

VUOI CHE NEL FUORI (2020) [22']

commissioned by MILANO MUSICA

publisher: CASA RICORDI

17 October 2020, 20.30h, Milan

PIRELLI HANGARBICOCCA

29° Festival Milano Musica - Caminantes

ZAUM_Percussion

Carlota Cáceres

Simone Beneventi

Matteo Savio

VUOI CHE NEL FUORI is a work for percussion trio and electronics, connected to two pieces I composed recently: *Vuoi che i passi accadano* and *Vuoi che perduti*. One of the central aspects of this small cycle is the relationship between sound and gesture—a union that at times encounters friction, displacement, or opens toward unexpected connections.

The gesture that generates sound (staged sound) is interwoven with dramaturgy and at times frees itself from its frequency-based nature to assume a thaumaturgical value: it escapes the instrument, the body/perimeter, through voice or motor enchantment.

It is through this episodic emergence (sometimes swift or hesitant, sometimes lost and aimless) that the body experiences the magnetism of what lies outside. Sensing otherness—whether distant or close—implies a transgression of gaze, and a potential encounter with what might carry us away or become an embracing adherence.

But if the “outside” speaks foreign tongues, the necessary mediations bring us back to a confrontation with ourselves and the innermost intimacy we seek to translate. This elastic step astride the threshold can, in certain instances, even cross over into verse, allowing it to transgress syntax. The gesture of sound then changes in texture, absorbs another time, beyond scale. Whether natural or synthetic, sometimes a landscape happens.

VUOI CHE NEL FUORI è un lavoro per trio di percussioni ed elettronica che si lega a due brani che ho composto recentemente, “Vuoi che i passi accadano” e “Vuoi che perduti”. Uno degli aspetti centrali di questo piccolo ciclo è rappresentato dal legame tra suono e gesto, un’unione che talvolta conosce frizioni, sfasamenti o aperture verso connessioni inattese. Il gesto che produce il suono (staged sound) è compenetrato alla drammaturgia e talora si libera della natura frequenziale per assumere un valore taumaturgico: esce fuori dallo strumento, dal corpo/perimetro attraverso la voce o l’incantamento motorio.

È attraverso questo fuoriuscire episodico (a volte rapido o esitante, a volte perso e senza meta) che il corpo conosce il magnetismo di ciò che è al di fuori. Scorgere l’alterità, lontana o vicina che sia, comporta uno sconfinamento dello sguardo e il contatto eventuale con ciò che può portar via o farsi aderente abbraccio.

Ma se il “fuori” parla lingue straniere, le mediazioni dovute ci riportano al confronto con noi stessi e con l’intimità più nostra che vogliamo tradurre. Questo passo elastico a cavallo del confine riesce, in alcuni casi,

ad attraversare anche il verso, a fargli trasgredire la sintassi. Il gesto del suono cambia allora consistenza, assorbe un altro tempo, fuori scala. Naturale o di sintesi, talvolta accade un paesaggio.

Instrumentation:

- Percussion I

- Vibraphone
- Glockenspiel (without pedal)
- 2 Triangle
- Anvil (Iron tube not resonating, not suspended)
- Iron Tubes set (5/7 section of tubes, different dimension, suspended)
- 2 Chinese Opera Gong (F4 - F5)
- 2 Thai Gong (G3 - D#5)
- Bell Plate (D#3)
- 4 Cow Bell (B3 - F4 - F#5 - G5)
- Stone (to be placed on percussion trap table)
- Wooden Panel (40X60 - 4mm, poplar)
- Vibraslap
- Kick drum
- Wooden stick - branch: decorative dried branch (such as willow), thin and around 1.5 meter long
- Harmonica (diatonic in C)
- Soundbellows (A#6) (or Harmonica same pitch)
- Polystyrene box
- Pop Pop Snappers
- Linen tape/scotch (Leukosilk® medical tape – green)
- BEATERS: 4 Vibraphone hard mallets, 2 Plastic hard (head big size) mallets, 2 Metal head mallets, 1 marimba soft mallet, 2 bows, 1 Hammer, big headed/soft for Bell Plate

- Percussion II

- Marimba + Xilophone or Xilomarimba (last higher octave extension): depending on the choice, feel free to modify the suggested placement
- Guiro
- 1 Rototom: 16" (around B1, tune it in the lowest pitch – deep sound, almost pitched)
- Bass Drum (medium/big muted)
- 1 Holz Trommel
- 2 Stones
- 6 Thai Gong (A#3 - C#4 - D5 - F#5 - G5 - A5)
- 2 Cow Bell (D#3 - E3)
- Soundbellows (D#6 - F#6)
- Harmonica (diatonic in C)
- Tong Rattle (cicada)
- HPeg (micro handle chimes – suspended)
- 3 Plastic Bag – Air Pillow packaging: to be placed on the floor and crushed with the foot
- Crotales Antiques (F#6 - G6 - A#6 - C#7 - E7 - F#7 - A7 - A#7 - B7 - C8), feel free to modify the suggested placement
- Polystyrene box (empty)
- Metal hanger (to be placed on/in polystyrene box)
- Koshi Aqua Chimes (tuning: A4 - D5 - F5 - G5 - A5 - D6 - F6 - A6)
- BEATERS: 1 Bass drum soft mallet, 3 very soft Timpani mallets, 3 medium hard Plastic mallets, 2 Crotales mallets (light attack & long resonance),
2 Medium hard Plastic mallets, 1 ordinary DB Bow, 1 ordinary DB Bow.

- Percussion III

- Vibraphone
- Thunder Sheet small (to be fixed on Vibraphone's frame at the end of high register)
- Thunder Sheet big
- Ride cymbal 20" with evident turning on surface

- Whip (suspended)
- Guiro (metal, possibly)
- 2 Tom: 8''(E5) - 14'' (F#2 muted)
- 2 Stone (to be placed on percussion trap table)
- Wooden Panel (40X60 - 4mm, poplar. Use High grit number sandpaper to scrape the wooden surface or an other sandpaper sheet placed on it, airy sound)
- 2 Chinese Opera Gong (F3 - E4)
- 4 Thai Gong (G#2 - C#3 - C5 - C#5)
- Soundbellows (G#6)
- Harmonica (diatonic in C)
- Tong Rattle (cicada)
- Polystyrene box
- 3 Plastic Bag – Air Pillow packaging: to be placed on the floor and crushed with the foot
- Plastic Sheet (Polyethylene Sheeting for greenhouse covering, 5/7 meters long)
- Koshi Aqua Chimes (tuning: A4 - D5 - F5 - G5 - A5 - D6 - F6 - A6)
- BEATERS: 4 Vibraphone/hard mallets, 2 Plastic hard mallets (for Glockenspiel), 1 Super Ball (small/medium size), 2 Knitting needles (one of them prepared to scrape the edge of Thunder sheet), 1 soft Marimba mallet, 2 bows, 1 aluminium Baseball Bat (lightweight full size)