

教育部文藝創作獎應徵作品創作理念 (未附者，視同放棄應徵資格)

收件編號：(由承辦單位編號)

參選組別：學生組

參選項目：音樂作曲 — 獨奏曲

作品名稱：聽！那山櫻在逡巡〈Hark! The Taiwan Cherry Is Strolling〉

創作時間：2008 年

本篇創作理念：

筆者於晚春在校園內逡巡時，對校內某株山櫻的驚鴻一瞥；那一抹桃紅的花瓣，在風中飛舞的畫面，深深地刻印在腦海之中，難以忘懷。

全曲描繪山櫻從「將開而未開」至「盛開」，到「花謝花飛飛滿天」，最後「化作春泥更護花」，期待來年「重生」之過程。山櫻並不知，春風送暖的下一刻，是否會轉為狂風驟雨；不論外在環境好壞與否，均展現其優美而堅韌的生命力。

山櫻之精神，實可視為台灣精神之縮影。不論季節之遞嬗，皆展現其獨特的美。台灣擁有豐富多元的文化，故將東方語彙融入以西方語彙為主要發聲的鋼琴之中，期待碰撞出不一樣的火花，呈現出多元的面貌。

聽！那山櫻在逡巡

樂曲解說

台灣山櫻，又稱緋寒櫻，為台灣特有種。筆者於晚春在校園內「逡巡」時，對學校內某株山櫻的驚鴻一瞥，對那一抹桃紅的花瓣，在風中飛舞的畫面，深深地刻印在腦海之中，難以忘懷。

那山櫻在不同強度的風吹拂之下，有時是在微風中淡淡地搖曳生姿，有時是在和煦的風中，諸多花瓣以不同角度來回飛舞，或是狂風暴雨中，山櫻並未若外表給人的嬌嫩感覺，而是屹立於枝頭上，展現其生命之力與美；山櫻如人，花瓣因應風雨而生的各種舞姿，像極了人們的「逡巡」來回地漫步，並無一定的方向。山櫻並不知，春風送暖的下一秒鐘，是否會馬上轉為狂風驟雨，但是其安然自得、一派悠閒的模樣與精神，隨風而動，似舞似畫，讓我不禁為其譜曲。

山櫻之精神，實可視為台灣精神之縮影。不論季節之遞嬗，皆展現其獨特的美。台灣擁有豐富多元的文化，故將東方語彙融入以西方語彙為主要發聲的鋼琴之中，期待碰撞出不一樣的火花，呈現出多元的面貌。

音樂的段落整體而言，可視為大的三段體，但從頭到尾採用統一的主要素材，而加以變形、扭曲（就前二者的音型而言）發展（就單音素材或其構成的旋律而言）變化（單純地加花或裝飾）與變奏（融合東西方變奏的概念，此指廣義的音型變化、素材各種可能性的發展，非傳統的變奏）等手法發展之。其結構為：Introduction, A, B, A'（A' as Coda）。

值得一提的是，其中，作曲者將標題「聽！那山櫻在逡巡」轉化為一固定的節奏型態，由演奏家在彈奏時在心中默唱：

此節奏型態在曲中擔任穿針引線之責；或以原貌出現，或經過些許的變形，俾使聽者能感受到標題本身的節奏感及語韻。

記譜方面，由於作曲者使用大量東方式的裝飾性加花或是流動式音群，且期許自己跳脫拍號與速度的桎梏，強調音樂在時間與空間中無拘無束地流動、深情地歌唱，故去掉拍號，輔以虛線化的小節線（以助演奏者讀譜），速度則多採具有彈性自由的速度；如大段落中的散板式與彈性速度的速度標語、將規律的旋律線搭配不規律的流動音群與裝飾性音群、或是忽快忽慢的同音反覆式和弦音堆、突然漸快、漸慢、休止或延長的樂句。

