

建築 X 音樂

18世紀的德國哲學家謝林在《藝術哲學》一書中曾說建築是空間中的樂，是凝固的樂。「建築是凝固的樂」，因為建築將律的和諧均衡節奏，在空間中形象化，讓活的主體倘佯在律節奏之中。

「**建築**是凝固的**音樂**」、「**音樂**是流動的**建築**」**建築**與**音樂**原即形影不離；而**建築**也是「光」的藝術就像柯比意說的：「**建築**是量體在陽光下精巧、正確與壯麗的一幕戲。事實上，建築和音樂的確有諸多相似之處，悅耳動聽的旋律令人心曠神怡，美觀舒適的建築讓人心生嚮往，二者都歸為創造性藝術的範疇，且具備能夠提高人們生活品質的通性

- 音樂與建築雖然有截然不同的藝術表現形式，但卻擁有類似的感情機制與結構形式
- 樂曲詮釋及建築設計的過程，有著一定的相關性，都是藉由累加主觀與客觀的因素不斷疊加的結果

- 藝術以「載體」而論，可分為三大類：

第一類是「聲響」在時間中演繹，如「音樂」，由聽覺感官接收。

第二類是「形象」在空間中展示，如「繪畫」和「雕塑」，由視覺感官接收。

第三類以「符號」表達訊息和思想，如各類「文學」，其中語言等聲音的符號，經聽覺感官接收，文字等形象的文字符號，由視覺感官接收。

- 所有的這些接收，最後都到大腦中，經過複雜而神祕的機制，使我們覺得美或愉悅。有些藝術類型不能單一的歸類，如「歌」是音樂和語文的結合，「詩」是具音樂節奏感的語文，「戲劇」是人物表演文學的情節，「舞蹈」則是軀體隨音樂而起動。而「建築」就是「繪畫」、「雕塑」和「構造」的綜合體。

- 但從結構上來分析，音樂和文學最接近，兩者都是由基本的元素：音符或單字，依循某種法則串聯起來，在時間中演繹，這是一種二向度線性的演繹，演繹的方向不可逆，串聯的秩序也不可混亂。

建築、繪畫和雕塑是形體在空間中的展示，其展示的過程，視線的聚焦遊移其上，或親身穿梭行動其間，是自由隨機非強迫性的，有時也可能是線性的，成為時間上的演繹，而這過程卻是多元多向，無不可逆的限制。

- 「**建築**」和「**音樂**」的類似之處，其實發生在另一層面，它們的構成組織方式都是由一些最原始的「**基本單元**」，**重複、變形**，組織成**建築或樂章**。也可以說，他們具有語言的特質，各有一定的「**語彙庫**」，依循一定的「**語法系統**」，建構出動人的「**藝術語言**」。

- 利用特殊性質的「基本單元」的重複，來造成「節奏感」，是兩者最顯著的共同特徵，以一個「形下」而具體的比喻來說，最易了解：大多數的建築都由多間柱距組成，每柱距間往往開窗，有的開一面窗，二面或更多，這就如音樂樂譜上的小節，有不同的拍子；或如多層樓的建築，大部分的柱距，均開三窗或四窗，有的部分開門，有的部分無窗，還有的部分全開成為柱廊，在基本的節奏中仍有變化，像極了一則三拍，或四拍的樂譜。
- 其實樂譜就是凝固的樂章，五線譜不就是將音樂的演繹過程圖像化了嗎

- 以音樂為靈感的建築森林，匈牙利音樂之家Magyar Zene Háza／藤本壯介

[匈牙利音樂之家 \(Magyar Zene Háza\)](#) 於2022年1月23日在布達佩斯正式向大眾開放，作為城市中全新的文化地標，音樂之家致力於創造音樂與聲音，提供結合景觀、建築與展覽設計的獨特藝術體驗，使參觀者從新的角度認識音樂創作及其對人們生活產生的影響。

鳥瞰匈牙利音樂之家©Palkó

鳥瞰Magyar Zene Háza匈牙利音樂之家©Palkó György

- 歐洲規模最大的文化計畫 **Liget Budapest Project**
- 由 [日本建築師藤本壯介](#) 建築師事務所領導設計，屬於歐洲規模最大的文化計畫「**Liget Budapest Project**」的一部分，該計畫創造及改造多個文化機構，並在城市的中央 [公園](#) 內帶來全新休閒體驗和綠地，音樂之家將為布達佩斯的文化體驗帶來顯著的改變。

空中鳥瞰匈牙利音樂之家

- 「音樂創作是人文經驗的核心。音樂之家作為一個極為特別的機構，它的創建正是為了使人們認識到聲音與音樂之美，以及它對我們生活的各個方面所發揮的重要作用。」——匈牙利音樂之家總理事、李斯特學院前院長
ANDRÁS BATTA

- 匈牙利音樂之家以自然、聲音與光線的互動，將音樂體驗帶入生活
- 秉持著以自然、聲音與光線的互動，將音樂體驗帶入生活的願景，布達佩斯是匈牙利民間傳統藝術乃至歐洲古典音樂的歷史悠久的中心，作為重要的藝術場館。

- 藤本壯介創造以音樂為靈感的建築森林
- 這座矚目的建築座落於城市公園的樹林間，擁有9000平方公尺的總總樓地板面積，藤本壯介事務所從聲音與自然的協同作用中找尋靈感，重新詮釋建築所在公園的環境的延續和對21世紀博物館空間。
- 新時代的文化設施也是永續建築
- 音樂之家立面以大片落地玻璃包覆，呈現完全透明的視覺感受，模糊室內與室外空間的分隔，落地玻璃是由94塊擁有連續水平面的客製化隔熱玻璃組成，在建築的部分區域高度達到驚人的12公尺，為了與自然環境保持一致，藤本壯介為匈牙利音樂之家設置了創新性的供熱和冷卻系統，主要藉由地熱能源和其他可再生資源來滿足建築的能源需求，讓此新時代的文化設施也是永續建築。

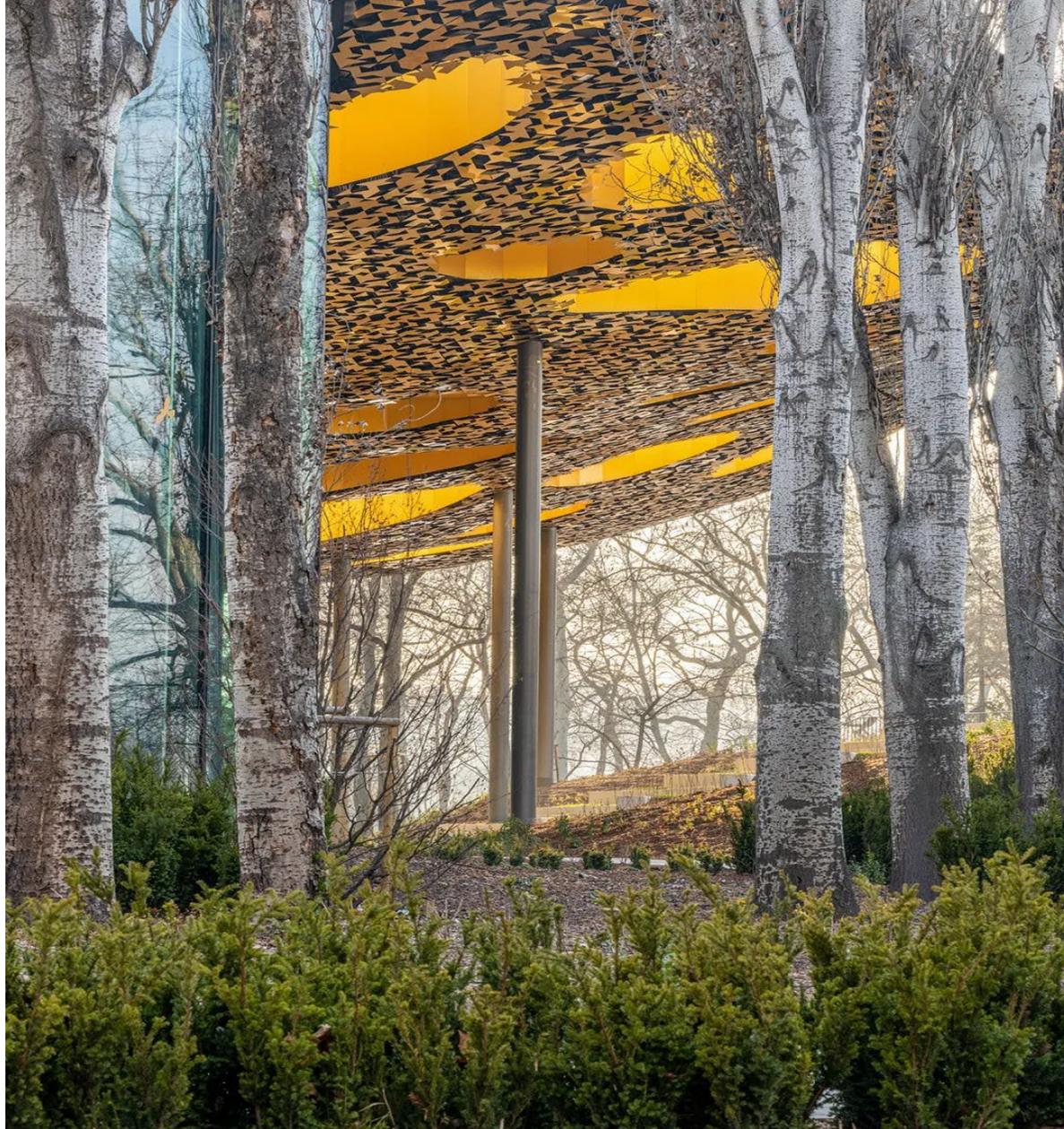
匈牙利音樂之家立面以大片落地玻璃包覆，呈現完全透明的視覺感受，模糊室內與室外空間的分隔

落地玻璃是由**94**塊擁有連續水平面的客製化隔熱玻璃組成

公園景觀延伸到匈牙利音樂之家，與建築量體彼此交融

頂篷與森林環境融為一體

- 3萬多片裝飾性樹葉形狀組成的天幕鑲嵌於建築天花板，並採用1000個蜂窩狀單元組成的鋼結構進行固定，大片樹葉覆蓋天幕進一步強化了置身於大自然的體驗，獨特的屋頂結構亦是從聲波的不同形式中獲取靈感。
- 巨大起伏的屋頂結構賦予了變化的深度，同時又保持在城市公園的樹冠之下，使茂密的枝葉得以從屋頂表面近100個形狀不一的孔洞中滑過。這些孔洞不僅將光線引入建築深處、照亮了室內空間，同時也為參觀者營造出一種「在樹下漫步」的特殊氛圍。

3萬多片裝飾性樹葉形狀組成的天幕鑲嵌於建築天花板

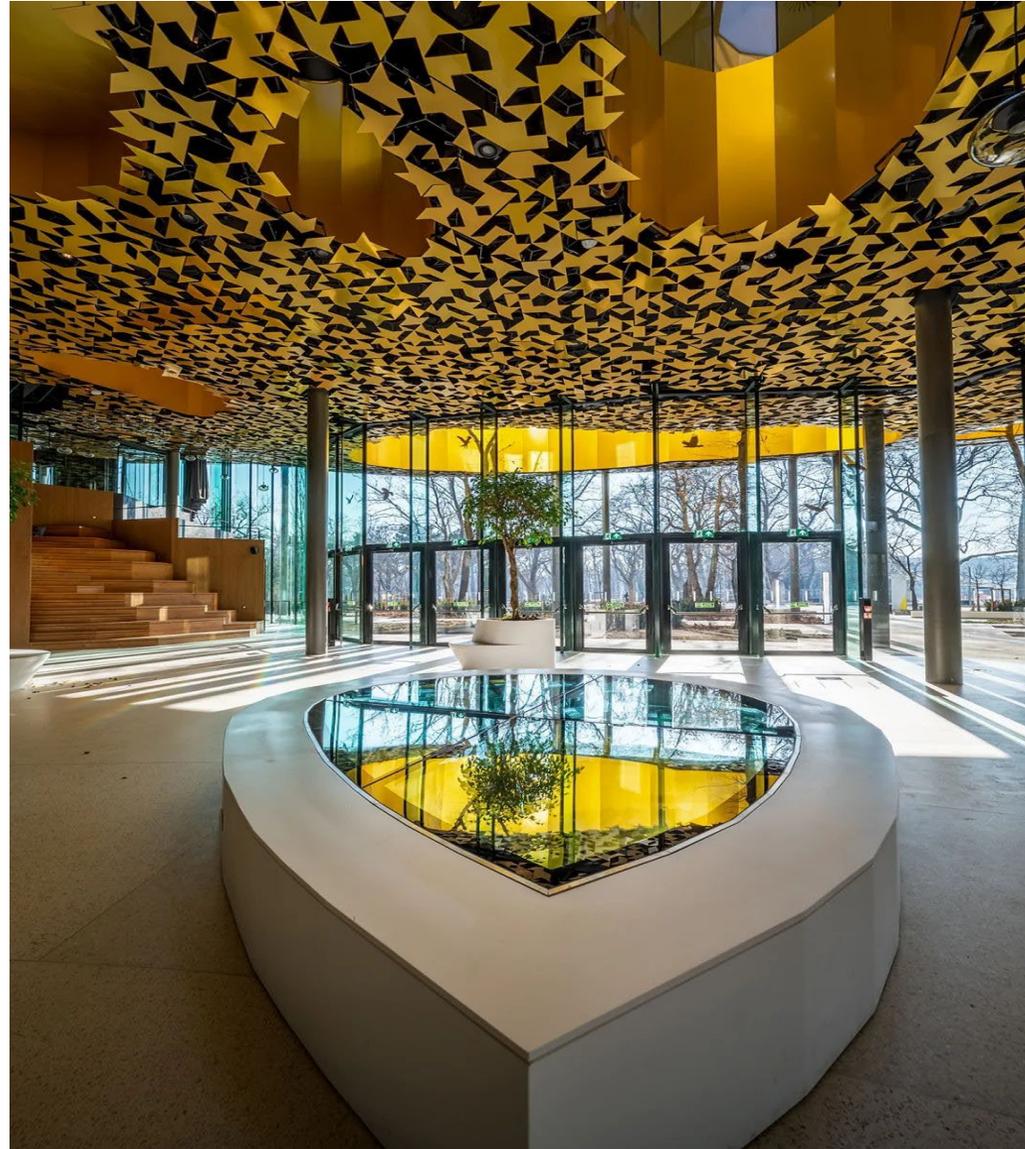

為參觀者營造出一種「在樹下漫步」的特殊氛圍

保留基地上的既有樹木，枝葉從建築孔洞間穿過

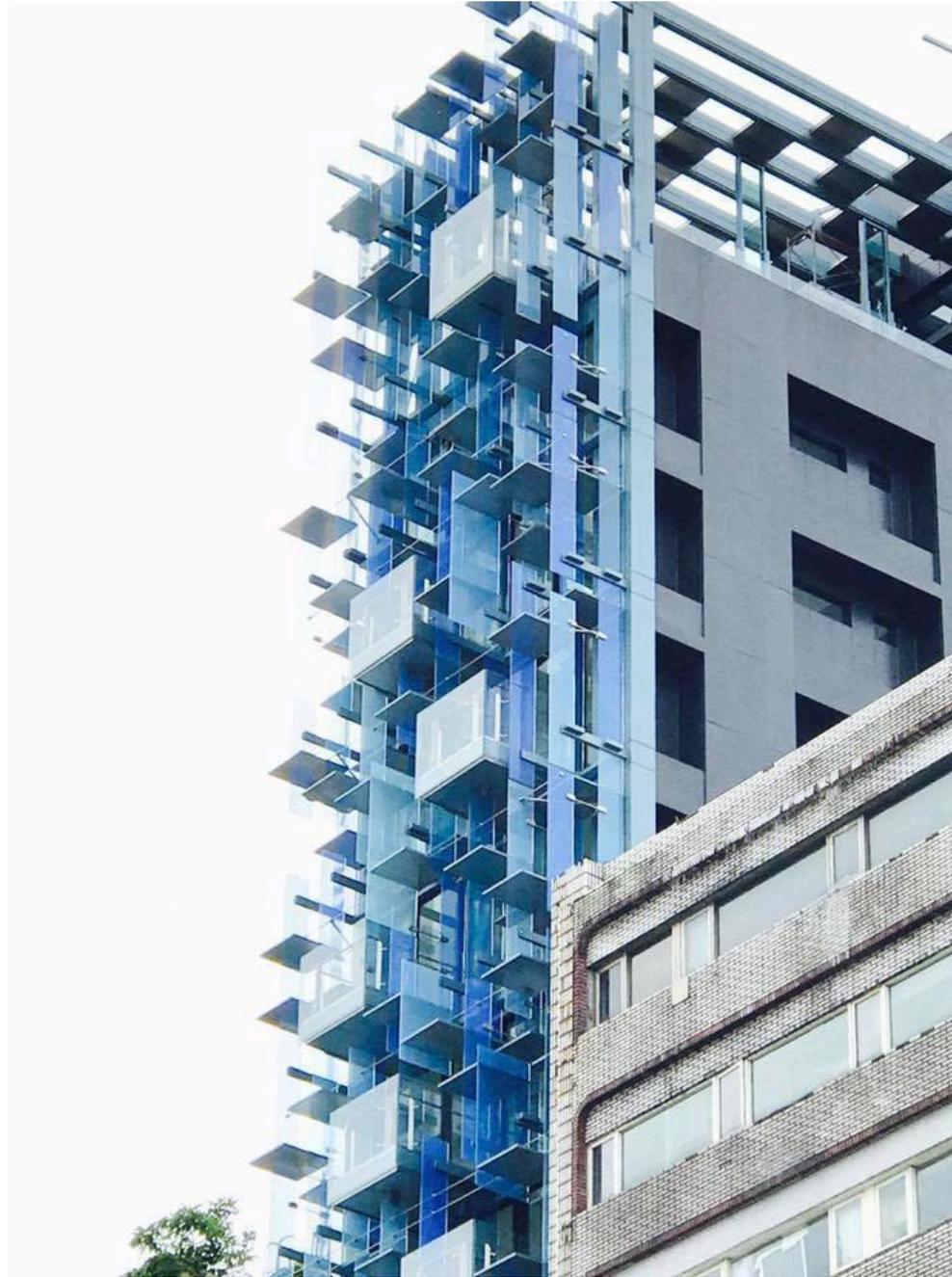
- 「城市公園裡的眾多樹木使我們深受吸引，並從它們所創造的空間中得到啟發。厚實而繁茂的樹冠覆蓋並保護著周圍的事物，同時又允許陽光照射於地面。我們因此構想了開放的樓層平面，弱化了內部與外部的分隔，使建築成為自然環境的延續。」——藤本壯介

