

第一章 緒論

第一節 研究動機與目的

時鐘的滴答聲、心臟的跳動聲都有著規律的脈動；當我們在聽音樂時，手總是會不自主地跟著節拍拍動。而當我們在聆聽二十世紀音樂的時，卻發現它不再像是巴羅克、古典或是浪漫樂派樂曲般三拍或四拍會有一個重音，可能是一下子是三拍、一下是四拍，有時又是五拍。這樣不規則的律動，在二十世紀音樂中是常見的，與十八、十九世紀音樂有著極大的不同。是什麼樣的因素造成這樣的轉變？

若說是荀白克(Arnol Schoenberg, 1874~1951)的《月光小丑》(Pierrot Lunaire, 1912)將調性和聲完全拋到腦後；在節奏方面無疑是史特拉汶斯基(Igor Stravinsky, 1882~1971)的《春之祭》(The Rite of Spring, 1911-13)所展現的挑戰了。

和聲、節奏等是構成音樂作品的主要元素。在和聲方面，從早期中世紀的調式音樂到巴羅克、古典、或者是浪漫樂派的調性音樂，爾後有德布西(Claude Debussy, 1862~1918)的全音階，荀白克的十二音列，都有一極大的轉變。但在節奏方面，卻沒有那樣地引人注意。節奏在二十世紀以前的音樂中，一直不是處於主導地位的角色，它不像旋律那樣的重要，也不如和聲。在《春之祭》中，混合拍號的出現，雖然史特拉汶斯基不是第一人使用，但他在拍號、節拍、及重音的交叉使用上，卻令這首作品成為突破傳統節奏方面的先鋒。讓二十世紀的音樂家發現，原來節奏也可以有如此的改變，大大地提升了節奏一直處於不顯眼的地位。

也因為《春之祭》的出現，讓更多的作曲家想到在節拍方面的變化，不再是那樣強弱、或強弱次強弱的單調，也不是只有切分音的大量使用，而是想盡辦法突破傳統的單一方式。有人開始不再使用拍號，小節線對他們而言，只

不過是使演奏者方便讀譜；後來更是突破了一拍一拍規律的記譜，而有了空間記譜法的出現。這樣的想法有人說是源自於九世紀的紐姆譜(neumes)所給的靈感。¹

二十世紀初，十二音列的出現，讓每個音的出現都有其規則可循。而梅湘(Olivier Messiaen, 1908~1992)不只在音高方面，在節奏方面也創造出一種他個人的獨特語法，讓節奏的出現也是按著他所設定的序列出現。而布列茲(Pierre Boulez, 1925~)的《結構》(Structure)更是將音樂的內容予以序列化的手法將其發揮至極至。

節拍到了即興音樂或圖像音樂裡，幾乎是瓦解、崩潰了。它讓演奏者自由發揮，不強調一定要有規律的脈動，將傳統強 弱、或強 弱 弱的脈動去除。記譜不用小節線，甚至連音符也不用了，在這裡，節奏、和聲和旋律都衝出傳統的框架中，更自由、更開闊，更看不見拍號的使用。

在突破傳統的使用方法之後，看似一般的 8/8 拍，拍子組合不再是 4+4，而是 3+2+3 或 2+3+3 等，作曲家儘可能的在有限的傳統拍號中，拓展出無限的可能性組合。這樣的方式，對於追求新鮮、新奇事物的二十世紀作曲家而言，似乎還不夠。二十世紀的樂曲不再是從頭至尾的統一拍子，可能以 3/4、5/8、7/8 等拍子的混合使用；也有作曲家乾脆不使用拍號了，這樣一來，就沒有所謂的固定循環重音了(例如二拍子是強 弱，三拍子是強 弱 弱等)。

二十世紀的作曲家們，在節奏的使用方面有著更多的選擇，而當他們在述說自己的音樂語言時，是如何來選擇？拍號對他們而言，有著什麼樣的作用？

“拍號”這個將眾多音符分為小組的工具，讓音樂規律進行的用意，對於一位創作者來說，在諸多的用法中，是如何去取捨與使用？音樂的脈動又將如何進行？希望藉此一研究，探討二十世紀的作曲家的手法，進而得到一準確的方向。

¹ 中世紀早期的素歌所用的記譜法。它是以斜形符號來表示相對音高，顯示出旋律的輪廓，並無譜表。

第二節 研究範圍與架構

一、探討“節拍”在二十世紀的發展與變化

- (1) 節拍的起源
- (2) 二十世紀的節拍運用

二、改變、影響二十世紀“節拍”發展的因素與原因

- (1) 民族主義興起所帶來的影響
- (2) 異國文化的傳入
- (3) 中世紀音樂所帶來的啟發

三、創作理念中的「節拍」脈動

- (1) 傳統節拍的再利用
- (2) 空間記譜在創作思維中的地位

四、自我創作樂曲分析

- (1) 小提琴協奏曲《迴》
- (2) 管絃樂曲《喧囂中的孤寂》

第三節 研究方法與步驟

一、確立論文題目的方向

先閱讀相關資料，從中發現可研究、探討之問題，並確立研究的方向。

二、資料蒐集

針對研究的方向所需的資料開始蒐集，包括書籍、期刊、樂譜、有聲資料及學術論文。

開始閱讀，詳加整理，針對所需之樂譜加以分析。

三、擬定論文大綱

就個人所知關於“節拍”方面的資訊加以彙整，草擬大綱。並與指導教授討論，適當地修改、訂正，或加以補充。

四、撰寫內文

將所蒐集的各項資料詳加閱讀、理解及整理，再加上筆者的自我觀點，依照草擬大綱的章節，逐一寫作。並在期間適當地對於章節所需的資訊不足之處加以閱讀並補充，詳細地以文字敘述。

五、樂曲的創作及分析

針對論文題目所帶給筆者的觀念及影響，將其創作理念實際運用於作品當中，並加以分析及探討。