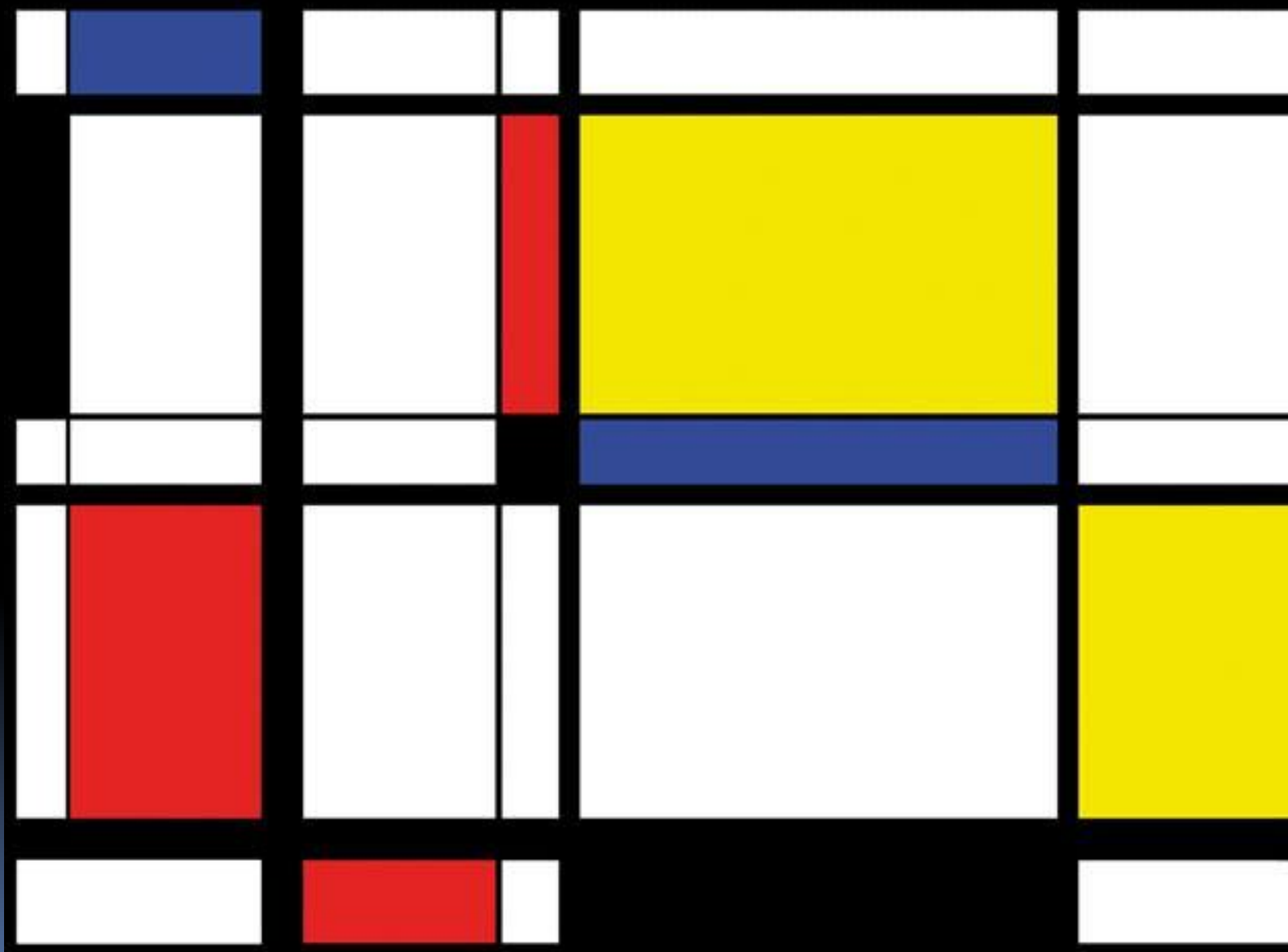

現代主義與音樂

- 電子合成器

- <https://www.youtube.com/watch?v=-tQQEChMq1A>

- https://www.youtube.com/watch?v=ynX6Wmvxl_8

- Theremin

- <https://www.youtube.com/watch?v=qz-ljf9Jfpl>

序列主義 (serialism),

- 也稱序列音樂，是20世紀出現的一種音樂創作手法，進而發展成為一種現代音樂類型和流派。其特徵是將音樂的一些參數（一個或幾個高音、力度、時值）按照一定的數學排列組合，稱為一種序列，然後這些編排序列或編排序列的變化形式在全曲中重複。

