

潘皇龍

HWANG-LONG PAN

東南西北 IX

為笙、單簧管、琵琶、大提琴與古箏的九首小品 (2017)

East and West IX

9 Litter Pieces for Sheng, Clarinet, Pipa, Violoncello and Zheng
(2017)

I. Andante – II. Adagio – III. Moderato
IV. Allegretto – V. Lento – VI. Allegro – VII. Lento Assai – VIII. Andantino
IX. Adagio - Andante

Instrumentation:

Sheng (Included Temple Bowl 3")
Clarinet in Bb (Included small Frog Instr.)
Pipa (Included Bird Whistle)
Violoncello (Included Temple Bowl 5")
Zheng (Included Middle Frog Instr.)

World Premiere:

National Recital Hall, Taipei, 20, Oct. 2017

Duration: ca. 12'

ISCM-TW 委託創作

本作品曾獲國家文化藝術基金會創作補助

《東南西北 IX》

為笙、單簧管、琵琶、大提琴與古箏的九首小品 (2017)

“East and West IX”

9 Litter Pieces for Sheng, Clarinet, Pipa, Violoncello and Zheng (2017)

從二十世紀七十年代到二十一世紀初期，我曾經創作了《遺懷》(1975-)、《五行生剋》(1979-)、《萬花筒》(1986-)、《台灣風情畫》(1987-)與《迷宮·逍遙遊》(1988-)五大系列性的獨奏、重奏曲。並於 1998 年開啟了《東南西北》東西混合編制系列作品的濫觴。

《東南西北》系列作品的創作理念，有幾個特色：

- 一、樂器編制包涵了傳統樂器與西洋樂器。
- 二、揭示新音列、新調式與新結構創作語法的理論與實踐。
- 三、從意念的凝聚、樂想的擴充至精神的表徵上，體證古今文化水乳交融、東西音樂兼容並蓄的美感。

基於上述理念，《東南西北 IX》我選擇了笙、琵琶與古箏作為傳統樂器的代表，與西洋樂器中的單簧管與大提琴結合為五重奏。一方面以遵循各別樂器的特殊性能與歷史傳統為縱軸，另一方面更以新音列、新調式與新結構為橫軸，透過各樂器間的共通性與獨特性之分析比較與整理歸納，試圖反映吾人身處二十世紀、二十一世紀之交的心聲。

《東南西北》系列作品係建立在三個互為因果關係的音列基礎上，「音列 A」為 21 弦箏的獨特定弦。「音列 B」為由大七度、小七度循序遞減至小二度的音程重疊。「音列 C」係以中央 C 為主軸，順序由小音程至大音程分向兩側排列輪換組合而成。以上三個音列為本系列作品音高上的基礎，因為各音列的某些音有重覆，也有省略，而且並不侷限在一個八度內，以茲展現它的多變性與不可限量性，姑且定名為「新音列、新調式與新結構」，以與吾人所認知的調性音樂音階或非調性音樂音列作區隔。

《東南西北 IX》係「國際現代音樂協會台灣總會」2017 委託創作，並謹以此紀念尹依桑(1917-1995)老師百歲冥誕。本曲曾獲「國家文化藝術基金會」創作補助，於 2017 年 10 月 20 日假台北國家演奏廳首演。全曲由三個部份、九首性格小品所組成，演奏長度約 12'。

第一部份: 意念的凝聚 (虛實相依, 古今相生)

I. Andante

先以 Isang Yun 姓名中有音高意義的 S(Eb)-A-G 三個音作為核心動機, 歷經 10 次蛻變, 象徵百年冥誕; 再從「骨幹音的潤飾」, 經由「骨肉相隨」建構「骨幹和弦的音響意境」, 揭櫫「虛實相依、古今相生」的終極關懷。

II. Adagio (琵琶領奏)

以琵琶的節奏音型為軸心, 運用音色循環與堆疊, 拓展五彩繽紛的色澤音響。

III. Moderato

從古箏與琵琶的點狀骨幹音, 與各自的線性「定影法」效應, 加入隨行笙和弦, 搭配單簧管與大提琴的並行或倒影, 擴展為層次分明的音響層面。

第二部份: 樂想的擴充 (動中有靜, 靜中有動)

IV. Allegretto (單簧管領奏)

在同音反覆、同音程反覆的循環與重疊上, 搭配著模擬大自然聲景與樂器虛實音色, 構築高低起伏的色澤音響。

V. Lento

琵琶與單簧管, 和古箏與大提琴的雙重「骨肉相隨」, 融會於笙的幽情雅致音響層面中。

VI. Allegro (大提琴與古箏的彈跳音型對話擔綱領奏)

由大提琴與古箏運用弓毛或弓棒敲擊琴弦的彈跳音型對話起, 創造極富「陌生化」的塊狀重疊, 建構整體骨幹和弦的主體音響意境。

VII. Lento assai (大提琴領奏)

以大提琴的極端高音域, 牽引出「陌生化」與「定影法」的鑲嵌層面上, 悠遊於實與虛的色彩變幻境界中。

VIII. Andantino (笙領奏)

特定動機與色澤音響的密集接應, 交織成層出不窮的因果循環體系; 體驗「動中有靜」、「靜中有動」的美感關照。

第三部份: 精神的表徵 (陰陽和諧, 東西合璧)

