

《吹夢》為兒童的鋼琴聲音書

The Dream Blower
a piano sound book for children

(2021)

趙菁文
Ching-Wen Chao

本作品由 國家文化藝術基金會 補助委託創作

《吹夢》為兒童的鋼琴聲音書

我們總是優先以視覺來接收生活感官中大部份的資訊，而聽覺總是低調的、悄悄的，也許在夜深人靜時，回想，然後聽到，今天所接收到的一切。甚至在入睡的夢中，「聲音」還是會不斷的，在我們意識或潛意識的硬碟空間中發酵。

閱讀著女兒在讀的經典童書，羅德·達爾 (Roald Dahl) 的《吹夢巨人》 (The BFG, 1982)，我獲得的放鬆與狂喜，那超越現實的想像，讓大人世界裡的官維，藝術世界中崇高的意識宣言，都一掃而空。

我一頁一頁的翻著，原著中的經典場景，腦中浮現的是多麼魔幻又真實，然後耳朵一直「聽」到——巨人邁步像飛，把樹都掩低；「捕夢工作室」中，裝著不同的夢的色彩玻璃罐在發出音樂的聲音；人的世界，還有巨人世界的聲音；一盞盞紅、藍、紫、綠、金...不同顏色的「夢燈」；「夢境國」的上下錯置；在沈睡時，用小喇叭把夢吹進你腦中的聲音...

我突然在想，要是我就把「聽」到的這些聲音寫出來？如果這是一本給兒童的當代鋼琴曲集？

接著，一些疑問就馬上浮現出來：為什麼一定要先學旋律伴奏，不能先學「聲響」嗎？為什麼一定只能用窄窄的音域，鋼琴不是很寬？為什麼不能用手肘、手臂彈？為什麼二十、二十一世紀裡好多更有趣的概念、更直白的聲音表達，不能讓初學者就能體驗、想像？

我抓著這種用聲音單純敘事的狂喜，想用聲音來說《吹夢巨人》這一部華麗、奇幻、童趣的故事，如此而已。達爾用文字，我是否能用聲音「畫」出那些場景，「說」出那些劇情？

然而，小心，這只是我創作的手段，這只是靈感來源，這只是成就音樂聲音的途徑。當這些音樂被演奏出來，傳遞給每一位聆聽者時，就僅不過是一些美好的聲音在時間上的精密安排，然後，如果幸運的，可能會敲敲你的心靈深處罷了。有沒有聽懂，有沒有聽出那些角色、場景，其實，真的不重要。

作曲家/趙菁文

美國史丹佛大學 (Stanford University) 作曲博士，目前任教於國立臺灣師範大學音樂系，曾受邀於美國伊利諾大學香檳分校、史丹佛大學擔任客座講師。在美期間師事歐洲當代音樂作曲大師 Jonathan Harvey 與 Brian Ferneyhough，亦於史丹佛電腦音樂暨聲學研究中心 CCRMA 擔任研究員。曾擔任國家兩廳院 2018、2017 與 2015「新點子樂展」策展人，以及數場大型跨界音樂會製作之創意總監。2019 年獲邀為「臺南藝術節」閉幕演出完成一齣原創大型音樂劇場；同年獲科技部國家實驗研究院國家太空中心之委託，為福爾摩沙衛星七號的發射升空，創作大型管絃樂曲。作品獲法國音樂雜誌 (Editions L' Harmattan Paris) 與德國新音樂雜誌 (Neue Zeitschrift für Musik) 專文討論與出版，以及歐美演出團隊的委託創作與發表包括荷蘭 Nieuw Ensemble、科隆愛樂交響樂團、Arditti String Quartet、Phace、Klangforum Wien 等以及許多國內樂團的委託創作或發表。作品多次獲選於全球各大當代音樂節演出。

LISTEN carefully to the **ever-changing 3-NOTE CHORDS**
while **treating them always EVENLY**.
Do not bring out any melodic implication.

$\text{♩} = 54-80$ (Tempo ranging from 54 to 80
is upon different level of study.)

8

pp

Ped. →

[start with 1/2-PEDAL, then no pedal-change throughout.
Slight adjustment to the depth of pedal by EAR.]

13

poco a poco accelerando

18