

聚焦 | 「她们」用钢琴记述关于时代的思考与声音

原创 王颖 难得爱乐 1周前

今年的大部分时光我们都聚焦在那个圆形的令人惶恐不安的小生物上，然而外形不那么圆的椭圆形符头就没那么瞩目了。回想从一月下旬到今天，在柏林骤减的音乐生活中有那么几场音乐会确是一直在记忆中鲜活跳动着的。一月下旬的超音波音乐节（Ultraschall Berlin - Festival für neue Musik）中一场属于50后、60后以及80后的三位女性作曲家的音乐会令我记忆犹新，她们以富有时代标记的个人经历和声音记述了各自的生活、思考和情感。钢琴家 Christoph Grund 以交替的视角以及对于每部作品不同的细致入微的理解最大限度地阐述了对于每位作曲家的意图不同的理解，阐释了完全个性鲜明的作品。

Iris ter Schiphorst (1956)

艾丽斯•特尔•希普霍尔斯特

「伊甸园影院」（Eden Cinema II）-

为预制钢琴以及采样，约17分钟

与玛格丽特杜拉斯的小说同名的钢琴作品「伊甸园影院」（Eden Cinema II）作于1996年。灵感源于这位让人记忆深刻的女作家的生平以及文学作品。作曲家对钢琴内部做了特殊的装置处理，低音部琴弦内被放入橡皮，在高音部则放入金属，某些键盘在被触及时音色会发生改变。

作品引用了杜拉斯电影中的人物对白以及音乐片段，在大量重复的节奏音型中展示出作曲家对于杜拉斯小说中人物以及某些场景的喜爱。在作品中，作曲家记述了杜拉斯在小说中的思考过程：「杜拉斯谈到她孩童时代，描述在印度支那的那段文字可以经常阅读，从中可以了解到她是如何被铸造的：杜拉斯的母亲，当她还是小女孩时，在漆黑的伊甸园影院中为默片弹奏钢琴，作为小女孩的作家静静地聆听。同样，作曲家的母亲也在她孩童时为默片弹奏钢琴，这样怀旧的场景总是出现在她的记忆中。这种共同的回忆触使作曲家对于文学作品产生了多于常人的共鸣。在她的音乐作品中，每个声音在某些方面都代表了一种母亲特有的声音。」

也许90、00后的读者们对于杜拉斯的感受是模糊的，而对于70、80后的我们来说杜拉斯伴随了一代女性的成长。击中心灵的并不只是电影《情人》中室内光线柔和的温婉的场景，更是在炎热的夏季扎上两股麻花辫再戴上一顶男士草帽所塑造的独立而自省的女性形象。在那个还不知道「自我」是什么的改革开放初期，杜拉斯的小说对于中国读者揭示的是一个全方位的女性世界。看来这些小说的生命力在全球各地游走，在文化思想领域的影响滋育了一代有智慧的女性。

Langsamer (14-tolen Achtel = 60)

g1 = Loop "langsam Klavier"

Langsamer (14-tolen Achtel = 60)

g1 = Loop "langsam Klavier"

1: *p* *sempre molto legato, espressivo*
(stumm niederdrücken)

2: *sfz* (ord.)

3: *sfz*

4: *sfz*

5: *p* (pesante)

Tempo der Septolen ♩ = 60   **Schneller** (♩ ca. 80)

→ Bank (3)

Ausgang 7

sfz (= Anschlag. Sound bis Ende T. 61)

6: *pp* *rit.*

7: *gewaltig* *f*

8: *p* *mit Pedal*

9: *p* *Ped.*

10: *p* (pesante)

11:

12: *p* (pesante)

这部1996年创作，约17分钟的作品被作曲家认为是她所有钢琴作品中最喜爱一部。作品相关信息与作品录音片段：

<http://www.iris-ter-schiphorst.de/kammermusik/articles/eden-cinema-1995.html>

作曲家个人主页：

<http://www.iris-ter-schiphorst.de/home.html>

Iris ter Schiphorst: Eden cinema II (1996)

来自难得爱乐

00:00

16:11

Rebecca Saunders (1967)

瑞贝卡•桑德斯

猩红 (Crimson) – 钢琴独奏，22 分钟

Saunders 在孩童时期与皆为钢琴家的父母生活在一起，让她感兴趣的不只是键盘流动的声音，在琴槌击打和踏板交替的机件声中，对音色敏锐的她似乎捕捉到了另一种趣味。「谁会为钢琴创造一首这样的声音简历（Hörbiografie）？」

如同 Iris ter Schiphorst 受文学作品的启发，Saunders 在自己所钟爱的詹姆斯·乔伊斯《尤利西斯》中找到了灵感。

...and O that awful deepdown torrent O and the sea the sea crimson sometimes like fire and the glorious sunsets and... yes...

