

教育部人文社會學科學術強化創新計畫

現代與後現代之音樂靈感與省思

年度成果總報告

補助單位：教育部

計畫類別：經典研讀活動

執行單位：國立中山大學音樂系

計畫主持人：郭瓊嬌 教授

執行期程：民國 97 年 8 月 1 日至 98 年 7 月 31 日

日期：中華民國 98 年 8 月 30 日

目次

計畫總表	1
------	---

撰寫內容

一、計畫名稱	2
二、計畫目標	2
三、導讀	2
四、研讀成果	5
五、議題探討結論	6
六、目標達成情況與自評	26
七、執行過程遭遇之困難	28
八、經費運用情形	28
九、改進建議	29
十、統計表	29
十一、附件一（研讀成果之讀書會成員心得感想）	

一、計畫名稱

★計畫名稱：現代與後現代之音樂靈感與省思

二、計畫目標

- 1.從閱讀活動中培養出優良閱讀習慣。
- 2.鼓勵、激發學員的閱讀興趣與多元的學習。
- 3.培養學員獨立及批判性思考。
- 4.對於身處年代（二十世紀及二十一世紀）的音樂藝術發展由淺至深、由概略至細微，有深入的認識。
- 5.在對現代音樂藝術有所瞭解後，引領學員對以往音樂的省思，更期望激發出學員對往後未來的音樂藝術發展有創造性的思考及具體作為。
- 6.透過對二十世紀音樂的瞭解，使演奏、音樂學及理論作曲專長者有新的觀點，並提出創新的見解。
- 7.在音樂、藝術其他領域（如視覺藝術）及文化背景方面，提供學員更豐富且深層的知識，並瞭解其之間的相關性，而能開拓學生在音樂及藝術上的視野。
- 8.從優良的閱讀風氣中，引導帶領學員發展個別興趣及其他領域的知識發展。

三、導讀

（一）為期一年的研讀活動配合學校學期時間，上半學期（民國 97 年 9 月至 98 年 1 月）共舉行六次讀書會，其中一次邀請學者演講；下半學期（民國 98 年 2 月至 98 年 6 月）共舉行五次讀書會，另安排一次為相關藝術領域之參觀展覽活動。

（二）讀書會進行方式：

- 1.正式讀書會第一次進行前，召開會議研商本學期讀書會時間、分派各次閱讀書目或章節，並決定各章節之導讀人。
- 2.導讀分配以每位老師及學生皆有機會為原則，學生所分配章節如遇有閱讀之困難，可提早詢問與會老師解惑。
- 3.除主讀者外，其餘與會者仍須於各次讀書會前熟讀文章，以達閱讀之成效。
- 4.導讀者需準備主講所需之簡報（ppt）、討論議題以及講解內容所需之樂譜或 CD.....等資料。
- 5.每次讀書會皆由主講者先行導讀文章內容，其後由與會者共同進行討論，包括該次議題探討、內容質疑與問題解惑。
- 6.以下為本學期各次讀書會之閱讀章節與導讀者之分配：

	書目章節/講題	導讀	時間
第一次	Lochhead, Judy and Joseph Auner ed.. <i>Postmodern Music/Postmodern Thought</i> . New York: Routledge, 2002. 講題：Chapt.2: “The Nature and Origins of Musical Postmodernism” (Jonathan D. Kremer) 後現代主義的緣起與特性	郭瓊嬌老師	民 97 年 9 月 15 日 16:00~18:00
第二次	Lochhead, Judy and Joseph Auner ed.. <i>Postmodern Music/Postmodern Thought</i> . New York: Routledge, 2002. 講題：Chapt.5: “Music and Musical Practices in Postmodernity” (Timothy D. Taylor) 後現代 (性) 中的音樂與音樂實踐	李思嫻老師	民 97 年 10 月 6 日 16:00~18:00
第三次	邀請台北藝術大學楊聰賢教授蒞臨演講 講題：幾近沈默的世界	楊聰賢教授	民 97 年 11 月 3 日 16:00~18:00
第四次	Watkins, Glenn. <i>Pyramids at the Louvre: Music, Culture, and Collage from Stravinsky to the Postmodernists</i> . Cambridge, Massachusetts: the Belknap Press of Harvard University Press, 1994. 講題：1. Chapt.14: “Exodus1939”(Emst Krenek)1939 遷移的年代 2. Chapt.15: “Cutting and Pasting:1900-1925”(Gertrude Stein) 現代音樂的拼貼藝術	林姿吟同學 林純如同學	民 97 年 11 月 17 日 16:00~18:00
第五次	Johnson, Steven ed.. <i>The New York Schools of Music and the Visual Arts</i> . New York: Routledge, 2002. 講題：Chapt.1: “Getting Rid of the Glue –The Music of the New York School” (David Nicholls) 紐約學派的緣起與特色	王 婷同學 楊佳瑜同學	民 97 年 12 月 15 日 16:00~18:00

第六次	Johnson, Steven ed.. <i>The New York Schools of Music and the Visual Arts</i> . New York: Routledge, 2002. 講題：Chapt.2: “The Physical and the Abstract-Varese and New York School”(Jonathan D. Kramer) 具體與抽象—紐約學派瓦瑞茲	蘇郁婷同學	民 98 年 1 月 12 日 16:00~18:00
	Perspectives on Notation, ed. Benjamin Boretz and Edward T. Cone, New York: W.W. Norton & Company, Inc. 1963 講題：“American Performance and New Music”(Gunther Schuller) 美國新音樂與演奏法	李美文老師	
第七次	Johnson, Steven ed.. <i>The New York Schools of Music and the Visual Arts</i> . New York: Routledge, 2002. 講題：Chapt.3: Stefan Wolpe and Abstract Expressionism(Austin Clarkson) 史蒂芬·沃普與抽象表現主義	戴伶螢同學 鄧仔伶同學	民 97 年 2 月 23 日 16:00~18:00
第八次	演講：繪畫上的抽象表現主義與行動畫派 Jackson Pollock (1912-1956)	郭瓊嬌老師	民 97 年 3 月 16 日 16:00~18:00
第九次	Johnson, Steven ed.. <i>The New York Schools of Music and the Visual Arts</i> . New York: Routledge, 2002. 講題 1：Chapt.4: John Cage and the “Aesthetic of Indifference”(David W. Bernstein) 講題 2：Chapt.5: A Question of Order: <i>Cage, Wolpe. And Pluralism</i> (Thomas DeLio)	陳韋方同學 李孟倫同學	民 97 年 3 月 30 日 16:00~18:00
第十次	T. Cone, Edward. <i>Musical Form and Musical Performance</i> . W. W. Norton & Company, 1968. 講題：Chapt.2: Experimental Music 實驗音樂	張維芬同學	民 97 年 6 月 15 日 16:00~18:00
第十一次	T. Cone, Edward. <i>Musical Form and Musical Performance</i> . W. W. Norton & Company, 1968. 講題：Chapt.8: Persona, Protagonist, and Characters	周嘉緯同學	民 97 年 6 月 22 日 16:00~18:00

四、研讀成果

(一) 讀書會導讀 ppt 講義
請參照第頁〈附件一〉

(二) 讀書會記錄照片

1. 讀書會進行情況：

→ 讀書會熱烈討論中

→ 主讀者進行講解

2. 邀請當代作曲家及教授前來演講

→ 邀請楊聰賢教授前來演講

→ 系上學生與教師熱烈參與演講

→ 跨領域與視覺藝術相結合
展

→ 參觀普普教父安迪·沃荷

→ 與安迪·沃荷的作品合照 1

→ 與安迪·沃荷的作品合照 2

(三) 各讀書會成員之心得感想
請參照第頁〈附件一〉

五、議題探討結論

本讀書會活動所採用的進行方式是以計畫名稱為中心——現代與後現代之音樂靈感與省思，因此現代與後現代的音樂範疇是本讀書會的中心主題。而上學期規劃先由後現代音樂著手，下半學期再回到現代音樂，如此逆向的時間推演與回溯進行，讓讀者有思考音樂緣起的空間，更可藉由省思，對照各種現象的前因後果，而對現代與後現代音樂有更深層且多角度的見解。

而在後現代音樂中，本讀書會並無預先設定探討的議題，而是在後現代的音樂領域裡，選定具有代表其特色、學派與作曲家的文章，作為讀書會閱讀的內容。而議題也自選定文章中的內容與重點加以訂定或討論。除了負責導讀者會拋出文章的主要議題外，文章導讀後的師生共同討論也是議題的重要來源。以下為讀書會進行後所整理的文章議題內容與問答紀錄。此外，於導讀 ppt 講義中，也有許多導讀者所整理之各項議題與探討結果。

九十七學年度教育部補助推動人文社會學科學術強化創新計畫經典研讀活動

MUSIC HOUR—現代與後現代之音樂靈感與省思

*時間：97年10月6日(一)下午4:00

*地點：國立中山大學藝術大樓428教室

*讀書會討論記錄：

近年來現代與後現代主義的議題時常被音樂學者及音樂家們討論，如何為現代與後現代主義下一個明確的定位與解釋，其實是無法簡單的將現代與後現代主義兩者劃清界線，存在於兩者之間的相互關係，以及他們相互的延續與衝突矛盾，透過這次的討論我們有更加了解其定義與角色，又學者們如何為所支持的主義辯護，同時以兩篇期刊作為討論的依據。(1. *The Nature and Origins of Musical Postmodernism*, by Jonathan D. Kramer. 2. *Music and Musical Practices in Postmodernity*, by Timothy D. Taylor.)

