

《人之島》為雙箏與人聲（2020）

隨著音樂時代的演變與進化，創作者與呈現者（演奏/唱者）之間的關係，是否應停滯於創作者純粹地撰寫完成，然後呈現者讀譜、練習、詮釋，最後演出，一種「服從」的分工模式，或是說，一種呈現者完全被排除於創作過程之外的歷史方式。比創作者更理解、更親密於自身器樂的演奏家，除了一些即興的嘗試之外，難道不能與創作者一同於音樂創作的當下，直觀、探索、取捨、冒險...，讓這個過程更有機，更隨時代演進而相融？

因此，這首作品是關於委託者古箏音樂家郭靖沐，在疫情期間，獨自決定前往蘭嶼生活了一段日子，在他的心境上、情感上、人生領域上的，然後從我的角度看到的，一個試圖描寫的過程。

他說：「我坐在海邊，看到船，看到在那生活的人事，看到夕陽映照下的這一份美到無法形容的景，我頓時覺得，有一種此生無憾的領悟。」我想，也許是回到一種人類與美之間，最原始，最起初的那份關聯；一種可以完全忘掉、拋開世俗戒律與規範謹慎，有一種活在另一個時間與空間的平行世界的感覺。

這個世俗世界與「平行世界」的共存，我想以「雙箏」來表達。**左邊的一台箏是世俗**，以我使用多次的「超級五聲音階」來構築；**右邊的另一台箏，是在蘭嶼的平行世界**，用大量的 1/4 微分音（microtone）來調絃組成。靖沐坐在其中，像是他坐在蘭嶼海邊一樣，雙箏是海，是沿岸，是船...

在時間觀的思考，對我來說，也是第一次嘗試「瞬間形式」（moment form）的語法，也就是在二十世紀後期，作曲家如 Karlheinz Stockhausen 等所論述的，音樂的進行不是為了下一個小節、下一個樂句或樂段的銜接，音樂不在「服務」時間，而是誠懇的、精緻的述說「每一個當下」，即可。

因此，每一頁樂譜以「故事單元」呈現，單元的演奏次序，反覆次數，以演出者當下的心境決定。

此創作由三個人委託創作，是以演奏示範與創作講座之形式呈現，發表日期為 2020 年 12 月 25 日，地點為國立臺灣師範大學音樂系演奏廳。

人聲所使用的詞語來源

雅美族語（達悟，蘭嶼）

- 一 asa
- 二 doa/adoa
- 三 atlo
- 四 apat
- 五 lima
- 六 anem
- 七 pito
- 八 wao
- 九 siam/asiam (shiam/ashiam)

達悟 (雅美) 水手歌

mangitarana

人和船一起回去，代表滿載而歸

mokasagazia

人對船說：我們回航吧！

An elderly's recitation from Ya-Mei Tribe (雅美族)

(A recitation from the elderly to bless the boats and the sailors' journey.)

