

荳藤 Oeway

for Flute and Percussion

給長笛與擊樂

Hsin-Ting SHENG

盛心亭

盛心亭：黃藤 給長笛獨奏與打擊樂（世界首演）

此首作品由國家文化藝術基金會贊助創作

黃藤，賽夏語稱：'Oeway。木質藤本植物，莖長達200公尺以上，簇生，粗約3公分，節環明顯。黃藤的莖強韌富有彈性，可製成各種家具及工藝品。南庄鄉向天湖部落會在每年的清明到穀雨這個節氣之間舉行播種祭。而播種祭期間是不可以傷害植物，而且更不可以砍劈黃藤這種植物。賽夏人對於黃藤（'Oeway）一定不陌生，在巴斯達隘的祭歌裡，有多首與黃藤有關的詞意：以黃藤為詞目，我們不知如何被陷害，我們如何待你不薄，仍然被你們的衝動所害，以致我們覆亡）。賽夏人每當看見森林中纏繞的黃藤，便會輕哼那二節歌曲，從而警惕與人相處要和氣團結，不要孤芳自賞與眾人隔得遠遠的。

黃藤除了根部以外，幾乎長滿了刺，一般野獸是不輕易進入藤林裡。昔時先人將受傷或發怒的大型野獸，只要引誘或趕入濃密的藤林裡便手到擒來。生手若欲採收黃藤，必須全副武裝，長褲、長袖衣、長靴、厚手套以及鋒利的砍刀，否則那如發怒的刺蝟的刺，黃藤不會讓你全身而退。因此也用於傳統驅魔儀式。

本曲藉由作曲者盛心亭長年在長笛交響樂團擔任低音長笛手的經驗，將低音長笛使用於本首作品中：利用低音長笛深沉悠揚的特性，加上後現代調性結合象徵手法、自然元素在音樂表象中的轉化，描寫不停重複著咒語般的空靈呢喃飄蕩在穀雨節氣的山谷中。專業技術方面加入了許多特殊現代長笛技巧如吹奏混合人聲、打鍵聲、花舌、氣音、掃蕩泛音、複音（multiphonic）演奏法、微分音（microtonal music）技巧，製造樂曲間特殊的疏離，在力度和音色以及音樂張力上展現更多的織度和層次，呈現東西方兩種音樂性格的並存。

在打擊部分則是使用竹製風鈴、竹製敲打樂器以及鑰匙風鈴來轉化賽夏族的臀鈴聲響意念，打破西洋打擊奏法的侷限，融合東方風韻與西方技法，並在樂曲中慢板使用了「呼吸」的意念，將樂曲的美學和藝術畫面同時提升。快板部分則是描寫使用黃藤祈求平安以及除煞之舞，利用固定重複的節奏循環、螺旋般的旋轉、聚集、縮緊，形成一種複節奏多層次的織體，如同臀鈴動人心魄的演奏規則：一但開始就不能停下。與長笛在此時如同黃藤鋒利多刺的節奏相互呼應。讓聽眾能在動與靜之間掌握音樂的生命力，將傳統和現代、聲音和時空的碰撞，進而內化成自我的領悟與體驗。

本樂曲四個樂章會連續演奏，中間請勿拍手，謝謝您的配合。

1. Le chant d'Oeway dans le vent 風中黃藤之歌

第一樂章使用了低音長笛，運用低音長笛自然的氣聲以及特殊氣音技法 (Son éoliens)，彷彿在深山的霧中遠遠傳來的聲響。運用了現代長笛技法「邊唱邊吹」(Voix et son simultanément) 的技巧，使聲音疊層三度及四度音程，揣摩在賽夏族的音樂中時常使用單獨領唱接下來合唱的表現方式。現代技法部分還使用了滑音 (Glissandos)、微分音 (Microtonal music) (Bisbigliando)：在特殊的指法中做微小但快速的音準變化，描寫風中黃藤被風吹動的細微顫抖。打擊的部分整首以竹製樂器貫穿，在此樂章內使用最多的是竹製風鈴以及竹鼓，並加入砂板，將風與空氣流動的主題詮釋得更加生動，將聲音迴盪在風中。

2. L'exorcisme 驅魔祭

第二樂章描寫黃藤帶刺尖銳的特性常被使用在古法驅魔儀式中。開頭使用了原住民常見的植物籽乾燥後做成的樂器，清脆的重複著規律的節奏像是一個預告般。長笛現代技法部分加入了止舌音 (Tongue-ram) 是運用全部封閉長笛的瞬間將舌頭把吹孔塞住而產生一種特別的重量聲響效果。以及打鍵 (pizzicato/ percussion des clefs) 的敲擊聲響。

隨著聲響越來越靠近，打擊的部分加入了金屬銅鈴以及貝殼樂器，聲響的採集效仿賽夏族最為人知的臀鈴，嚴肅不容侵犯。長笛轉換開放吹嘴位置的技巧 (position d'embouchure)，讓空氣在瞬間噴出爆發產生共鳴。

中段使用了高音竹鼓以及低音竹鼓，重複的節奏更顯侵略性，長笛演奏的旋律以「咒」為創作手法。部落唸咒的音樂特性是：常繫在某個音上纏繞重複，快速的迴盪但是會回到主要的音，隨著音越來越高需要的技巧也越來越困難。在長笛高亢的嘶吼過後，是精彩的打擊的變奏，在變奏中加入人聲以及長笛止舌音，回歸到長笛逐漸趨緩的旋律上，最後剩下銅鈴聲飄蕩在空氣中。