導奏為第一到第十二小節，為散板似的段落，象徵「花將開而未開，含苞待放」之貌。其中貫串全曲的 E^b A^b B^b E^b 四音為原型的流動式音群，預示此後的變形與發展；但如先前所言，樂段間並無明顯的分野，故也可視為 A 段的一部份。

A 段由第十三小節開始到第三十九小節，描繪花漸開放，至猛然一瞧，彷彿一夜間全開了似地盛開花景。仔細一聽，還可聽到不同程度的風，造成花不同層次的「逡巡」。此段以 E^b 音為中心音，作不同方式、不同情緒的開展，但皆搭配古希臘節奏模式之運用，如：

短 - 長 -- (Iambe) 短 - 長 -- 長 --- (似Dactyle) 長 -- 短 - 長 -- (Crétique)

主要素材有二：(1) 以 E^b 音為主、E 音為輔，之同音反覆中的單音、雙音或和弦呈現方式。(2) 不斷鋪陳的深沉吟唱，由 E^b 音構成或長或短的旋律線條；並輔以不同音色或觸鍵交織而成（如以手掌與手指摩擦或擊樂用的刷子刷琴弦）。意在營造出「規律中有不規律，不規律中又有韻律之感」的音樂。

B 段則由幾個織度與情緒皆成強烈對比的段落所組成，可分為 Ba（第 40 第 46 小節），Bb（第 47 第 49 小節），Bc（第 50 第 53 小節），Bd（第 54 第 61 小節），Be（第 62 第 70 小節）。在動畫中此段也是由多種素材所構成，起初描繪「櫻花舞」與山櫻花瓣隨著小雨降下時，有如下起「山櫻雨」之樣貌。爾後時而小雨，時而大雨，時而微風，時而狂風暴雨，這些和山櫻的盛開是密不可分的，故將這些元素融於一體。

Ba 段將 E^b 音的同音反覆做進一步的發展：以在不同音域上流動的同音，構成流動的線與面，間或夾帶其它音的片段旋律或點狀音響；而後，以漸快的音群忽至手臂壓彈的音堆收束，隨即由若隱若現地結合 A 段感覺的旋律銜接至下一小段。Bb 段則呈現另一種音響，由齊奏中卻又不斷交錯的同音反覆素材組成，雙聲部彈奏的速度設計為大範圍的忽快忽慢與小單位內不一致的漸快漸慢。並由單音逐漸擴散至多音垂直性音群，營造出一個小高潮。

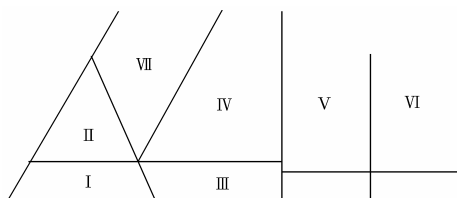
Bc 段則是充滿光亮與熱情的段落，由較快的垂直性和弦構成，卻欲同時兼顧時值略長一點的橫向旋律線條，為情感澎湃之段落。Bd 段將此曲推至一個大高潮，除延續 Bc 段的和弦旋律線條之外，以不斷推展的半音階在各聲部推展、做各種細微的變化；最後段落前忽然反其道而行地漸弱至微弱，隨即以瘋狂似的快速音群連接到令人屏息凝神的短暫休止。

Be 段轉為彈性自由速度的對比性段落，由帶有大量的、不同速度層次推展的裝飾音群裝飾的單純的數音構成，間或融入跳躍式的和弦、帶有裝飾音的點狀單音程音響與先前素材轉化而成的和聲音堆。隨後由鋼琴家以即興的方式，參與創作，運用先前使用過的素材，尤其強調此段的大跳音程、多音的裝飾音、突如其來的休止所構成的點描式音響與低沉深厚的音堆之不規則塊狀音響，將樂曲氣氛帶至動靜對比之極度另一高潮，展現演奏家高超的技巧。在快速音群衝至大七度低音戛然而止之時，回復到有導奏影子的互唱性樂句過門。