这段文字中对于海洋被落日渲染成红色时的描述用到了 *crimson* 这个词，原意是指一种近乎紫色，多被用于欧式壁炉上的深红色。这种颜色也有「血红」的特性，带有暴力属性的原始红色。在这部作品中，Saunders 塑造了钢琴音色上特殊色彩之间的紧张对抗，激发了带有野蛮性的力度在声音中交替。作品的三段各自遵循一种音色材料展开原则，来描绘这种带有侵略性的红色给予作曲家的感受。

作品的第一部分在极端的力度对比之间冲撞，高音区的音块犹如血红的内脏般呈现出尖锐的小块音簇，并逐渐组合成有旋律的线条。在高音之间残留的和声碎块即将消失之际，中音区柔嫩的和声为音色添入一抹淡淡的亮色，在耳际的余音被柔化成另一种色彩。如同猩红色中柔柔地透出一层紫红。

第二部分，打击乐化的音效，钢琴的琴槌不断敲击，重复的音色让情绪之间的紧张度逐渐增长，尖锐直至饱和；如同画布上滴下近乎黑紫色的油彩，与原来的猩红色相互撕扯，直到两败俱伤。

第三部分如同在高潮迭起之后，紧密的音效之间相互达成了和解，音色被拉伸以及回转，稠密的猩红色再次被涂抹到同样猩红色的画布上，一层层的叠加使得色彩的质量饱和。

在2005年创作的 *crimson* 这部钢琴独奏中，作曲家融汇了2002以及2003年两部钢琴作品的素材。她在这部作品中感兴趣的是探索声音介乎于具体与虚幻的边界，在寂静与寂静的边缘游走。

With thanks to Nic Hodges, Thomas Larcher and Ulrich Löffer

for Isaac
crimson (2004/2005)

Rebecca Saunders (° 1967)

Musical score for 'crimson' by Rebecca Saunders. The score consists of three staves of music for piano. The first staff starts at tempo $\text{♩} = 52$, dynamic f , and includes dynamics sub. , ppp , sub. poco p , PPP , PPP , poco p , and sub. sub. ppp . The second staff begins at $\text{♩} = 72$, dynamic f , and includes sub. sub. ppp , f , ff , ff , and sub. ppp . The third staff starts at $\text{♩} = 72$, dynamic f , and includes sub. ppp , f , ff , sub. f , f , max trem. , sub. ppp , f , sempre , p , and sim. . The score is published by Peters Nr. 31004, page 32540, and © 2005 by Henry Litolff's Verlag.

KAIROS
1999 20 YEARS 2019

With thanks to Nic Hodges, Thomas Larcher and Ulrich Löffer

for Isaac
crimson (2004/2005)

Rebecca Saunders (° 1967)

Musical score for 'crimson' by Rebecca Saunders. The score consists of three staves of music for piano. The first staff starts at tempo $\text{♩} = 52$, dynamic f , and includes sub. ppp , sub. poco p , PPP , PPP , poco p , and sub. sub. ppp . The second staff begins at $\text{♩} = 18:00$, dynamic f , and includes sub. ppp , sub. poco p , PPP , PPP , poco p , and sub. sub. ppp . The third staff starts at $\text{♩} = 18:00$, dynamic f , and includes sub. ppp , sub. poco p , PPP , PPP , poco p , and sub. sub. ppp . The score is published by Edition Peters.

