

東海大學音樂系碩士班

畢業製作

探討莫利斯為雙簧管與鋼琴而作的《四種人格》

An Exploration of Alyssa Morris's *Four
Personalities* for Oboe and Piano

研究生：林淑好 撰

指導教授：李奉書

中華民國一〇七年六月

東海大學音樂系碩士班畢業製作

研究生：林泓好

探討莫利斯為雙簧管與鋼琴而作的《四種人格》

An Exploration of Alyssa Morris's *Four Personalities*

for Oboe and Piano

本畢業製作業經審查及評鑑合格特此證明

畢業製作考試委員： 李壽書，指導教授

劉榮毅

邱佩珊

翁悠芳

中華民國一〇七年六月

摘要

本論文旨在探討美國作曲家艾莉莎·莫利斯 (Alyssa Morris, b. 1984) 2007 年的雙簧管作品《四種人格》(*Four Personalities*)，其作曲手法、風格如何與《哈特曼心理測驗》(*The Hartman Personality Test*)中所使用的四種顏色人格作連結。此曲之作曲手法包括歐洲文化之古典音樂素材與爵士音樂素材的融合，大跳音程、表情指示頻繁的轉換、頑固低音與符值的遞減。

雙簧管樂曲中以音樂結合顏色與心理測驗為作曲題材的作品極為鮮少。本論文將以作曲家生平、文獻回顧、樂曲分析、樂曲詮釋與演奏技巧，以及未來展望，逐一探究此作品。

關鍵字：艾莉莎·莫利斯，《四種人格》，音樂與顏色，心理測驗，雙簧管

內容目次

摘要.....	iii
內容目次.....	iv
附譜目次.....	v
附表目次.....	vii
第一章 緒論.....	1
第一節 研究主題.....	1
第二節 研究範圍.....	2
第二章 生平與文獻回顧.....	3
第一節 艾莉莎·莫利斯之生平.....	3
第二節 文獻回顧：音樂與顏色.....	4
第三章 樂曲分析.....	6
第一節 第一樂章〈黃色〉.....	7
第二節 第二樂章〈白色〉.....	11
第三節 第三樂章〈藍色〉.....	15
第四節 第四樂章〈紅色〉.....	18
第四章 樂曲詮釋與演奏技巧.....	26
第五章 結論與未來展望.....	33
參考書目與文獻.....	34
附錄 音樂會節目單.....	36

附譜目次

〔譜例 3-1-1〕 爵士小調調式，Locrian ♯2。古典調性 C 小調自然小音階.....	8
〔譜例 3-1-2〕 莫利斯，《四種人格》，〈黃色〉，第 1-6 小節.....	8
〔譜例 3-1-3〕 莫利斯，《四種人格》，〈黃色〉，第 34-39 小節.....	9
〔譜例 3-1-4〕 莫利斯，《四種人格》，〈黃色〉，第 60-63 小節.....	9
〔譜例 3-1-5〕 莫利斯，《四種人格》，〈黃色〉，第 72-78 小節.....	10
〔譜例 3-2-1〕 莫利斯，《四種人格》，〈白色〉，第 1-4 小節.....	12
〔譜例 3-2-2〕 莫利斯，《四種人格》，〈白色〉，第 5-8 小節.....	13
〔譜例 3-2-3〕 莫利斯，《四種人格》，〈白色〉，第 12-17 小節.....	13
〔譜例 3-2-4〕 莫利斯，《四種人格》，〈白色〉，第 21-26 小節.....	14
〔譜例 3-2-5〕 莫利斯，《四種人格》，〈白色〉，第 38-40 小節.....	14
〔譜例 3-3-1〕 莫利斯，《四種人格》，〈藍色〉，第 6-8 小節.....	16
〔譜例 3-3-2〕 莫利斯，《四種人格》，〈藍色〉，第 24-26 小節.....	17
〔譜例 3-3-3〕 莫利斯，《四種人格》，〈藍色〉，第 33-34 小節.....	18
〔譜例 3-4-1〕 莫利斯，《四種人格》，〈紅色〉，第 1-11 小節.....	20
〔譜例 3-4-2〕 莫利斯，《四種人格》，〈紅色〉，第 12-25 小節.....	20
〔譜例 3-4-3〕 莫利斯，《四種人格》，〈紅色〉，第 30-35 小節.....	21
〔譜例 3-4-4〕 莫利斯，《四種人格》，〈紅色〉，第 47-51 小節.....	21
〔譜例 3-4-5〕 莫利斯，《四種人格》，〈紅色〉，第 74-78 小節.....	22
〔譜例 3-4-6〕 莫利斯，《四種人格》，〈紅色〉，第 64-69 小節.....	22
〔譜例 3-4-7〕 莫利斯，《四種人格》，〈紅色〉，第 97-100 小節.....	23

〔譜例 3-4-8〕 莫利斯，《四種人格》，〈紅色〉，第 118-126 小節.....	24
〔譜例 4-1-1〕 莫利斯，《四種人格》，〈黃色〉，第 52-59 小節.....	27
〔譜例 4-1-2〕 莫利斯，《四種人格》，〈黃色〉，第 1-17 小節.....	27
〔譜例 4-1-3〕 莫利斯，《四種人格》，〈黃色〉，第 1-6 小節.....	28
〔譜例 4-1-4〕 莫利斯，《四種人格》，〈黃色〉，第 34-45 小節.....	28
〔譜例 4-2-1〕 莫利斯，《四種人格》，〈白色〉，第 1-4 小節.....	29
〔譜例 4-2-2〕 莫利斯，《四種人格》，〈白色〉，第 41-45 小節.....	29
〔譜例 4-3-1〕 莫利斯，《四種人格》，〈藍色〉，第 18-23 小節.....	30
〔譜例 4-4-1〕 莫利斯，《四種人格》，〈紅色〉，第 1-17 小節.....	31
〔譜例 4-4-2〕 莫利斯，《四種人格》，〈紅色〉，第 118-126 小節.....	32

附表目次

〔表 1-1〕 哈特曼人格心理測驗各顏色動機與特色；莫利斯運用於此曲之特色	1
〔表 3-1〕 莫利斯，《四種人格》各樂曲之曲式、調性、速度	6
〔表 3-1-1〕 莫利斯，《四種人格》之〈黃色〉曲式結構	7
〔表 3-2〕 莫利斯，《四種人格》之〈白色〉曲式結構	11
〔表 3-3-2〕 莫利斯，《四種人格》之〈藍色〉表情指示與小節數分配	17
〔表 3-4-1〕 莫利斯，《四種人格》之〈紅色〉曲式結構	19
〔表 3-4-2〕 莫瑞斯，《四種人格》之〈紅色〉符值的遞減架構	25

第一章

緒論

第一節 研究主題

本論文探討的作品為美國作曲家艾莉莎·莫利斯（Alyssa Morris, b. 1984）為雙簧管與鋼琴而作，以《哈特曼人格心理測驗》（*The Hartman Personality Test*）為題材，於 2007 年完成的《四種人格》（*Four Personalities*）。莫利斯創作此曲的靈感來自於《哈特曼人格心理測驗》中每個顏色人格的獨特性。¹ 依〔表 1-1〕所示，此心理測驗分為四種顏色，每一顏色人格有一主要動力，黃色為樂趣、白色為安寧、藍色為親密、紅色為權力，而動力之外又包含其他人格特色。

〔表 1-1〕哈特曼人格心理測驗各顏色動機與特色；莫利斯運用於此曲之特色²

顏色/動力	人格特色	莫利斯運用於此曲之特色
黃色/樂趣	快樂、天真、愛遊戲、不負責任、衝動，人生以快樂為目的	有趣的、喜愛遊玩的
白色/安寧	優柔寡斷、有耐心、和善、枯燥、膽怯、漫無目標，以和為貴的人	和平但又不確定的
藍色/親密	情緒化、力求完美、忠心、自律、奉獻的、陰鬱的，行善的人	心思縝密的、情緒化
紅色/權力	主動、堅定自信、富有進取心的、爭強、果斷、苛求，權力揮舞者	自信的、富有進取心的

¹ Alyssa Morris. Letter to the author. July 2017. TS.