IX. Adagio – Andante

從古箏用弓拉奏揭示陌生化音響, 搭配尹伊桑教授三音動機骨幹音的華彩潤飾, 依第二部份領奏樂器順序逆行, 導引出笙、大提琴、古箏、單簧管與琵琶為主的輪番炫耀段落; 適時象徵性地呈現出尹伊桑教授的生歿年代作為註記。爾後進入「陰陽和諧、東西合璧」核心創作理念的多重循環變遷, 與層層疊疊的密集接應「骨幹和弦音響意境」上。

兩度榮獲國家文藝獎，多次在德國柏林愛樂廳、奧地利維也納音樂廳發表作品的台灣作曲家潘皇龍教授，1945年出生於台灣地理中心南投縣埔里鎮。先後畢業於「省立台北師範學校」（國立臺北教育大學前身）、「國立台灣師範大學」音樂學系與瑞士「蘇黎世音樂學院」；爾後前往德國，進入「漢諾威音樂戲劇學院」，以及「柏林藝術大學」專攻二十世紀作曲法。1982年應「國立藝術學院」邀請返國服務。潘皇龍教授曾於1998至1999年擔任「校務研究發展中心」主任，2000年至2002年擔任「國立臺北藝術大學」學務長，於2002年膺選為音樂學院首任院長，並於2005年膺選連任音樂學院院長，任期至2008年止。

潘皇龍教授曾經於1989年創辦「國際現代音樂協會台灣總會」並榮膺創會理事長。他曾經應邀擔任奧地利「國際莫札特作曲比賽」、波蘭「國際陸透斯拉夫斯基作曲比賽」、「國際譚斯曼作曲比賽」、北京「現代音樂作曲比賽」評審；以及台新藝術獎表演藝術類評審委員兼召集人。2010年膺聘「國際現代音樂協會台灣總會」名譽理事長。2012年在以色列首都特拉維夫膺選「亞洲作曲家聯盟」主席。2014年應聘「台灣作曲家協會」暨「亞洲作曲家聯盟台灣總會」名譽理事長。

潘皇龍教授曾經於1990年應「國立中正文化中心」邀請，在「國家音樂廳」舉辦「潘皇龍樂展」。2005年再度應「國立中正文化中心」邀請，在「國家音樂廳」舉辦「潘皇龍管絃樂作品--花甲回顧展」，由「國家交響樂團」演出管絃樂作品，並出版發行CD。2011應「國立台灣交響樂團」邀請，分別在台中「中興堂」與台北「國家音樂廳」舉辦 NTSO「聽見臺灣的聲音-潘皇龍管絃樂展」，演出管絃樂作品，並出版發行CD&DVD。

潘皇龍先生的作品，可區分為管絃樂曲/協奏曲、合唱/聲樂曲、室內樂曲、擊樂合奏曲、獨奏曲…等。理論著作出版品有「現代音樂的焦點」、「讓我們來欣賞現代音樂」與「音響意境音樂創作的理念」…。有關潘皇龍先生的專書有羅基敏著「古今相生音樂夢」（時報出版社）、宋育任著“Pan Hwang-Long, Leben und Werk”（潘皇龍生平與作品）Shaker Verlag（德國沙克出版社）…。

潘皇龍教授曾獲德國「尤根龐德作曲獎」、「音樂學院音樂創作比賽」作曲獎，台灣「吳三連獎」、「國家文藝獎」…等國內外獎項。作品曾由國際著名樂團，諸如德國「柏林愛樂管絃樂團」、法國「龐畢度文化中心現代音樂室內樂團」、英國「阿笛梯弦樂四重奏團」，「新日本愛樂管絃樂團」、維也納「音響論壇室內樂團」、荷蘭「新室內樂團」；以及荷蘭「國際高德阿姆斯特新音樂節」、「亞洲作曲家聯盟/亞太音樂節」、「國際現代音樂協會/世界新音樂節」、巴黎「現代音樂節」、維也納「現代音樂節」、「柏林藝術節」、美國耶魯大學「台灣論壇」、美國阿拉斯加「當代音樂節」、波蘭「國際譚斯曼音樂節」與「北京國際作曲大師班」教授聯合音樂會…等，在歐洲、非洲、美洲與亞洲各地演出。

纪念伊萨克·斯特拉文斯基诞辰 100 周年 东北 IX
 在管、单簧管、琵琶、大提琴、钢琴等九首小品 (2017)

潘皇龍 曲

Andante (♩ ca. 28) I.

Sheng
 Clarinet in B♭
 Pipa
 Violoncello
 Zheng

gliss.
molto vibrato. *gliss.*
glissandi e molto vibrato. *♩*: Bartok pizzicato.

Sheng
 B♭ Cl.
 Pipa
 Vc.
 Zheng