

第一章 緒論

第一節 研究動機與目的

筆者因從事舞蹈伴奏多年，從和舞者合作的經驗中發現，音樂給予舞蹈的幫助和影響是非常大的，而身為伴奏者，我發覺自己不只是一個提供背景音樂的角色，透過舞者的身體，我可以感受到我所彈奏出來的音樂對舞者的影響，而舞者的身體變化也常常能影響我所彈奏音樂的情緒，這種互動是一種很好的經驗，也讓我深刻體會到音樂和舞蹈間的關係是如此的密切！因此也促使我想從音樂的角度對音樂與舞蹈之間的關係做一更深入的研究。

柴可夫斯基 (Ilyich Tchaikovsky, 1840~1893) 的三大芭蕾舞劇《天鵝湖》、《睡美人》、《胡桃鉗》為古典芭蕾中最高峰的經典之作。柴可夫斯基的音樂對舞蹈動作、戲劇性很容易產生共鳴性，他所創作的音樂絕非僅為提供舞者可以炫耀演技的裝飾性伴奏與節奏，使舞蹈更能融入音樂的情境中。他的芭蕾音樂並不像過去那種單純的舞曲組合，而是像交響詩一般，不但劇中人物有具體的性格描寫，音樂也栩栩如生地與戲劇內容相融合，各種人物的性格也都清楚地表現在舞曲中。柴可夫斯基的芭蕾音樂，不僅影響後代芭蕾音樂作曲家，如：史特拉汶斯基 (Igor Stravinsky, 1882~1971)、浦羅高菲夫 (Sergey Prokofiev, 1891~1953)、布瑞頓 (Edward Benjamin Britten, 1913~1976) 等人，其所創作的芭蕾音樂，更可說是此一領域的典範。

然而柴可夫斯基的作品中，不僅他的芭蕾舞音樂，與舞蹈動作有高度的共鳴性，他其他許多為音樂演奏會所做的音樂，往往都能很合適的應用於舞蹈的編作。美國芭蕾之父—巴蘭欽 (George Balanchine, 1895~1983) 便曾以柴可夫斯基的諸多音樂作品編作舞蹈，如《莫札特頌》《Mozartina》—1933、《小夜曲》(Serenade)—1934、《主題與變奏》(Theme & Variation)—1963、《柴可夫斯基雙人舞》(Tchaikovsky Pas de Deux)—1960、《冥想曲》(Meditation)—1963、《柴可夫斯基第二號鋼琴協奏曲》(Tchaikovsky Piano Concerto No.2)—1973 等

等。由於柴可夫斯基音樂作品的高藝術價值，所以他是巴蘭欽一生最推崇的兩位音樂家之一，另一位是與他合作長達四十四年，共同創作了二十六部作品的史特拉汶斯基。

巴蘭欽幼年時聽了柴可夫斯基的《為弦樂的 C 大調小夜曲》就想過要為這首音樂來編一支芭蕾舞。結果，《小夜曲》成為他赴美國後，為美國芭蕾舞學校所編作的第一支舞，也是針對美國舞者所編的作品。¹《小夜曲》是一支無劇情，純粹是以單純的舞蹈形式，表現音符的流動和組織的作品，這是巴蘭欽的第一支非常成功的「音樂視覺化」作品，這部作品影響了 20 世紀美國芭蕾的發展和歷史。

國內有關於音樂舞蹈之書籍極少，多年來筆者所搜集到的資料又非常零散，所以期望將資料做一個具體的統整，其中又以巴蘭欽的舞蹈編作與音樂的關係最為密切，所以筆者選擇巴蘭欽根據柴可夫斯基所創作的《C 大調弦樂小夜曲作品 48 號》所編的《小夜曲》為我的研究作品，期望此一研究，可以對於舞蹈者、編舞者以及舞蹈音樂工作者在創作及表演工作上有些微的幫助。

¹ Solomon Volkov(1985):Balanchine's Tchaikovsky. New York:Published by Double-day p.92

