

林慕萱
Mu-Xuan Lin

Before, (Now), Before, Before, After

(2020)

為箏、笛子、阮
(for Zheng, Di-zi, and Ruan)

樂曲解說

Before, (Now), Before, Before, After 是對我這兩年（2018-2020）所經歷過、正生處其中的路程及狀況的一份活生生的藝術轉換後真實記錄。也許現在談起我為何要創作、為何要搞藝術、為何譜寫此曲（所有有關「初衷」的問題）是件奇怪的事，然而基於此曲的存在及其存在之（也許只對我而言）必要性，我必須解釋。音樂創作之於我一向是一種「實現」的動作 - 實現我當下生命中或長期意識型態中極親身的及完全性的關注；因此我不藉由我的樂曲傳遞、也不詮釋、也不說服，反而，我創作每一樂曲的目的是一種宇宙式的「呈現」、以轉換過的符號及形式將可能的觀眾以全面性的、預料外的包圍，讓作品的第三主體直接溝通。因此，對我來說我與我的作品的關係並非是我與「媒介」或與「作品」的關係，反之，我從我的作品 - 一個實現後的第三主體 - 中更深入探索我所關注或經驗的，並且希望第二者（觀眾）可以在此無形包圍下，心裡上被觸動或激起某種類似或相關的意象或感驗。於是，要創作、必須創作、於創作 *Before, (Now), Before, Before, After* 中的我，並非試圖藉由此曲表達喪夫之痛，亦非詮釋我對死亡的觀感；事實上此「痛」、此「觀感」也非一夜之事，不是事前原是一番、當下特別一番、事後另是一番，但是，我對時間的辨識卻自然被迫單一化：亡夫病況確診之前、他過逝前一年、他離開時的現在、他離開之後、他離開之後的時間停滯的現在。這些之前、現在、之後在我的生命體中變成一塊一塊、無法延續及變動的化石體，而這些化石體的切割點是他離開時的那 20 分鐘。而他離開時的那 20 分鐘是什麼時間？他那為自身也為我而對病痛殘害的生命的堅持、最後終於撒手解放自己時的吶喊發聲 - 那一聲一聲不間斷卻緩緩變慢直到停止的吶喊 - 是什麼時間？而我與他在那一年共同度過的是什麼時間？他離開後一年我度過的是什麼時間？為什麼我之前心是這麼跳、之後心也是這麼跳？我的心跳、渴望、生命動力、幽默、生存本能 - 在絕望、癡瘋、沒有結尾的極痛之中 - 又是什麼時間？

於是 *Before, (Now), Before, Before, After* 記錄與呈現的是這樣的時間，一種沒有終結、層層重疊的迷惑運動卻同時凝滯不流的時間；他逐漸殘退的軀體與我健壯的重疊、我們一年等候可能面對死亡的絕望與我私心裡幻想我們多年來一起希望的未來的重疊、他向生命告別時的吶喊與我不知覺持續跳動的心的重疊。這一層一層的重疊全框置與那停擺的、一切終結的之前、現在與之後。箏、阮、笛三者各自、雙雙或一同轉化這些矛盾或多重意義的元素成為聲音體或合成群體，並且演出者三人互動將其中某些情狀以肢體表達藝術及其產出之殘缺音響重新創建、塑造一定效果之感官實境；此外，脈衝般的、一聲一聲不間斷的聲響，是笛，或是阮，或是箏，也許是一個不重要的生命的持續心跳、也許是一段有終止的、漸呼漸緩的、即將斷氣也讓人聞而窒息的呼喊。

Before, (Now), Before, Before, After is dedicated to my late partner, composer Dominique Schafer, who left us too soon, at an age too young.

Before, (Now), Before, Before, After 由三個人委託創作，並受財團法人國家文化藝術基金會贊助。

(Before, (Now), Before, Before, After is commissioned by 3people Music, with the support of The National Culture and Arts Foundation of Taiwan.)

