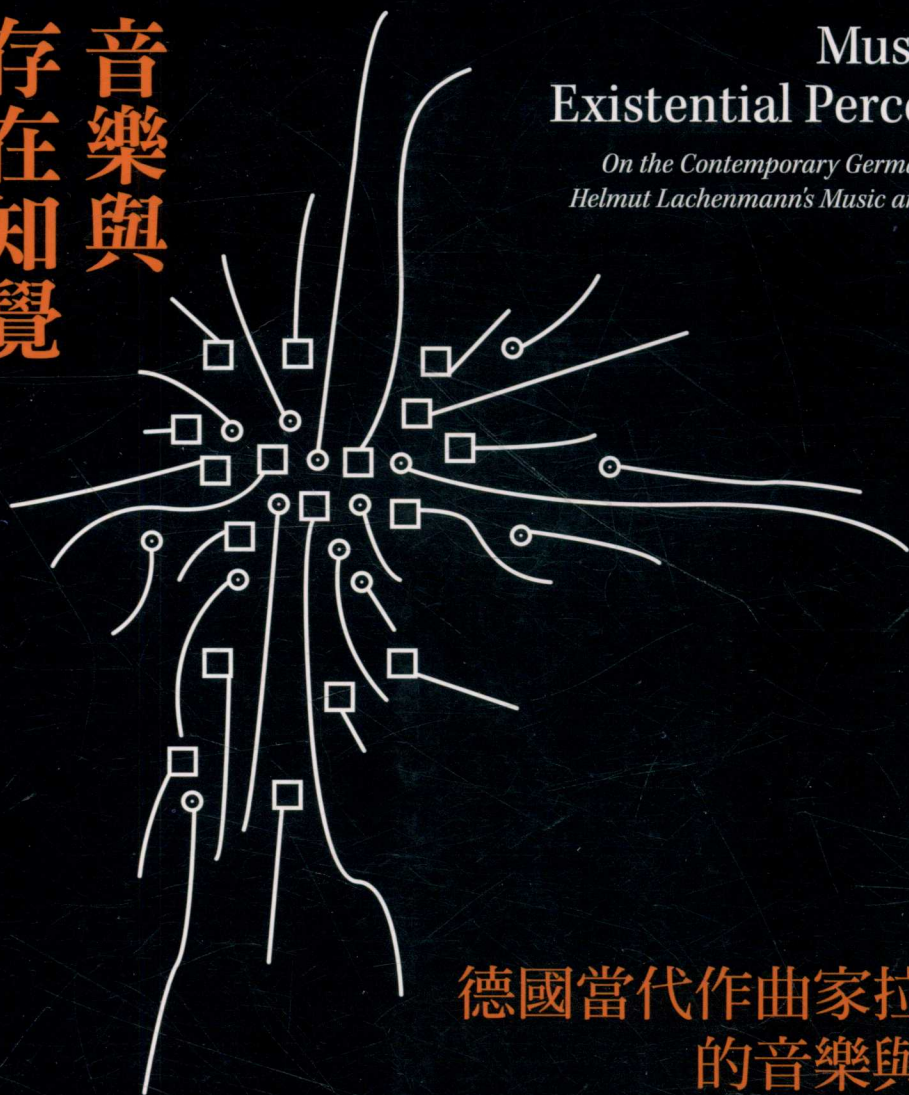

音樂與 存在知覺

Music and Existential Perception

*On the Contemporary German Composer
Helmut Lachenmann's Music and Aesthetics*

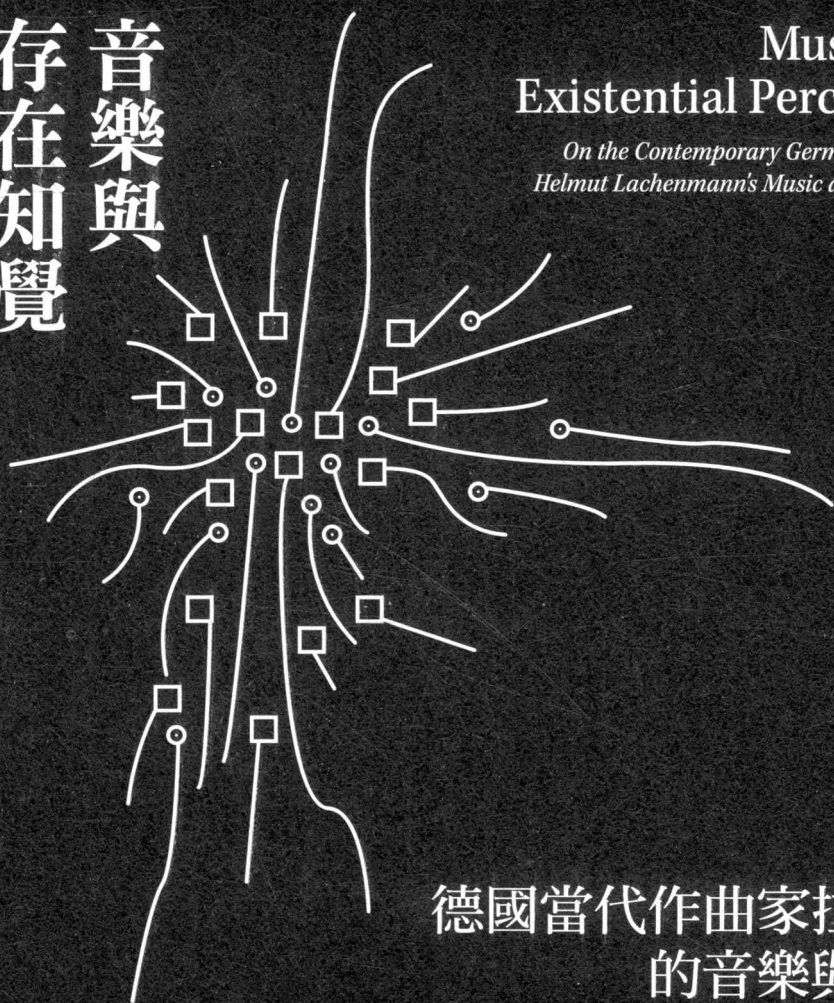

論
德國當代作曲家拉亨曼
的音樂與美學

音樂與 存在知覺

Music and Existential Perception

*On the Contemporary German Composer
Helmut Lachenmann's Music and Aesthetics*

論 德國當代作曲家拉亨曼 的音樂與美學

宋育任
——著

國立交通大學出版社

音樂與存在知覺
論德國當代作曲家拉亨曼的音樂與美學

作者：宋育任

出版者：國立交通大學出版社

發行人：張懋中

社長：盧鴻興

執行長：黃育綸

執行主編：程惠芳

行政專員：林好珍

封面設計：蘇品銓

內頁排版：黃春香

製版印刷：宏國印刷事業股份有限公司

地址：新竹市大學路 1001 號

讀者服務：03-5736308、03-5131542

(周一至周五上午 8:30 至下午 5:00)

傳真：03-5728302

網址：<http://press.nctu.edu.tw>

e-mail：press@nctu.edu.tw

出版日期：105 年 5 月初版一刷

定價：300 元

I S B N：978-986-6301-88-9

G P N：1010500604

展售門市查詢：

