

給下一輪太平盛世之台灣當代音樂備忘錄

林愷貞

摘要

《給下一個千禧年的六個備忘錄》被視為卡爾維諾為文學「辯護之作」，而為何文學需要辯護？實因文學之逐漸式微並引發卡爾維諾之憂慮。

「現在是 1985 年，我們和下一輪太平盛世之間只剩十五年的時光。」1985 那年的台灣，政治與社會在即將解放並驅向自由主義之前夕，80 年代自歐美接受現代主義與後現代美學洗禮之前衛作曲家，早在 21 世紀之「太平盛世」（或亂世）來臨之前，即透過音樂之視角找到歷史與寫實敘述之罅隙，試圖喚醒「慣常」或「被迫」得了「歷史失憶症」之台灣社會，且於 20 世紀與 21 世紀交合之當代，為台灣新一輩創作者之下一個千禧、一個應許存在的太平盛世，以音樂形式寫下值得留存、值得被不斷複誦之「音樂備忘錄」，而此備忘錄實為「台灣當代嚴肅音樂」存在價值之「辯護之作」。

台灣當代嚴肅音樂充滿了許多引發思慮之內涵要素，無論創作者之思想脈絡、技巧手法亦或敘述題材，彼此間實有相當數量之重疊抑或重複，而其重疊與非重疊區塊所構築出的聲響圖像，即塑造了台灣當代「時代的面目」。筆者以「給下一輪太平盛世之音樂形式備忘錄」為題，試圖建構文化認知角度，總述 1980 年代歸國作曲家之於台灣當代音樂發展史上定位與重要性，與在其所共創之時代精神影響下，「台灣當代新音樂」展現之創作價值與其影響下之音樂走向。

關鍵字：台灣當代音樂、音樂與社會現象、音樂與文學、卡爾維諾

Some Taiwan Music Memos for the Next Millennium

Kuo-Chen Lin

Abstract

"Some Taiwan Music Memos for the Next Millennium" can be seen as Calvino's "defense" for literature. Why is the literary in need of defense? It is the cause of the gradual decline of literature in which Calvino was concerned.

"We are in 1985 now; there are only fifteen years before the next round of peace and prosperity ". In that year in Taiwan, political and social liberation and the tendency towards pessimism were in, as avant-garde composers baptized by post-modern aesthetics and modernism in Europe and America had found gaps in music history and realistic narrative through the perspective of music toward the early 21st century, before the coming era of "peace and prosperity" (or chaos). Additionally, they tried to awaken Taiwan, which was "usual" or "forced" to have "historical amnesia". Also, between the 20th and 21st century, they wrote a "Music Memorandum" that was worthy of retention and preservation in music for the next round of peace and prosperity in Taiwan, as well as for the creators of Taiwan's new generation. This memo is exactly the "defense work" for the meaning of existence for "Taiwan Contemporary Serious Music".

Taiwan Contemporary Serious Music leads to thought. However, regardless of the thought, skills or themes described from the creators, there is a considerable amount of overlapping and duplication. Overlapping parts, as well as non-overlapping parts, block out sound images that have shaped "the era of the face" in contemporary Taiwan. The author has entitled this study as "Some Taiwan Music Memos for the Next Millennium ", in an attempt to build a perspective in cultural awareness, and to state the importance and position of contemporary music

in the history of Taiwan of the composers in the 1980s. In addition, this article also discusses the value shown by “Taiwan Contemporary New Music” and music under the influence of this era.