由於後現代主義對菁英與反精英的省思，使得後現代主義在某種程度上具有諷刺意味，不再以要求精準的技巧為掛帥、反對現代主義僅以動機拉近與聽眾的距離、避免創作出固定形式的樂曲，因此後現代主義轉而更加深刻地傳達音樂的本質與其內涵，將菁英主義與平民主義之間模糊化；在音樂領域上，作曲家使用了引用的手法或者將許多傳統及文化的概念與音樂作結合，進而在意念、時間與空間上呈現出多元性的特徵，更延伸出藝術商品化的結果。代表作曲家有：Bernd Alois Zimmermann、Louis Andriessen，他們意識到後現代主義的重要性在於強調自己的文化，不在只是單純的創作，同時也必須被聽見、被使用，藉由不同的音樂表演形式，展現後現代音樂的必然表現於所有文明社會的滲透。

(二) 議題討論與整理 2 (楊聰賢教授演講之議題探討)

九十七學年度教育部補助推動人文社會學科學術強化創新計畫經典研讀活動

MUSIC HOUR—現代與後現代之音樂靈感與省思

*時間：97年11月3日(一)下午4:00

*地點：國立中山大學藝術大樓428教室

*活動內容：邀請台北藝術大學楊聰賢教授蒞臨演講

*演講記錄：

§ Discursive Form→需要語言和時間

Presentation form→不需要語言和時間

§ 請五名聽眾示範不同層次的表演，表達作品中的層次感

§ 認為給標籤是必須的，但不需要特別重視

§ 所謂的字元，是一種自給自足的表達系統，不需要外力幫助，作品中試圖要將字元系統跳脫進入音樂

§ 作品《如果在冬夜，一個歌者……》中，曲子為開放的形式，聽眾會各自聽到自己想聽到的聲音

Q and A

1. 希望從曲子中得到什麼？

A: 希望聽眾能自行編織

2. 能接受歌者知道曲子中所有的東西而改變詮釋嗎？

A: 可以，但也希望即使都不知道，聽到之後仍可詮釋。

3. 曲中有動機連接前後嗎？

A: 動機雖然重要，但並非最重要，比較重視音調，音調在曲中如何進行、解決，並在重新給予定義。

4. 作品中從歌詞德文到台語，作曲家是希望在音色上解構在建構？

A: 有，但並不確定，因為並沒有改變演奏樂器，只當成是對比性比較大的音樂。

九十七學年度教育部補助推動人文社會學科學術強化創新計畫經典研讀活動

MUSIC HOUR—現代與後現代之音樂靈感與省思

*時間：97年11月7日(一)下午4:00

*地點：國立中山大學藝術大樓508教室

*讀書會討論記錄：

1.解釋何謂「拼貼」。

2.解釋何謂「達達主義」。

3.討論美的定義。

巴洛克時期的美，太過於完美；美是否應符合現實。

達達主義與反博物館的概念，表示最初的藝術無法反映出人真實的生活。

4.討論在達達主義的作品中，以態度來定義是否為拼貼，並討論其矛盾之處。

5.運用拼貼手法的作曲家：艾伍士、馬勒。

6.從外在現象來解釋「拼貼」與「引用」，討論此手法是否帶出作曲家想表達的精神。

7.符號都有被指涉的對象，是有象徵性的，其相反的情況則稱之為「無意義的解釋」，例如：Hello Kitty。

8.討論作曲家與演奏家之間的關係。作曲家想像的聲音，演奏家是否可以清楚的表現，如何實踐將想法運用成實際的聲音，還有在現代如何實證演奏出的作品為作曲家認為的聲音。

9.極限主義，是反 high modernism 的表現，被歸類為 post modernism 的一種，其受經濟發展、工廠生產線重覆生產的影響，抵抗精英式的思考。

10.Cut 是有意義的，是在不同中尋找相同。

11.有一種說法：拼貼是戲劇性的表現。

12.1900年後，common practice 的概念式微。

13.如何定義年代與時期，其音樂、文學、與繪畫之間的進行與相關性。

(四) 議題討論與整理 4

九十七學年度教育部補助推動人文社會學科學術強化創新計畫經典研讀活動

MUSIC HOUR—現代與後現代之音樂靈感與省思

*時間：97年11月7日(一)下午4:00

*地點：國立中山大學藝術大樓508教室

*讀書會討論記錄：

- 1914年至1918年為第一次世界大戰，歐洲為主要戰地，美國提供歐洲民生需求，使美國經濟繁榮，促進發展。
 - 1919年巴黎合約，訂定戰敗國契約，主要約束德國，還回波蘭，美國總統希望能有國際聯盟規定，但許多國家並不是很遵守，最後美國就不太管歐洲國家的事情，於是採取了孤立主義。
 - 1919-1929，美國最繁榮的十年，股市經融發展起來，工商業慢慢萎縮，最後使得經濟蕭條，而開始抽回歐洲資金。
 - 1933年希特勒以政治控制社會一切，包括藝術、圖畫等，德國也開始攻打附近國家，開始了第二次世界大戰。
 - 希特勒壓迫異端的人，最著名的為猶太人 Schoneberg，他的作品 Kol Nidre，流露出對猶太民族的喜愛，Schoneberg 有一陣子想去俄國，殊不知俄國也是共產國家，必遭更激烈的壓迫。
 - 1920好萊塢夢工廠發展起來，電影方面壟斷歐洲，歐洲也處在即矛盾的狀態，一方面他們排斥美國，另一方面卻又深愛電影。
 - 1930-1940年，電影在美國具有培養音樂素養的功能，許多維也納作曲家在此找到另一片天空。
 - Erik Korngold、Max Steiner、Franz Waxman，為奧(德)裔美籍的電影配樂家，當時很有名的。
 - 當時音樂結合多種種族元素，混合所謂高級種族與低級種族，打破族群迷思，殘雜印地安(Native American)戰舞等。
 - 歐洲音樂在美國盛行。
 - 亨得密特，原為希特勒做事，之後去了美國，從事許多教育工作，他非常推崇中世紀與文藝復興的音樂
 - 美國的音樂理論、音樂學，為歐洲許多作曲家、音樂家因戰亂而到美國，這些作曲家們多在大學任教
- 結論：1939年，美國接受歐洲思潮的刺激，從一開始的認定到原則，最後發展自己國家的東西。美國音樂包含有 native American、拉丁美洲、非洲，但美國基本的根為歐洲所帶過去的，美國人聲稱自己本土的音樂，其實融合許多外來的元素，哪裡是美國自己的東西呢？美國也有影響到歐洲，但美國的主元化是歐洲所帶來的。探討：柴可夫斯基是代表俄國的作曲家，但基本上他也是用西方(德國)的調性，何者能夠確切的說是代表本土的東西，如亞洲，甘梅朗、他的調式音階，很清楚的就能認定是亞洲音樂。但美國較難分別，音他混合許多的元素，沒有人能很明確的說，哪裡是美國的根本。

九十七學年度教育部補助推動人文社會學科學術強化創新計畫經典研讀活動

MUSIC HOUR—現代與後現代之音樂靈感與省思

*時間：98年1月12日(一)下午4:00

*地點：國立中山大學藝術大樓428教室

*讀書會討論記錄：

此篇作者 Gunter Schuller 為二十世紀音樂重要的音樂學者及作曲家，他的作品中，包含了 Schoenberg 和 Webern 的點描法，以及序列主義、sound color。「無聲」也成為他音樂的重要元素，換句話說，有聲及無聲的重要性是同等的。較重視和聲的結構，以及嚴謹的使用爵士素材。

1900年以後的調性瓦解後，作曲家們不斷依照自己的想法及創意來作曲，而忽視了聽者的感受，直至1945年以後，作曲家們回到以聽眾為出發點來創作音樂。而十九世紀音樂的詮釋方式，並不適用於二十世紀音樂，Varèse 認為，二十世紀音樂的創作，必須維持傳統技法，並增加新的認知。