交通大學出版社 <http://press.nctu.edu.tw>

三民書局（臺北市重慶南路一段 61 號）

網址：<http://www.sanmin.com.tw> 電話：02-23617511

或洽政府出版品集中展售門市：

國家書店（臺北市松江路 209 號 1 樓）

網址：<http://www.govbooks.com.tw> 電話：02-25180207

五南文化廣場台中總店（台中市中山路 6 號）

網址：<http://www.wunanbooks.com.tw> 電話：04-22260330

著作權所有 侵權必究

國家圖書館出版品預行編目 (CIP) 資料

音樂與存在知覺：論德國當代作曲家拉亨曼的音樂
與美學 / 宋育任作. -- 初版. -- 新竹市：交大出版
社，民 105.05 面； 公分

ISBN 978-986-6301-88-9(平裝)

1. 拉亨曼 (Lachenmann, Helmut, 1935-) 2. 作曲家
3. 音樂美學

910.9943

105006530

9789866301889

目錄

讓多彩多姿的創意 豐厚你我生命的意涵 ——潘皇龍推薦序	3
自序	6
緒論	13
一、研究動機與問題意識	13
二、國內外之研究狀況	15
三、章節與內容架構	22
第一章	25
拉亨曼生平與創作發展	
一、拉亨曼早期創作發展	25
1. 就讀斯圖加特音樂學院——「十二音列音樂」和晚期 史特拉文斯基風格	25
2. 1958 至 1960 年到威尼斯追隨諾諾學習作曲——「序 列點狀主義」	26
3. 1960 年從威尼斯返回德國——從「序列點狀主義」 到「樂器具象音樂」的過渡風格	27
二、「樂器具象音樂」的理念與發展	35

