

國立交通大學

音樂研究所 演奏組

碩士論文

丁怡文豎琴獨奏會

含輔助文件

豎琴獨奏曲《Vibrating》之創作理念與其體現

研究生：丁怡文

演奏指導教授：解瑄

輔助文件指導教授：董昭民

中華民國 九十七 年 七 月

國立交通大學

音樂研究所 演奏組

碩士論文

丁怡文豎琴獨奏會

含輔助文件

豎琴獨奏曲《Vibrating》之創作理念與其體現

研究生：丁怡文

演奏指導教授：解瑄

輔助文件指導教授：董昭民

中華民國 九十七 年 七 月

丁怡文豎琴獨奏會

含輔助文件

豎琴獨奏曲《Vibrating》之創作理念與其體現

Yi-Wen Ding Harp Recital

with a supporting paper

The Musical Idea and Its Realization Behind

“Vibrating”, for harp solo

研究生：丁怡文 Student: Yi-wen Ding

演奏指導教授：解瑄 Performance Advisor: Sheun Chieh

輔助文件指導教授：董昭民 Supporting Paper Advisor: Chao-Ming Tung

國立交通大學

音樂研究所 演奏組

碩士論文

A Thesis Submitted to
the Institute of Music
College of Humanities and Social Sciences
National Chiao Tung University
in Partial Fulfillment of
the Requirements for the Degree of
Master of Art
(Harp Performance)

Hsinchu, Taiwan

July 2008

中華民國九十七年七月

丁怡文豎琴獨奏會

含輔助文件

豎琴獨奏曲《Vibrating》之創作理念與其體現

研究生:丁怡文

演奏指導教授:解瑄

作曲指導教授:董昭民

演奏會曲目

德布西:夢幻曲

拉摩:埃及人

波克沙:觸技曲

德布西:第二號阿拉貝斯克

達瑪斯:探戈

阿法爾斯:「諾瑪」主題與變奏曲

冉貝爾:豎琴協奏曲,作品三十五

丁怡文: Vibrating

上列曲目已於民國九十七年七月三十日晚上七點三十分,於功學社音樂中心 12 樓音樂廳演出,此場音樂會實況錄音之 CD,附錄於本文封底。

輔助文件: 丁怡文豎琴獨奏曲《Vibrating》之創作理念與其體現

摘要

本輔助文件分為兩部份,第一部分為《Vibrating》之創作理念、樂思佈局、動機及樂曲分析;第二部份為豎琴獨奏曲《Vibrating》之總譜。

本文描述此曲創作的心靈狀態,並闡述創作中開發豎琴新聲響與彈奏方式的過程與實證。另外,筆者並以空間的音域與時間的音值互換概念來探索新的作曲技術,達到體現宇宙之愛其超越時空的神祕特質。

Yi-Wen Ding Harp Recital

Student: Yi-Wen Ding

Performance Advisor: Shuen Chieh

Composition Advisor: Chao-Ming Tung

Recital Program

C. Debussy: Reverie

J-P Rameau (edited by Renié): L' Egyptienne

N-C Bochsa: Toccata

C. Debussy: Arabesque No.2

J-M Damas: Tango

E. Parish Alvars: Introduction and Variation on Themes from Bellini's Opera
"Norma"

A. Zabel: Harp Concerto, op.35

Yi-Wen Ding: Vibrating

The Program above was performed in the Recital Hall of KHS in Taipei. The recording CD of the recital is appended on this paper.

**Supporting Paper: The Musical Idea and Its Realization Behind
"Vibrating", for harp solo**

Abstract

The supporting paper consists of two parts. The first comprises the idea behind the composition, the layout of the musical thoughts, and the motivic and structural analysis. The second consists of the musical score of "Vibrating."

The thesis describes the spiritual state while composing. It explains the process and the realization of developing new acoustics and new performance approaches on the harp. Apart from that, the composer invented a new composition technique by exchanging space and time with pitch register and note values, which together, express the love of the universe, the mysterious character of the transcending time and space.

