洄瀾笛聲

The Sound of Kalinko

為 單簧管四重奏

for clarinet quartet

蕭 育 霆

YU-TING HSIAO

國家文化藝術基金會
National Culture and Arts Foundation

2019 年補助作品

曲目表

01. 序曲，太巴塱祖源之歌
    2 Clarinet B♭, 2 Bass Clarinet B♭

02. 風之谷
    2 Clarinet B♭, 2 Bass Clarinet B♭

03. 洄瀾舞曲
    Clarinet E♭, 2 Clarinet B♭, Bass Clarinet B♭

04. 蝴蝶谷的夢
    Clarinet E♭, 2 Clarinet B♭, Bass Clarinet B♭

05. 帶你回花蓮
    Clarinet E♭, 2 Clarinet B♭, Bass Clarinet B♭

06. 想像花蓮
    3 Clarinet B♭, Bass Clarinet B♭

07. 月牙灣的腳印
    4 Bass Clarinet B♭

08. 回憶幻想
    2 Clarinet B♭, 2 Bass Clarinet B♭

09. 砂卡礑舞樂
    4 Bass Clarinet B♭

創作理念與樂曲解說

01. 序曲，太巴塱祖源之歌

從中央山脈向東俯視，花東縱谷像是睡著的美人依偎在太平洋旁，數百年來自不同地方人們的遷居至此，豐沃的淨土孕育了無數生命。遙想遠古的大地，西班牙人乘著船來此採取砂金，在茂密的林間響起阿美族的【太巴塱祖源之歌】，他們唱起祖先的起源；漢人來此開墾築起了繁華市街，湍急的溪水奔向大海，這群不同的人們如洄瀾般相會，共同構築這太陽的故鄉。

02. 風之谷

行經太魯閣必然被雄偉壯麗的大理岩峽谷所吸引，觸目所及皆是壁立千仞的峭壁、斷崖、峽谷、連綿曲折的山洞隧道。在這首作品中跳脫人類的角度，以風的視野，描寫穿梭在峽谷間的風，墊著腳尖在冷硬大理岩壁上輕舞，展開陽光、壺穴、峭壁與溪水的旅程。

這首作品發揮了單簧管可演奏很大力度與極微小音量的音量幅度變化大之特性，使得音樂猶如風的氣息一般，並以單簧管模仿了口簧琴、鳥鳴之聲響，增添音樂色彩。

03. 洄瀾舞曲

地處邊陲的花蓮雖然交通不便，但卻因此散發出世隔絕的浪漫氣息，如此優美的景致與多種族融合的特質，使得花蓮這塊美麗的土地孕育出許多藝術家，許多創作者靈魂和情感也一直被黏在這裡。

也許是我大學的作曲老師在我內心所劃下深刻的烙印，我所遇到的花蓮人都是溫溫和和的，說話總是慢條斯理的，對比灑脫率性的原住民朋友是強烈的反差，完全不同的人們如洄瀾般相會於花蓮這塊土地。因此這首舞曲即是呈現這種反差趣味之下所創作的。

04. 蝴蝶谷的夢

描寫蝴蝶在翩然飛舞的彩翼下，飛越心中的谷地找回傳說美麗之境，是寫景的想像亦是隨著生命的成長、蛻變的感受。有趣的是在台東與花蓮都有蝴蝶谷，花蓮的蝴蝶谷即是在富源國家森林中，但無論是在台東或是花蓮都已無法再見滿山飛舞的蝴蝶了，因此每次探訪總是心中有股落寞感，此單簧管四重奏版多了一份澄靜的甜美。

05. 帶你回花蓮

這首作品以楊牧先生詩作【帶你回花蓮】為發想，以音樂描寫詩人所想像的家園，及對於婚姻與愛情憧憬的心情，進而編織出屬於花蓮這塊土地的馨暖幸福想像。

06. 想像花蓮

以詩人陳黎的【想像花蓮】為背景，彷彿穿越時空般對於花蓮的人、事、物想像，時間旅行穿梭在古老的街道，穿越過花蓮港街地圖，音樂像是虛詞的母音自由想像。

07. 月牙灣的腳印

再次造訪七星潭已是大學畢業的十多年後。也許是大學時期生活在海的旁邊（台東大學）或是時間點不對的關係，十年前的初次與七星潭相遇，內心著實覺得平淡無奇甚至帶著些許失望，內心想著百聞不如一見。生平第二次對海有悸動的感受是去美國洛杉磯南邊的一座觀光小島，相較於臺灣的海，那邊的海是如此清澈見底，平靜的海浪伴著微風，即使呆了一下午都沒有著鹹鹹地黏稠感，這般自在的感受讓我留下了深刻的印象。

為了創作以花蓮主題單簧管四重奏，這次的再次與七星潭相遇，卻完全顛覆了我之前對這裡的印象。已經在沈甸甸的台北待了近十年的我，總覺得身上被掛上了許多無形的枷鎖。直至七星潭看見一望無際碧藍的海，遠處的小船以及掛在天上點綴的白鳥，像是在呼喚著我去向遠方，難以捉摸的海浪像是在與你的心跳對舞，或大或小的打著礫石所鋪陳弧形海灣，清脆的嘎嘎作響，湛藍的海緊臨著聳立的高山，如此這般美麗的景致即使在國外也難得一見。

七星潭又稱月牙灣，這裡是海灣卻是不是潭。日據時期日本人為了建設港北飛行場（現今的花蓮機場）填平了七星潭，而當地的居民被迫遷居到月牙灣，由於他們自認為七星潭人並懷念七星潭，就將新遷居之地稱為七星潭。如此的美景，卻帶著略帶感傷與遺憾的故事，伴隨著再次到訪的感受，第二次踏上七星潭海灣上的腳印，讓我深刻的體悟，在生命的不同階段、不同的時間、伴隨著不同的人，即便是相同的腳印，你所擁有的感受竟是如此般絕然不同。

