

無人知曉的海岸

A Coast Where Nobody Knows

為鋼琴獨奏

for piano solo

(2023)

羅芳偉

Fang-Wei Luo

本作品由財團法人國家文化藝術基金會贊助

本作品由

現代音樂協會 *ISCM - Taiwan* 委託創作

財團法人國家文化藝術基金會 贊助發表

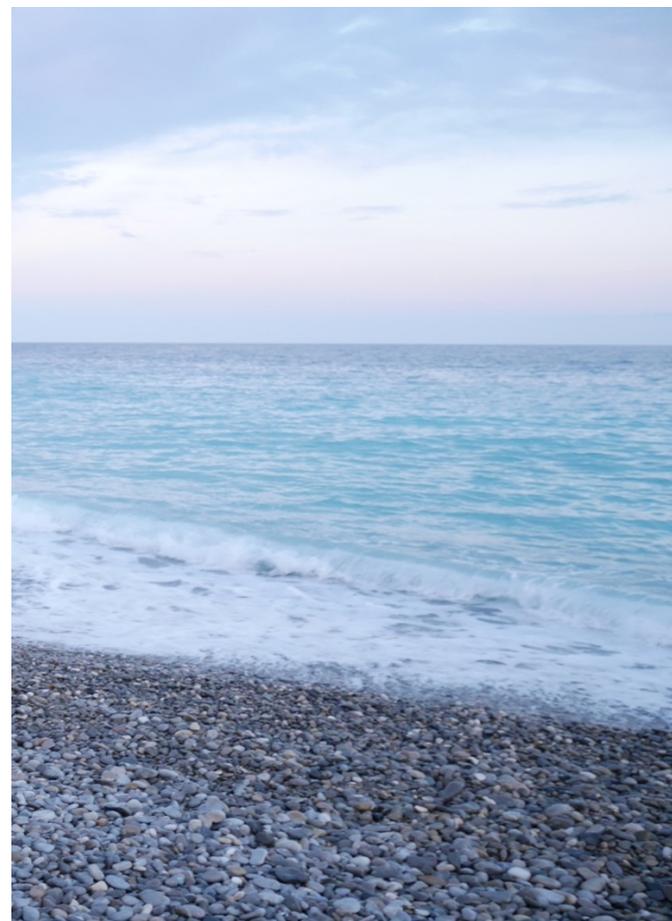

© Fang-Wei Luo 2023

樂曲解說 Program Notes

〈無人知曉的海岸〉一曲完成於2023年夏季，為現代音樂協會 ISCM 委託創作之鋼琴獨奏作品。其創作靈感源自於我學生時期記憶的片段：在無人海岸凝望遠方時，湛藍的空氣中卻嗅出了寂寥的氛圍，就如同在是枝裕和的電影作品裡平靜的敘事之下，悄然滲入的悵然。我嘗試將這樣的氛圍融入這首作品中，並以當時目光凝望之處——海浪、潮汐、波光等意象作為發想素材，來描繪記憶中曾佇足的無人海岸。

