

時間階梯

The Ladder of Time

為男高音、單簧管、小提琴、大提琴與鋼琴
for tenor, clarinet, violin, cello and piano

2024

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

時間階梯

The Ladder of Time

為男高音、單簧管、小提琴、大提琴與鋼琴
for tenor, clarinet, violin, cello and piano
2024

趙菁文

阿美族語翻譯、創作暨曲調發展 | 林健吉

我與對位室內樂團的結識，是從 2022 年 11 月的委託創作《在影子上，彩虹的聲音們》開始，接著於 2023 年演出舊作《絃樂四重奏第二號》，深感對位室內樂團精湛的演奏能力與詮釋音樂的熱情，尤其對於當前臺灣前衛藝術音樂的發展與保存，還有從梁總監開始直至團員們的熱情、包容與好奇，實感欣慰且珍惜。

《時間階梯》試圖謙卑地呼應這場音樂會最重要的曲目，也就是梅湘的《為時間終結的四重奏》，也是我最喜愛的二十世紀作品之一。在當時二次大戰的背景與居於戰俘營的困境，梅湘卻創造了音樂史上不朽的奇蹟與實踐，像是有限移位調式、附加節奏、對稱思維、音樂如何表達時間循環、色彩與聲音的聯覺等，但最令我欽羨的，是在那技術與聲響狀態的拿捏之間，從理性或感性的角度看來，皆為歷久不衰的偉大經典。然而我更傾心的，是在每一個樂段開始之前，由梅湘自己撰寫出的一段詩或文字；每每想到那場景，也許在戰俘營中，在一張簡陋的小桌前，望向那小窗，對於時間是否結束或是永恆的提問，還有他身為虔誠天主教徒的信念。於是，我想從這些文字開始，引發出自己的音樂想像，完成數首人聲室內樂短篇。

極度感謝對位室內樂團的男高音林健吉老師，在這段時間與我一同工作，從其阿美族的背景，我們討論信仰、故事、環境、文字、內涵、隱喻、遐思等—梅湘所虔誠的天主教，阿美族的泛靈信仰（非唯一神，萬物有靈）；梅湘《時間終結》的靈感來源《啟示錄》中那位「身披雲彩，頭上有彩虹，臉如太陽，腳如火柱，右腳踏在海上，左腳踏在地上」的大力天使，阿美族傳說中 Idek 天神成為彩虹的故事...。全曲的詞皆為阿美語，或唱、或說，還有「巫師治病歌」、「祈雨歌」、「神靈煮的湯」等古謠在新器樂聲響環繞中的重新詮釋，以及基於梅湘的文字所創出的阿美語旋律。至於那彩虹的時間階梯，則在光被分解成不同波長（形成肉眼所見的顏色）的光譜，以及那複音/泛音唱法的頻譜中，相互協作而成。

全曲嘗試在織度、聲響與寓意的辯證中創作，由 8 首人聲室內樂小品所組成：

- I. 太初有道，白色
- II. 巫師的對話，橙靛色
- III. 一個儀式的開啟，紅黃色
- IV. 循環與命運重量的人間向度，進入了永恆之境，藍色
- V. 神靈煮出來的湯，萬物有靈，褐紫色
- VI. 東邊的太陽喚醒我，紅色
- VII. Idek 的故事，彩虹
- VIII. 彩虹儀式的合唱，五彩達戈紋衣裳的顏色

The Ladder of Time

I. 太初有道，白色

for tenor, clarinet, violin, violoncello and piano

2024

Quasi Risoluto
♩ = 60

Ethereal Time

Numbers from Quatour I
444 232 222 333 12348

damping string

<O Sakaci'orip
a Sowl>

7

V. **I 'ayaw, no nika sanga' no hekal i, irato: ko Sowl.**

[1/4-micro UP]

bow pressure (rubato) *fp*

[1/4-micro DOWN]

f sempre