A' 段始於第七十二小節，止於最後第九十五小節，承接由 B 段末尾的「花謝花飛飛滿天」，轉為「化作春泥更護花」，如此生生不息之循環。由按弦之同音反覆、漸快的泛音開始，再次呼應 A 段的 E^b 中心音，並賦予新意。企圖營造多層樂段織度，除了互相應和的單音之外，更多了擁有持續性、不斷擴張發展的和弦音堆，並讓五聲音階式的長旋律鑲嵌於其中，在聲部間不斷地互相對唱，偶有帶裝飾音群的點狀或片段旋律穿梭在樂句間，帶來些微火花。最末，首尾呼應，回到一開始的「逡巡」節奏，聲部間的 E^b 與 E 音對唱，並行緩慢地轉移音域，由高而低，時值也由較緊的呼應變為越見緩慢的腳步聲，最後停在一前一後的此二音上，直至音響完全地自然消失不見；象徵著「逡巡」的步伐仍未停止，花的生命並非結束，而是有待來年的重生，帶來那一抹新綠之希望。

記譜說明

Notation Notes :

Interior sections :

from to regions

(Some pianoes don't have region)

Please see these regions when pressing the string or scraping the strings

cluster between the indicated range, in this piece it's played with R.H.'s or L.H.'s forearm

glissando between the indicated range, it may be played with a palm and fingertips or a wired brush used in percussion to scrape the strings inside the piano

first, play the indicated note, then depress the sostenuto pedal almost simultaneously, at the same time another hand press on the indicated string to produce an indicated partial harmonic noted as a diamond shape.

(The precise nodal point for harmonics can be indicated by affixing a tiny post-it note or tape to the strings or dampers.)

3 seconds fermata (approximately)

ordinary fermata (two times of the original duration)

a rather short breath

very short breath or pause

the units belonging together, like a legato phrase

The pianist is required to prepare a wired brush used in percussion.

聽！那山櫻在逡巡

Hark! The Taiwan Cherry Is Strolling

如歌似地、情感豐富地
Cantabile, Espressivo

散板似地、自由速度 rubato and freely, ♩ ≠ ♩, ♩ ≠ ♩, ♩ ≠ ♩

(♩ = ca.80)

1 *ppp* < *pp* < *mp* > *p* < > *p* < *mp* *pp* < *mp* *mf* *sfz* *f* *p*

聽！那
Ting ! Na

sing the title

3 with notated rhythm in the heart *< mp* *p* *mp* < *mf* > *p* *mf* < > *mp* *mf* > *mp* < *mf* *mp* < *f* *p*

山櫻在逡巡
Shan Ying Tsai Chun Hsun

聽！那
Ting ! Na

sing the title

5 with notated rhythm in the heart *mp* < *mf* *p* < *mf* *p* *mp* < *p* < *f* > *mf* *p* <

山櫻在逡巡
Shan Ying Tsai Chun Hsun

聽！那
Ting ! Na

sing the title

f

Musical score system 1, measures 7-8. The system consists of three staves: a treble clef staff, a grand staff (treble and bass clefs), and a bass clef staff. The treble staff contains the main melody with various dynamics and articulations. Dynamics include *mp*, *mf*, *p*, and *mf*. There are slurs, accents, and a triplet of eighth notes. A dashed line indicates a phrasing slur over the first four measures. A vertical dashed line separates measures 7 and 8. The bass clef staff has a few notes at the end of measure 8, with a dynamic of *f*.

Musical score system 2, measures 9-10. The system consists of three staves: a treble clef staff, a grand staff, and a bass clef staff. The treble staff features complex rhythmic patterns with dynamics ranging from *p* to *f*. There are slurs, accents, and a triplet of eighth notes. A vertical dashed line separates measures 9 and 10. The bass clef staff has a few notes at the end of measure 10, with a dynamic of *f*.