致青春

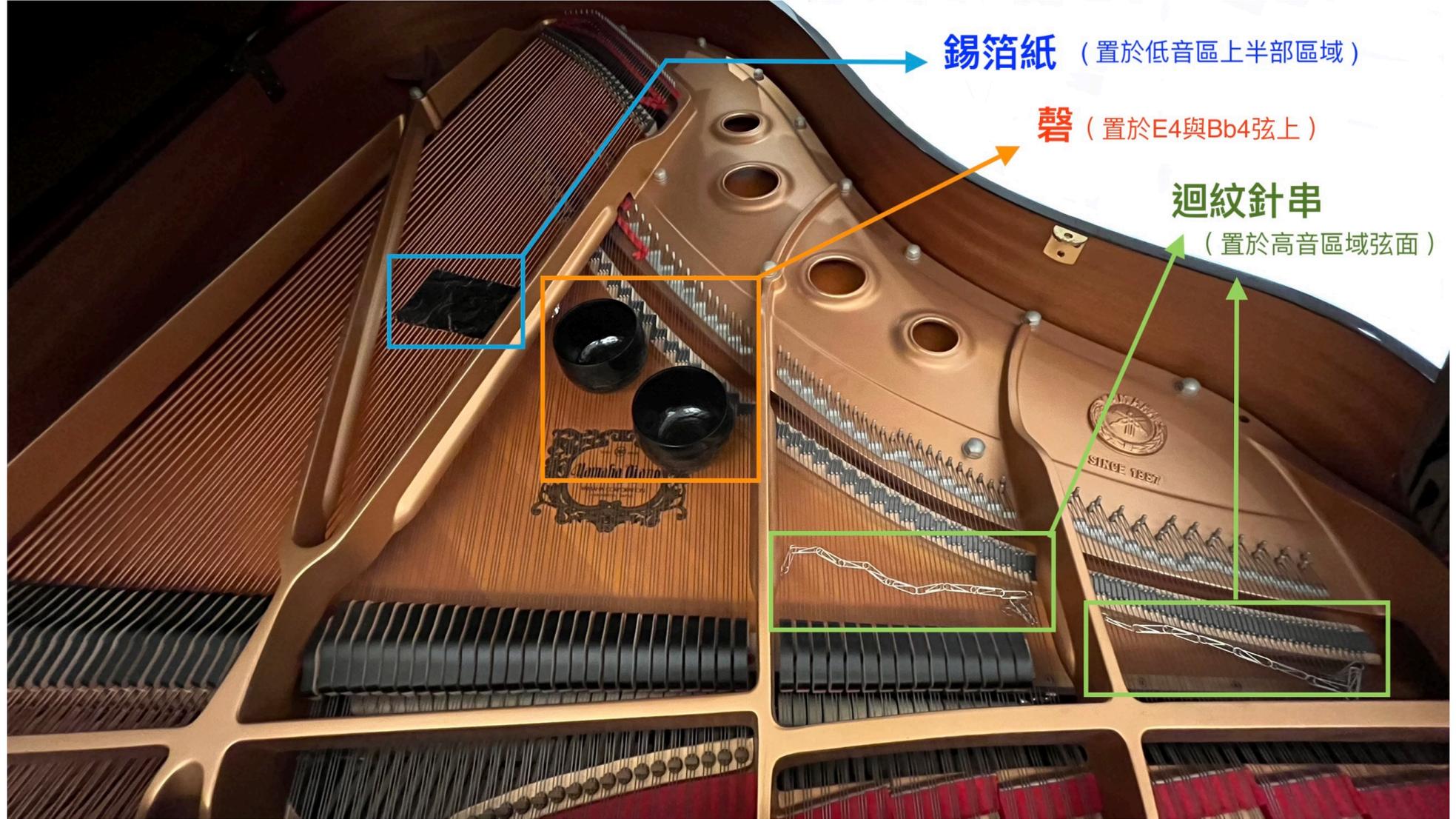

鋼琴預置 / 演前準備 Preparations before playing

鋼琴預置項目

本曲依照鋼琴內部的鋼骨結構，可大致劃分為三個區域與踏板。（每台琴的鋼骨不完全相同，請參考右圖微調）

<p>高音區 (演出前預置)</p>	<p>將迴紋針串置於高音區弦表面上，使彈奏高音時持續產生窸窣的殘響。</p> <ul style="list-style-type: none">➤ 每個迴紋針長度約 2 公分，使用多個迴紋針相扣成串，並將迴紋針串兩端套入琴弦固定。➤ 迴紋針串須完全覆蓋高音區，且相同音域必要時可放置 2 串（視聲響效果調整）
<p>中音區 (依樂段預置)</p>	<p>將磬置於指定音高弦面上，使彈奏特定音高時產生擊樂器的特殊音色。</p> <ul style="list-style-type: none">➤ 本曲於第三樂段開始前會使用此預製，演奏時須在第二樂段結束後儘快將兩個磬擺放完成。➤ 將兩個磬置於鋼琴內部 E4 與 B^b4 弦面上，兩磬儘量靠近鋼琴深處（參考右圖位置）。
<p>低音區 (演出前預置)</p>	<p>將錫箔紙置於低音區上部（參考右圖位置），使彈奏時產生額外的共振聲響。</p> <p>低音區包含大量的泛音演奏（右手按弦泛音點，左手彈奏鍵盤），練習時可使用色筆標示按弦節點。</p> <ul style="list-style-type: none">➤ 錫箔紙須要求無皺摺，可平整貼近弦表面，共振較佳，可依共振效果調整錫箔紙大小。➤ 每台鋼琴之泛音按弦節點皆不相同，可在每次練習或彩排時事先尋找聲響後標記。➤ 泛音須包含兩個以上的泛音音高，因此須稍微偏離精確的按弦節點，可用色筆標記按弦位置。
<p>延音踏板 (演出前選擇性預置)</p>	<p>演奏時全曲皆須使用延音踏板，演出前可選擇使用橡皮擦固定延音踏板。</p> <ul style="list-style-type: none">➤ 可將大塊的橡皮擦削出斜面後，（當踩下踏板時）插入踏板後方縫中固定，使踏板全程延音。➤ 為了鋼琴內部演奏之方便，演奏者可自由選擇是否預置延音踏板。

