

潘皇龍

HWANG-LONG PAN

東南西北 X

為 13 位演奏家的 10 首性格小品 (2021)

“*East and West X*”

10 character Pieces for 13 Instrumentalists (2021)

I. Andante -- II. Adagio -- III. Moderato

IV. Lento -- V. Lento Assai

VI. Moderato -- VII. Largo -- VIII. Adagio -- IX. Allegro- -- X. Andante

World Premiere:

Experimental Theater, 25, 12, 2022

Time Art Studio

Duration: ca. 15'

時間藝術工作室委託創作

本作品由財團法人國家藝術基金會贊助

"East and West X"

Instrumentation:

Flute (Doubling Piccolo)

Sheng

Clarinet in B^b (Doubling Bass Clarinet in B^b)

French Horn in F

Trombone

Percussions :

2 Timpani (MS/ML)

5 Temple Bowls (on Timpani)

2 Cymbal (18", 20", on Timpani)

3 susp. Cymbals (16", 20", 22")

Wind Chime (Metal)

Glockenspiel

Vibraphone (with elect.)

5 Temple Blocks

5 Tom-toms

Bass Drum

Wind Chime (Bamboo)

Harp

Piano

Violin

Viola

Zheng

Violoncello

Double Bass

All Instruments noted in C in the Score

“East and West X” 10 Pieces for 13 Instrumentalists (2021)

Instrumentation :

Instrument	I Andante	II Adagio	III Modera.	IV Lento	V LentoAs	VI Modera.	VII Largo	VIII Adagio	IX Allegro	X Andante	Total
Flute (Doubling Piccolo)	V	V	V			V	V	V +Picc	V (Picc)	V (Picc)	8
Sheng	V		V	V	V	V		V	V	V	8
Clarinet in Bb (Doubling Bass Clar. in Bb)	V	V	V			V	V (Bcl)	V (Bcl)	V (Bcl)	V (Bcl)	8
French Horn in F	V	V	V			V	V	V		V	7
Trombone	V	V	V			V	V		V	V	7
Percussions	V	V		V		V	V	V	V	V	8
Harp	V	V		V		V	V	V		V	7
Piano	V		V	V		V	V		V	V	7
Violin	V		V	V	V	V	V		V	V	8
Viola	V	V		V	V	V		V	V	V	8
Zheng	V		V	V	V	V		V	V	V	8
Violoncello	V		V	V	V	V		V	V	V	8
Double Bass	V	V	V		V	V	V			V	7
Total	13	8	10	8	6	13	9	9	10	13	99

(03/03/2021)

《東南西北 X》

為 13 位演奏家的 10 首小品 (2021)

“East and West X”, 10 Pieces for 13 Instrumentalists (2021)

台灣新近崛起室內樂團「時間藝術工作室」持續 2020 年底與 2021 年初分別假台中、台南與台北演出拙作《時間與空間》、《螳螂捕蟬·黃雀在後》兩首作品，預計為 2022 年度的音樂會，委託筆者創作東西樂器混合編制室內樂曲，它正好符合筆者自 1990s 年代開始，融會東西音樂語彙之《東南西北》系列作品的創作理念與美學性格。

基於此因緣，我選擇了笙與古箏作為傳統樂器的代表，與西洋樂器中的長笛、單簧管等木管樂器，法國號與長號等銅管樂器，和豎琴與鋼琴，加上小提琴、中提琴、大提琴與低音提琴等弦樂器，以及隸屬雙方的敲擊樂器結合為十三重奏。一方面以遵循各別樂器間的特殊性能與歷史傳統為縱軸，另一方面更以「新音列、新調性與新結構」為橫軸，試圖反映吾人身處二十一世紀之初的原創心聲。

《東南西北》系列作品係建立在三個互為因果循環的音列基礎上，「音列 A」為 21 弦箏的獨特定弦，基本上我保留了中間的三個 D 音，以避免 21 弦各自淪為移調樂器的困擾，再以中間的 D 音為主軸，分向兩側對稱安排大、小二度或小三度音程，並於低音聲區擴張至減五度，伸展古箏的音域，展現較具傳統箏鬆弛卻低沈的色澤。「音列 B」為由大七度、小七度循序漸進至小二度的音程重疊為主，而與低音上方小二度為起音反向排列的音列為副，聚合呈現了十二音列中各音出現兩次的安排，造成音數的平衡。「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組合而成，造成對稱的互補作用。以上三個音列為本系列作品音高上的基礎，因為某些音有重覆，也有省略，而且各音列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、新調性與新結構」，而與吾人所認知的調性音樂或非調性序列音樂作區分。

全曲由三個部份，10 首性格小品所組成，並在各小品中適時凸顯若干樂器作為領奏，挑戰室內樂與協奏曲的分野與定位。

第一部份: 虛實相依，古今相生

I. Andante - II. Adagio - III. Moderato

第二部份: 動中有靜，靜中有動

IV. Lento - V. Lento assai

第三部份: 陰陽和諧，東西合璧

VI. Moderato - VII. Largo - VIII. Adagio - IX. Allegro - X. Andante

