

台灣倪仔歌系列

聲東擊西

影像互動虛擬音樂劇場

為人聲、預製鋼琴（含擴音與效果器）與打擊樂四重奏

第一篇、	開鑼!
第二篇、	炒豆菜!
第三篇、	笑金姑
第四篇、	掠龜走蟹
第五篇、	水蓮花
第六篇、	錢筒仔
第七篇、	金光淌淌滾
第八篇、	終場!

李和莆（文彬） 2009 演奏時間大約 40 分

【本作品為 E1002 委託創作 財團法人 國家文化藝術基金會贊助】

Taiwanese Nursery Rhyme Series
Feint-and-Parry Misdirect

Image-Interactive Virtual Musical Theater

For Voice, Prepared Piano with Amplified Effect and Percussion Quartet

I.	The Gong of Herald
II.	Stir-Fried Bean Sprout
III.	Mocking Firefly
IV.	Tortoise Captured but Turtle Lost
V.	Water Lily
VI.	Piggy Bank
VII.	Glamorous Shine
VIII.	Finale!

Wen-Pin Hope LEE 2009 Duration: ca. 40'

【This work is Commissioned by E1002 and Supported by National Culture and Arts Foundation】

創作理念與樂曲解說

受到著名打擊演奏家陳哲輝創立「1002」打擊樂團（Ensemble 1002）邀約，作曲家 2009 年再度為中西不同的打擊樂聲響找到新的嘗試。憑藉著文化背景的優勢，所謂東方作曲家可以自由的在東西方不同特質的敲擊聲響中找到不同的組合；而時至今日，跨領域的多元創作更是 21 世紀最具有特色的音樂創作方式。本作品「台灣倪仔歌系列 聲東擊西 影像互動虛擬音樂劇場 為人聲、預製鋼琴（含擴音與效果器）與打擊樂四重奏」是作曲家首次試圖結合文學、音樂與科技的新創作。「台灣倪仔歌」，簡單說就是台灣的兒童詩歌，而台灣本土詩歌創作根據台灣文學史的記載，早自 1652 年前就已經有文獻記載，明儒沈光文因颱風漂泊而來到台灣，他與季麟光等十三人發起詩社「東吟社」，致力於傳統文學的播種，培養了許多詩人。葉石濤稱：「沈光文是台灣文學史上頭一個有成就的詩人。」。從沈光文來台，到 1844 年澎湖子弟蔡廷蘭中進士為止的兩百年間，傳統文學遲遲未能在台灣生根，主因是台灣的社會結構使然。台灣本為一個漢人、原住民雜處的社會，移民而來的漢人多屬目不識丁的庶民階層，尤以農民居多，缺乏熟悉傳統文學的士大夫階層，至於來台當官的「宦遊人士」，只把台灣當作是暫時居留地，他們的詩文，大多屬於文獻性質的史書，至於個人述懷的詩文，多是傷懷詠吟、富於「異國情趣」的作品，缺乏對台灣本土的認同。¹ 台灣文學史也長期因為政治、地緣因素，呈現間歇性斷層的窘境。這窘境主因來自台灣文學常被視為邊陲文學或其紛雜書寫系統。而除了純文學之外，台灣通俗文學也在多語言與多變化的過程中，持續於中國文化夾縫中發展。這些政治與時代背景的因素，一直無法讓所謂台灣文學無法成為主流文學的一部分。但是很幸運地，隨著時間淬煉和對本土文化尋根成為世界一種文化潮流，台灣民間倪仔歌逐漸成為目前研究過去時政與民俗風情的重要史學資源之一。詩人陳昭誠先生，投入研究與創作台灣詩歌多年，是一位具有熱情與思想的台灣詩人，而這次作曲家不僅嘗試要透過詩人陳昭誠新創作的台灣倪仔歌，作為創作的內涵，也藉此表達出台語詩歌最美的聲音，

¹ 資料來源：維基百科全書，台灣文學史。<http://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%B0%E7%81%A3%E6%96%87%E5%AD%B8%E5%8F%B2>.

