

柯若櫻擊樂演奏會

研究生：柯若櫻

演奏指導教授：徐伯年 教授

演奏會曲目

楊聰賢：聆

湯山 昭：嬉遊曲

尚-皮耶·杜威：戶外風暴

平義久：凝聚 I

趙菁文：純化

劉聖賢：鼓之祭

上列曲目已於二〇〇六年六月九日下午七點半在國立交通大學演奏廳演出，該場演奏會錄音的CD將附錄於本文。

輔助文件：從東方禪學和武士道探討平義久的《凝聚 I》

輔助文件摘要

此論文以平義久的「凝聚I」為詮釋的文本，透過瞭解作曲家生平及理性分析為基礎，再試圖以東方禪學及日本武士道的精神來探討樂曲的言外之意、弦外之音。「凝聚I」這首樂曲意象鮮明，其寂靜之聲更顯作曲者對東方「無我」美學的默照之心。最後實際上的詮釋，顯露筆者自身知覺所碰撞出的世界。並且參與其中得到的開啟及經驗。

關鍵字：平義久，凝聚 I，東方禪學，武士道

Rough-Ing Ke Percussion Recital

Student: Rough-Ing Ke

Advisor: Professor Bor-Nien Hsu

Recital Program

Tsung-Hsien Yang : Contemplation

Akira Yuyama : Divertimento

Jean-Pierre Drouet : Un Chien Dehors

Yoshihisa Taïra : Convergence I

Ching-Wen Chao : Soundstates

Shen-Hsien Liu : Agenda of Drums

The program above was performed on Friday, June 9, 2006, 7:30 pm in the Recital Hall of the National Chiao Tung University. The recording CD of the recital are appended on this paper.

Supporting Paper:

Eastern Zen and Bushido in 《Convergence I》 by Yoshihisa Taïra

Paper Abstract

Interpretations conveyed in this thesis are based on the musical work “Convergence I”, of which the composer is Yoshihisa Taïra. Through the musician’s life story and rational analysis, this thesis tries to explore the overtones of this piece from the concept of Eastern Zen and Bushido. “Convergence I” has active images, its alive silence reflects the composer’s comprehension of eastern aesthetics “nil ego”. The actual interpretation reveals the universe that came to image upon the mutual movements of her interior sensations, together with the enlightenment and experiences which the musician went through while taking part.

Keywords: Convergence I, Yoshihisa Taïra, Eastern Zen, Bushido

誌謝

猶記初來到交大的情景，偌大的校園、陌生的彼此，轉眼時光流逝，慶幸自己能夠在大學畢業後，在這資源豐厚的學校繼續完成三年的碩士學位。

能夠在音樂裡有更深的體會、啟發是我對研究生生涯的夢想，感謝徐老師給我三年的時間讓我在音樂上有嚴格的考驗與學習，不管一路上的挫折或感動都是豐碩的收穫，更是老師秉著熱心、與最大耐心的指導以傾囊相授，也因著老師不同的各個角度切入，更觸發我在音樂上更深入地思想，音樂不只有技巧、音樂也不只是音樂。也謝謝吳丁連老師在我此人生階段給我最寶貴的人生經驗、開啟我完全不同以往的音樂思考。

畢業音樂會的成功不是我獨自一人得以完成，謝謝遠道而來的黃皚雲老師、王小尹老師、李子聲老師願意擔任我的評審，更感謝作曲家楊聰賢老師、趙菁文老師以及聖賢，他們同意讓我演出這些完美的作品，更願意親自出席、並且費心指導我的練習！也謝謝三年來辛苦指導我的辛所長以及各位老師們。

感謝我摯愛的父母，他們平凡而偉大，毫不怨尤地犧牲一輩子的時間與青春，在家鄉以勞力、血汗供我安心地求學，讓我得以順利獲得更高的學問，也在我最軟弱的時候予我安慰力量、在我最想放棄的時刻提醒我人生的道路。謝謝伴我一路走來的姊妹、眾位阿姨、親友們，他們不僅給我支持，更時時刻刻提點我的人生。

最後感謝伴我六年給我最大支持的曉萱、bobo 及伯父伯母，他們視我如己出，讓我在新竹能有家鄉般的溫暖。以及我的好姐妹名儀、秀媚、瓊羽、凱斐……生態社眾好友、梅竹學舍眾室友、伴奏欣歆學妹、希哲學長、長恩及聲子眾團友、也謝謝音樂所 319R 的學弟妹犧牲整個學期的琴點讓我得以琴房為家、專心練琴。