08. 回憶幻想

只要談起花蓮的音樂，除了饒富風韻的原住民歌舞以外，必然想起作曲家郭子究先生，他畢生致力於音樂創作與教育上，為花蓮的藝文奠定豐厚的基礎。

這首作品以郭子究最著名的作品【回憶】為啟發，創作成自由地幻想曲，而回憶的旋律像是遙遠記憶般輕輕地浮現。

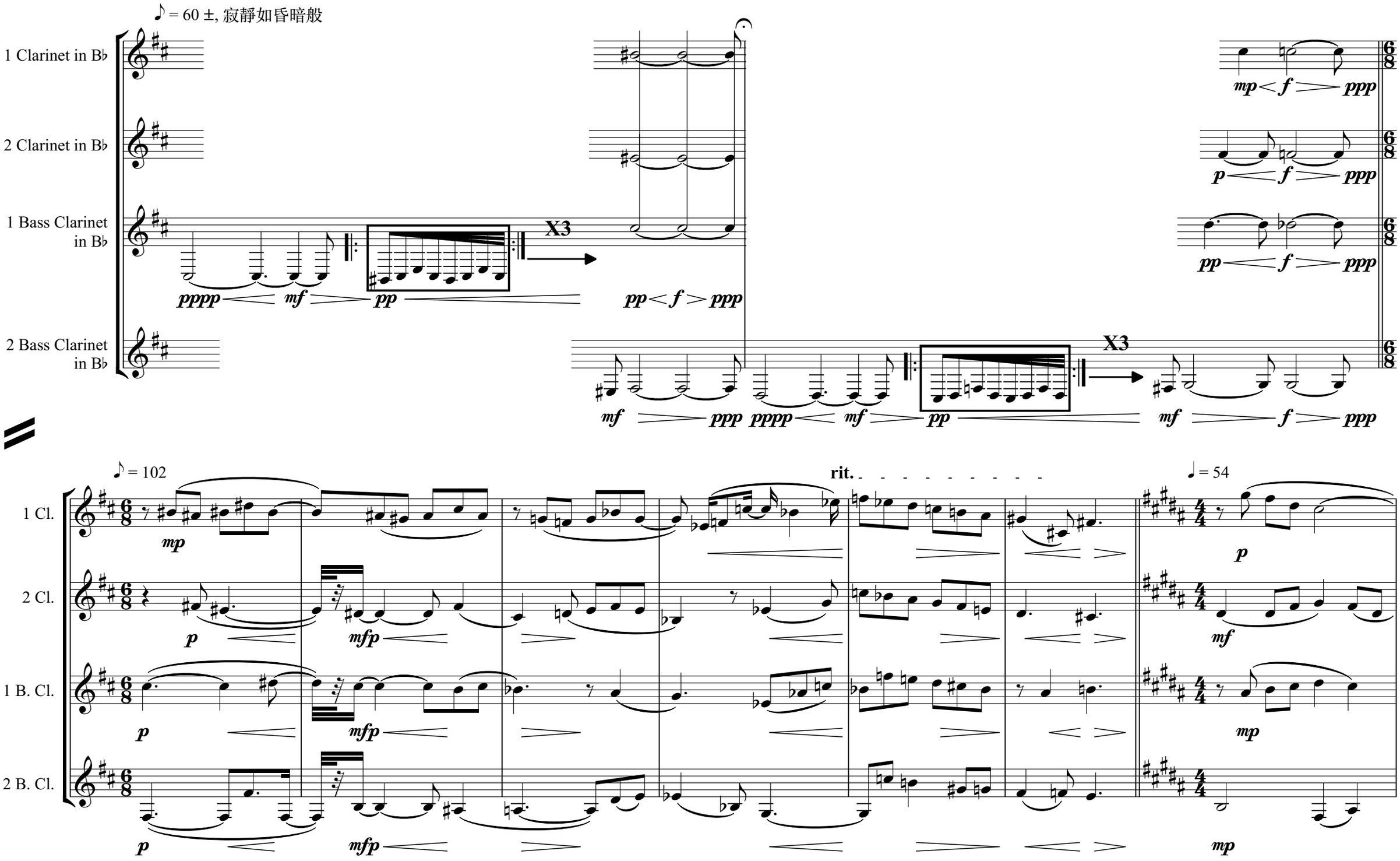
09. 砂卡噹舞樂

沿著砂卡礑湛藍的溪水探訪峻秀的峽谷，峽壁上的摺紋彷彿一幅幅莫內的畫作，溪床上鋪滿或大或小的壘石，在略為陡峭的步道上傾聽湍急的溪流中發出濺濺水鳴，像是一首大自然的詩篇，令人不禁想像，百年前太魯閣族壯漢穿梭於這條步道狩獵開墾，在雲端上揮汗辛勤農作邊哼著一首首古調。

如日出而作日落而息的簡單生活，太魯閣族的音樂建立在簡單的音階上並頑固地反覆，與極簡主義（Minimalism）的概念極為相似，因此這首作品以此為主體，運用了太魯閣族古調【開墾歌】作為素材，從四支低音單簧管渾厚的聲音如振奮人心的吼叫般，在變化成 7/8 拍的動機之下固執的反覆，轉化成湍急的溪流聲，隨著山脈高低起伏變化出不同美妙的樂音，形成溪石溪水合奏的自然交響。

01 序曲,太巴塱祖源之歌

蕭育霆
Composed by **YU-TING HSIAO**
(2019)



02 風之谷

蕭育霆
Composed by **YU-TING HSIAO**
(2019)

Vivace ♩=ca. 90 活躍地

Clarinet in B♭
Clarinet in B♭
1 Bass Clarinet in B♭
2 Bass Clarinet in B♭

5

Cl.
1 B. Cl.
2 B. Cl.

