

《源頭活水》從「森活泉源」音樂會展望台灣木笛合奏發展未來

劉永泰

緣起

因為一場音樂會偶遇，和多年不見的師專同學林岑陵教授連繫上。經由林教授的熱情邀約，筆者指導的台北木笛合奏團於是有了和雙溪樂集作曲家們合作的機會；十首全新創作的樂曲，於 2022 年十二月十七日在東吳大學松怡廳舉行首演。

創作內容以「大自然」意象及「環保意識」為主軸，並結合台灣在地特色為訴求。對台北木笛合奏團來說，過去演奏曲目多為管弦樂改編及現代歐洲作曲家作品為主，台灣本土音樂僅有少數民歌及民謠改編曲，原創作品寥寥可數，是筆者多年來的遺憾。

是以，大自然與環保為題，木笛為主角，三個木合成「森」字，便以「森活泉源」為音樂會主題；意味青山常在、綠水長流，既強調了環保意識，也期待作曲家們的作品一如青山綠水、生生不息，永遠灌溉台灣這片木笛音樂的樂土。

因此，這場音樂會不僅對台北木笛合奏團來說意義非凡，對台灣來說，我們終於有了一場完全由台灣作曲家創作的作品發表會，這十首新創的作品，成了道地的「源頭活水」。

森活泉源
台灣原創木笛音樂會

演出曲目 (整場曲目皆為世界首演)
呂文慧《風的顏色》為木笛五重奏
李雅婷《旋轉》為木笛六重奏
林岑陵《巴格達》為木笛合奏
陳中甲《六百後》為木笛三重奏
曾軼忠《風之戀象三章》為木笛七重奏
張璠瑜《離散》為木笛七重奏
謝玉玲《山巒》為木笛六重奏

指揮 劉永泰
台北木笛合奏團

作曲家
呂文慧 李雅婷 林岑陵
陳中甲 岳駿哲 張璠瑜
曾軼忠 謝玉玲 劉永泰

主辦單位：台北木笛合奏團
協辦單位：雙溪樂集
贊助單位：KHO 雙溪樂集
12.17 2022. (SAT.) 14:00
東吳大學松怡廳
本場次演出開放十歲以上聽眾免費入場

2022
12.17 (SAT.) 14:00
東吳大學松怡廳
本場次演出開放十歲以上聽眾免費入場

森活泉源
台灣原創木笛音樂會

演出團體 指揮
台北木笛合奏團 劉永泰

演出曲目 (整場曲目皆為世界首演)
呂文慧《風的顏色》為木笛五重奏
李雅婷《旋轉》為木笛六重奏
林岑陵《巴格達》為木笛合奏
陳中甲《六百後》為木笛三重奏
曾軼忠《風之戀象三章》為木笛七重奏
張璠瑜《離散》為木笛七重奏
謝玉玲《山巒》為木笛六重奏
張璠瑜《離散》為雙簧管與大提琴的夜協奏曲
岳駿哲《Swayay》為中音木笛與高音木笛協奏曲

作曲家
呂文慧 李雅婷 林岑陵 陳中甲
曾軼忠 謝玉玲 劉永泰 張璠瑜
岳駿哲

主辦單位：台北木笛合奏團 協辦單位：雙溪樂集 贊助單位：KHO 雙溪樂集
12.17 2022. (SAT.) 14:00
東吳大學松怡廳
本場次演出開放十歲以上聽眾免費入場

木笛，一個您既熟悉又不熟悉的樂器

木笛 (Recorder) 就是直笛。因為音樂教育推廣而大量製造的塑膠直笛，無法再以原本的木頭材質稱呼，所以在台灣稱之為直笛。木笛是非常古老的樂器，現存最早的木笛是十四世紀留下來的（如左圖）。

到了文藝復興時期 (The Renaissance 1400~1600)，木笛就以整個套件的形式出現。不僅用於舞蹈伴奏，也常常與聲樂合奏，完整的木笛家族，也用於純粹的木笛合奏。

