

潘皇龍  
*HWANG-LONG PAN*  
《對話與融合》

為長笛、雙簧管、巴洛克長笛、巴洛克小提琴、巴洛克大提琴、

大鍵琴與大提琴的七重奏曲 (2023)

“*Dialog und Verschmelzung*”  
( “*Dialogue and Fusion*” )

*Septet for*

*Flute, Oboe, Baroque Flute, Baroque Violin, Baroque Cello,  
Harpichord and Violoncello (2023)*

*1<sup>st</sup>. Mov.: Andante - Adagio - Moderato*

*2<sup>nd</sup>. Mov.: Lento*

*3<sup>rd</sup>. Mov.: Allegro - Adagio - Andante*

*World Premiere:*

*9/22/2023 (Fri) 19:30 Residenz Muenchen, Max-Joseph-Saal*

*9/24/2023 (Sun) 16:00 Kunst und Gewerbe Hamburg*

*9/25/2023 (Mon) 20:00 Philharmonie Berlin, Kammermusiksaal*

*Duration: ca. 12'*

曉韻古樂團委託創作

本作品曾獲財團法人國家文化藝術基金會委託創作補助

題獻給蔡佳璇與曉韻古樂團

*Dedicated to Director Chia-Hsuan Tsai and Barock Ensemble Taipei*

《對話與融合》

為長笛、雙簧管、巴洛克長笛、巴洛克小提琴、巴洛克大提琴、大鍵琴與大提琴的七重奏曲 (2023)

“*Dialog und Verschmelzung*” (“*Dialogue and Fusion*”)

*Septet for Flute, Oboe, Baroque Flute, Baroque Violin, Baroque Cello, Harpsichord and Violoncello* (2023)

Instrumentation :

*Flute (include Bird Whistle)*

*Oboe (include Bird Whistle)*

*Baroque Flute (include Bird Whistle)*

*Baroque Violin (include 1<sup>st</sup> Temple Bowl)*

*Baroque Cello (include 3<sup>rd</sup> Temple Bowl)*

*Harpsichord (include 2 Wood Frogs)*

*Violoncello (include 2<sup>nd</sup> Temple Bowl)*

Performance Position A:

*Violoncello (+2<sup>nd</sup> TB) Harpsichord (+2WF)*

*Flute (+BW)*

*Oboe (+BW)*

*Bar. Flute (+BW)*

*Bar. Violin (+1<sup>st</sup> TB)*

*Bar. Cello (+3<sup>rd</sup> TB)*

Performance Position B:

*Harpsichord (+2WF)*

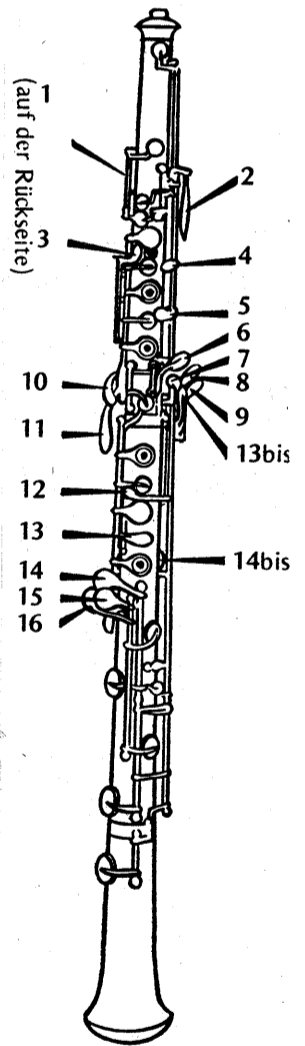
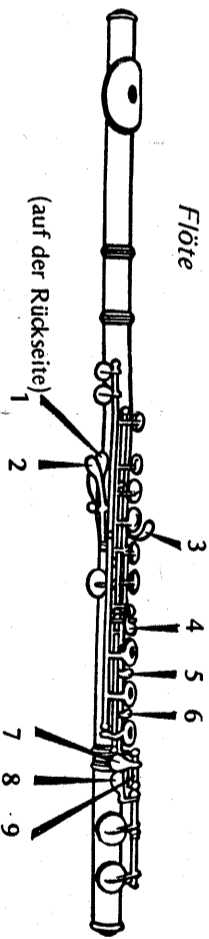
*Bar. Violin (+1<sup>st</sup> TB) Bar. Cello (+3<sup>rd</sup> TB)*