Musical score system 3, measures 11-12. The system consists of three staves: a treble clef staff, a grand staff, and a bass clef staff. The treble staff has a dense texture with many notes and dynamics including *mp*, *f*, *p*, *mf*, *p*, *mf*, *pp*, *f*, and *p*. There are slurs, accents, and a triplet of eighth notes. A vertical dashed line separates measures 11 and 12. The bass clef staff has a few notes at the end of measure 12, with a dynamic of *f*.

♩ = ca. 40~50

Musical score for measures 13-14. The system consists of three staves: Treble, Bass, and Bass. Measure 13 features a complex treble staff with multiple slurs and dynamic markings: *f*, *p*, *mp*, *p*, *mp*, *p*, *mp*, *f*, *p*, *mp*, *f*. The bass staff has dynamics: *f*, *f*, *mp*, *f*, *mf*, *p*, *mp*, *f*. Measure 14 continues with dynamics: *mf*, *p*, *f*. Fingerings 5, 7, and 8va are indicated.

Musical score for measures 15-16. The system consists of three staves: Treble, Bass, and Bass. Measure 15 features a complex treble staff with multiple slurs and dynamic markings: *p*, *mp*, *p*, *mp*, *mf*, *p*, *f*, *mp*, *mf*, *f*, *ff*, *p*. The bass staff has dynamics: *mp*, *f*, *p*, *f*. Measure 16 continues with dynamics: *mf*, *f*. Fingerings 6, 7, and 8va are indicated.

Musical score for measures 17-18. The system consists of three staves: Treble, Bass, and Bass. Measure 17 features a complex treble staff with multiple slurs and dynamic markings: *mp*, *ff*, *p*, *f*, *f*, *mp*, *f*. The bass staff has dynamics: *f*, *p*, *mf*, *f*, *f*. Measure 18 continues with dynamics: *f*, *mp*, *f*, *mf*, *p*, *f*. Fingerings 6, 7, and 8va are indicated.

19

mf *p* < *mf* *p* < *mf* *mp* < *mp* < *mf* *mp* < *mf* *mp* < *f* *mf* > *mp* <

p < >

mp *f* *f* *f* *mp* *f*

8va

21

f > *pp* < *p* < *mf* < *f* *mp* < *f* *f* *ff* *fff*

p *mp* *p* < *mf* *mp* < *f*

mf < *f* *f* *ff* *fff*

4

23

fp < *mp* > *pp* *sfz*

sfz

8va

L. H. R. H.

25

p *mp* *mp* *<mf>* *mp* *<mf>* *mp*

p *f*

p *f*

27

f *mp* *f* R. H. *ff* L. H.

mf *<f>* *p*

mp *p* *f* *p* *mf* *>* *mp* *ff* *f*

29

mp *mp* *<* *<mf>* *mp* *mf* *<* *f* *p* *mp* *<* *f* *mp* *<* *f* *mp* *p* *<*

f *mf* *mp* *<* *mf* *p* *mp* *f* *f*

31

p *ff* *mp* *mf*

mf *p* *f* *mp*

repeat from slow to fast

repeat from fast to as fast as possible

ff *fp* *cresc.* *f* *mf* *f*

33

p *f* *ppp* *cresc.*

L. H. R. H.

p *f* *mf* *f* *f* *ff*

repeat with different order, as fast as possible

p *ff* *pp* *cresc.*

35

repeat as fast as possible

ff *f* *ff* *ff*

ff *f* *ff*

37

repeat with different order and piu mosso

with R.H.'s forearm

f

sustain at

with L. H.'s palm and fingertips to scrape to and fro according to the curve

ff

f

fff

39

least for 15 ~ 20 seconds

scrape more and more frequently, with a wired brush to and fro, from near body side to deep and faraway direction

put down the brush

3 sec.

3 sec.