- 藤本壯介（1971年）是一名日本建築師，同時也是藤本壯介建築師事務所（Sou Fujimoto Architects）的創始人以及東京大學的副教授。他曾獲得過日本建築大獎、JIA新人獎等獎項。
- 藤本壯介的作品，時常傳遞著「清透」和「明亮」的白色意象，對他而言，「白色代表著無限可能」，就好像一張白紙，當你折出一道痕跡，紙張會有皺折，從不同角度檢視，會看見光影在紙上的變化，藤本壯介坦言，至今他依舊深深地為白色著迷，而白色之於居住、自然、自由、選擇，有著極為深厚的關係。藤本壯介曾經說過「希望創造可以融入綠意的建築」，對他來說「創造一個可以讓人接觸四季，讓個體與自然結合的空間」非常重要。他在台北的第一棟作品「水樹之間」，這棟座落在大安森林公園前方，猶如一道光雕流瀑的建築作品，更將他在《House NA》想要表達的樹屋理念，呈現得淋漓盡致。

- 冰島HARPA音樂廳

- **HARPA 音樂廳名字的由來與含意**

- 音樂廳起初被命名為雷克雅維克音樂廳和會議中心。後來，雷克雅維克向市民發起了命名徵選活動，評選條件為必須是外國人也容易發音的冰島語名字。活動期間，共有 **1200** 位市民參與了命名活動，「**Harpa**」這個名字在 **4156** 個名字中脫穎而出。在冰島語裡，**Harpa** 這個字不單只有一個含義：它可以指樂器「豎琴」(**Harp**)，也可以指冰島舊曆中夏季的第一個月份。根據數百年前的冰島舊曆，冰島只有兩個季節——六個月的冬天，以及六個月的夏天，而**Month of Harpa**，則是夏季開始的第一個月。對冰島人而言，這意味著美好日子的到來，人們即將迎接一個充滿明亮、勃勃生機與鮮豔色彩的季節。

- Harpa 音樂廳興建的緣起是自2000年冰島銀行私有化以來，金融業蓬勃發展，冰島實質 GDP 快速成長，國家經濟躍入世界先進行列，帶動了城市的計畫與發展。作為雷克雅維克東港發展計畫 (East Harbour Project) 的一部分，在市中心建造一座音樂廳的想法於是被確立，除了這座城市一直以來都缺乏大型、高規格的藝術表演場所，也為了振興城市的海港區，將水岸與人民生活重新連結。音樂廳的規劃與設計競賽於 2004 年正式啟動，並於 2007 年 1 月 12 日開始建設。

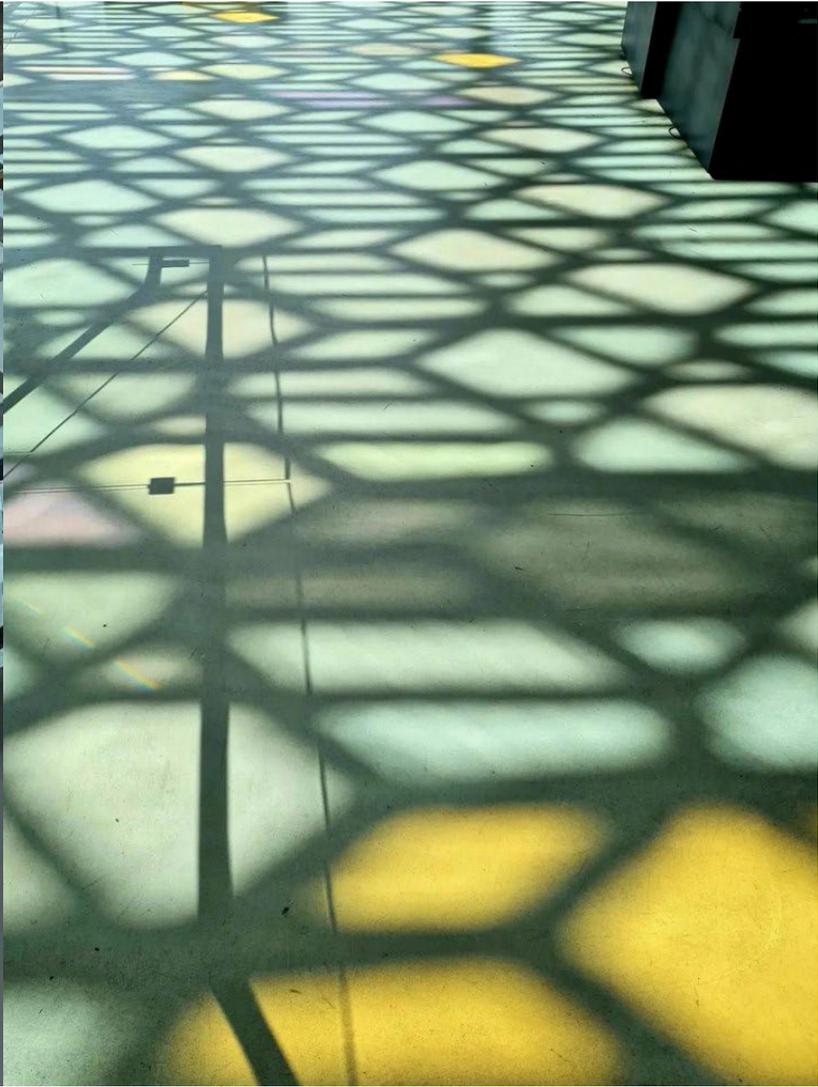
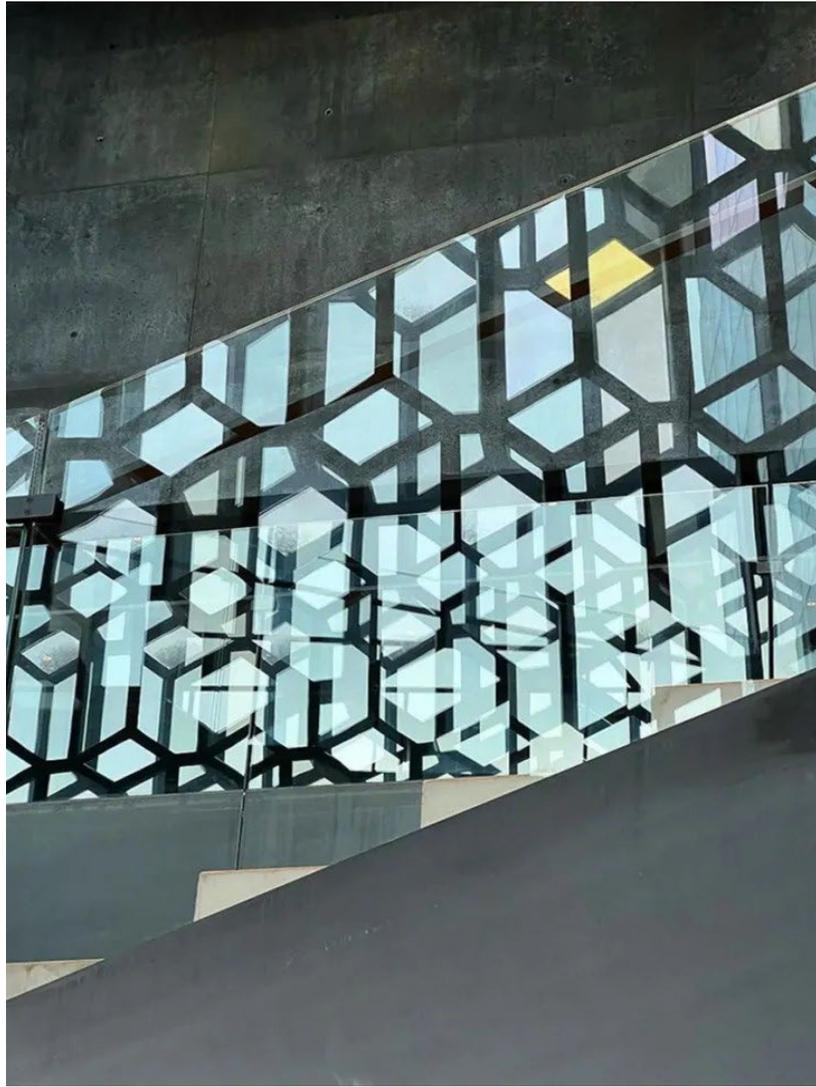
- 興建之際，卻碰上冰島金融危機
- 由於冰島銀行的快速海外擴張，長期仰賴外幣融資，以及高槓桿投資等因素，在 2008 年全球金融海嘯下債務急速膨脹，最終導致冰島境內三間銀行在一週內相繼宣佈破產。2008 年 10 月，冰島金融危機爆發後，冰島克朗貶值超過 50%，失業率從接近零飆漲至近 10%。由於投資方紛紛倒閉，當時處在打地基階段的 Harpa 音樂廳，興建工程面臨停擺。然而，冰島政府並沒有放棄興建 Harpa，決定全額資助音樂廳的剩餘興建費用。這座造價高達 1.64 億歐元 (約台幣 51 億元) 的建築也變成爭議的焦點。畢竟在國家陷入困境時，還支出巨額款項建立非民生必須的音樂廳似乎不夠理性。

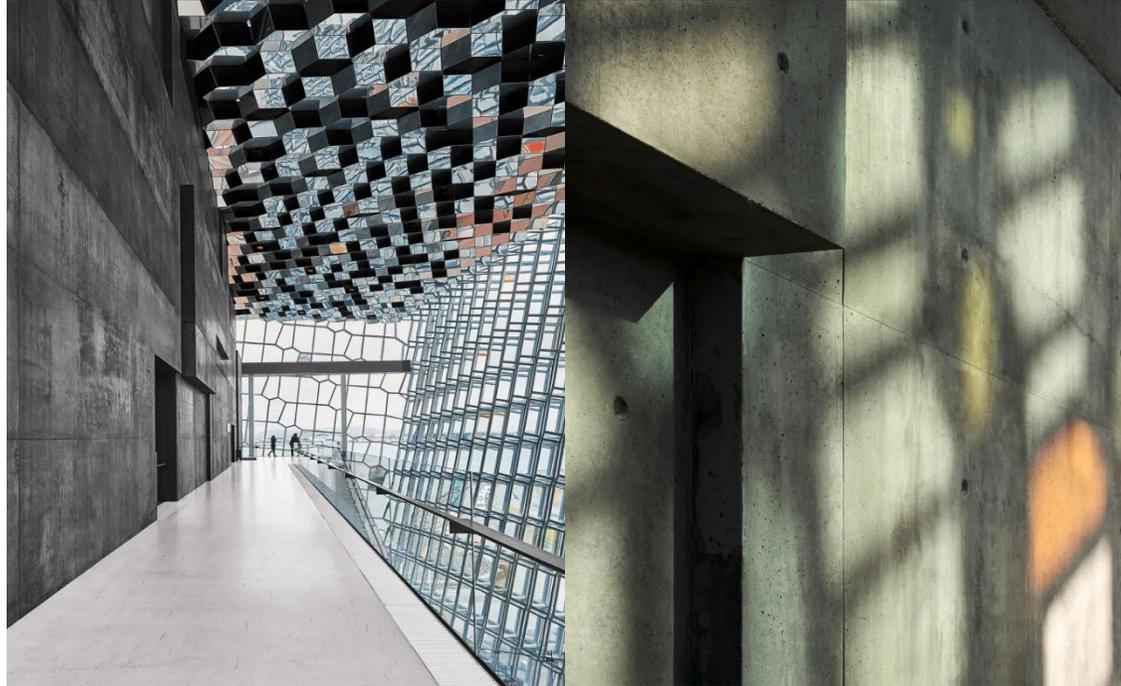
Harpa 音樂廳在政府的大力支援下在 2009 年 3 月復工，並於三年後完工。2011 年 5 月 4 日，Harpa 音樂廳在冰島交響樂團所演奏的貝多芬第九號交響曲 (Symphony No. 9) 下盛大開幕。有人說，Harpa 不僅是個音樂廳那麼簡單，更是冰島經濟復甦的象徵。冰島用它來證明國家的韌性與對藝術的尊重，也向世界展現了他們從災難的冰雪中重新走出來的決心。

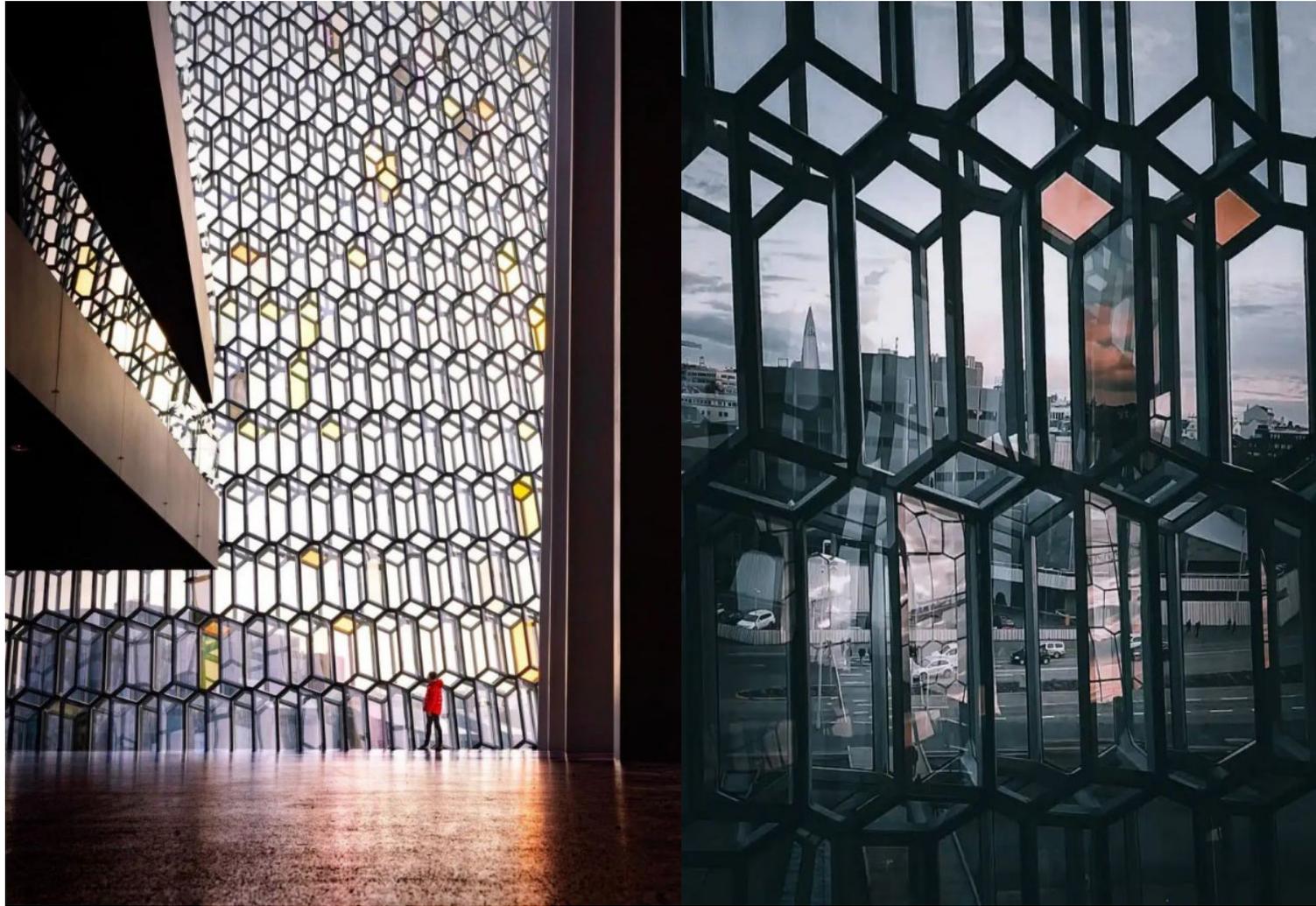
- Harpa 音樂廳是由丹麥建築師事務所 Henning Larsen Architects 以及冰島本地的建築師事務所 Batteríð Architects 攜手打造。丹麥籍冰島裔藝術家 Ólafur Elíasson 負責音樂廳的外觀設計，其靈感來自冰島自然界裡常見的六邊形柱狀玄武岩，以及冬夜裡神秘莫測的北極光。
- 「玻璃」是這座建築物的精華所在。Harpa 音樂廳的外觀，是由上千塊不規則形狀的平面玻璃面板，以及擁有幾何結構的立體玻璃磚塊所組成。光是外牆就使用了十種不同材質的玻璃：包括三種二向色玻璃 (dichroic colored glass) — 黃色、綠色和橙色 — 可以依次反射出藍色、紅色和紫色，另外還有透明玻璃、抗反射玻璃，以及五種擁有不同色調或反射率的反射玻璃。