此篇文章主要為 Schuller 對於美國對於二十世紀音樂的風格與詮釋，可就旋律方面、風格方面、節奏方面、詮釋方法、以及音量控制來分析。旋律上，作曲家們越來越要求演奏的精確度。節奏方面，二十世紀音樂的節奏是最困難的，尤其是多連音的節奏，文章中，Schuller 將複雜的節奏型態運用數學的方法進行換算，將原本需要倚靠演出者感覺來演出的多連音拍子，劃分為以理智性的秒數長短的方式來做演出。在文中他將一位未具名作曲家的作品拿出來進行分析，這舉動引起導讀者的不滿，他認為若要用別人的作品討論，至少要把曲名與作曲家標示出來，不然顯得很不尊重作曲家。詮釋方法，主講人以 Stouckhausen：Klavierstuecke 來講解。在音量控制上，如果演奏一首十九世紀音樂，未遵照作曲家要求的音量來演奏時，大家會認為演奏者並未詮釋好十九世紀的那首作品，而演奏二十世紀音樂作品，尚未演奏出作曲家所標示的音量，所犯的錯如同彈錯音一般。

現場討論：

現場一位作曲專長的團員問以演奏為專長的團員說，當看到那份之前提到未具名的譜，演奏者會用甚麼方式去看？團員回答說，把它看成自己最容易演奏的方式(倚靠演出者感覺來演出的多連音拍子)練習，但最終歸於作曲家的理念(以理智性的秒數長短的方式來做演出)。

Boulez 和 Stouckhausen 可以聽得出演奏家是否有彈錯自己的作品，這代表說，他們是真的對於自己的作品有自己的理念，並希望演奏家能夠將理念完整的演奏出來，但是他們必須讓演奏者有足夠的演奏彈性。

在美國，一直到1960年以後，才有人敢拿出一部有自己完整想法的作品。至今，在美國西部及中部地區，一些有自己的想法的作品，依然不被人接受，但在美國東岸，尤其是紐約，因為較多外國人，所以較能包容各種不同風格的作品。

(六) 議題討論與整理 6

九十七學年度教育部補助推動人文社會學科學術強化創新計畫經典研讀活動

MUSIC HOUR—現代與後現代之音樂靈感與省思

*時間：98年2月23日(一)下午4:00

*地點：國立中山大學藝術大樓508教室

*讀書會探討內容與記錄：

Stefan Wolpe and Abstract Expressionism

☞兩位抽象表現主義的音樂先驅

- 二十世紀中期，當紐約學派逐漸分歧，許多詩人、畫家及音樂家開始相互借用各領域的特色，而在這環境中的時期，現今稱為抽象表現主義。
- 一般抽象表現主義的音樂包括 Morton Feldman、Earle Brown，有時也包含 John Cage。但卻都忽略了兩位稱得上是抽象表現音樂的先驅者—Edward Varése 和 Stefan Wolpe。尤其 Wolpe 於 1940 到 1950 年代的作品更是抽象表現主義的音樂代表做。
- Varése 與 Wolpe 皆移居美國而熟識為好朋友。兩人於音樂合個性上皆非常相似，對於音樂的想法較為自由而不死板。
- 兩人的音樂創作皆結合了視覺與聽覺的意象：當許多作曲家還在停留在十九世紀創作的規則與形式時，Varése 與 Wolpe 兩人已經在嘗試結合視覺與聲音的素材。
- Varése：受到 Pablo Picasso 畢卡索等立體派畫家的影響。
Wolpe：受到一德國設計學派 Bauhaus 所做的多媒體實驗（結合視覺、聽覺與舞蹈）的影響
- *Bauhaus：1919 年，Walter Gropius 於德國的威瑪（Weimar）成立關於視覺設計與藝術的派系。
- 兩人也都非常崇敬同樣從繪畫獲得許多靈感的 Ferruccio Busoni。
- 於 1920 年代，兩人便開始對於聲音的可塑性及變化性進行實驗性的音樂創作。同在 1925 年，Varése 的 “Intégrales” 以及 Wolpe 的 “Sonata Stehende Musik”，在這兩部作品中，十九世紀德奧傳統所重視的主題發展與和聲進行已退為背景，而節奏、音量級音色等其他要素的重複成為製造樂曲張力的主要方式

☞Wolpe 及畫家

- 對於音樂家，Wolpe 非常崇敬貝多芬、史克里亞賓以及荀白克。此外，也結識許多與視覺藝術相關的人物。
- 1920 到 1950 年代，Wolpe 認識了 Max Raphael、Friedrich Alexan 和 Paul

Cézanne，也非常讚賞 Picasso。

- 1950 年，Wolpe 也開始參與於紐約的 Eighth Street Artists' Club。從中認識了許多音樂與繪畫等藝術家。當中許多藝術家較為激進、前衛的想法也吸引了 Wolpe，並受其影響。

☞ Wolpe 與社會的接觸

- 於 1930 年代，許多早期抽象表現主義的藝術家經參與政治與社會活動，Wolpe 也不例外。
- 1920-30 年代，參與馬克斯主義的組織 (Marxist Workers' School)，並學習的其辯證分析法。
- 聽到 Hanns Eisler 教授年輕作曲家創作新式進取的行進歌曲時，Wolpe 也受到影響，同樣創作較具調性的行進歌曲激勵軍人或讚頌國家。這些創作也都和 Eisler 的創作一樣受歡迎並予以出版。
- 戰後，當許多人不再奉獻國家時，Wolpe 仍透過創作與教學，持續和社會有密切的接觸。
- 戰後，許多作家與藝術家的創作，由大眾化逐漸趨向內向的自我；由具地方色彩的繪畫或現實主義的音樂逐漸導向個人的心靈深層感受。Wolpe 雖也有此傾向，但他拒絕拋棄與社會的接觸，希望能夠兼具兩者。

☞ Wolpe 的教職

- 於抽象表現主義發展之時，Wolpe 也投入教學的工作，對於紐約學派的許多演奏家以及在電影音樂、爵士音樂有重要貢獻的作曲家有著決定性的影響。
- 1939 年移居於紐約後，和其太太 Irma Schoenberg—羅馬尼亞籍的鋼琴家——同投入音樂教育工作。
- 1948 年成立了自己的學校—Contemporary Music School
- Wolpe 對於爵士音樂及流行音樂的興趣以及開放的態度，吸引了許多接受傳統古典音樂教育的學生，且眾多學生往後於電影音樂、爵士音樂等方面皆有成功的發展。
- 教學特色：1. 教育觀念來自於 Bauhaus、Busoni 及 Webern 等人的影響。2. 不喜愛傳統、拘謹的音樂訓練，也不太有系統的教學方式。3. 教導學生傳統的和聲與對位，目的在於能夠運用在自由的音樂創作上，尋找當代的音樂聲響與素材。4. 鼓勵學生研究分析並演奏二十世紀的音樂創作作品，並強調樂曲創作的過程及變化，勝於主題與形式的探討。
- Hofmann：1. 同為德國人移居美國的抽象表現主義藝術家。2. 對於美國當時的藝術風格及繪畫教育上有重要的影響。

☞ Wolpe 的作品—*Battle Piece*(1940s)

- 於二次大戰期間，Wolpe 對於政治與社會的投入，影響其當時的音樂創作。
- 在此期間創作了標題為 *Encouragements* 的一系列音樂作品，其中一共包含了三部作品：
 1. *The Good Spirit of a Right Cause* (1942)：為給鋼琴的幻想進行曲（march fantasy）
 2. 第二部作品為激勵人心的行進歌曲。
 3. 第三部同樣名為 *Encouragements* 且具有標題 “Battles hopes difficulties, New battles new hopes no difficulties”。為給鋼琴的作品，共分為七首曲子，長度約三十分鐘。
- 從該樂曲的曲譜與主題看來，*Battle Piece* 和 Picasso 的一幅繪畫作品—*Guernica*—有相似的風格。
- *Guernica*：
 1. 1937 年 Picasso 有感於法西斯主義者對於 Basque 人居住城市的軍事轟炸而創作的繪畫作品。
 2. 1939 年該畫的開始展出，在 Wolpe 創作 *Battle Piece* 期間，也深受其影響，對於軍事的殘暴行為感到憤怒。
 3. 繪畫內容描繪了火燒、脫逃、掙扎、叫喊與死亡的各種情境。使用立體派風格創作，且只採用黑與白的單色系。
<http://guernica.lena-gieseke.com/movie.html>

• *Battle Piece* 與 *Guernica* 的相似處

1. 同為描繪戰爭事蹟的藝術創作。
2. 透過差異、對比的素材描繪戰火的殘酷與無情。
3. Wolpe 同時將眾多主題素材與變形並置的方式與 Picasso 同時放置不同情境的方式相同。

• *Battle Piece* 與 Wolpe 當時之音樂創作特色

1. 利用明顯的對比素材使其相互對立，製造出複雜交錯的音樂。
2. 如此在空間與時間上，造成對比素材時而分離、時而相互疊置，使聽眾不易聽出傳統的和聲、旋律與節奏。也是為了避免十二音列和各種的音組（pitch cells）。
3. 樂曲的表現複雜、密集且激烈，經常出現有如猛烈刺戳和垂打的音色，並散發在音樂的空間中。
4. 1951 年由其學生 David Tudor 擔任該曲的首演。

☞ Wolpe 的作品—*Set of Three Movements* (1949)

- 給兩部鋼琴與六手聯彈
- 利用對比素材的並置，創造出無主題的音樂情境與抽象的對立風格。

☞ Wolpe 的作品—*Seven Pieces for Three Pianos* (1951)

