

第四章 創作理念於管絃樂曲《山韻行吟》的體現

以下將就此曲的體現方式：音高意識、語法、音色、音樂的織體逐一作個說明。

第一節 音高意識

所謂音高意識，意謂著作者意識到音高選擇的來源。促使此曲作者的音高意識之來源，顯然來自兩個範疇，一為大自然的環境音樂，二為山歌的旋律。

存在於大自然環境中的聲響，其起落不定之姿態，很難有定性的章法可遵循。在本曲的創作中，作者依據遙遠記憶的觸動，選擇能夠貼近自身內心想要表達的音響，如：完全四度、完全五度¹³、… …等。而選用之音程，恰巧與山歌旋律的開頭雷同，A音與D音或其音程（四度）¹⁴，作為構成此曲不同種類的大自然環境音樂的核心音高結構（譜例十二）。

¹³ 完全五度、完全四度為泛音列中第二組及第三組的音程。

¹⁴ 於《山韻行吟》樂曲之初始，作者即於音程間呈現以一種「無定形」(amorphous)而曖昧遊移之姿旋繞於核心音程(A, D)之外，做了細緻的持續轉渡(continuous transition)。其手法即在於保留主要動機輪廓之餘，其極高、極低點上則經常含帶了半音(chromaticism)的變異，如(A, D-sharp)、(G-sharp, D)，並得各以其移位(transposed)、倒影(inverted)或逆行(retrograded)等方式來運行；則每一個新生成(Becoming)，交織在層層的褪逝間卻又尚未及完全的蛻變，是而所有新創之形(figurations)於隱約中總透著些貌似他者的神韻，形與形間的關係是被暗示著(implied)卻從不曾具體(never concrete)，彼此似即若離般相互召喚似地，迴響不息。

而另一促動此曲之音高意識是來自生活化的客家老山歌的唱法，它影響此曲相關旋律的處理。整曲以原本的曲調為主，而在細節上依據作者寫作當下的情思反應，將旋律作「片斷化」的切割與即興（詳細具體譜例參見第三章第二節：客家老山歌）。在模擬山歌引唱、對唱的情境中，運用許多「移位」的手法，意在模仿男男女女歌唱，各自呈現個人音調的情景（譜例十三）。

譜例十三之一：模仿客家老山歌的引唱

第一支小號（加裝弱音器）吹奏客家老山歌的旋律

90 - 8 seconds - **9** Allegro ♩ = 126

Fl. I
Fl. II
Ob.
Cl.
Bsn.
Hn.
Tpt.
Trb.
Tba.
Timp.
Perc. I
Perc. II
Perc. III
Piano
Hp.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vlc.
D. B.

con sord. 1.
mf

Glsp. w/mallets
f

mp

mf

arco
p

arco
p

pizz.
f

pizz.
f

譜例十三之二：模仿客家老山歌的引唱

第一支小號（加裝弱音器）吹奏客家老山歌的旋律

94

Fl. I

Fl. II

Ob.

Cl.

Bsn.

Hn.

Tpt.

Trb.

Tba.

Timp.

Perc. I

Perc. II

Perc. III

Piano

Hp.

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vlc.

D. B.

con sord. 1. *quasi gliss.*

mf

quasi gliss.

Glisp.

f

mp

mf

p

譜例十三之三：模仿客家老山歌的對唱

第二支小號（不裝弱音器）吹奏客家老山歌的旋律

（將原曲調下移小三度）

97

Fl. I *p*

Fl. II *p*

Ob. *p*^{1.}

Cl. *p*

Bsn. *p*

Hn. *mf* con sord. a2

Tpt. *mp* con sord. 1.

Trb. *mp* senza sord. 2.

Tba.

Timp.

Perc. I

Perc. II

Perc. III

Piano *mp*

Hp.

Vln. I *mp* pizz.

Vln. II *mp*

Vla. *mp* pizz.

Vlc. *mf* pizz.