- 白天，這些玻璃會隨著日照的變化折射出光芒，光與影在室內空間裡翩翩起舞；當夜幕降臨，立體玻璃磚內的 LED 燈被點亮，顏色和光線強度會根據天氣與季節透過後台控制調整，讓音樂廳無論是白天還是黑夜，都能為城裡的人獻上一場目眩神迷的光之盛宴。
- 坐落於水岸邊的 Harpa，佔地 28,000 平方公尺，一共有四層樓。設計初期就被定位成一個多功能的文化中心—除了音樂廳的演藝空間，還有不同規模大小的會議中心、宴會場地、開放式展覽空間、景觀餐廳以及設計商店。擁有 1800 個坐席的 Eldborg 主禮堂，其名字來源是冰島西部斯奈山半島的一座火山口。禮堂採用混凝土建造，表面為紅漆樺木貼皮，打造出彷彿岩漿般的火紅，長方形的傳統「鞋盒式」設計，最適合聆聽具有震撼度的交響樂。主禮堂外，「Kaldalón 冷瀉湖音樂廳」、「Norðurljós 北極光演奏廳」以及「Silfurberg 晶石會議廳」等，每個廳的命名也都是以冰島自然作為靈感來源。

A FILM BY ANTON CORBIJN

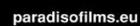
CANNES 2007
Quinzaine
des Réalisateurs
DIRECTORS' FORTNIGHT

CONTROL

NORTHSEE PRESENTS In Association with EM MEDIA IFF / CINV 3 DOGS AND A PONY
and WARNER MUSIC UK
SAMANTHA MORTON SAM RILEY ALEXANDRA MARIA LARA
An ANTON CORBIJN FILM

Music Supervisor IAN NEIL Costume Designer JULIAN DAY Hair & Make Up Designer JEREMY WOODHEAD
Casting Director SHAHEEN BAIG Production Designer CHRIS ROOPE
Editor ANDREW HULME Cinematographer MARTIN RUIHE
Executive Producers IAIN CANNING KORDA MARSHALL AKIRA ISHII LIZZIE FRANCKE
Co Producers SATORU ISEKI MEGUMI FUKASAWA PETER HESLOP DEBORAH CURTIS
Written By MATT GREENHALGH Based on the book "TOUCHING FROM A DISTANCE" by DEBORAH CURTIS
Produced by ORIAN WILLIAMS ANTON CORBIJN TODD ECKERT
Directed by ANTON CORBIJN

- **辯證唯物主義**（德語：Dialektischer Materialismus），是以卡爾·馬克思和弗里德里希·恩格斯的著作為基礎在歐洲發展起來的一門科學哲學、歷史哲學和自然哲學。馬克思主義辯證法強調物質的重要性及物質內部矛盾的存在，其包含但不限於階級、勞動和社會經濟學及相關理論的結合。馬克思主義辯證法與唯心主義的黑格爾辯證法有一定不同，後者強調觀察物質現象中的矛盾，並通過分析這些矛盾，在保留其本質的基礎上找出一套解決方案。馬克思主義辯證法則認為，為解決上述矛盾現象，最有效的辦法是解決和重新安排問題根源的社會組織系統。

- 費爾巴哈則提出「唯物質才是真實」的世界觀，這是唯物主義。馬克思結合黑格爾、費爾巴哈的學說而創造出「辯證唯物主義」。馬克思主義哲學認為辯證唯物主義是關於自然、社會和思維的最一般規律的科學。
- 辯證唯物主義是更廣泛的唯物主義主題的一個方面，它主張物質世界的首要地位：簡而言之，物質先於思想。唯物主義是一種現實主義的科學哲學，它認為世界是物質的；宇宙中的所有現象都由「運動中的物質」組成，所有事物都是相互依存和相互聯繫的，並按照自然規律發展；世界存在於我們之外，獨立於我們對它的感知；思想是物質世界在大腦中的反映，世界「原則上」是可知的。

建築 與 音樂

建築 & 音樂

建築 = 音樂

建築 包函 音樂

音樂 包函 建築

- 音樂是流動的建築，建築是凝固的音樂
- 蓋房子就是從零開始，音樂創作也是一樣，有人認為音樂是流動的建築，建築則是凝固的音樂，**Archie**有感而發地說：「在藝術領域上，建築與音樂都是相通的，或者說是互通的。假如要建造一座建築，就跟拍電影很像，建築師跟導演某種程度上也是相似的。若是拿樂團來比喻的話，建築師就好比是樂團指揮，你要去組織這些人，去把一件作品完成。所以，建築師在開始作設計的時候，面對機能需求與環境問題會有個想法，並且會針對問題去作出解決方案，這就跟樂團的指揮如何去詮釋作曲家的創作，怎麼去組織樂手們的合作無間，並帶領整個樂團演奏出動人樂章一樣，如出一轍。」

Form

現代建築 (Modern Architecture)

To

後現代建築 (Postmodern architecture)

Form

搖滾樂(**Rock and roll**)

To

後搖滾樂(**Post Rock**)

Form 現代建築 (Modern Architecture) To 後現代建築 (Postmodern architecture)

Modern Architecture	1900's~
極簡主義建築 (Minimalism)	1960's~
Postmodern architecture	1970's~
解構主義建築 (Deconstructivism)	1980's~
數位建築 (Digital architecture)	1990's~

Form 搖滾樂(**Rock and roll**)

To

後搖滾樂(**Post Rock**)

Rock and roll

1940~1970's

極簡音樂 (Minimalism)

1960's

Punk

1970~1975

Post Punk

1975~1978

New(wave)Music

1980's

另類音樂 (Alternative rock)

1990's

後搖滾

2000's

建築 音樂

共融

(Inclusiveness)

極簡主義藝術運動（Minimalism）

- 極簡主義藝術運動的定義：

極簡主義藝術運動誕生於 **20 世紀的中期**，是一種具有影響力的藝術風格，強調簡約抽象的藝術特色，注重**簡潔的線條、極簡的色彩和基本的結構**。

極簡主義被視為**抽象藝術的延伸**，其特徵是**消除過多的裝飾、細節和情感，僅展示藝術的純粹和美麗**。與大多數抽象藝術一樣，極簡主義並不具有潛在的意義或更深層的理解。相反地，它將重點放在**美學、結構和材料上，而不是藝術家的個性或自我表達**。在此期間，極簡主義藝術運動詮釋上具有開創性，極簡藝術家試圖強調創作藝術的媒介和材料才是真正的本質。極簡主義挑戰傳統的藝術感受和欣賞方式，它透過去除藝術的主觀元素和表達，凸顯了觀眾、藝術品以及周圍環境之間的**互動和體驗**。

極簡主義藝術運動的歷史

- 極簡主義是 1960 年代初在美國興起的一場藝術運動，藝術家們有意識地放棄了他們認為陳舊和學院派的藝術。極簡主義藝術家建構主義（Constructivism）、荷蘭風格派運動（De Stijl）和馬塞爾杜尚（Marcel Duchamp）的現成品中汲取靈感，摒棄了抽象表現主義的英雄敘事，推崇精簡純粹、自我指涉的幾何形式。這一波新的影響讓年輕的藝術家開始質疑不同媒介之間的傳統界限，將幾何抽象（Geometric Abstraction）、構成主義（Constructivism）以及現成品概念融合，成為塑造極簡主義藝術運動中的關鍵。

由於戰後的後果和人們生活的條件，人們經歷了物資短缺，面臨了日常用品沒有多餘選擇的情況。極簡主義始於 1950 年代，由一群藝術家領銜，他們創作的並非傳統的代表現實世界物體，如房屋、瓶子或雪景的繪畫和雕塑。相反地，他們專注於使用的材料，如油漆、木材和金屬，使得他們的藝術品看起來宛如工廠製造的產品。在那個年代，出現了一個新的藝術家群體，他們使用了類似現代主義建築的詞彙，即工業材料，具有幾何和極簡主義特徵，但有著獨特的藝術目的，正是這種獨特的藝術風格驅使了極簡主義藝術的誕生。

- **1960 年代開始興起**

(1966 年，紐約猶太博物館舉辦了一場為「Primary Structures」的展覽，該展覽對極簡主義為重要的藝術運動起了舉足輕重的作用。該展覽展出了唐納·賈德（Donald Judd）、卡爾·安德烈（Carl Andre）等著名藝術家的作品，並且是首批專門展示極簡主義的藝術展覽之一。雖然展覽向公眾介紹了這種新的藝術形式，但也因它的不同被貼上「ABC 藝術」、「最低限藝術」和「極簡主義」等各種標籤。有些藝術家們自己拒絕這些標籤，並認為這些標籤具有貶意。

• 極簡主義藝術的特徵

當時，有些人甚至認為極簡主義是叛逆的，因為它反對表現主義藝術的情感抒發方式。極簡主義的一個關鍵特點是試圖透過**色彩和形狀來傳達最簡單的含義**。從美學的角度來看，極簡主義提供了精緻的美感，同時代表著真理（因為它不假裝成為其他任何東西）、秩序、簡約和和諧。極簡主義藝術家弗蘭克·斯特拉（**Frank Stella**）以他的宣言「你看見的，就是你所看見的。」而聞名。極簡主義似乎充分表達了這句話的意思，**強調藝術品的物理特性，尤其注重幾何形狀和色彩**。極簡主義藝術純粹為藝術而創作，不受情感的束縛。

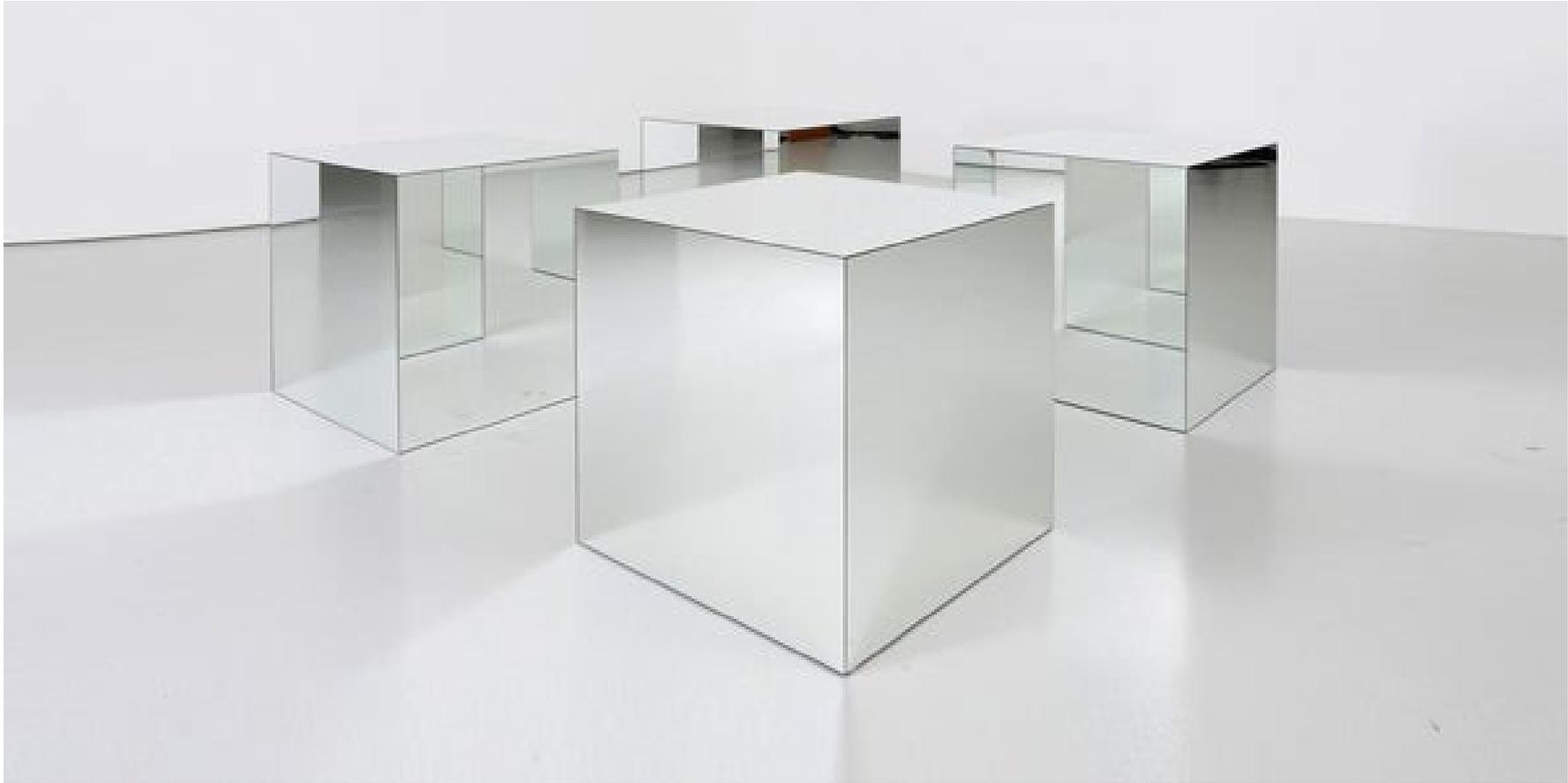
- **重複性**

重複性為極簡主義的基本特徵，對這一運動的美學和哲學起著至關重要的作用。在極簡主義藝術中，重複性是一個不斷出現的特徵，用來建立一種視覺上的節奏和秩序感。這種重複的運用不僅限於視覺藝術，還延伸到音樂領域。在極簡主義音樂中，通常也以重複的音符、和弦、節奏模式或音樂元素為特點。

除了美學之外，重複性也象徵著耐力和永恆。極簡主義藝術中基本元素的持續重複傳達了一種永恆感，強調了藝術的持久品質。這種持久品質不僅凸顯了極簡主義在藝術界的重要性，還有助於其在各種藝術形式中的持久吸引力和影響力。

• 幾何形狀

極簡主義藝術中對幾何形狀的使用受到了當時工業和建築設計美學的影響。極簡主義有效地運用幾何學，以最大限度地發揮現有資源的表現力，因此與當時的文化背景有著緊密聯繫。極簡主義藝術運動中的藝術家經常使用基本的幾何形狀，如正方形、長方形、圓形和直線來創作他們的藝術品。這些形狀之所以被選用，是因為它們天生的簡單性和它們為構圖帶來的結構和諧感。

Robert Morris, "Untitled (Mirrored Cubes)", 1965-1971

- **簡單性**

(結構和外觀的簡約性是極簡主義的重要特徵之一。極簡主義主張將藝術簡化到其基本元素，這意味著剝離任何不必要或多餘的細節，只保留基本要素。這也意味著極簡主義拒絕了早期藝術運動中常見的裝飾元素和華麗的修飾。

極簡主義通常被認為比其他藝術形式更「純粹」和更精簡，以極少或幾乎不可察覺的筆觸以及顏色之間的明顯區別為特徵。在極簡主義中，藝術家的情感或個人表達被最小化。這種藝術更多地關注的是作品本身的客觀特性，而不是藝術家的情感。

- **有限的顏色運用**

極簡主義的另一個特徵是顏色的運用；極簡主義藝術風格通常專注於**中性色彩**。早期的作品通常以單一色調為主，限定於一種顏色及其相關的色調，如**黑色、灰色和白色**。這使得極簡主義的藝術作品在方法上更加中性。極簡主義的顏色**不用於傳達個人情感，而是用於傳達作品本身**。

- **精確且清晰的邊緣**

極簡主義藝術追求區域之間的**色彩分界明確、精確的邊緣**。不涉及陰影或微妙的過渡。這就是為什麼正方形和長方形如此在極簡主義如此受歡迎，因為它們提擁有具體的形狀和線條。**精確的邊緣增強了極簡主義藝術視覺的清晰度**。觀眾可以輕鬆辨識每個單獨的色彩區域以及它們之間的關係。**這樣的清晰度有助於極簡主義藝術作品展現簡單性和即時的影響**。

• 缺乏情感內容

許多早期的藝術運動，如浪漫主義（Romanticism）或象徵主義（Symbolism），將藝術視為傳達複雜敘事或象徵的方法。相比之下，極簡主義避免了敘事或象徵性。大多數極簡主義藝術沒有過多的表達，因為極簡主義藝術家不會在藝術品中展示他們的個性或情感。

