

第一章 緒論

第一節 研究動機與目的

如果談到音樂的意象，很多人會認為音樂就是時間的藝術，然而在下此定義之時，卻忘記了音樂本身也是處於不同的場地中，由空氣的振動傳達而產生的。一首樂曲譜成樂譜則已經靜態的呈現一次，但於各種演出場所空間中，經過不同的演奏者的詮釋，樂曲才在實際上帶給聽眾豐富的聽覺感官，就這個層面來看，音樂也是屬於空間的藝術。從歷史的演變過程來看，音樂發展到了浪漫樂派以後，逐漸包含高度抽象的意念，聲音的詮釋亦演化出諸多可能性。由此角度觀之，管弦音樂的演奏必須具備強力而完備的統整，以及預先對該音樂有明確的瞭解及意象。基於上述原則，指揮者的工作便孕育而生了。

身為一名指揮，最重要的使命就是成為樂團的中樞神經及凝聚向心力，在音樂進行中與所有演奏家溝通，將各種不同的詮釋想法統整起來，使眾人的意志凝結成共同的意志。要達到此目標除了透過肢體動作的傳達外，更重要的是對音樂真摯的感受。指揮必須深入理解樂曲，使精神得到充分的體現，再透過肢體準確地傳達心中的意念，為樂團設定速度，決定整個作品的走向及語法，密切掌握樂曲的張力和脈動。指揮好比雕刻時間的雕刻家，始終追求音響間的均勻和平衡關係，使每個好的聲音匯流於相同的意志中。不僅是實現作曲者對音樂的指示，更需運用來自於指揮者親身體驗到的情感。

《第六號交響曲》(Symphony No.6) 是柴科夫斯基 (Pyotr Il'yich Tchaikovsky, 1840-1893) 生涯最後一部傑作，是他最具獨創性內容的作品，雖然作曲家創作時並未

預設標題，然其中以抽象手法描繪出人類悲愴的情緒，音樂中蘊含強烈的個人意識已是不言而喻。筆者每次聆聽此交響曲時，都被它澎湃的情感和豐富的戲劇張力，感到撼動不已。詳細研讀樂譜之後，更能明瞭柴科夫斯基音樂感人之處。這樣的作品，假如從德奧派交響音樂的創作角度來看，或許不像貝多芬（Ludwig Van Beethoven, 1770-1827）、布拉姆斯（Johannes Brahms, 1833-1897）等人那樣強調結構與形式的美感，然而柴科夫斯基真正打動人心的是，他的音樂毫無保留地描述了人性，甚至將音樂發展與生命歷程緊密結合，赤裸裸地展現出各式各樣人類情緒的表徵，樂曲中展現的每條旋律、每樣動機到整體段落的鋪陳，無不細膩地刻畫出人性最真實的情感。

筆者自踏入指揮領域以來，得到師長們最珍貴的學習經驗就是隨時要用心感受音樂，要成為優秀的指揮唯有真正體驗到音樂的內涵，才能傳達出美妙動人的聲音。筆者選擇《第六號交響曲》作為畢業音樂會的演出曲目，從彩排到演出的過程中，除了指揮技巧的學習外，更深刻地感覺到此作品蘊含著源源不絕的能量，無論研讀多少次的樂譜，總能不斷發現新奇之處。《第六號交響曲》是柴科夫斯基一生創作的總結，筆者渴望深入研究此創作以獲得全面性的認識；藉著回顧作曲家的成長歷程和時代背景，發掘其創作音樂的靈感來源，進而探索柴科夫斯基的音樂對俄國和對世界的影響；再從指揮者的角度，思考樂曲詮釋的技巧與帶領樂團的方式。期待透過本研究的學習過程，培養對樂曲內在意涵敏銳的觀察力，使傳達的音樂與聽眾間產生深切的共鳴，進而追求更完美的藝術層次。

