

吳丁連《澄懷》
為長笛與鋼琴二重奏

(本作品由財團法人國家文化藝術基金會贊助)

吳丁連

目前在外在的世俗世界以東吳音樂系任教理論與作曲為職務，以音樂開放之思(thinking)為教與學為職責。而內在精神世界，以能以泰然任之之思(thinking)作為內外現實起用的場域，和以能參與融入靜默世界為懷。

《澄懷》為長笛與鋼琴二重奏

此曲標題用來說明一種泰然任之(gelassenheit)之心境。這種心境本身是澄明(clearing)、開放性(openness)的。不管它遭遇外界事物或內在底層無意識湧現的種種，總是開啟一個開放場域，以讓它們依其自身方式開顯自己，而不以主觀性意欲的意志(will to will)或權利意志(will to power)對於這些內外現象加以支配、控制或進行論斷。如此的澄懷在音樂上不再能以浪漫的藝術旋律歌頌之(因若如此，自我中心的封閉性依舊存在)，而改以讓千姿百態的聲音意象單元(incise)在它們的交織中，直接映現澄懷之實在(inner reality)。

此曲受財團法人國家文化藝術基金會委託，為長笛與鋼琴而寫。曲子開始由長笛、鋼琴在各自單一音色單元下，開啟因我們熟悉而被遺忘的寂靜(stillness)，這寂靜意味此曲場域的基調、本質、開放與內容。曲子中的任何聲音單元或其語法無不以能帶起此靜默悠然之境為要務，若它們無能帶出靜默的在場性，那麼這些聲音意義單元顯然不符合此曲的格調。同時此曲不以主題發展方式帶出作者意欲之意志的方向性之表達。整首音樂以筆者旅居東吳外雙溪招待所之環境音樂作為音樂風格化的聲音單元(如沙沙的樹葉聲、不定性之鳥叫聲、瀟瀟的風雨聲……等等)和其所特有的結構方式(如開放性、偶發性及非因果性)開顯此曲之世界。往往在這世界有時會夾雜熟悉的句法結構所開啟的旋律，但它的出現意味了某種融入此開放性音樂世界中「人」之世俗性呢喃的痕跡。整首音樂僅在澄懷下，寂靜才能開啟他的言說了。

Performance notes (修正1)

- Flute

a)

帶有很多氣聲的音

g)

任意打鍵聲

b)

帶有音高色彩的氣聲

(h)

c)

"tongue ram"

d)

帶有音高色彩的
鍵噪音

記譜

帶有打鍵聲的音

e)

"Jet whistle"
(overtone whistle)

f)

不規律的口哨音

g)

撥奏 (Lip pizzicato)

(h) fltg

flitter Tonguing
花舌

 Trumpet Embouchure

= Piano

a)

無聲按鍵
(用 Ped II 保持)
Sostenuto Pedal

b)

用手指抑制法

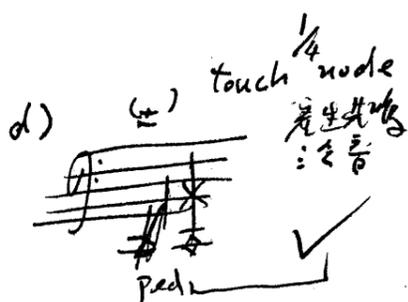
c)

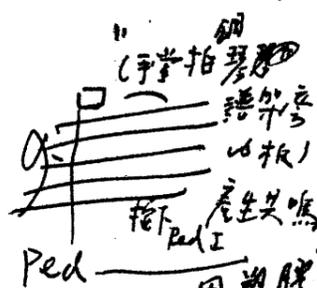
用指背
撥弦

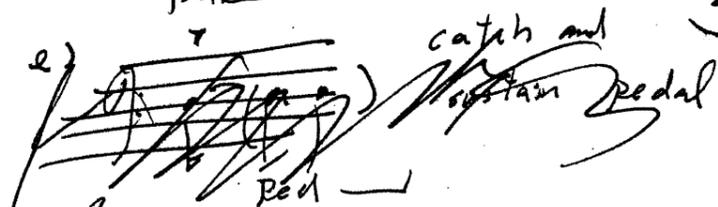
multi-phony

(i) 任意找可多音部
或數個音同時發出

g) Dampen with hard

d) touch 1/4 note
產生共鳴
Ped I

 (手掌拍琴) 總架音
以板) 產生共鳴
Ped II
2. 用

e) catch and sustain Pedal

f) sustain Pedal
catch and sustain

鋼琴內
鋼絲
共鳴

湮 懷 tone → toneless (jet whistle)

vib *down (H)*

8va *5"*

8va *5"*

8vb *8vb*

Sust. *Ped. II*

8va *5"*

8vb *8vb*

Ped I

Ped II

W (key sounds)

8va *5"*

8vb *8vb*

Ped I

Ped II

8va *5"*

8vb *8vb*

Ped I

Ped II

♩ = 54

4

4

4

4