極簡主義強調客觀性。當您站在一件極簡主義藝術品前時，你不會找到豐富的理念、複雜的主題或社會議程。相反地，這些作品專注於幾何和顏色。對形式和結構的關注不是為了表達情感的慾望，而是為了單純創造視覺體驗。

總而言之，極簡主義是為了藝術而創作，而不是為了情感。它強調藝術品自身的美學、結構和形式特質，而避免參雜個人的感受。極簡主義藝術家希望人們能欣賞藝術品的本質，並體驗它們所呈現的視覺上的享受，而無需受到情感的干擾。

• 使用工業材料

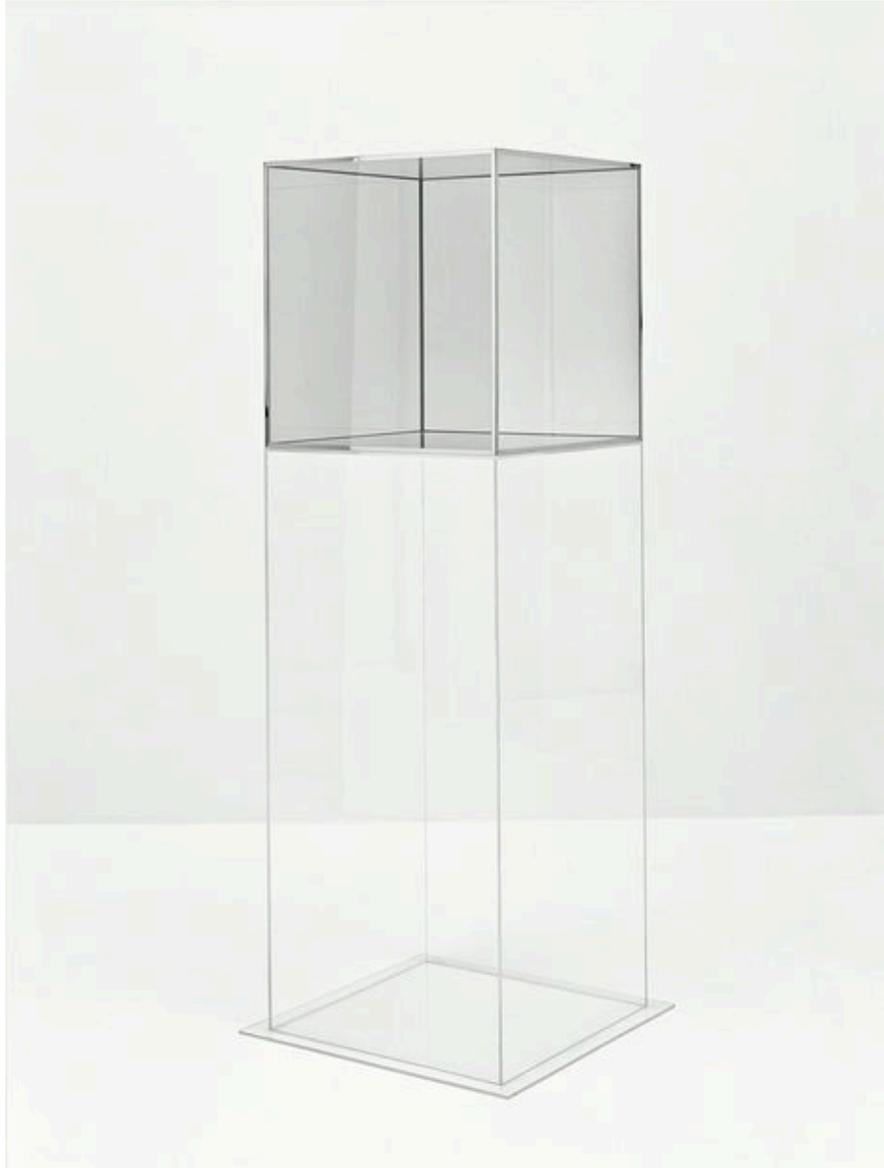
在極簡主義中，材料在藝術創作中扮演了關鍵的角色。極簡主義藝術家偏愛原始、無裝飾，且通常是大規模生產的材料，展示了他們對傳統工藝和藝術理想的拒絕。工業材料通常以精確和一致的方形式製造，消除了個別工藝的需求，並強調了形式和材料的純粹性。

極簡主義藝術家經常使用工業材料，如金屬、混凝土和玻璃來創作他們的作品，強調這些材料的自身的特質，以及它們與周圍環境的關係。在極簡主義中對工業材料的偏好是一種有意的選擇，突顯了該運動的客觀、簡單和對材料特性的重視。

• 強調觀眾的體驗

在極簡主義中，觀眾的體驗是一個核心考慮因素。為了強調藝術品與觀眾之間的關係，極簡主義通常使用簡單的形式，並邀請觀眾直接參與並按照他們自己的指令來互動。

唐納德·賈德的《Untitled》（1969年）是這種強調觀眾體驗的極簡主義的一個例子。這件藝術品由相同的矩形盒子組成，排列成一個網格圖案，放置在地板上，由不銹鋼製成，一側開放，形成一個中空的內部空間。觀眾被鼓勵在這些盒子之間四處走動，從不同的角度體驗藝術品。

Larry Bell, 20" Untitled 1969 (Tom Messer Cube)

• 對極簡主義藝術的反對與批評

儘管極簡主義具有重要的影響力，但依然存在著一些批評。正如前面提到的，其中最普遍的批評之一是認為極簡主義可能被視為缺乏情感內容。有一些人認為它缺乏早期藝術運動（如抽象表現主義）中所展現的深度和豐富的情感。批評者認為，極簡主義藝術強調純粹的形式和物質性可能導致藝術變得冷淡和毫無情感。這讓人不僅讓人聯想到粗獷主義建築，它同樣強調簡單性、減少裝飾和使用工業材料，但對某些人來說可能顯得難以親近。

極簡主義的另一種批評是形式和內容的簡化可能使藝術品顯得膚淺或缺乏實質。這種對過度簡化的視覺可能讓人覺得乏味，他們認為極簡主義作品缺乏更精緻藝術形式中所發現的深度和複雜性。推崇精簡的同時可能導致藝術變得單一或過於簡單。

Agnes Martin, Window, 1957

Robert Morris, Untitled (L-Beams), 1931-2018

Carl Andre, Sculpture as Place, 1958-2010

Sol Lewitt, Corner Piece #4, 1976

- [安藤忠雄](#) | 空間與光的極簡建築

[安藤忠雄](#)曾經說過一句著名的話：「我不認為建築需要過多地表達自己。建築應該保持沉默，讓陽光和風為它表達。」這句話完美地體現了他的建築理念。就像深澤直人的產品設計自然而然地融入日常生活一樣，[安藤忠雄](#)的建築同樣旨在創造人與環境之間的深刻聯繫。

在[安藤忠雄](#)的建築中，你不會看到多餘的裝飾。相反地，他專注於純粹而不加修飾的結構，強調形式與空間的本質。他的設計經常運用簡單幾何形狀——如立方體、矩形和圓形，以精確而平衡的方式排列。

- [安藤忠雄](#)作品中最具代表性的特色之一就是他對**混凝土**的巧妙運用，這已成為他顯著的建築特質。儘管混凝土通常被視為沉重及工業化的材料，但[安藤忠雄](#)卻能將它轉化為**純粹且輕盈的存在**。

他透過精密製作的**模板工法**來塑造混凝土，呈現出**平滑無瑕**的表面。這種處理方式讓他能夠展現**材料的自然之美**，同時保持一種**精緻而具觸感的質感**。

但是，[安藤忠雄](#)建築的特色不僅僅在於材料本身。若要形容[安藤忠雄](#)建築中的裝飾元素，那一定是**光**。

[安藤忠雄](#)運用**自然光來強化他的極簡美學**。他利用**陰影、開口和反射**，營造出動態而變化多端的環境。光線透過狹長縫隙或寬闊開口緩緩灑入，隨著時光流轉而悄然變化。平滑的混凝土表面上，光影交錯，如舞蹈般流動，為建築空間注入生命力。

[安藤忠雄](#)的建築哲學完美地反映了**日本極簡設計的核心理念**——擁抱**自然與簡單**，而非強加裝飾。透過讓自然元素塑造空間體驗，他的建築不僅僅是**物質結構**，而是成為一種與**空間和光的深度對話**。

- [三宅一生](#) | 機能與美學兼具的極簡時尚

極簡設計不僅僅存在於建築領域，另一位日本設計師將這種哲學融入時尚設計，在這裡，機能與美感同等重要。

其中，最具影響力的極簡時尚設計師之一便是[三宅一生](#)。雖然他經常因為大膽實驗與創新技術而受到讚譽，但他的作品其實深深植根於簡單性與機能性的哲學。[三宅一生](#)對極簡主義的詮釋，不僅僅是簡約設計，更在於展現身體與布料之間的關係。

[三宅一生](#)的設計哲學，重點在於打造易穿、靈活且舒適的服裝。他認為，時尚應該能夠隨身體而流動，帶來自由與流暢，而非限制穿著者的活動。這種理念最具代表性的作品，便是他經典的 Pleats Please 系列——這些服裝使用輕盈抗皺的布料製成，隨著穿著者的動作自由伸縮，完美體現了[三宅一生](#)的核心概念：「設計不是為了哲學，而是為了生活。」

- 極簡主義之影響

- 視覺

視覺方面，極簡主義主張藝術作品不是作者自我表現的方式，採用簡單平凡的四邊形或立方消隱具體形像傳達意識的可能性，使用重複或均等分佈的手法，物料方面則盡量減少加工，採用原物表裡原來質感為賣點。

- 音樂

簡約音樂

音樂的極簡手法大多表現為重複的音節及最少的變化，以持續的低音、節奏或長音的方式暫停音樂演進（**stasis**）。除了正統音樂之外，也有不少搖滾樂、電子音樂、電影配樂及電子遊戲背景音樂等受到簡約風格的影響。

- 文學

- 簡約文學

文學上的極簡主義表現為文字的節約性，以平鋪直敘的方式，減少華麗的詞藻，讓讀者主動參與內容成為文本角色，避免作者的主導對讀者解讀時出現的壓抑，此類文學主要以鬆散的文體，如生活絮語、散文編章甚至箴言或短句形式表現。

- 舞蹈

• 建築

極簡主義（ Minimalism ）在建築形體設計元素中，運用簡單的線條結構元素，及材料的配合，提昇美學價值，運用在美學建築機能表現，發展機能對形體美的創作性，表現建築設計中求與物的視覺對話，在建築形態上展現實與虛的行為，應用創新與美學的價值在建築形體發展影響力，並結合當地的居住環境，改變建築的舊思維，讓視覺的景觀更延伸，讓建築機能的空間設計，及創造美學價值的建築能永續經營，改變居住生活機能，發展建築型態兼具前瞻的建築品質及美學價值競爭力。

- 極簡主義建築

- 極簡主義建築之型態研究與美學表現，回歸本土風格概念興起，以基本的材料呈現，不加修飾和色彩，並以借景、對景軸線形式應用，注入極簡建築美學表現的做法。創造舒適的視野景觀美學，改變都市環境的形態，創作獨特的建築美學風格或景觀，營造都市城鎮之美，讓他可以延續生命的永恆建築。
- 極簡主義設計形式上了解建築形態風格的演化與美學表現，對極簡形式的設計，應用在建築外觀做為形態美學的表現，例如極簡主義形態中，應用水平垂直性表現，以中軸線做對稱平衡排列，重韻律，協調性，環境與光線，運用材質展現..等作為建築美學表現形體的範圍與限制。

- 極簡主義根源於現代主義，在追求符合量產的加工原則下，採用簡單的幾何語彙為根基，並以最低限的材料與最新的技術，發展出充滿智慧、樸實簡明的表現形式。
- 以極簡設計元素運用在美學建築，發展形體機能對美學的創作性，從極簡主義設計形式上探討建築形態風格的發展趨向，近年來因經濟快速成長，營建業蓬勃發展，使得建築物邁向規模超高化，樓層立體化、構造特殊化、設備複雜化的趨勢發展，未因應社會變遷，建築形式上設計，如何對空間的改造及環境的優質化，來加以研究及發揮其創意，營造建築美學於區域發展之獨特性，能創造區域者需求之行為模式。

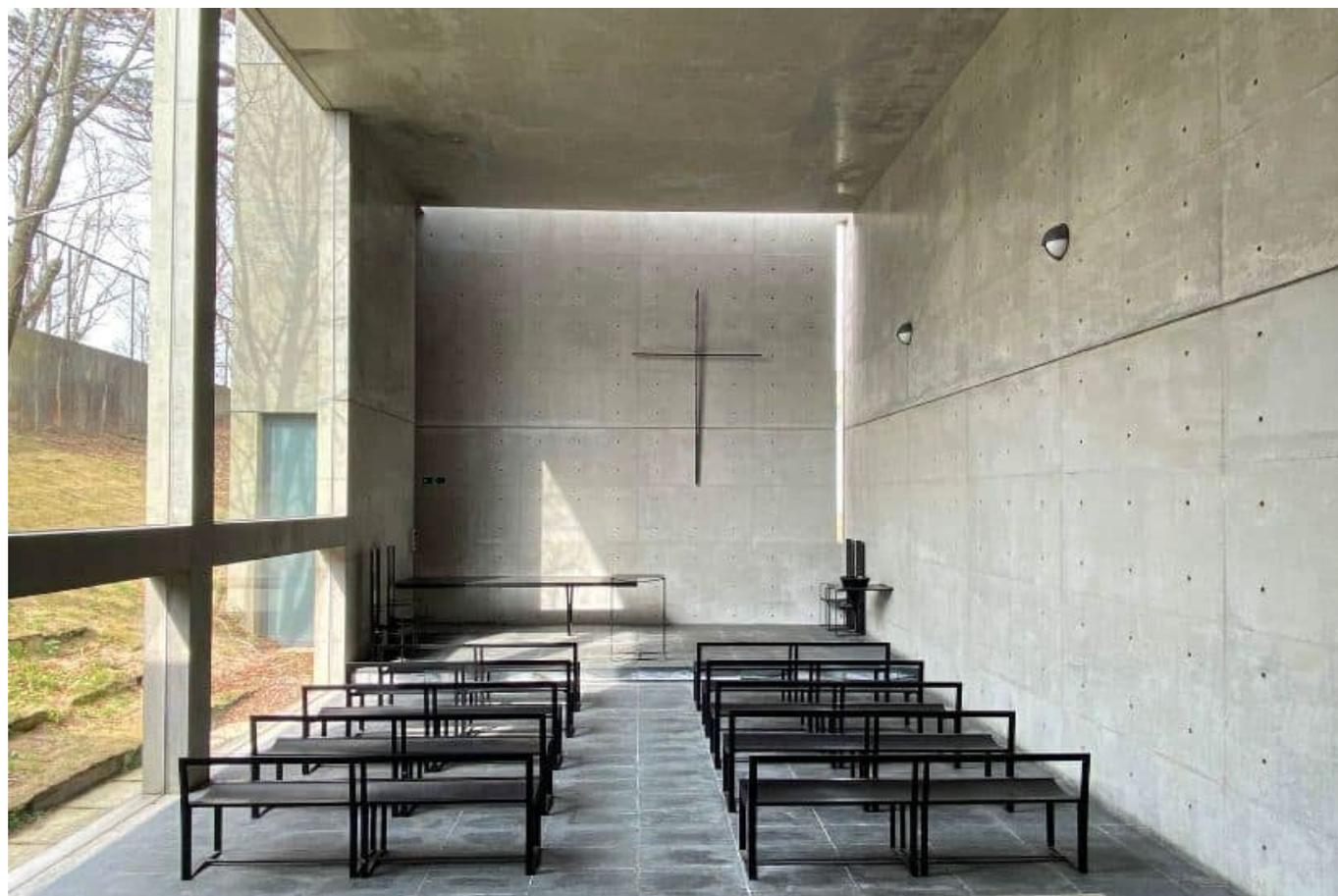
極簡主義建築設計應用以其本身機能、結構系統、與周圍環境是否能夠配合，是否能夠呼應當地文化風格，使其立面的創意、比例是否合諧，以及是否能創造出豐富生活空間.....等設計形式，創作建築美學表現的研究方法。