第二節 研究範圍及內容

我們人生處於世，其個性、才能、思想及行爲，必然受到環境的影響，這不但反映在我們個人背景的狹隘觀念中，也反映在對所處時代的世界觀上。柴科夫斯基一生的創作充滿了對祖國的強烈情誼，從書信記錄中透露著俄羅斯文化的內在精神是他音樂最大的創作動力，而作品中又處處反映出個人的性格與情感，作曲更成爲他心靈最佳的寄託。種種因素將其歸納可以發現：俄羅斯、自身個性，以及音樂創作，就是構成柴科夫斯基生命的三大主要元素。

若想對柴科夫斯基的任何作品得到全方位的認識，就必須探討上述的三大要素。本論文之研究範圍，第二章主要在剖析柴科夫斯基的人格特質，與生長的時代背景，探究其創作的手法與風格。研究的內容，在人格的特色方面，著眼於家庭因素、求學過程和情感波折；時代背景方面，則探討歷史環境對柴科夫斯基的影響，包括當時的政治、社會、文化發展是如何激發他的創作靈感。並以此爲出發點，開始對交響曲作品的特色進行綜合性的探討，包含創作理念、樂曲風格、配器手法，以及主題運用與發展。

第三章進入《第六號交響曲》的創作歷程，此部份是以柴科夫斯基與親戚好友間的通信資料作爲重要依據所歸納而成。以上第二、三章的研究內容，將有助於指揮者對作曲家的音樂風格，與樂曲創作背景擁有更深厚的認識。

第四章則是對《第六號交響曲》樂曲本身結構、配器、節奏、速度、織度等基本要素作系統性的分析。樂譜版本參考 Breitkopf & Härtels、Ein Goldmann-Taschenbuch 與 Eulenburg，並採用 Eulenburg 作爲樂曲分析與譜例的主要依據。此章節內容描述各樂章

之曲式結構和段落分句，並以此根據進一步闡釋作曲家所要表達的樂念、配器方式及音響效果，同時結合第二章的概念互為印證，使樂曲的分析更為完善。

第五章主要討論指揮的詮釋和處理法。根據前第四章的論述已對樂曲產生詳細的瞭解，開始針對指揮肢體動作的闡釋加以分析說明，透過碟片（CD）、影碟（DVD）的聆賞，結合指揮學專書的輔助，以及筆者指揮樂團的彩排過程到演出所發生的實際情況，經過詳細整理和思考，在音色、樂器演奏法、速度轉變和音樂張力的表現等方面，說明適當的詮釋方法。

第三節 研究方法與步驟

首先，筆者廣泛蒐集柴科夫斯基生平傳記、音樂評論和書信紀錄等相關文字資料，研讀並加以分析，以便彙整出可用資訊並擬訂研究的方向，作為研究的第一步。第二步驟是透過樂曲分析相關書籍的輔助與自我思考，針對作品本身的每個環節作詳細的剖析，探索《第六號交響曲》音樂的意涵。

一般對於柴科夫斯基音樂的論述，都與他的性格發展脫離不了關係，細膩敏銳的情感特徵主宰其創作的形象。筆者從性格層面切入，研讀此類書籍文章，進行相互對照與印證，排除誇張不實的觀點，以期真切探索柴科夫斯基的內心世界。此外從歷史層面的角度，還原當時時代發展的樣貌，綜合歸納出其生平最主要發生的事件，以及影響其創作思源最關切的成因。然在研究過程中，經常發現還有許多新的論述與觀念值得參考，寫作時仍需要不斷的分析這些新舊資料的差異，建立更具可信度的論點。

關於《第六號交響曲》的創作背景，各家說法大致相同，只是年代紀錄上有新舊曆之分而容易混淆，本論文統一採用新曆記載，並整理出各事件可靠的時間順序。樂曲分析與指揮詮釋的部份，筆者詳閱指揮學專書，作為論述的基礎，同時深入分析總譜及蒐集各指揮名家之有聲資料，找尋各樂器的音色和演奏方法，接著結合實際指揮之經驗，針對可能發生的問題提出有效的解決方式，建構出自己對樂曲詮釋的觀點和理念。