

《在影子上，彩虹的聲音們》

為單簧管、小提琴、大提琴、鋼琴與一位擊樂表演者

Above the Shadow, Where Rainbow Sings

for clarinet, violin, violoncello, piano and a theater percussionist

2022

趙菁文 Ching-Wen Chao

本作品為 對位室內樂團 委託創作 | 由 財團法人國家文化藝術基金會 補助

The work is commissioned by Counterpoint Ensemble and granted by National Culture and Arts Foundation.

《在影子上，彩虹的聲音們》 為單簧管、小提琴、大提琴、鋼琴與一位擊樂表演者

Above the Shadow, Where Rainbow Sings for clarinet, violin, violoncello, piano and a theater percussionist

(2022)

影子，地面上的影子，可能來自於大自然萬物，可能來自天上的雲彩，或是不可預見的彩虹。這些影子，又可能因為光折射而產生幻影或偏差，這也許，可以轉化成「多重時間交織」的節奏上的機遇。彩虹，這不可預期又令人欣喜的，由光、水、氣所混合出的奇異美好，呈現著自然 hue 色階的布局，也許，鋪陳出有序的和聲與旋律。

彩虹的色彩，發出音樂的聲音，形成了音階、和聲。在影子之上，這些天空中的色彩聲音，形成了節奏、時間上的支撐或偏離。這些，再加上一個簡單的來回運動，連接著各種對比鮮明的對象，例如三和弦 vs. 五聲音階和弦、固定速度 vs. 散拍時間、基音 vs. 上面泛音的親疏遠近等。

在新作《在影子上，彩虹的聲音們》，我還想試著讓這些色彩物件，聯繫到我在創作上的另一個喜好，也就是與童年元素的結合。音樂盒、風鈴、竹子、沙鈴、時鐘滴答、木魚、紙張、兒歌...，帶出許多「色彩」的角色，在一幕幕的情境中輪番上陣，與四件樂器們各有搭配與對話，上演「一場聲音與色彩互相滲透、糾纏的遊戲」。在經歷了一些顛沛流離的探索後，回到夢幻與和諧，或是失控的愉悅；有聲響互相衝突的激烈高織度，也有奇怪的顏色漩渦，魔幻與現實...。這些彩虹的聲音們，述說著音樂的故事。

COMPOSER

趙菁文 Ching-Wen Chao

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，曾於史丹佛大學受聘為講師，也獲邀於伊利諾大學香檳分校、北京中央音樂學院等講學。在美期間師事歐洲當代音樂作曲大師 Jonathan Harvey 與 Brian Ferneyhough，以及於史丹佛電子音樂中心 CCRMA 從事研究與創作。2012 年以來，在音樂創作之外，跨域於音樂紀錄片製作、劇場原創音樂、藝術統籌 (臺灣音樂館自製節目、臺南藝術節閉幕大型製作等)、策展人 (國家兩廳院「新點子樂展」) 與創意總監 (國家太空中心、國家兩廳院自製節目等) 的工作，今年更啟動與教育部的合作，從素養導向的新式評量與教材建構，試圖為國內音樂專才教育開创新的願景。作品

曾於歐洲具當代指標性的法國廣播電台 Maison de la Radio Auditorium、阿姆斯特丹 Muziekgebouw 等音樂廳首演作品，亦曾獲國際作曲比賽之首獎，更獲法國音樂雜誌 (Editions L'Harmattan Paris) 與德國新音樂雜誌 (Neue Zeitschrift für Musik) 專文討論與出版。近期委託創作與發表包括荷蘭新音樂室內樂團、科隆愛樂交響樂團、Arditti String Quartet、Phace、Klangforum Wien、California EAR Unit、the Eighth Blackbird 等，以及國內管絃樂團、室內樂團、合唱團等，作品亦獲選於國際著名當代音樂節演出。曾獲評：「她的音樂能創造獨特的氛圍，令人驚歎不已...」 「她的音樂像是一連串精緻的、美麗的、不可思議的聲音事件縈繞在空氣中.....」

Score in C

Above the Shadow, Where Rainbow Sings (2022)

Ching-Wen Chao

Wonderland (mystic realm, different times collide)

♩ = 45

Clarinet

Violin

Violoncello

Piano

Percussionist

The presentation - The Quartet plays in a (normal) concert manner while the Percussionist presents in a quasi-theater idiom. Both of them exist on the same stage but different realms.

They coexist but do not know the existence of each other. They do not see each other, but can "hear" each other through sound. The ambiguity of this is designed to create a mystery of dream vs. reality, as well as music vs. theater presentation.

a strong stroke/scrape to Glass Chimes

(voice) *sfz* shiiiiuuu.....

(voice) *sfz* shiiiiuuu.....

(voice) *sfz* shih
sempre, legato as possible

mp (lower notes indicates which string to play natural harmonics)

(voice) *sfz* shih

ff *mp* *legato sempre*

arco
(perhaps w/ *una corda* to create a bit mystic, "muffled" sound.)

*Pedal used accordingly, but fully ("wonderland" atmosphere) especially this section.

[a percussionist] Walk in.
Look around this "Garden of Sound".

Walk forward a few steps.
See a Music Box.
Take it up and check it out,
then wind it up and let it play.

A few more steps,
toward a Wind or Shell Chime.
Play it around and make some sounds...
(Quartet comes in after 3 to 5 seconds of chime sounds.)