• 安藤忠雄

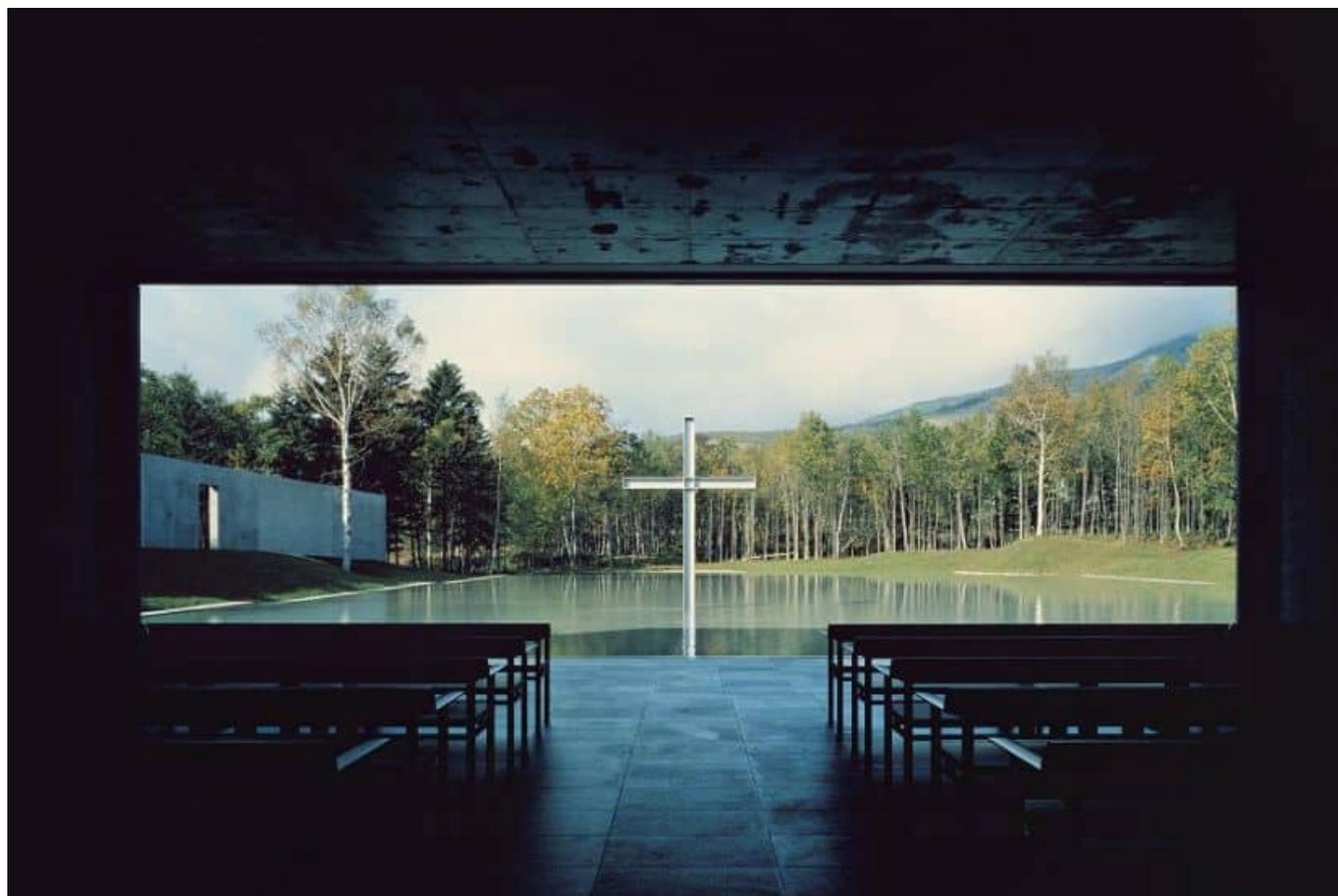
現今在建築上，我們比較熟悉的例子是日本的安藤忠雄的建築。他的建築設計有明顯的幾項特點，即清水混凝土、幾何形體、人工化的自然光線。安藤認為建築的第一要素便是可靠的材料，在他的建築物中運用，最常見的就是一大片光潔細膩的清水混凝土，這也成為其設計的標誌。幾何形體提供他建築運用的基礎框架，尤其「水平」與「垂直」的對立性。另外，安藤強調所謂的人工化的自然，指用人工化的建築抽象地表現光、水、風。「光之教堂」表現的就是「光」這個自然元素的建築化和抽象化，空間幾乎完全被堅實的混凝土牆所包圍，在黑暗的室內，射出一道十字架的光線，重覆的建材和單元製造了雄偉的背景氣勢，再把鏤空去除的部分巧妙地化為表現的主題，這個充滿張力和抽象神格化的空間，成功地將東方禪宗「空靈」的意味用現代的手法表現出來。

光之教堂

風之教堂

水之教堂

- 建築大師JOHN PAWSON

"Okinawa House"

- 1949年出生於英格蘭約克郡的富裕家庭，畢業於伊頓公學（Eton College），John Pawson短暫繼承家業後，便開始遊歷各地，在日本長野定居多年，並擔任英語家教，在離開日本的最後一年他前往東京，日本家具大師倉史郎（Shiro Kuramata）洞見John Pawson的天賦，建議他學習建築。30歲時John Pawson才申請進入Architectural Association School of Architecture（英國建築聯盟學院，簡稱AA），雖然他最後並未完成學位，但在日本的那幾年，和倉史郎拓展他對於事物觀察的視野，奠定了今日John Pawson成為「極簡主義」（Minimalism）建築的大師。

設計最重要的規則便是不斷做減法，直到你無法以簡化來提升這個設計—JOHN PAWSON

- 從本質上言，極簡主義風格是從**現代主義**設計中派生出來的設計風格，它具有現代人所喜歡的簡潔、精細、現代的風格特徵，也迎合了現代人高節奏生活所追求的求簡、求精、求快捷的心理特點。
- 建築師要做的就是**減少能耗**。真正的設計是儘可能少的設計，甚至「**零**」設計、**負**設計，因為任何一項設計都意味著新的**能耗與污染**。

- 極簡主義設計對建築設計風格、設計手法、設計美學的追求，並不完全建立在對產品設計的功能性、技術性、經濟性的深切關注基礎之上，考慮設計中對社會的時尚心理、藝術形式語言及建築型態風格等因素。

(一) **功能決定形式**，以功能為建築設計的出發點，提高設計的科學性，注意建築的適用效率。

(二) **形式與內容一致**，反對套用古代規範，突破傳統格式，採用靈活自由的造形，創建新風格。

(三) **採用新材料、新技術**，大膽地運用現代工業技術的新成就，發揮它們在建築結構上的力量。

(四) **注意經濟原則，降低建築成本**，努力做到以最廉價的成本取得最理想的建築。

(五) **空間和體積是建築的主角**，而不是像傳統建築觀念那樣，只重視建築的正立面。

(六) **廢除一切與功能無關的建築裝飾**，認為建築美的靈魂在於建築的合理性和邏輯性。

• 建築師雜誌2023.11

2023 11

極簡主義觀點的實心建築

Solid Minimalist Architecture

Are David Chipperfield's works modernist and minimalist? Is it a concept of less is more? Looking at old cases, it seems that he achieves a compositional and complete hierarchical relationship between forms and materials.

/ By Liu, Ke-Feng

前言

極簡主義的認識開始 平日生活中最多接觸極簡主義(Minimalism)的理由，其一是從音樂開始。曾成德院長自哈佛回來時，悚然給我一個CD，是三島由紀夫的傳記電影配樂，由 Philip Glass所做的極簡音樂。後來也喜愛Peter Greenaway的電影配樂，英國作曲家 Michael Nyman (1944-)所做的電影配樂《繪圖員的合同》(1982)和《廚師、小偷、他的妻子和她的情人》(1989)、A Zed & Two Noughts (1985)、Drowning by Numbers (1988)、Prospero's Books (1991)這些是不可缺的陪伴日常，就是重複的單調打理生活雜亂的秩序。另外用音樂體驗極簡概念也是一種身體知覺的方式。

其二是學校課程安排總會有一次主題是討論極簡主義，理由很簡單，抽象思考與美學脈絡，不是我們從小就有的習慣，多數國人喜歡熱鬧的美。而建築很依賴抽象的表達與運作，同學是需要多練習抽象思考。經常討論建築案例有Mies開始少即是多(less is more)，日本安藤忠雄、SANAA等。極簡主義常常提到英國建築師John Pawson，西班牙建築師Alberto Campo Baeza。

其三是藝術上的極簡，有繪畫與雕塑，也是我們值得認識，那是更激烈更抽象更迷人。對建築人而言，應該要去理解這樣的極限在哪裡？而不是做過的那些公式。

文、圖 / 劉克峰 (東海大學建築系退休教師)

1934 年出生於美國紐澤西州紐華克市 (Newark) 的理查·邁爾，自幼就對建築充滿熱忱，大學便進入以理論著稱的康乃爾大學建築系研讀，畢業後更前往歐洲探索傳統建築的起源，也帶著學生時期的作品向現代派建築大師柯比意 (Le Corbusier) 和阿瓦·奧圖 (Alvar Aalto) 請益，而這次交流對理查·邁爾影響很深，從他往後的作品中看到些許柯比意設計的影子，即可窺知一二。

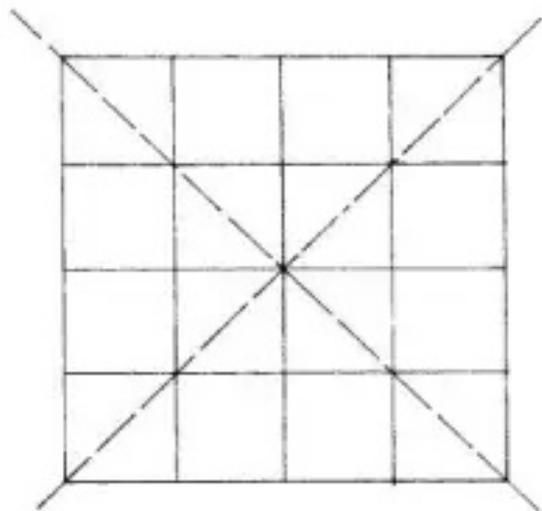
- **Richard Meier** :

「潔白便是一切的記憶，以及對於其他顏色的期待。白色對我而言，完全相反於字面上的意義，它代表的是不同時間的自然、有機與改變。」這是理查·邁爾（**Richard Meier**）在1984年獲頒普立茲克建築獎時的一段演說。1970年時，理查·邁爾與彼得·艾森曼（**Peter Eisenman**）等五位建築設計師，因為受到柯比意（**Le Corbusier**）提倡的純粹主義形式所影響，特別鍾愛輕快明亮的白色幾何建築形體，因而被稱為「紐約五人組」（**The New York Five**）或「白派」（**The Whites**）。然而，就像銘傳大學建築系助理教授褚瑞基曾經在《建築桂冠—普立茲克建築大師》一書中所說的：「幾乎沒有一位當代建築師能在40餘年的職業生涯中，維持著毫無改變的設計及美學風格。」紐約五人組中，目前只有**Richard Meier**仍堅持著他始終如一的白色建築美學。

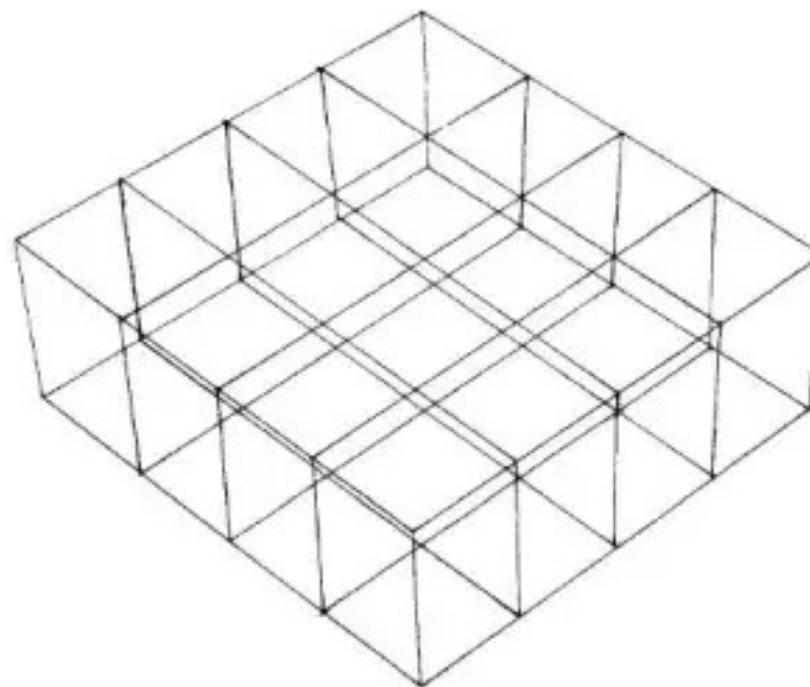
• 設計邏輯

1 | 正交網格

考慮到基地的實際情況，他在基地的高地上設置了一個方盒，其結構網格毗連著小鎮的結構網格。它是等邊的、對稱的、正交的。

普通正方形

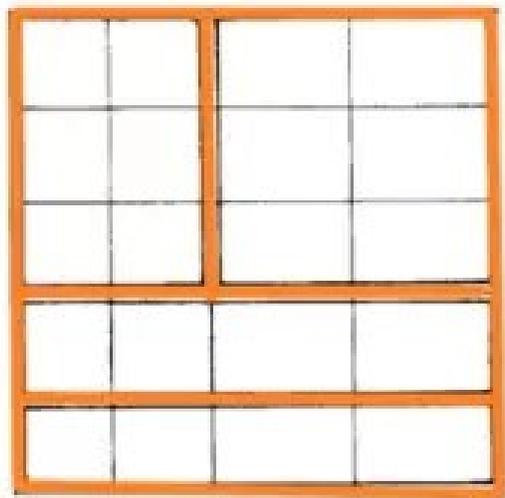

知乎 @小谷同学

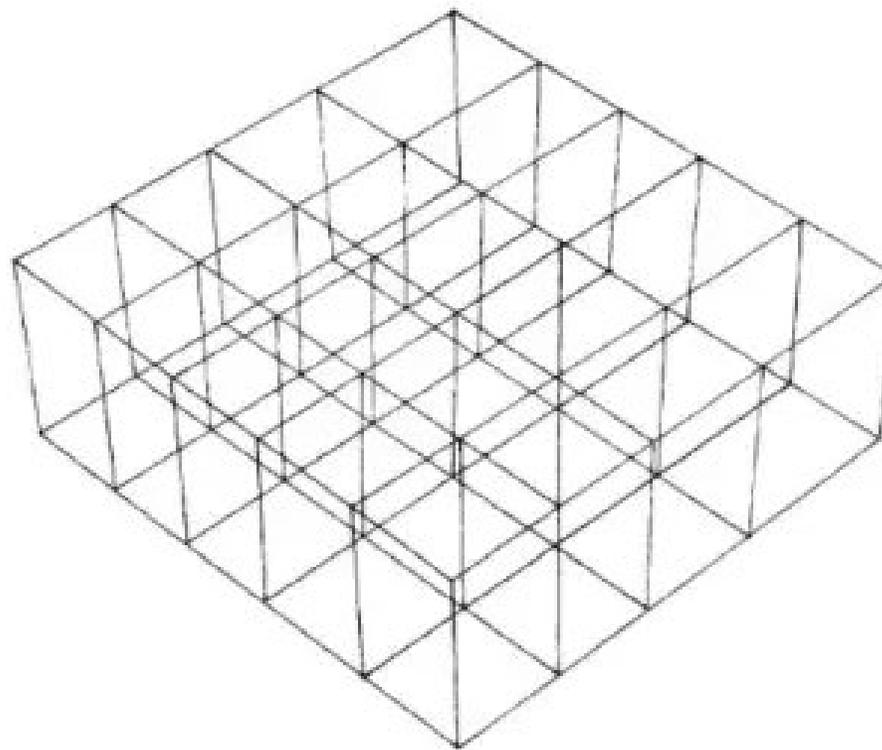
等边的、对称的、正交的

• 2 | 功能性網格

將正交網格的規律加以改變，使得它能夠順應內部的功能性需要，從而促成了一個新模型的產生。新的網格系統可以細分為4個明顯的區域。

四个区域

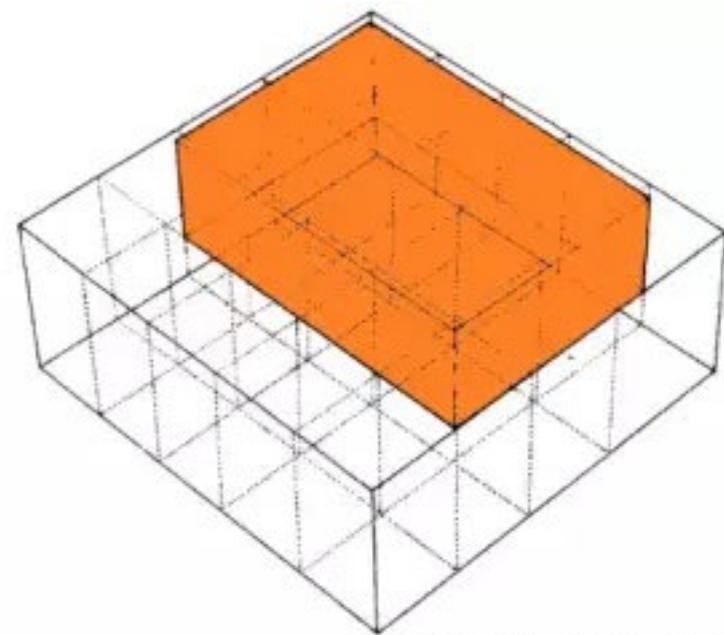
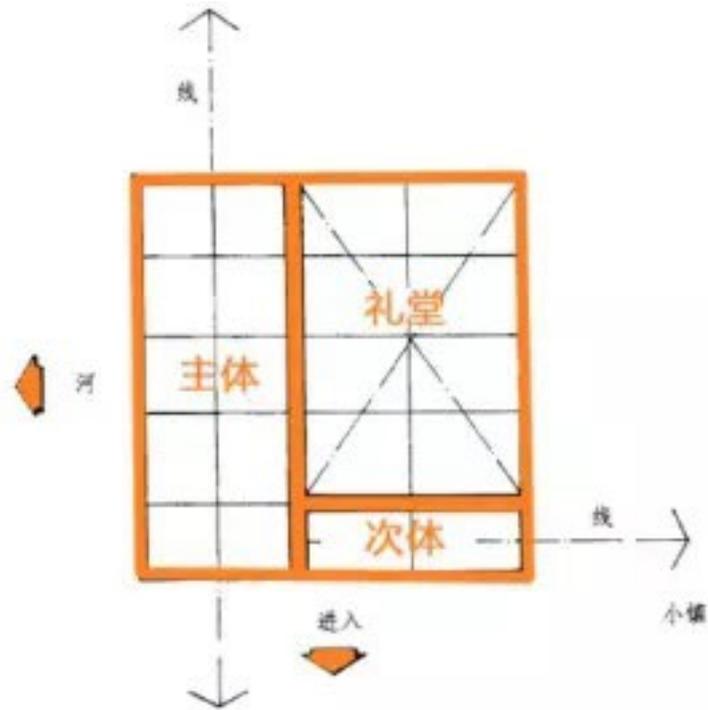
知乎 @小谷同学
修正为原始网格