-
- 序列的概念最早用於音高方面，導致20年代出現十二音音樂，其創始人荀白克在十二音音樂中將音高排列稱一定的序列。1936年，他的弟子魏本所作《變奏曲》(作品第27號)的第二樂章，將序列手法進一步發揮，其音高在各音區的分佈及音的發聲與休止，也按預先確定的序列進行。

二次世界大戰後

- 序列主義作品不斷出現，梅湘、布列茲、史托克豪森等一批採用序列手法作曲的作曲家，他們將起奏法、速度、節奏、音色、力度、密度等因素都排列成序，從而形成了所謂整體序列主義。
- 斯特拉汶斯基、布列頓等古典主義作曲家，也曾嘗試過序列主義音樂的創作。

序列主義

- 摒棄了傳統音樂的種種結構因素(主題、樂句、樂段以及它們的邏輯發展等)和創作規律
- 音樂創作成了數學演算的過程，最終形成的樂曲有很多偶然的成分。
- 在電子音樂中得到重用，各種音樂要素被編成序列輸入電腦，並通過電子合成器表現出來。

史托克豪森

Karlheinz Stockhausen

- 1928年生於科隆附近小鎮
- 1950年入法蘭克·馬丁的作曲班，決心從事作曲。
- 1953年回國，在電台工作，並長期在世界各地任教和指揮演出自己的作品。
- 1963年創辦科隆新音樂實驗班
- 1971年出任科隆音樂學院作曲教授，1982年獲德國唱片大獎。90年代創辦了個人唱片公司，錄製和出版自己的作品。

風格與特色

- 在序列音樂，電子音樂，磁帶音樂，偶然音樂，具體音樂等方面都有很高造詣，其作品以創意新穎，複雜難解著稱。
- 作品常常希望營造出強烈的空間感，力圖融合各種音樂和非音樂要素，並企圖創作一種新的「世界音樂」。

