

第五章 自我創作樂曲分析

二十世紀音樂多元化發展，作曲家在創作手法上的運用有著許多的選擇，而對於身處在這樣環境下的我們，要如何掌握這些手法，進而創作出屬於自己的音樂語言。

本章節將以筆者的兩首作品《迴》與《喧囂中的孤寂》作一解析。

第一節 小提琴協奏曲「迴」

這首樂曲是寫給小提琴與室內樂團，題為“迴”是取其有蜿蜒、曲折之意。就如同我們在思考一個問題時，常常容易陷入死胡同中，一直轉、一直轉，好像永遠走不出一樣。總覺得應該往這兒走，殊不知這條巷弄剛剛才走過。

每一段落就好比是不同的胡同般，走進後總是被當時的情況所迷惑。小提琴與樂團間的你來我往，有時是獨奏被牽著走，有時又是獨奏帶著樂團，就這樣來來回回，當局者迷，怎麼樣才能跳脫，走出這詭譎多變的胡同！

整首樂曲是以導奏加上 ABACA 的輪旋曲式寫成，一開始獨奏的三連音音形是貫穿全曲的主要動機；它時而以十六分音符的型態出現，時而以八分音符的型態出現，以不同的時值來製造出不同的感受。

一開始的導奏是用空間記譜法來寫成，所想要表達的是一種極為自由、無拘束的音樂空間【譜例 5-1-1】。弦樂部份由慢至快的單音，每聲部出現的次序在雜亂中帶點規律，產生一種由不穩定感到穩定感的聲響。未使用拍號，而用秒數來

代替音樂進行的時間，去除了規律脈動的重音出現，讓音樂更有種漂浮在空中的感覺。

【譜例 5-1-1】 小提琴協奏曲 《迴》，導奏。

♩ = 72 Hsin-ying Lin

Flute

Oboe

Clarinet in B \flat

Bassoon

Horn in F

Percussion

Piano

Solo Violin

Violin I

Violin II

Viola

Cello

Contrabass

之後弦樂以 5/8 拍的方式出現，與導奏形成一種強烈的對比【譜例 5- 1- 2】。

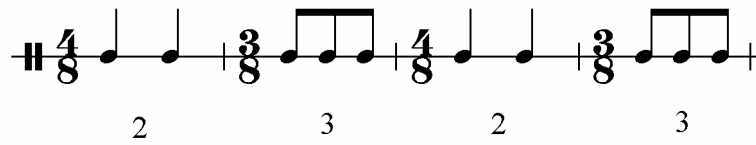
在這一段當中，筆者嚐試著要利用拍號的變化來改變音樂基本的律動，利用這樣的律動改變來帶領音樂的進行。以 5/8 拍的樣式出現，是因為它可以作 2+3 或 3+2 的拍子組合，而不用一直更改拍號，就可以有一樣的效果。

【譜例 5- 1- 2】 小提琴協奏曲 《迴》，A 段，第 5-9 小節。

The image displays a musical score for Example 5-1-2, consisting of six staves: S.Vln., Vln. I, Vln. II, Vla., Vc., and Cb. The score is written in 5/8 time signature. The first staff (S.Vln.) is mostly silent, with a few notes in the first measure. The other staves (Vln. I, Vln. II, Vla., Vc., Cb.) feature complex rhythmic patterns, including triplets and sixteenth notes. The dynamic marking 'mf' is present in several measures. The score is marked with a '3' above some notes, indicating a triplet. The key signature has one flat (B-flat).

