

第一章 緒論

第一節 研究動機

美國現代作曲家艾略特·卡特（Elliott Carter, 1908），是二十世紀現代音樂的重要作曲家之一，同時也是一位評論家，不論是在美國或歐洲樂壇上，他都佔有相當重要的地位。卡特的作品種類形式多樣化，其中包括有獨奏曲、聲樂曲、交響曲、協奏曲、室內樂和唯一的一齣歌劇等，而所出版的作品數量也已高達一百首之多。從這些作品的量來看，就明白卡特對於創作的那份積極和認真態度，為何是如此受後人肯定與讚賞的原因。

而筆者在研究所期間，原先是想以探究二十世紀變奏曲為主，卻因樂譜的蒐集與取得相當有限，於是在蒐集二十世紀變奏曲的樂譜過程中，偶然間在音樂系的館藏圖書中發現這本卡特《管弦樂變奏曲》的樂譜。這首作品是卡特於1955年完成，由路易斯維爾交響樂團（Louisville Orchestra）所委託創作而寫的。也由於《管弦樂變奏曲》是屬於編制較大的變奏曲作品，而國內目前對於卡特作品的研究並不多，因此對於原先正著手研究二十世紀變奏曲的筆者來說，這首作品正好適合用來作為論文的研究主題。筆者在研究的過程中，也努力地試圖了解身為二十世紀作曲家的卡特，究竟如何在傳統的曲式中以獨特和創新的變奏技法展現他變奏曲的風格，而節拍轉調手法與十二音列的音高使用，也都將是本論文分析與研究的重點方向。

第二節 研究目的

變奏曲一直都是作曲家不可或缺的重要曲目及創作技法，變奏曲自古以來就具有一定的形式。變奏曲的主要特色在於任何極小的動機，都可以衍生出各式各樣不同的變奏手法，而動機本身仍舊保有著變與不變的特質。從一開始的動機發展，漸漸甚至擴及至和聲、旋律、調性、節奏、樂曲結構還有音高等要素，這些都是作曲家們最常用的變奏技法。變奏技法不僅適用於任何樂曲種類中，如：器樂獨奏曲、藝術歌曲、歌劇、管弦樂、協奏曲、交響樂曲等，即使在多樂章作品中也常有變奏的樂章或段落出現，然而變奏本身就是一種自成一格的曲式，它可以是單獨存在。雖然變奏曲的數目之多且琳琅滿目，以至於管弦樂編制的變奏曲，在二十世紀中較為人熟知的作曲家，如荀白克、魏本和卡特。但前二者的管弦樂變奏曲已有許多相關研究的文獻與分析著作，而後者的管弦樂變奏曲，雖然國外已有許多學者以進行研究分析，但目前國內卻還未曾有人研究過卡特《管弦樂變奏曲》這部作品，倘若論文分析有不及之處但願後人能不遺餘力再進一步加以研究。

第三節 研究範圍與方法

由於二十世紀開始，傳統的調性瓦解的關係，使得作曲家得需另尋其他方法作為統一樂曲的中心概念，然而由荀白克所提出的十二音列作曲技法與速度、拍號的任意變換使用也都是二十世紀的作曲重要方向。因此，筆者以卡特《管弦樂變奏曲》一曲作為二十世紀變奏曲的主要研究方向，並將研究過程中所習得的節拍轉調概念具體地實踐於自我創作的管弦變奏曲《斡旋》中。

第四節 論文架構

卡特不僅是當代著名的作曲家，同時也是一位著名的評論家，筆者透過網路和期刊的查詢中，取得許多關於卡特的文獻，但由於國內目前針對艾略特·卡特所作的研究著作很少，因此本文自第二章開始分別先介紹卡特生平以及針對四個不同的創作時期的重要作品做簡單介紹。第三章即針對變奏曲的種類簡略敘述，並概述二十世紀的變奏曲的定義以及二十世紀的創作技法，進而第四章進一步研究卡特於1955年所完成的《管弦樂變奏曲》，前兩節先是說明其創作背景和作品特色，以及樂團的編制；後兩節研究探討導奏與主題音高素材與十二音列的相關性，與《管弦樂變奏曲》的速度與拍號的轉換進行研究與分析，並了解卡特節拍轉調概念的使用方法。接著在第五章自我創作中，將卡特的節拍轉調概念，以實驗性方式具體實踐於筆者為小型管弦樂團所寫的管絃變奏曲《斡旋》中，筆者並在變奏十三中摘錄卡特《管弦樂變奏曲》變奏三的樂曲段落，藉此表達筆者內心對作曲者卡特所致的敬意，並願將此曲題獻給卡特；接著第二節與第三節簡略分析筆者於研究所期間所完成的木管五重奏《五彩繽紛》與一首大型室內樂作品《海子的漣漪》兩首作品。