

林茵茵

Yin-Yin LIN

國立臺灣師範大學音樂學系博士班生

林茵茵,由呂文慈教授啟蒙,畢業於師大附中音樂班,師 事盧炎教授。畢業於國立臺灣師範大學音樂學系及音樂學系研 究所,主修理論作曲,師事柯芳隆教授(曾師事潘世姬教授一 年)。目前就讀博士班一年級。

曾榮獲90年教育部文藝創作獎佳作、91學年度全國音樂比賽作曲組高中第二名、91年教育部文藝創作獎第三名(一、二名從缺)、92年教育部文藝創作獎重唱曲佳作、92年教育部文藝創作獎獨唱曲佳作、94年教育部文藝創作獎合唱曲優選、室內樂曲佳作與獨奏曲佳作、95年教育部文藝創作獎學生組佳作、96年教育部文藝創作獎學生組特優及98年教育部文藝創作獎學生組佳作。

2006年榮獲「許常惠音樂創作獎聲樂類」佳作,並於2007年 2月15日代表臺灣青年作曲家參加在紐西蘭舉行的亞太音樂節及 聯合國教科文組織音樂評議會議。2009年入選「2008年臺灣本土 音樂教材創作甄選」國中組合唱曲以及由國立臺灣交響樂團所舉 辦的「建置音樂創作與行銷平臺」音樂作品徵選第三名。

□ 代表作品

《太極》為女高音、長笛、豎笛、小提琴、大提琴與鋼琴,2006 《吟》為長笛、豎笛、小提琴與大提琴,2006

《梵·舞·樂》為竹笛、雙簧管、琵琶、古箏、二部打擊樂、二胡與大 提琴,2007

《五行之戀—武俠篇》為簫與笛、古箏、琵琶、笙、二胡,2009

《歌仔戲狂想曲》為管弦樂團,2009

《在弦與弦之間》為洞簫、琵琶、二部打擊樂、豎琴、大提琴,2010

□《紅樓夢序曲》樂曲解說

《紅樓夢》是一部偉大的悲劇故事。「滿紙荒唐言,一把辛酸淚,都云作者癡,誰解其中味。」不僅是作者完成後的心得,更是作曲者在閱讀此書時最深的感觸,故將心中所感譜成此曲。

幕啟於一片繁華,描述權傾一時的榮寧兩府的興衰,幕落於「白茫茫大地真乾淨」。以男女主角 賈寶玉和林黛玉為主線,輔以眾多鮮明的人物,交織出兩人相知、相惜,卻無法相守的愛情悲劇。從 有情到無情,從繁華到成空;表面上的緣起緣滅,實為緣起不滅;只是抽離了人生的表相之後,昇華 至更高層次的至情,化為入定的參悟而已。

曲式為輪旋曲式—— ABA'CA",主要音為五聲音階 F*-G*-B-C*-E。全曲加入大量的鑼鼓點,乃取材自北管傳統音樂的精神加以變化而成。A 段為具體、規律性的音樂段落,B 段著重音響式的寫法,介於具體和抽象之間的模糊地帶,C 段則進入較為抽象的世界。三段織度雖不盡相同,但藉著以不同樣貌出現的主題素材貫串全曲,並維持了主要音及其音程關係之應用。

曲中並將各樂器之性格與書中的人物個性相互搭配設計,其象徵的對應關係如下表:

Flutes:賈寶玉(多情種,周旋在眾釵裙之間,卻仍獨鍾林妹妹)

Oboes:林黛玉(孤芳自賞、特立獨行、鬱鬱寡歡的柔弱女子)

Clarinets: 薛寶釵(擁有靈活外交手腕的大家閨秀) Saxophones: 紫娟、襲人(真心為主的益友、義僕)

French Horns: 賈政四女一元春、迎春、探春、惜春(諧音之寓意為原應嘆息)

Percussions: 眾僕人

Cornets and Trumpets: 王熙鳳(機關算盡、手段靈活的女強人)

Trombones: 賈政、王夫人(傳統權威的象徵)

Euphoniums and Tuba:賈母(最高層的傳統權威:一家之主,賈府的人對其唯命是從,但思考

實已遲滯不前)

樂曲以散板似的擊樂開始,A段以強烈節奏的音堆與輕快的旋律為主,將宣誓性的主題作不同的加花、變奏,有時甚至只保留了骨幹音為 $F^{\#}$ 和E,主要和弦為G-B- $C^{\#}$ - $F^{\#}$,整段以此發展而成。

B段延續先前的主要音與音程關係,將些許點、線的主題素材融入音響的變化之中。所有的樂器 分成若干組(長笛、雙簧管一組,薩克斯風一組,打擊樂一組,小號、法國號與長號、上低音號與低 音號各成一組),交織出或為波動和聲式的、或為同音反覆式的層面音響。