- **3 | 視野範圍**

- 最主要的觀景是通過擴張由北至東南的一個弧形而獲得的，因此他將這個封閉塊的禮堂放在了基地的東北面。

- **4 | 禮堂**

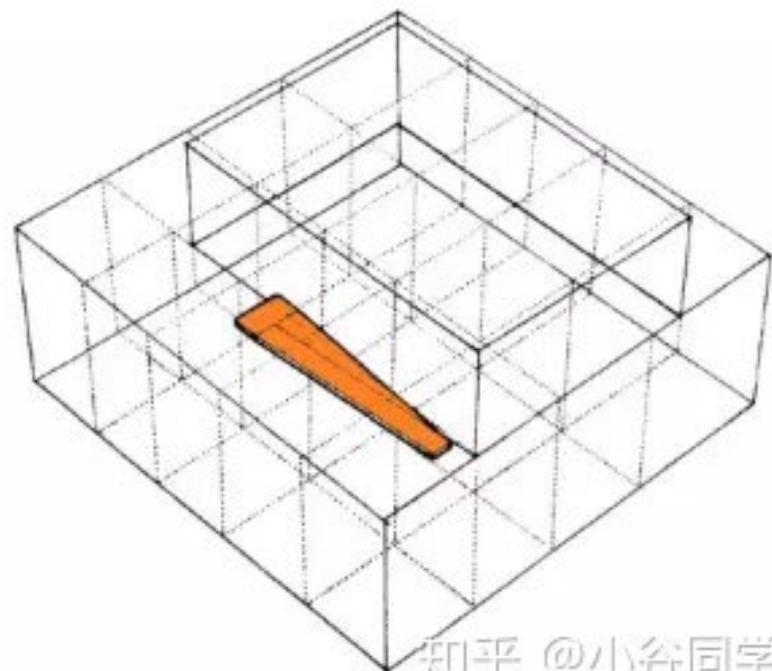
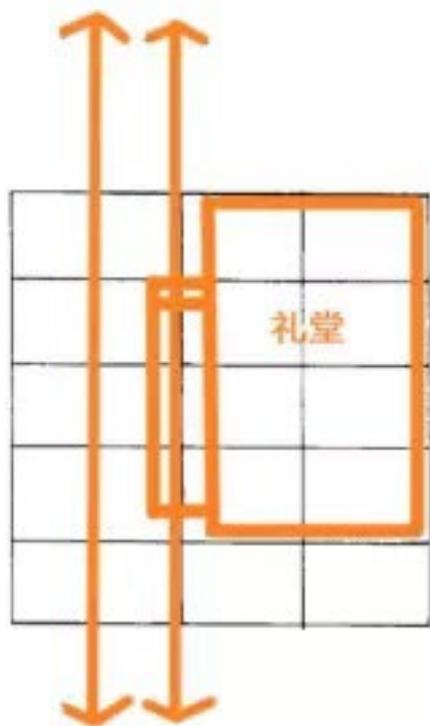
- 禮堂的放置方式重新組織了網格內的區域，體塊中形成一大一小兩個區域。大的區域面對河流，小的則朝向進入的路徑。

知乎 @小谷同学

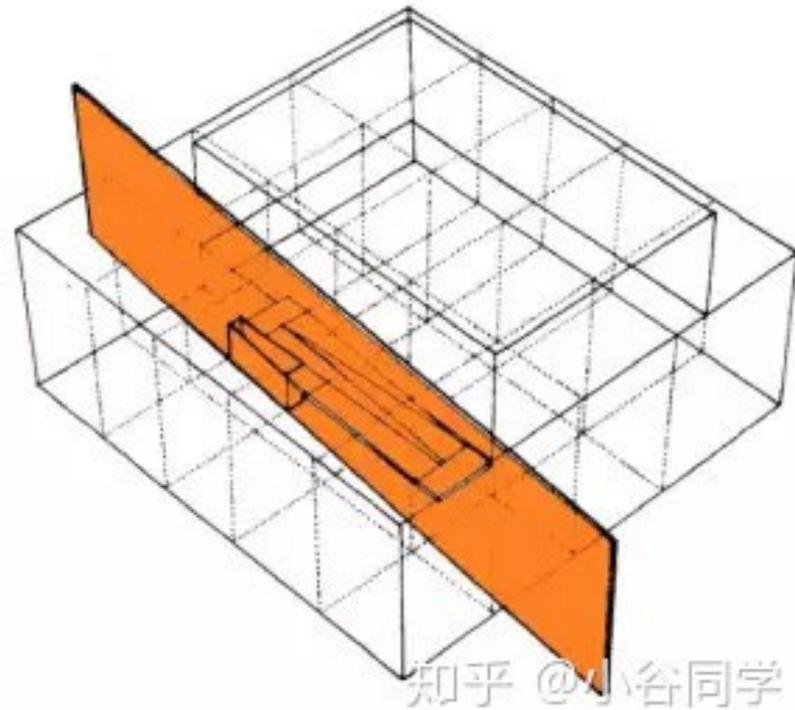
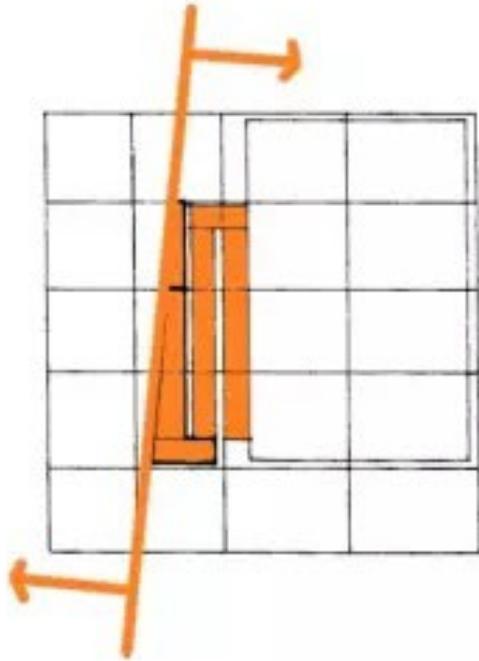
- 5 | 坡道

緊接著禮堂放置一條坡道，以加強主區域的線性感。

- **6 | 傾斜的軸線**

- 在設計中加入一個 5° 角，使坡道適應新的軸線，在這兩個網格系統相遇之處形成了一條中心線。

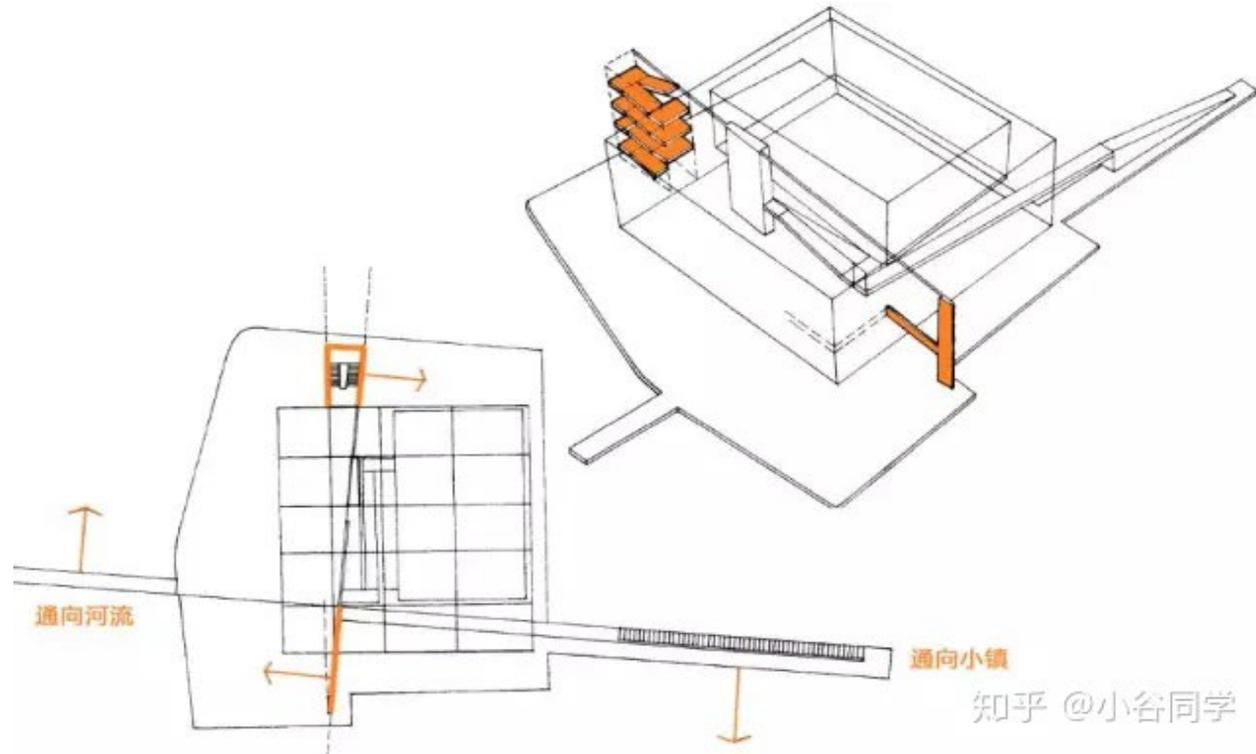

- **7 | 路徑**

- 這個新網格以適當的角度延伸，形成了兩條路徑。一條通向河流，一條通向小鎮。

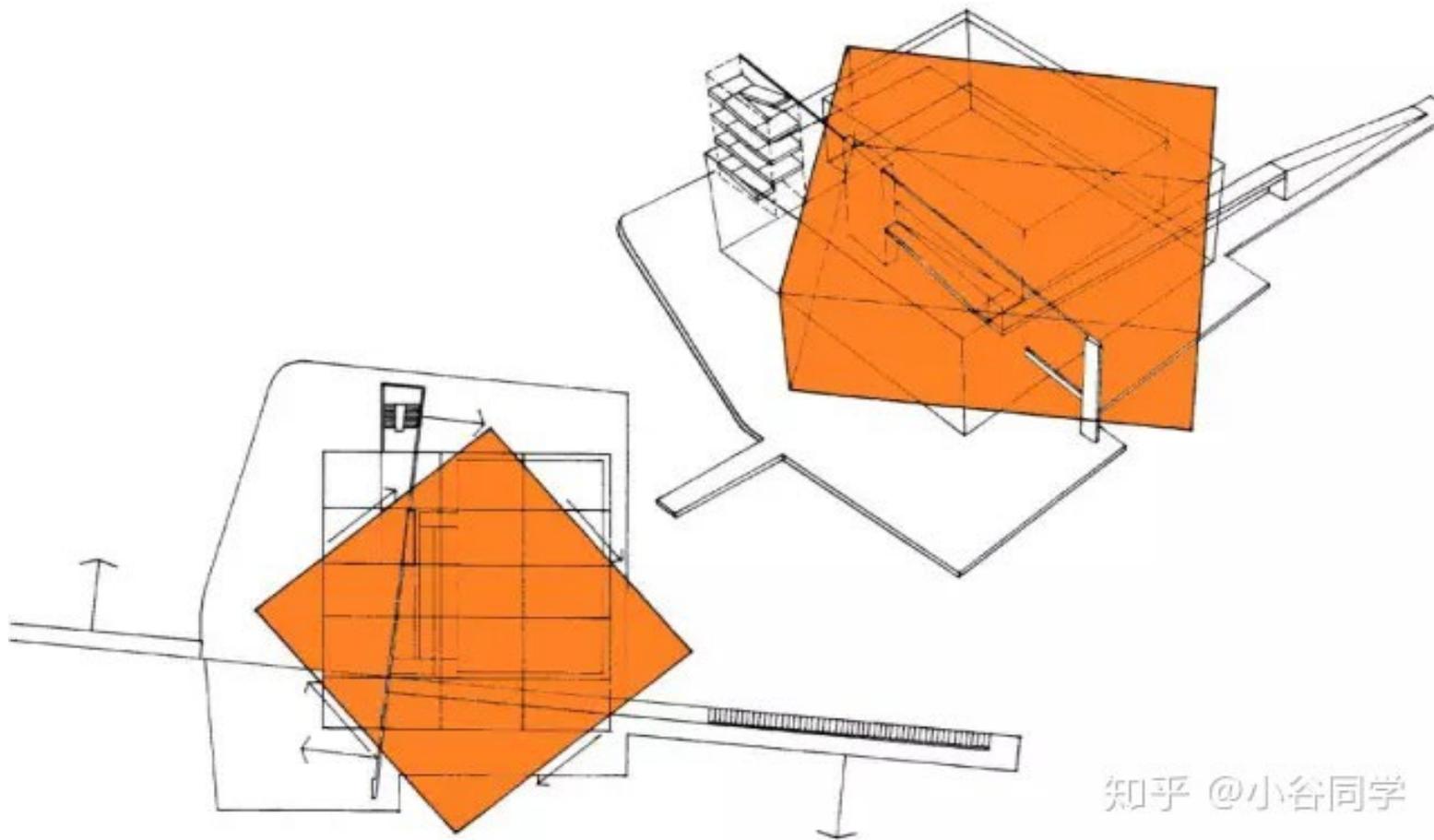
- **8 | 樓梯和隔牆**

- 體塊中出現新的網格，在其北面置入一個樓梯，而在南面則置入了一段隔牆。樓梯像避雷針一樣把直線上的壓力從地上傳入地下，從而化解了這個壓力。從小鎮進出建築物的路徑穿透了隔牆，而隔斷帶著樓面的水準元素從形式處產生一種線性推動力。

- **9 | 覆蓋的正方形**

- 建築師將一個大一些的正方形用更大幅度的旋轉角度覆蓋到第一個正方形上面，從而使得這個建築物的外形更加傾料。在這些旋轉的力量中，原先的網格和觀眾席起著穩定性元素的作用。

- **10 | 隔牆和樓梯**

- 這個正方形在西南面形成了一個隔斷，表達著旋轉的動量。正方形的一個角被置於一個瞭望台的水準邊緣上，這樣，垂直的隔斷和水準的邊緣一起形成了一個向前推進的抽，沿著原先的網格指向小河。
- 在與此相對的另一個角，一個正方形的樓梯擁有它自己的旋轉動量。樓梯形成了一條向下的路徑，像下落的瀑布一樣與另一條通往建築物外部的路徑相接。

- **11 | 進入路徑**

- 旋轉的正方形形成的這個隔牆是一個平面障礙物，它位於建築物入口的上方，將人們的視線轉移到河流上。
- 從停車場到這個建築，人們的視線和運動也被轉向那條河流。這個進入的路徑和隔斷之間形成90°角，這樣可以阻止進入建築物內部的視線。

- **12 | 入口**

- 去掉一部分隔牆，使一個入口盒子可以放置進來。大尺寸的隔牆被用來將人們的視線吸引至具有人體尺度的入口。
- 入口體塊與禮堂在一條直線上，並且正好從河流到建築物的那條路徑的運動軸線偏離。無論參觀者是從河流還是從停車場走向建築物，入口處都提供了一個視線的焦點。

- **13 | 盤旋的平面**

- 一個三角形的畫廊被放置在了入口區域的正上方，並使它的地坪處於相鄰瞭望甲板的上方。這些水準的平面在角落處相交，形成兩個銳利的邊緣，強化了垂直隔牆的銳利邊緣，使得建築物的這個角落酷似一艘輪船的船頭，大大增加了整個作品船身意象的感覺。

