

臺灣作曲家「鋼琴協奏曲」之 統整與分析

莊文達

摘 要

本研究以分析臺灣作曲家創作之「鋼琴協奏曲」作品為主，包括老、中、青三代之作曲家作品。前輩作曲家有郭芝苑《小協奏曲》、許常惠《百家春》、盧炎《第二號鋼琴協奏曲》等作品；其次為第二代作曲家有徐頌仁《落大雨主題變奏》、蕭泰然《鋼琴協奏曲》、馬水龍《關渡隨想》等作品；再者為較年輕之作曲家有林進祐《宇宙》、楊聰賢《鋼琴小協奏曲》、鍾耀光《鋼琴小協奏曲》、莊文達《犁之翼》等作曲家之作品。

本研究之分析，試圖從創作的動機與內容的論述，進而鋪陳其所運用之音樂語言與技法。在「競」與「合」、「形式」與「內容」，取得一定的平衡與結合。其分析理論包括傳統理論分析法、詮釋分析法等手法為基礎，進行歸納整理。再者，從這些作曲家所創作理念及素材推衍其西方創作觀、東方文化觀及本土鄉音之美學觀。

個人音樂語法之成熟與風格之建立，著實很難透過本研究之陳述，即為構建這些作曲家之個人風格。然而將上述臺灣作曲家之創作，歸納其語法與風格的創作美學觀，將他們創作觀試圖結合「傳統」與「現代」及「西洋」與「本土」之理念，逐步透析其音樂思維與語法。

關鍵字：臺灣作曲家、鋼琴協奏曲、統整與分析

Collection and Analysis of " Piano Concerto" by Taiwanese Composers.

Wen Ta Juang

ABSTRACT

This research focus on the analysis of "Piano Concerto" by Taiwanese composers, including the works by the elder, mid and young generations. The works of composers of elder generation include "Piano Concertino" by Chih-Yuan Kou, "Bai Jia Zhuen" by Tsang-Houei Hsu, "Piano Concerto No. 2" by Yen Lu ; The works of mid generation composers include "Theme & Variation of Lo-Ta-Yu" by Sung-Jen Hsu, "Piano Concerto" by Tai-Jan Hsiao , "Guan-Du Fantasy" by Shui-Lung Ma ; The works of younger composers include "The Universe" by Ching-Yu Lin, "Piano Concertino" by Tsung-Hsien Yang, "Piano Concertino" by Yao-Kuang Chung, "Wings of the Plough" by Wen-Ta Juang and many more.

The analysis of this research, attempted to discuss the musical language and the techniques that were applied and laid in the composition from the perspective of motives and the materials used. And get a constant balance combination between "discordant" and "harmonious" as well as "form" and "content". To achieve this, the theory of analysis include the method of traditional analysis, annotation analysis and many more as basis to arrange and organize. Moreover, explain western composing perspective, eastern culture perspective and the esthetics view of native language from the compositional ideas and materials used by the composers.

The style and the maturity of personal musical language were difficult to declare in this research, thus, the personal style of the composers were constructed.

However, this research organized the compositions listed above by the creation grammar and esthetics view of stylistic composing. Furthermore, combine their composing perspective with the idea of "traditional" and "modern" or "western" and "native", gradually, analyze thoroughly the musical thoughts and language.

Key words: Piano Concerto 、 Taiwanese composers 、 music analysis

參考書目

一、外文資料

- Adler, Samuel. *The Study of Orchestration*. New York: Norton, 1982.
- Austin, William W. *Music in The 20th Century*. New York: Norton, 1996.
- Berlioz, H. *Treatise Instrumentation*. Theodore Front transltr. New York: Edwin F. Kalmus, 1948.
- Blatter, Alfred. *Instrumentation/Orchestration*. New York: Schirmer, 1980.
- Cone, Edward T. *The Composer's Voice*. Berkeley: University of California Press, 1974.
- Cohen, David. *George Crumb, George –A Bio- Biography*. Connecticut: Greenwood Press, 2002.
- Gann, Kyle. *American Music in the Twentieth Century*. New York: Schirmer Books, 1997.
- Heintze, James R. Michael, Saffle ed. *Perspectives on American Music since 1950*. Essays in New York & London: Garland Publishing, Inc. A Member of the Taylor & Francis Group, 1999.
- Kerman, Joseph. *Concerto Conversations*. Cambridge: Harvard University Press, 1999.
- Meyer, Leonard B. *Emotion and Meaning in Music*. Chicago: University of Chicago Press, 1956.
- Machlis, Joseph. *Introduction to Contemporary Music*. New York: W W Norton & Co Inc, 1979.
- Messing, Scott. *Neo-classicism in Music:from the genesis of the concept through the Schoenberg/Stravincky polemic*. Michgen: NMI Research Press, 1988.
- Morgan, Robert P. *Twentieth-Century Music: A History of Musical Style in Modern Europe and America*. New York: W. W. Norton & Company, 1991.
- Macfie, Alexander Lyon. *Eastern Influences on Western Philosophy: A Reader*.