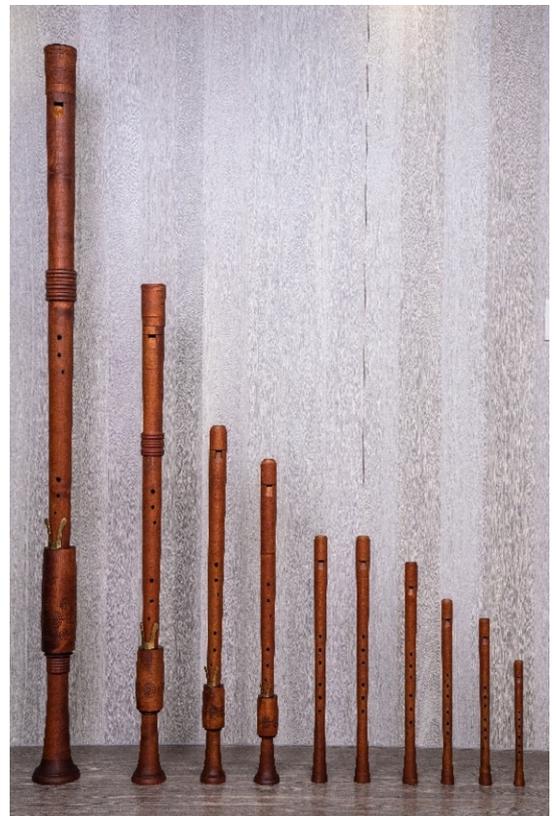
當時的木笛製作工藝已頗具專業。除了少數的低音木笛需要加上金屬按鍵而做成兩節式的，基本上都是一體成形。以當時缺乏電動機械工具，要將一截木頭內徑挖空，需要非常成熟的技術。

以音域而言，在聲樂發展為主的文藝復興時期，木笛因擔任伴奏樂器的角色，加上當時未有寬廣音域的需求，所以一把笛子的常用音域大約只有一個半八度左右。

筆者 2006 年赴歐拜訪製笛名師 Adriana Breukink (1957~2022)，訂製了一套文藝復興木笛，從最小的 Sprano 到 Contra Bass 共十支，為目前全台灣最完整的個人收藏品。（如右圖）

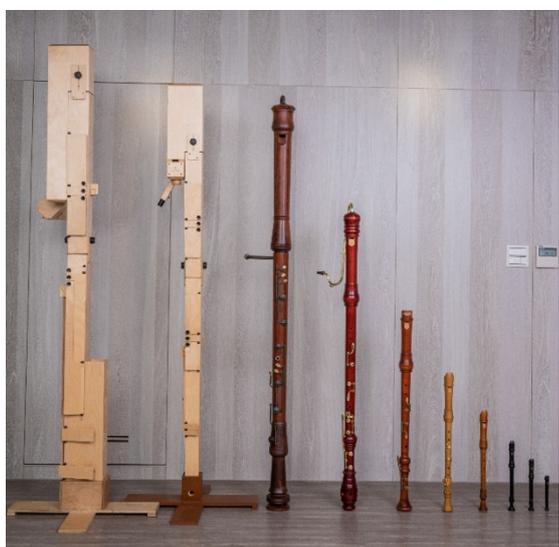
這套復刻的文藝復興套笛 (Bassano Consort)，右邊的六支是單節式的，中間兩節式的分別是 F 調及 G 調的低音笛 (Bass)，最左邊的三節式笛子則是大低音笛 (Great Bass) 及倍低音笛 (Contra Bass)。(Pitch in A=466Hz)

底下是兩首用這套木笛演奏的四重奏曲

巴洛克時期(1600~1750)的木笛為了便於大量製造，改為三節式的笛子，也就是我們現在看到的巴洛克式木笛。當時王公貴族幾乎人手一笛，只是到了巴洛克晚期，音量較小的木笛逐漸被長笛所取代；古典時期之後，幾乎乏人問津。二十世紀初的歐洲古樂復興運動，連帶讓許多古老的樂器重新被認識並演奏，木笛也在這樣的浪潮下復甦。最早由英國的 Dolmetsch 家族復刻整套木笛家族，並帶著這些樂器在歐洲各地演奏；後來有許多音樂教育工作者發現了木笛便於攜帶且音色優美的特質，便將木笛帶進音樂教育。最有名的例子是德國知名作曲家兼音樂教育家卡爾·奧福 (Carl Orff 1895~1982) 將木笛運用在教學系統中。