- 1951 年，Wolpe 在耶魯大學上一門關於創作與理念的課程，爲了說明其課程內容而創作該曲。
- 該曲顯現出空間比例的關係與統一的形式。當中的第一首名爲“Calm”，Wolpe 給予對稱的比例與單獨的基本模式；而最後一首則給予每部鋼琴聲部不同的組織模式且比例的變化也增多了。
- 第一首：
 1. 三部鋼琴在每個時間點都各自只彈出一個音高，因此三部鋼琴同時不會超出三個音。
 2. 整首曲子，三部鋼琴所形成的圖譜爲一個對稱的鐘形。
 3. Wolpe 將三部鋼琴聲部有組織的排列，在每個時間點的音長上，使得第二部爲一、三部一倍常或一倍短。使整曲在三部的安排上有個固定的比例與模式。
 4. 形成一個平衡、封閉且穩重的樂曲形式。
- 第六首：
 1. 不如第一首那樣的對稱，各音的距離也較不規則。

☞ Interlude: Morton Feldman's Graphic Scores

- Morton Feldman 的圖譜
- 受老師 Wolpe 的影響：
 1. 垂直的聲響
 2. 作品的美學
- Feldman 的圖形譜的基礎
 1. 有時值沒有音高
 2. 有音高沒有節奏
 3. 早期的作品出現不按照傳統和聲進行的八度與有調性的音程

☞ Shape

- 受到 Wolpe 的影響
- Feldman 認爲這是影響他的音樂最深的元素

☞ Wolpe 作品 *Seven Pieces for 3 Pianos*

- 第一樂章 Inception
- 第二樂章 In a State of flight
- 第三樂章 Chant
- 第四樂章 Held In 作於 1953 年
- 第五樂章 Fugal Motions
- 解釋爲何是三架鋼琴的作品

☞ Act-painting、形上學、shape、The Club of Eight Street

(七) 議題討論與整理 7

九十七學年度教育部補助推動人文社會學科學術強化創新計畫經典研讀活動

MUSIC HOUR—現代與後現代之音樂靈感與省思

*時間：98年3月16日(一)下午4:00

*地點：國立中山大學藝術大樓508教室

*讀書會探討內容與記錄：

Jackson Pollock (1912-1956)

☞ Brief biography of the artist

☞ Abstract Expressionism

- some of which is called “action painting.”

☞ Free and spontaneous, emphasizing color.

- without any set pattern or design.

- according to feelings at that moment.

☞ Action painting

- the emotionally charged colors are combined rationally.

- the design is developed through the rhythm of the painter’s bodily movements.

☞ Other abstract expressionists

- Willem de Kooning (1904-1997)

- Mark Rothko (1903-1970)

(八) 議題討論與整理 8

九十七學年度教育部補助推動人文社會學科學術強化創新計畫經典研讀活動

MUSIC HOUR—現代與後現代之音樂靈感與省思

- *時間：98年3月30日(一)下午4:00
- *地點：國立中山大學藝術大樓508教室
- *讀書會探討內容與記錄：

John Cage and the “Aesthetic of Indifference”

Q 什麼是 avant-garde?

- ◆為藝術的語彙開闢一條新路。
- ◆“創新”、“實驗性”。
- ◆社會政治的議題。
- ◆dadaism、futurism、surrealism、neo-avant-garde。

Q abstract expressionists 的前身

- ◆Works Progress Administration (WPA)
- ◆內容及風格：政治、社會、地方色彩、社會寫實。

Q 後來轉型為 Abstract expressionist

- ◆表現個人主觀。
- ◆自己與社會的衝擊。
- ◆內心的矛盾。
- ◆人性的問題。
- ◆風格：抽象、實驗性。
- ◆為什麼文章開頭會講到 Beethoven

Q Carl Jung 的看法

- ◆Abstract expressionist 領會到人性情緒與精神的力量之間的掙扎，尤其是現代人類不知不覺所受到的刺激。

Q 1944 年以前的 Cage

- ◆喜歡 abstract expressionism。
- ◆自己的作品與 abstract expressionism 很相似。
- ◆知覺與無知覺的創作。(figure 4.2)

Q 1944 年之後的 Cage

- ◆作品特色：不停的重複、突然改變織度。
- ◆不再認同 abstract expressionism

Q Cage 為什麼不認同 abstract expressionism?

- ◆太過自我
- ◆藝術不該用來表現個人情緒
- ◆無法打動人心
- ◆但是擴展了人們對繪畫的視野

☞ Cage 認為藝術應該...

- ◆ 完全收回創作者在創作過程中的主觀。
- ◆ 以欣賞者的感受來創作。
- ◆ 要欣賞者與創作者有相同的感受，是不可能的！

☞ 60 年代以後的 Cage

- ◆ 與社會思想有關。
- ◆ 音樂該由每個人製造出來。
- ◆ 所有的音樂都非無政府音樂。

☞ Aesthetic of indifference 冷漠審美觀

- ◆ 由歷史學家 Moira Roth 提出，畫家 Duchamp 與 Cage 皆認同此說法。
- ◆ 產生於政治壓迫的年代
- ◆ 藝術並非用來表達藝術家的情緒。

☞ 削減藝術與生活的界線

- ◆ 4'33"
- ◆ 藝術與生活都是在同個現象中，不應該有區隔。

A Question of Order: Cage, Wolpe. And Pluralism
By Thomas DeLio

☞ 背景介紹

- ◆ Diverse musical world
- ◆ 歐洲、美國出現更多變化的音樂風格及創作手法。
- ◆ 代表作曲家：Pierre Boulez, Morton Feldman, Milton Babbitt, and Alvin Lucier.
- ◆ Steven Jay Gould 提出：我們該珍惜他自有的目的
- ◆ 二十世紀中期，聽者可從作品中得到感受，而創作音樂是有許多種方法的。
- ◆ Christian Wolff's *For One, Two or Three People*.
- ◆ Robert Ashley's *in memoriam...seris*.
- ◆ John Cage's *Variations* series.
- ◆ Karlheinz Stockhausen's *Spiral* and *Pole*.

☞ 多樣性的方法與材料 Cage's Amores

- ◆ Plurlism
- ◆ Each movement focuses on a very different type of sonic material.
- ◆ First movt. => prepared piano.
- ◆ Second movt. => tom-tom, rattles.
- ◆ Third movt. => chinese wood blocks.
- ◆ Fourth movt. => prepared piano.
- ◆ Two terms—*organic* and *inorganic* structure.
- ◆ Organic contains two basic meanings:
 1. development of living organisms.

2. codependent relationship between a whole and its many integral elements.

- ◆ 1958 lecture “Composition as Process”
- ◆ Structure/ method
- ◆ Structure: division of the whole into parts.
- ◆ Method: note to note procedure.
- ◆ Inorganic: a structure no aspect of which was determined by the materials occurring within it.

☞ Cage Imposed

- ◆ Simple abstract scheme
- ◆ 有意識的推動預先設定好且不同的材料
- ◆ a example of the separation of structure and method.
- ◆ minimalism

☞ Cage's Amores

- ◆ Inorganic forms: 二、四樂章對比一、三樂章
- ◆ 在材料與結構中，可清楚的發現 organic 關係
- ◆ Figure 5.3 two simple rhythmic patterns.
- ◆ Parttern A (internal repetitions, moves at a steady pace.)
- ◆ Parttern B (more dynamic, acceleration)
- ◆ First section (1-12 m.m.) 四小節為一個樂句
- ◆ Second section : intensifies the process
- ◆ Third and final section : mixture of B & A patterns.
- ◆ Figure 5.6 cumulative rhythm
- ◆ Two types of structure: organic, inorganic.
- ◆ Two types of material: prepared piano, unpitched percussion.
- ◆ Figure 5.7 prepared piano connected to both organic and inorganic structures.
- ◆ “Structure and materials can be linked or opposed to one another.”
- ◆ Cage 對於二次世界大戰後，紐約地區的藝術家們，有著巨大的影響。
- ◆ Robert Rauschenberg
- ◆ Jackson MacLow
- ◆ Merce Cunningham=>材料豐富
- ◆ 視覺藝術家 Carl Andre, Robert Smithson.
- ◆ Embraced the chaos of the world.

☞ Wolpe's Solo Piece for Trumpet

- ◆ Exhibits elements of multiplicity in one way by its overlaying of tonal and atonal materials.
- ◆ First movt. => C trumpet, nontonal.
- ◆ Second movt. => F alto trumpet
- ◆ Austin Clarkson “unique formulations with memories of tonal gestures.”