3. L'esprit, la terre, L'espoir 靈、土地、希望

第三樂章描寫萬物之靈在土地上生存的脈動以及對未來的盼望。創作手法以長音為主，巧妙的設計了和諧與不和諧音程的變化，大家可以感受到彷彿呼吸般緩慢的律動，每當不和諧音程出現，會彼此摩擦產生一種矛盾的衝動，但隨之又再度被緩解。一開始由長笛奏出非常平靜的長音不帶任何起伏，接著打擊在此扮演人聲的角色與長笛對話。中段打擊竹鼓的節奏穩定重複不間斷象徵土地生生不息的運轉。長笛運用邊唱邊吹的技巧 (Voix et son simultanément) 自己製造了兩個聲部，之後加入打擊人聲後變成三聲部。長笛再度使用特殊指法演奏出複音 (Multiphonic) 加起來共是四聲部、接下來五個聲部，最後加上掃蕩泛音，營造多聲部卻只有兩位演奏者所發出的驚奇效果。後段擴張開後持續漸強，象徵對生命的希望，在這份期盼下畫上永不結束的句點。

4. La dance de bénédiction 祈福之舞

最終樂段是祥和的祈福之舞，打擊以銅鈴和貝殼為主軸，一樣比擬臀鈴規律的聲響。長笛優美純淨的旋律平靜彷彿身處無憂之地，讓所有紛爭都回到原點。尾端再度使用第一樂章的元素，長笛增添了泛音 (harmonique) 和哨音 (whistle tone) 的技巧，聲響充滿透明空靈感，再度回到最初開始的地方，但多了滿滿的祝福與感謝。

黃藤 'Oeway

(for flute and percussion)

風中黃藤之歌 Le Chant d'Oeway dans le vent

盛心亭

Hsin-Ting SHENG

♩ = 60 *Adagio Liberamente*

低音長笛

mp

Voix et son simultanément

竹鼓

竹風鈴

6

B. Fl.

Bamboo Drum

Bam. Wn. Ch.

Vib.

+Voix haute

Sons éoliens

10

B. Fl.

Bamboo Drum

Bam. Wn. Ch.

13

B. Fl.

Bamboo Drum

Bam. Wn. Ch.

+Voix haute

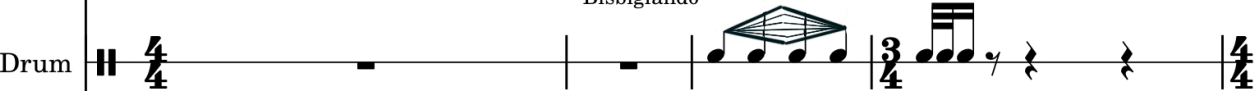
rit

The musical score is divided into four systems. The first system (measures 1-5) features the Bass Flute (B. Fl.) with a melody starting on a whole note, followed by eighth notes, and ending with a vibrato. The Bamboo Drum and Bamboo Wind Chime (Bam. Wn. Ch.) parts are marked 'mp' and 'Voix et son simultanément'. The second system (measures 6-9) continues the B. Fl. melody with triplets and a vibrato, while the Bamboo Drum and Bam. Wn. Ch. parts have rests. The third system (measures 10-12) shows the B. Fl. with more triplets and a vibrato, with the Bamboo Drum and Bam. Wn. Ch. parts having rests. The fourth system (measures 13-15) features the B. Fl. with a vibrato and a triplet, while the Bamboo Drum and Bam. Wn. Ch. parts have rests. The score includes various musical notations such as notes, rests, triplets, vibrato, and dynamic markings.

Au Mouv, avance

16

B. Fl.

Bamboo Drum

Bam. Wn. Ch.

20

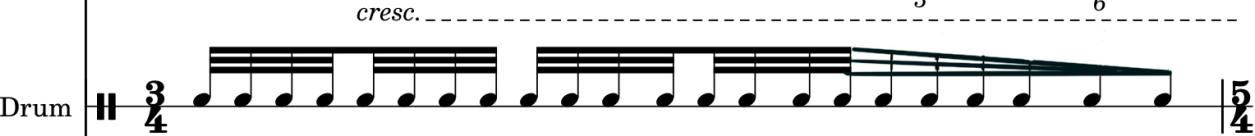
B. Fl.

Bamboo Drum

Bam. Wn. Ch.

21

B. Fl.

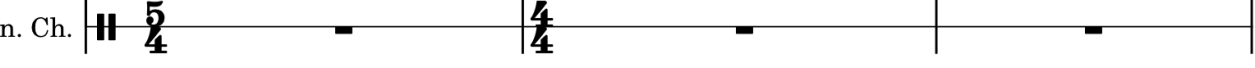
Bamboo Drum

Bam. Wn. Ch.

22

B. Fl.

Bamboo Drum

Bam. Wn. Ch.

25

B. Fl. *Vib.* *Bisbigliando*

Bamboo Drum

Bam. Wn. Ch.

27

B. Fl. *Vib.* *Vib.*

Bamboo Drum *mp* *p* *Sons éoliens*

Bam. Wn. Ch. 砂板 *Sa. Bl.* 竹風鈴 *Bam. Wn. Ch.*

30

B. Fl.

Bamboo Drum *Sons éoliens*

Bam. Wn. Ch. *dim.*

33

B. Fl.

Bamboo Drum *rit.*

Bam. Wn. Ch.