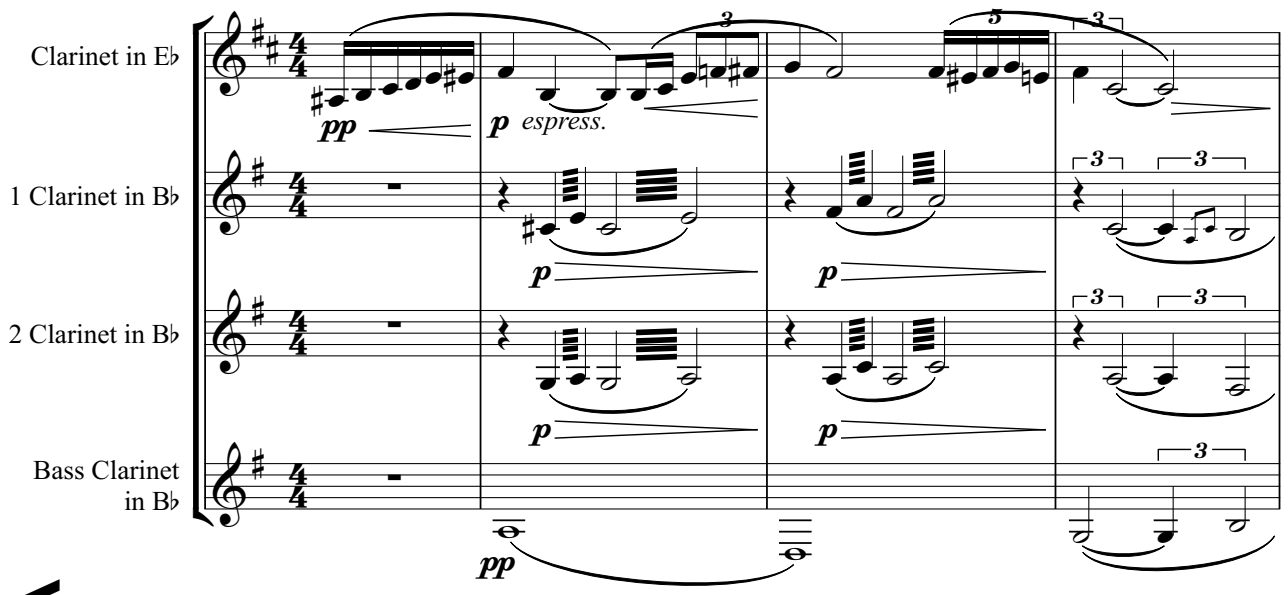
9

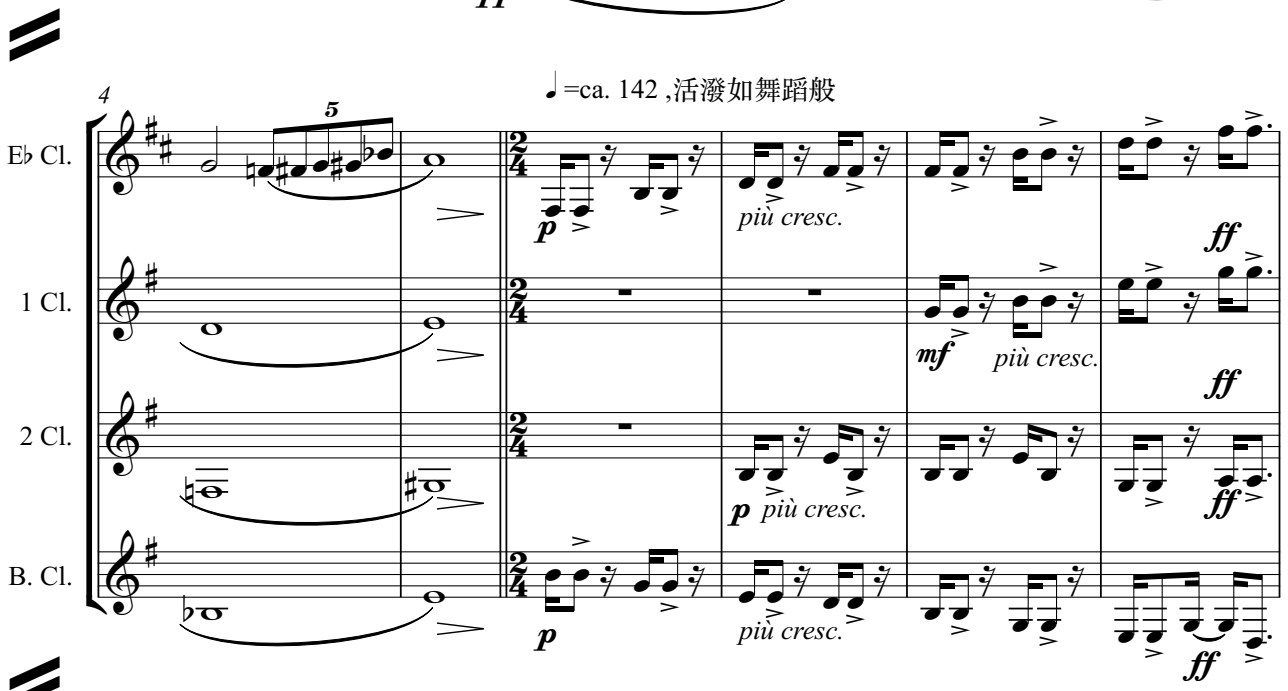
Cl.
Cl.
1 B. Cl.
2 B. Cl.