☞ Conclusion

Steven Jay Gould

九十七學年度教育部補助推動人文社會學科學術強化創新計畫經典研讀活動

MUSIC HOUR—現代與後現代之音樂靈感與省思

*時間：98年6月15日(一)下午4:00

*地點：國立中山大學藝術大樓508教室

*讀書會探討內容與記錄：

Experimental Music

☞ John Cage(1912-1992) - born in Los Angeles

*Adolph Wieiss、

Arnold Schoenberg、

Henry Cowell

*Merce Cunningham(舞蹈家)、

David Tudor、

Robert Rauschenberg(視覺藝術家)、

Jasper Johns

*percussion work、prepared piano

*傳統聲音、電子、文字、影像、動作、給演奏者的指示

*Silence(1961)、Notations(1969)、Writings(1967-1972)、Writings(1973-78)、
x(1983)

☞ Experimental Music(1957)

*實驗音樂—

例如:繪畫前的初稿、演出前的排演

*作曲家(獵人)與聽眾(第一次踏入森林的人)

*爭議性 vs. 音樂到底是不是音樂?

*新音樂分爲-有標示、沒標示(無聲)

*例如:建築方面--玻璃屋

雕刻方面—金屬絲作品

☞ 錄音技術進步，除了錄音之外，還可以用錄音帶做出不一樣的音樂

*第一個作品是在法國的 Pierre Scharffer，之後德國、義大利、日本

*錄音的可能性:1)單獨錄音、2)再錄音、

3)電子合成、4)並置音樂

*記譜是在於空間的概念，而不是4分音符、8分音符

*無法同步播放不同錄音帶，這個情況出現了兩種想法

☞ Music and the Soundscape

*R. Murray Schafer(born 1933)-加拿大人

*作品包含:序列技巧、不確定性、空間和時間的元素、拓展了聲音的技巧

*作品:

The Composer in the Classroom(1965)、Ear Cleaning(1969)、The New

Soundscape(1969)、The Book of Noise(1970)、The Music of Ezra Pound(1974)、
The Tuning of the World(1977)、The Thinking Ear(1986)

* 作品主要著重於聲音對於人類的影響、發展出更容易察覺聲音的方法、音樂的重要性

* Music and Soundscape 是從 Voice of Tyranny:Temples of Silence(1993)選出來的

* 環境的聲音與音樂會有相互的影響，融合成新的藝術

* 西方音樂-是一種抽象的娛樂

* 音樂學院與音樂廳—專注美學的價值上

* soundscape---plenum

music room----vacuum

☞ sonata form

first theme- mother nation

second theme-colony

recapitulation-rapprochement

coda-consolidation

☞ 其他地方-音樂與舞蹈、音樂與典禮儀式

* music 這名稱不存在的地方

>非洲:Tiv、Yoruba、Igbo、Efik、Birom、Hausa

>Inuit

>North American Indian

* tone magic

主要目的:祈求降雨、祈禱豐收、祈禱打仗勝利、祈禱生病痊癒

* ancient Greek—mousike 泛稱有智慧、崇高純潔的的儀式活動

* 歐洲建築這道厚牆促使了 Gregorian chant~serialism 發展

☞ The great revolutions in art history—

1)從戶外進入教堂

2)音樂廳、歌劇院的出現

3)廣播與錄音的出現

☞ 另一個重要背景—Outdoor environment

包含:street music、 outdoor band or orchestra、 tribal music

* 環境中的聲音—有遠、近、高、低、不連續與連續、大小聲、自然的、人工的、科技的

* street music—

沒有開始與結束，一直保持在中間

* Work---

Musique pour le parc Lafontaine，使音樂家在 Montreal park 行走，融合不同的聲音

* 背景在改變時，聽者態度也會改變，所以設計的東西也必須有所改變

☞ Soundscape 與音樂是互相影響

* 作曲家經由 soundscape 所激發的靈感:

> Wagner 描述 alphorn 如何運用在 *Tristan*

> George Gershwin's *Rhapsody in Blue* 是由火車之旅所激發

* Kurt Blaukopf --- Viennese music sociologist

> "non-musical use of music"

* *The New Soundscape, 1968*

> new orchestra: anything and everything that sounds!

* soundscape—不屬於任何一派、環境的需求、安靜的價值

九十七學年度教育部補助推動人文社會學科學術強化創新計畫經典研讀活動

MUSIC HOUR—現代與後現代之音樂靈感與省思

*時間：98年6月22日(一)下午4:00

*地點：國立中山大學藝術大樓508教室

*讀書會探討內容與記錄：

Persona, Protagonist, and Characters

☞ Persona(面具人格)

- ❖ 聲樂作品的歌詞多是由詩人創作，再經由 composer 依自己所體會的意境創作出音樂，再由 performer 演出呈現。
- ❖ 作曲家經常會依據歌詞內容的意境來創作，在 vocal, verbal, vocal-instrumental 上與歌詞做結合，來製造歌詞和音樂上的統一(unitary)。例如:Schubert的“魔王”。Mozart歌劇作品中 Figaro的一段Aria” *Dove Sono I Bei Momenti*”。
- ❖ Musical persona, poetic persona, vocal persona
- 在文學中，指述說(或構思，或撰寫)某一特定作品的那個人。人物幾乎總是與作者有別；他是作者為一特定的藝術目的所選擇的代言人。人物可以是有關作品中的一個角色，或僅僅是沒有具名的敘述者；由於作品中的表達方式和筆調展示一個人的個性——其情趣偏見、感情或其他特徵，因此，這部作品也可以說是一個人物的表露。該詞起源於拉丁文 persona，意即一個演員的面具，因而在詞源上與指戲劇中人物的語詞 dramatis personae 相關聯。

☞ 論文重點

☞ 魔王的故事背景

- ❖ 歌曲的主要背景在於一個月黑風高之夜，父親抱著小孩共騎於荒涼的曠野，驅路返家，魔王幾度引誘小孩，小孩驚懼，但父親卻見不著魔王，以為一切都是小孩怕黑。當孩子哭喊著要被魔王抓走時，父親才大感不妙，策馬速走，但回到家時，小孩卻已死在懷中。(musical persona)
- ❖ 短短一則歌曲，有四個角色在其中，分別是敘述者、魔王、父親、與小孩。雖角色繁複，但至今的唱片錄音中以不同人分飾不同角色的版本僅有一二。無疑，魔王挑釁中隱藏猙獰、小孩驚嚇哭喊、父親滿臉猶疑，對演唱者的情感伸張與轉換是一大挑戰。(vocal persona by 費雪迪斯考)

❧ 〈魔王〉的特色

- ❖ 是一首敘事曲
- ❖ 微妙的角色詮釋(musical persona)
- ❖ 一位敘述者
- ❖ 瀕臨死亡的小孩
- ❖ 憂鬱急馳的父親
- ❖ 誘惑人的魔王
- ❖ 恐怖的前奏(musical persona)

❧ 每一個角色的特性 (musical persona)

- ❖ 舒伯特以極細膩的筆調和奇妙的旋律描寫出敘事者、父親、孩子與魔王等四個角色不同的個性：
- ❖ 敘事者及父親的樂曲旋律較低
- ❖ 孩子是高音
- ❖ 而魔王用最弱音；並隨歌詞的進展，賦予生動的表情。
- ❖ 一第36-45小節：孩子心中的緊張及恐懼，父親內心的憂愁及對孩子安慰的口吻。
- ❖ 一第57-65小節：魔王甜言蜜語的威脅利誘。
- ❖ 一第119-123小節：父親與孩子朗誦調似的對話，魔王寬闊如歌的曲調，是全曲最緊張的表現。
- ❖ 一第123-131小節：小孩的哭喊，一再將聲調提高，使後一段比前一段高。小孩最後刺耳的尖叫聲是畏懼的柔音(sotto)完結。
- ❖ 一第142-147小節：全曲的終尾，歌唱者以無伴奏朗誦調的它十分枯燥地唱出，達到悲劇性效果。

❧ 敘事曲的前言

- ❖ 舒伯特以沉重而蓬蓬作響的音符和狂熱的小調性低音旋律，暗示在狂風掃過的樹林裏奔跑著的馬。
(musical persona)
- ❖ 歌詞中有各種感情，有魔王哄騙孩子和命令孩子時的語氣，有父親的焦急心情，和父親懷中受驚孩子的緊張聲調。(vocal persona)

🎧 巧妙的變調

- ❖ 「魔王」(Erlkönig)全曲是激動的，從來沒有舒緩過，從一開始的G小調4/4拍急速歌曲，父親c小調的問話，安慰小孩的Bb大調，分別以g小調、a小調及b小調敘述孩子的三次絕望。
◦ (musical persona)
- ❖ 樂曲欣賞

🎧 結論

- ❖ 一首聲樂作品的呈現，是由詩人創作詩詞，由composer藉由它所感受到詩詞的意境去創作音樂來詮釋這首詩，在經過performer去演出。
- ❖ 若composer和performer都可以正確的詮釋詩中的意境(詩人的想法)，則此作品就能真正呈現詩人的想法。
- ❖ 藉由vocal persona, poetic persona, musical persona來傳達詩人真正所要表達的意境。

