

《沉默的樹，我們的微觀與望向》
Silent Trees, Where We Look Near and Towards

為笛簫、二胡、琵琶、阮、揚琴與箏
2022

趙菁文
Ching-Wen Chao

本作品為 采風樂坊 委託創作

由 財團法人國家文化藝術基金會 補助

The work is commissioned by Chai Found Music Workshop
and granted by National Culture and Arts Foundation.

《沉默的樹，我們的微觀與望向》

Silent Trees, Where We Look Near and Towards

為笛簫、二胡、琵琶、阮、揚琴與箏
2022

趙菁文
Ching-Wen Chao

國樂的當代，當代的國樂，是什麼？我在創作過程中不斷詢問自己。國樂的樂器們、樂曲們，其實應該沒有經歷過西方音樂理論或是歷史像是浪漫、印象、新古典、序列等這些新主義，那麼，要使用這些新演奏技巧、新聲音、新實驗，的根基是什麼？只為新，而新嗎？

脈絡，脈絡，好像我的創作一直以來必得要先在這個點上說服自己，才甘願開始寫作。我在西方古典音樂的教育中長大，但在中學時期也有學過柳琴，然後琵琶，似乎...是有碰到一點點那個「根」，那個「韻」(很謙卑的)；也不知道是不是這樣，就想幫這些樂器「發聲」，不是當這些樂器為「發聲」的工具。

我很愛古曲，古琴曲，還有那些還沒被 4/4 拍與西方三和弦所污染的國樂曲。那種自然亦不預期，自在又不紛亂，樂音與摩擦噪音一同和諧並存的美，超級非常嚮往。

於是，《沉默的樹，我們的微觀與望向》也許試著想回到那種自在的氣質，再加上一點點從 21 世紀的年輕眼光凝視尊敬前輩音樂的一點點新意。由六個小曲所組成，從擬人的樹的生命視角，進入一個存在與不存在的時空，試圖引領出在萬物永恆生命旅程中的小小幾段。接著，從「微」這個字與其多義變化(隱匿、精妙、幽深、細小、暗中、稍...)出發，「微觀細看」這些樂器的新聲音，讓他們好好說話- 古箏當成古琴來彈，可以滑奏的揚琴是草語，日出前的水氣是阮的超高音，二胡是樹尊之語...。那麼請聽，他們說話的聲音。

- I. 微光 初升太陽前
- II. 夜晚的海 風與霧在吟唱
- III. 土地 根 起始
- IV. 非土地 不知名的沙塵
- V. 沉默的樹 新生枝芽的望向
- VI. 歌

COMPOSER

趙菁文 Ching-Wen Chao

美國史丹佛大學 (Stanford University) 作曲博士，目前任教於國立臺灣師範大學音樂系，曾於史丹佛大學受聘為講師，也獲邀於伊利諾大學香檳分校、北京中央音樂學院等講學。在美期間師事歐洲當代音樂作曲大師 Jonathan Harvey 與 Brian Ferneyhough，以及於史丹佛電子音樂中心 CCRMA 從事研究與創作。2012 年以來，在音樂創作之外，跨域於音樂紀錄片製作、劇場原創音樂、藝術統籌 (臺灣音樂館自製節目、臺南藝術節閉幕大型製作等)、策展人 (國家兩廳院「新點子樂展」) 與創意總監 (國家太空中心、國家兩廳院自製節目等) 的工作，今年更啟動與教育部的合作，從素養導向的新式評量與教材建構，試圖為國內音樂專才教育開創新的願景。

作品曾於歐洲具當代指標性的法國廣播電台 Maison de la Radio Auditorium、阿姆斯特丹 Muziekgebouw 等音樂廳首演作品，亦曾獲國際作曲比賽之首獎，更獲法國音樂雜誌 (Editions L'Harmattan Paris) 與德國新音樂雜誌 (Neue Zeitschrift für Musik) 專文討論與出版。近期委託創作與發表包括荷蘭新音樂室內樂團、科隆愛樂交響樂團、Arditti String Quartet、Phace、Klangforum Wien、California EAR Unit、the Eighth Blackbird 等，以及國內管絃樂團、室內樂團、合唱團等，作品亦獲選於國際著名當代音樂節演出。曾獲評：「她的音樂能創造獨特的氛圍，令人驚歎不已...」「她的音樂像是一連串精緻的、美麗的、不可思議的聲音事件縈繞在空氣中.....」

I

微光 初升太陽前

♩ = 72

[氣息]

Di

Erhu [此段無]

Pipa

Zheng

Yangqin [soft, non-pitch grains in background]
ppp 穩定的 (緊隨阮)

Ruan [wooden tone]
 中阮
p 在邊緣般的張力

G D g(1/4-up) d(1/4-up)

A

Di

Pipa [搖指或滾奏] I [wooden tone]
 在邊緣般的張力 *ppp*

Zheng

Yangqin

Ruan