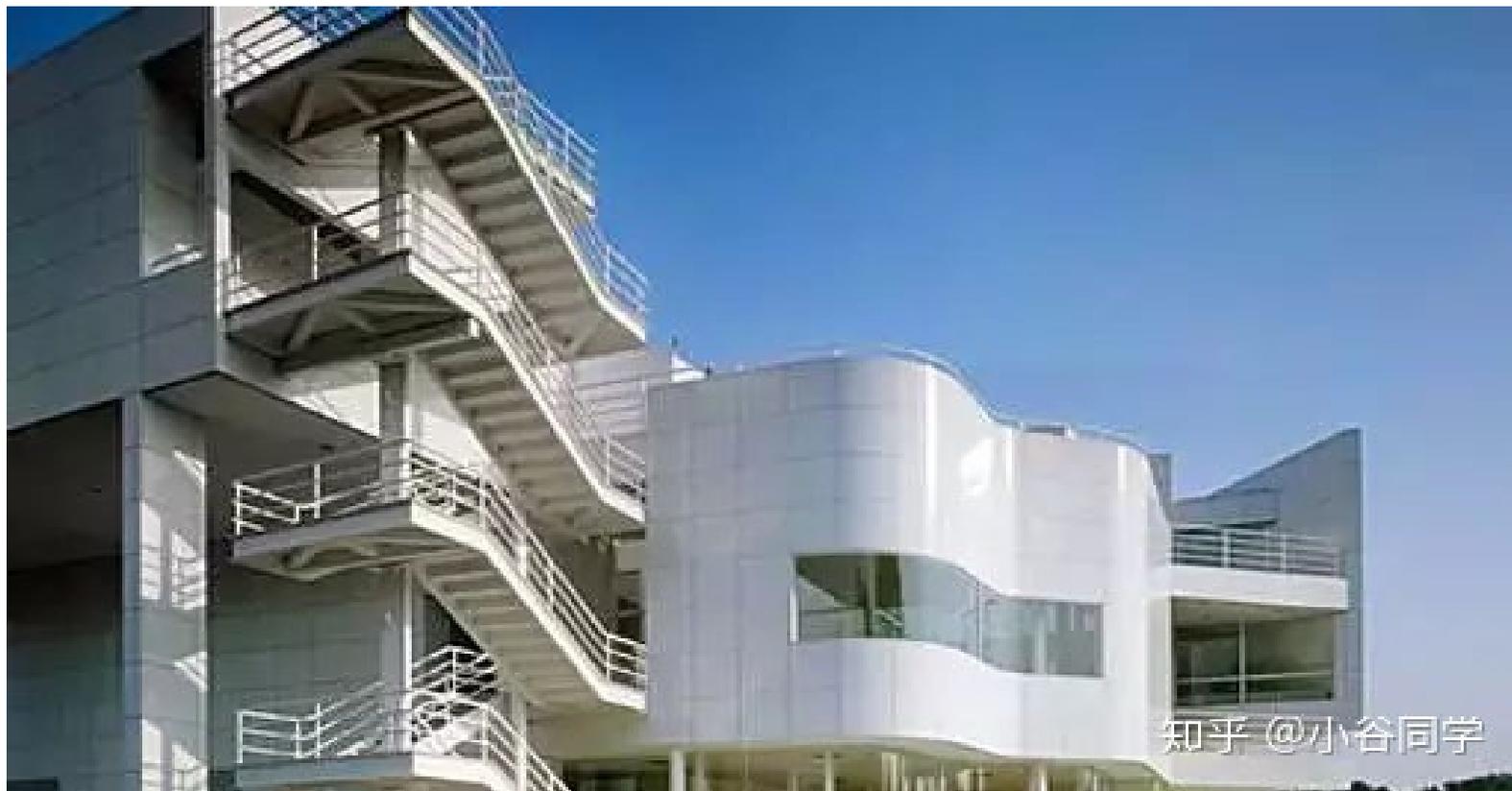
-

- **14 | 動感的角落**

- 一個更加不規則的三角形平面被懸在了瞭望甲板的上面，成為瞭望台頂部的一部分。這一佈置將瞭望台鎖定在垂直的平面上，使它成為入口處充滿活力、與眾不同的平面的一部分。

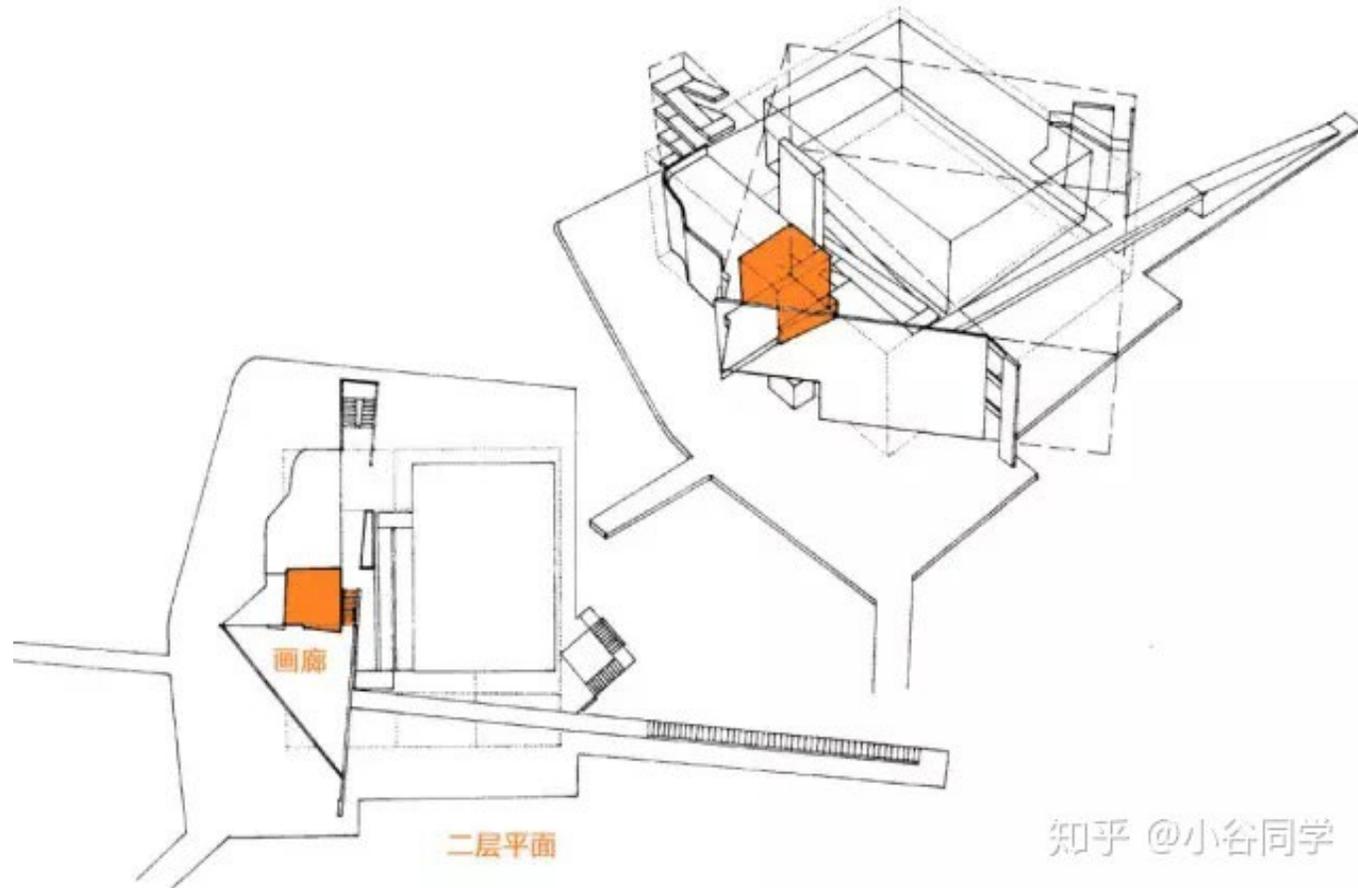
- **15 | 彎曲的走廊**

- 建築與那些有力的、相互衝突的平面相連的是一個盤懸在地平面上的彎曲體塊，且形式與河流相呼應。在這個體塊內有一個觀光廊，它的帶狀的窗戶可以讓人們欣賞到河流的風光。這個寧靜、彎曲、厚重的體塊與它旁邊的那些生動的平面形成了鮮明的對比。

- **16 | 光井**

- 在彎曲的觀光部分和三角形的畫廊之間，瞭望台構成了通向建築物內部的光井的一邊，因此光線既可以到達這個空間的每一個角落，又可以到達由坡道形成的迴圈區域。甲板層和畫廊層之間有一條樓梯將它們連接在一起。

• 17 | 西立面

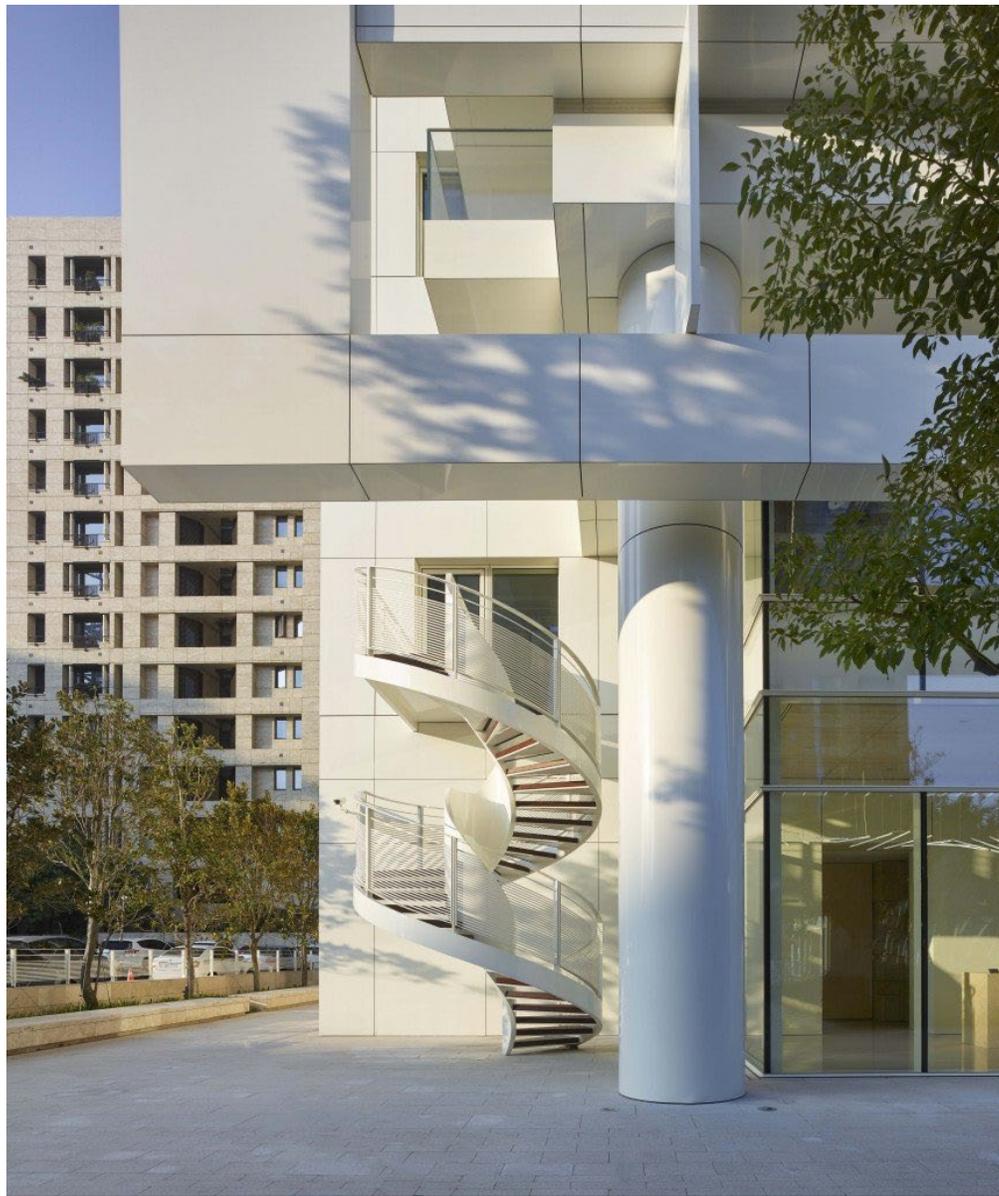
- 沿著西立面的視線移動是從右向左進行的，一直到樓梯為止。樓梯有力的“之”字形外觀把人們的視線帶到了地面。
- 這個結構是由4個主要部分構成：隔牆，一個垂直的平面、懸掛的水準平面、彎曲的觀光廊、樓梯。當然，入口體塊也扮演著吸引人們視線的重要角色。

- **大陸建設琢白 X 普立茲克獎Richard Meier**
- 台北信義區指標豪宅建案「55TIMELESS琢白」樓高31樓，建築與室內設計都由紐約白派建築大師理查麥爾(Richard Meier)操刀設計，是信義區最高的住宅大樓，也是Richard Meier全球第五座超高層住宅。琢白案的建設公司為大陸建設、厚生公司、桓邦建設耗費7年整合規劃投資興建，台灣建築師團隊為陳傳宗建築師事務所。
- 台灣知名豪宅建築師陳傳宗曾說：「Richard Meier的建築是由裡到外的藝術品，興建難度自然特別高。」大陸建設一開始想找Richard Meier設計時，他曾經提醒要考慮執行力問題，「Richard Meier的設計是你更動任何一個線條，都無法完整呈現他想表達的美感，最終就是忠於原始設計，是最節省時間的方式。」

大陸建設在台北信義區的超高豪宅建案「55 Timeless 琢白」地上為
31層、地下4層，全案共42戶

超白節能玻璃、玻璃帷幕及白色圓柱，純白建築完全落實白派建築
大師Richard Meier的Timeless建築理念

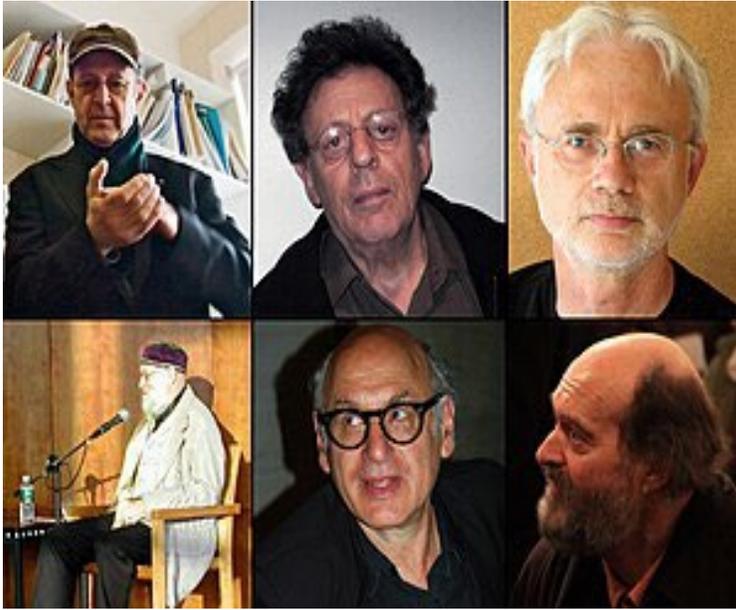

公共設施包括一樓的咖啡Lounge，還有博物館級的大堂與懸挑櫃台，
頂樓有SPA、宴會廳、Piano Lounge、健身房等

31樓宴會廳空間藝術懸掛美國複合媒體藝術家Belie Liu劉北立「Canopy篷頂」，為Richard Meier獨有的建築空間而創作，以中國古老的紅線將時空與歷史連結

- 簡約音樂(Minimal music) (also called **minimalism**)

六位著名的極簡派作曲家：（順時針順序）[萊奇](#)、[格拉斯](#)、[亞當斯](#)、[帕特](#)、[尼曼](#)、[賴利](#)

極簡音樂在1960年代時被提出作為[實驗音樂](#)中的一種音樂風格，這個派別大都展現以下的特色：

- 如果不具[功能調性](#)（functional tonality），則強調和諧的和弦。
- [樂句](#)、或較小單位的[figure](#)、[motif](#)、[cell](#)會不斷重複。加以難以捉摸、緩慢的改變、長時間極少或沒有改變的旋律。
- 以持續的[低音](#)、[節奏](#)或[長音](#)的方式暫停音樂演進（**stasis**）。

極簡音樂這個名詞是由簡約主義（或極簡主義）派生而來，在「極簡音樂」之前，有程序音樂或系統音樂等被使用在同樣的音樂上，尤其是經由嚴謹規則所建構的此種音樂。

- **概論**

- 簡約音樂可以回溯到19世紀的舒曼，而「簡約」第1次被用來形容音樂則出現在1968年，麥可·尼曼（Michael Nyman）給科內利烏斯·卡迪尤（Cornelius Cardew）的作品「The Great Digest」所寫的評論之中。尼曼稍後在他1974年出版的書中《*Experimental Music : Cage and Beyond*》擴張了他對簡約音樂的定義。另外，還有一名自我定位為簡約主義的音樂家湯姆·詹森，也宣稱是第一個使用「簡約」形容音樂的人，他於1989年在《村聲雜誌（英語：The Village Voice）》中這樣描述簡約音樂：

簡約主義的概念比許多人想像的都還大的多。在定義上，它包括了任何使用極少或有限制的材料而寫成的音樂：只使用了極少量的音符、極少量的文字、或只為少數樂器所寫的音樂，例如古鈸、腳踏車輪、甚至是威士忌酒瓶。它包括長時間持續著電子合成低鳴聲的音樂。它包括只用河流川溪的聲音錄製而成的音樂。它包括不斷重複的音樂。它包括用薩克斯風音效建立音牆的音樂。它包括花費很長時間從一種風格轉換成另一種風格的音樂。它包括任何使用所有可能被使用的音高的音樂（只要它們在C和D之間）。它也包括慢到一分鐘只演奏兩到三拍的音樂。