六、目標達成情況與自評

(一) 讀書會本學期目標達成目標自評表

*說明：目標達成程度以 1-5 為評斷分級，數字越大者表示越接近所設目標，或未來具有達成目標之可能性越高。

	預設目標	目標達成程度				
		1	2	3	4	5
1.	從閱讀活動中培養出優良的閱讀習慣。			✓		
2.	鼓勵、激發學員的閱讀興趣與多元的學習。				✓	
3.	培養學員獨立及批判性思考。					✓
4.	對於身處年代（二十世紀及二十一世紀）的音樂藝術發展由淺至深、由概略至細微，有深入的認識。					✓
5.	在對現代音樂藝術有所瞭解後，引領學員對以往音樂的省思，更期望激發出學員對往後未來的音樂藝術發展有創造性的思考及具體作為。				✓	
6.	透過對二十世紀音樂的瞭解，使演奏、音樂學及理論作曲專長者有新的觀點，並提出創新的見解。					✓
7.	在音樂、藝術其他領域（如視覺藝術）及文化背景方面，提供學員更豐富且深層的知識，並瞭解其之間的相關性，而能開拓學生在音樂及藝術上的視野。				✓	
8.	從優良的閱讀風氣中，引導帶領學員發展個別興趣及其他領域的知識發展。			✓		

(二) 目標達成目標自評說明

1. 從閱讀活動中培養出優良的閱讀習慣：凡是讀書的活動，必然能激發參與者的閱讀意願，且本讀書會也不斷提醒參與者做好事前的閱讀預習，並於進行時採取主讀者導讀的方式，幫助閱讀者抓住文中的重點，提供不同的閱讀良方，是本讀書會參與者在閱讀習慣上所能獲得的益處。不過，在繁忙的大學與研究生學習生活中，時而遇上大小考試，加上讀書會所選的文章皆為英文、有時文章又較為艱澀難懂，導致許多讀書會成員無法事先將預定文章有效閱讀或完成預習，容易使讀書會的學習成效打折扣。
2. 鼓勵、激發學員的閱讀興趣與多元的學習：本讀書會所選定的主題本為一般古典音樂學習者甚少接觸的範圍，且也經常因為陌生而心生對現代與後現代音樂的恐懼。但藉由該讀書會眾多不同專長老師與不同主修學生的參與，透過輕鬆談話般的閱讀與學習，讓參與者對閱讀與學習內容保持興趣而能樂意接受。而現代、後現代音樂，除音樂外，也含有其他的視覺藝術、文學與社會學……等，涉及多方領域，讓參與者有多元的學習。
3. 培養學員獨立及批判性思考：本讀書會不論於閱讀內容及進行方式上，都能激發參與者獨立、質疑和批判的思考。所選定的中心主題與文章內容屬現代及後現代音樂，包含了複雜又值得深思的哲理，從某個角度思考非常合理；但從另一方向

思考，有時卻又充滿矛盾與衝突。而讀書會中參與的老師與學生們，於導讀後的議題討論，結果經常是開放沒有為一答案的。討論中，提出各自的想法與質疑，使得議題有許多的可能性。如此的內容與討論方式對於培養本讀書會參與者獨立及批判的思考有莫大的助益。

4. 對於身處年代（二十世紀及二十一世紀）的音樂藝術發展由淺至深、由概略至細微，有深入的認識：本學期主要由對後現代音樂（較接近二十一世紀）切入，所選定的文章中，先界定後現代的時間、背景，接著介紹後現代音樂的創作方式與特色，最後深入認識於後現代範疇中出現的各種學派與代表作曲家。如此由背景至前景、整體而細微，使得對於該範疇陌生的許多參與者，更易接受與瞭解。因而，於下學期的研讀活動中，便按照原先計畫的安排，進一步深入認識現代（二十世紀初期）音樂及相關藝術領域中的各個學派、理念與音樂家的創作思維。
5. 在對現代音樂藝術有所瞭解後，引領學員對以往音樂的省思，更期望激發出學員對往後未來的音樂藝術發展有創造性的思考及具體作為：本讀書會先由較近年代的二十一世紀開始瞭解，再進入稍早的二十世紀，如此逆向、回溯的方式，由不同角度與方向看待，對事物的認知能有更多的可能性，也可對音樂有所省思。而現代與後現代音樂內涵的多樣性與涉及領域的多元性，增加了參與者的藝術認知，也增廣了其對藝術的看法，如此可望激發參與學員未來對於藝術的創造性想法。
6. 透過對二十世紀音樂的瞭解，使演奏、音樂學及理論作曲專長者有新的觀點，並提出創新的見解：現代與後現代音樂中，許多作曲家的作曲方式、理念與含有哲學性思考，有許多是浪漫樂派前未曾出現的，作曲家大膽的嘗試與挑戰帶給音樂更多可能性。因此，透過讀書會而能對現代音樂有瞭解，可望帶給不同音樂專長的老師與學生們新的觀點，並激發更拒創新的見解。
7. 在音樂、藝術其他領域（如視覺藝術）及文化背景方面，提供學員更豐富且深層的知識，並瞭解其之間的相關性，而能開拓學生在音樂及藝術上的視野：二十世紀後的音樂，接近音樂發展的極致，作曲家們開始尋求與其他藝術領域與社會思想的結合。因此，在對現代音樂有所認識後，勢必能增加學員們對藝術與其他領域的認識。不過，礙於時間上的限制，對於許多跨領域的專業知識，有時會產生許多疑問而無法深入解答，只能限於較粗淺的認知。
8. 從優良的閱讀風氣中，引導帶領學員發展個別興趣及其他領域的知識發展：二十世紀後的現代音樂主題，內容多元豐富，必可引起學員們對其他領域的興趣。但讀書會之參與老師與學生，皆已有各自之音樂專長，而閱讀內容也以音樂為主軸，雖有其他領域的介紹與認識，但都較為淺顯，如要發展出其他領域之興趣，也許需要對其他領域有較深入的探討。再者，如能有其他非音樂專長的讀書會參與者，便可望使其對於音樂發展出個別興趣。此項也是本讀書會所需改進之處。

九、改進建議

- (一) 本學期的閱讀內容，皆是後現代音樂的相關文章，符合原訂計畫，也能由淺而深。但經過六次不同的閱讀及討論後，如能在最後另行安排一到兩小時的時間，由老師及學生共同將本學期之全部學習內容做一最後的統整與總結，讓閱讀內容有所連結，也讓讀書會參與者對所學習的知識做一複習，以提高讀書會之成效。
- (二) 每一次的讀書會，參與者包括老師與學生都能針對內容與議題做熱烈的互動與討論。但於本讀書會之網站，則較少運用此空間進行主題的討論，是將來需要多加推廣與改進之處。
- (三) 進行讀書會的教室，所需各項設備，諸如鋼琴、錄放影機、單槍投影機……等皆非常齊全。不過本學期進行時的座位安排為本要是原來之擺設，前後排的座位，使參與者需不時轉頭，於討論時互動不易，如能將之擺設為「U」字形應較為妥當。
- (四) 本研讀活動執行一年以來，所規劃的研讀內容探討議題，實使各個與會的老師與學生們皆有豐富的收穫。但當時計畫時對於閱讀完的後續經營並無足夠縝密長遠的規劃，僅止於閱讀完後的心得書寫，缺乏更具學術性的成果。與會的一位老師因而建議，如又下一年之研讀活動，可先告知各與會人員，於年度尾聲時，另行舉辦一次研討會議，將一年來之閱讀內容作一總討論與整理，每人也需將閱讀內容與探討議題加以整理、歸納或擴充為一篇較具學術性的研究探討文章。如此在閱讀活動進行中，與會者能夠更有目標、更具動力，而所獲得的之事內容也可吸收並更加內化。

十、統計表

計畫主持人：郭瓊嬌 教授				
計畫名稱：現代與後現代之音樂靈感與省思				
研讀經典	研讀次數	教師參與人數	學生參與人數	計畫助理
☐ 中文經典 ☒ 外文經典	11 次	男 1 人 女 3 人	男 0 人 女 10 人	☒ 兼任助理 (男 0 人 女 1 人) ☐ 無

附件一

參與讀書會之心得感想

戴伶螢

國立中山大學音樂所二年級

能夠在碩士班學習過程中，參與這次所舉辦的讀書會，對我來說是較為難得且獲益良多的機會。本讀書會的主題是界定在現代音樂與後現代的音樂與啟發，音樂中的現代音樂領域，於時間上雖是離我們最接近的，但對長期接觸音樂古典音樂的我來說，卻是最陌生也最不被接受的一環。因此，能藉此機會對現代與後現代音樂做一番認識與瞭解，對於我的大提琴演奏上，能夠增加更多不同時代與風格的曲目，且在演奏詮釋上，瞭解曲子時代的背景與作曲家的作曲概念與哲學，深入樂曲的核心。此外，在本學期六次的讀書會中，讀書會的負責老師選定了幾篇文章，是由最接近的後現代音樂開始。對於現代及後現代的音樂語彙接觸極少也不甚了解，因此念起文章頗為辛苦，所幸第一、二次的讀書會先由參與的老師們擔任導讀，加上會後老師與學生的討論，使得剛開始一片霧茫茫的學生能夠迅速對於該領域的音樂有個初步的概念與認識，在接下來的閱讀中也更加順手，吸收更為快速。