Key words: Taiwan Contemporary Music, Music and Social phenomenon, Music and literature, Italo Calvino

參考書目

一、中文專書

- 王明珂。〈過去、集體記憶與族群認同—台灣的族群經驗〉。《認同與國家：近代中西歷史的比較》。台北：中研院近代史研究所，1994。
- 王德威。《跨世紀風華-當代小說 20 家》。台北：麥田出版社，2002。
- 朱元鴻。《我們活在不同的世界-社會學框做筆記》。台北：台灣社會研究雜誌社，2000。
- 柯芳隆。《作品詮釋—鄉音鄉土情》。台北：樂韻出版社，2002。
- 金希文。《尋求更寬廣的創作視野—從創作體驗到創作理念》。台北：金希文，2004。
- 張荳雪 等 主編。《90 年代的台灣社會-社會變遷基本調查研究系列二》。台北：中央研究院，1997。

二、英文專書

- Brown, Calvin S. 《*Music and Literature*》。Athens: Georgia UP, 1948.
- Cage, John. 《*Empty Words*》。Hanover: Wesleyan UP, 1973.
- Calvino, Italo. 《*Six Memos for the Next Millennium*》(The Charles Eliot Norton Lectures 1985-86) . Translated by Patrick Creagh . Harvard University Press: Cambridge ,Massachusetts 1988.
- Daulhaus , Carl. 《*Aesthetics of Music*》 Translated by William W. Austin . Cambridge: Cambridge UP, 1982.
- 〈‘New Music’ as historical category〉. 《*Schoneberg and the New Music*》.Puffett, Derrick & Clayton, Alfred tr..Cambridge : Cambridge University Press, 1988 : p.1-13.
- 〈*The musical work of art as a subject of sociology*〉. 《*Schoneberg and the New Music*》.Puffett, Derrick & Clayton, Alfred tr. . Cambridge : Cambridge University Press, 1988 : p.234-247.

三、翻譯專書

- Alexander, Jeffrey C./ Seidman, Steven. 《文化與社會/當代論辯》(*Culture and Society*)。古佳豔 等 譯。臺北：立緒文化，1997。
- Calvino, Italo. 《給下一輪太平盛世的備忘錄》(*Six Memos for the Next Millennium : Lezioni Americane*)。吳潛誠 譯。台北：時報，1996。
- Jameson, Fredric. 《後現代主義或晚期資本主義的文化邏輯》(*Postmodernism, or, The cultural logic of late capitalism*)。吳美真 譯。台北：時報文化，1998。
- Kottak , Conrad P. 。《文化人類學—文化多樣性之探索》(*Cultural Anthropology*)。徐雨村 譯。台北：桂冠，2005。
- Moor-Gilbert , Susan. 《陰性終止/音樂學的女性主義批評》(*Feminine Endings : Music, Gender, and Sexuality*)。蘆嵐蘭 譯。台北：桂冠，1996。

四、學術期刊及報章雜誌

- 李欣如。〈聆聽金希文 屬於台灣的聲音〉。《財經文化週刊》第 262 期 (2006/10/31)。
- 林楓貞。〈以鋼琴獨奏曲《迷宮·逍遙遊 XII》為例探討潘皇龍作品中鍵盤樂器之運用方式與寫作風格之獨創性〉。師大《音樂研究》第 12 期，27-50。
- 〈《青春之歌》-以金希文作品為例探討原住民音樂於當代音樂語法中之重製與再現〉。中華民國〈臺灣〉民族音樂學會《臺灣音樂研究》第 6 期，65-93。
- 〈音樂·政治·戲—曾興魁之《超級衝突：319 的聯想》〉。師大《音樂研究》第 13 期，15-46。
- 〈台灣傳統音樂元素存在於當代音樂創作之「形變」與「質變」〉。中華民國〈臺灣〉民族音樂學會《臺灣音樂研究》第 10 期，107-131。
- 楊建章。〈歷史性與藝術性的兩難：從 Carl Dahlhaus 的「結構音樂史」論歷史書寫的永恆困境〉。《臺大文史哲學報》第六十一期 (2004/11)：25-52。

五、學術論文

- 林楓貞。〈從文化認知現象解讀臺灣當代嚴肅音樂創作 (1980-2005)〉。國立臺

給下一輪太平盛世之台灣當代音樂備忘錄

灣師範大學音樂研究所博士論文，2009。

陳筱茵。〈「島嶼邊緣」：1980、90 年代之交台灣左翼的新實踐論述〉。國立交通大學社會與文化研究所碩士論文，2006。