

dedicated to 小提琴家張雅晴

恆永春舞奏

為無伴奏小提琴獨奏

for unaccompanied violin solo

林桂如

(January, 2025, 台北)

本作品獲財團法人國家文化藝術基金會音樂類個人創作補助

《恆永春舞奏》

樂曲解說

本作品由小提琴家張雅晴委託創作，作曲家試圖以雅晴親自採集及整理的恆春地區耆老張日貴及陳英所傳唱的古謠，與 J.S. Bach b 小調小提琴無伴奏組曲 BWV 1002 相互對應。

《恆永春舞奏》包含了兩首小品。第一首小品以恆春古謠《牛母伴》為基礎，在作曲家以小提琴各式泛音為表現方式創作的前奏之後，《牛母伴》的旋律片段娓娓道出。根據國家文化記憶庫的資料，《牛母伴》可能是恆春半島最早出現的古老民謠，特色在尾音會上揚八度，可能與平常互相呼叫名字時，會再加八度尾音「呼」的生活習慣有關。作曲家利用這個特色，經常在句尾以小提琴不同音色的泛音、及特殊的運弓方式演奏，利用細膩的音色變化，彷彿傳達不同口氣的嘆息聲，呼應古謠原本較為悲傷的情緒變化。

《牛母伴》亦常在新嫁娘辭別時，由母親與女性長輩們吟唱。作曲家利用 J.S. Bach 小提琴無伴奏曲，經常為單旋律加上和弦的手法，以不同組合的和弦，為每句吟唱賦予獨特的色彩與語氣。亦以不同的音域演奏類似的旋律片段，彷彿不同輩份的女性長輩們，對新嫁娘不捨又擔憂的各種叮嚀，將歌詞的內涵，轉化為音樂道出。全曲最後在高音域改變古謠的片段，加入少數的比較明亮的音程，象徵新嫁娘在依依不捨的情緒中，仍抱著對未來新生活的期待。

第二首小品以恆春古謠《五孔小調-苦力歌》為發想。根據國家文化記憶庫的資料，《五孔小調-苦力歌》的內容是以一個長工的身份描述一年 12 個月在大地主家當苦力的無奈與辛酸。作曲家以《五孔小調-苦力歌》部份的旋律及 J.S. Bach b 小調小提琴無伴奏組曲中快速音群的片段為素材，想像 12 種不同的情緒，描繪苦勞工作時的心境，包括怨嘆、百無聊賴等等；接著加入踏腳聲，試圖以舞蹈般的姿態鼓勵振奮自己，但踏腳聲在重複的旋律演奏中，逐漸轉變為非常憤怒的踱步。在戲劇性的暫停之後，演繹了哀傷、緊繃等等極具變化的情緒轉折；最後以最弓尖處的特殊演奏法，彷彿遙想心中最初的吟唱，並以近乎無聲的節奏，代表記憶中持續的心跳聲，也象徵無論是音樂家或苦力們，日復一日辛勤的人生歷程。

如何將流傳多年、並且歷經各種截然不同的歷史與文化的 J.S. Bach 無伴奏小提琴曲與恆春古謠，在當代找到其獨特的價值與色彩，成為作曲家在意的課題。在這個看似不可能的任務中，作曲家卻似乎隱隱的感受到兩者間幽微的共通之處。此曲以自由多元

的手法寫作而成，並期待能繼續發展與寫作。也希望我們都能珍惜臺灣的自由與多元，讓這些得來不易的社會價值，有機會持續地在當代發聲、相互對話。

《作曲家簡介》

林桂如

kueijulin@gmail.com

台北出生，高雄長大。加州大學聖地牙哥分校作曲博士，現為實踐大學音樂學系專任副教授。音樂創作型態多元，並長期致力於與劇場、舞蹈等表演藝術合作，藉由對話，持續探索音樂的核心價值。近期參與之作品持續獲邀於國內外藝術節演出，包括法國外亞維儂藝術節、澳洲奧亞(OzAsia)藝術節、釜山國際表演藝術節、曼谷國際藝術節、新加坡華藝節、臺灣國際藝術節、臺北兒童藝術節等。其策劃主持之動見體《共鳴體》獲第 19 屆台新藝術獎第四季季提名、《狂起》獲 2017 年曼谷國際藝術節四項大獎、《凱吉一歲》獲第 12 屆台新藝術獎年度五大作品。2022 年擔任音樂總監與金曲獎得主桑布伊合作，以跨領域作品《永晴之許》受邀為臺北表演藝術中心開幕季作品之一。

Largo ♩ = 38

1) harmonic gliss, 記譜音為虛按的音高位置

2) white noise bowing, 在琴橋上或提琴側邊拉弓，不發出音高，產生類似白噪音的聲響

3) circular bowing: 從s.pont. 到 s. tasto 的位置，以類似畫圓的方式運弓，造成持續的音色變化