

2015北京国际电子音乐节音乐会节目单

2015北京国际电子音乐节音乐会系列 (1)

【幻听】 – 2015年第16届北京国际电子音乐节开幕式音乐会

演出时间：2015年10月26日20时

演出地点：中央音乐学院演奏厅

■ 【Samsa Study】 – 为长笛、小提琴、大提琴、打击乐，视觉影像与电子音乐而作 (2015/5'/中国首演)

作曲，电子音乐现场：胡安·奥提兹·萨拉特（阿根廷）

长笛：熊峰（中国），小提琴：易经明（中国），大提琴：李金燦（中国），打击乐：

这部作品的创作过程是对一部重要的作品——卡夫卡所作《变形记》的一个研究。作品的标题《Samsa Study》对应了《变形记》中主要人物格里高尔·萨姆沙的名字首字母。《变形记》是20世纪文学的一部非常重要的作品，在这部小说中，卡夫卡预言了一些年后发生的大灾难。对于拉丁美洲这一具有最严酷社会、经济及文化冲突之社会中的个体和成员来说，《变形记》是一个向我们提出质询的隐喻。我们应当如何应对与他人的不同？小说主人公从人到昆虫的转换明显就是一个能够反映我们社会的隐喻。我们应当如何对待穷人？病人？老人？他们都是社会的一部分，但我们（作为社会的一员）将他们视为格格不入、不同、甚至存在威胁的人。尽管具体化之后的“不同”可以作为替罪羊——这是所有罪恶的源泉，但我们需要再次确认和审视我们自己的身份。

■ 【红色夏日】 – 幻听电子音乐（2002 /10'28"/中国首演）

作曲，电子音乐现场：伊尔兹贝塔·斯科拉（波兰/法国）

70年代，在波兰的夏天，常常听到肖邦玛祖卡的音乐声中夹杂着教堂的钟声。这部作品希望通过电子化新的技术手段来刻画30年前的这种情境。作品运用了数字化程序，通过诸多红色因素的运用，如红色的舞蹈、红色的建筑、红色的战争、红色的喜悦与痛苦、以及那预示着风暴即将到来的红色的阳光等，刻画出波兰灼热的夏天。作品应法国布尔吉斯国立音乐创研中心（IMEB）委约创作。

■ 【遗失的声音】 – 为人声表演与多媒体交互系统而作（2015/10'/世界首演）

创意/作曲：金平（美国）

人声/表演：王斐南（中国）

视频编程及计算机现场操作：马仕骅（中国）

音频编程及计算机现场操作：王新宇（中国）

历史上有很多优秀的音乐作品创作出之后，就不再有纪录，不再有评价，不再有呈现，成为遗失了的声音。然而这些作品和它们的作者认为这些作品应该有它们自身的价值和在历史上的地位。于是在某个时空点上，它们以某种形式出现并影响后世的作曲家。《遗失的声音》这个故事，就是在这样一个时空点上开始的。

■【坝 [新/旧]】 - 为坝与八声道电子音乐而作 (2015/13'30"/世界首演)
作曲, 电子音乐现场: 李·兰迪 (荷兰/英国)
坝: 李乐 (中国)

这首作品的故事要从沈阳音乐学院院长将一个坝作为礼物送给作曲家时说起。这个坝来自中国辽宁省, 是一件古代器物的复制品。院长当时询问作曲家能否为这种乐器创作电子音乐, 结果就是这部作品的诞生。它是作曲家继2013年《中国·音乐》之后的又一部由北京国际电子音乐节委约创作的作品。作品的原材料是由今年6月在天津音乐学院录制的一份录音中选取出的采样构成的。其中, 只有一个声音为了保持音乐的连贯性而进行了移调处理, 其余的所有声音都与录音时完全一样。李乐负责作品的演奏并使用四个不同的坝录制了多样的演奏技巧, 这些材料之后在八声道环境下被重新组织及创作。作品的目的在于赞美坝丰富多彩的传统, 同时也希望展示和证明这件乐器能够发出十分新颖的声音。这部作品是为在今晚的首演中担任独奏的李乐专门创作的。

■【第八宫】 - 为大提琴与电子音乐而作 (2014/ 9'10")
作曲, 电子音乐现场: 王斐南 (中国)
大提琴: 朱亦兵 (中国)