台灣六十年代由音樂教育家王尚仁老師將木笛從歐洲帶回台灣，並在各地推廣。到了民國八十年代，木笛正式進入國中小的音樂課堂，成為全台國中小學生的必修樂器，學校的木笛合奏團因此應運而生。最早的合奏編制只有高音、中音、次中音和低音木笛，材質幾乎都是塑膠製品；直到這個世紀初期，筆者指導的新北市（當時為台北縣）新莊區中港國小木笛合奏團，首次於 2002 年全國學生音樂比賽將大低音笛及倍低音笛搬上舞台，台灣從此進入了木笛大編制合奏的時代。到目前為止，更大的、音域更低的木笛加入合奏，愈來愈多的學校木笛合奏團，使用了全編制的樂器，從最小的小超高音木笛 (Klein Spronino) 到最大的倍倍低音木笛 (Sub Contra Bass)。演奏曲目也從原本四聲部擴展到十個聲部以上的樂曲。

左圖右邊到左邊的笛子依次為：

- 1.Klein Sopranino 小超高音笛
- 2.Sopranino 超高音笛
- 3.Soprano 高音笛
- 4.Alto 中音笛
- 5.Tenor 次中音笛
- 6.Bass 低音笛
- 7.Great Bass 大低音笛
- 8.Contra Bass 倍低音笛
- 9.Sub Great Bass 倍大低音笛
- 10.Sub Contra Bass 倍倍低音笛

台北木笛合奏團（右圖）

筆者組織的木笛樂團，也是此次音樂會擔綱演出的團體。成員來自歷年指導的學生樂團及教師木笛團好手。近年積極與國內外作曲家合作，演奏的行腳遍及歐洲與亞洲各國，對台灣の木笛合奏發展影響深遠。

「森活泉源」音樂會作品介紹

本次音樂會內容多元且豐富；有全編制的合奏曲、協奏曲，還有三重奏到七重奏不等的室內樂，取材充滿濃濃的台灣元素。如《巴格浪》、《Swayay 再見》是以阿美族及太魯閣族的古謠為藍本；《六百桃》則以三首著名的台灣民謠進行創作；《廟會》鮮明的描繪了台灣民間信仰的場景與氛圍；《山景》的發想則來自於縱貫全台的中央山脈；兩首和風有關的曲子《風的顏色》、《風之意象三章》生動地展現出聽覺、視覺感官的無限想像；《撒種的人》以花東地區外籍傳教士的宗教大愛為基調，表現出人溺己溺的情懷；《旅》使用了劇場概念，讓木笛演奏者從台上走到觀眾席演奏，呈現出一種不可思議的空間感；《旋舞》美得像一首詩，讓人心醉得忍不住想要隨著音樂翩翩起舞。

十首樂曲簡介如下：(按演出序，QR code 為演出實況)

林岑陵：《巴格浪》木笛全編制合奏曲

阿美族所謂「巴格浪」(Pakelang)，是一種祭祀活動，通常在重要活動的末尾舉行，象徵一件事情的結束，有重新回到正常生活作息的意思。舉凡大家忙完婚喪喜慶或祭典活動之後，舉行Pakelang，慰勞大家，聯誼情感，然後開始回到正常生活。作者以台東馬蘭部落阿美族傳統歌謠〈老人飲酒歌〉的旋律片段，作為樂曲創作的主题，透過全編制木笛團的音色，從超高音笛到倍倍低音笛的寬大音域及音色的表現力，並運用木笛傳統與現代的演奏技巧，並結合調性、調式與非調性的語法，彼此相互的交織、對襯與對比，表達在現代多元文化的社會中，原民文化的傳承與衝擊，與原民文化的融合與創新。

張瓊予：《廟會》為雙簧管與大提琴的複協奏曲

本曲「廟會」以組曲方式呈現，共四段如下：1. 天光：天將明，雲煙氤氳瀰漫，微醒的人們、砧板上的刀聲漸濃，鳥啼聲如引路人，將引生靈頓醒入神佛結界。2. 迎送：迎神、送神、奏樂的喧聲不需章法，熱情、虔誠地串成對神的敬奉。3. 月色：噓~~~~~。4. 雜沓：視覺、聽覺、觸覺、味覺與嗅覺被拼貼、引用、截斷的力量拉扯，情緒的高潮與煙花在爆燃的瞬間齊放。