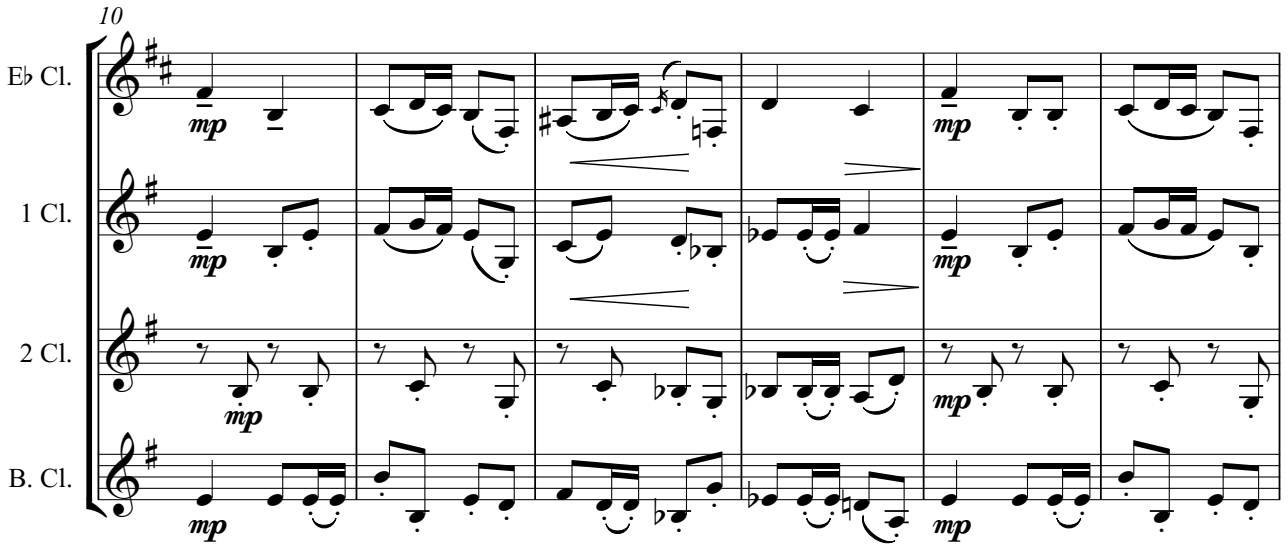
03 洄瀾舞曲

蕭育霆
Composed by **YU-TING HSIAO**
(2019)