三、1970 年代末期風格的改變：重新加入傳統調性素材的溫和風格	45
第二章	55
拉亨曼〈新音樂的音響典型〉及其「結構音響」概念	
一、終止式音響	56
二、色澤音響	59
三、波動音響	60
四、交織音響	61
五、結構音響	63
第三章	67
拉亨曼的音樂美學	
一、拉亨曼與盧卡奇	68
二、拉亨曼與「審美機制」	73
1. 音樂素材與形式的使用	76
2. 無異化知覺的喚起	78
2.1 拉亨曼與海德格	78
3. 指向現實之美的觀念	84
三、拉亨曼與阿多諾	86
四、拉亨曼與席勒	92
五、結論	96

第四章	97
《擠壓》—— 為一位大提琴演奏家	
一、開創「樂器具象音樂」風格	97
二、音響素材：弦樂演奏技法	99
三、音響素材創造結構與形式	104
四、細部分析	108
五、記譜法	117
六、結語	120
第五章	123
《兒戲》—— 為鋼琴的七首小品	
一、前言	123
二、1970 年代末期風格的改變：重新加入傳統調性素材的溫和風格	125
三、結構觀點：「辯證的結構主義」與「有意識、有組織的侵犯預設的結構」	128
四、第一曲〈小漢斯〉	132
五、第三曲〈明子〉	140
六、第五曲〈過濾－鞦韆〉	142
七、連篇形式	147
八、結語	153

第六章	157
歌劇《賣火柴的小女孩》 ——附帶景象的音樂	
一、創作緣起	157
二、歌劇劇本	158
1. 安徒生的《賣火柴的小女孩》	159
2. 安思琳於斯達姆海姆監獄所寫的一封信	161
3. 出自〈阿倫德爾手稿〉的達文西文字	163
三、創新的歌劇形式	165
四、24 段音樂景象	168
1. 第一部分「在馬路上」	169
2. 第二部分「在屋牆旁」	178
結論	193
附錄	199
一、拉亨曼年表	199
二、拉亨曼作品表	202
參考文獻	208

音樂與 存在知覺

Music and Existential Perception

*On the Contemporary German Composer
Helmut Lachenmann's Music and Aesthetics*

論
德國當代作曲家拉亨曼
的音樂與美學

宋育任
—— 著

國立交通大學出版社

讓多彩多姿的創意 豐厚你我生命的意涵

寫在《音樂與存在知覺——論德國當代作曲家拉亨曼的音樂與美學》出版前夕

音樂史上的眾多經典作品，經常是在首演的嘲笑與怒罵中落幕，或許這正是前衛作曲家的宿命。如 1913 年俄羅斯作曲家史特拉汶斯基的《春之祭禮》，在巴黎首演就是大家耳熟能詳的案例。而作曲家拉亨曼教授的創作風格在 1980 年代雖已逐漸成為諸多作曲家競相仿效的對象；但你可曾知道，在 1970 年代他是如何奮戰不懈才熬出頭的。以我旅居德國親身經歷、親眼目睹的「首演事件」為例，即使是以作曲家為主的首演場合，仍然充斥著保守、墨守成規，甚至於針對新音樂冷嘲熱諷的窘態。

猶記得 1977 年，在西德首都波昂舉行的「國際現代音樂協會／世界音樂節」（International Society for Contemporary Music/World Music Days），拉亨曼教授的《旁側》（Accanto），為一位單簧管獨奏家與管弦樂團的音樂（1975/76），假貝多芬廳首演，音樂進行不到幾分鐘，就有一位坐在前排靠中間的某歐洲國家光頭首席代表，將兩根食指塞住耳朵，從中間的走道緩緩地離開了會場。還有 1978 年在德國「達姆城暑期新音樂營」（Darmstädter Ferienkurse für Neue Musik），首演他的《慰藉》（Les Consolations），為合唱團與管弦樂團的作品

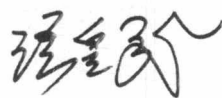
(1967/78)，開演沒多久聽眾譁然、議論紛紛，逼迫作曲家起身呼籲大家安靜的聽完再發表評論。這兩首曲子在德國非常重要的音樂節慶首演時，雖曾遭嘲諷與嬉鬧，但它們在短短幾年後卻又「引領風騷」成為新音樂的經典作品，讓大家不得不驚歎人們欣賞新音樂的可塑性。

