音は完全にリズムに依存します。音は、量的および音色的な種類を目立たせるために設計された配色にすぎません。

X - フィナーレ。最初の主題はトランペットとホルンのファンファーレです。二つ目は「愛の主題」です。トゥッティがフォルティッシモを演奏する「愛の主題」の最後の爆発の後に、勝利のコーダが続きます。「愛の主題」の大きなトゥッティでは、木管楽器、金管楽器、弦楽器の3つのグループが相互に補強し合い、金管楽器の力は、超高音域のオンドの地球外の声から感じ、その光と悦びの涙で光り輝くオーケストラ全体に対し、コミュニケーションを図ります。メロディは持続的緊張感に包まれ、明るい期待の状態にあり、存在しない「終わり」に向けたこの素晴らしいジェスチャー（栄光と悦びには終わりはありません）は、最初の主題の華麗で激しい熱狂であるコーダを引き付け、刺激するのです。

(原文：オリヴィエ・メシアン、英訳：ポール・グリフィス)

(出典：チョン・ミョンフン指揮「トゥランガリーラー交響曲」CDのライナーノーツより)