許多人（尤其是流行樂迷）發現簡約音樂比所謂十二音列音樂或是現代樂派的古典樂還更易聽。對另一些支持浪漫樂派或是更早音樂的人而言，容易感到簡約音樂令人煩躁，因為它的不斷重複性質、缺少複雜性、或缺少如程序音樂般的嚴謹只演奏兩到三拍的音樂。

- 簡約音樂之父

- 最重要的幾個簡約音樂家包括約翰·亞當斯(John Adams)、菲利普·格拉斯(Philip Glass)、史蒂夫·萊奇(Steve Reich)、特里·賴利(Terry Riley)，拉蒙特·揚(La Monte Young)被稱為簡約音樂之父。

- 在簡約音樂之中還有簡約層次的分別，可以從多方面觀察一個音樂是否屬於簡約音樂：演奏的方法、音樂的結構、以及音樂的技巧。

- 早期的格拉斯和萊奇的風格傾向十分的樸實，在主題之上幾乎不做點綴，並且是小編制的作曲。因而，在菲利普·格拉斯的例子中，也就是管樂琴、管樂器（尤其是薩克斯風）、以及歌手；在史蒂夫·萊奇的例子中，則是集中於小音槌以及敲擊樂器。

約翰·亞當斯的作品常常是為古典的樂器及編制所寫：管弦樂、弦樂四重奏、鋼琴獨奏。雖然上述提到四位音樂家都曾寫過如此作品，但沒有一位如同約翰·亞當斯之密集。他的音樂較能夠被古典音樂的欣賞者所接受，因為他的作品雖然帶有簡約的色彩，同時也注重古典的邏輯，尤其他沒有其他人將樂曲演進長時間暫止的習慣。

- 這三位作曲家所注重的層面，正好用來展示簡約音樂的三個極端層面：斯蒂夫·萊奇使用近乎機械的音色；菲利普·格拉斯大量使用意象上的材料，並且注重和弦；而約翰·亞當斯則表現出現代樂派繼任者的風采，不論是在節奏或是和弦上都更加難以預料。
- **David Cope**在1997年歸納下列特質：
 - 靜默
 - 概念式的音樂
 - 簡要
 - 連續性：以一個以上的成分作緩慢演進
 - 階段性和規律性（包括反覆性）

音樂特點

菲利普·格拉斯([Philip Glass](#))

- 簡約音樂最大特色在於重複使用同主題的樂段、緩慢地或不加以改變來呈現和諧的整體。這類普遍使用的技巧以及層次的使用、樂段的階段性就是所謂簡約主義式的。這與後來所稱的重複整個樂段有關，這同樣不是史無前例的但肯定十分稀少。層次感用來表現一個樂段的進展，然後加入新的聲音產生最後的效果。
- 和諧的和弦指的是音階之間合起來所謂「穩定」的聲音，而和弦同樣可以用聲部進行（英語：[voice leading](#)）的方法來分析。在簡約主義中，和弦的這種功能通常不被使用。
- 另一個簡約音樂的特徵是演進的階段性，藉以提供音樂上的變異性。一個著名的例子是特里·賴利的《C音》，它不是寫定的樂曲而是幾個分散的樂段，由演奏者自行連接來演奏，然後隨意停止。樂曲的整體結構，根據演奏者的選擇就很不同了。

- 簡約音樂反覆相同樂句，隨著時間作出分支。使用這個技巧的著名作品是葛拉斯的《愛因斯坦在海灘》和Adams「Shaker Loops」其中的「number」部分。
- 隨著時間，簡約音樂家開始使用越來越多的變化音的材料。例如葛拉斯的「二號交響曲」和Adams的歌劇。另一方面也開始使用其他樂器的音效，最明顯的就是電子樂器。簡約音樂的影響力常常瀰漫到大眾音樂之中，例如Brian Eno和Mike Oldfield，以及電子音樂和House，後者的DJ們取材各式各樣的音樂然後將它們重疊在一起播放。
- 簡約音樂領域確實是在有意的情況（所謂後古典）下發展出來的，他們受到Cage使用靜默和層次手法的吸引，並希望為這種音樂加上更多旋律性。許多個別的簡約音樂特點，在同時期的序列音樂（serialism）中也會出現，例如Berio的「Sinfonia」，或者是Morton Feldman的長音。

- 簡約主義有時會被賦予這樣的意識形態：離開複雜的現代主義，而靠向後現代主義。尤其後者認為所謂音樂的進步是不切實際的，並不需要執著於開發更先進的作曲理論或是複雜的系統。這個論點，使得簡約音樂有所本，不是採用所謂西方傳統，而是內化了更多的「東方」精神，例如冥想、狂喜、或者專注。特別是Philip Glass，他認為所謂精緻的或低俗的音樂的分野正在崩潰，而簡約主義，因此而重要處在於它聯合並且使兩者對話。這個觀點甚至不被所有簡約音樂的聽眾所接受，但是當問題是關切它的表演、受注目和接受度時，則通常又會被引用。
- 簡約音樂常常被用於電影之配樂和其他媒體，藉以提供環境的或心情的烘托。它也被來自其他領域的配樂家所接受，例如Lukas Foss的晚期作品。
- 最後，有些人（如Kyle Gann）認為簡約主義在80年代就已經結束，在此之後的音樂應該被叫做後簡約主義。根據Gann，後來的作品中固定出現的音調反覆和凝結（stasis），和前代的作品比起來已成為一種僵化的原則。

特 點

- 重覆與循環:音樂的型態(音型)與模式會不斷重複，建立一種獨特節奏及氛圍。
- 逐漸變化: 音樂由不斷重複中會逐漸產生變化，變化可能是微小的，但會產生聽覺效果，感受到音樂的流動。
- 簡單的合聲與節奏:極簡音樂通常使用簡單的音樂結構與模式，有助於聽者專注於音樂的微妙變化。
- 聲音的堆疊: 極簡音樂的聲音通常會逐漸堆疊，一層一層疊加，進而營造出另一種音樂質感。

- 簡約音樂之批評

- 簡約音樂在起初發展之時便引起爭議，針對簡約音樂的批評大致上有兩種觀點。
- 第一種來自現代主義的擁護者，他們認為簡約主義是對於進步的反叛，是現代性的腐化而墮落到庸俗的地步。他們論述簡約主義是精緻藝術對於大眾藝術的投降。這些評論正好和後現代的觀點成了對比，後者的觀點認為這究竟是現代音樂家尋找音樂出路的方法，而非陳腐或墮落，更不遜於追求現代主義尋求更嚴謹、重要而推動人類知識和善的觀點。
- 第二種來自西方古典音樂的擁護者，尤其是經歷過19世紀音樂的那些人。他們認為簡約音樂過於重複、無聊、毫無樂句的演進，並且膚淺。有些笑話使用不斷重複簡約音樂家的名字來取笑他們，尤其以菲利普·葛拉斯為眾矢之的。這種觀點認為簡約音樂無法有甚麼成就，並且缺乏內在的吸引力。

- 簡約音樂家
- 特里·賴利(Terry Riley)
- 史蒂夫·萊奇(**Steve Reich**) 猶太裔美國簡約主義古典音樂作曲家
- 菲利普·格拉斯(Philip Glass) 美國當代作曲家
- 約翰·亞當斯(**John Coolidge Adams**) 美國當代古典音樂作曲家
- 拉·蒙特·揚(La Monte Thornton Young) 美國當代古典音樂作曲家
- 久石讓（藤澤守）（Hisaishi Jō）日本作曲家、編曲家、指揮家
- 麥可·尼曼(**Michael Laurence Nyman**) 英國作曲家、鋼琴家
- 凱文·沃蘭斯(Kevin Volans) 南非作曲家
- 馬克斯·李希特(**Max Richter**) 德國出生的英國作曲家、鋼琴家

- 神聖簡約主義
- 一些作曲家（主要來自東歐）把簡約派的一些作曲手法與宗教和神秘主義結合起來進行創作，這些作曲家一般被稱為「神聖簡約主義」作曲家。
- 阿沃·帕特(**Arvo Pärt**) 愛沙尼亞作曲家
- 亨里克·戈雷斯基(Henryk Mikołaj Górecki)波蘭作曲家
- 約翰·塔文納(**John Kenneth Tavener**) 英國作曲家
- 阿蘭·霍夫哈奈斯(**Alan Hovhaness**) 蘇格蘭裔美國作曲家
- 彼得里斯·瓦斯克斯(Pēteris Vasks)拉脫維亞作曲家
- 吉雅·坎切利(Giya Kancheli) 喬治亞作曲家
- 弗拉基米爾·馬丁諾夫(**Владимир Иванович Мартынов**) 俄羅斯作曲家

- 影響簡約主義的搖滾樂團
- [Autopsia](#)
- [Ashra \(Manuel Göttsching\)](#)
- [Cant](#)
- [Circle](#)
- [Coil](#)
- [Faust](#)
- [Gastr Del Sol](#)
- [Godspeed You! Black Emperor](#)
- [David Grubbs](#)
- [Isis](#)
- [King Crimson](#)
- [Low](#)
- [Neu!](#)
- [Jim O'Rourke](#)
- [M83](#)
- [Movon](#)

- [Polyrock](#)
- [Radiohead](#)
- [Shellac](#)
- [Sigur Rós](#)
- [Slint](#)
- [Sonic Youth](#)
- [Spacemen 3](#)
- [Stereolab](#)
- [The For Carnation](#)
- [Tirez Tirez](#)
- [Tortoise](#)
- [Union Wireless](#)
- [The Velvet Underground](#)

- 簡約主義的影響

- 1. 新迷幻搖滾(Neo-psychedelia)

- 也被稱為「酸性朋克」(acid punk)，是一種多樣的音樂風格，起源於20世紀70年代，是英國後朋克音樂的產物。這一流派的音樂人從20世紀60年代的迷幻樂中發現了不同尋常的音樂元素並吸取經驗，在作品中引入當時的創作方式，或在其基礎上進行革新。後朋克時期之後，新迷幻音樂已經逐步發展成了一個更為廣泛和國際化的藝術運動，這些音樂人將迷幻搖滾的精神通過新的聲音和技術加以運用，形成全新的音樂風格。除此之外，新迷幻音樂還可能包括迷幻流行音樂、噪響流行音樂，以及一些聲音經過重度扭曲處理的自由即興創作或錄音實驗。到了20世紀90年代早期，英國的另類搖滾浪潮對新迷幻音樂產生了重要影響，進一步催生出夢幻流行和瞪鞋搖滾等其他音樂風格。

- 特點

- 新迷幻音樂借鑑了20世紀60年代迷幻樂的各種元素。一些人模仿披頭四樂隊（The Beatles）和早期的平克·弗洛伊德（Pink Floyd）等樂隊的迷幻流行音樂，另外一些則採用受飛鳥樂隊（Byrds）影響的吉他搖滾樂，或20世紀60年代的自由即興創作和聲波實驗。有的新迷幻音樂被明確用來增強致幻藥物的使用體驗，像同時期的酸浩室音樂一樣，以創造一種短暫而虛無縹緲的氛圍；另一些樂隊則為他們的新迷幻音樂作品配以歌詞來表達超現實主義或與政治有關的言論。
- 作家埃里克·莫爾斯表示，英國與美國的新迷幻音樂有所不同。「美國的新迷幻音樂強調前衛搖滾中神秘而邊緣化的一面，以不變的低音做為基底，結合音樂的流逝來突出其質感，從而產生一種沉重的金屬氛圍，這與英國迷幻樂中浮誇的演唱方式截然不同。」

- 音樂人
- Animal Collective
- Apollo Sunshine
- Arctic Monkeys ([北極潑猴](#))
- The Bevis Frond
- The Black Angels
- The Church
- The Dream Syndicate
- Echo & the Bunnymen
- The Flaming Lips
- Guardian Alien
- Robyn Hitchcock
- Mercury Rev
- Oasis ([綠洲樂團](#))

- Ozric Tentacles
- Pond
- Quest for Fire
- Raccoo-oo-oon
- Screaming Trees
- The Soft Boys
- Spacemen 3
- Sparklehorse
- Spindrift
- Stardeath and White Dwarfs
- SubArachnoid Space
- Super Furry Animals
- Tame Impala
- Teardrop Explodes
- The Verve ([神韻合唱團](#))
- Will Z.

- 延 伸
- Space Rock(太空搖滾)
- White Noise(白噪音)
- Lo-Fi(低傳真)
- Shoegazing(瞪鞋)

2. Neo-Classicism新古典主義(Also當代古典主義)

西方古典音樂歷史	
早期	
中世紀音樂	大約500年–1400年
文藝復興音樂	大約1400年–1600年
共曉時期	
巴洛克音樂	大約1600年–1756年
古典主義音樂	大約1750年–1820年
浪漫主義音樂	大約1820年–1910年
轉向新音樂（現代音樂） 19世紀晚期、20世紀及21世紀早期	
現代主義音樂	大約1890年–1975年
· 印象主義音樂	大約1890年–1930年
· 表現主義音樂	大約1900年–1930年
· 新古典主義音樂	大約1920年–1950年
當代古典音樂	1970年前後至今
· 後現代主義音樂	1970年前後至今

- **當代古典音樂**（Contemporary classical music），通常是指由1970年代中期至1990年代早期創作的**新音樂**（德語：Neue Musik），包含著現代主義音樂、後現代音樂、新浪漫主義音樂和折衷主義等風格。不過有時**當代古典音樂**可以泛指1945年之後的作品。當代古典音樂的風格多樣，由前衛音樂開始打破了許多以前人們對於何謂音樂的觀念，到今天各種風格百花齊放，再也沒有一個統一的時代風格。
- 一般而言，「當代古典音樂」是：
- 現代形式的藝術音樂
 - 安東·韋伯恩和巴爾托克等去世後的1945年後的**現代調性音樂形式**（包括序列音樂(serial music)、電子音樂(electronic music)、具體音樂(Musique concrete)、實驗音樂(experimental music)、無調性音樂(Atonality music)、簡約音樂(Minimal music)等。）
 - 1975年後的形式（包括後現代音樂、頻譜音樂、後極簡主義、聽覺藝術等。）

- 二十世紀古典音樂

- 在二十世紀初，古典音樂作曲家開始嘗試使用一種越來越不協和的音高語言，有時甚至會產生無調性的作品。第一次世界大戰之後，一些作曲家採用了新古典主義風格，試圖重現早期風格的平衡形式和清晰可見的主題進程（參見新即物主義和社會現實主義）。第二次世界大戰之後，現代派作曲家在他們的創作過程中尋求達到更高層次的控制（例如使用十二音技法 **Zwölftontechnik**和後來的序列主義serialism）。與此同時，作曲家們也在嘗試放棄控制的手段，在不同程度上探索不確定性或隨意過程。另一方面，技術進步導致了電子音樂的誕生。實驗磁帶循環和重複性有助於極簡主義音樂的發展。還有一些作曲家開始探索音樂戲劇表演（表演藝術、混合媒體、磁力音樂）的潛力。當代古典音樂的新作品不斷被創作出來。

- [二十世紀古典音樂](#)
- 在二十世紀初，古典音樂作曲家開始嘗試使用一種越來越不協和的音高語言，有時甚至會產生無調性的作品。第一次世界大戰之後，一些作曲家採用了新古典主義風格，試圖重現早期風格的平衡形式和清晰可見的主題進程（參見新即物主義和社會現實主義）。第二次世界大戰之後，現代派作曲家在他們的創作過程中尋求達到更高層次的控制（例如使用十二音技法 **Zwölftontechnik**和後來的序列主義serialism）。與此同時，作曲家們也在嘗試放棄控制的手段，在不同程度上探索不確定性或隨意過程。另一方面，技術進步導致了電子音樂的誕生。實驗磁帶循環和重複性有助於極簡主義音樂的發展。還有一些作曲家開始探索音樂戲劇表演（表演藝術、混合媒體、磁力音樂）的潛力。當代古典音樂的新作品不斷被創作出來。

- **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，其創始人勛伯格在十二音音樂中將音高排列稱一定的序列。1936年，他的弟子韋伯恩所作《變奏曲》（作品27）的第二樂章，將序列手法進一步發揮，其音高在各音區的分布及音的發聲與休止，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，梅西安、布萊茲、施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。
- 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，使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。

總 結

• Rock and roll	1940~1970's~	·Modern Architecture	1900's ~
• 極簡音樂 (Minimalism)	1960's~	·極簡主義建築 (Minimalism)	1960's ~
• Punk Explosion	1970~1975	·Postmodern architecture	1970's ~
• Post Punk	1975~1978	·解構主義建築 (Deconstructivism)	1980's ~
• New(wave)Music	1980's~	·數位建築 (Digital architecture)	1990's ~

New(wave)Music

1980's~

Industrial Sound

Futurism

New Romanticism

Neo Acoustic

Neo psychedelic

Neo Political Sound

Neo Classical

Neo H.M.Sound

另類音樂 (Alternative rock) 1990's~

後搖滾

2000's~

延伸聆聽