音樂從大家所較為熟知的巴洛克、古典到浪漫時期，在各個時期的音樂中，往往都含有符合當時社會背景或相關環境因素下的音樂哲學，時而要求複雜的裝飾、時而講究簡單明瞭、時而牽扯複雜的情緒與文學思想，音樂在長時間不斷的發展改革，到了現代與後現代的音樂，當然也不例外的也要有不同的內涵與創新。現代與後現代的音樂內涵除了在記譜、音色運用與演奏法……等方面有更多不同於以往的方式外，其所牽涉的領域也更為廣泛。除了舊有的文學思想外，視覺藝術中的美術繪畫、建築藝術、空間藝術也是作曲家極欲揣摩與擷取靈感的領域。而社會文化的發展演變所衍生的各種社會思想，也成為音樂家創作音樂的哲理之一，如達達主義、菁英與反菁英主義……等，都有可能藉由作曲家的音樂加以傳達。現代與後現代音樂，或許對大多數學習古典樂者來說仍是較為艱澀、難懂有不易被接受的，但如能對該時期音樂背景與所含哲理有所認識，再來剖析現代樂曲，想必能有一番新的發現與趣味。

參與讀書會之心得感想

王婷

國立中山大學音樂所二年級

關於這學期的讀書會，最大的收穫大概就在於看到很多文章，也聽到老師們分享他們過去研究的心得。在我認為，我們所念到文章中的眾多作曲家，都爲了要和以往不同而創造出不同的作品，不管是在記譜上、音響上或節奏韻律上，作曲家們都自有一套方法，所謂的「音樂」對於這些作曲家們而言，已經不單純只是聲音，而是一種與美學結合的藝術，他們的作品不只可以和音樂家產生共鳴，也會和藝術家產生共鳴。

在參加這次讀書會之前，我所接觸到的現代作曲家並不多，上研究所之後，看到奇怪的譜還覺得「這要如何演奏」，但是參加讀書會之後，聽到同學報告與老師們的討論分享，看到大家爲了分析一首曲子而專注，讓我覺得，這些新奇的作品是很有趣的，或許樂曲中的音很簡單，或許樂曲是要自由發揮，但再彈奏這些作品之前的前置作業是複雜且有趣的。對我而言，參加讀書會可以讓我在未來，要是再看到新奇的作品，只會有興趣想研究而不是覺得奇怪！

參與讀書會之心得感想

林純如

國立中山大學音樂所二年級

後現代音樂不像以往西洋音樂那樣低清楚分界，每一種新的創作都可以各自成爲一派，後現代音樂主義及現代音樂主義，這兩派的學者都還是在爭論，說真的，沒有參加此讀書會前，認爲現代音樂就是現代音樂，除了複雜、不悅耳、很難演奏之外，根本就不像以往的古典音樂好聽，雖然說音樂是見仁見智，但是可以說現代主義是跳出了以往的框架，其實真正去討論才發現，原來有許多有趣的想法在裡頭，而且它們並不會爲了迎合大眾來創作音樂，純粹是爲了自己的想法來創作，才會有這麼多不同的創作方式產生，學者常會爲了有受到誰的影響來爭論，但其實，大多數的人都是有接受古典音樂的基礎，後來爲了自己的想法，把這些想法實踐在音樂上。

Part 1

讀書會所討論的是二十世紀的近代音樂，對於許多人來說，是非常古怪和疑惑，但是這時期的音樂對一個主修古典樂者卻是需要了解的部份。藉著這學期讀書會所探討的文章，可看出作曲家的創作精神，他們所追求的已經不是美感，許多的身邊可以發出聲音的東西皆是音樂的一部分，從呼吸聲、噪音、動作、光線、甚至挑戰樂器的極限，在樂器上加一些材料來發揮，無所不用其極，要表達的並不是把個人情感擺在第一位，而是簡單的呈現他們心中所要的聲音而已，他們也讓演奏者發揮更多的空間，音樂又多了即興，整體感也增加了些自由感。

除了書中的文字之外，藉著讀書會老師與同學的分享和交換意見，學生從老師的講解，能夠了解和接受這時期的音樂，並拓展音樂上的想法；相對的，老師也從學生無厘頭的問題中去激起他們從會想過的奇異思想。讀書會在一個氣氛輕鬆又不失專業的情況下進行，讓參加的師生皆受益無窮。

Part 2

這學期的讀書會延續著上學期的方式，以一位主講人為中心，替大家講解主題，接著大家再從文章來探討其相關的問題，研討內容是以後現代的音樂當作軸心，而這一部份的音樂是離大家最接近的年代，但卻也是許多學音樂的人最不熟的時期，因許少接觸或演奏後現代的曲子，所以對我來說，在興趣以及熟悉度皆是對低的一部分。不過經由一整年的認識之後，漸漸對於這時期的音樂開始了解，作曲家已經不以「好聽」的聲音為前提，追求的是各方面的聲音，所有可能改變聲響或是可聽到的聲響都可以納入他們的構思中，這樣的想法已經對於之前大家所認知的音樂有出入，並也開闢了新的一片視野。

除了在教室內讀著文章探討後現代的音樂，這學期讀書會也走出戶外。因安迪沃荷的世界巡迴畫展移師高雄，加上他的畫風是後現代主義的普普風，非常符合讀書會的主題，所以老師們就帶著學生一起走入美術館參觀畫作。這一趟畫展行，增強了我對於現代藝術的思維，或許在這個領域中，並不是小心翼翼，或是極度完美的東西才會被叫作藝術，而是富有想法和主見的 ideal，也可以發揮無限的力量。

我想，藝術的範疇是極為寬廣的，單純的局限在音樂中鑽研，並不是一個很好的研究態度。感謝有這麼好的讀書會，能夠與同學分享音樂專業的想法，更有幸地與老師們一同討論，實在是受益良多。

Part 1

很開心有這個機會可以參與讀書會，而且內容又是最有興致的現代音樂，無論是聽老師、同學分享研讀文章的內容，還是聽老師們討論，都學習到很多知識，就算沒有好好的事先預習，在讀書會的過程中，聽報告、討論、甚至是聽老師們爭辯或是聊天，都可以吸收到很多新鮮的訊息。老師會讓我們聽到很多奇特的音樂，並回答我們的疑惑，在這樣互動的關係下，學習的更快。

讀書會就像平常上課一樣，不過學生變少、老師變多了，在每次的讀書會，我最喜歡看老師們討論他們自己的想法，這樣你來我往之間又會啟發我一些新的想法，迸出新的問題，由此讓自己更了解現代音樂的精神與涵意，也幫助我寫作論文。現代與後現代一直是無法切割得很清楚的概念，每次聽到這些名詞，不免要再思考兩者的差別，聽老師討論好像就懂了，但是繼續聽下去卻又越來越模糊，尤其音樂的年代與其他藝術的時間點不相同，我們不單單探討音樂的部分，更要結合其他藝術領域甚至社會現象才能了解其中的想法。

讀書會的小助理真得很辛苦，讀書會前要架設機器、請同學記錄、準備餐點，會後還要收拾所有的東西還有資料，有她我們的讀書會才能每次進行得這麼順利。

Part 2

這個學期參加了讀書會，聽了很多場老師與同學們的講解，也到高雄美術館去參觀畫展。每次的讀書會，聽著老師們討論有關現代與後現代的思維，反覆在兩種界訂模糊的思想中，雖然到現在這些名詞的定義至今還是有相當大的爭議，卻能激發出更多不同的想法，老師們的對談，使我看到以不同的層面去思考同一件事情，而且除了音樂之外，也看了繪畫的影片，讓我們了解不同的藝術背後相關或相對的精神，更實地造訪了高雄美術館，去欣賞安迪·沃荷的藝術品，從解說可以了解他一系列的創作理念以及當時的社會環境，實際造訪美術館的收穫更勝於課堂上的講解，而讀書會也欣賞了介紹畫家或音樂家與不同畫作或音樂的影片，讓我在文章之外，實際去聽到或看到，印象更為深刻。讀書會的成員比較少，研讀的範圍比較專精，對於這個議題或想法比較有興趣的人如果參加讀書會，更能夠學習到這個領域方面的知識，透過問答，可以馬上解決心中的問題，提出不同的看法後，更能了解自己對於這個思潮的理解是否正確，有時老師們也會提出期他對於音樂的看法與不同的態度，並結合讀書會的議題一起作討論，時事與讀書會結合，讓我更了解這些思想是如何運作的，有效的讀書會可以學習到的知識比專業科目上課時更充實，而且人數少可以與老師有更多的互動，增加學習的效率，並選擇自己有興趣的議題。