錫箔紙 (置於低音區上半部區域)

磬 (置於E4與Bb4弦上)

迴紋針串
(置於高音區域弦面)

預置使用物品列表

<p>迴紋針串 (鋼琴內部預置)</p>	<p>迴紋針共 2-4 串，置於鋼琴內部高音區弦表面上</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 迴紋針長度約 2.5 公分，使用多個迴紋針相扣成串 ➤ 迴紋針串須完全覆蓋高音區，且相同音域需要有 1-2 串（視聲響效果調整）
<p>錫箔紙 (鋼琴內部預置)</p>	<p>錫箔紙共 1 片，至於鋼琴低音區上部</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 錫箔紙須要求無皺摺，可平整貼近弦表面，共振較佳，可依共振效果調整錫箔紙大小。
<p>橡皮擦 (延音踏板預置)</p>	<p>可選擇使用橡皮擦固定延音踏板（演奏時全曲皆須使用延音踏板）</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 可將大塊的橡皮擦削出斜面後，（當踩下踏板時）插入踏板後方縫中固定，使踏板全程延音。

演奏輔助工具列表

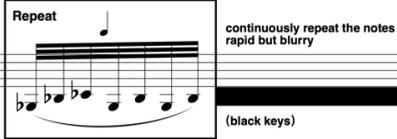
<p>玻璃瓶 Bottle</p>	<p>以壓克力與玻璃複合材質所製成的小瓶，可從廢棄罐頭或藥瓶回收取得。</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 瓶身側邊需平整，瓶底有凹凸紋路。 ➤ 可使用馬克杯或陶瓷器材質器具代替。多角型瓶身材質可預防落下時滾動。
<p>彈力球棒 Superball</p>	<p>將橡膠材質的彈力球以堅韌且具彈性的鐵絲穿過固定，便可製成彈力球棒。</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 彈力球直徑約 3-5 公分較容易操作。 ➤ 棒身須具些許彈性，可用鐵絲或塑膠穿刺彈力球心並以樹酯膠水黏合。
<p>磬 Temple Bowls</p>	<p>小型的金屬磬，直徑約為 8-10 公分，音高需介於（或接近）E5 與 F5 之間，共兩個。</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 在第三樂段使用磬預置時，將音高較高的磬放置於 B^b4 弦上，音高較低者放置於 E4 弦上。

記譜說明 Terms and Notation

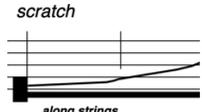
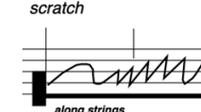
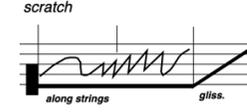
一般音樂術語 general terms

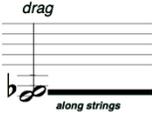
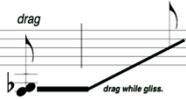
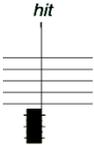
on keyboard	在鋼琴鍵盤上演奏
inside piano	在鋼琴內部演奏
<i>sempre con ped</i>	不間斷地使用延音踏板。 ▶ 可以將適當大小之橡皮擦塞入填滿延音踏板後方空隙固定，使踏板全程保持延音效果。
<i>una corda</i>	使用柔音踏板。 ▶ 保持踩著柔音踏板 ————— ▶ 逐漸放開柔音踏板 - - - - -
Ⓡ	建議使用右手演奏 (Right hand)
Ⓛ	建議使用左手演奏 (Left hand)
L.V.	保持聲響震動，並讓其自然消逝 (Let it vibrate)
∨	呼吸拍，在進入下一個音之前，可稍緩準備，最久不可超過 1 秒。
2 sec ◡	依照延音記號標示的時間停留 (2 秒, 3 秒… 等時長)

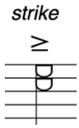
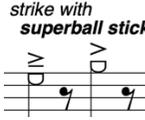
在鋼琴鍵盤上演奏 playing on the keyboard