3 sec.

scrape with L.H.'s fingernails

f mp

ff

f > p

$\text{♩} = \text{ca. } 40$

Fluid like running river

40

pp *p* *mf* *mp* *mf* *f* *mp* *mf* *p* *p* *f* *p* *f* *f* *p*

p *mp* *mf* *p* *mp* *mf* *mp* *f* *p* *f* *p* *mp* *f*

R. H.

42

pp *fp* *f* *mp* *p* *f* *mp* *f*

p *mp* *f* *mp* *f* *p* *f*

pp *f*

f

44

p *cresc.*

45

fff *fff* *fff*

with R.H.'s forearm

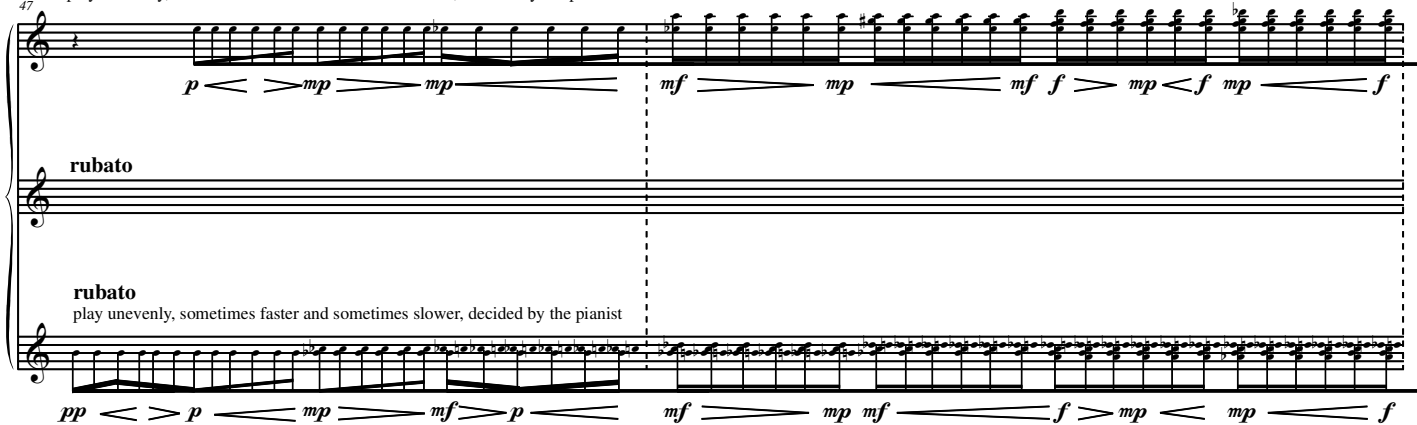
with L.H.'s forearm

p *f*

rubato

play unevenly, sometimes faster and sometimes slower, decided by the pianist

47

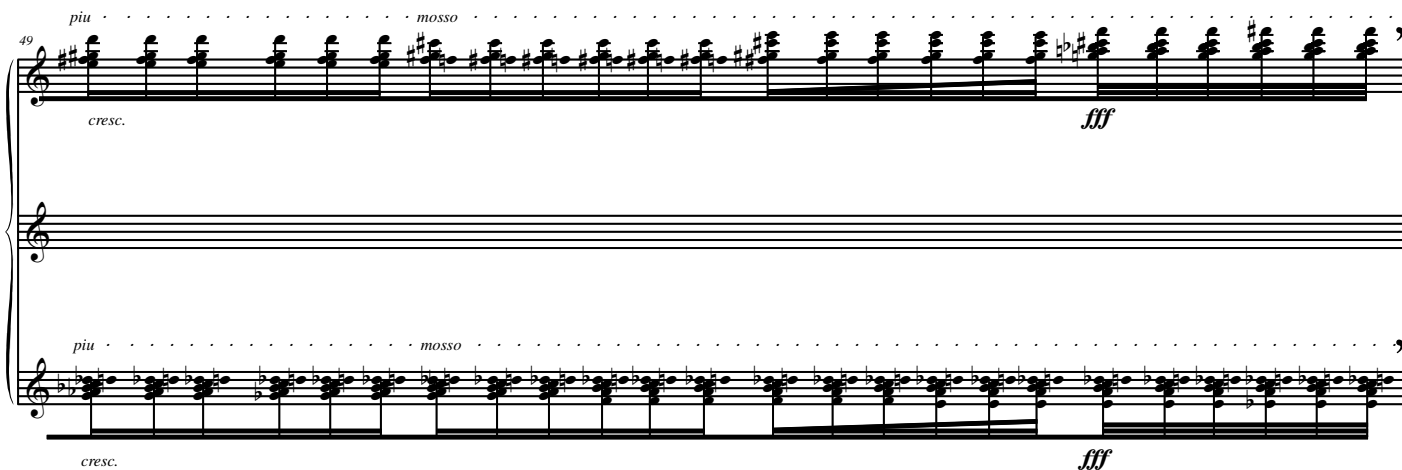
p < > *mp* > *mp* < > *mf* < > *mp* < > *mf* *f* > *mp* < > *f* *mp* < > *f*