誌謝

語言也許不能完準的表達感情，不過我確定，
留在國內學習讓我發現許多心中的寶藏，
而交大三年的栽培使夢想得以實現——

丁怡文豎琴獨奏會 CD

時間: 九十七年七月三十日【三】晚上七點三十分

地點: 功學社音樂中心復興店音樂廳

(台北市復興南路一段 322 號 12 樓)

CD

- 1 C. Debussy: J-P Rameau(edited by Renié): L' Egyptienne
拉摩: 埃及人
- 2 J-P Rameau(edited by Renié): L' Egyptienne
拉摩: 埃及人
- 3 N-C Bochsa: Toccata
波克沙: 觸技曲
- 4 J-M Damas: Tango
達瑪斯: 探戈
- 5 E. Parish Alvars: Introduction and Variation on Themes from Bellini's Opera "Norma"
阿法爾斯: 「諾瑪」主題與變奏曲
- 6 A. Zabel: Harp Concerto, op.35
冉貝爾: 豎琴協奏曲, 作品三十五
I. Allegro risoluto 堅決的快板
II. Andante con espressione 情感豐富的行板
III. Allegro con brio 燦爛的快板
- 7 Yi-Wen Ding: Vibrating
丁怡文: Vibrating

目錄

演奏會曲目與輔助文件摘要.....	i
Recital Program and Paper Abstract.....	ii
誌謝.....	iii
丁怡文豎琴獨奏會 CD.....	iv
目錄.....	v

輔助文件:豎琴獨奏曲《Vibrating》之創作理念與其體現

一·前言.....	1
二·作曲理念.....	2
三·樂曲構思與佈局.....	3
四·音樂體現方式.....	10
(一)動機分析	
(二)樂曲分析	
五·結語.....	19
參考文獻.....	20
附錄 豎琴獨奏曲《Vibrating》樂譜.....	21

一 · 前言

在念研究所期間因接觸了即興音樂，愛上將想像力訴諸於天馬行空的音樂體現，且沉浸在實驗與開發豎琴聲響的樂趣中。即興是直覺的體現，是搜攬當下靈性層面(spirituality)的體悟，再訴諸智力及技法(mind)來化現為物質世界的形式(concrete substance)；而創作亦是以直觀(afflatus)為本，理性意識(consciousness)為媒介，並藉具體行動(concrete activity)來成就靈性宇宙中的神悟。

為了探索嶄新的聲響世界及表達對萬有力量的觸動，因而萌生了為豎琴創作獨奏曲“Vibrating”的理念。

二·作曲理念

曲名為“Vibrating”，即是指宇宙永恆大力量的振動。這振動的能量可以超越時空、可以轉化成不同的面相與形式，故得以造就今日的萬物。

從宇宙之初為始，在一道渾沌的、沒有時空存在的靜極裡，這永恆的漫律蘊發了新生命，並如雨後春筍般一一迸發綻現。當生意盎然，大地一片高歌之時，頓時憶起我們的源頭 — 孕生萬物那全能的愛力，環抱我們並展現祂空靈和驚異的力量與節奏！這片振動力又瞬間昇華於流轉的混沌與規律的脈動中，循環不已。原來我們，就倚著這股能量，吸呼吐納著…。

振動在生命中是無所不在的，如同豎琴弦上繽紛燦爛的振動，勾畫出宇宙萬物的生姿百態。而這源自於亙古至今的振動所產生的音響與餘韻，將在此曲與當下聽眾的心靈產生瞬間的震盪與共鳴，因此期盼聽者藉由琴弦層次豐富的振動，勾起對萬有力量靈動的記憶與內在深處的感動。

三·樂曲構思與佈局

本曲全面皆是體現下意識的靈思，經由時間的淬鍊，再透過情感的引領與作曲技法造及：

(一) 開天闢地的導奏 A 段

A 段以低長音展鋪時空大道的光景，閃亮的小二度是生命乍現的信號煙花，主題動機—宇宙之愛，乃造化恩慈的具象示現，佇立於始而吐納一切，傾「道」而出的共鳴箱連續敲擊即是涵育萬象的響震。