第八宫又称天蝎宫, 代表着神秘与力量。大提琴似人体的形状使我赋予其极大的感官色彩, 创作的过程是在探索人与琴互动的最大可能性。作为对人体的一种模仿, 大提琴发出的各种声响表现了对人体张力与柔韧性的模仿。第八宫还象征着死亡、秘密、转变与重生。在音乐中, 许多声音片段逐渐消亡或重组成新的形态, 就像死亡与重生。一些采样, 合成器效果, 以及提前录制材料跟随着乐器演奏, 如同其影子, 就好像人性中的面具与隐藏的另一重人格。

■【昆虫之歌】 - 幻听电子音乐 (2005/10'/中国首演)
作曲, 电子音乐现场: 杰弗瑞·斯托莱特 (美国)

《昆虫之歌》是一首幻听电子音乐作品, 作品创作于世界第一颗原子弹爆炸60周年纪念周, 大部分作品创作和声音设计主要在东京完成。完整题目为: 无数昆虫裹满尸骨, 泪水冷却火灰, 空气中嘶嘶作响。

■【墨韵灵飞】 - 为坝/箫/笛, 二胡, 琵琶, 箏, 混合打击乐, 电子音乐与动画影像而作
(2015/17'20"/动画影像音乐版世界首演)
作曲, 电子音乐现场: 张小夫 (中国)
动画影像: 梁蓝波 (美国)
坝/箫/笛: 李乐 (中国), 二胡: 宋菲飞 (中国), 琵琶: 李佳 (中国),
箏: 王宁 (中国), 打击乐: 白凯 (中国)

多媒体动画影像音乐作品《墨韵灵飞》旨在传递中国书法和水墨艺术秀逸灵飞的韵律节奏及博大雄强的精神气格。作品分为四部分: 1) 铿锵气韵, 抑扬顿挫的咏叹; 2) 飘逸灵动, 行云流水的畅思; 3) 禅定神凝, 幽远深邃的冥想; 4) 激昂狂放, 跌宕起伏的呐喊。透过迷幻的水墨影像和多维的音乐语汇交融下的视听体验, 观众被悄然带入一个激越宏远而充满生命张力的时空境界。该作品由法国国家视听研究院电子音乐研究中心 (INA-GRM) 委约创作, 2015年4月首演于法国巴黎, 此次为多媒体动画影像音乐版本的世界首演。

2015北京国际电子音乐节音乐会系列 (2)

【秋歌】 – 2015北京国际电子音乐节年度作曲家达尼埃尔·特鲁奇专场音乐会

演出时间：2015年10月27日19时30分

演出地点：中央音乐学院演奏厅

■ 【形变】 – 八声道电子音乐 (2009/20'/中国首演)

作曲，电子音乐现场：达尼埃尔·特鲁奇（法国）

音乐在其发展的历史进程中，曾经教人们去区分“音乐的”声音与“非音乐的”声音。20世纪则使我们的耳朵几乎向世界上所有的声音开放。我过去认为任何声音都是创作音乐的好材料——这是一个具有普遍性的想法。这种思想认为在声音通过时间与空间中的组织、语汇化而产生出的修饰与变形力量之下，音乐原始材料所具备的影响力很小。

我现在则不那么信服以上这种观点。一个音乐作品所用原始材料的声音丰富性会具有很高的地位，并决定整个作品的特性。过于简单的声音，其频谱构成与形态会给音乐高度的攀升带来许多麻烦。但是，这正是《形变》这首作品创作之初的一个挑战，即使用任何声音来创作出（我所认为的）好的音乐。

作品对声音的选择，是几乎以一种偶然的方式从一些音乐中提取我从未听到过的片段，或者直接录制一些声音。作品中声音材料的不完全目录如下：

- 一段专门为这首作品完成的录音
- 一段存在缺陷的录音
- 一段偶然性的录音
- 从一部著名歌剧中提取的一个小节
- 一些从我在瓦斯站购买的CD中提取出的墨西哥音乐神话录音
- 从一个芭蕾中提取出的一个和弦

■ 【斗争】 – 为打击乐与电子音乐而作 (2000/17'/中国首演)