Tempo rubato ♩=ca. 52

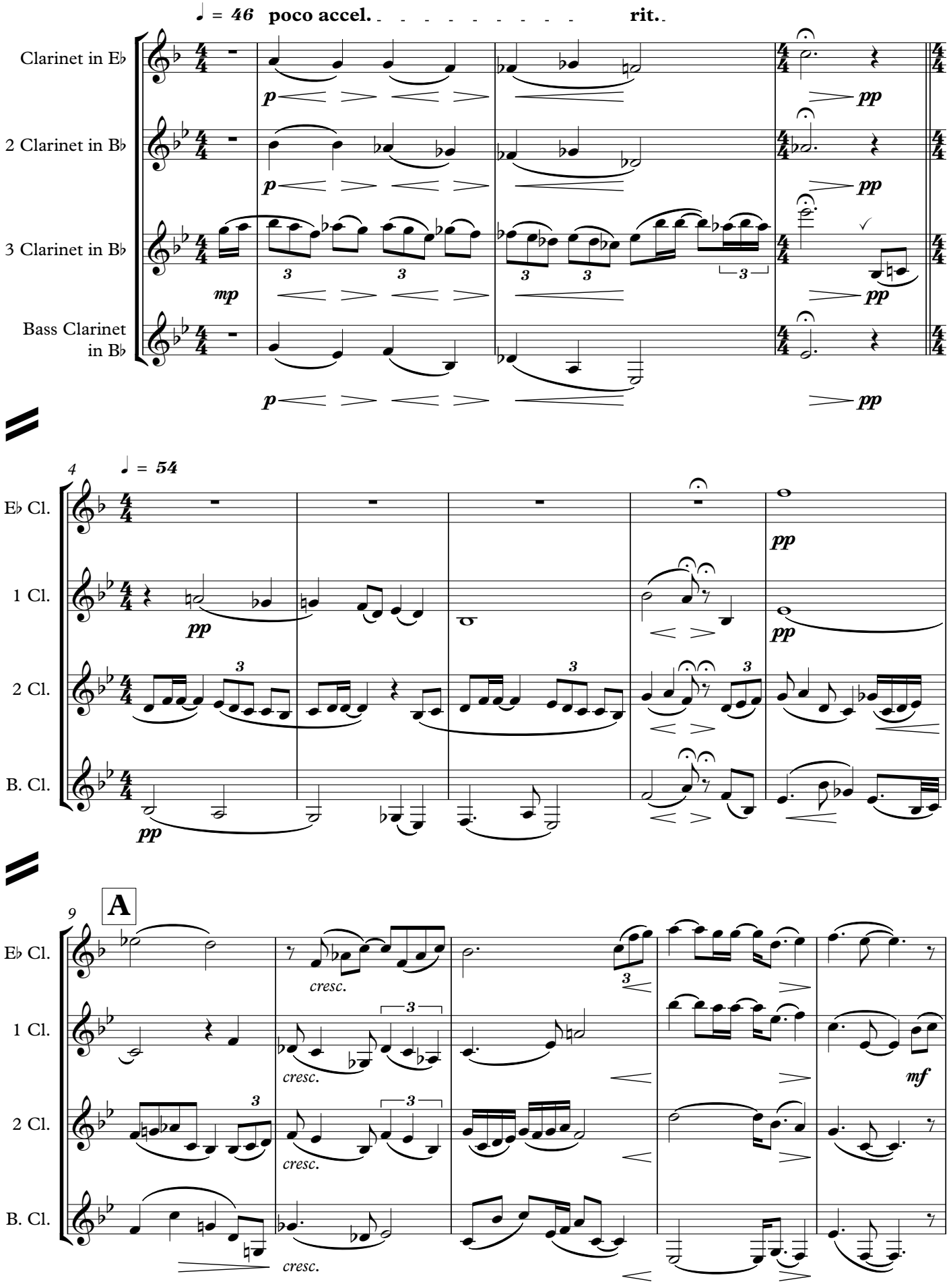






04 蝴蝶谷的夢

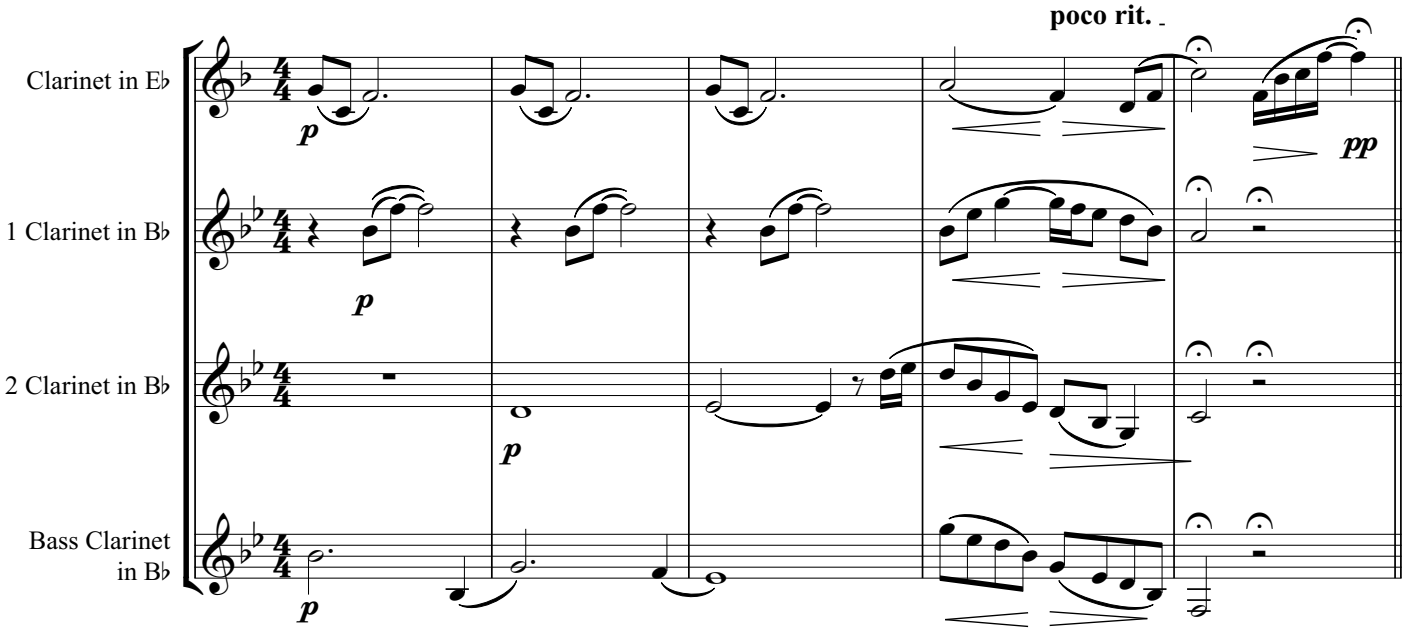
蕭育霆
Composed by **YU-TING HSIAO**
(2019)