inawikana kamomora nakayoyoko

ka yo yo ko do pinei saon gan tapasalan

inawikana kaoyoyo ko

do pinei saon gan ta pasalan

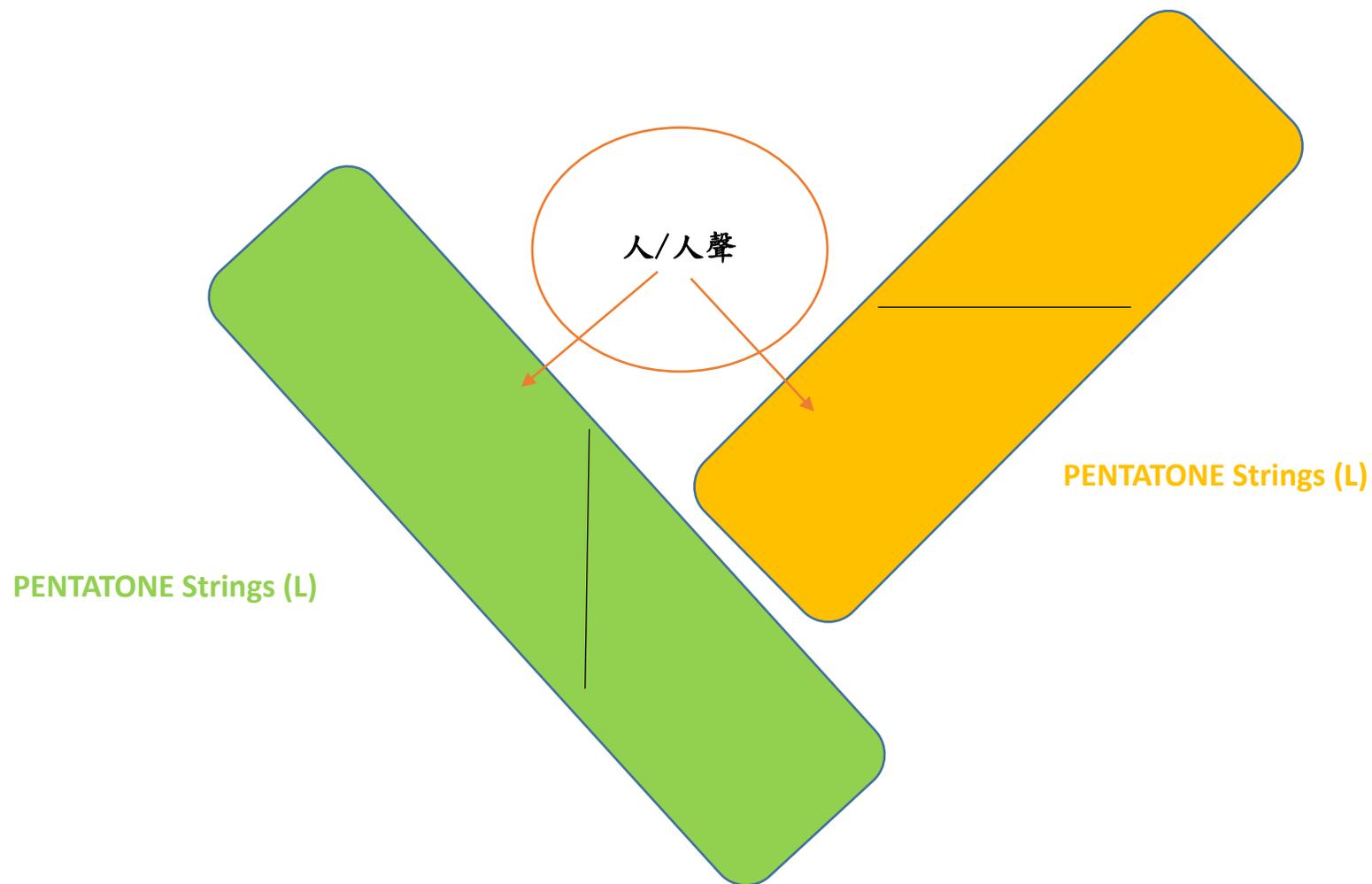
do pinei saon gan mazowazom

so aya morong

雙箏空絃

The musical score is arranged in three systems. The top system is labeled 'Voice' and consists of a single treble clef staff that is empty. The middle system is labeled 'Microtone Strings (R)' and consists of two staves: a treble clef staff on top and a bass clef staff on the bottom. The bottom system is labeled 'Pentatone Strings (L)' and also consists of two staves: a treble clef staff on top and a bass clef staff on the bottom. The notation includes various note values, accidentals (sharps, flats, naturals), and horizontal lines indicating phrasing or breath marks. The overall style is minimalist and focuses on pitch and timbre.

演奏配置

Water and Boat - 1

[反覆多次 次數不限]

V.

Micro. (R)

Penta. (L)

$\text{♩} = 162$ Improv. with string-gliding/soft gliss./random granulation (imitating boat floating upon the waves by the shore.)
[水舟]

自在游移於雙箏
如坐在海岸 望顧自然人事物景

V.

Micro. (R)

Penta. (L)

mf