D. B. *mf* pizz.

第二節 語法

語法 (Syntax) 在此意指可知感的音樂單元間的關係，在本論文作品裡說明不同聲音意象單元的關係。此曲的語法並非沿用西方古典傳統藝術音樂常見的句法類型，如period或sentence¹⁵，反而採用跳躍而無法被預期的孤立性語法，使意象與意象的關係呈現一種非因／果、無主／屬，每個意象單元皆是獨立且「均質」¹⁶，使整首曲子出現的不是一個封閉結構，而是開放的結構。它們之間次序地銜接乃仰賴作者內心音樂的流動、跳躍的思緒，而非藉由一種客觀的藍圖或機制來控制。它們的出現可說是隨機而發，適然而生。以下列舉幾個譜例，作為對此語法的體現。

如譜例十四，樂曲中一幕描摹雨勢漸增的片刻單元，初時對兩點刻畫以 (A, D-sharp)、(A, E)、(D, A) 等圍繞核心音程 (A, D) 發展而生之音形，爾後樂曲經絃樂主導，由遞增的力度及益趨緊密的節奏營造著一場滂沱大雨。在張力高漲之時，樂段卻嘎然而止，出現一陣寂靜，之後傳唱出一聲熟悉的老山歌旋律斷片 (bars 44-45)；此處樂句與樂句之銜接毫不掩飾的斷裂，宣告著不再依循過往於樂句間訴求以對稱、完整等可預測性之發展為歸依，而一番落空的預期則似乎讓人感受了轉折，在這欲言又止之間。

---

¹⁵ 參見Schoenberg, Arnold. *Fundamentals of musical composition*. Edited by Gerald Strang and Leonard Stein. London: Faber and Faber, 1970, pp. 20-24. 過去將period或sentence視為一個句子或意義單元或主題；直到荀白克正式賦予兩者特定的結構意涵和用法，如sentence句型之basic idea → continuation兩者結構上的呼應與統一；period的前後對偶、對襯句型。本文所指為荀白克所提出之概念。

¹⁶ 參見吳丁連教授，「論音樂共享性的若干問題」，第十二屆中國作曲研討會，14~16頁，台北市立國樂團，民國八十八年。「當每個意象單元都以獨立的象貌、靜態的結構呈現，則單元與單元間、片刻與片刻間、意象與意象間，彼此將具有『均質』結構之意義。」

如譜例十五，自 93 小節起出現了第一次較完整的山歌旋律片段（bars 93-97），並於 97-99 小節迅速承接以看似下移小三度之轉調手法，重複了之前的山歌旋律，此處作者並非以西方的轉調手法作為樂曲發展的方式，而是模擬自傳統客家山歌男女對唱、彼此相應接之情景，且本次之應答卻改以未盡之姿呈現，於 100 小節斷然地跳接至另一衍生自山歌的變形旋律，再於 101 小節跳回山歌的另一片段，接續山歌的進行。

譜例十五：97-99 小節模擬自傳統客家山歌男女對唱、彼此相應接之情景，且本次之應答卻改以未盡之姿呈現，於 100 小節斷然地跳接至另一衍生自山歌的變形旋律，再於 101 小節跳回山歌的另一片段，接續山歌的進行

99

10 *Giocoso*

Fl. I *p*

Fl. II *p* change to piccolo

Ob. *p* 1. a2

Cl. *p*

Bsn. *p* con sord. a2 *fp* *f* senza sord. 1

Hn. *mf* senza sord. 2

Tpt. *mp*

Trb.

Tba.

Timp.

Perc. I

Perc. II *p* Trgl.