The musical score is presented in two systems. The first system shows the piano introduction (A) in 7/4 time, marked *pp* in the treble and *mp* in the bass. The treble staff begins with a melodic phrase containing a minor second interval, labeled '閃亮的小二度'. The bass staff features a low, sustained note labeled '低長音'. A '主題動機—宇宙之愛' (Theme Motif - Love of the Universe) is indicated in the bass staff. The second system shows a guitar part starting at measure 4, marked with a forte dynamic. It features a triplet of notes labeled '共鳴箱連續敲擊的響動' (Resonance of continuous guitar strumming). The bass staff of the second system has a low note labeled 'E# 低長音'.

(二) 孕生於 A 段的迸發——BCD 段

B 段始於樂曲濫觴那道振動永恆的低長音，此時宇宙已孕育出眾多完美的形體，迸發的短音即是鑽生大地的奮力一蹬。四度與五度交織而成的波浪線條是將入盛夏繽紛的繁錦構圖。C 段迫切萌現發耀的短音此起彼落，天地的鼓譟在豎琴箱板上亦歡鬧作響，流竄於每個合貼的空隙和角落。

BC 段生氣的壯闊奔向一片臻美的境地直至 D 段，音域版圖遽然擴張、旋律線由一激生為二，熱烈地對位與追逐；倏然，一切沉潛入宇宙愛海，迸發之興與鼓譟之振同融於一靜，回神至啟初那永恆振動的低長音。

5 B

mf

迸發的短音

永恆的低長音

四度及五度交織而成的波浪線條

6

f

dim

poco a poco ritard

永恆的低長音

8 天地的鼓譟

p C a tempo 迸發的短音 *cresc.* 愈益劇烈的迸發

pp 天地的鼓譟

11 劇烈的迸發

f *ff* *mp*

劇烈的迸發 天地的鼓譟 劇烈的迸發 天地的鼓譟

15 劇烈的迸發

f *p*

17 3

D $\text{♩} = 88$

f 劇烈的迸發 旋律線由一激生為三

音域版圖遽然擴張

19

ff 旋律線由一激生為二，熱烈地對位與追逐

mf

rit.

天地的鼓譟

一切沉潛入宇宙愛海

21 E ♩=60

pp

Hp.

sing in the 1st hole of the back soundboard

a

永恆振動的低長音

(三) 時空靜止的E——在，也不在

在歡頌舞躍的D段後，漫天飛塵頓時歸息回宇宙的低吟，物質軀體沉睡，豎琴的弦鳴嗡嗡與雙手的擊板助勢蟄伏在超脫器樂之音的人聲下，俯視生命興衰起落的劇碼——由振動有形的弦、敲擊堅硬的板，觸聞到物質世界的具象；但幻入的人聲振動，共鳴於琴體之內，提醒了萬物自身內在的無限力量。

原來這有形之軀一直都是宇宙大振動中的一分子，只是當下以各種振動形式化入天地之間，存在於物質世界的表象裡，也活在超越時空的靈性宇宙中。

21 **E** ♩=60

超脫器樂之音的人聲
sing in the 1st hole of the back soundboard

pp a

歸息宇宙的低吟

rit. . . . a tempo

pedal slide

slideing singing

超脫器樂之音的人聲

f e p m

(四) 由融化在空靈大道中的 E 流生出 F 段

萬物化身為極細微的振動，水滴般的三連音展現祂悄然的足跡，流踏於不同的音域間並隨著這韻動全方位延展，及至音量與速度的闢建。

26 **F**

PPP

極細微的振動

29 *p* poco accel. . . .