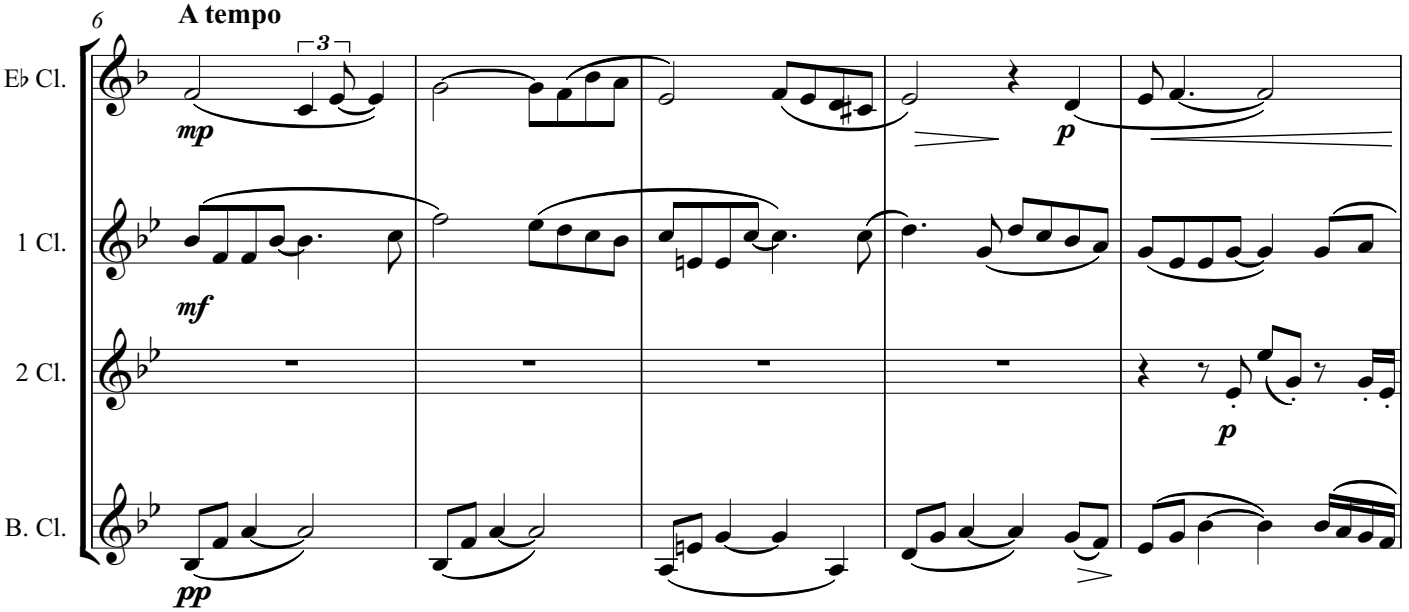


05 帶你回花蓮

蕭育霆
Composed by **YU-TING HSIAO**
(2019)