-
- 《光》(Licht)
 - 《聲音》(Klang)
 - 《黃道》(Tierkreis)
 - 少年之歌
-

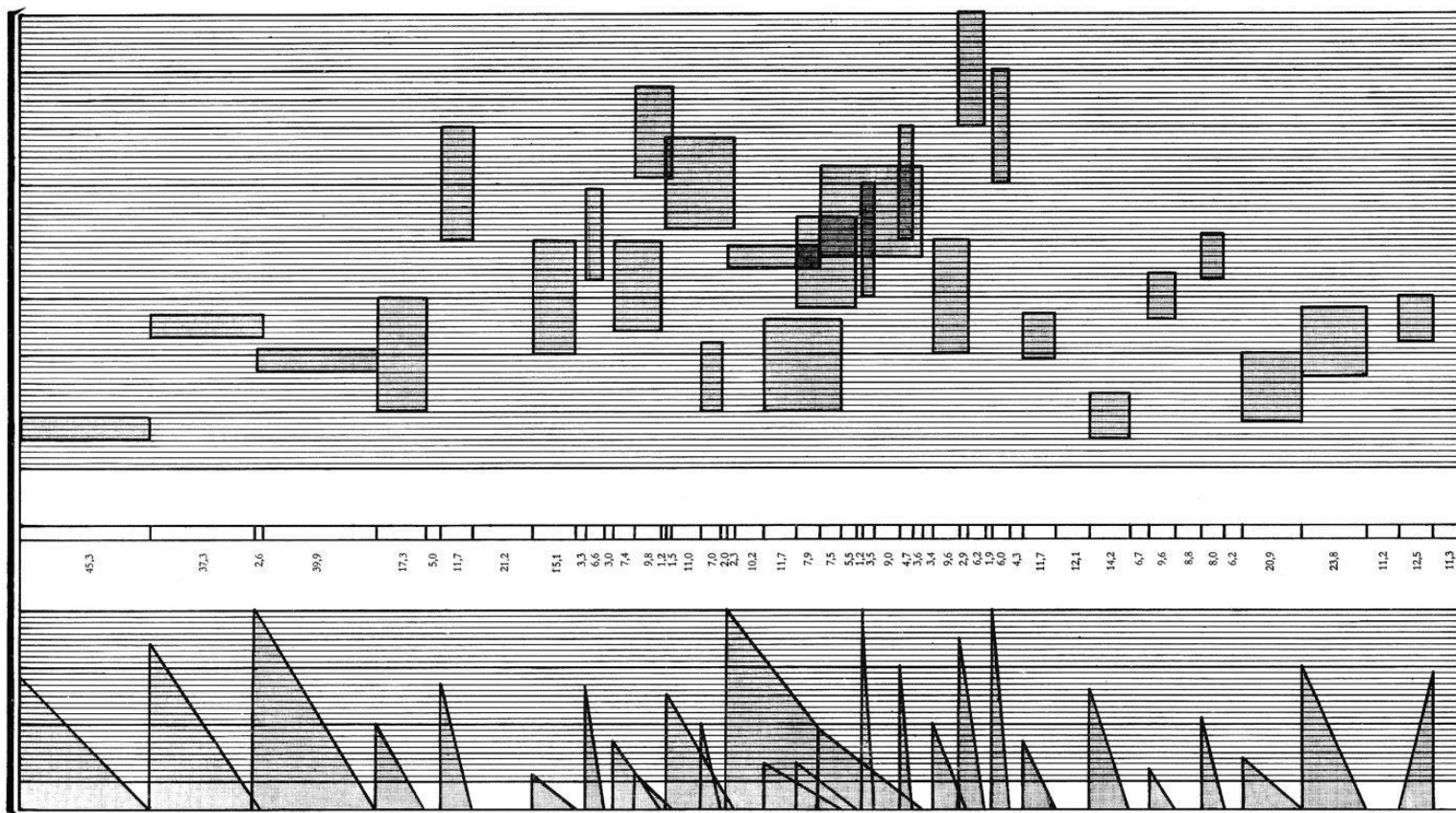
機遇音樂

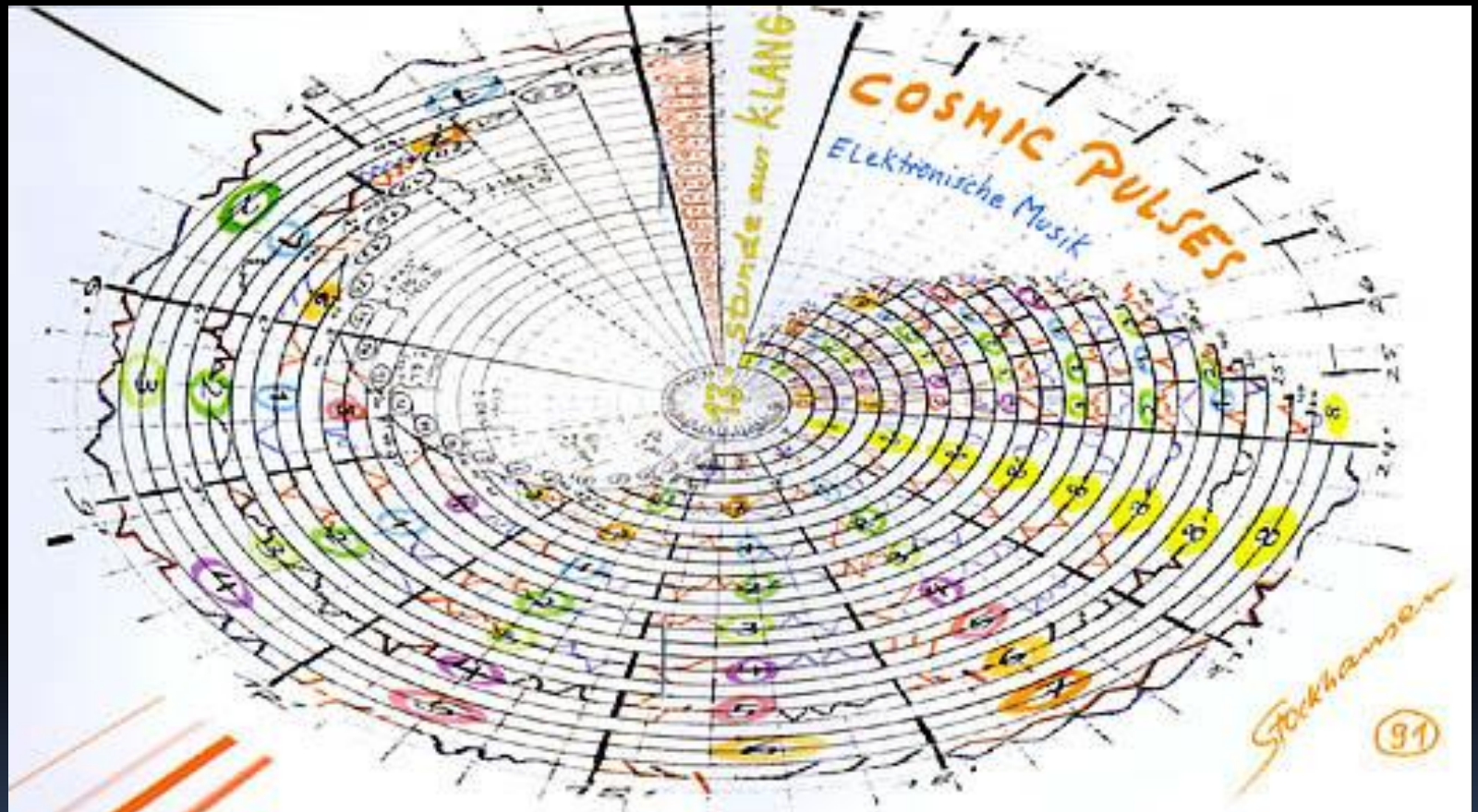
- Aleatoric Music

- Chance music

包含隨機性元素的音樂創作，在一首音樂作品中，作曲家在某些地方會讓演奏者按自己當時的意願，或透過一些系統去決定音樂的演奏，由於隨機性並不可能每次都得出相同的結果，因而使樂曲每次的演奏版本都不盡相同。

約翰·凱吉 (John Cage, 1912-1992, 美)

約翰·凱吉

- 1939年起，他展開了對音樂一連串的探索。從最早期(建構Construction)系列的三首打擊樂曲、到假想風景, (Imaginary Landscape) 系列中的大量電子發聲器
- 1940年間發明的預置鋼琴作品 (所謂的預置鋼琴(prepared piano)是指在鋼琴的弦上栓上螺絲或是橡皮等不同材質的物品，改變鋼琴的音色而造成敲擊樂器的效果)，

約翰·凱吉

- 與現代舞蹈家 康寧漢(Merce Cunningham, b.1919)的合作，並在哥倫比亞大學修習東方的禪學同時跟隨日本佛學教育者學習。
- 之後他將機遇的觀念與易經的內容結合在一起，創作了<易之音樂, Music of Changes>(1951)，這首曲子的演奏次序是由演奏者擲銅板決定的。