謝玉玲：《山景》木笛六重奏

此曲靈感來自台灣綿綿不絕、由北到南縱貫整個台灣的中央山脈，美麗雄偉壯觀；本曲試圖描述山中即景，第一段蟲鳴鳥叫，走進山裡，首先聽到絡繹不絕各式的蟲鳴鳥叫，時而低鳴，時而高亢清脆，悅耳動聽。第二段百花搖曳，各式各樣的花卉，色彩繽紛，隨風起舞，婀娜多姿，賞心悅目。第三段大樹林立，百年樹木，經歷風霜，依然屹立不搖，高聳挺立，令人肅然起敬。尾奏主要擷取本曲各樂段的主幹音響與《台灣好》(台東馬蘭部落歌謠，作曲者佚名)和《美麗的寶島》(周藍萍作曲)片段樂句結合，頌讚美麗寶島的風光美景。期盼大家一同珍惜保護這塊蘊藏無限可能的大地山川。

呂文慈：《風的顏色》木笛五重奏

原創於 2003 年為長笛五重奏，2022 年改編給木笛五重奏。用新巴洛克對位手法，創造堆疊出聲音樂高般的色塊，企圖由視覺藝術角度切入，型塑視覺描述而非聽覺美學意象之投射。

葉永晞：《旅》木笛七重奏

本作品分為三個段落，代表作為一個外國人以作者的眼光描繪在台灣念書的經歷。第一段落以飛機的引擎噪音為靈感描寫抵達台灣的過程與心情。第二段落以台灣的地圖為靈感描寫作者在台灣的音樂生涯，樂手的位置分別代表台北市、台中市、台南市及高雄市，都是作曲家曾活躍的地方。第三段落圍繞著觀眾以點狀的聲響描寫外雙溪的風景，以代表作者在台灣時待罪長時間的地方—東吳大學雙溪校區 D 棟。本作品大量使用空間元素，嘗試以提升空間於樂曲中的地位，使之成為重要的音樂元素。作者以減少如音高、節奏、等等音樂元素的變化或使他們難以被觀眾察覺的方式作曲以突顯空間在此作品的重要性，使觀眾更能專注於感受到空間在此作品中的敘事性。

曾毓忠：《風之意象三章》木笛七重奏

在古詩裡常見帶“風”的詩句，風的樣態千百種，有悲風、狂風、冷風、疾風... 等不勝枚舉。此作品《風之意象三章》的創作，試圖藉助運氣直接而發聲非常自然的樂器—木笛，把它家族的多元生態與自然界的「森活泉源」—風，進行一種聲音與音樂關係的碰撞與連結，嘗試表現「萬種風情」之一隅：第一樂章：顫動，藉由靜止不動(non vibrato)不諧和音堆 (tone cluster)，以及持續震音與顫音形式(trill)，呈現“風將起”之顫動意象。第二樂章：吟詠，由低音木笛低吟主題開啟，隨後帶入優美柔和之主題，試圖歌詠風所帶來之安靜與愉悅意象。第三樂章：嬉戲，透過快速音群及類似「極簡主義」(Minimalism)的反覆形式，試圖表現“風吹不止”的流動性與嬉戲意象。

陳中申：《六百桃》木笛三重奏

六百桃是以三首台灣民謠為素材編成木笛三重奏。分別是《六月茉莉》、《百家春》、《桃花過渡》。作曲者試圖讓木笛講台灣話，所以使用一些笛子的奏法，使木笛吹出民族風格，表現接地氣的情感。

楊孟怡：《撒種的人》大編制合奏曲

「撒種的人」是一首為木笛合奏所寫的三樂章作品，第一樂章「撒種的人」、第二樂章「兩個世界」、第三樂章「光和鹽」。願音樂能夠在這個世上，竭發出它至美的訊息，帶領人們通往追尋真理的方向。第一樂章：〈撒種的人 The Sower〉 我們每一個人來到這個世界總是有上帝賦予我們的使命，我們對這個世界的責任是什麼？我們對自己生長的土地「台灣」又當負起甚麼樣的軛？所以，作者想對為台灣這片土地撒種的人致敬，因為他們向我們展現出生命非凡的價值，因著對真理的信念與堅持，已無所畏懼的態度超越了自身的限制，對生活在這片土地的人們，展現出無比的愛、犧牲與奉獻。第二樂章：〈兩個世界 Two Worlds〉自由與富裕的我們，和處在戰爭、飢餓、恐懼與不公義的國度雖然同時並存，卻儼然像在兩個不同的世界，我們究竟該如何面對與看待？第三樂章：〈光與鹽 Light and Salt〉去行動吧！願我們如微塵般的鹽能聚集，至少我們不是旁觀者。去行動吧！即便在微光存在的時候，黑暗仍籠罩；但終有一日，定會在某個，該存在的時刻，發出光芒！