- USA: Edinburgh University Press, 1993.
- Roeder, Michael Thomas. "A History of the Concerto." Amadous Press, 1994.
- Schwartz, Elliott; Godfrey, Daniel ed. "Music Since 1945: Issues, Materials, and Literature." New York: Schirmer Books, 1993.
- Sandler, Irving Boulder. "Postminimalism from Art of the Postmodern Era: From the Late 1960s to the Early 1990s." Colorado: Westview Press, 1996.
- Simms, Bryan R. "Music of the Twentieth Century- Style and Structure." New York: Yale University, 1996.
- Salzman, Eric. "Twentieth Century Music: An Introduction." Englewood Cliffs: N.J.: Prentice-Hall, 1998.
- Watkins, Glenn. "Soundings: Music in the Twentieth Century." New York: Schirmer Books, 1988.

二、中文資料

- 王沛淪。《協奏曲主題》。臺北：全音樂譜出版社，1969。
- 王次昭。《音樂美學新論》。臺北：萬象圖書出版社，1997。
- 王受之。《世界現代美術發展》。臺北：藝術家出版社，2001。
- 王鳳岐。《現代音樂鑑賞》。安徽：安徽文藝出版社，2005。
- 戈登傑柯。《簡明管絃樂配器法》。康謳譯。臺北：全音出版社，1989。
- 方銘健。《藝術、音樂情感與意義》。臺北：全音樂譜出版社，1997。
- 史惟亮。《論民歌》。臺北：幼獅書店，1967。
- 朱世達。《當代美國文化》。北京：社會科學文獻出版社，2001。
- 呂鈺秀。《台灣音樂史》。臺北：五南，2003。
- 林淑真。《前期浪漫派鋼琴協奏曲研究》。臺北：樂韻出版社，1978。
- 阿爾德利 (Ardley, Neil etc.) 等人著。《音樂之旅 6》。徐淑真譯。臺北：桂冠出版社，1990。
- 柯芳隆。《鄉音鄉土情》。臺北：樂韻出版社，1993。
- 荀貝格 (Schonberg, Harold C)。《浪漫樂派》。陳琳琳譯。臺北：萬象出版社，1993。
- 音樂之友社。《古典名曲欣賞導聆·協奏曲》。林勝儀譯。臺北：美樂出版社，

1997。

- _____。《作曲家別名曲解說珍藏板 3·貝多芬》。林勝儀譯。臺北：美樂出版社，1999。
- _____。《古典名曲欣賞導聆 3—協奏曲》。臺北：美樂出版社，1999。
- _____。《新維也納樂派》。林勝儀譯。臺北：美樂出版社，2002。
- 高千惠。《在藝術界河上：當代藝術思路之旅》。臺北：藝術家出版社，2001。
- 徐頌仁。《歐洲樂團之形成與配器之發展》。臺北：全音出版社，1989。
- 國立編譯館主編。《臺灣歌曲合唱集》。臺北：樂韻出版，1994。
- 陸蓉之。《後現代藝術現象》。臺北：藝術家出版社，1990。
- 梁翠萍。《許常惠音樂史料—樂譜第一冊》。臺北：國史館，2002。
- 許常惠。《民族音樂家》。臺北：幼獅書店，1972。
- _____。《臺灣福佬系民歌》。臺北：百科書局，1982。
- _____。《多彩多姿的民俗音樂（一）》。臺北：行政院文化建設委員會，1985。
- _____。《德布西研究》。臺北：百科文化，1994。
- _____。《音樂史論述稿》。臺北：全音樂出版社，1996。
- _____。《台灣音樂史初稿》。臺北：全音樂出版社，2005。
- 許麗雯總編輯。《你不可不知道的 100 首協奏曲及其故事》。高雄：高談文化事業有限公司，2005。
- 陳茂萱。《我的音樂語言—檢討與反省》。臺北：東和音樂出版社，1984。
- 陳黎。《盧炎—冷豔的音樂火焰》。臺北：時報出版，1999。
- 陳漢金。《音樂獨行俠馬水龍》。臺北：時報出版，2001。
- 游素凰。《臺灣現代音樂發展探索：1945-1975》。臺北：樂韻出版社，2000。
- 曾興魁。《新音樂透析》。臺北：天同出版社，1985。
- 漢斯利克（Hanslick, Edward）。《論音樂的美—音樂美學的修改芻議》。楊業治譯。北京：人民音樂出版社，1982。
- 廖年賦。《管絃樂指揮研究》。臺北：全音出版社，1989。
- 黎翁斯坦。《音樂的結構與風格》。潘皇龍譯。臺北：大陸出版社，1985。
- 潘皇龍。《讓我們來欣賞現代音樂》。臺北：全音樂譜出版社，1999。
- 翰森（Hansen, Peter S）。《20 世紀音樂概論》。孟寶福譯。波士頓：Ally&Bacon 公司，1971。
- 鍾子林。《西方現代音樂概述》。北京：人民音樂出版社，1991。

音樂研究 第 16 期 2012.05

_____。《20 世紀西方音樂》。北京：中央民族大學出版社，2006。

謝隆廣。《巴托克第一號弦樂四重奏》。臺北：樂韻出版社，1992。

_____。《史托克豪森－【光-水】之分析研究》。臺北：致凡音樂圖書部出版，
2002。

簡巧珍。《二十世紀六〇年代以來台灣新音樂創作發展之軌跡》。臺北：樂韻
出版，2006。