作曲，电子音乐现场：达尼埃尔·特鲁奇（法国）

打击乐：蒂埃瑞·米罗格里奥（法国）

打击乐与电子音乐都具备很高的声音丰富性。而横跨打击乐与电子音乐的世界，并发掘声音之间的新联系无疑是一件极具诱惑、激动人心的事情。打击乐演奏家为作品创作出了复杂的韵律结构，它与电子音乐部分中的平行结构相互影响。柔和与激烈的对比在打击乐演奏家的表演中起到核心性的作用。这首作品是献给打击乐手在演奏中展现出的活力与美感。

■ 【春日时光】 – 八声道电子音乐 (2013/16'/中国首演)

作曲，电子音乐现场：达尼埃尔·特鲁奇（法国）

《春日时光》如同我们脑海当中的一次旅行。脑海是一个封闭的空间，我们抱着不去真的寻找任何事物的心态漫游其中，但是却希望能有许多意外的发现。春天就存在于这些发现之中，她能够在生命的迸发中为我们带来不同的香气、触觉和期待。我自己的声音会作为旅行的一部分而出现在作品中，其形态会在旅程抵达不同的领域时发生改变。作品的空间总是圆形的，通过不同声源的运动和精确的定位而环绕于听者周围。这首作品也是我有关季节的四部作品中的最后一个。

■ 【秋歌】 – 为钢琴与电子音乐而作 (2008 /17'/中国首演)

作曲，电子音乐现场：达尼埃尔·特鲁奇（法国）
钢琴：中野真帆子（日本）

秋天呈现出她斑斓的色调，引发我们的沉思与内省。我曾经常将季节作为自己音乐的灵感来源，如1993的《Instants d'hiver》呈现了一些来自不同冬日情景的短小声音故事；1995为班多钮琴和电子音乐而作的《Summer Band》重现了阿根廷温暖、阳光的色彩。在这部作品中，我则通过钢琴来尝试对于秋季的描绘，这种秋天应具有特殊的情感以及对随后即将来临的冬、春两季的某种预备。作品的几个不同阶段包括单独的钢琴声、录制下来的声音、二者的结合。当气象产生变化时，声音与旋律也会随之变化，但音乐会始终保持相同的芬芳、忧郁及内省。谨以这部作品献给我的好友福科玛·海因，并纪念他的妻子希德林德。

2015北京国际电子音乐节音乐会系列（3）

【Turenas】 – 法国里昂国立音乐创研中心**GRAME**专场多媒体电子音乐会

演出时间：**2015年10月28日19时30分**

演出地点：中央音乐学院演奏厅

■ **【Turenas】** – 为四个打击乐与实时电子音乐而作（2011/10' /中国首演）

作曲：约翰·乔宁（美国），改编、艺术指导：劳伦·鲍狄埃（法国）

演奏：万幸子（中国），冯飘扬（中国），李凯文（中国），刘佳（中国）

电子音乐现场：劳伦·鲍狄埃（法国）

《Turenas》是计算机音乐史上的一首杰作。由约翰·乔宁于1972年创作的，此曲引进并结合当时两个革命性的技术：FM合成（调频合成）和声音空间处理。在早些年所有块状的声音是由一台计算机使用调频合成技术开发并由作曲家本人描述合成的。这也是一块被空间化的并在观众周围移动的声音使用的虚拟声学概念。直到现在，《Turenas》仅作为一条为4通道电子音乐而存在。尽管细致的分析，劳伦·鲍狄埃已经在CIEREC（法国）重新创建所有的合成器软件用于原件，并实现了为四个打击乐器乐手而作的一个版本。他现如今这首新版本（中国首演）中所有声音都是合成的并由音乐家实时控制。

■ **【跃动天空】** – 幻听电子音乐（2006/10'30"/中国首演）

作曲：文森特·卡里诺拉（法国）

电子音乐现场：詹姆斯·吉鲁东（法国）

《跃动天空》的开头运用了由西班牙诗人加西亚·罗卡所作的《在纽约的诗人》当中的一些词语。有一句话尤其可以总结这部作品的创作意图：“所有的形式都事先保持一种交错在一起的狂乱表情”。作品是基于一种移相的机制，其中存在一个服从于轻微速度变化的脉动。当声音处在“脉动”的过程中时，音色、音调、声音形态或者空间的定位感都会持续地进行演变并构成一种表面上稳定，实际上却总是处于运动状态之下的复调织体。除此之外，一些音响会利用人们在声音认知方面的一种模糊性（人声？噪声？乐器声？），不时打断作品的进行。