Sarah Nemtsov (1980)

萨拉·芮米索芙

山和少女 (Mountain & Maiden) – 为电影短片、装置键盘以及扩音钢琴而作，20分钟
(2019, rbb委约作品, 2020超声波音乐节世界首演)

光看标题，也许你会想这是一个充满魔幻的传奇故事，抑或会是一个人与自然主题的叙事作品；而80后的犹太女作曲家 Nemtsov 撕开的却是社会万象中一个鲜血淋漓的创面，让你看到一个在印度新德里的10岁小女孩与垃圾山相伴的真实场景。作品的标题有着明显的暗示性，借用舒伯特的《死亡与少女》隐喻着小女孩未来的命运。

影片中的小女孩和母亲住在垃圾山的咫尺之遥，每天在蔓延着毒气的垃圾山上拾荒度日。小女孩的三个哥哥已经在这种可怕的环境下丧命，而母女二人仍然留在原地，因为生活没给她们打开另一扇门。在全球化的今天，我们的垃圾最终会转入这一循环。这现实离我们并不遥远，我们不认识这个小女孩，但也许她手中的垃圾我们认识，那是我们曾经扔掉的一个手机，或者一个墨盒。

作品中作曲家除了钢琴之外还使用一台88键的合成器，每一个键盘都被作曲家赋予一个新的音色，同时与钢琴的88个键盘相互对应。80后的犹太后裔女作曲家可以用自己的作品关注社会问题。当另一些作曲家们寻觅从汉武大帝到太平公主的故事来作为创作灵感时，也许可以用更接地气的方式来表达一名生活在当下的艺术家的思考和态度，这些事情往往就发生在你们、我们和她们身边！「快文化」一步步损害着艺术家们的思考能力。

默片时代的电影院，没有被渲染的音效或者夸张的屏幕特效，一切都是靠叙事、幽默催人泪下；至多有一位即兴钢琴师演奏师，为各种场景提供即兴音乐伴奏，那是一个令人留恋的时代。如今，我们不会去为了听一部音乐作品而进入影院，具体这部电影有无音乐对于很多观众似乎并不重要，而特效和情节才是最吸引眼球的。很多观众都会在电影结束之后马上起身离场，并没有再给最后的音乐以及字幕多留一点时间。每每遇到一部好的电影，片尾的音乐往往是我们对于剧中情节再次回味最好的消化阶段，通过这样的方式，这部电影的完整性得到了尊重。与此同时，当我们在影院度过一段美好的时光后，这也可以说作为和影院的一个简短道别！

作品录音片段：

<https://soundcloud.com/sarah-nemtsov/nemtsov-mountain-maiden-2019-excerpt>

Sarah Nemtsov: Mountain and Maiden (片段)

来自难得爱乐

00:00

04:22

关于演奏本场音乐会的钢琴家 Christoph Grund

生活在柏林的钢琴家 Christoph Grund 非常擅长演奏新音乐作品。同时以自己对作品的准确理解诠释着记在谱面上的每一个音符。

Christoph Grund 在柏林爱乐大厅演奏

对话 **Christoph Grund**

CG: Christoph Grund, 钢琴家

YW: 王颖, 本文作者

YW: 音乐会上的3位女性作曲家, 几乎在是不同的三代人。这场音乐会对你来说有什么意义? 这个构想是怎么形成的?

CG: 这场音乐会最初的提议只是起源于与 Sarah Nemtsov 一起工作。柏林-勃兰登堡RBB广播电台的音乐编辑 Andreas Göbel 给了 Sarah 一个新作品的委约, 请她写一首为钢琴而作的新作品。随后, 作曲家有一个构想, 要为一部影片写作, 同时由钢琴以及键盘合成器现场在舞台上演出。这个想法启发了我, 可以将 *Eden Cinema II* 这首作品也放在音乐会中; 同时将玛格丽特·杜拉斯在电影 *Le Camion* 中的对白作为声音素材, 给 Sarah 的作品使用, 这可以作为试验电影的一种可能性。在已经为这场音乐会找到两部作品之后, 我产生了另一部作品也选择女性作曲家作品的念头。Rebecca Saunders 的 *Crimson* 正好在我的保留曲目中, 可以从一种戏剧性角度来支持这场音乐会的曲目。

YW: 您演奏了很多当代音乐的作品, 是什么造就了你对新音乐的狂热?