Perc. III *p* Susp. Cymb. w/mallets

Piano *p*

Hp. *mf*

Vln. I *mp* pizz. *mp* arco *mf* *tr* *b*

Vln. II *mp* *mf* *mp*

Vla. *mp* pizz. *mf* *mp*

Vlc. *mf* pizz. *mf*

D. B. *mf* *mf*

第三節 音色

由於此曲常暗示不同性質大自然與人文的環境音樂，所以曲中運用許多細微的音色變化，如：意象上的音色變化（譜例十六）、單一旋律中的音色變化（譜例十七）、不同樂器間的音色對話（譜例十八）、相同樂器間的音色變化（譜例十三），以及長笛的口哨聲（Whistle tone）（譜例十九）、使用弓拉的方式演奏鐘琴（譜例十九）、絃樂的自然泛音滑奏（譜例十九）、空靈的人工泛音（譜例十九）、… …等，試圖捕捉那蘊含於自然界中各式環境聲響所呈現的不定性，且能藉由應用這些不同的、細微的音色，刻畫出各個意義單元的特徵，亦即不同聲音意象單元，是由不同演奏法所產生的不同音色所決定。

譜例十六：意象上的音色變化

彷彿一陣風吹過，金屬風鈴（高頻，無確定音高）帶出絃樂的人工泛音（高頻，有音高），再碰撞到竹鈴（低頻，無確定音高），似山林中一陣風起，帶出許多不同的聲響

Adagio ♩ = 60 Hsu, Ming-yi

The score is for a symphony orchestra and includes the following parts:

- Flute I
- Flute II
- 2 Oboes
- 2 Clarinets in B^b
- 2 Bassoons
- 2 Horns in F
- 2 Trumpets in B^b
- 2 Trombones
- Tuba
- 3 Timpani
- Percussion I (T. Bell, Glsp., M. Ch., B. Ch., Maraca, B. Ch.)
- Percussion II (B. D., M. Ch., B. Ch., Tam-tam)
- Percussion III (Tam-tam)
- Piano
- Harp (E# F# G# A, B C D#)
- Violin I
- Violin II
- Viola
- Violincello
- Double Bass

Key performance markings include *mp*, *ppp*, *p*, *pp*, *mf*, *pp*, *pizz.*, *arco*, *div. senza vib.*, and *3* (triplets).

譜例十七：單一旋律中的音色變化

原本由法國號吹奏的單一旋律，其中穿插加入大提琴的音色，之後旋律線條再回到法國號，形成單一旋律中的音色變化

44 Piu Andante ♩ = 66 Maestoso 5 ♩ = 92

Fl. I
Fl. II
Ob.
Cl.
Bsn.
Hn.
Tpt.
Trb.
Tba.
Timp.
Perc. I
Perc. II
Perc. III
Piano
Hp.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vlc.
D. B.

Recitativo *molto espressivo*
con sord. 1.
mp
fz
pp
con sord.
senza sord.
pp
mf
f
w/mallets
p
pp
mf
f
w/brush
Mar.
mf
f
B. Ch.
mf
f
Susp. Cymb. w/brush
mf
f
Tom-Toms w/mallets
mp
mf

sul ponticello
pp
mf
ppp
ord.
mp
ord.
mp
Solo *molto vib.*
mf < f > p
ord.
ric.
f
ord.
mp
3 3 3 3

譜例十八：不同樂器間的音色對話

在同樣的節奏型態下，銅管間產生不同的音色對話，
Trumpet → Horn → Trombone → Trumpet

71 7 Moderato ♩ = 100

Fl. I
Fl. II
Ob.
Cl.
Bsn.
Hn. con sord. 1.
Tpt. con sord. 1.
Trb. con sord. 1.
Tba.
Timp.
Mar.
Perc. I
Perc. II Slapstick B. D.
Perc. III
Piano
Hp. C^b D# repeat gliss. as fast as possible
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vlc.
D. B.

譜例十九：(1) 長笛的口哨聲 (Whistle tone) (2) 使用弓拉的方式演奏
鐘琴 (3) 絃樂的自然泛音滑奏 (4) 空靈的人工泛音

10

(1)

(2)

(3)

(4)

Fl. I (air sounds) *f* (Whistle Tone) *p* (air sounds) *f*

Fl. II (air sounds) *f* (Whistle Tone) *p* (air sounds) *f*

Ob. a2 (air sounds) *f* a2 (air sounds) *f*

* oboe : pull up the reed and blow the mouthpiece

Perc. I Glsp. w/bow *mp* Glsp. w/bow *mp*

Hp. $G^{\natural}$ *mp* $G^{\sharp}$ $B^{\flat}$ *p*

Vln. I sul E *pp* 3 sul E *pp*

Vln. II *p* 3 *p* 3

Vla. *p* *p*

Vlc. *p* *pp* ord.