<p style="text-align: center;">Ord</p>	<p>在鋼琴鍵盤上彈奏 / 恢復正常演奏方式 (play ordinarily)</p>
<p style="text-align: center;">Harmonics</p>	<p>以手指於鋼琴內部輕觸弦 (泛音點)，另一手在琴鍵上彈奏，使發出如同鐘聲般的音色。</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 泛音節點的選擇並未強制指定，但建議靠近 1/4 弦泛音節點處為基準後微調音高。 ➤ 產生之泛音須包含兩個以上的音高，因此必須稍微偏離準確的泛音節點，使產生兩個以上的泛音共振 (inharmonic partials)，使音色更接近鐘聲。 ➤ 當需要彈奏多個 Harmonics 時，最多須使用四根手指依手形提前輕按。 ➤ 可在彈奏時微調輕按的位置，以適時修正為較佳之音色。 ➤ 當 Harmonics 與正常彈奏混用時，常將最低音之黑鍵作為泛音，以利辨認。 <div style="text-align: right;"> </div>
<p style="text-align: center;">Repeat</p>	<p>持續反覆方框內的音高素材</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 反覆時音色儘量模糊，如同蔓延的音堆。 ➤ 彈奏時須刻意弱化拍點位置，不能有數拍子的節奏感。 <div style="text-align: right;"> </div>

在鋼琴內部演奏 playing inside piano

Bottle 玻璃瓶 陶瓷瓶	(broadside) 瓶側平滑處 (bottom) 瓶底紋路處	scratch <div style="display: inline-block; vertical-align: middle; margin-left: 10px;"> $\left\{ \begin{array}{l} \text{along} \\ \text{strings} \\ \text{gliss} \end{array} \right.$ </div>	<p>使用玻璃瓶（瓶底 bottom 或 瓶側 broadside）摩擦弦面，沿著弦前後摩擦滑動（along strings）或橫向摩擦滑動（gliss）。</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 下方粗線表示相對音高位置，只有橫向左右滑動（gliss）會改變音高之粗曲線 ➤ 上方細線表示在沿同區塊琴弦前後滑動（along strings）的幅度與摩擦的速度 <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;"> <p><i>scratch</i></p> <p><i>along strings</i></p> <p>在標示的琴弦區域中，沿琴弦朝向鋼琴深處（遠離演奏者）方向滑動。</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p><i>scratch</i></p> <p><i>along strings</i></p> <p>在標示的琴弦區域中，依照細線輪廓與速率，沿琴弦前後來回滑動。</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p><i>scratch</i></p> <p><i>along strings</i> <i>gliss.</i></p> <p>在標示的琴弦區域中，依照細線輪廓沿琴弦前後來回滑動（不改變音高）後，再依下方粗線向上滑奏（改變音高）。</p> </div> </div>
	hit	<p>使用玻璃瓶（瓶側 broadside）敲擊鋼琴弦面。</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 敲擊時注意接觸面需平均，使聲響不產生明顯單一之音高。 	
	drop	<p>在琴弦上方將玻璃瓶以側面（broadside）短距砸落至琴弦上，以發出轟鳴聲與殘響。</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 玻璃瓶落下時，須以平整之側面下落且平均接觸弦面。 ➤ 下落距離不宜過高，距離琴弦約為 4-7 公分，視瓶身大小與標示音量調整。 	
	slide	<p>當右手使用玻璃瓶側光滑處在鋼琴內部沿著弦緩慢滑動並施壓，同時左手彈奏此音，以產生持續的滑音效果（如在水下敲擊金屬樂器），音高會依滑動位置持續變化。</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 滑動方向與速度可依弦長度自訂。演奏者臂長、音高的調整也會影響滑奏範圍 ➤ 越低音的弦可滑的距離越短，因為低音弦較粗，下壓在弦上的施力相對較大。 ➤ 使用寬度足夠的玻璃瓶，可橫跨三條弦同時加壓滑奏，以降低演奏難度。 	