² 本表格中的顏色、動力與人格特色，整理自泰勒·哈特曼著，魏易熙譯。《顏色密碼》。台北：聯經出版公司，民 88，65-205。

本表格中莫利斯運用於此曲之特色出自 Alyssa Morris, *Four Personalities* i (Lake Worth: TrevCo Music Publishing, 2007)

《四種人格》分別以不同的風格與作曲手法詮釋這四種顏色的特色，並分別做為本作品四個樂章的主題。以爵士風格詮釋〈黃色〉、藍調風格詮釋〈白色〉、使用許多表情指示以達到情緒多端之效果詮釋〈藍色〉，最後以頑固低音及符值的變化詮釋〈紅色〉。本文將著重探討莫利斯如何將古典音樂結合爵士音樂，例如：古典調性與爵士調式融合。以及莫利斯的作曲手法如何呈現出顏色性格，例如：以大跳音程詮釋猶豫不決的白色人格。

第二節 研究範圍

本論文分為五章，第一章（緒論）包含研究主題。第二章介紹本曲作曲家艾莉莎·莫利斯之生平。另此樂曲運用到古典調性及爵士調式的融合，以及爵士節奏的運用，兩種音樂型態結合的手法，學者們將此種作曲手法歸類為第三潮流（Third Stream）。且此樂曲亦包含了視覺與聽覺之共感覺，因此再以文獻回顧爬梳學者們對於第三潮流與共感覺的論述觀點。第三章為此作品各樂章之樂曲分析，本文將著重於各樂章調性、節奏律動之分析。第四章探討此樂曲之詮釋與演奏技巧。第五章為本文結論以及未來筆者期待繼續探討的議題。

第二章

生平與文獻回顧

第一節 艾莉莎·莫利斯之生平

艾莉莎·莫利斯 (Alyssa Morris, b. 1984) 為美國現代作曲家、理論家與雙簧管演奏家。先後學習鋼琴、作曲以及雙簧管，作曲啟蒙於韋恩·梅貝瑞 (Wayne Mayberry)，影響了莫利斯往後的即興創作及爵士風格。高中時期，與偉伯州立大學 (Weber State University) 的湯瑪斯·路特 (Thomas Root) 正式開始學習作曲。大學以及碩士主修雙簧管演奏，畢業於楊百翰大學 (Brigham Young University)，師承傑若林·喬凡奈提 (Geraldyn Giovannetti)。目前於辛辛那提大學音樂學院 (University of Cincinnati College-Conservatory of Music) 攻讀雙簧管演奏的博士學位，師承馬克·歐斯托克 (Mark Ostoich)；同時亦被指定為堪薩斯州立大學 (Kansas State University) 的雙簧管以及音樂理論教授，亦為國際級演奏家。

莫利斯的作曲手法相當多元，早從十六世紀的對位至當前流行的樂類都能在其作品中發現。而其中影響莫利斯較深的為浪漫時期的法蘭茲·李斯特 (Franz Liszt, 1811-1886) 與弗雷德里克·蕭邦 (Frédéric Chopin, 1810-1849) 之作曲手法。³ 此外，莫利斯亦深受爵士樂影響。包括約翰·柯川 (John Coltrane, 1926-1967) 以及戴夫·布魯貝克 (Dave Brubeck, 1920-2012) 之作品。尤其欣賞布魯貝克對於不規則拍號的使用，於此研究曲目可見到。

³ Caryn Creamer. "A Commissioned Work for Oboe and Percussion." Diss Arizona State University, 2011, 4.

第二節 文獻回顧：音樂與顏色

本文主要透過音樂與共感覺（Synesthesia）之間的連結，與歐洲文化之古典音樂與爵士音樂（Jazz）的融合：第三潮流（Third Stream）兩種面向研究樂曲《四種人格》。⁴

對於共感覺，學者們多著重於視覺與聽覺之共感。在〈共感覺及藝術〉（"Synesthesia and the Arts"）中，葛雷泰·伯曼（Greta Berman）表示，視覺與聽覺是屬於個體的感受，因此會缺乏統一性，這也是 20 世紀科學家並未太重視共感覺的原因之一。⁵ 可惜伯曼於此篇文章僅著重討論何謂共感覺，並未深入討論音樂與共感覺之間的關聯。在〈音樂中共感覺的本質與功能〉（"The Nature and Functions of Synesthesia in Music"）中，布拉特·蓋爾耶夫（Bulat Maxmudovich Galejev）認為音色與顏色是相關聯的，文中並以長笛音色為例，其對於某人或許是藍色也或許是黃色，但絕不可能是棕色。⁶ 然而，此觀點並未解釋顏色緣由與為何不可能是棕色，亦未提及其他樂器的可能性。以《四種人格》為例，此四個樂章所用到的各種元素，皆為莫利斯本身對於顏色的感受，但莫利斯僅以雙簧管與鋼琴兩者的音色共同詮釋黃色、白色、藍色與紅色。筆者認為或許這四種顏色皆可代表雙簧管與鋼琴的音色，但是對於莫利斯之外的聽眾或演奏者，或許會產生不同的顏色想像。此議題將會於後續章節繼續探討。

學者約格·伊凡契（Jörg Jewanski）於牛津葛洛夫音樂線上資料庫（Grove Music Online）對於共感覺的嚴格定義：對一種感官輸入刺激，也會引發另一個或多個其他感官的感覺。⁷ 例如：聽覺與視覺。伯曼曾於文章中提及，擁有共感覺的人很罕見，但大多數人卻擁有相對性的共感覺。⁸ 換言之，《四種人格》給予聽眾的或許不會是符合標題的顏色，但聽眾們皆可藉由想像而與音樂的顏色做連結。

⁴ 國家教育研究院雙語詞彙、學術名詞暨辭書資訊網，〈<http://terms.naer.edu.tw/>〉

⁵ Greta Berman, "Synesthesia and the Arts", *Leonardo* 32.1 (1999): 15-16

⁶ Bluat Maxmudovich Galejev, "The Nature and Functions of Synesthesia in Music", *Leonardo* 40.3 (2007): 285.

⁷ Jörg Jewanski, "Synaesthesia." *Grove Music Online, Oxford Music Online*, 14 Sep. 2017
〈<http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/48564>〉.

⁸ Greta Berman, "Synesthesia and the Arts", *Leonardo* 32.1 (1999): 15-16.