■ **【音乐移动1：第七天空】** – 多媒体电子音乐（2001-2012/16'40"/中国首演）

作曲，音乐创意与视频：皮埃尔-阿兰·雅弗雷努（法国）

助理：克里斯托弗·立博尔顿（法国）

电子音乐现场：扬·奥莱瑞（法国）

《音乐移动1：第七天空》是一个借助八声道电子声音扩散系统而实现的音乐概念。作品通过声音扩散系统的设置形成一种空间上的动态，同时通过极端迅捷的声音运动轨迹，令人惊奇的声音变形效果等途径，发挥出声音运动在空间-时间维度中的表现力。作品并不是基于严格的编写，而是通过主要由随机化程序构成的算法实时地演算出来。因此，即使音乐的结构本身已经很好地由程序来决定，但依然有大量的音乐参数在每次的执行中都会与从前不同，这就为作品提供了一个重要的“随机”空间。在这种情况下，作品实际上是以一种介乎于装置和音乐会作品之间的形式呈现的。《音乐移动》使用了由格拉姆开发的CLCE（Common Lisp Compositional Environment）编程环境编写，CLCE源自于在Midishare（同样由格拉姆开发的一个实时应用系统，曾在几个不同活动中获奖）基础之上建立的数据处理语言Lisp。

■【念诵，喧嚣，虚无】－幻听电子音乐（2015/14’/中国首演）作 曲，电子音乐现场：詹姆斯·吉鲁东（法国）

这是《透明·眼神》这部作品的中间段落，与演奏家、作曲家杨一萍共同完成。这个段落气氛静谧，与之前的部分（《自尊的回音》）形成对照。在由雨声和锣声组成的声景中，念诵格拉西姆·卢卡的文章的声音碎片逐渐显现。细微的唇齿音、言语、词汇发展成为一种迷离效果。《你我之间的声音与手指间的丝绸》标志着作品《同时》以及文本念诵的开始，作品中摘录的格拉西姆·卢卡的词语并不包括《英雄-抑制》、《世界尽头》与《其他秘密的空与满》这些作品中的用词。这段音乐性念诵的结尾混合了斯科蒂·黄的影像作品：《蒲公英的一生》。

■【突变】－交互式多媒体电子音乐（2008/14’/中国首演）

作曲：罗克·里瓦斯（法国）
数字影像：卡洛斯·富兰克林（法国）
电子音乐现场：扬·奥莱瑞（法国）

作品中，所开发的游牧性播放，其想法来自对库哈斯（Rem Koolhaas）等建筑学家的理论文本的研究，同时也借鉴了其他音乐作品实践经验，作品通过将电子声学音乐、视频、建筑、人声等因素融合在一起，形成多要素的综合性艺术。作品也是多领域艺术家共同合作的结晶。

2015北京国际电子音乐节音乐会系列（4）

【声音·中国2015】- 中国传统音乐与电子音乐专场音乐会

演出时间：2015年10月28日20时30分

演出地点：中央音乐学院演奏厅

■【楚·汉】－为琵琶、箏、民族打击乐与电子音乐而作（2015/13’30”/世界首演）

作曲，电子音乐现场：王海旭（中国）
琵琶：李佳（中国），箏：王宁（中国），打击乐：白凯（中国）

《楚·汉》为组曲“倒影”第三部，为琵琶、古琴、民族打击乐与电子声音而作。作品由虞姬对楚霸王的怀念的倒叙情节作为音乐的引入并且展开。音乐描述“楚”“汉”双方在垓下之战的始末过程。创作者一方面旨在通过音乐来对历史终结者和历史建构者所代表的不同态度，另一方面，也是对传统音乐的致敬。全曲由6个乐章组成。

