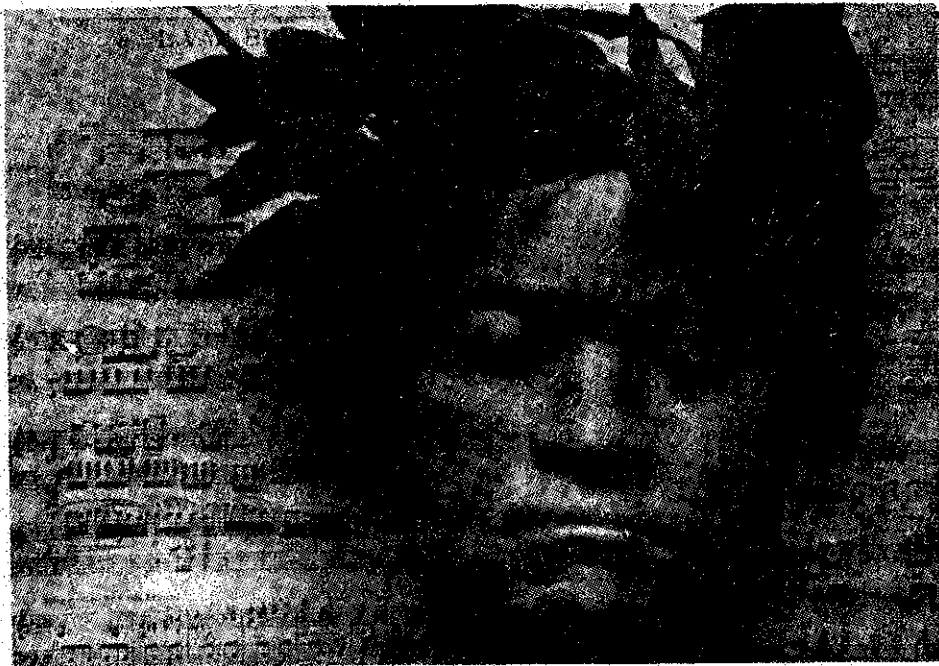

廿世紀音樂進化的開始

□ 蘇孟龍譯 □

二十世紀音樂之進化，極重要的部份，是在於許多不同的作曲家，如何應付「調性」絕滅的問題。「調性」是音樂的一種特性，為一種組織各種不同基音成為曲子的特殊系統。這種系統，數個世紀以來，一直被認為是音樂上很自然的法則。

調性，為在十七世紀時經過長期的演變而形成的一種系統，其結構為一種七音音階，並以其中之一音為主調音（Tonic key），或稱點焦音（Focal point），七音中每個音之功能，即由各音和主調音間的關係而定。根據此種基礎，乃建立起一套音樂理論，為所有的作曲家接受並遵循著，使得這種由調性建立起來的理論統治了十八和十九兩個世紀的西洋音樂。

但是，在過去兩個世紀裡，即使這種理論系統未曾受到爭論，也未改變，許多音樂家們仍發現這種調性系統中藏有必將使之衰退的種子，那就是在七音音階中，除了七個音之外，還有幾個半音的存在。但兩個世紀以

來，作曲家僅賦予這些半音一些輔助的功能，用來給樂曲加上一點色彩而已。但到了二十世紀後，作曲家們發現，半音是有其更深一層的意義的。莫扎特甚至在十八世紀時就曾作了一首不調和的四重奏，捨棄了一些調性邏輯中的正規法則，而譜出在當時被認為是「無法同意的聲音」的作品。數十年後，貝多芬在其浪漫樂風的作品中，更賦予此種特性，幾乎使得七音音階的調性被破壞。但由於半音的功能未顯，此種調性仍被保存下來，作為作曲上的一個指導原則。

到十九世紀末期，「反調性」音樂漸漸加速發展。「反調性」乃是指將七音音階中的主音捨棄，而使七個音中不再有主從的關係。德布西甚至建立了另一種調性系統，將傳統的七音音階——五個全音和兩個半音——改為五音音階——只由五個全音構成。華格納也發展出另一種調性，將音階中之主音在曲中不時變換，因而使曲中有無數個主音，而其結果也就等於無主音，成了一種無調性音樂，也

就是反調性音樂，他這種大膽的嚐試，甚至遠超過了一向不喜按傳統法則作曲的貝多芬之作品風格。華格納這種不斷改變主音的調性破壞了傳統調性的價值，同時使他成了反調性音樂的首倡者。

一九〇八年，在華格納首舉「反調性音樂」的大旗，倡導多主音調性音樂之後五十年，荀白克（Arnold Schoenberg）在維也納倡導無主音調性。一九〇八年至一九二二年的五年間，荀白克譜了許多非常傑出的印象派風格無調音樂作品，然後他更開始研究，冀求發展出一套新的調性法則，使得在無調性危機中的音樂能有一套健全的理論得以遵循。一九二四年，荀白克五十歲，發表他的研究結果：「以十二音作曲的方法」，揭示他的調性法則，這種法則，即今日通稱的「十二音技巧」，或「十二音律學」。

荀白克摒棄了過去被認為是萬能的七音音階調性，而主張合八度音域內的七個全音和五個半音為十二個

音，即十二個間隔相等音高的半音，作曲家即根據這十二個音，不帶主從關係地予以排列，成為曲子，而為「調列」（Tone Row），曲子的結構及特色，即純由此十二個音依各種不同的排列及節拍而形成。

十二音階調性有機點特性：

1. 每一種調列均表現十二個半音的排列。
2. 每一個音不得在其十一個音出現前出現一次以上。
3. 調列可以四種方式出現：原始的、轉置的、反置的、反置並轉置的。
4. 調列可以以上四種方式出現，其半音的上下行則不拘。

「十二音技巧」的發展，漸漸導致了數百年來音樂傳統形式的結束。雖然荀白克在世時，十二音階法不為音樂界重視，但是荀白克的學生，在逝世之後，繼續倡導十二音階，終而使音樂進入另一新的紀元。魏本（Anton Webern），為荀白克學生中最有名的一位，使音樂在一九五〇年

後，成為一種非僅只為純音樂，而更為一種「抽象的語言」。一九六一年，魏本逝世後的十六年，現代音樂的大師，史特拉汶斯基 Igor Stravinsky 稱頌魏本：「他是人類和音樂的關係中之發現者；由於他，使得音樂史又向前推進了一大步。」

無調音的代表人物為荀白克和魏本兩人，荀白克曾作有一部以十五首歌曲編成歌樂「空中花園」，不僅發揮了無調音樂之美，抑且是無調音樂理論上重要的文獻；但最好的無調音樂，實在是魏本的作品。

節譯自哥倫比亞大學論壇季刊