另外，於〈探討視聽共感覺—以音樂節奏與色彩配色為例〉中王寶祥提及，日本色彩行銷學創始人野村順一認為，節奏快速的音樂會聯想到紅色，而和緩的樂曲則會有藍色的想像。⁹ 雖然本樂曲的《紅色》、《藍色》所用之元素與此觀點正相符合，但每個人想像的顏色是由個體發展，並非絕對如此。此三位學者所提及之共感覺皆為視覺與聽覺所產生之共鳴，由聽覺引發想像，並非看到實際的顏色，與《四種人格》以音樂描繪顏色的作曲手法相符合。然而，對於各樂器音色與顏色的關聯性，學者們鮮少提及，即使提及也並非論述重點，大多把重點擺在節奏、音高以及音量。

而第三潮流的探討，在〈分析第三潮流〉(“Analyzing Third Stream”) 文章中，大衛·喬伊納(David Joyner)表示，學者洛貝爾·洛倫·布朗二世(Robert Lorán Brown, Jr.)將第三潮流分為四類，其中有二類可應用到《四種人格》中：一為爵士樂利用古典樂的表演媒介，二為使用古典音樂概念的樂曲。¹⁰ 在《四種人格》中，〈黃色〉以雙簧管為主奏樂器模仿爵士風格，而雙簧管在爵士樂中為罕見樂器。作曲家雖以爵士風格譜寫此曲，卻仍以古典音樂的調性、和聲概念為基底。然而，卻甚少有學者提及，甚至分類木管樂器於第三潮流的樂曲與作曲手法。雖然慶伯里·埃弗雷特·加農(Kimberly K. Everett Ganong)於〈雙簧管在爵士樂中的歷史與唱片分類〉《A History and Discography of the Oboe in Jazz》點出因為雙簧管的發聲原理使之無法像其他樂器自由地即興，例如：薩克斯風、長笛，以及其音量限制了雙簧管在爵士樂中的發展，但是對於雙簧管於第三潮流的發展狀況，未深入探討。¹¹

藉由以上學者的研究文獻，可以清楚得知共感覺與第三潮流的定義，但是對於共感覺中樂器音色對於感受的影響，以及第三潮流中雙簧管的演奏技巧與作曲手法皆鮮少提及，此部分將會於本文後續章章節進行深入研究與探討。

⁹ 王寶祥。〈探討視聽共感覺—以音樂節奏與色彩配色為例〉(崑山科技大學視覺傳達設計系碩士論文，民 103 年)，36。

¹⁰ David Joyner, “Analyzing Third Stream”, *Contemporary Music Review* 19.1 (2000): 63-64.

¹¹ Kimberly K. Everett Ganong. “A History and Discography of the Oboe in Jazz.” *Open Access Dissertations*. <http://scholarlyrepository.miami.edu/oa_dissertations/1614>

第三章

樂曲分析

《四種人格》以《哈特曼人格心理測驗》中四個顏色為素材，是為雙簧管與鋼琴所譜寫之四首樂曲。根據作曲家於樂譜上的編排順序：第一首為〈黃色〉，三段體曲式，速度為快速的搖擺節奏（*Fast Swing*）；第二首為〈白色〉，三段體曲式，速度為中板（*Moderato*）；第三首為〈藍色〉，是帶有序奏的二段體曲式，速度為自由地（*Freely*）；第四首為〈紅色〉，變奏曲曲式，速度標示為四分音符等於 170（ $\text{♩}=170$ ），見〔表 3-1〕。

〔表 3-1〕莫利斯，《四種人格》各樂曲之曲式、調性、速度

樂曲	曲式	調性	速度
〈黃色〉	三段體式	C 小調	快速的搖擺樂 (<i>Fast Swing</i>)
〈白色〉	三段體式	降 B 大調	中板 (<i>Moderato</i>)
〈藍色〉	兩段體式	降 G 大調	自由地；沉思的 (<i>Freely</i> ; <i>Contemplative</i>) $\text{♩}=c.80$
〈紅色〉	變奏曲式	E 小調	$\text{♩}=170$

第一節 第一樂章〈黃色〉

此樂章為 C 小調，三段體曲式，可分為 A、B、A'；其中段落 B 再分為兩個小段落。速度標示為快速的搖擺樂 (*Fast Swing*)，四四拍。全樂章除了 b2 暫時轉到關係大調 (降 E 大調)，其餘調性皆於 C 小調上進行，見〔表 3-1-1〕。黃色在《哈特曼人格心理測驗》中代表的人格特色為有趣的、快樂的、天真的、衝動的。¹² 此樂章以爵士風格詮釋黃色有趣的人格。¹³

〔表 3-1-1〕莫利斯，《四種人格》之〈黃色〉曲式結構

段落		小節	調性
A	a1	1-53	C 小調
B	b1	53-61	
	b2	61-69	降 E 大調
A'		69-91	C 小調

此樂章調號雖然為 C 小調，但實際上是與爵士小調調式中的 C Locrian ♭2 同時發展。爵士小調調式根據起始音不同共有七種調式，並且，可以把所有調式平移至各音，且以該音為主音，此樂章便是將 C 平移至 C Locrian, ♭2 上。¹⁴ 依〔譜例 3-1-1〕所示，C Locrian, ♭2 爵士小調調式比 C 小調自然小音階多一個音：降 G。此樂章，作曲家於記譜上以升 F 代替降 G，筆者認為此作曲手法是以視覺上的臨時升降記號保持古典的 C 小調，但是事實上的聽覺感受則是由兩個調同時進行。

¹² 泰勒·哈特曼著，魏易熙譯。《顏色密碼》(台北：聯經出版公司，民 88)，169-187。

¹³ Alyssa Morris, *Four Personalities* (Lake Worth: TrevCo Music Publishing, 2007) i.
此註腳因無標示頁碼，為了清楚展示，筆者將頁碼設定為 i。

¹⁴ Dariusz Terefenko. *Jazz Theory: From Basic to Advanced Study*. New York: Routledge, 2014, 110-111.

〔譜例 3-1-1〕 爵士小調調式，Locrian $\natural 2$ 。古典調性 C 小調自然小音階

與古典 C 小調差別音。
於此曲，作曲家以升 F 代替降 G。

甘特·舒勒(Gunther Schuller)於 1957 年一場演說中提出了第三潮流(Third Stream)的音樂，是一種透過即興或是作曲，結合歐洲當代古典音樂及其他音樂類型（尤其是爵士樂）所創作出的音樂。¹⁵ 此樂章於調性音樂中加入了爵士的調式、節奏，筆者認為此作曲手法融合了古典與爵士，已是第三潮流(Third Stream)範疇內之音樂。

段落 A 的 C 小調以自然小音階為主。依〔譜例 3-1-2〕所示，第 1 與第 2 小節雙簧管旋律即出現以切分節奏呈現 C 小調主和弦及降 G 音的 C 小調主和弦（等同 C Locrian, $\natural 2$ 爵士小調的主和弦）之樂曲動機，此動機呈現了 C 小調以及 C Locrian, $\natural 2$ 爵士小調之融合。並且，以升 F 音代替降 G 音讓演奏者以為是和聲外音，實際上卻是與爵士小調的融合。此動機於開頭十五個小節的雙簧管獨奏中已出現兩次，藉此彰顯其重要性。第 37 小節再度出現相同的動機，此時 G 音以及升 F 音比原本半拍音值延長至一拍半，更強調了調性與調式融合的特色〔譜例 3-1-3〕。

〔譜例 3-1-2〕 莫利斯，《四種人格》，〈黃色〉，第 1-6 小節

樂曲動機

¹⁵ Gunther Schuller and Thomas H. Greenland. "Third Stream" *Grove Music Online*, Oxford Music Online, 16 Oct 2013 <<http://doi.org/10.1093/gmo/9781561592630.article.A2252527>>