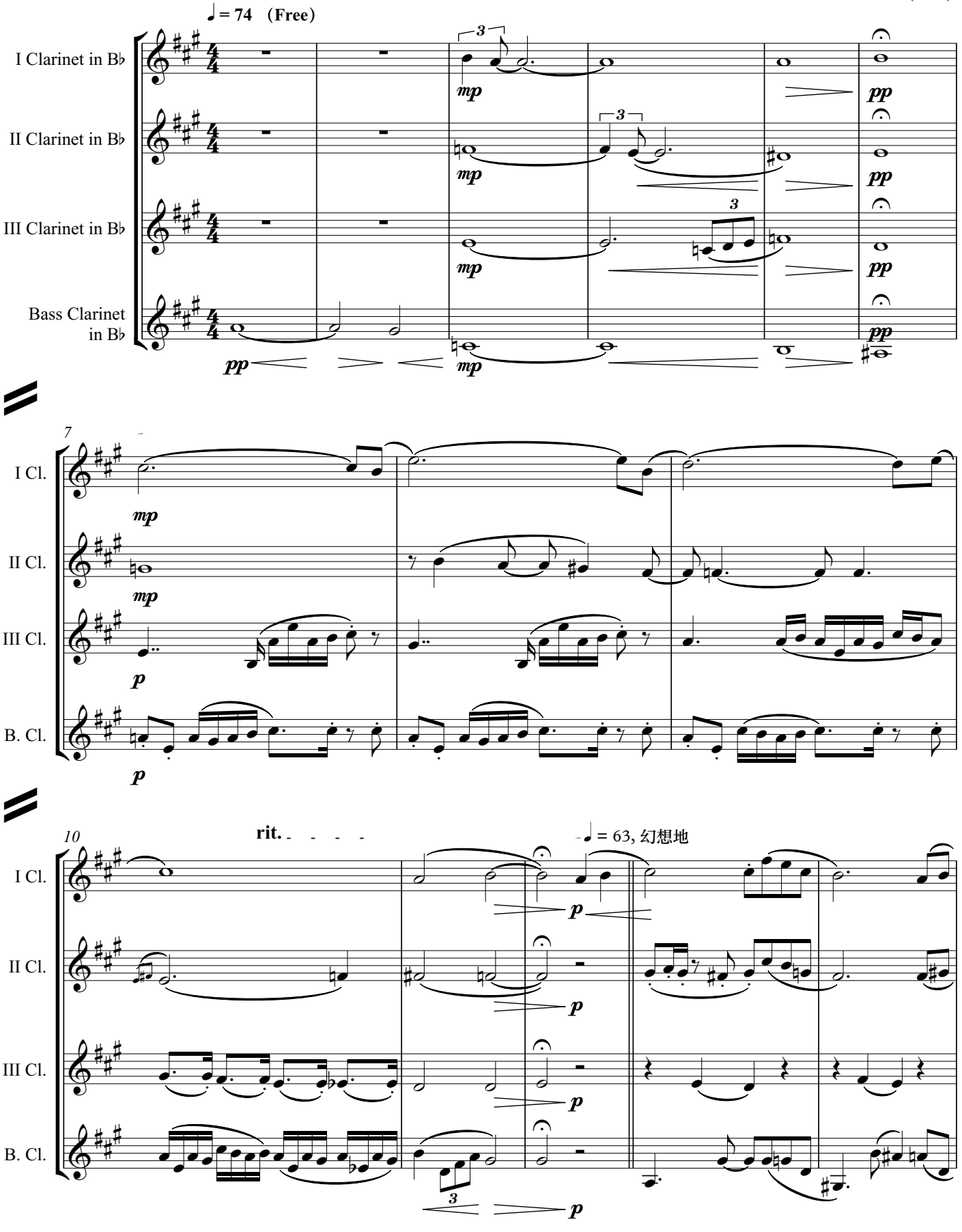
Moderate ♩= 96 ,甜美而愉悅地





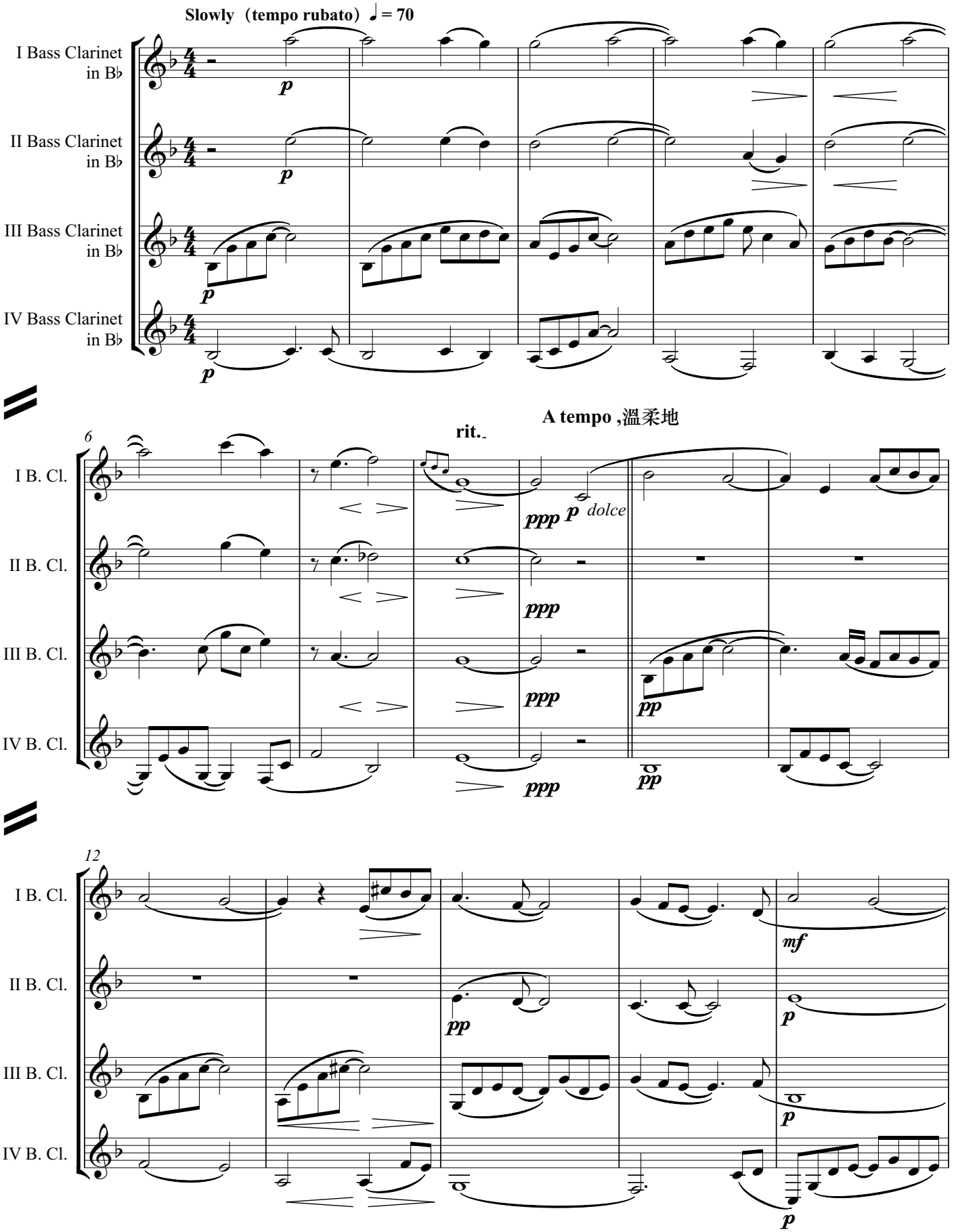
06 想像花蓮

蕭育霆
Composed by **YU-TING HSIAO**
(2019)