並且透過人聲與語言韻聲的特質，帶入台灣的南北管音樂素材，結合多媒體互動影像與電腦音樂複合媒材的方式，描繪台灣倪仔歌的意境與趣味性。而同時藉由互動影像帶入虛擬音樂劇場的氛圍，深入表現多元空間與鮮明中西敲擊樂的核心內涵與美學層面。僅將本作品題獻給「E1002」，「E1002」是目前國內最具實力的打擊團體之一，不僅演出豐富多元，更是帶領國內新的敲擊聲響風潮，相信在這次的演出中，必能將「聲東擊西」帶給觀眾不同凡響的演出，挑戰觀眾在音樂與表演藝術的聽覺與視覺極限。

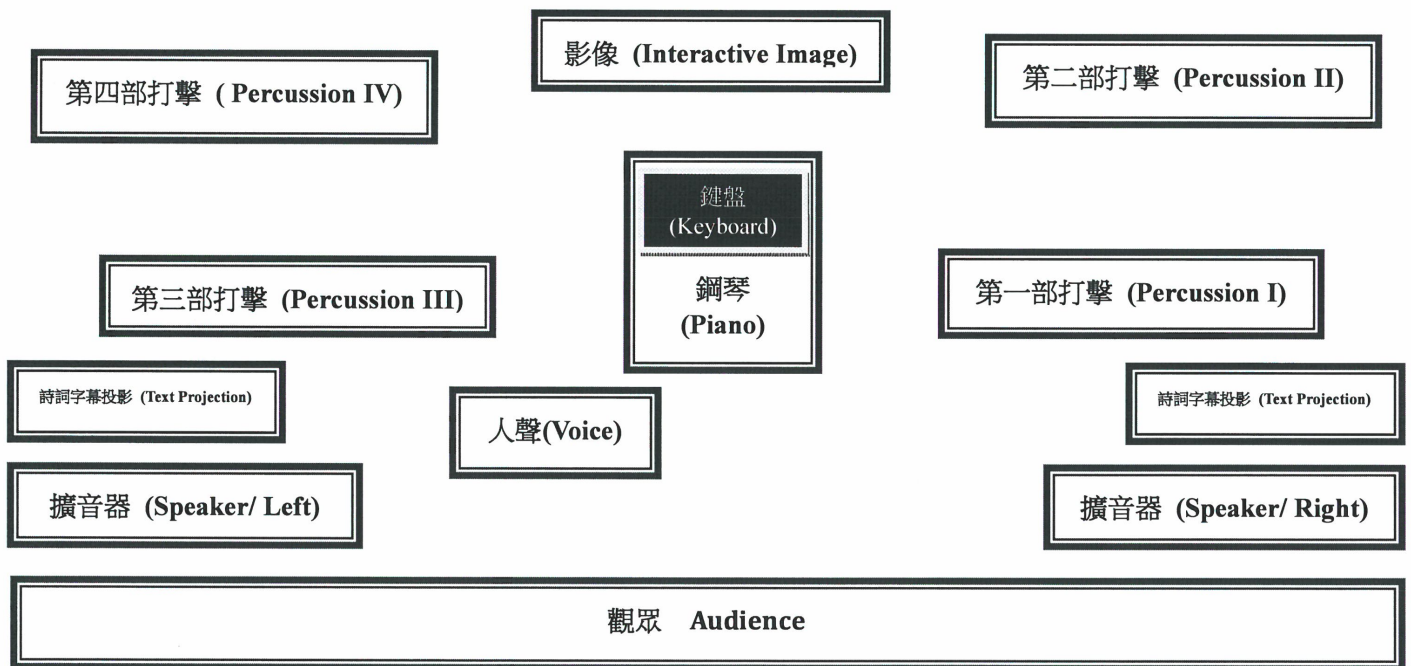
聲東擊西 樂器編制表

Performer 聲部	Instruments	樂器中文	備註
Percussion I 第一部打擊	Chinese Opera Small Cymbals	中國京劇小鈸或北管小鈔	
	Chinese Opera Drums	中國京劇鑼鼓或台灣北管擊鼓	
	Bass Drum (on side)	大鼓 (面朝上)	定音鼓棒 (硬) 一組
	Vibraphone	顫音琴	
	Handbells	手鈴	
	Marimba	馬林巴琴	硬棒
	2 Pieces Rocks / High Tone	兩塊高音石頭	
	Chinese Opera Small Gong	中國京劇小鑼	
	Vibrate Slap	震動拍板	
	Guiro	葫蘆鋸琴	
	Thunder Sheet (Snare Sticks)	雷鳴薄片 (小鼓棒)	一架
	Musical Cristal Glasses with Water	音樂水晶杯 裝水	固定音高 a, e1, g1, c2
	Gong	中國銅鑼 (突)	
Taiwanese Namguan Four Claves	台灣南管四塊	四個	
Percussion II 第二部打擊	Chinese Opera Small Gong	中國京劇小鑼	
	Woodblocks	高低木魚	高低音一組
	Rainstick or Sandtube	雨棍 或 沙筒	
	Triangle	三角鐵	三角鐵棒 二組
	Chinese tam-tam	泰來鑼或台灣北管大鑼	
	Xylophone	木琴	硬棒