〔譜例 3-1-3〕莫利斯，《四種人格》，〈黃色〉，第 34-39 小節

延長 G 以及升 F
藉此強調調性與調式融合之特色

段落 B 於第 53 小節開始發展，依節奏與旋律型態可再細分為兩段落。不同於段落 A 之調性融合爵士調式，此段落較著重於古典調性間的轉換，轉為以 C 小調與其關係大調（降 E 大調）為主。並且，作曲家於段落 b1 開頭標示標準的八分音符（Straight eights），暫時脫離原本 A 段的搖擺節奏（Swing），回歸較古典的節奏型態。此外，段落 b1 一至兩個小節換一個和弦，和聲變化較少，音值亦拉長，以圓滑線條為主。相較於段落 A 幾乎兩拍換一個和弦且多切分節奏與搖擺節奏，段落 b1 的七個小節之旋律行進速度稍微趨緩。段落 b2 從第 61 小節開始，再度回到搖擺節奏中。且調性暫時轉移至降 E 大調，僅僅六小節便回到 C 小調，亦為此樂章唯一轉調之處〔譜例 3-1-4〕。為準備回到段落 A'，和聲變化漸漸回到兩拍換一個和弦，行進速度持續向下一個段落推進。

〔譜例 3-1-4〕莫利斯，《四種人格》，〈黃色〉，第 60-63 小節

Ob. *swing* *mf*

Pno. *swing* *mp*

E♭ M: I ii⁶₅ V₇ I

此樂曲唯一轉調之處

段落 A' 回到 C 小調與 C Locrian, ♭2 爵士小調調式之融合。然而以長度而言，段落 A' 比段落 A 少了一半。僅前四小節再現動機，便出現前兩段沒出現過之以 C 小調主和弦 C、降 E、G 為強拍音的三連音琶音上行，以雙簧管與鋼琴輪流應答的方式進行，最後停在 C 小調五級七形成半終止，見〔譜例 3-1-5〕。接著雙簧管回到段落 A 一開頭的獨奏形式，此段落不僅類似於協奏曲結束前的

裝飾樂段(Cadenza)，筆者認為亦可連結爵士樂中的即興樂段，見〔譜例 3-1-5〕。最後七小節回到單純的 C 小調，包含了曲調小音階上行及和聲小音階下行的音階，最後與鋼琴停留在自然小音階的主和弦同以三連音結束此樂章。

〔譜例 3-1-5〕 莫利斯，《四種人格》，〈黃色〉，第 72-78 小節

The musical score consists of three systems of staves for Oboe (Ob.) and Piano (Pno.).

- System 1 (Measures 72-75):** Shows the initial melodic lines. A box highlights measures 73-75, with an arrow pointing to the text "雙簧管與鋼琴輪流應答" (Oboe and piano alternating response). Dynamics include *sub p*.
- System 2 (Measures 76-78):** Continues the melodic development. A box highlights measures 76-78. Dynamics include *ff*. The text "形成半終止 V7" (forming a half-cadence V7) is written below the piano part.
- System 3 (Measures 79):** Labeled "裝飾樂段 (Cadenza)" (ornamented section). The oboe part is marked *ad lib.* and *p*, while the piano part is *pp*.

第二節 第二樂章〈白色〉

此樂章為降 B 大調，三段體曲式，可分為 A、B、A'；其中段落 A 再分為兩個小段落。速度標示為中板。拍號以六四拍與五四拍交替出現。白色在《哈特曼人格心理測驗》中代表的人格特色為優柔寡斷的、和平主義的、膽怯的、有耐心的、和善的、枯燥的。¹⁶ 莫里斯於樂曲中較強調猶豫不決與和平主義的特色，筆者將於以下段落進行探討。¹⁷

〔表 3-2〕莫里斯，《四種人格》之〈白色〉曲式結構

樂段		小節	調性
A	a1	1-13	B ^b 大調
	a2	14-22	
B		23-33	A ^b 大調
A'		34-51	B ^b 大調

此樂曲的調性融合了降 B 大調、降 B 大調藍調 (B^b major blues scale) 以及 F 大調藍調 (F major blues scale)。藍調音階為六聲音階，並有藍調音 (blue notes) 的存在。其中，小調藍調音階的藍調音為降三音、降五音以及降七音。而運用於此曲的爵士藍調大調，藍調音則為降三音。¹⁸ 降 B 大調藍調之藍調音為降 D 音，F 大調藍調音則為降 A 音。於此樂章，莫里斯不時以這兩個藍調音階的藍調音穿插於曲中，尤其是半音以及同音異名的運用。此外，雖然此樂曲是以降 B 大調的調號標示，但實際上除了段落 B 是轉至降 A 大調以外，幾乎都在降 B 大調的屬七進行樂曲，見〔譜例 3-2-1〕。筆者認為，莫里斯這樣的作曲手法亦融合了爵士調式中以 F 音開頭的米索利地安調式 (F Mixolydian)。因為 F 米索利地安調式的調號與降 B 大調同降 B 與降 E。而以上的作曲手法，於古典調性音樂之中加入了爵士的調式與藍調的元素，兩種不同的音樂結合在一起，筆者認為已進入第三潮流的範疇中。

¹⁶ 哈特曼，《顏色密碼》，133-168。

¹⁷ Morris, *Four Personalities (on the score)*

¹⁸ Dariusz Terefenko, *Jazz Theory: From Basic to Advanced Study* (New York: Routledge, 2014) 110-111.

在段落 A 與段落 A' 開頭六四拍的第一與第二小節，作曲家營造了不確定的氛圍；伴隨著猶豫不決（*Indecisive; with Hesitation*）的表情指示，見〔譜例 3-2-1〕。此二小節以降 B 大調的五級七而非一級為開頭。筆者認為這樣的做法讓聽者與演奏者在一開始可能會誤以為是 F 大調。然而 F 大調並沒有降 E 音，因此可能又會認為是降 B 大調的屬七和弦。讓聽者與演奏者在開頭便感受著白色人格猶豫不決的特性。

〔譜例 3-2-1〕 莫利斯，《四種人格》，〈白色〉，第 1-4 小節

Moderato ♩ = c. 116
Indecisive; with Hesitation

Ob.

In tempo

Moderato ♩ = c. 116
Indecisive; with Hesitation

pno.

mp

mp

In tempo

降 B 大調五級

B^b 大調藍調之藍調音，
以 C[#]同音異名表示 D^b。
第五拍重音組合音之後接第六拍
延長休止符造成突兀。

段落 A 以五四拍為主，又分成 a1 段以及 a2 段，a2 段可視為 a1 段的變奏。依〔譜例 3-2-2〕與〔譜例 3-2-3〕所示，雙簧管的部分而言，a1 段的附點節奏到了 a2 段轉變成切分節奏；音程由原本級進居多轉變成八度以上的大跳居多，以及同音異名的變奏。以鋼琴的部分而言，從原本伴奏的型態改為簡化雙簧管的旋律與雙簧管同奏。a1 段與 a2 段相同之處在於不時地以同音異名的方式出現降 B 大調藍調與 F 大調藍調之藍調音：降 D 音（升 C 音）與降 A 音（升 G 音）。

〔譜例 3-2-2〕 莫利斯，《四種人格》，〈白色〉，第 5-8 小節

〔譜例 3-2-3〕 莫利斯，《四種人格》，〈白色〉，第 12-17 小節

段落 B 從第 23 小節開始，一改開頭的游移不決，著重於表達白色人格的和平主義特色。節奏律動轉為以六四拍為主，相較於段落 A 與段落 A' 平穩許多，旋律亦轉換成級進為主。並且調性轉至降 A 大調，以古典的功能和聲為主，沒有藍調的素材。

〔譜例 3-2-4〕 莫利斯，《四種人格》，〈白色〉，第 21-26 小節

21

Ob.

a tempo

mp

rit.

a tempo

mp

Pno.

24

Ob.

Pno.

