

Tsu-Yao Yang

Esquisse d'Octavia

for 9 musicians

—— Commissioned by TimeArtStudio ——
—— 時間藝術工作室委託創作 ——

with the support of the National Culture and Arts Foundation, Taiwan
本作品由財團法人國家文化藝術基金會贊助

INSTRUMENTATION

Flute

(bass flute, flute)

Clarinet

(bass clarinet, clarinet in B \flat)

Piano

(B0 is damped by the bluck)

(jazz brush, superball, ebow)

Percussion

(tambourine, rachel, guiro, vibraslap, woodblocks x 5, polystyrene cube, screaming chicken x 2, thunder sheet, wirly tube, bass drum, tam-tam)

Strings

(violin x 2, viola, violoncelle, double bass)

scordatura of double bass:

NOTATION

WINDS

 1/2 pitch+1/2 air

 air sound

  inhale / exhale

 key clicks

R flatterzunde glottal

bisbigl. = bisbigliando

PIANO

 highest register

 cluster

 sound of pressing the sustain pedal

 sound of lifting the sustain pedal

 glissando on the keyboard with jazz brush
(no pitch production)

 stop the resonance

STRINGS

 air sound (on the indicate string)

 1/2 press

  scratch the indicate string vertically
(up / down)

 behind the bridge
(on the indicate string)

 highest register

 the rolling motion of the wood of the
bow pressed into to wait of the bow
on the back of the instrument

 exaggerated bow pressure

 bartok pizz.

m.s.t. = molto sul tasto, s.t. = sul tasto,
p.ord. = position ordinary, s.p. = sul ponticello,
m.s.p. = molto sul ponticello

創作概念

創作初念自2018年國家兩廳院委託創作《伊紹拉素描》，由三個人 3peplemusic 與鋼琴家徐惟恩 首演;2021 上半年，參與西班牙 Barcelona Modern International Composition Course，與西班牙 Vertixe Sonora 室內樂團合作、書寫為雙簧管獨奏與電聲之新作《卓貝地素描》過後，便激起以卡爾維諾(Italo Calvino)之文學作品《看不見的城市》為藍本之系列作品。透過《看不見的城市》中杜撰的城市作為寫作靈感，不刻意將卡爾維諾之文字結構作為樂曲發展、架構走向;而是以閱讀經驗作為基礎，將過程中時而片段或完整的聽覺想像作為聲響元素之靈感，並將其以音樂性寫作手法開展、再詮釋，讓聲音作為獨立且有機的組織呈現。

新作《奧塔維亞素描》，也是筆者受《看不見的城市》啟發之第三個系列作品，將以奧塔維亞(Octavia)作為標題與寫作靈感:

「如果你決定相信我，那很好。現在我要說明蛛網之城奧塔維亞(Octavia)是怎麼建造起來的。兩座陡峭的山之間，有一個懸崖:城市就懸在半空中，依靠著繩索、鍊條和甬道，綁縛在兩邊的山頂上。你走在細小的木製繫節上，小心翼翼，不讓腳步踩空，或者你緊抓著大麻揉製的繩索。在底下，深有好幾百呎，空無一物:只有幾朵雲飄過:再往下探，你可以瞥見那佈滿深坑的河床。城市的基礎就是一張既是通道，又是支柱的網。其他的一切，並不是向上建造，而是往下垂掛:有繩梯、吊床、像袋子一般的房舍、吊籃一般的平台、裝水的皮囊、煤氣燈頭、鐵叉、細繩上的籃子、升降的食物輸送機、蓮蓬頭、小孩玩耍的高空鞦韆和吊環、纜車、吊燈，以及攀爬的植物盆栽。雖然懸掛在深淵之上，奧塔維亞居民的生活，卻比其他城市的居民還要安定。他們都知道這網只能維持這麼久。」

節錄自 - 伊塔羅·卡爾維諾(Italo Calvino):《看不見的城市》，第五章，輕盈的城市之五，王志弘譯，臺北:時報文化，1993。

於此章節，卡爾維諾使用一半的篇幅闡述奧塔維亞的物理結構以及描述行走在此城市中的心理體驗。由於結構的輕盈，甚至是近乎脆弱，而導致行走時緊張、小心翼翼的心理狀態。而這對於筆者而言是十分貼近於音樂的舞台演奏狀態:音樂初始以油墨印刷於紙張上，但這還不足以構成真正的音樂。而是需要透過音樂家視覺理解後，轉化為肌肉的運動並與樂器作用才能產生實質上的聲音。這樣的抽象連結關係，也會因音樂家在舞台上的各種心理狀態產生變化。

在《奧塔維亞素描》中，試圖推進樂譜、音樂家與聲音的關聯，不刻意追求將卡爾維諾文字中對奧塔維亞的描寫轉化為聲音，而是著重呈現行走在奧塔維亞的心理狀態。藉由音樂技術的難度，提升音樂家在舞台上與樂譜緊密且緊張的連結。

Esquisse d'Octavia

for 9 musicians

Tsu-Yao Yang

4/4 ♩ = 80-84

Flute
10
pp *sfz*

Bass Clarinet
9
pp *sfz*

Piano
8
mp Superball

Percussion
Ratchet
mp

Violin I
mp

Violin II
mp

Viola
sfz 3

Violoncelle
sfz

Double Bass
pp *mp* *pp*