31 *mf* *mp cresc.* ( ) a tempo

34 *accel.* . . . . *f*

36 *molto rit.* . . . . ( ) a tempo *ff* *p* **G**

(五) G段：投回萬有力量的懷抱

連結宇宙意識的 F 段展現了他驚異的力量與節奏，這片振動力又立即昇華回初始悠遠的長低音，從此無聲息的，以六連音流播出高頻而微細的振動力。這片無限的愛力，正是塑化萬象那最高、最純澈，擁有一切品質卻無以比擬的無上。而我們，始終浸泳於全能之中，吸呼吐納著。

Musical score for the G section, measures 38-40. The score is in 7/4 time and marked *p*. Measure 38 features a treble clef with a G chord and a bass clef with a low octave chord. Measure 39 shows a melodic line in the treble clef. Measure 40 continues the melodic line. A blue graphic above the staff depicts a city skyline. Below the bass clef staff, a blue graphic shows a low octave chord with the text "悠遠的長低音" (悠遠的長低音) and an arrow pointing to the chord.

Musical score for the G section, measures 41-44. The score is in 5/4 time and marked *ppp*. Measure 41 features a treble clef with a melodic line and a bass clef with a low octave chord. Measure 42 features a treble clef with a melodic line and a bass clef with a low octave chord. Measure 43 features a treble clef with a melodic line and a bass clef with a low octave chord. Measure 44 features a treble clef with a melodic line and a bass clef with a low octave chord. A blue graphic above the staff depicts a city skyline. Above the treble clef staff, a blue graphic shows a sixteenth-note triplet with the text "高頻而微細的振動力(六連音)" (高頻而微細的振動力(六連音)).

四·音樂體現方式——動機與樂曲分析

(一) 動機分析

本曲以五個不同音響型態的動機在導奏呈示出：

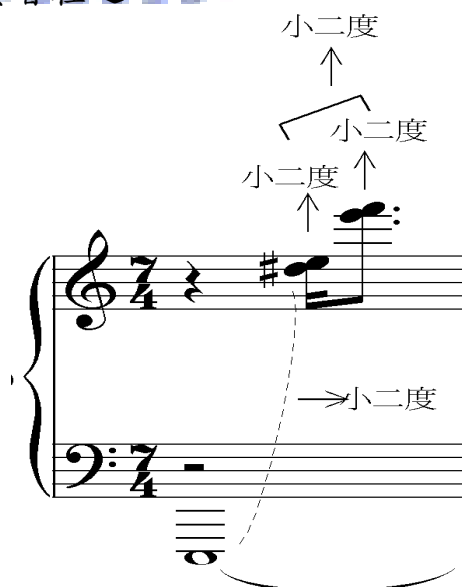
1. 動機一(主題動機)