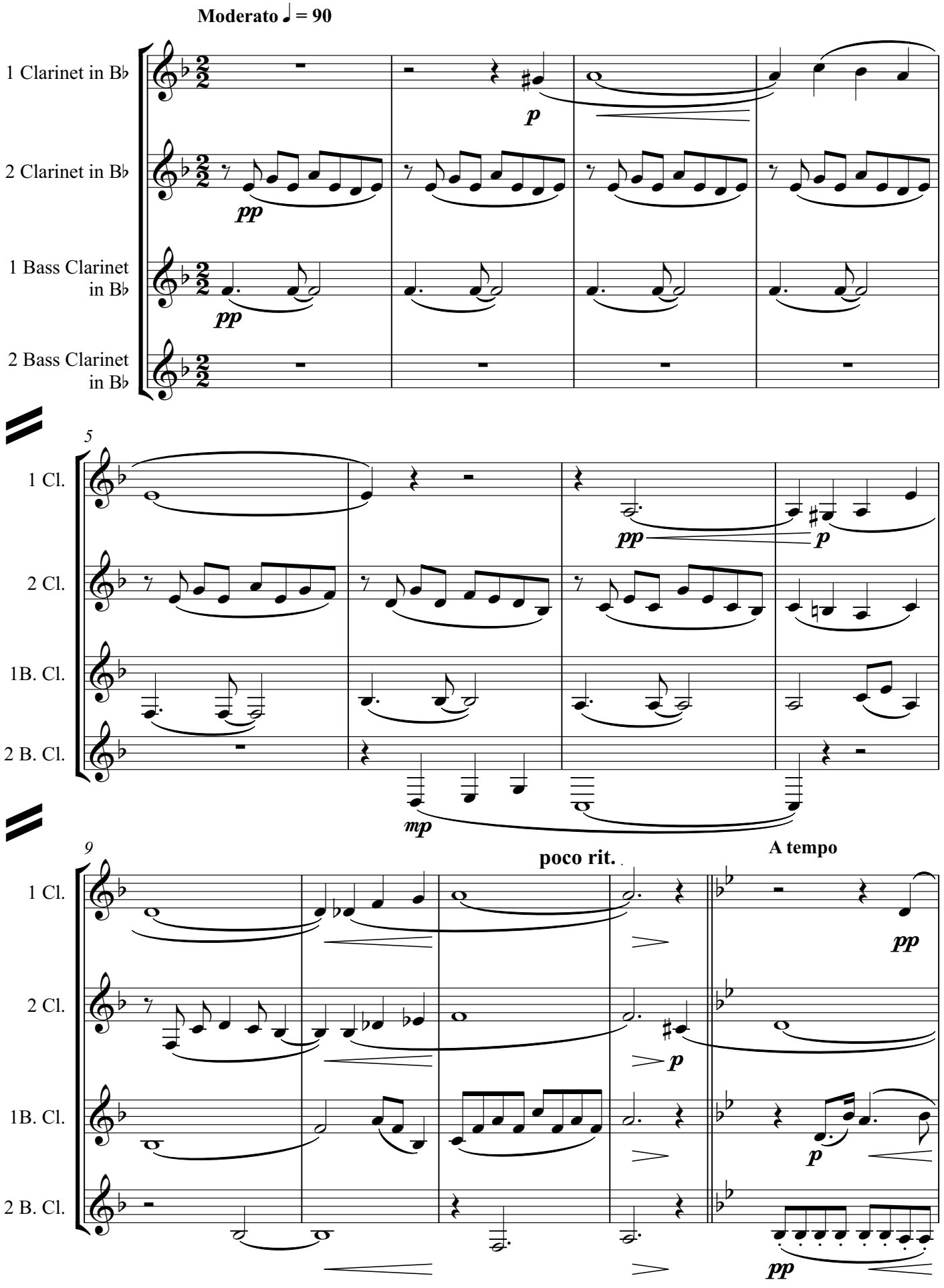
07 月牙彎的腳印

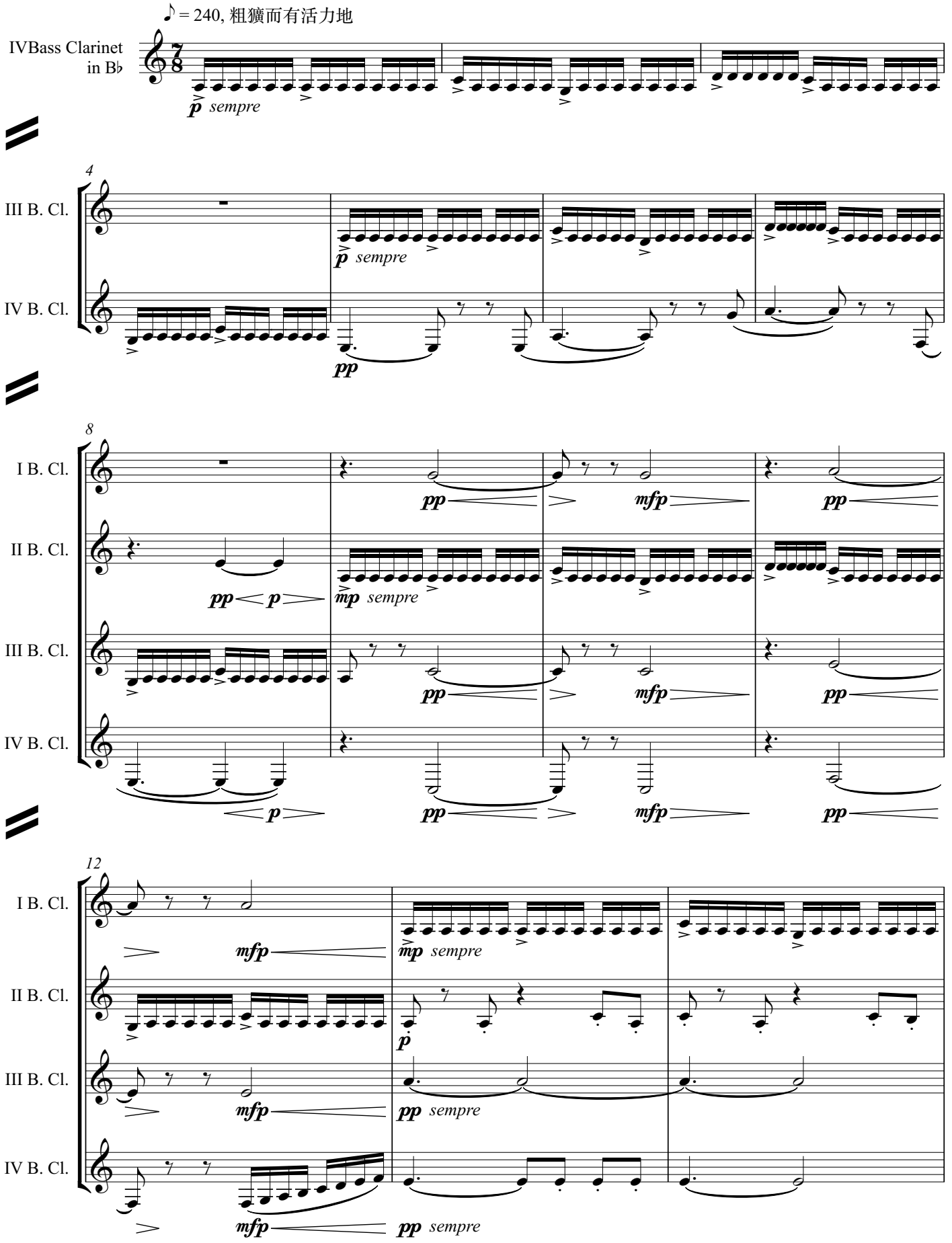
蕭育霆
Composed by **YU-TING HSIAO**
(2019)



08 回憶幻想

蕭育霆
Composed by **YU-TING HSIAO**
(2019)



09 砂卡礑舞樂

蕭育霆
Composed by **YU-TING HSIAO**
(2019)