	2 Triangle beaters	三角鐵（類）棒二隻	
	6 Glass Bottles with water	6 個玻璃罐裝水	6 個不同音高
	Chinese Temple Bell or Gong	中國廟鐘或 中國銅鑼（突）	
	Maracas or Cabasa	沙鈴一組	
	Chinese Ching (3 Marble balls)	中國磬（3 顆玻璃彈珠）	
	Steel Bowl or Cow Bell	無底座鋼製碗型或 西式牛鈴一個	
	Chinese Opera Small Cymbals	中國京劇小鈸或北管小鈔	
	Thunder Sheet	雷鳴薄片	一架
	Triangle beaters	2 隻三角鐵鐵棒	在鋼琴內部琴絃上演奏
Percussion III 第三部打擊	Chinese tam-tam	泰來鑼或台灣北管大鑼	
	Chinese Opera Small Cymbals	中國京劇小鈸或北管小鈔	
	Wind Machine	風機器	一台
	Chinese Opera Small Gong	中國京劇小鑼	
	Triangle	三角鐵	
	2 Pieces Rocks / High Tone	兩塊高音石頭	
	Bass Drum (on side)	大鼓（面朝上）	定音鼓棒（硬）一組
	Gong	中國銅鑼（突）	
	Chinese tom-tom/ High & Low	中國高低音堂鼓一組	Chinese tom-tom/ High & Low
	1 Glass Wind Chimes	玻璃風鈴	
	Chinese Ching (3 Marble balls)	中國磬（3 顆玻璃彈珠）	
	1 Lion's roar or Jackdaw	獅吼	1 Lion's roar or Jackdaw

Percussion IV 第四部打擊	Gong	中國銅鑼 (突)	
	Thunder Sheet	雷鳴薄片	
	Chinese Opera Small Gong	中國京劇小鑼	
	5 Timpani	5 個定音鼓	
	1 glass wind chimes	玻璃風鈴	
	Bongo Drums	邦可鼓	高低一組
	Tubular Bells (Brass Mallet)	管鐘 (銅製擊槌)	
	Chinese Opera Small Gong	中國京劇小鑼	
	1 Prepared Grand Piano	預製平台鋼琴一架	
數位器材 Digital Facilities	Monitor (3)	投影用布幕或螢幕	ca. 100 inches
	Projectors (3)	高流明度投影機 (3 台)	
	Speakers (Stereo/ Right & Left)	立體音響喇叭一組 (左右各一)	
	Computer (3)	電腦 (3 台)	自備
	Microphone (3)	擴音 (收音) 喇叭 (3 組)	自備

舞台樂器配置建議圖 (Suggested Disposition of Instruments on Stage)

第一篇 開鑼! I. Opening!

李和譜(文彬)
Wen-Pin Hope LEE
04/27-2009

I (ca. ♩ = 120, 每一個虛線小節大約 2-3 秒, 第 I 段演奏時間預估 38-57 秒)

Tempo giusto

The Voice needs to stand behind the piano in the movement I- Opening (人聲第一篇先站在舞台鋼琴後方)

Chinese Opera Small Cymbals (中國京劇小鈸或北管小鈸)
開鑼 *f*

Chinese Opera Small Gong (中國京劇小鑼)
開擊 *f*

Natural Piano (自然鋼琴)
Tempo giusto
sfz sfz sfz sfz *cresc.*

Effected Piano (效果器鋼琴)
Guitar Rig 023-002 Midium Echo *f*

Effected Piano (效果器鋼琴)
Guitar Rig 023-002 Midium Echo *ppp* *cresc.*

Chinese tam-tam (台灣北管大鑼或秦來鑼)
f *ppp*

Gong (中國銅鑼-突)
f *p*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10