

Die Verwandlung

I. Metamorphosis (2013)

for soprano, horn in F, violin, violoncello, and video

II. Gefangen (2014)

for soprano, horn in F, live electronics, live video, and dancer

III. Verderblichkeit (2015)

for soprano, violin, violoncello, piano, and light

CHEN YU-JUNG

樂曲簡介

本曲取材自 Franz Kafka 的小說《Die Verwandlung》(變形記)。

第一樂章《變形/ Metamorphosis》主要取材自小說中主角 Gregor Samsa 一早醒來發現自己變形成為一隻蟲的橋段，在音樂素材中以大量微分音模擬一種介於夢境與現實中的情境。

第二樂章《囚/ Gefangen》則描述主角被囚禁在一個小房間中，他自己的心靈也被囚禁在一個昆蟲的外殼裡。在一層一層的牢籠中，心裡的自我與外在空間的隔閡，不只表現在與家人的相處上，無法溝通的語言也成為彼此相互拉扯的鎖鏈，逃脫不出永恆的痛苦枷鎖。

第三樂章《腐/ Verderblichkeit》則描述小說中的主角在一個不斷腐爛的結局中死去，最後主角的家人卻一起去旅行的段落，而主角一直到死前都仍然掛記著自己的家人。這個段落同時展現出「自私」與「無私」兩種迥異的人格特質，因此在配器的選擇上分別對應到鋼琴與弦樂，以鋼琴十二平均律系統作為自私特質的象徵，而以弦樂的微分音系統作為無私特質的象徵。

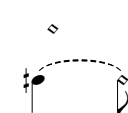
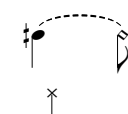

這個作品主要思考一個最主要的核心問題：「存在」。Gregor 從人類變成昆蟲，改變了「種」的分類，而不是一個進化的過程，是受到走向退化的單方向線性規定。對牠而言，死亡或許是一種救濟的最後依歸，因為如果牠無法變回人類，那麼他也無法透過種的無定性轉變成其他物種，此時的虛構性事實卻也在這種物理弔詭中被展現出來。

特殊演奏法：

共同記號：

♭	降低1/4音	bar. 1
♯	升高3/4音	bar. 3
‡	升高1/4音	bar. 3

女高音：

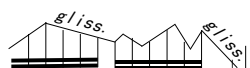
	壓喉音	bar. 7
	由實音過渡到壓喉音	bar. 7
	氣音	bar. 10
	於指定音區做緩慢且幅度寬廣的顫音	bar. 26

法國號：

+	閉塞音	bar. 4
o	開放音	bar. 5

弦樂：

s. p. → ord. → s. p.	近琴橋拉奏→正常位置拉奏→近琴橋拉奏	bar. 1

	隨譜面幅度大小做相應的滑音效果	bar. 34

Die Verwandlung

I. Metamorphosis 變形

for soprano, horn in F, violin, violoncello, and video

Yu-Jung, Chen (2013)

♩ = 70

Soprano

Horn in F

Violin

Violoncello

Video

Video 1
擴散畫面

Video 1漸收

5

S.

Hn.

Vln.

Vc.

Vid.

n.v.

由一般實音過渡到喉音

E → Mn An

s.p. → ord. → s.p.

m.v.

n.v.

tr.

(8va)

Video 2
手部產生黑色線條的形變影像