衷心感謝為我音樂會、論文幫助及海報設計的朋友。一切盡在無言中，有你們真好！

若櫻 2006. 7. 25 交大

柯若櫻擊樂畢業獨奏會錄音CD

時間：二〇〇六年六月九日(五) 下午七點半

地點：國立交通大學活動中心二樓 演藝廳

1 Tsung-Hsien Yang : Contemplation

楊聰賢：聆

2 Akira Yuyama : Divertimento

湯山 昭：嬉遊曲

3 Jean-Pierre Drouet : Un Chien Dehors

尚-皮耶 杜威：戶外風暴

4 Yoshihisa Taïra : Convergence I

平義久：凝聚 I

5 Ching-Wen Chao : Soundstates

趙菁文：純化

6 Shen-Hsien Liu : Agenda of Drums

劉聖賢：鼓之祭

目 錄

	頁次
演奏會曲目與輔助文件摘要.....	i
Recital Program and Paper Abstract.....	ii
誌謝.....	iii
柯若櫻擊樂畢業演奏會錄音 CD.....	iv
目錄.....	v
譜例目錄.....	vii
輔助文件：從東方禪學和武士道探討平義久的《凝聚 I》	
一、緒論.....	1
二、背景.....	2
2.1 作曲家生平.....	2
2.2 樂曲創作背景.....	3
三、樂曲特色.....	6
3.1 木琴語法.....	6
3.2 空間記譜.....	6
3.3 人聲.....	7
3.4 中心音.....	7
3.5 樂曲寂然之意象.....	8
四、日本武士道與東方禪學.....	10
4.1 「武士道」.....	10
4.2 「禪」.....	10
4.3 武士道中的禪.....	11
五、樂曲之理論分析.....	13
5.1 樂曲的形式.....	13
5.2 樂曲的材料運用.....	13
5.2.1 節奏織度.....	13
5.2.2 中心音之轉移.....	15
5.2.3 力度.....	17

六、從理解(undertstanding)到詮釋(interpretation).....	20
6.1 意義單元「形」的建立.....	20
6.2 形的連結.....	21
6.3 形的對比與交感.....	21
6.3.1 統一與變化—清靜於運思.....	21
6.3.2 織度鬆緊的方向性—慣性中的改變.....	22
6.3.3 動與靜—「靜中動、動中靜」.....	23
6.4 實際上的詮釋—「見山是山、見水是水」的禪修思維.....	24
七、結語.....	28
參考文獻.....	30
附錄：平義久-凝聚 I 作品.....	33

譜例目錄

譜例一 (樂譜中標記段落時間。節自樂曲【C】段).....	6
譜例二 (音符空間記譜。節自樂曲【D】段).....	6
譜例三 (秒數記譜。節自樂曲【E】段).....	6
譜例四 (樂句以中心音「D」音為凝聚。節自樂曲【C】段).....	7
譜例五 (樂曲【A】段多與少的恐怖平衡).....	14
譜例六 (樂曲【C】段快至慢的節奏手法).....	15
譜例七 (樂曲【D】段節奏鬆緊交錯的織度).....	15
譜例八 (樂曲【F】段至【G】段節奏漸鬆至死寂).....	15
譜例九 (「奇數」的節奏數。節自樂曲【F】段).....	15
譜例十 (樂曲【A】段兩組中心和絃音堆的凝聚).....	16
譜例十一 (樂曲【B】、【C】段以「D」音為中心強音).....	16
譜例十二 (樂曲【D】段中心音轉為弱音「G」).....	17
譜例十三 (樂曲【E】段中心和絃音堆的動機轉移).....	17
譜例十四 (樂曲【H】段中心音動機的同音異名變化及轉位).....	17
譜例十五 (樂曲【A】段瞬間爆發招式隨之氣氛凝結的力度).....	18
譜例十六 (樂曲【B】段極強至極弱的單音力度變化).....	18
譜例十七 (樂曲【C】段強烈中心音與中弱裝飾音的對比).....	18
譜例十八 (樂曲【D】段極弱的中心音與瞬間爆發的幻象).....	19
譜例十九 (樂曲【F】段至【G】段強而有力的喊喝聲漸弱消失).....	19
譜例二十 (單音作為形。節自樂曲【E】段).....	20
譜例二十一 (旋律作為形。節自樂曲【E】段).....	20
譜例二十二 (樂句作為形。節自樂曲【G】段).....	21
譜例二十三 (樂曲【C】段似切分音的張力).....	22
譜例二十四 (樂曲【C】至【D】段織度方向集中轉為不安定).....	23
譜例二十五 (樂曲【D】段動中醞釀之靜).....	24