B 段是以 A 段的拍數作為基礎，只是將二拍子擴大【譜例 5- 1- 3】。在 A 段中，二拍子是以八分音符為一拍，而 B 段譜上記譜雖是用 4/8 拍，但可以說是以四分音符作為一拍，也是二拍子加三拍子的一種變化，但是三拍子依舊以八分音符為一拍，如【表 5- 1- 1】所示。試圖在拍點上造成忽慢忽快的錯覺感；也營造出一種困在胡同當中，似真似假的幻覺。

【表 5-1-1】

【譜例 5-1-3】小提琴協奏曲 《迴》，B 段，第 38-42 小節。

C 段的速度是全曲最慢的部分，期望在音樂的空間裡，將激動的情緒緩和下來。這也是唯一以四分音符作為一拍的段落，將全曲的主要動機—三連音動機放置於伴奏中【譜例 5-1-4】。企圖運用同樣的節奏但以不同時值的方式出現，造成另一種虛幻的效果。

【譜例 5-1-4】小提琴協奏曲 《迴》，C 段，第 120-124 小節。

The musical score for Example 5-1-4 is arranged in a standard orchestral format. It includes staves for the following instruments: Flute (Fl.), Oboe (Ob.), Bass Clarinet (Bb Cl.), Bassoon (Bsn.), Horn (Hn.), Percussion (Perc.), Piano (Pno.), Violin I (Vln. I), Violin II (Vln. II), Viola (Vla.), Violoncello (Vcl.), and Contrabass (Cb.). The score is in 4/4 time and covers measures 120 to 124. Dynamics include *p* (piano), *mp* (mezzo-piano), and *pp* (pianissimo). The Violin I and II parts feature prominent triplet patterns. The Contrabass part includes a *pizz.* (pizzicato) marking. The score is written in a key signature of one flat (Bb).

在這一段的小提琴獨奏【譜例 5-1-5】，雖然是在規律的 4/4 拍裡，但在節奏方面卻以複雜、時值忽快忽慢的音符來表現自由、無拘束感，除了與規律的伴奏節拍行成一對比之外，也與節奏感極為強烈的 A 段、B 段作一區分。就好像是胡同它是死的、不會動的，但人卻是活的、可以自由活動的。

【譜例 5-1-5】

The musical score consists of three staves of music. The first staff starts at measure 126 with a dynamic marking of *mp* and contains several slurs and fingerings (5, 6, 3, 3, 3). The second staff starts at measure 129 with a dynamic marking of *p* and includes a triplet of eighth notes, a slur over a group of notes, and a 7-measure rest. The third staff starts at measure 132 with a dynamic marking of *cresc.* and features slurs, fingerings (3, 3, 7), and a 7-measure rest.

筆者在這首作品中用了空間記譜與一般記譜法，不諱言的，在必要之時空間記譜給了一種企圖讓演奏者自由發揮時所需的音樂空間。在創作的過程中，在某些片段難免會有種讓命運交給演奏者的想法，在規定的遊戲規則中，每個人、甚至每次的演奏中都會因為著當時的情緒、當時的想法而有所不同。這樣的不真實感、不確定感也讓作品增添了一種實驗性。

第二節 管絃樂曲—《喧囂中的孤寂》

這首樂曲是寫於成爲研究生後的第三年，創作動機是對於前兩年的研究生生活的一種反思。當時創作的動力與熱情似乎被繁雜的事務、新的環境改變所澆熄了，突然間在創作方面變的不知所措。爾後重新拾起對於創作的熱情，而寫下此一作品。

全曲是由一導奏，A、B 兩段再加上一尾奏(Coda)而成。A 段是描述創作的生命猶如沉寂已久的球莖，經過了一個酷寒的冬季之後又再度冒出新芽。B 段則是回顧以往對於創作的遊移、不確定感，而尾奏，在名稱上雖稱之爲尾奏，但也可說是整個樂曲的結論，是將 A、B 兩段的動機結合，作一整體的述說，似乎在證明球莖裡的新芽已漸漸地成長、茁壯了。

導奏的片段利用空間記譜的不規律性來帶出新芽地漸漸長出，就好比經過了一個冬天，草地上依稀可看見新的芽冒出，但每株的發芽時間是不定的，無法用節拍來計算。而空間記譜法正好可以達到這樣的一種效果【譜例 5-2-1】。