- 1、忆霸王
- 2、汉军—列营
- 3、楚军—整队
- 4、两军—行进
- 5、垓下之战
- 6、无题

■【林冲夜奔】—为京剧武生与电子音乐而作（2015/7’ /世界首演）
作曲，电子音乐现场：亓梦婕（中国）
京剧武生：曹宇（中国）

《林冲夜奔》取材于中国古典小说《水浒传》，描写林冲收到高俅迫害后，亡命水泊梁山途中的经历。这部作品在保留原声腔旋法的基础上，打乱了曲牌的顺序，将唱腔解构为点状、线状的声音物件，与戏曲打击乐的声部重构为一个新的整体。作品共有两个部分，一、深夜探路，借宿老庙（以金属打击乐为主），描绘了夜晚的神秘、悲凉气氛，二、内心的诉说（以唱腔、念白为主），以表达林冲内心的愤慨之情和投奔水泊梁山的坚决信念。作曲家通过粒子变形技术将长线条状的声音形态转变为点状，颗粒的声音在夜晚的环境中更加突出，长线条的唱腔进行变形后加强了声音的戏剧张力，达到电子音乐技术与古老的戏曲艺术的完美结合。

■【将军令】—为竹笛，箏，中国大鼓与电子音乐而作（2015/5’40”/世界首演）
作曲，电子音乐现场：王熙皓（中国），
竹笛：刘小龙（中国），箏：王宁（中国），打击乐：白凯（中国）

作品灵感来源于中国古曲《将军令》，其主题旋律庄重、激昂。作者在尊重原曲核心因素的基础上重新改编，增加些许委婉惆怅，以表达“手中三尺青峰，枕边六封家书”的情怀。全曲共分为四个部分，即“散”、“慢”、“快”、“急”。乐曲运用MSP、GRM Tools等对原声乐器进行变形、改造，与中国传统乐器相结合，试图在抽象与具体中探索新民乐的平衡点。

■【普安】—为古琴与电子音乐而作（2015/10’/世界首演）
作曲，电子音乐现场：关鹏（中国）
古琴：李孟洁（中国）

作品选取中国传统民族乐器古琴古曲《普庵咒》部分段落改编而成。《普庵咒》不仅是著名的佛教咒语，同时也是汉族古琴著名曲目，由南宋时期普庵禅师所著。相传此咒可普安十方、消灾解厄，常予持诵可令风调雨顺、万事如意。作品《普安》在古曲《普庵咒》（片段）的基础上加入电子音乐部分，该部分主要由古琴演奏采样，钟、铃类金属打击乐器及其变形组成。作品采用这种组合方式旨在表现古琴音乐清净空灵的意境，以及中国传统文化中所追求的道法自然的审美意象。

■【北京咏叹】—为中国民乐室内乐组合与电子音乐而作的幻想音诗（2007-2015/14’/世界首演）
作曲，电子音乐现场：张小夫（中国）
演奏：【行乐室内乐团】（中国）
京胡：晏璐婷，二胡：宋菲飞，埙/箫/笛：刘小龙，笙：凌博，琵琶：李佳，

箏：王宁，中阮：齐闻多，扬琴：田超，三弦：陈京京，打击乐：白凯、陈思涵

作品融合了电子音乐与中国传统民乐组合等多种表现元素，建构新的音乐会演出样态，选择了具有鲜明中国传统文化符号的《三字经》和《百家姓》，以及乾隆帝的诗词，用童声朗诵、京剧念白、韵白以及半说半唱等方式赋予它们特定的文化涵义和个性化的音乐气韵。预制的电子音乐与现场演奏的中国传统乐器构成时空对话，交相辉映。伴随着作品高潮段落京韵人声抑扬顿挫、跌宕起伏的咏叹得到了酣畅淋漓的发挥。原作《北海咏叹》创作于1997年，2007音乐会演出版的多媒体电子音乐《北京咏叹》在维也纳音乐厅演出得到各方的高度评价，此次电子音乐与中国传统民乐组合2015音乐会版本为世界首演。

2015北京国际电子音乐节音乐会系列（5）

【彩虹】 - 法国国家视听研究院电子音乐研究中心GRM之夜专场音乐会

演出时间：2015年10月29日19时30分

演出地点：中央音乐学院演奏厅

■【彩虹——献给热拉尔·格里西】 - 幻听电子音乐（1988/8'/中国首演）

作曲：弗朗索瓦·拜勒（法国），
电子音乐现场：菲利普·达恩（法国）

“在彩虹的所有颜色之间，存在着我们不敢为之命名的其他色彩”——热拉尔·格里西

“这部作于格里西逝世之际的作品，就是专门题献给他的，我希望在同事当中表达自己对格里西的怀念。作品中谐波能量的“圆弧”，如同通过时间和空间中的所有方向而散发开来的无限致意。一个处在谐波滑动中的主题核心提供了作品开头的材料，音乐起初是富于冥想和沉思的，随后开始升腾、分支为星状的涡流并闪烁起来…作品的频谱色彩会在对我们之间亲密关系的见证中发出声响与共鸣。”——拜勒