段落 A' 再度融合了 A 段中 a1 的附點節奏，與 a2 段切分音以及大跳音程之特色，並回到沒有固定律動的五四拍，本樂章於結尾處再度彰顯了白色人格猶豫不決的特色。

〔譜例 3-2-5〕 莫利斯，《四種人格》，〈白色〉，第 38-40 小節

38

Ob.

mp

Pno.

第三節 第三樂章〈藍色〉

此樂章為降 E 小調，依〔表 3-3-1〕所示，為帶有序奏的二段體曲式。因為開頭雙簧管獨奏速度標示為自由地（*Freely*），僅只有六個小節（第 1 到第 6 小節），拍號與第 8 小節之後不同，因此筆者將段落分為序奏、A、B。而段落 A 及段落 B 的速度標示為：沉思的，四分音符大約等於 80（*Contemplative* ♩ = c.80）。拍號無一定規律。藍色在《哈特曼人格心理測驗》中代表的人格特色為行善的人，心思縝密的、情緒化的、陰鬱複雜、重視人際關係的、奉獻的。¹⁹ 在此樂章中，莫利斯比較強調人格中心思縝密的特色。²⁰

〔表 3-3-1〕莫利斯，《四種人格》之〈藍色〉曲式結構

樂段	小節	調性	速度
序奏	1-6	降 E 小調	自由地
A	7-18	降 E-D 小調	沉思的
B	19-34	D 小調	四分音符大約等於 80

此樂章調性間的關連與傳統二段體曲式不同，見〔表 3-3-1〕。劉志明提及若二段體曲式前後調性不同，通常會是由主調到近系調（通常為關係大調或是下屬調），再返回主調。而主調若是小調，通常為關係大調或下屬調。²¹ 序奏與段落 A 為主調降 E 小調，於第六小節以五級半終止確定調性。然而，在段落 A 結束並未停留在降 E 小調、其關係大調或是下屬調。反而是轉到 D 小調，並形成 D 小調的半終止。段落 B 雖然調號為 D 小調，結尾也以 D 小調主和弦結束全曲，未回到降 E 小調，但整個段落仍不時穿插以臨時升降記號出現的降 E 小調調性，調性部分將於以下段落進行詳細探討。

如〔譜例 3-3-1〕顯示，段落 A 以兩小節為一樂句，拍號在前二樂句為七四

¹⁹ 哈特曼，《顏色密碼》，103-132。

²⁰ Morris, *Four Personalities (on the score)*

²¹ 劉志明著。《曲式學》（台北：全音樂譜出版社有限公司，民 99），47。

拍加五四拍的律動。因為此二樂句的第二小節結束皆為長音符接休止符，筆者認為這樣的拍號運用加上鋼琴右手不停的八分音符音程，讓旋律的流動性再提高許多。

〔譜例 3-3-1〕莫利斯，《四種人格》，〈藍色〉，第 6-8 小節

The image shows a musical score for Oboe (Ob.) and Piano (Pno.) for measures 6-8. The tempo is marked 'Contemplative' with a quarter note equal to approximately 80 beats per minute (♩ = c.80). The music is in a minor key and features a complex, multi-measure rest in the oboe part. The piano accompaniment consists of a steady eighth-note pattern in the right hand and a more active bass line in the left hand. A dynamic marking of *p* (piano) is present. A bracket spans across measures 7 and 8, and an arrow points to the end of the piano part with the following text: 樂句結尾以改變拍號與鋼琴流動的八分音符讓旋律持續往前。

除了拍號的多變，莫利斯於段落 A 第 13 小節開始以兩小節加四小節的方式加入了表情指示且轉換頻繁，此作曲手法為此樂章展現了藍色人格心思縝密的特色。依〔表 3-3-2〕所示，第 13 及第 14 小節有一個表情指示，第 15 到 18 小節亦有一個表情指示，這樣的形式共有兩組，第二組出現在 B 段第 19 到 24 小節。最後一組在段落 B 第 25 到第 30 小節，節數轉為四小節加二小節。此三組的表情從開頭的激昂到最後轉變為較悲傷的氛圍，雙簧管旋律音域亦隨表情指示越來越下降、越來越窄。第一組音域在 d2-e3 間、第二組音域為 d2-a2 間、第三組在 e1-c2 間，最後一組的音域最低，讓樂曲的氛圍漸漸平靜。

〔表 3-3-2〕莫利斯，《四種人格》之〈藍色〉表情指示與節數分配

節數分配	段落與小節數	表情指示	音量變化
二加四小節	段落 A：13-14 段落 A：15-18	伴隨著增強的張力 (with growing intensity) 充滿情緒的 (full of emotion)	中弱漸強至甚強 (mp-ff)
二加四小節	段落 B：19-20 段落 B：21-24	私語般的 (like a whisper) 充滿激動的	甚弱漸強至甚強 (pp-ff)
四加二小節	段落 B：25-28 段落 B：29-30	抑制的 (subdued) 悲傷的 (mourning)	於弱 (p) 及中弱 (mp) 之間漸強漸弱

依〔譜例 3-3-2〕所示，段落 B 的樂句間沒有任何休止符，鋼琴的右手以流動的八分音符和弦取代原本的音程，因此整個聲響織度 (Texture) 較段落 A 緊密。和聲的部分如同開頭所言，調號雖然處於 D 小調之中，然而在結尾前九小節頻繁地運用臨時升降記號出現以降 E 小調一級為基底發展的樂句，似乎回到了降 E 小調，但最終仍結束於 D 小調，見〔譜例 3-3-3〕。

〔譜例 3-3-2〕莫利斯，《四種人格》，〈藍色〉，第 24-26 小節

於此小節開始以臨時升降記號出現的降 E 小調。

subdued
sub p

1024

從原本音程轉為和弦讓織度更加緊密。
(見譜例 10)

〔譜例 3-3-3〕莫利斯，《四種人格》，〈藍色〉，第 33-34 小節

Ob. 33 *freely*
f *p* *rit.*

Pno. *rit.*

結尾前仍相似於降 E 小調

以 D 小調一級結束全曲

1024

第四節 第四樂章〈紅色〉

此樂章為 E 小調，變奏曲式。紅色在【哈特曼人格心理測驗】中代表的人格特色為權力揮舞者，爭強的、大膽的、果斷的、急性子的，有進取心的，堅定自信的。²² 此樂章著重於以速度與雙簧管旋律中符值的遞減呈現紅色人格的富有進取心的性格，以不斷重複的固定低音展現堅定自信的特性，筆者將於以下段落進行探討。²³

此樂章結構可分為主題、變奏一、變奏二、變奏三、變奏四與尾段 (Coda)，見以下〔表 3-4-1〕。主題依節奏與旋律型態可分為段落 a 與段落 b。主題 a 的變奏手法為嚴格變奏中的頑固低音變奏，主題 b 混合了固定低音變奏及自由變奏。除了過門及尾段 (Coda) 外，各變奏依此二種主題皆可再細分為兩個段落。

²² 哈特曼，《顏色密碼》，65-101。

²³ Morris, *Four Personalities* (on the score)

〔表 3-4-1〕莫利斯，《四種人格》之〈紅色〉曲式結構

段落		小節	調性
主題	a	1-16	E 小調
	b	17-24	
變奏一	a1	25-41	
	b1	42-47	
變奏二	a2	49-64	E 小調—G 小調
	b2	65-80	
過門		81-96	G 小調—E 小調
變奏三	a3	97-104	E 小調
	b3	105-110	
尾段		111-126	