<p>Superball 彈力球棒</p>	<p><i>drag</i></p> <p><i>along strings</i></p> <p><i>drag while gliss.</i></p>	<p>使用彈力球沿琴弦拖曳摩擦，產生如哀嚎般的聲響。</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 若有指定音高，彈力球皆置於兩弦之間向鋼琴深處移動。 	
		<p>在使用彈力球沿琴弦拖曳摩擦後，同時漸漸橫向移動。</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 混合前後移動的 drag 與橫向移動的 gliss，弧形拖曳摩擦。 	
	<p><i>gliss.</i></p>	<p>使用彈力球橫向摩擦，做出整片模糊的滑音聲響。</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 記譜以方形符頭標示音高範圍，表示滑奏起始的大致範圍。 	
<p>Fingernails 指甲（由內向外）</p>	<p><i>scratch</i></p>	<p>使用指甲垂直沿弦快速刮奏後離弦，使產生類似泛音的聲響。</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 記譜以三角形符頭表示刮絃的大致範圍，為不準確相對音高。 ➤ 本作品中，多使用三個指頭刮奏（如右圖所示）。 ➤ 當握持 superball 時，可使用右手中指、無名指、小指刮奏。 ➤ 施力方式與彈撥樂器之「掃弦」相似，但指甲與弦垂直刮奏。 	
	<p><i>gliss.</i></p>	<p>使用指甲在琴弦上橫向滑奏。</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 標示 thumb 表示以拇指指甲滑奏。 ➤ 若無標示則為使用多根手指指甲滑奏。 	
<p>Palm 手掌（內側中心處）</p>	<p><i>hit</i></p>	<p>使用手掌內側拍擊琴弦</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 建議以掌骨中心或手指外緣處敲擊，施力會較為平均。 ➤ 記譜以方形符頭標示音高範圍，表示拍擊的大致音域範圍。 	

Bowls 磬（共兩個）	strike	<p>使兩個磬相互撞擊，以同時產生音高。</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 記譜以碗形符頭代表磬 ➤ 可以用其中一個磬推撞另一個磬發聲。 ➤ 若需重音，也可將拇指與食指伸入兩磬之內緣，向內夾撞發聲。 ➤ 兩磬相撞後，會持續在琴弦搖晃使弦發聲，不需特別止音。 ➤ <i>strike with...</i>表示以某物敲擊磬，使其發聲。（如使用彈力球棒） 	
	shake	<p>輕推磬，使其在琴弦上搖晃，使琴弦持續產生聲響。</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 磬擺放於接近內部繫弦處較佳，聲音較為細碎、高頻聲響較多。 ➤ 若磬持續搖晃過久而無法自然停下，可適時用手止音。 	
	<p>◎ 兩個磬均為金屬材質，直徑約為 8-10 公分，音高需介於（或接近）E5 與 F5 之間。</p> <p>◎ 演奏第三段時，需要將磬提前放置於鋼琴內部指定之音高弦上，且儘量靠近深處（音孔方向），音高較高者在五線譜上記譜於「上加一間」，音高較低者記譜於「第四間」。</p>		

© Fang-Wei Luo 2023

無人知曉的海岸

A Coast Where Nobody Knows

(為鋼琴獨奏)

羅芳偉
Fang-Wei Luo

1 在海潮之下

♩ = 60 (1 sec)

Piano

insdie piano

Bottle (bottom) *gliss.*

scratch

drop

along strings

p < *f* < *ff*

f

(broadside) scratch

along strings

p < *f* < *ff*

gliss.

drop (bottom) *scratch*

along strings

fff

L.V.

take off bottle soundlessly, and hold superball stick

Ord

mp

sempre con ped

Detailed description: This musical score system is for the piano. It features a bass clef and a 4/4 time signature. The right hand (R) is marked 'insdie piano' and contains several techniques: 'Bottle (bottom) gliss.', 'scratch', 'drop', and '(broadside) scratch'. Dynamics range from piano (p) to fortissimo (fff). The left hand (L) is marked 'Ord' and plays triplets. A box above the right hand indicates 'take off bottle soundlessly, and hold superball stick' at the end of the system. The tempo is marked as quarter note = 60 (1 sec). The instruction 'sempre con ped' is written below the piano part.

Pno.

Superball drag

gliss. *gliss.*

L.V.

drag

along strings

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

mf

drag

mf

drag

f

ff

drag while gliss.

p

Fingernails *scratch*

rapidly *fff*

f

mf < *ff*

Superball drag

drag

along strings

mf < *f* < *ff*

drag while gliss.

Ord

mp

mp

mp

mp

Detailed description: This musical score system continues the piano part. The right hand (R) is marked 'Superball drag' and includes techniques like 'gliss.', 'drag', and 'Fingernails scratch'. Dynamics range from mezzo-forte (mf) to fortissimo (ff). The left hand (L) is marked 'Ord' and continues with triplets. A box above the right hand indicates 'keep holding superball stick while scratching strings'. The tempo is maintained at quarter note = 60. The instruction 'mp' is written below the piano part.