李雅婷：《旋舞》木笛六重奏

音符 如風 如水中漩渦 如宇宙繁星 旋轉起舞 流淌在時間之流

以上為此曲創作的的基本發想，希望能譜出如詩中所描繪之境。

(註：此曲以 8feet 方式演奏，即在每個聲部底下加上一個低八度的聲部，最底下兩個聲部再外加低兩個八度的聲部)

岳駿哲：《Swayay 再見》高音木笛與中音木笛協奏曲

本曲段落可分為三大段，分別由《呼喚獵人》、《勇士歌》、《揹獲獵物》、《祭首歌》四首傳統太魯閣族古調所組成的小協奏曲。Swayay 為太魯閣語「再見」的意思。曲式段落可分為三大段，每一首古調的串連都敘述著音樂裡故事的發展。而 Swayay 這個詞則是貫穿整首曲目：出門打獵前向家人說的再見、妻子向獵人擔憂不捨的說再見、獵人最後被出草後對世界萬物說的再見，藉由不同視角切換音樂的風格。此次使用中音木笛及高音木笛作為獨奏樂器，來模仿太魯閣族的傳統樂器「獵首笛」。「獵首笛」為太魯閣族人傳統的召魂慰靈器物，當太魯閣男子成功出草後，透過吹奏獵首笛的聲音，以引領、撫慰、召喚被獵者的靈魂，將死者靈魂迎回自己家中保護自己的家族，並由此獲得被獵者的生命能量。

《森活泉源》音樂會後記

走在音樂的路上，除了執行每個階段的目標，對於未來也一直抱持著理想和願景。

從大編制木笛合奏的推展、帶樂團進國家音樂廳開音樂會、出版樂團演奏專輯、辦一場歐洲巡迴，到終於能夠參與這樣別開生面的演出；多年來，就是默默做好一切可能的準備。除了招募好手加入，我們努力嘗試各種風格的曲子；不論是管樂、管弦樂、弦樂、歌劇音樂，乃至於國樂的改編曲，我們也不定期邀請國內外大師、作曲家、指揮家前來指導樂團，甚至和幾位歐洲的作曲家長期合作，演奏他們創作的樂曲。雖然我和台北木笛合奏團在國內外受到不少肯定，但我心裡總覺得少了些什麼...

還記得 2015 年我們在德國的一場音樂會中演奏李泰祥老師的《橄欖樹》，我除了介紹樂曲背景，還獻唱了一段。當時現場觀眾給我無比熱情的回饋，至今仍感動不已。當下我不禁想：我們什麼時候才有機會演奏一整場國人的作品呢？

等待多年，終於迎來了《森活泉源》音樂會！

為了讓作曲家們能夠很快地認識木笛合奏，我提供了不少必要的資訊：包含木笛家族音域表、最佳音域表。還有經典合奏曲的總譜、影音檔、網路影片。在尊重作曲家的創意發想前提下，避免過度引導或要求，不設限的讓作曲家們自由發揮。

收到作曲家們的作品之前，我真是既期待又興奮。

準備的過程中，前來聆聽排練的作曲家們對作品也有相當要求；速度、和聲、力度、強弱變化...那些該是所有器樂的基本性能、該是指揮應有的基本能力，但一切卻顯得捉襟見肘。我的焦慮與日俱增，尤其速度的掌握，除了無時不刻的用手機中的節拍器練習，有時連作夢都在彈指演練...

古人說：「書到用時方恨少」，我這是「猛抱佛腳不嫌多」啊...呵呵。

所幸一切比預期來得溫潤，最後一首演完，不少觀眾頻拭淚。不僅是因為作品底蘊深厚，木笛合奏音樂能有這樣的感染力，連我和團員們都覺得無比珍貴、倍感榮幸。

本場音樂會作品經作曲家們授權，全數委由台中「音樂園」出版，並藉由合作平台向歐美推廣國人木笛作品，這真是令人驕傲又雀躍的時刻呀。

衷心期待在不久的將來，我們能夠聽到更多國內作曲家的作品，讓充滿生命力的台灣木笛原創音樂，成為這個園地真正的「源頭活水」！