*Violoncello (+2<sup>nd</sup> TB)*

*Bar. Flute (+BW)*

*Flute (+BW)*

*Oboe (+BW)*



**潘皇龍：《對話與融合》**  
**Hwang-Long PAN：**  
**“Dialog und Verschmelzung” (“Dialogue and Fusion”)**

曉韻古樂團蔡佳璇團長委託我創作一首巴洛克樂器與現代樂器混合編制的室內樂曲，納入該樂團規劃的德國巡迴演出曲目，這對我來說是一個嶄新而嚴峻的挑戰。還好，筆者曾經在 1970 年代留學歐洲時期，接受過巴赫與興德密特風格對位法的密集訓練；也在 1990 年代開啟了一系列傳統與現代、東方與西方樂器混合編制的創作，使得如此挑戰似乎顯得親切而順理成章許多。

我選擇了長笛、小提琴與大提琴等三件作為巴洛克樂器的代表，並將大鍵琴作為中間的媒介與橋梁，加上長笛、雙簧管與大提琴等三件代表現代樂器，建構三個組群、七重奏混合編制室內樂曲。並讓演奏者個別兼任引磬、蛙鳴器或烏笛等攜帶式樂器演奏，意圖增添東方與自然界的聲響元素於西方古往今來的聲景聯結中，落實古今音樂水乳交融，東方與西方文化兼容並蓄，藝術創作與自然聲響和樂共榮的「音響意境(Sonic Imagery)」美感境界中。

本作品由三個樂章七個段落所構成，其速度變化與旨趣分別如下：

**第一樂章：行板(Andante)-慢板(Adagio)-中板(Moderato)**

因循大鍵琴、巴洛克、現代、巴洛克、大鍵琴的回文順序，以短暫的動機呈現、模仿與擴充，逐漸發展成為三個組群間共通主題的輪流替換。歷經多次主題音型的密集接應(Stretto)，中間點綴著顫動的層面與飄忽的線條，再回復到密集接應的相互協調中。緊接著，雙音動機的音程擴張，流竄在各樂器間，逐次轉化為上下的跳動，形鑠「動中有靜、靜中有動」的氛圍景象。

**第二樂章：緩板(Lento)**

陌生演奏方式的主題與倒影，在實與虛、實體與影像間逐漸延伸擴散，構築「虛實相依、形影相隨」的幽情雅緻，成就「陌生化(Alienation)」與「定影法(Images Fixation)」相輔相成、相得益彰的舒緩情境。

**第三樂章：快板(Allegro)-慢板(Adagio)-行板(Andante)**

高低起伏的相互追逐，穿梭在層面音響間，使得聲景場域快速更迭替換。伴隨著複拍子的節奏，與虛實旋律的對比，創造了較為平靜的瞬息片刻。緊接著，在急速倒轉樂曲起始的相互應對與交會間，逐漸融化樂器組群的分際與腳色，融會為「古今和諧、東西合璧」的「音響意境創作理念」新境界。

潘皇龍：《對話與融合》（2023）

**Hwang-Long PAN :**

**„Dialog und Verschmelzung“ (“Dialogue and Fusion”)**

Unter dem Auftrag der Leiterin des „Barock Ensemble Taipei“ ist diese Musik, die speziell für die Mischung von alten und neuen Instrumenten, entstanden.