C段則和其他段落形成對比,以「無」和「有」之聲象徵出世與入世,營造出空靈的氣氛。由氣音、打鍵音、拍打樂器聲等近「無聲」之聲,構成音響層面的主體,穿插著「有聲」的A、B兩段的片段主題素材。

最末,象徵性地回到如尾聲的A"段,堆疊至高潮後,由極繁返簡;以木魚聲、罄聲為主,引出 寶玉最後出家時,漸行漸遠的腳步聲;暗示著一切繁華,終將落盡。

樂器編制

```
Flutes (C) I, II
Oboes (C) I, II
Clarinet (E<sup>b</sup>)
Clarinets (B^b) I, II, III
Bass Clarinet (B<sup>b</sup>)
Alto Saxophones (Eb) I, II
Tenor Saxophone (B^b)
Baritone Saxophone (E<sup>b</sup>)
Percussion I: 5 Timpanis, Suspended Cymbals (Sus. Cym.): High, Medium, Low, 5 Wood Blocks (W. B.),
                  Triangle, 5 Pai Ku or Tom Toms
Percussion \ \ II \ : 3 \ Tam \ Tams : Largest, Big, Small, Chinese \ Small \ Cymbals, Suspended \ Cymbals \ (Sus. \ Cym.) \ ,
                  Temple Block
Percussion III : 3 Tam Tams : Largest, Big, Small, Chinese Small Cymbals, Snare Drum (S. D.), Castanets,
                  Suspended Cymbals, Tambourine, Hand Bells
Percussion \ \mathbb{N} \ : Triangle, Chinese \ Small \ Cymbals, Suspended \ Cymbals \ (Sus. \ Cym.), Bass \ Drum \ (B. \ D.),
                  Bamboo Wind Bell, Wind Bell, Large Chin, Castanets, Crash Cymbals (Crash Cym.)
Cornets (B^b) I, II
Trumpets (B^b) I, II
Horns (F) \mathbb{I}, \mathbb{I}, \mathbb{I}, \mathbb{I}
Tenor Trombones I, II
Bass Trombone (C)
Euphoniums I, II (C)
Tuba (C)
```

記譜說明 Notation Explanation

木管 Woodwind:

harmonic 泛音(記譜音為結果音)

aspirates with key claps according to the noted fingering 邊送氣至吹嘴,邊手打鍵(依指示音高的指法)

aspirates into the instrument, without "tu", lasts till next note appears 只送氣至吹嘴,並不吐舌,持續送氣至下一音出現為止

flutter 花舌

7 taps on the instrument with a palm 打樂器身

打擊 Percussion:

*Each player please prepare a pair of hard mallets, soft mallets, brush, and Percussion Ⅲ requires a Double Bass bow. 請記得準備一副軟棒槌、硬棒槌及金屬刷子;第三部打擊需另行準備低音提琴之琴弓。

銅管 Brass:

aspirates into the instrument, without "tu", lasts till next note appears 只送氣不吐舌,持續送氣至下一音出現為止

aspirates into the instrument and flutter

只送氣不吐舌,並同時作花舌的音色效果

aspirates into the instrument with a fist stuck in and depart from the bell again and again 只送氣不吐舌,右手握成拳狀塞在樂器的喇叭口內,反覆地塞進去與慢慢抽出來

or或是

aspirates into the instrument with a palm cover and open on the bell again and again 只送氣不吐舌,右手的手掌置於喇叭口出口,反覆地蓋住及放開

紅樓夢序曲 Overture to Dream in the Red Chamber J = ca. 80 J = ca. 66 Flute I Oboc 1 Es Clarinet B-Clarinet I B- Clarinet III E-Alto Saxophone II J = ca. 80 mp enes mp= ca. 80 J = ca. 66 Bs Trumpet I and Bs Cornet I B) Trumpet II and B) Cornet II French Horn 1, III French Horn II, IV

Percussion I: 5 Timpanis, Suspended Cymbals (Sus. Cym.): High, Medium, Low, 5 Wood Blocks (W. B.), Triangle, 5 Pai Ku or Tom Toms Percussion II: 3 Tam Tams: Largest, Big, Small, Chinese Small Cymbals, Suspended Cymbals (Sus. Cym.), Temple Block Percussion III: 3 Tam Tams: Largest, Big, Small, Chinese Small Cymbals, Snare Drum (S. D.), Castanets, Suspended Cymbals, Tambourine, Hand Bells

Percussion IV: Triangle, Chinese Small Cymbals, Suspended Cymbals (Sus. Cym.), Bass Drum (B. D.), Bamboo Wind Bell, Wind Bell, Large Chin, Castanets, Crash Cymbals (Crash Cym.)