主題之段落 a 由鋼琴帶入，調性建立於 E 小調自然小音階主和弦 (i) 與屬和弦一轉 (v_6) 上，見〔譜例 3-4-1〕。且以此二和弦所構成的三度音程之頑固低音為發展主軸，彰顯了紅色人格堅定自信的特色。雙簧管的動機出現於第 10 小節，此動機的節奏亦於第 14 小節再次強調。主題的段落 b 與主題段落 a 的連續八分音符呈現對比，以分解八度音程作為固定低音的素材，並且轉換為二比三 (Hemiola) 的節奏律動，見譜例〔3-4-2〕。

〔譜例 3-4-1〕莫利斯，《四種人格》，〈紅色〉，第 1-11 小節

Ob. $\text{♩} = 170$
 $\text{♩} = 170$ steady and relentless
Pno. *p*
頑固低音
雙簧管旋律動機

〔譜例 3-4-2〕莫利斯，《四種人格》，〈紅色〉，第 12-25 小節。

Ob. *p*
Pno. *p*
主題 b 節奏動機

變奏一從第 25 小節開始，段落 a1 鋼琴的左手保持著主題的頑固低音，鋼琴右手由連續的八分音符旋律轉變為切分節奏。而雙簧管旋律的符值從主題的八分音符遞減為以三連音為主，動機亦隨之發展，與鋼琴形成三對二的節奏型態，交錯的節奏使變奏一較主題豐富許多，見〔譜例 3-4-3〕。段落 b1 的鋼琴亦保持著節奏動機，反觀雙簧管的旋律，從段落 a1 的三連音再遞減為十六分音符的快速音群，使得樂曲行進更為流動。

〔譜例 3-4-3〕莫利斯，《四種人格》，〈紅色〉，第 30-35 小節

三對二的交錯節奏

此變奏的調性綜合了 E 小調的自然、和聲與曲調小音階，雙簧管旋律於第 32 小節即起始於屬音開頭的曲調小音階，明顯與主題單純使用自然小音階區分差異。在變奏一的開頭與結尾皆以屬音開頭的曲調小音階做結，強調與主題的不同，增添旋律層次感，見〔譜例 3-4-4〕。

〔譜例 3-4-4〕莫利斯，《四種人格》，〈紅色〉，第 47-51 小節

E 小調曲調小音階上行

變奏二從第 49 小節開始，為此樂章改變幅度較大之變奏。於第 57 小節轉至 E 小調的遠系調：G 小調（以自然小音階為主）。並且於第 77 小節使用拿坡里和弦，讓 G 小調的調性更加鮮明，亦為此樂章唯一使用拿坡里和弦之處，見〔譜例 3-4-5〕。

〔譜例 3-4-5〕 莫利斯，《四種人格》，〈紅色〉，第 74-78 小節

變奏二的段落 a2 雙簧管在鋼琴間奏三小節後即接進旋律，相較於主題接在鋼琴間奏八小節後，變奏一接在間奏七小節後，這樣的手法讓段落之間的銜接越來越緊湊。此外，雙簧管旋律於此變奏中兩個段落的旋律分隔並未像前兩個段落這麼明顯，造成這樣效果的原因在於連結線的使用，除了尾段的長音外，是此樂章唯一使用連結線之變奏，見〔譜例 3-4-6〕。並且，符值的遞減速度於此段落較快，只在段落 b2 的最後八小節。

〔譜例 3-4-6〕 莫利斯，《四種人格》，〈紅色〉，第 64-69 小節

依〔譜例 3-4-6〕所示，雖然雙簧管旋律分隔不明顯，但是變奏二的鋼琴段落 b2 仍與 a2 有明顯分隔。此部分與主題及變奏一的段落 b2 相較有兩個差異，一為二比三的律動較前兩個段落不明顯，二為原有的分解固定低音轉變為齊奏的八度音程，並在第一拍與第二後半拍加上強音記號，亦為此樂章唯一加入強音記號之處，這樣的轉變相較於之前的段落使節奏感更為強烈。

變奏三回到主調 E 小調，長度僅有十四個小節。此變奏濃縮了主題與變奏一的素材，段落 a3 與 b3 的頑固低音動機以及雙簧管的旋律動機皆在此變奏中再現。此變奏的動機發展結合了符值的遞減，在段落 a3 時先從八分音符的雙簧管旋律動機接至十六分音符的快速音群；在旋律動機時再一次從八分音符遞減至三連音，見〔譜例 3-4-7〕；段落 b3 再次遞減至十六分音符接至尾段。尾段從第 111 小節由鋼琴左手銜接雙簧管旋律的十六分音符快速音群，速度提高至四分音符大約等於 190 ($J=190$)。並且於第 118 小節至第 124 小節進行最後一次符值的遞減，並且加上旋律上行，讓樂曲在越來越緊湊的速度與旋律下結束全曲，見〔譜例 3-4-8〕。

〔譜例 3-4-7〕 莫利斯，《四種人格》，〈紅色〉，第 97-100 小節

The musical score for Example 3-4-7 consists of two systems. The first system covers measures 97 to 100, and the second system covers measures 101 to 104. The Oboe (Ob.) part is in the upper staff, and the Piano (Pno.) part is in the lower staff. The key signature is E minor (one sharp). The time signature is 4/4. The score is marked with 'mf' (mezzo-forte) and 'f' (forte) dynamics. The Oboe part features a prominent motif of eighth notes that develops into sixteenth notes and triplets. The Piano part provides a steady accompaniment of eighth notes. The score is annotated with '雙簧管動機' (Double reed motif) and '雙簧管動機發展' (Development of double reed motif) with arrows pointing to the relevant passages.

〔譜例 3-4-8〕 莫利斯，《四種人格》，〈紅色〉，第 118-126 小節

117
Ob.
Pno.
(S).....

120
Ob.
Pno.
(S).....

123
Ob.
Pno.
1024 (S).....

從主題到尾段之符值的遞減，筆者整理如〔表 3-4-2〕。藉由此表可發現莫利斯在此樂章中不斷地強調紅色人格富有進取心的特色。遞減的幅度由主題遞減至變奏一，逐漸縮減至於一個段落內遞減，再至四個小節內遞減，尾段最後仍再一次強調此特色。

〔表 3-4-2〕莫瑞斯，《四種人格》之〈紅色〉符值的遞減架構

遞減次序	段落
第一次	主題 - 變奏一段落 a - 變奏一段落 b
第二次	變奏二段落 b2
第三次	變奏三段落 a3 (為強調動機於八個小節內遞減兩次)
第四次	尾段第 118 小節 - 124 小節

第四章

樂曲詮釋與演奏技巧

莫利斯以不同的手法詮釋四個樂章所代表的四個顏色人格。〈黃色〉以古典調性與爵士音樂元素（爵士調式與搖擺節奏）的融合為主、〈白色〉為藍調風格以及大跳音程、〈藍色〉使用了大量的表情指式、〈紅色〉則是頑固低音以及符值的遞減。筆者將以這些作曲手法作為詮釋的依據，並於此章逐一探討。

在第一樂章中，段落 B 以古典調性的 C 小調為主，節奏律動為正規的八分音符而非搖擺節奏。並且整體音值與樂句線條較段落 A 長，見〔譜例 4-1-1〕。反之，段落 A 與 A' 的調性傾向古典、爵士的融合：同以 C 音開頭的古典調性 C 小調與 C Locrian 42 爵士調式的結合。在樂曲中以一個音的差別（G 音及升 F 音）游移於兩者之間。並加上爵士音樂的搖擺節奏，呈現出古典與爵士結合的風貌，亦為筆者於第三章第一節所提及的第三潮流音樂。此外，莫利斯在段落 A 與段落 A' 亦使用大量的力度記號，例如：保持音（*tenudo*）、三種強音記號（*accent*）以及大斷音（*Staccatissimo*），見〔譜例 4-1-2〕。莫利斯曾提及這樣的作法是為了讓雙簧管演奏者可以較輕易掌握爵士風格。²⁴ 因此，筆者於演奏段落 A 與 A' 時會著重於節奏律動與運音法（*articulation*）。²⁵ 而於 B 段，則會著重於歌唱性較明顯的旋律線條。

²⁴ Alyssa Morris. Letter to the author. July 2017. TS.