D. B. *p* *pp* *ppp*

第四節 音樂織體在此曲的角色

織體 (Texture) 是指意義單元的共時性¹⁷的陳述，它是成份共時性關係的集結體。特定的織體質感，將有助於聆聽者感知作曲家欲透過聲音符號所傳達之情思，而無論樂曲上呈現了多麼複雜忙碌的音高 (pitch)、節奏 (rhythm) 或音色 (timbre) 活動，在織體的關係網絡裡，它能將這些成份轉換為一種簡易且具有統一整體感的表情¹⁸。因而此曲藉由「織體」的特性，將繁雜不安的聲響得以清晰地被感知，所以織體可以說是此曲最倚重的要素之一。

此曲的音樂織體以下列八類為基本，在曲子的揭露過程中，這些織體代表意義單元或層次，有時單獨呈現，有時相互結合。基本織體如下：

1. 單音音樂織體 (Monophonic Texture)¹⁹
2. 複音音樂織體 (Polyphonic Texture)
3. 主音音樂織體 (Homophonic Texture)
4. 複主題織體 (Polythematic Texture)
5. 複節奏織體 (Polyrhythmic Texture)
6. 擬聲織體 (Onomatopoeic Texture)
7. 音堆織體 (Soundmass²⁰ Texture)
8. 複合織體 (Compound Texture)

¹⁷ 參見Berry, Wallace. *Structural Functions In Music*. New York: Dover Publications, Inc., 1987, p. 184. 所謂「共時性」意指將織體中各單元的組織關係以縱向結構事件觀之。

¹⁸ 參見Cope, David. *New Music Composition*. New York: Schirmer Books, 1977, p. 223.

¹⁹ 此曲所選用之音樂織體：1.單音音樂織體 (Monophonic Texture)、2.複音音樂織體 (Polyphonic Texture)、3.主音音樂織體 (Homophonic Texture)、4.複主題織體 (Polythematic Texture)、5.複節奏織體 (Polyrhythmic Texture)、6.擬聲織體 (Onomatopoeic Texture)、8.複合織體 (Compound Texture) 之名稱及分類方法參見McKay, George F. *Creative Orchestration*. Boston: Allyn and Bacon, Inc., 1969, pp. 124-165.

²⁰ 音堆 (Soundmass) 的說明參見Schwartz, Elliott. and Daniel Godfrey. *Music Since 1945: Issues, Materials, and Literature*. New York: Schirmer Books, 1993, pp. 181-191.

1. 單音音樂織體 (Monophonic Texture)

單音音樂意指單一聲部 (single-voiced) 或齊奏 (unisonal)，但在管絃樂曲裡，這樣的齊奏可以被做成單一線條或是多聲部的八度重複 (譜例二十)。

2. 複音音樂織體 (Polyphonic Texture)

複音音樂意指多聲部。由相似的多聲部線條在音樂的結構上不斷的進入和離開，在同一時間點上去創造一個重複的姿態以構成一個單元 (譜例二十一)。

3. 主音音樂織體 (Homophonic Texture)

主音音樂織體包含三個層次的器樂動向：(a) 旋律、(b) 伴隨的節奏設計、(c) 支撐的和弦。這三個要素之間明顯的差異性導致主音音樂的構成 (譜例二十二)。

4. 複主題織體 (Polythematic Texture)

複主題織體意指在動機對比中彼此相互作用，如活力地跳進之於穩固的進行，激動快速音群之於冷靜、平緩的旋律，斷奏之於圓滑奏 (譜例二十三)。

5. 複節奏織體 (Polyrhythmic Texture)

複節奏織體意指在節奏上有幹勁、使之成為一片的特性，使聽者能將不同思路的樂器動向融合成為單一印象 (譜例二十四)。

6. 擬聲織體 (Onomatopoeic Texture)