宋育任博士在她留德撰寫博士論文的年代，曾經數度造訪本人搜集資料並討論作品，後來她以《潘皇龍：生平與作品——臺灣現代藝術音樂研究》（“Pan Hwang-long, Leben und Werk” — Studien zur zeitgenössischen Kunstmusik in Taiwan）完成了她的哲學博士學位，我一點也不覺得驚訝。然而，十餘年後她以我在德國漢諾威時期的指導教授拉亨曼作為博士後的研究對象，倒讓我甚感意外。原因有五：其一、研究拉亨曼的音樂困難重重，光是看懂他的記譜、分辨樂器性能與管弦樂法，就讓很多作曲家、音樂學者卻步。其二、拉亨曼的音樂素材充滿了諸多自行研發的聲響與陌生化語法，必須經年累月反覆研習，才能一窺廳堂奧秘，進而登堂入室。其三、研究拉亨曼的創作理念需涉獵到當代哲學背景與美學思想，否則根本無從下手。其四、有關拉亨曼的音樂論著，比較缺乏中文論述，僅能仰賴外文著作，語言能力面臨嚴重考驗。其五、拉亨曼的音樂創作散見於世界各大音樂節慶中，目前仍然屬於新潮、前衛，扮演著「承先啟後」的角色；它們顯然與一般作曲家、演奏（唱）家、音樂學家，甚或愛樂者的欣賞品味相距甚遠。欣賞或研究他的音樂，還真有點「高處不勝寒」。

宋博士將《音樂與存在知覺——論德國當代作曲家拉亨曼的音樂與美學》分成六章來論述。第一章、拉亨曼生平與創作發展，堪稱二十世紀下半葉迄今音樂史的縮影。第二章、拉亨曼〈新音樂的音響典型〉及其「結構音響」概念，係拉亨曼音樂創作理論的具體實務論著，是

眾多作曲家建構自我音響理念的典範；它曾經讓我終生受用不盡，如今有了中文論述，相互論證輕鬆許多。第三章、拉亨曼的音樂美學，讓我們瞭解拉亨曼音樂創作與歐洲哲學背景與音樂美學的關聯性。第四章、《擠壓》為一位大提琴演奏家，針對拉亨曼陌生化語法代表的說明與分析，揭示「樂器具象音樂」的風格特徵並加以佐證。第五章、《兒戲》——為鋼琴的七首小品，探討「前衛」與「傳統」，跨越時間與空間的融合，並對部分小品進行分析與比較，深入淺出，易於瞭解。第六章、歌劇《賣火柴的小女孩》——附帶景象的音樂，是一部融合聲樂與器樂的獨創新歌劇。宋博士非常完整的闡述它的創作緣起、劇本由來，以及作曲家對社會正義的關懷與批判，並精闢分析，連結了拉亨曼先前的若干作品與創作意圖。總而言之，宋博士從拉亨曼的生平、創作理念、創作語法與美學背景開始，並列舉三首代表作品，闡明拉亨曼不同時期、不同創新語彙的精華，其學理基礎與邏輯系統完整，論點兼具學術運用與參考價值。

《音樂與存在知覺——論德國當代作曲家拉亨曼的音樂與美學》是宋博士孕育多年的精湛著作，身為拉亨曼入室弟子的我為它寫序，與有榮焉。期盼臺灣作曲家經由研習本著作獲得啟發，進而創造自我音樂語法，確立自我音樂風格定位。也期許音樂學家們詳閱本著作獲得啟示，將研究觸角延伸到當代新音樂作品。而我們的音樂家與愛樂者熟諳本著作，可強化詮釋能力與擴展欣賞範疇，讓多采多姿的創意，豐厚你我生命的意涵。