rubato

rubato
play unevenly, sometimes faster and sometimes slower, decided by the pianist

pp < > *p* < > *mp* > *mf* > *p* < > *mf* < > *mp* *mf* < > *f* > *mp* < > *mp* < > *f*

49

piu . . . . . *mosso*

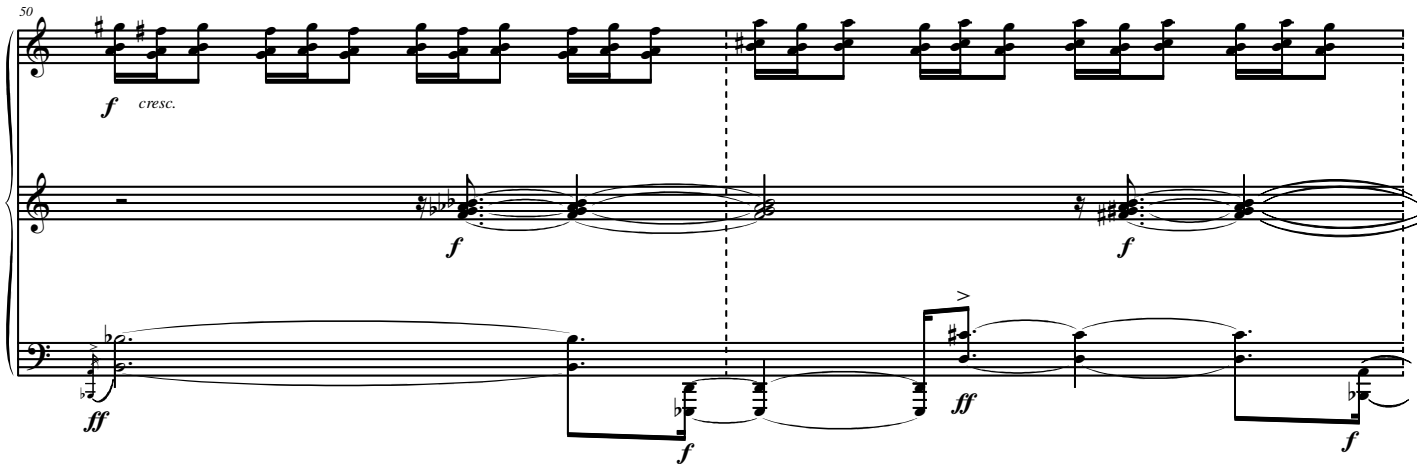
cresc. *fff*

piu . . . . . *mosso*

cresc. *fff*

$\text{♩} = \text{ca. } 80$

50

f *cresc.*

f *f*

52

cresc. *ff cresc.*

ff *ff* *ff*

54

fff *f* *ff* *ff*

f *p < p* *p* *mp* *p* *mf* *mp* *mf* *f* *mp* *mf* *f*

mf *f*

56

fff *ff* *fff* *ff*

mf > p < mf > mp < f > mf < f > mf < f' *mp* *ff*

f *ff* *f* *ff*

(Fluid)