擬聲織體意指模仿大自然聲響，如鳥叫聲、風聲、... ..等 (譜例二十五)。

7. 音堆織體 (Soundmass Texture)

音堆織體意指從明確的音高或和弦之音響解放，它提供了更抽象的功能且在某些方面成為能夠靈活應用的素材。音堆不僅如同音高或和弦一般，在節奏、音域、音色、力度，或其他多變的方面具有可塑性的特質，且在響度及密度方面更能加以操控（譜例二十六）。

8. 複合織體 (Compound Texture)

複合織體是指一種包含兩個或兩個以上聲部單元的織體，其中各聲部皆依不同的統整性原則組構而成（譜例二十七）。

譜例二十一：複音音樂織體 (Polyphonic Texture)

86

Fl. I
Fl. II
Ob.
Cl.
Bsn.
Hn.
Tpt.
Trb.
Tba.
Timp.
Perc. I
Perc. II
Perc. III
Piano
Hp.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vlc.
D. B.

mf *mp* *mf* *mp* *f* *ff*
mf *mp* *mf* *mp* *f* *ff*
a2 *mf* *mp* *mf* *f* *ff*
a2 *mf* *mp* *mf* *f* *ff*
a2 *mp* *mf* *mp* *f* *ff*
con sord. a2 *mf* *mp* *f* *ff*
con sord. a2 *mf* *f* *ff*
mf *cresc.* *ff*
mf *cresc.* *ff*
mf *cresc.* *ff*
mf *cresc.* *ff*
mf *mp* *mf* *f* *ff*
mf *mp* *mf* *f* *ff*
mp *mf* *ff*
mf *cresc.* *ff*
mf *mp* *mf* *cresc.* *ff*

譜例二十二：主音音樂織體 (Homophonic Texture)

97

Fl. I *p*

Fl. II *p*

Ob. *p*^{1.}

Cl. *p*

Bsn. *p*

Hn. *mf* con sord. a2

Tpt. *mp* con sord. 1.

Trb. senza sord. 2.

Tba.

Timp.

Perc. I

Perc. II

Perc. III

Piano *mp*

Hp.

Vln. I *mp* pizz.

Vln. II *mp*

Vla. *mp* pizz.

Vlc. *mf* pizz.

D. B. *mf* pizz.

quasi gliss.

譜例二十三：複主題織體 (Polythematic Texture)

94

Fl. I
Fl. II
Ob.
Cl.
Bsn.
Hn.
Tpt.
Trb.
Tba.
Timp.
Perc. I
Perc. II
Perc. III
Piano
Hp.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vlc.
D. B.

con sord. 1. *quasi gliss.* *mf* *quasi gliss.*

Glisp. *f*

mp

mf

p

譜例二十五：擬聲織體 (Onomatopoeic Texture)

25

Fl. I *mp* 9

Fl. II *mf*

Ob. *mf* 1.

Cl. *mf* 1. *mp* 3 3

Bsn.

Hn.

Tpt.

Trb.

Tba.

Timp.

Perc. I Mar. *p* 3 3 Glsp. w/mallets *mp*

Perc. II

Perc. III

Piano *p* 9

Hp. C# D⁷ *mp* *p*

Vln. I *pp* *p*

Vln. II *pp*

Vla.

Vlc. *pp*

D. B. *pp*

譜例二十七：複合織體 (Compound Texture)

(1) 擬聲織體 (Onomatopoeic Texture)

(2) 單音音樂織體 (Monophonic Texture)

146

Fl. I
picc.
Fl. II
Ob.
Cl.
Bsn.
Hn.
Tpt.
Trb.
Tba.
Timp.
Perc. I
Perc. II
Perc. III
Piano
Hp.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vlc. Solo
Vlc.
D. B.