國立臺北藝術大學音樂學院前院長
亞洲作曲家聯盟前主席
台灣作曲家協會榮譽理事長

自序

認識拉亨曼的音樂是在德國留學時，選修一堂關於拉亨曼創作的討論課，當時就深受他前衛以及充滿豐富色彩的噪音音響所震撼，同時也為他創作背後的社會批判性和美學思考所吸引。之後再次研究拉亨曼的作品，是在德國寫博士論文時，其研究主題為關於臺灣作曲家潘皇龍的音樂創作。潘教授是拉亨曼成為漢諾威音樂學院作曲教授之後的作曲學生，亦為臺灣著名音樂家。我為了研究潘教授的師承關係，也開始研究拉亨曼的創作。根據潘教授的描述，拉亨曼每週花很多時間與他授課，其內容不僅討論音樂，也深入討論美學與哲學問題，從這一點上，不僅可以看到拉亨曼對於創作一貫的嚴謹態度，也可以看到拉亨曼對於教學的熱忱。拉亨曼發表的第一篇重要的音樂理論性文章〈新音樂的音響典型〉中，將大量的新音樂音響歸納成為幾種典型，其重要原因之一便是為了教學之用。而潘教授在拉亨曼的用心教導下，深受啟發，彼此也建立亦師亦友的情誼。

在德國現場聆聽拉亨曼音樂更是我此生難忘的經驗，尤其是那細膩且充滿色彩變化的鋼琴泛音音響，是以前聽其他鋼琴作品未曾經歷過的，令我感到驚嘆不已，這麼細膩的泛音音響變化，也只有在現場聆聽才能清楚經驗與感受其中的細微變化，可惜在臺灣，拉亨曼的音樂演出是少之又少，讓人不免更加珍惜在德國現場聆聽拉亨曼音樂的記憶。

由於上述拉亨曼所帶給我的震驚與難忘的記憶，促使我開始計畫寫作本書，希望能將拉亨曼音樂創作中前衛的音響、感性的一面，以及深具德國傳統嚴謹的批判性思考與臺灣的朋友分享。但是畢竟研究拉亨曼大部分艱深難懂的音樂與哲學思考，對我而言並不是一件簡單的事，在成書過程又經歷生產等生活轉變，在教學、研究與家庭的忙碌生活當中，本書能夠順利出版必須感謝很多人的協助。

從我撰寫博論至今，潘教授一直是我敬重的音樂界前輩，今日更於百忙之中抽空為拙作撰寫推薦序，謹致上十二萬分謝意。也要感謝三位匿名審查者所提供的寶貴意見，使本書更趨完善。更感謝德國 Breitkopf & Härtel 出版社慨允本書使用拉亨曼譜例，以及借出歌劇《賣火柴的小女孩》的總譜，讓本書得以順利進行。而國立交通大學出版社程惠芳小姐以及友人蔡岱玲老師仔細的校稿與協助、助理郭宛怡協助譜例和圖例編輯，都使我心中充滿感激。另外，非常感謝外子文本對我的支持與體諒，幫忙家務與照顧兩名幼子，讓我無後顧之憂，可以專注於此書的寫作上。最後，特別感謝我的父母，不僅體諒我忙於寫作之際無法時常陪伴年邁的他們，更不斷地鼓勵我，讓我得以安心完成此作，在此將本書獻給我親愛的父母。

宋育仁

2016 年 4 月 22 日

目錄

讓多彩多姿的創意 豐厚你我生命的意涵 ——潘皇龍推薦序	3
自序	6
緒論	13
一、研究動機與問題意識	13
二、國內外之研究狀況	15
三、章節與內容架構	22
第一章	25
拉亨曼生平與創作發展	
一、拉亨曼早期創作發展	25
1. 就讀斯圖加特音樂學院——「十二音列音樂」和晚期 史特拉文斯基風格	25
2. 1958 至 1960 年到威尼斯追隨諾諾學習作曲——「序 列點狀主義」	26
3. 1960 年從威尼斯返回德國——從「序列點狀主義」 到「樂器具象音樂」的過渡風格	27
二、「樂器具象音樂」的理念與發展	35

三、1970 年代末期風格的改變：重新加入傳統調性素材的溫和風格	45
第二章	55
拉亨曼〈新音樂的音響典型〉及其「結構音響」概念	
一、終止式音響	56
二、色澤音響	59
三、波動音響	60
四、交織音響	61
五、結構音響	63
第三章	67
拉亨曼的音樂美學	
一、拉亨曼與盧卡奇	68
二、拉亨曼與「審美機制」	73
1. 音樂素材與形式的使用	76
2. 無異化知覺的喚起	78
2.1 拉亨曼與海德格	78
3. 指向現實之美的觀念	84
三、拉亨曼與阿多諾	86
四、拉亨曼與席勒	92
五、結論	96