

國立交通大學

音樂研究所 作曲組

碩士論文

戴以榮作品發表會

含輔助文件

《等候》：原創作品與註釋

I-JUNG TAI COMPOSITION RECITAL

with a supporting paper

《WAIT UPON》：AN ORIGINAL COMPOSITION
WITH COMMENTARY

研究生： 戴以榮

指導教授： 馬水龍

中華民國九十八年十二月

摘 要

本輔助文件包括兩個部分：第一部分為關於作品的創作理念及體現方式之探討，第二部分為室內樂曲《等候》之總譜以及作品發表會其餘作品之完整總譜。

室內樂曲《等候》為八重奏編制的室內樂，採單一樂章形式，創作靈感來自於筆者經歷情緒低潮而逐漸恢復的一段過程；其中生命的體會，希望能夠用創作樂曲的方式，將內心的體驗改造成音響的形式。

文字陳述部分共分為五章，第一章為前言，介紹創作樂曲的動機；第二章為室內樂曲《等候》的創作理念；第三章探討創作理念如何在樂曲中被體現；而第四章是文字搭配譜例的完整樂曲分析以及第五章的結論。

關鍵字：室內樂曲

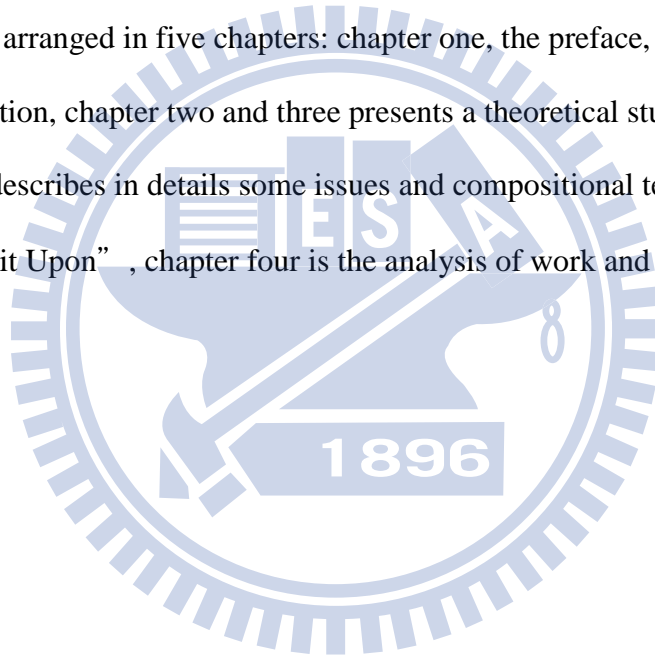

Abstract

The supporting paper consists of two parts: The essay expounding the ideas, methods and theoretical studies about this work and the chamber composition “Wait Upon” .

The work is a single movement piece for an octet chamber music. It is inspired by a personal experience: the depression I've went through and the process of recovering. I wanted to express my life experience through my composition.

The essay is arranged in five chapters: chapter one, the preface, introduce the motive of composition, chapter two and three presents a theoretical study on music perspectives, and describes in details some issues and compositional techniques employed in “Wait Upon” , chapter four is the analysis of work and chapter five is conclusion.

誌 謝

時間真的是過得飛快，在新竹學習的日子也滿了三年，在這三年下來，不管是在樂曲創作的學習、知識學問的求取，以及生命經歷的體會上，我感受到跨越了一個自己都沒有想過會跨越的鴻溝，來到一個嶄新的境地。

感謝這三年來，用心指導我的主修老師—馬水龍教授，老師不管是在樂曲創作、知識見解與待人處事上，都展現出一代大師的風範，除了專業能力的傳道、授業與解惑之外，在做人處事與對藝術的信念上，更給予我正確的引導與許多自己親身經歷過的寶貴經驗談。老師開拓了我在創作上的視野，鼓勵我要成為一個多元吸收、進取的創作者，更從不對任何一位學生失去信心，在我對自己都產生質疑，缺乏自信時，感謝您始終用正面的態度鼓勵我要對自己以及作品更有信心。

感謝交大音樂所指導過我的每一位老師們，謝謝您們讓以榮能夠藉由向您們學習，吸收到您們豐富的知識與學問，奠定日後自我學習、研究的基礎，謝謝您們的傾囊相授，讓我擁有更多在創作上的技巧，在思考上更深入的想法，以及對事物更多元的看法。

感謝音研 95 級一起打拼的好夥伴們，若是沒有你們，新竹三年的生活真的失色許多，謝謝你們陪我一起苦中作樂，在煩悶的研究生生活中，仍是保有許多不願忘記的歡樂回憶，真的很高興能夠和你們有三年的同窗情誼。

感謝我的家人在學習音樂這條路上，始終鼓勵、支持著我，為我加最好的油！謝謝你們時常打電話陪我聊天，聽我訴苦、陪我禱告。

感謝高雄教會和新竹教會的每一個弟兄姊妹為我禱告、給我鼓勵，曾經我對自己失去信心，也對信仰失去盼望，謝謝你們的扶持，使我有更堅定的信心在信仰以及音樂創作上，願意繼續努力付出。