²⁵ 國家教育研究院網站，<http://terms.naer.edu.tw/detail/2338466/>（瀏覽日期：2018 年 7 月 9 日）

〔譜例 4-1-1〕 莫利斯，《四種人格》，〈黃色〉，第 52-59 小節

Ob. 52 *p* *mp* straight eights

Pno. *p*

段落 B 音值與樂句線條較長

Ob. 56

Pno.

〔譜例 4-1-2〕 莫利斯，《四種人格》，〈黃色〉，第 1-17 小節

Oboe *mf* *ff* Fast Swing $\text{♩} = \text{c. } 180$ solo (pitch bend)

Ob. 7

Ob. 13

Pno. *ff*

此外，依〔譜例 4-1-2〕所示，莫利斯在開頭雙簧管獨奏的第 4 小節動機發展之主調主和弦的五音：G 音上加入了彎音 (Pitch bend)，這是全曲中此技巧唯一出現之處。如〔譜例 4-1-1〕所示，此彎音音準會先降半音到升 F 音再回到 G 音。筆者認為彎音在此處的目的為強調爵士調式與古典調性之間微妙的變化：聽者聽到升 F 音可能會認為是主調的附屬和弦（屬調的七級七和弦），而非爵士

的調式。而在技巧的範疇上，彎音在此樂章開頭以獨奏的方式呈現，更能讓聽者於開頭即被特別的技巧吸引，並清楚感受到雙簧管旋律因此技巧而帶給音樂的效果。筆者吹奏彎音的方式為放鬆口腔肌肉，將原本固定的嘴唇往外推一點，此時音準將會逐漸往下降。若需要再更明顯的變化，則可加上竹片稍微往外拉的動作。

筆者於第三章第一節曾提及，此動機於段落 A 共出現三次，其中第三次的運音法（段落 A 第 37 到 39 小節）與前二者不同，見〔譜例 4-1-3〕。而依〔譜例 4-1-4〕所示莫利斯於此處將 C 音及降 E 音的力度記號改成圓滑線，G 音及升 F 音的強音仍保留但是音值延長。筆者認為這是進入到段落 B 之前，再次強調此動機欲呈現的爵士調式與古典調性之間的變化，並且更凸顯了音（G 音及升 F 音）的差異。

〔譜例 4-1-3〕 莫利斯，《四種人格》，〈黃色〉，第 1-6 小節

〔譜例 4-1-4〕 莫利斯，《四種人格》，〈黃色〉，第 34-45 小節

第二樂章則著重於呈現白色人格猶豫不決的特性。²⁶ 包括調性、表情指示、大跳音程及不規則的節奏律動。段落 B 因為調性屬於古典調性，旋律及節奏也較為平穩，因此筆者將著重於討論段落 A 與 A'。筆者於第三章第二節曾探討過此曲調性，依〔譜例 4-2-1〕所示，莫利斯在段落 A 開頭的第 1、第 2 小節以主調（降 B 大調）的五級七和弦為開頭，而非主和弦。筆者認為這樣的作法模糊了調性，讓聽者在一開始可能會誤以為本樂章的主調為 F 大調。然而 F 大調並沒有降 E 音，因此可能又會認為是降 B 大調的屬七和弦（實際上為降 B 大調融合爵士中 F 音開頭的米索利地安調式）。

²⁶ Morris, *Four Personalities* (on the score)

〔譜例 4-2-1〕 莫利斯，《四種人格》，〈白色〉，第 1-4 小節

此樂章於旋律及節奏上，亦呈現此種猶豫不決的特性。依〔譜例 4-2-2〕所示，莫利斯於段落 A 的鋼琴部份第 1、第 2 小節破題標示了不確定且猶豫（Indecisive; with Hesitation）的表情指示（段落 A' 的再現亦有標示）。而為了呈現這樣的氛圍，筆者認為鋼琴可在速度上稍微自由，例如在此二小節的第四與第五拍稍微加快或變慢。並且，莫利斯於雙簧管的旋律設置了大量的大跳音程，以此來造成聽覺上的不安穩感。

〔譜例 4-2-2〕 莫利斯，《四種人格》，〈白色〉，第 41-45 小節

第三樂章為本作品中最抒情、速度最慢的樂章。著重於藍色人格心思縝密與情緒化的特色。²⁷ 筆者在第三章第三節（〔表 3-3-2〕）曾提及莫利斯在段落 A 開頭即點出了此特色（沉思的標題），並且於此樂章加入了大量的表情指示，例如充滿激動的、私語般的。筆者認為表情指式的快速轉換可用以呈現藍色人格的情緒化特色。此外，莫利斯於漸強之處幾乎將雙簧管音型設計為上行，鋼琴左手設計為下行，並且鋼琴右手從單音轉為和弦的旋律。此手法不只將兩者之間的音域加寬，也使音樂織度（Texture）隨著表情指示而變化。雙簧管與鋼琴可藉由音域、音量與速度的變化演奏詮釋出莫利斯所標示的表情指示。依〔譜例 4-3-1〕所示，以段落 A 第 18 小節至段落 B 第 19 到 21 小節為例，此部分為表情指示與音量變化最明顯之處。筆者認為鋼琴可於第 18 小節第四拍開始漸慢並漸弱，從激動的情緒接至第 19 小節雙簧管耳語般氛圍的旋律。而於第 20 小節可再一次漸慢至第 21 小節，藉由此次漸慢明顯呈現甚弱至甚強的幅度，以及雙簧管與鋼琴音樂織度上的改變。

〔譜例 4-3-1〕 莫利斯，《四種人格》，〈藍色〉，第 18-23 小節

The musical score for measures 18-23 of 'Four Personalities' (Blue) features two staves: Oboe (Ob.) and Piano (Pno.).
 - Measure 18: Oboe part is marked 'like a whisper' and 'pp'. Piano part has a 'pp' dynamic. A box around the piano right hand notes '漸慢並漸弱' (ritardando and decrescendo).
 - Measure 19: Oboe part continues with a 'pp' dynamic.
 - Measure 20: Oboe part continues with a 'pp' dynamic.
 - Measure 21: Oboe part is marked 'full of emotion' and 'ff'. Piano part has a 'ff' dynamic. A box around the oboe part notes '漸慢並漸強' (ritardando and crescendo).
 - Measure 22: Oboe part continues with a 'ff' dynamic.
 - Measure 23: Oboe part continues with a 'ff' dynamic.