代表性作品

- 4'33

- 易之樂

- 預置鋼琴

潘皇龍 《迷宮．逍遙遊》

- 系列作品採「開放形式」(可變形式)記譜，所以它的形式與演出長度是不固定的。它的素材皆為「二十六個片段」，並各以英文字母編列之。演奏者得透過如下方式，加排列組合成一首曲子而逐次演奏之
- 1.演出前按自己意願編列字母順序，並逐次演奏之。
2.演出前按自己意願編列字母順序，得依其組群更動或對調後，再逐次演奏之。
3.選擇一首英文短詩或報導，按其字母順序演奏之。
4.選擇一首英文短詩或報導，得依其組群更動或對調後，再按其字母順序演奏之。
5.演出時，即興擇取字母順序逐次演奏之。

極簡主義 (Minimalism)

- 又稱微模主義
- 第二次世界大戰之後60年代所興起的一個藝術派系，又可稱為「Minimal Art」，作為對抽象表現主義的反動而走向極至，以最原初的物自身或形式展示於觀者面前為表現方式，意圖消弭作者藉著作品對觀者意識的壓迫性，極少化作品作為文本或符號形式出現時的暴力感，開放作品自身在藝術概念上的意像空間，讓觀者自主參與對作品的建構，最終成為作品在不特定限制下的作者。

菲利浦葛拉斯 Philip Glass

- 是美國當代最成功的作曲家，當年他在CBS發表的第一張錄音「玻璃作品」，成為當年最銷售的古典專輯，也締造了一個現代音樂史上的奇蹟。
- 他的作品涵蓋了流行、爵士、搖滾、新世紀到古典音樂，也包括了歌劇、戲劇、電影等配樂。