A 段的部分利用複拍的同時，也運用了二分法，將二分法與三分法的共存來達到一種捉模不定的效果，聲部之間也產生了 2：3 的聲響【譜例 5-2-2】，打破傳統規律拍點的律動。藉由織度由一開始的稀疏到達承接 B 段前的緊密，音域由低處往高處攀爬，節拍的不斷變化、緊湊等等來體現心情的一種成長。

【譜例 5-2-1】 管絃樂曲 《喧囂中的孤寂》，開頭導奏片段。

Flute 1.2
 Oboe 1.2
 Clarinet in Bb 1.2
 Bassoon 1.2
 Horn in F 1.3
 Horn in F 2.4
 Trumpet in C 1.2
 Trombone 1.2
 Tuba
 Percussion 1
 Percussion 2
 Piano
 Violin I
 Violin II
 Viola
 Cello
 Contrabass

Tempo: $\text{♩} = 104$
 Dynamics: *pp*, *p*, *mp*, *mf*, *f*
 Articulations: *cresc.*, *rit.*
 Breath markings: 2'', 1'', 3'', 5'', 4'', 3'', 2''

【譜例 5-2-2】管絃樂曲 《喧囂中的孤寂》，A 段，第 24~27 小節。

B 段以弦樂器作為背景，利用了半音的效果來展現心情的遊移不定【譜例 5-2-3】，而前景則用管樂器的聲響來奏出一明確的旋律，以三連音加上八分音符作為主要動機，來導引停滯不前的心情【譜例 5-2-4】。

【譜例 5-2-3】管絃樂曲 《喧囂中的孤寂》，B 段，第 96~100 小節。

【譜例 5-2-4】管絃樂曲 《喧囂中的孤寂》，B 段，第 24~27 小節。

The musical score for Example 5-2-4, measures 99-102, is presented in two systems. The first system includes parts for Flute (Fl. 1.2), Oboe (Ob. 1.2), Bass Clarinet (B♭ Cl. 1.2), and Bassoon (Bsn. 1.2). The second system includes parts for Horns (Hn. 1.3, 2.4), Trumpets (C Trpt. 1.2), Trombones (Tbn. 1.2), and Tuba (Tba.). The music features various dynamics such as *mp*, *mf*, *p*, and *sord*, along with triplets and accents. The score is divided into two systems, with the first system covering measures 99-101 and the second system covering measures 100-102.

尾奏的部分可是說是將整首樂曲作了一個總結，它運用了 A、B 兩段的主要動機來發展，將前兩段以濃縮的方式，快速地戲說從頭，更將節拍減為一半的時值，使得樂曲在速度上顯的快了一倍，以更緊密的織度結束樂曲。【譜例 5-2-5】

【譜例 5-2-5】管絃樂曲 《喧囂中的孤寂》，Coda，第 179~183 小節。

The musical score is arranged in systems for various instruments. The woodwind section includes Flute 1 & 2 (Fl. 1.2), Oboe 1 & 2 (Ob. 1.2), Bass Clarinet 1 & 2 (B♭ Cl. 1.2), Bassoon 1 & 2 (Bsn. 1.2), Horn 1, 3 (Hn. 1.3), Horn 2, 4 (Hn. 2.4), Trumpet 1 & 2 (C Tpt. 1.2), Trombone 1 & 2 (Tbn. 1.2), and Tuba (Tba.). The percussion section consists of Percussion 1 (Perc. 1) and Percussion 2 (Perc. 2). The piano part (Pno.) is shown in grand staff notation. The string section includes Violin I (Vln. I), Violin II (Vln. II), Viola (Vla.), Violoncello (Vc.), and Contrabass (Cb.).

Measure 179 is marked with a forte (*f*) dynamic. The woodwinds and brass play sustained notes, while the strings play a rhythmic pattern of eighth notes. The piano part features a complex texture with triplets and sixteenth notes. The percussion part has a steady eighth-note accompaniment. The score concludes with a *mf* dynamic and a triplet of notes in the final measure.