第二節 研究主題與研究範圍

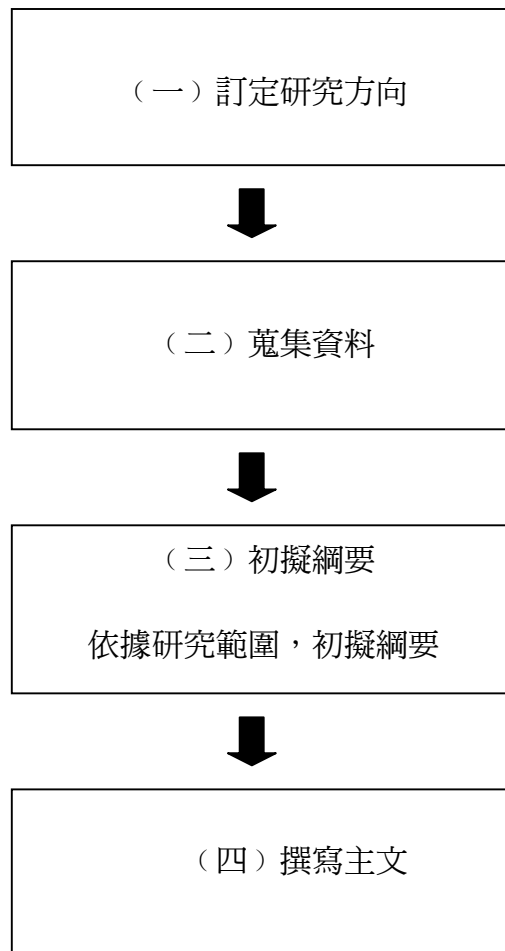
本文的研究主題探討柴可夫斯基的音樂對芭蕾舞藝術的影響與貢獻，以及巴蘭欽的「音樂視覺化芭蕾」與音樂之間的關連性與影響，並分析《小夜曲》。

具體而言，本論文欲探討的問題如下：

- (一) 芭蕾舞與音樂之間的關連性。
- (二) 柴可夫斯基的《小夜曲》中的舞蹈性。
- (三) 巴蘭欽的《小夜曲》編創與音樂的相關性。
- (四) 《小夜曲》作品的分析：從曲式、樂曲風格與舞蹈動作間之互動，探討其音樂與舞蹈之間的關係。

本文的研究範圍以柴可夫斯基的《弦樂小夜曲》為中心，探討其音樂與舞蹈的關係與影響。分析版本以紐約市立芭蕾舞團於 1990 年演出之錄影為本研究之資料。

第三節 研究過程與架構

第四節 研究方法

本研究採質的研究，主要以分析巴蘭欽依據柴可夫斯基作曲的《C 大調弦樂小夜曲作品 48 號》所編之《小夜曲》，從樂曲曲式與舞蹈段落，音樂節奏與舞蹈動作、音樂風格與舞蹈詮釋間的關連性，探討音樂視覺化舞蹈與音樂間的關係。

第五節 名詞釋義

(一) 小夜曲(Serenade)

在巴洛克與早期古典樂派時期的小夜曲，所代表的是一種輕鬆愉快的音樂形式，並且是以小型合奏團在戶外演奏為主，但一般夜裡在情人窗下演唱的情歌，也可算是小夜曲的一種。古典時期創作小夜曲最代表的作曲家，當屬莫札特，他的《弦樂小夜曲》(Eine Kleine Nachtmusik KV525)，更是家戶喻曉的名曲。浪漫時期後許多作曲家均曾創作小夜曲，無論音樂的色彩或編制都很大的變化，浪漫時期的絃樂小夜曲中，就屬柴可夫斯基的《弦樂小夜曲》和德弗札克的《弦樂小夜曲》最具代表性。²

(二) 交響芭蕾(Symphonic ballet)

按照交響音樂結構規律編排的芭蕾，俄國編舞家福金(Michel Fokine, 1880-1942)以及伊拉朵拉·鄧肯(Isadora Duncan, 1878-1927)均曾以交響音樂編舞。由於舞蹈形象與音樂形象有著類似的特性，舞蹈的結構也可以借由音樂(特別是交響樂)的結構來詮釋而不拘泥舞曲的形式。採用交響樂的舞蹈手法，引用了交響樂的主題，變奏、複曲調甚至對位法透過舞蹈來表現。

巴蘭欽的交響芭蕾，不僅講究形式上的美感，更因其本身對於音樂有極

² 黃少君，柴可夫斯基作品 48 號弦樂小夜曲(古典音樂，民國 82 年 9 月)第 46 頁。

深刻的了解，故善於詮釋音樂的內在氣質，例如以柴可夫斯基的交響曲所編的《C 大調交響曲》和史特拉汶斯基作品所編的《小提琴協奏曲》，“交響芭蕾”亦成為巴蘭欽作品的特色之一。³

(三) 音樂視覺化(Music Visualization)

以舞蹈詮釋音樂，這是一種純粹表現舞蹈動作造形和音樂的無情節芭蕾，史特拉汶斯基曾說：「看巴蘭欽舞作的章節，如同用眼睛聽音樂。」⁴「音樂視覺化」成為巴蘭欽最具代表的風格，他排除掉文學性和戲劇性，舞臺也盡量簡化，並讓舞者穿上簡單的練習服，以舞蹈本身及舞臺的空間表現音樂的旋律、節奏、強度和樂句變化，使視覺和聽覺產生高度的和諧，觀看巴蘭欽的舞蹈，彷彿看到音樂在舞臺上流動。

³ 黃曉和，中國大百科全書音樂舞蹈卷(錦繡出版，民國 82 年 12 月) 第 311 頁。

⁴ 邱馨慧，超速快感 純粹美感 - 永遠的巴蘭欽，表演藝術，(表演藝術雜誌社，民國 86 年 10 月) 第 58 期第 48 頁。