Philip Glass

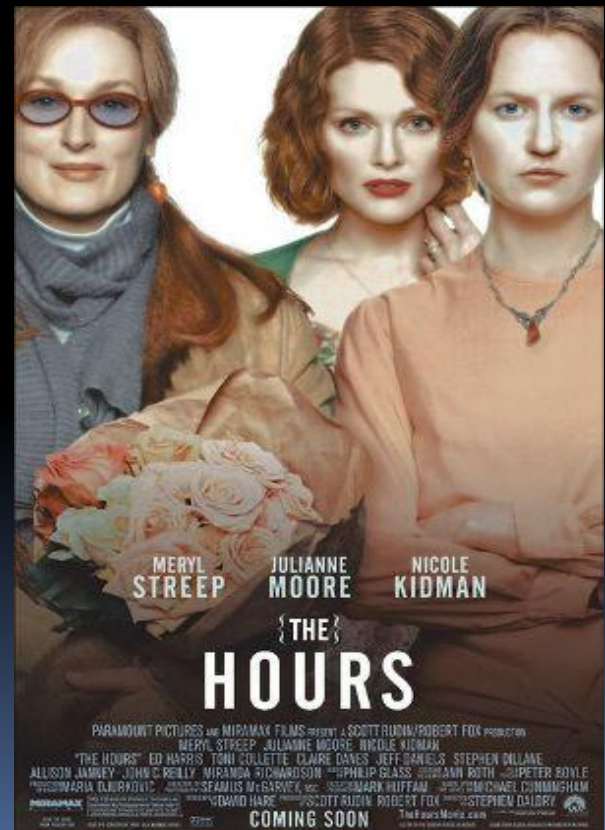
- 1937年1月31日美國馬里蘭州的巴爾第摩，父親是唱片行的老闆
- 八歲時就在琵琶地Peabody音樂院學長笛，成長期大概就是二次大戰。
- 15歲進入芝加哥大學，主修的數學與哲學，不放棄最感興趣的音樂，持續鑽研貝多芬的弦樂四重奏、巴哈的十二平均律
- 1956年畢業於芝加哥大學，當時他採用的是當時最主流的十二音作曲法來創作。

Philip Glass

- 前往茱麗亞音樂院主修作曲，追隨美國作曲家柯普蘭 (Aaron Copeland) 與威廉·舒曼 (William Schuman) 學習作曲。後來又在1964年到了歐洲，在巴黎「現代音樂教母」布蘭潔 (Nadia Boulanger) 門下兩年，他也因此機緣與不少當代世界級音樂家有所交流，例如西塔琴大師拉維香卡，就開他對東方音樂的眼界。

Philip Glass 電影配樂

- 時時刻刻 The Hours
- 楚門的世界 The Truman Show
- 達賴的一生 Kundun

潘德列斯基

Krzysztof Penderecki

- 波蘭著名的作曲家兼指揮家。
- 於1933年11月23日出生於波蘭的德比卡
- 潘德列斯基的祖父精通於繪畫，在這樣的家庭環境下，使他從小就開始培養出多方面的藝術品味。居住的城市中，大多由波蘭人及猶太人所組成，因此潘德列斯基從小就經歷了「二次世界大戰」及「共產主義」的壓迫，這也影響了作曲家往後的創作。
- **廣島受難者之歌**

廣島受難者之歌

- 52位弦樂演奏者在潘大師的“樂譜”指令下分別以手擊樂、弓磨琴橋、弓尾顫音、特殊揉音、琴橋上方運弓(造成一種虛弱音圍)等一切違反拉琴方式奏樂，並形成52個不同聲部的相互重疊、分散、平行和交叉，不僅打破音階平行旋律與和聲，還自創了「Tone Cluster」(音堆)手法，讓音樂塊狀如積木般的直立堆起。

音響學派 (Sonorism)

- 發展自己的音樂語言，實驗許多新的語言技巧，透過音堆、滑音、微分音等手法互相堆疊與延伸。擴張更多音色變化的可能，並將聲響學派發揮至極。並發明圖像記譜法，打破節奏傳統的限制。作品較多為無調性作品，且缺乏旋律(雖然爾偶還是會出現大三和弦)

李給替

(Ligeti György Sándor, 1923-2006, 匈牙利)

60年代活躍的作曲家，於1961年完成了管絃樂曲「氣氛」(Atmospheres)，奠定了「李給替風格」在現代樂壇的絕對地位。

1965年完成了「安魂曲」(Requiem)，確定了他的「色澤音響」(Farbemelody)和「微分複音音樂」(Micropolyphony)的超然地位。

梅湘

法國作曲家、風琴家及鳥類學家

家

《末日四重奏》(Quatuor pour la fin du temps)

- 創作於1940-1941
- 為小提琴、大提琴、單簧管與鋼琴的室內樂。於德國Stalag的監獄廣場進行首演，使用監獄中破爛的老樂器。
- 梅湘原先創作此曲是為了討論末日或者透漏自己的想法，而只是單純地將聖經裡講述關於末日的事件再延伸探討，也將時間結束的概念重新定義就是它並不代表結束，而是永恆的開始。此曲的結構不但充滿音樂性、也有一種神祕的感覺。

練琴方式

- 錄音 每天至少錄一次
- 慢練, 分段
- 把音分組
- 練習要上台的鞋子, 把踏板練好
- 網路影片配合譜看
- 慎選網路版本

現代曲

- 重音要有意義
 - 掌控節奏
-

浪漫

- 呼吸與句法不夠細緻
 - 古典
 - 強弱不夠
-