感謝幾位生命中不可或缺的好夥伴：恩福、孝慈、閔凱、夙君姐、鎧榕姐、樵漢哥、晶涵和建鈞，我們若是沒有一起經歷生命被上帝狠狠地破碎、修復、再製作，我想我們也不會有那麼多心有戚戚焉的共同話題，謝謝你們與我在許多的方面都互相扶持，一起卓越、一起進步！

感謝我的每一位演奏人員與工作人員，謝謝演奏者犧牲自己的時間來演練我的作品，謝謝你們在每一次練習的過程，與我分享你們的專業見解，並提供給我解決的建議，更謝謝你們對於我的每一句鼓勵，謝謝每一位工作人員協助音樂會順利演出，你們真的是這場作品發表會的最大功臣！

最後我想要將這一切都獻給我最愛的天父，一生引領我，永遠不丟棄我的主耶穌，將一切的榮耀和感謝都歸給祢。

目錄

	頁次
輔助文件摘要.....	ii
Paper Abstract.....	iii
誌謝.....	iv
目錄.....	v
圖表目錄.....	vi
譜例目錄.....	vii

輔助文件：《等候》原創作品與註釋

	頁次
第一章：前言.....	1
第二章：創作理念.....	3
第一節：內心體驗與美感經驗.....	3
第二節：鋪陳樂曲的情緒架構.....	9
第三章：創作理念在作品中的體現.....	10
第一節：器樂編制.....	10
第二節：意念的轉化.....	11
2-1 調區建構.....	11
2-2 主題動機旋律的設計.....	13
第三節：張力的形塑.....	15
3-1 節奏.....	15
3-2 織度.....	21
第四節：統一與變化.....	31
4-1 和聲架構.....	31
4-2 層次佈局的構思與音色的變化.....	33
第四章：室內樂曲《等候》之分析.....	35
第一節：樂段 A (m.1-36).....	35
第二節：樂段 B (m.37-118).....	40
第三節：樂段 A' (m.119-198).....	46
3-1 第 119-144 小節.....	46
3-2 第 145-198 小節.....	48
第四節：尾奏 (m.198-205).....	50
第五章：結語.....	51
參考文獻.....	53
附錄 作品發表會之完整曲目總譜 (含樂曲解說及記譜法說明)	

圖表目錄

表 2-1 情緒轉換的過程.....	9
表 3-1 打擊樂器的種類與功用.....	10
表 3-2 調區與其所對應的情緒感受.....	13
圖 2-1 個人內在冰山的隱喻圖.....	5

譜例目錄

譜例 3-1 等候動機 (m.3-6, Flute).....	13
譜例 3-2 期待動機 (m.10-13, Clarinet)	14
譜例 3-3 失落動機原型 (m.38-39, Marimba)	14
譜例 3-4 由 D 音出發的全音音階	14
譜例 3-5 「平穩流動概念」複合式節奏的設計 (m.8-9, 豎琴與弦樂部).....	16
譜例 3-6 「躍動概念」複合式節奏的設計 (m.151-155, 木琴、豎琴與弦樂部).....	17
譜例 3-7 Hemiola 節奏的使用 (m.75-77, 豎琴、弦樂部與定音鼓).....	19
譜例 3-8 使用連結線技巧性地掩蓋重拍 (m.79-84).....	20
譜例 3-9 主音織度的呈現 (m.3-6).....	21
譜例 3-10 主音織度的呈現 (m.10-13).....	22
譜例 3-11 主音織度的呈現 (m.37-41).....	23
譜例 3-12 室內樂織度 (m.86-88, 弦樂部).....	24
譜例 3-13 室內樂織度 (m.134-137, 弦樂部、管樂部).....	25, 26
譜例 3-14 累積性織度 (m.115-118).....	27
譜例 3-15	28
譜例 3-16	29, 30
譜例 3-17 琵琶和聲縱向音程示意.....	32
譜例 3-18 終止式低音旋律橫向音程示意.....	32
譜例 3-19 G 調區和聲範例	32
譜例 3-20 D 調區和聲範例	33

譜例 3-21 音色轉移範例 (m.8-15, 豎琴與木琴).....	34
譜例 4-1 從和聲的低音旋律走向看出從 G-D 的方向性.....	35
譜例 4-2 音色的分層與轉移.....	37
譜例 4-3 音樂由 G 調曲過度至 D 調區.....	39
譜例 4-4 開始改換臨時音的記譜方式.....	39
譜例 4-5 弦樂器演奏方式模仿打擊樂.....	40
譜例 4-6 「等候動機」和「失落動機」的變化.....	44, 45
譜例 4-7 琵琶定弦和聲之設計.....	47
譜例 4-8 豎琴鞏固縱向和聲，弦樂發展橫向旋律線條.....	47
譜例 4-9 伴奏音型、主句和答句的呈現.....	49