CG: 从年轻时候起, 我就已经形成了对于当代音乐的兴趣。我曾受了我的一位叔叔的影响, 他在西南德广播交响乐团 (SWR Sinfonieorchester) 拉中提琴, 同时也是新音乐的狂热追求者。之后, 我在卡尔斯鲁厄音乐学院求学期间受到了 Wolfgang Rihm 和 Eugen Werner Velte 两位老师的影响。

通过在「创造性音乐小组」（„Gruppe kreative Musik“）的学习，我开始了解并尝试作曲，并认识了很多画家，同时有了和他们一起工作的可能性。我在还是学生的时候就已经开始演奏我的同学们以及老师的一些作品。

除此之外，坐落在卡尔斯鲁厄的艺术与媒体中心（ZKM Karlsruhe）也激励着我参与到各种电子技术在音乐中的发展中来，与此同时我会在自己的新作品中尝试这些技术。自1982年起，我开始在处于时代音乐中心的巴登巴登与弗莱堡的交响乐团开始工作，在那里我与我们时代最重要的作曲家共事。

YW：你如何看待自己的创作？什么样的主题会让你觉得感兴趣？

CG：在我青少年时代学习钢琴作品的时候经常会作即兴演奏。通过这种方式我可以呵护自己的音乐表现方法。求学时代我最重要的朋友都是作曲家。我们谈论作品，同时与教师们（Wolfgang Rihm, Mathias Spahlinger）交换我们的想法。我越来越清晰地感觉到，希望自己也加入作曲的过程中，发展曲式，把我对于即兴的兴趣作为出发点，把关注我们时代发生的事情作为主题。

通过录音、再加工、剪切以及拼贴，我的第一部作品产生了，它呈现出预制电子音效与现场演奏交替出现的效果。之后，我收到与实验视觉艺术家一起工作的邀请，很长一段时间我只为广播剧创作音乐，在过去的一段时间中我经常与不同领域的艺术家在不同项目合作。

这是我去年完成的一个作品的链接：<https://kunst-im-stadtraum.berlin/en/artists/ulf-aminde/>

本文作者：王颖

生于上海，1997年至2002年以优异成绩就读和毕业于上海音乐学院作曲系。2003年，赴德国科隆音乐学院继续深造，作曲师从York Höller教授，Krzysztof Meyer教授，Rebecca Saunders以及Johannes Schöllhorn教授；电子音乐师从Michael Beil教授。同时，王颖也接受了Beat Furrer, Helmut Lachenmann, Adriana Hölszky以及Misato Mocizuki等著名作曲家大师的指导。2007年在德国获得作曲硕士学位后，被直接升入德国最高作曲学位大师班，2010年获得了科隆音乐学院颁发的‘作曲大师’文凭（等同博士学位）以及电子音乐硕士学位。2009年，得到法兰克福音乐学院特设的‘现代音乐’（Masterstudiegang für Zeitgenössische Musik）硕士学位。之后，她在激烈的竞争中获得了巴黎蓬皮杜艺术中心—Ircam电子音乐研究所的课程邀请，并于2011/12年赴巴黎深造。

她的音乐作品在国际作曲比赛中频频获奖，并与诸多国际知名艺术家及音乐团体合作。同时获得欧洲诸多音乐节的创作委约。

其作曲教授约克·胡勒 York Höller 在给她的毕业评荐中写到：“王颖的音乐非常语言非常成熟，她已成为中国青年作曲家中优秀的一员”。

个人网站：www.yingwang.de

文中所有资料皆由作者提供，感谢 incipitsify 制作的 *crimson* 乐谱对照视频。

「难得爱乐」公众号是一个于2017年底在南德地区创立的音乐文化类公众号，目前编辑团队由旅欧、旅美及国内的音乐行业从业者、现代音乐爱好者共同组成。公众号现包括「现当代作曲家与作品介绍」「音乐家访谈」「歌剧舞台评论」

「音乐会现场报导」等板块。公众号致力于当代音乐（CONTEMPORARY MUSIC）的介绍和推广。

Les amis mélomanes

新演绎 · 新作品 · 新思维

喜欢此内容的人还喜欢

萨克斯金曲《在雨中》，唯美浓情，静静聆听雨的浪漫~

环球最佳音乐图文俱乐部

名流||长相平常却情人无数，这位通杀欧美上流社会的社交名媛到底有什么神通？（上）

蓝小姐和黄小姐

【集体化时期托幼研究】徐明强 宋少鹏 | 集体互助与妇女解放——北京地区街道托幼机构的兴起(1954-1957)

妇女研究论丛