²⁷ Morris, *Four Personalities* (on the score)

第四樂章主要呈現紅色人格的堅定自信與進取心的特色。²⁸ 如〔譜例 4-4-1〕所示，莫利斯於段落 a 的鋼琴部份以穩定的（steady and relentless）頑固低音呈現，鋼琴必須保持著速度且不停歇地使樂句往前進行，筆者認為這是莫利斯詮釋紅色人格堅定自信的特色之手法。而鋼琴與雙簧管在各個變奏中不斷地從低音域往高音域堆疊樂句，使樂曲展現出紅色人格富有進取心的特色之作曲手法，亦使兩者音色不斷地從低沉厚實轉變至高亢明亮。雙簧管的旋律在變奏二時更出現最高音域的 G 音。於技巧的範疇而言，此曲因速度較急促，對於雙簧管與鋼琴的演奏者而言，其手指乾淨度與節奏感都是一種挑戰。鋼琴與雙簧管之間的配合也因速度急促與較多快速音群，為全曲較困難的樂章。

〔譜例 4-4-1〕莫利斯，《四種人格》，〈紅色〉，第 1-17 小節

The image shows a musical score for the first 17 measures of the 'Red' movement from 'Four Personalities' by Morris. The score is in 3/4 time with a tempo of quarter note = 170. It features an Oboe (Ob.) and Piano (Pno.) part. The piano part has a steady, relentless bass line. The oboe part has a melodic line that moves from a low register to a high register. A box highlights the tempo and the 'steady and relentless' instruction. An arrow points to the piano bass line with the label '頑固低音'.

²⁸ Morris, *Four Personalities* (on the score)

此外，此樂章另一特色為雙簧管旋律中符值的遞減。莫利斯共以四次的遞減，從大範圍逐漸縮小：從主題至變奏一的遞減轉為只在一個段落內遞減，再縮小至兩個小節遞減一次（〔表 3-4-2〕）。此特色在尾段更加明顯，並且旋律走向從雙簧管最低音域至最高音域，見〔譜例 4-4-2〕。因尾段速度再往上提升並且加快，雙簧管與鋼琴的合作更必須注意彼此之間的拍點是否一致，避免錯失最後兩小節同音結束，〔譜例 4-4-3〕。

〔譜例 4-4-2〕 莫利斯，《四種人格》，〈紅色〉，第 118-126 小節

The image displays two staves of musical notation in G major. The first staff, labeled '118', contains measures 118 through 122. It features a melodic line with a long slur spanning across the measures, and triplet markings (indicated by a '3' above the notes) in measures 121 and 122. The second staff, labeled '123', contains measures 123 through 126. It features a more rhythmic line with triplet markings in measures 123, 124, and 125. Dynamic markings 'f' (forte) and 'ff' (fortissimo) are present at the beginning and end of the second staff, respectively. The music concludes with a double bar line in measure 126.

第五章

結論與未來展望

本文探討莫利斯於其《四種性格》中，作曲手法與顏色之間的關聯。如以上所述，每種顏色代表的人格獨特性，影響各對應樂章的作曲手法與風格。例如第一樂章運用到了古典調性與爵士調式、爵士的節奏素材形容黃色人格的有趣。第二樂章除了於調性融合了爵士調式與藍調音階外，亦利用音程的大跳形容白色人格的猶豫不決。第三樂章莫利斯則加入了許多表情指示譬喻藍色人格的情緒化；最後則以速度與符值的遞減之作曲手法形容紅色人格的急性子。

筆者於統整文獻時，發現音樂與顏色互有關聯性的這個議題，雖有許多學者探討過此主題，但是並未全面性探討。綜觀筆者所查閱的書籍資料，學者們大多把重點擺在音樂的調性與顏色之關聯。而作曲家們對於調性的色彩幾乎都以大調為主，鮮少有人提及小調。依筆者於前面章節所撰寫，此作品可延伸出如何以節奏、調性形容黃色、白色、藍色與紅色。而有關樂器音色與顏色之關聯，曾有學者於其文章、書中帶過，但並未深入探討。筆者認為莫利斯選擇以雙簧管與鋼琴詮釋此樂曲之四種顏色，或許對莫利斯而言，雙簧管與鋼琴都可以是黃色、白色、藍色或紅色。然而，雙簧管作品與顏色之關聯，資料甚少，亦未有學者專門探討此事，期望未來有機會能繼續探討這些面向的議題。

參考書目與文獻

中文書目

張錦鴻。《新版基礎樂理》。台北：全音樂譜出版社，2001。

劉志明。《曲式學》台北：全音樂譜出版社，2010。

魏易熙譯（泰勒·哈特曼（Taylor Hartman）著）。《顏色密碼（The Color Code）》。
臺北市：聯經，2000年。

中文期刊

楊雅惠。〈色彩在音樂聆聽的歷程中〉《美育雙月刊》第 160 期：64-67。

中文論文

王寶祥。〈探討視聽共感覺—以音樂節奏與色彩配色為例〉（崑山科技大學視覺傳達設計系碩士論文，民 103 年）。

外文書目

Cleve, Libby Van. *Oboe Unbound: Contemporary Techniques*. Maryland: Scarecrow Press, 2004

Hartman, Taylor. *The People Code: It's All about Your Innate Motive*. New York: Scribner, 2007.

Schuring, Martin. *Oboe Art and Method*. New York: Oxford University Press, 2009.

Sprenkle, Robert, and David Ledet. *The Art of Oboe Playing*. New Jersey: Summy-Birchard, 1961.

Terefenko, Dariusz. *Jazz Theory: From Basic to Advanced Study*. New York:Routledge, 2014.

外文期刊

Berman, Greta. "Synesthesia and the Arts." *Leonardo* 32.1 (1999): 15-22.

B. M. Galejev. "The Nature and Functions of Synesthesia in Music." *Leonardo* 40.3 (2007): 285-288.

Joyner, David. "Analyzing Third Stream." *Contemporary Music Review* 19.1 (2000): 63-87.

Klimko, Ron. "On the Reed Again: Jazz Oboe and Jazz Bassoon." *Double Reed* 33.3 (2009): 120.

Leclair, Jacqueline. "Four Personalities." *Double Reed* 32.2 (2009): 134.

外文論文

Creamer, Caryn. "A Commissioned Work for Oboe and Percussion." Diss. U of Arizona State, 2011.

網路資料

Morris, Alyssa. "Alyssa Morris." N. p. n. d. Web. 2017.

<<http://www.alyssamorrismusic.com>>.

Jörg Jewanski. "Synaesthesia." *Grove Music Online. Oxford Music Online*. Oxford University Press. Web. 21 Aug. 2017.

<<http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/48564>>.

書信

Morris, Alyssa. Letter to the author. July. 2017. TS.

樂譜

Morris, Alyssa. *Four Personalities*. Lake Worth: Trevco Music Publishing, 2007. Print.

Tunghai University
Department of Music

Presents

Ju-Yu Lin, oboe
Jou-Ching Huang, Yung-Hsuan Wu, piano
Yuan-Ching Lee, violin
Yu-Ching Liao, cello
林淑好，雙簧管
黃柔菁、吳盈萱，鋼琴
李沅堃，小提琴
廖子晴，大提琴

In

Graduate Oboe Recital

June 29, 2018 Recital Hall 13:30 p.m.

Program

Oboe Sonata in C minor, RV53 Adagio Allegro Andante Allegro	A. Vivaldi (1678-1747)
Morceau de Salon for Oboe and Piano, Op. 228 Allegro non tanto- Allegretto- Piu vivace	J.W. Kalliwoda (1801-1866)

Intermission

Three Romances, Op. 94 Nicht schnell (not fast) Einfach, innig (simple, heartfelt) Nicht schnell (not fast)	R. Schumann (1810-1856)
--	----------------------------

Four Personalities for Oboe and Piano

Yellow

White

Blue

Red

A. Morris

(b.1984)

Quartet for Oboe, Violin, Cello and Piano, H.315

Moderato poco allegro

Adagio- Andante- Poco allegro

B. Martinu

(1890-1959)

This recital is in partial fulfillment for the degree of Master of Arts in Music.
Student of Dr. Yu-Fang Weng.