宇宙之愛——**Bb—c—f**(大二度+完全四度)：是宇宙母愛包容胸懷的氣度，這個音程組合是織構本曲的核心素材，是所有意義單元的藍圖。

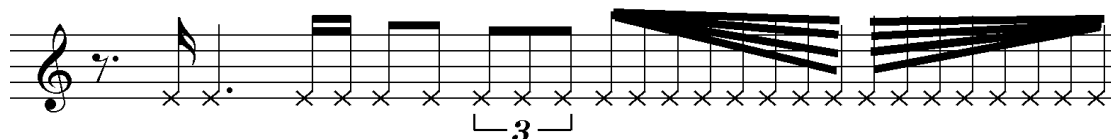
2. 動機二

「乍現」——小二度：利用二度衝突的音響帶來亮度；是構成本曲的主要音程之一。

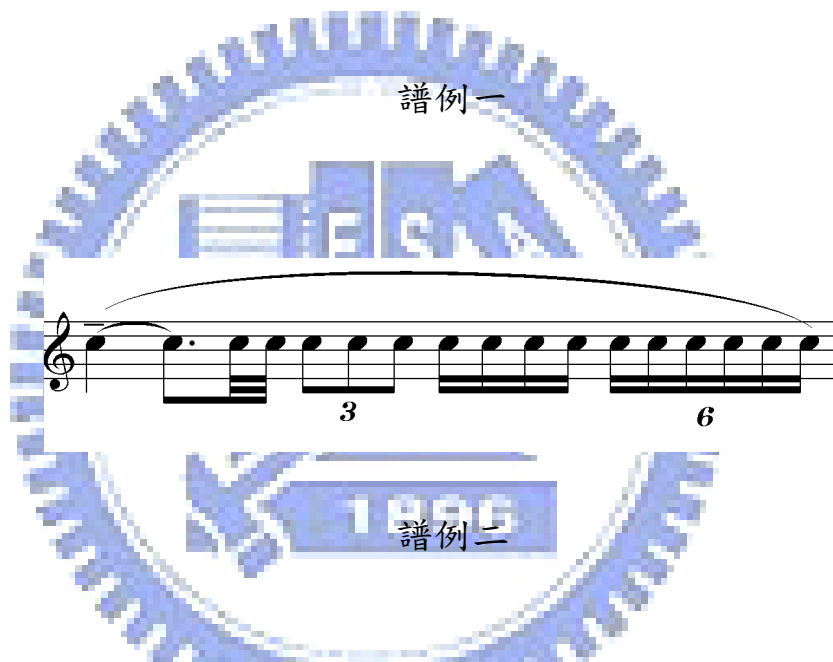

3. 動機三

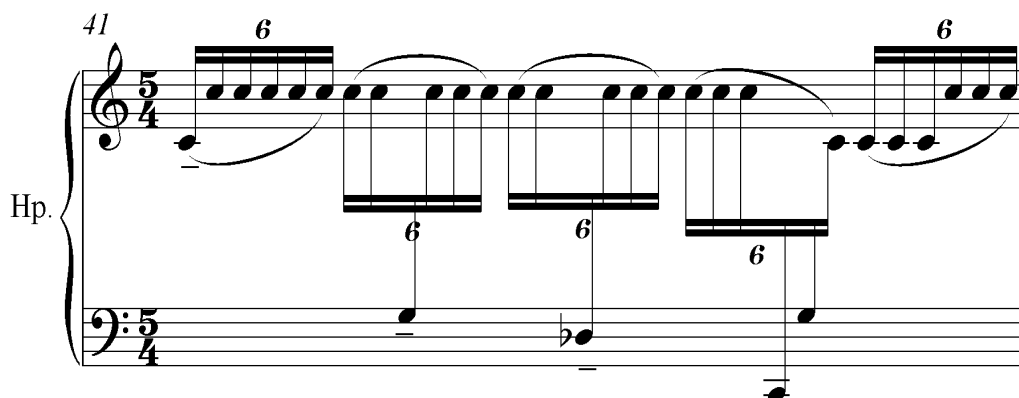
Vibration——連續敲擊共鳴箱(譜例一)與小時值的三連音及六連音之「重複音群」(譜例二、三)：此種節奏清晰的震動不時流竄在曲中，點明萬物本身就是振動。