Part 1

很榮幸有機會能參與這一次由郭瓊嬌老師所籌組的讀書會，連同系上演奏組和作曲組幾位不論在教學、研究和演奏方面領域都相當傑出的教授們一起參與這個相當有意義的研討，如此的方式不僅能讓我們對於現代和後現代的音樂有更充足的認識與瞭解，不同專長領域的教授對於同一個值得探討的主題可能會以不同的觀點去探索研究，因而激盪出更多不同的可能性與觀感，而不是只以單一方面的看法去評斷一件事，對我來說，言談中即便可能還無法說出一些具深度的看法，但聆聽教授們不同的意見卻也能讓我收穫良多，更能吸收到一些平時可能還沒機會觸碰的知識與見解。

而這也是我第一次如此深入地參與探討有關現代與後現代的音樂，對於現代音樂的瞭解，可能還只是停留在粗淺只是知道其創作技法有別於先前古典或浪漫時期，亦或是非調性音樂的概念，但卻不瞭解作曲家們創作這樣的作品時的理念或想法，甚至無法清楚地說明何謂現代音樂？何謂後現代音樂？透過這樣的讀書會研究，讓我們從對基本對於現代和後現代音樂概念的建立，進而瞭解這樣的音樂與這些作曲家們的理念，經由每一次聚會不同主講人針對不同主題作深入的講解與介紹，再經過而讀書會的每一位成員交互提問與解答，試著讓討論達到最大的效能，對我來說這樣的方式與得到的知識是相當有趣且極具幫助的。

Part 2

參與「現代與後現代之音樂靈感與省思」讀書會的這一年期間，我們藉由研讀許多與此課題相關的期刊文章，在會中作為彼此討論與分享的依據，透過這樣的討論方式，不僅讓我們對於現代與後現代的音樂發展與特色能有深刻的瞭解，藉由這樣的討論方式，更能引發大家有更多的想法與思維，此外，今年五月，普普風教父－安迪·沃荷（Andy Warhol）的世界巡迴展來到高雄市立美術館展出，透過這次相當難得的機會，讀書會的成員也一同前往欣賞安迪·沃荷的畫作，其作品與傳統的西洋美術呈現截然不同的風貌，安迪·沃荷對於畫作的構思與想法來自生活上各種可能的事物，從畫名人像到康寶濃湯標誌，這與後現代音樂作曲家使用日常生活的聲響做為音樂的素材有異曲同工之妙。而安迪·沃荷的畫作也不是以一般繪畫的方式作畫，而是採用絹印的方式，使同樣的畫作可快速地呈現出另一種色彩差異，也使得他能快速增加作品的產量。

藉由這樣的讀書會，不僅讓我們能以靜態的方式鑽研期刊文章，更能走出戶外與跨領域的藝術相結合，如此的機會是相當難得且可貴的，也很榮幸能有這樣的機會參與讀書會。

Part 1

很幸運在進入中山的第一年參加了這個讀書會，每個月的這天，總讓我抱著期待的心來參與，因為在這裡，我可以吸受到每個來自不同音樂領域的團員們對音樂的看法及知識，對於一個作曲者的我是相當重要的，因為當我們在創作時，必須顧及演奏者想法，以及創作風格想法在音樂學上的定位。

在這個讀書會中，雖然以音樂為主軸，但是以廣泛的角度來看，音樂與美術、文學等藝術領域是密不可分的，在讀書會中，我們也時常討論到音樂與文學的關係，以及音樂與美術的關係，從大家的討論及分享中，我得到了我專業領域以外的藝術知識，這是一個很珍貴的過程及經驗。

二十世紀的音樂風格樣式，如爆炸般宣洩而出，有些風格在之前對我來說，因為不了解，所以如同天方夜譚，而在這個讀書會，讓我更了解了這些作曲家更深一層的想法，例如以圖像、線條來譜寫音樂樂譜的作曲家 Earle Brown、Edgard Varèse；另外也了解當今音樂學者們，是如何為現代主義來定位，甚至是後現代主義，讓我反思了現代風格除了多元化的音樂風格外，還有哪些更深層的想法及意義。

Part 2

很榮幸在我就讀中山大學音樂系研究所的第一年，即加入了這個讓我收穫良多的讀書會，這個讀書會是以二十世紀後期音樂為主軸，討論二十世紀音樂中的各種可能性與各種面向，每個音樂家為了追求更新穎、更實驗性的音樂，因而音樂的不同樣貌便在此時紛紛出現。然而這些求新的過程中，不免會跨越至音樂以外的領域之中，在讀書會中，團員們時常討論音樂以外的藝術領域，尤其是在繪畫方面的領域。

而下半學期與上半學期不同的是，下半學期團員們花了更多時間在二十世紀的繪畫領域中，除了欣賞了傑克森·波羅克(Jackson Pollock)的紀錄片外，也到了高雄市立美術館，欣賞了安第·渥荷(Andy Warhol)的畫展，從這兩次對於這兩位畫家的了解，更讓我了解到音樂家們在創作音樂的同時，所接觸到的社會、以及其他的藝術領域、更重要的是他們對藝術的看法，藝術的每個領域是環環相扣的，藉由畫家對於藝術的看法，而連結音樂家對藝術的想法，仔細觀察，其實有許多的共通點，藉由這些共通點，可使我更了解他們對於藝術的看法，以及藝術的真諦，最後在我的作曲領域上，能夠有更多的知識，以及更多的想法。

最後，希望系上能夠在下學年再度辦這樣的讀書會，這個讀書會能讓我們學習到課本上，及課堂上學不到的新知識，藉由與同學及師長們之間的討論，集結大家對藝術的想法及知識，讓我在音樂，甚至是藝術領域上，有更多的成長。

Part 1

讀書會藉由課餘的時間與老師及同學們討論關於後現代主義相關主題的文章，探討後現代主義思潮，像是比較後現代性與後現代主義的差別，或者介紹紐約學派的發展與論點、美學觀點，像是達達主義與福斯主義各自闡述的定義與後現代主義在藝術領域的應用等方面的議題，像是兩次世界大戰期間歐洲音樂與美國音樂的相互影響；每次透過同學與師長的導讀與分享，啟發了我們進一步地去思考對於當前文化的存在價值與其在歷史地位的定義，同時也幫助我們更深層的理解藝術家及音樂家的想法，進而去詮釋和演譯作品。印象尤其深刻的是討論美國新音樂的演奏法，文章將現代音樂分為風格、旋律、節奏等方面來剖析，在演奏新音樂時，音樂家該具備良好的技巧以控制樂器，也必須對於作品及其創作的理念有一定程度的認知與理解，著重於符合當時代背景的風格及詮釋方法，試著在不同音樂學家的解釋中，判斷出適合該作品的最佳演出方式，即成為演奏家們所要能掌握的重點。

Part 2

這學期的讀書會另我印象最深刻的兩件事莫過於帶大家導讀由湯馬斯·戴禮歐(Thomas DeLio)所寫的文章《A Question of Order—Cage, Wolpe, and Pluralism》與參觀安迪沃荷的展覽。

藉由帶大家導讀文章的過程中，由於自己必須先熟讀文章與查詢相關資料，因此而了解到二十世紀中期之後作曲家像是約翰·凱基(John Cage)、皮爾·布列茲(Pierre Boulez)、摩頓·費戴曼(Morton Feldman)、米爾頓·巴比特(Milton Babbitt)等人對於新音樂創作手法理念的定義。尤其是凱基所提出的構想，他認為樂曲中的形式結構使用可以分為有組織的(organic)與無組織的(inorganic)，並舉出作品《Amores》為例，是一首四個樂章的作品，除了單一樂章對於動機的多次使用之外，又可分為兩個部分，其一為內在的重複使用與出現在不同地方；其二為更多的力度與漸強。凱基他交替的運用這些手法在每個樂章裡，從大的形式架構來看，二、四樂章與一、三樂章的素材運用是對比的，其精巧的設計不僅止於單一樂章，而是在不同樂章中試圖創造其特殊的關聯性，這樣的想法進而影響二次世界大戰後，紐約地區的藝術家們。

參觀安迪沃荷在高雄美術館的展覽是一場豐富的視覺享受，其中看到了最著名的瑪麗蓮夢露畫像、康寶濃湯的罐頭衣服、以香蕉圖案為底，標示著「在未來，每個人的一生都有出名的十五分鐘」等作品，尤以香蕉圖案這句鼓勵人心的話帶給我最大的振奮。

「Music Hour-現代與後現代之音樂靈感與省思」是我所參加第一個討論現代音樂的讀書會。這學期我主講之中一個單元「遷移 1939」，自己讀文章與跟老師、同學們討論所引起的啟發與感想非常地不同。老師們能將文章與國內外現代音樂的發展結合，提供許多相關的知識令我瞭解更多。像是說到現代音樂與後現代音樂的差別時，老師有提到國內幾個現代與後現代的音樂家與文學家，讓我更能確實地掌握之中的區別，這是自己在家裡讀文章沒辦法感受到的。參加讀書會提供我與老師們討論的空間，也更能培養自己練習將文章中所得到的知識轉換成文字與同學們分享。以後若有機會，我會多多參加這種活動。