(air sounds) *f*

(air sounds) *f*

Vibra-slap *mf*

Maraca *mp*

W. Bl. *mf*

B. D. w/mallets *p*

Inside the Piano *pp*

pizz.

play with the fingernails
repeat gliss.
as fast as possible

natural harmonics gliss.

pp

pp

pp

p

pp

(1)

(2)

以下將就樂曲各個段落創作素材的來源、織體類型、及其於「天人合一」理念中象徵的層次，作個圖表：

織體分類圖表

小節數	素材來源	織體 (Texture)	於「天人合一」理念中象徵的層次
1-7	大自然的聲音意象	擬聲織體 (Onomatopoeic Texture)	「天」的層次
8-14	1.大自然的聲音意象 2.客家老山歌	擬聲織體 (Onomatopoeic Texture)	「天人合一」
15-16	大自然的聲音意象	擬聲織體 (Onomatopoeic Texture)	「天」的層次
17-22	大自然的聲音意象	音堆織體 (Soundmass Texture)	「天」的層次
23-29	1.大自然的聲音意象 2.客家老山歌	擬聲織體 (Onomatopoeic Texture)	「天人合一」
30-32	大自然的聲音意象	擬聲織體 (Onomatopoeic Texture)	「天」的層次
33-43	大自然的聲音意象	複節奏織體 (Polyrhythmic Texture)	「天」的層次
44	客家老山歌	單音音樂織體 (Monophonic Texture)	「人」的層次
45-46	1.大自然的聲音意象 2.客家老山歌	單音音樂織體 (Monophonic Texture) 擬聲織體 (Onomatopoeic Texture)	「天人合一」
47-54	大自然的聲音意象	複節奏織體 (Polyrhythmic Texture)	「天」的層次
55-58	大自然的聲音意象	擬聲織體 (Onomatopoeic Texture)	「天」的層次

59-64	大自然的聲音意象	擬聲織體 (Onomatopoeic Texture)	「天」的層次
65-67	1.大自然的聲音意象 2.客家老山歌	主音音樂織體 (Homophonic Texture)	「天人合一」
68-70	客家老山歌	複節奏織體 (Polyrhythmic Texture)	「人」的層次
71-78	1.大自然的聲音意象 2.客家老山歌	音堆織體 (Soundmass Texture)	「天人合一」
79-90	1.大自然的聲音意象 2.客家老山歌	複音音樂織體 (Polyphonic Texture)	「天人合一」
91-96	1.大自然的聲音意象 2.客家老山歌	複主題織體 (Polythematic Texture) 複節奏織體 (Polyrhythmic Texture)	「天人合一」
97-99	1.大自然的聲音意象 2.客家老山歌	主音音樂織體 (Homophonic Texture) 複節奏織體 (Polyrhythmic Texture)	「天人合一」
100	客家老山歌	主音音樂織體 (Homophonic Texture)	「人」的層次
101-106	1.大自然的聲音意象 2.客家老山歌	主音音樂織體 (Homophonic Texture) 複節奏織體 (Polyrhythmic Texture)	「天人合一」
107-108	大自然的聲音意象	音堆織體 (Soundmass Texture)	「天」的層次
109-114	1.大自然的聲音意象 2.客家老山歌	主音音樂織體 (Homophonic Texture) 擬聲織體 (Onomatopoeic Texture)	「天人合一」

115-122	1.大自然的聲音意象 2.客家老山歌	主音音樂織體 (Homophonic Texture) 音堆織體 (Soundmass Texture)	「天人合一」
123-124	大自然的聲音意象	擬聲織體 (Onomatopoeic Texture)	「天」的層次
125-130	1.大自然的聲音意象 2.客家老山歌	主音音樂織體 (Homophonic Texture) 複節奏織體 (Polyrhythmic Texture)	「天人合一」
131-132	大自然的聲音意象	音堆織體 (Soundmass Texture)	「天」的層次
133-143	大自然的環境音樂	複節奏織體 (Polyrhythmic Texture) 音堆織體 (Soundmass Texture)	「天」的層次
144-154	1.大自然的聲音意象 2.客家老山歌	單音音樂織體 (Monophonic Texture) 擬聲織體 (Onomatopoeic Texture)	「天人合一」