譜例一

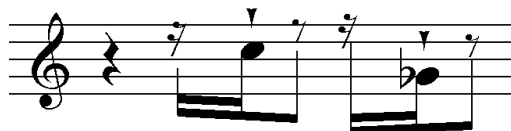
譜例二

譜例三

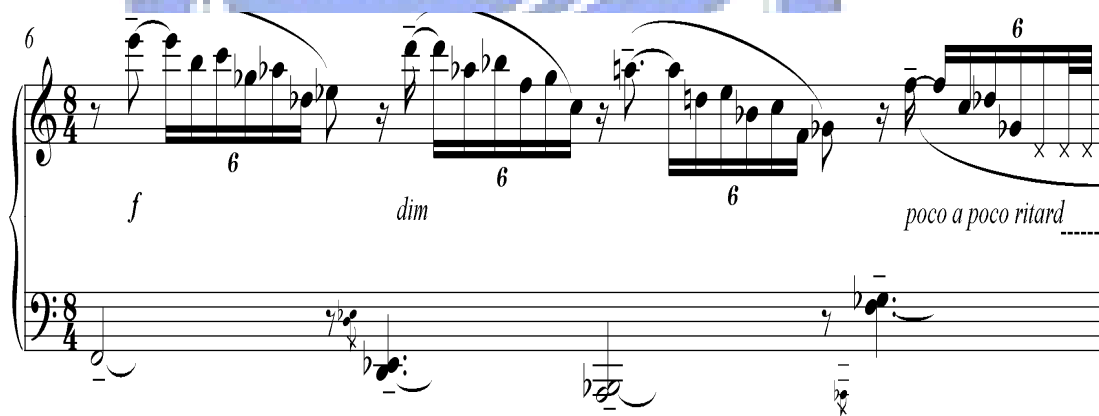
4. 動機四

生意盎然的迸發——極短而快速的跳動音程：表現從無到有破發的張力，生命就這麼誕生了。

5. 動機五

盛夏之落英繽紛——由四度與五度交織而成的波浪線條——繁茂的生命如不斷綻發的煙火般化現。無論是快速音群或音程都展現活力與豐沛多姿的品質。

此五動機構造本曲，並以主題動機——宇宙之愛的音程變化來推展，進一步將其音值比例數字作素材，展現宇宙之愛那超越時空限制的特質。

(二) 樂曲分析

整曲皆以主題動機——宇宙之愛的音程關係(即二、四、五度)

出發，延展至節奏及音高等等。

1. **A** **B**: 五個音響動機的呈現

$\text{♩} = 60$ 核心動機
 m2
 pp
 核心動機
 核心動機倒影
 M2
 P4
 核心動機增值及音程組合變化
 M2
 A4
 M2
 核心動機增值變化
 P4
 P4
 P5

m2=小二度，M2=大二度，P4=完全四度，A4=增四度，d5=減五度

4
 動機三
 動機四
 I
 d4, 四度變化
 I之倒影
 I之倒影與擴展
 mf

動機五: 由二度,四度與五度組成之波浪線條 VWV

6
 E
 P4 m2 d4 m2 p5 m2
 動機三
 P5
 f
 dim
 m2
 m2
 m2
 poco a poco ritard

8

p

m2

動機三

m2

m2

pp #

m2

2. CD動機之音程的使用及發展：以不同組合的大小二度和增減五度為核心素材繼續發展。

8

p

m2

動機三

m2

m2

pp #

m2

9

C D

a tempo

10

cresc.

d5

d

11

f

a#

D

c → M2+d5

12

ff

M2+d5

c

13

p

d5

f#

M2+d5

M2

14

M2+d5

15 **G#** **f#** **M2+d5** **c**

f *p*

C **b** **f#**

d5 *d5* *d5* *M2*

17 **D** $\text{♩} = 88$

f

C **D** **c**

m2 *P5* *m2* *P5*

19 **Bb** **a** **d** **D** **c** **f**

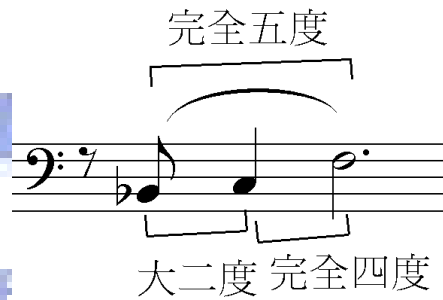
ff *mf*

Eb **d** **g**

m2 *P5* *m2* *P5*

3. **EFG**主題動機音值與音程的互換轉變及人聲的使用：本曲嘗試以主題動機的元素——代表時間的音值與代表空間的音程，取其比例數字來作時間和空間的互換及超越：

主題動機

◆音值比例分析

◆音程比例分析（半音數）

$$1 : 2 : 4$$

$$2 \text{ (大二度)} : 7 \text{ (完全五度)}$$

$$\div 2 : 8 = 1 : 4$$

(1) 時間比例轉化為空間之舉證

以時值比例 1:2:4 三個數字轉化為三個空間概念的音域量，以同音名的個數為準界(八度)，即樂音僅在一、二及四個同音名的音域範圍內流移。以下舉 mm. 20~21 為例：

