

《聲存》

為男高音、單簧管與低音提琴

Sound- Exists

for Tenor, Clarinet and Double Bass

高愷怡 Kai-Yi Kao

2022

本作品由 財團法人國家文化藝術基金會 贊助

聲存(男高音、單簧管、低音大提琴三重奏曲)

《聲存》由四個樂章所組成。創作概念來自於作曲家探索生命的定義哲理和存在的情境現象，兩者間微妙關聯的同時，對宇宙萬物與物種生命之間的個人觀察和體悟，希望透過人聲與器樂的結合，用音樂傳達出大自然物種的生命動力和存在特性。作品中除了揣摩不同物種所發出的聲響、行為及特徵，模擬其生存環境舒適安逸、遭遇險惡的各種處境，同時也擬聲描繪其生命存在的韌性、頑強，亦或菲薄、脆弱等，種種不同的對比情境。

此作品男高音的部分，既無文字歌詞的點綴，也無言詞語意的傳達，僅單純以字母發聲，希望藉此讓人聲與器樂能更加融合外，創作手法也運用人聲和樂器的個別優勢，如：人聲發音極為彈性的可塑性、單簧管圓潤飽滿的音色、低音大提琴渾厚低沉的音響，以及各自演奏技法的多變性等，經由不同聲部的穿插交織，樂句和樂段之間的巧妙安排和位移操作，並透過不同樂章表達出不同情境的對比和反差，將小編制重奏作品的精巧細緻，以及創作的構想和主旨合而為一體，賦予作品本質生命和存在的意義。

《聲存》一方面根據上述提及物種生命、存在處境兩者之間的相關性，透過細膩的創作手法加以擬聲揣摩，另一方面則藉由了文字言詞的人聲以及不同屬性樂器的結合，當我們靜心且仔細地聆聽時，更能聽到音符間微妙的變化，進而感受到無形的音樂激起的漣漪和反應心向的觸動。

- I- 3'00"
- II- 3'10"
- III- 3'10"
- IV- 2'20"

Sound- Exists (for Tenor, Clarinet and Double bass)

This work consists of four movements. The concept of creation comes not just from the composer's exploration of the relationship between life and existence, but also her personal observation and understanding between the universe and species. Through the combination of human voice and musical instruments, the vitality and existence of natural species are conveyed. The composer tried to interpret the sounds, behaviors and characteristics of different species, and simulated the comfortable environment also the dangerous situations of them. At the same time, onomatopoeia depicted different situations such as survival toughness, tenacity, frailty and fragility of species for comparison.

To integrate the sounds of human voice and musical instruments, the tenor part purely contains vowels and alphabet, without actual words and or lyrics. The composition method utilizes the individual advantages of the human voice and musical instruments: the extremely elastic and plasticity of vocal articulation, the mellow and full sound of the clarinet, the deep and thick sound of the double bass, as well as the variability of their playing techniques, etc. The contrast of various situations expressed in different movements, through the interweaving of different parts and the arrangement between different phrases. By uniting the delicate of the small ensemble and the conception of the creation, the essence of the work has now shows the meaning of life and existence.

Sound- Exists, make onomatopoeia speculation through delicate composition techniques based on the correlation between the various species' life and existence and a combination of textless vocals and instruments of different attributes. If we listen to it attentively and meditatively, we can hear more subtle changes between the notes, also feel the ripples and inner touch caused by the invisible music.

作曲家 / 高愷怡

Composer/ Kai-Yi Kao

生於臺灣臺中；曾就讀臺中曉明女中音樂班。隨後赴奧地利，先後取得奧地利維也納舒伯特音樂學院作曲家、鋼琴演奏家雙文憑；以及國立維也納音樂暨表演藝術大學作曲藝術碩士學位。

2007年其作品曾受邀為「列支敦斯登瓦都茲國際大師班」演出之指定曲。2009年獲「希臘傑出作品國際音樂獎特別獎」。2011年曾與奧地利國立維也納音樂暨表演藝術大學音樂理論系師生共同出版《教學成果集》。2014年獲「德國第14屆卡爾·馮·奧西茨-奧登堡國際作曲比賽」第二名。

2016年獲「馬爾他戈左 Hearing Orpheus Today 作曲比賽」第二名；同年參與國立傳統藝術中心臺灣音樂館「大師門徒與夥伴計畫」，以及入選為國立維也納音樂暨表演藝術大學「Gender-Projekt」2017、2019年度委託創作計畫之作曲家。2017年獲「新樂·星躍-國立臺灣交響樂團2017青年音樂創作競賽」第三名。2019年獲「義大利Augusto Massari作曲比賽」第一名。2021年獲「義大利AMAT FemFestival國際女性作曲家作曲比賽」優異獎項。期間作品多次入選國際音樂徵件，積極參與國際當代音樂之音樂節演出以及國際音樂研討會外，同時也由歐美多家音樂出版社出版樂譜及專輯，如 Doblinger、Diaphonia、Redshift等。其作品橫跨古典、現代等領域，涵蓋中西方不同樂器的編制等；曾與歐洲知名現代音樂室內樂團及各國音樂家們等合作，演出足跡遍及全球。

作品創作、參與多項國際交流展演與出版計畫外，同時致力於音樂教育，自2011年起任教於奧地利維也納舒伯特音樂學院；2019年起參與臺灣團隊捌號會所「藝術陪伴計畫」，拓展國際網絡與投入多項新創製作計畫。

聲存

Sound-Exists

Kaiyi Kao

windy $\text{♩} = 48$

Tenor

Clarinet in Bb

Double Bass

breathily only *p* *mf* *fp* *mf* *sfp* *mf* *sfz*

sh

depress the strings with l.h. and bow to the bridge

p *mf* *sfp* *mf* *mp* *mf*

humorous $\text{♩} = 64$

T.

Bb Cl.

D. B.

mf *sfp* *mf* *f* *mp* *f* *fp* *f*

t k p t t k p t sh s sh sh h sh p t k

fp *mf* *mp* *f* *fp* *f* *mp*

sfp *mf* *mp* *f* *sfp* *f* *p* l.v.

T.

Bb Cl.

D. B.

mp *p* *fp* *mf* *p* *mf*

m hm

mp *mp* *mf* *mp* *p*

p *mp* *arco* *mf* *mp* *mf* *p* *p*

T.

Bb Cl.

D. B.

mf *fp* *mf* *mp* *sfp* *mf*

m a m a r

mf *mp* *p* *mf* *sfz*

mp *mp* *mp* *mf* *p* *mf* *mp* *f* *mp*

tr