記譜指南

箏與阮定弦

《高阮》

《大阮》

一般記號

此曲內所有微分音升降記號指示 1/4 微分音。

n noramle = (從特殊演奏技巧/彈器/彈吹奏位置) 回歸到正常技巧/彈器/位置

ff: 在 ‘ ’ 內的強弱記號表示演出者在她/他樂器上盡其所能的演奏此強度、直至此樂器能達到的強度。此強度可能無法與另一樂器的同樣強度表現效果等同。

⊕ 停止弦震動。在笛子上表示決決切切的「斷氣」。

小圓音符表示吹口哨，音色不需圓實（不能吹口哨的吹出的「半口哨」很好）、音準任選、不一。

“x” 音符表示木音 = 沒有確切「音準」的音。

敲擊阮/箏體。大多時間用指背骨頭處，若有特殊要求譜內再記。

笛子

記譜音為演奏音高（除了邦笛記譜外）

虛顫（掌）= 較近於快速的掌揉，用掌及指快速得開、蓋多指孔，造成音高微微不準、音域寬、且音色虛虛實實的效果。（之後皆稱為「虛顫」）

虛顫（掌）

邊吹邊唱，唱音任選，記譜音高不影響。

向下箭頭音符表示吹盡其可能的「低音」。

花 花舌

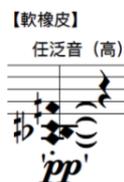
(■) 吹口全蓋，往吹口內吹氣，造成很「悶」的氣音。

□ (吹口上方) 吹口上方、嘴唇與吹口形成 90 度角度、在吹口上將氣橫過的吹或做其他口部動作（見譜中個案指示）。

阮

此例上方的弓形狀記號表示在橋另一側彈奏（橋後）。大多時候弦號以羅馬數字記。音符以下三角形記。

【軟橡皮】= 炭筆畫用軟橡皮擦（一月時用過）。將橡皮擦分兩段（或用兩個橡皮擦）-- 一段捏為長形、另一段為小圓/三角形，兩者皆用來「點」弦、代替彈片。長形者用來同時「點」三或四根弦（此例）。此例同時要求泛音指法、但泛音位置可任選（但此例要求一個偏高的泛音）。

滑音。撥弦震動後將左手指依譜上所記線條在阮弦上上下下滑動、改變弦長。

彈弦後左右推拉弦。（此例要求用泛音指法的指推拉）

（此例為以軟橡皮擦點後的泛音）以泛音指法，彈/點過弦後滑動泛音的指位。

五線譜上方雲狀形記號表示用指刮/刷線（沿著弦長）。（此例要求演出者不彈但只刮/刷弦）

箏

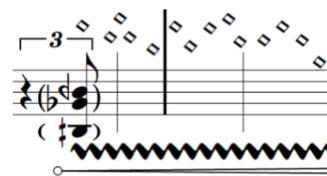
右手以泛音指法彈弦（泛音任選）、左手在碼子左側揉弦。弦音記於括號中。菱形音符表示泛音、同時也表示撥弦的次數；如果只有一個（在音符上方的）菱形，表示只需撥弦一次。小節中無音符的竿竿是揉弦「拍子」總數 -- 揉弦的總長度。

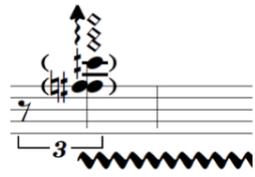
與上者同樣技巧，為一不同點在於撥弦次數。此例有三個、節奏分明記出的菱形音符，表示在此弦上必需在三個（任何）泛音點上按著節奏撥三次。泛音不需明確也不需控制。

與上者同樣技巧。此例有多個、無明確節奏記譜的菱形音符，表示在單一弦上在給與的拍數內撥多次、節奏不明。此例連續用兩根弦，表示右手必需換弦，但左手同時揉兩根弦。

與上者同樣技巧。此例有多個、無明確節奏記譜的菱形音符，同時有三根弦記與同時。這表示演出者必需在此三弦中不斷的換弦、同時也不斷的以泛音指法在不同的泛音點撥弦。左手必需三根弦同時揉。

與上者同樣技巧。各弦只各撥一次、從低到高、盡可能的快速。

♯ (碼左)

此弓形記號表示在碼子左側彈奏，大多數以左手彈奏，若有例外譜內再記。

後岳山左側撥弦/奏

【弓】

用提琴弓拉弦

挑弦

撥弦後指甲側刷此弦。(此例的弦被撥過後還被左手壓而滑音升高、側刷再接)

指頭側刷彈奏