同音名個數	1	2	4
音名與其範圍	d1 ^b -d 2 ^b	c-c1	F-f-f1-f2

此後以同樣的方法繼續鋪陳，僅改變音名及其個數，但比例數字不變，分別是

同音名個數	1.5	3	6
音名與其範圍	B-f	$g^b - g1^b - g2^b$	$D^b - d^b - d1^b - d2^b - d3^b - d4^b$

與

同音名個數	2	4	8
音名與其範圍	$d1^b - d2^b$	$c - c1 - c2 - c3$	$G2 - G1 - G - g - g1 - g2 - g3 - g4$

(2) 空間比例轉化為時間之舉證

將音程半音數比例 1 : 4 兩個數字轉化為音值拍數，以敲擊共鳴箱的音型表示之。以下舉 mm. 20 為例——

4/1 : 1 (即 1 : 4)

此後以同樣的拍數比例繼續鋪陳，分別是 0.5：2 與 1：4。

宇宙之愛(主題動機)的時間與空間意義互換象徵超越，在此利用人聲來表達超脫樂器本身的振動。但這「象徵超越振動」的人聲亦是一種振動的形式，仍同宇宙之愛其振動的本質於一體——這無從領會的大道透過演奏者的發聲展現它「無窮」的特質，遠遠超過萬物有限的生命經驗與人類智識的範疇。本曲並以人聲收尾，獨留萬有力量那神祕的回聲。

超脫器樂之音的人聲

肆·結語

筆者深信音樂是上天美好的訊息。老祖宗們於內在深處感悟宇宙造極的振動，喚醒了生命源頭的記憶而回歸根源，進而訴諸身心與物質來創作，化現為美妙的樂器及洗滌心靈的音流，這就是所謂“instrument”——「工具」的意義。

而創作就如同即興一般，將對萬物萬象的感觸透過寧靜平和的內在狀態下去「聆聽」，接收宇宙萬有力量的回聲，再透過思想與行動直射出來，即是擁有靈性意識的樂響，而非僅是知性地發展時間的波紋。它是內心深處反射的成品，並不是我們自己「想」出來的，而是央取造化的愛力，讓全能自行運作。

寫下“Vibrating”是一段「安眠」的旅程。筆者有感於萬有力量的恩典與無上之情，身心即合融在宇宙之愛的振動大海中隨流沉轉，毫無動念的放射出內在的頻譜。

豎琴在物質世界發聲的原理就是振動，其音響藉著創作者的靈感篇幅，在演奏當下與聽眾的心靈活動交會，由外在振動的耳目覺知進入內在深處那道永恆的振動。

參考文獻

書目

Carlos Salzedo: *Modern Study of Harp*. New York: G. Schirmer, 1921.

影音資料

Helene Breschand: *Harpist*. France. Basta. 1998.

附錄 豎琴獨奏曲《Vibrating》

Performance Notes

1. E $\sharp$ -----E $\sharp$

pedal Slide

2. $\downarrow$

knock the soundboard with fist

3.

hit the metal string with palm

4.

sing in the 1st hole of the back soundboard

sing slide

5.

pedal slide

Vibrating

Tuning the lowest string to G²

Yi-wen Ding

A $\text{♩} = 60$
pp
mp
mf

B
mf

f *dim* *poco a poco ritard*

2

8

Hp. *p*

pp

C

a tempo

cresc.

11

Hp. *f*

ff

mp

15

Hp. *f*

p

hit the metal string with palm ←

17 **D** ♩=88

Hp. *f*

19

Hp. *ff* *mf* *poco rit.*

21 **E** ♩=60

Hp. *pp* *pp*

sing in the 1st hole of the back soundboard

a

17 **D** ♩=88

Hp. *f*

19

Hp. *ff* *mf* *poco rit.*

21 **E** ♩=60

Hp. *pp* *pp*

sing in the 1st hole of the back soundboard

a

17 **D** ♩=88

Hp. *f*

19

Hp. *ff* *mf* *poco rit.*

21 **E** ♩=60

Hp. *pp* *a* *pp*

sing in the 1st hole of the back soundboard

45

Hp.

pp

0-----a-----u----- *l.v.*

ppp

3

20/4

20/4