Wie der Hinweis des Titels zu übermitteln versucht, entwickelt dieses Musikwerk eine hörbare Darstellung des Dialogs zwischen ostasiatischer Klangwirkung und westlicher Akustik, die schließlich zusammenschmolzene Klangbilder entstehen lässt.

Dieses Musikstück besteht aus drei Sätze:

**Erster Satz:** Andante - Adagio – Moderato

**Zweiter Satz:** Lento

**Dritter Satz:** Allegro - Adagio – Andante.

Zwei instrumentale Gruppen vertreten zwei unterschiedlichen Zeitabschnitten: Traversflöte, Barockgeige und Barockcello repräsentieren den Klang des Barockstils. Moderne Böhm-Flöte, Oboe und Violoncello repräsentieren den Klang der Gegenwart. Das Cembalo spielt die Rolle des Vermittlers zwischen den beiden Zeitabschnitten. Um Bilder des Naturgeschehens sowie des asiatischen Ambientes zu erzeugen, werden zwei sehr individuelle Instrumente Asiens eingesetzt: Croacking Frog (ein Instrument aus Holz, das die Geräusche eines quakenden Frosches erzeugt) und Ching (ein schalenförmiges Schlaginstrument aus Bronze), dazu noch eine Vogelpfeif.

Unter Anwendung verschiedener kompositorischer Techniken entsteht ein Palindrom, das den Weg vom Barock zur Gegenwart und wieder zurück beschreibt. Ein gemeinsames Thema wandert durch die einzelnen Abschnitte. Imitation, motivische Arbeit, Augmentation und Diminution, Engführung und ein Spielen mit Intervallgrößen sind die angewendeten Mittel. Zusätzlich werden auf den Instrumenten verfremdende Spielweisen eingesetzt:“ Pizzicato“ auf der Flöte und „sul ponticello“ auf den Streichinstrumenten. Durch all die Techniken vermittelt die Musik eine aufregende und zugleich beruhigende Atmosphäre.

Diese Septette wurde von „National Cultural and Arts Foundation Taiwan“ finanziell unterstützt.

# 《對話與融合》

為長笛、雙簧管、巴洛克長笛、巴洛克小提琴、巴洛克大提琴、大鍵琴與大提琴的七重奏曲(2023)

## “Dialogue and Fusion”

Septet for Flute, Oboe, Baroque Flute, Baroque Violin, Baroque Cello, Harpsichord and Violoncello (2023)

潘皇龍

Hwang-Long PAN

### Andante (♩ ca. 78)

# I

Flute: *f* *mf* *mp* *sfz*

Oboe: *f* *mf* *mp* *sfz*

Baroque Flute: *mf* *mp* *mf* *sfz* *mp* *sfz*

Baroque Violin: *arco* *mp* *sfz* *ord.* *sfz* *mp* *sfz*

Baroque Cello: *arco* *mp* *sfz* *sfz* *mp* *sfz*

Harpsichord II 8': *f* *mf* *f*

Harpsichord I 8': *f* *mf* *f*

Violoncello: *mf* *f* *mp* *sfz*

I : untes Manual, 8' 4'  
下層鍵盤，8呎4吋 / 音高

II : Oberes Manual, 8'  
上層鍵盤，8呎 / 音高

方格：只是提醒Register的狀況  
圓格：是轉換或彈奏鍵盤指示

Fl.: *ff* *f* *mf* *sfz* *ff* *ff*

Ob.: *ff* *mp* *mf* *sfz* *ff* *ff*

Bar. Fl.: *mf* *mp* *sfz* *sfz* *mp* *mp* *mf*

Bar. Vl.: *mf* *sfz* *sfz* *mp* *mf* *mp*

Bar. Cel.: *mf* *sfz* *sfz* *sfz* *mp* *mf* *mp*

Hsc.: *f* *mf* *mf* *mf*

Vlc.: *mf* *ff* *mp* *sfz* *ff* *ff* *ff*

K: Koppel (上下鍵盤套疊)

⊕: 止音