58

p *f* *pp* *ff*

fp *mf* *p* *f*

ff *f* *ff* *f* *ff*

60

p *cresc.* *fff* *ppp*

f *f* *f*

R. H. L. H. *ff* *fff*

rubato (till next Tempo) , arioso

62

mp *< mf* *p* *mp* *< mf* *mp* *p* *< mf* *< fmp* *f*

rubato (till next Tempo) , arioso

rubato (till next Tempo) , arioso

mp *> mp* *p* *< fmp* *p* *< f* *> p* *mp* *f* *< ff*

ff

64

f

p

ff

p

sfz

p

mf

mp

p < mp

mp < mf <

66

f

ff

fff

f

ff

fff

the pianist improvises to build a climax with extreme contrast of loudness and silence for about 12 to 15 seconds, (about 3 measures or more)

68

by using previous materials, especially puts emphasis on the jumping notes and chords, grace notes, pointillistic notes with abrupt rests and low, deep clusters, etc.

70

(rubato and freely)

fp *fff* *p* *mp* *<mf>p* *<f mp mp* *f*

(rubato and freely)

(rubato and freely)

fp *fff* *p* *mp* *p <mf* *p <mp* *<f> mp* *f*

$\text{♩} = \text{♩} = \text{ca. } 72$

72

as soon as L.H.'s note is played, R.H. press on L.H.'s E $\flat$ string on the 4th partial note harmonics (near the damper)

depress the sostenuto pedal almost simultaneously

mp *mf* *mp* *mf* *p* *mf*

mf *p* *f* *p* *f* *mp* *mf*

$\text{♩} = \text{ca. } 60$

74

rubato, and with uneven accel. and rit. till A Tempo

p *<mp* *p* *mp* *p* *f*

rubato, and with uneven accel. and rit. till A Tempo

f mp *ppp* *pp*

rubato, and with uneven accel. and rit. till A Tempo

mp *mf* *f* *f* *mp* *p*

77

f < *sfz*   *mf* < *f*

L. H.   L. H.   R. H.   L. H.   R. H.

p < *mp*

mp < *mf*   *p* < *mp*   *mp* < *mf*   *mp*

80

mf > *mp*   *mf* < *mf*

R. H.   L. H.   R. H.   L. H.   R. H.

mp   *mp* < *mp*   *mf*

82

f < *sfz*   *p*   *mp*   *mp* < *f*   *pp* < *p*

R. H.   L. H.   R. H.

p < *mf* < *f*   *mp* < *f*   *mf* > *mp*

84

pp *mp* *p* *mf*

p *pp* *mp* *p* *mf*

mf > *mp* *mf* *mf* < *f*

poco a poco accel.

86

cresc. *f* *cresc.* *ff*

cresc. *f* *cresc.* *ff*

A Tempo

88

fff *mp* *f* *mp* *mf*

p *mf*

fff *p* < *f*

Retrograde of T

♩ = ca.80

□ sing the title with notated rhythm

Tempo Primo (rubato, and freely)

90

p < *f* > *mp*

mp   *p* >   *p* <

巡   逡   在   樓   山
Hsun   Chun   Tsai   Ying   Shan

Tempo Primo (rubato, and freely)

Tempo Primo (rubato, and freely)

T   *p* >   *mp* >   *mf*

sing the title with notated rhythm in the heart

mf   *pp*   *mp*

聽 !   那 山 樓   在 逡 巡
Ting !   Na Shan Ying   Tsai Chun Hsun

rit.
in the heart □

92

mp   *mf*   *p* < *f*   *mp*   *p* <   *mp* >   *p*   *mp* <   *mp*

那 ! 聽
Na ! Ting

p   *p*   *p*   *mp* <   *p*   *mp* <

待其聲響自然消失
let the resonance fill all the space, and wait till the sound decay naturally

待其聲響自然消失
let the resonance fill all the space, and wait till the sound decay naturally

94

mp > *pp*   *p*   *mp* *p* < *mp*   *pp*   *p*

p   *mp*