■【一个旅行者视野中的景观】 - 幻听电子音乐（2015/15'/中国首演）

作曲，电子音乐现场：雅克-蒂埃戈·洛萨（法国）

数公里，田地，城镇，
这扇窗后的一切似乎都如此遥远…

这个周日的明媚令我目眩、倾倒、平静。
我正在离开山丘，现在能看到平原。

所有的一切都是如此迅速地离开这扇窗。

运动，停留，昼夜更替，创造，相信，
这扇窗外的一切都是魔幻的。

一个老套的风景，一人沿着崎岖小径前行，
安静地，孤独地。

道路变成了水，旷野化为天空，而我坐在这里，
凝望着无垠。

四季更迭。

这扇窗后的一切似乎都如此不真实。

■【单拍】—为打击乐与电子音乐而作（2015/15'/世界首演）

作曲, 电子音乐现场：克里斯蒂安·埃卢瓦（法国）

打击乐：蒂埃瑞·米罗格里奥（法国）

为打击乐与其他素材而作——向伊夫·马莱克致敬。这部作品旨在探索两类经过处理的声音之间的关系：常规古典打击乐器与自然声音材料（如金属、木材）。打击乐合奏混合着金属与木质乐器，以一种不可能方式进行对话，就像一面镜子中总是显示着持续颠倒的影像。

■【内在·外在】—幻听电子音乐（1977/22'/中国首演）

作曲：贝尔纳·帕尔梅齐雅尼（法国）

电子音乐现场：菲利普·达恩（法国）

在使用了不同形式的写作手法后，尽管有着将不同的声源都视为“自然”的声音概念，但我仍然认为一个非常广阔的，由“人工噪声”与“自然噪声”所构成的世界是存在着的。无论在时间、空间上是远是近，噪音都是日常生活的指示物。自然的声音，或多或少都具有以不凡的方式抵达我们的能力，它们的存在显示出一种我们所丧失的力量以及能量的动态，但我们却试图通过内在听觉将其去除。对噪声的录音提升了我们理解隐藏在其存在背后之逻辑的能力。当我们倾听声音材料时，通过音乐的演绎和表情，我们使声音的内在和外在在发生变形。

这部作品背后的重要概念就是变形，声音之间的变形可以反映变化——包括从液态到固态的变形（水/冰/火），或者反映运动（回落/上涨/波动）、灵感和气息，甚至反映内在和外在的推移（门/个体/人群）。因此，对某一对象的感知并不会恰好就如我们所期待的那样。音乐使我们中的一些人聚集在一起，但对于其余人们的内心世界来说，音乐则使他们被疏离。

■【奇幻—版本2】—为打击乐与电子音乐而作（2015/22'/中国首演）

作曲，电子音乐现场：雅克-蒂埃戈·洛萨（法国）

打击乐：蒂埃瑞·米罗格里奥（法国）

在这首作品中，奇幻的特质可以是一个声音，一种形象，或一个荒诞的念头。我们的社会有时会出现奇特的事件，并会投射出具有破坏性的景象。在这首20分钟的作品中，声音持续地在空中沉浸和浮出，使听众迷失在一个隐秘的迷宫当中。

2015北京国际电子音乐节音乐会系列（6）

【奥菲丽娅】—欧美作曲家多媒体电子音乐会

演出时间：**2015年10月30日19时30分**

演出地点：中央音乐学院演奏厅

■ **【0^0】** – 为打击乐和交互计算机系统而作（2015/8'30"/中国首演）

作曲，电子音乐现场：克里斯托弗·杜布莱恩（美国）

打击乐：待落实（中国）

在《0^0》这部为打击乐和交互式计算机系统而作的作品中，计算机按照已编好的程序，对演奏者的演奏自动做出响应。“0 ^ 0”是“零的零次幂”的程序码，数学家称“零的零次幂”为不定式，它等于0也等于1；即任何数的零次幂等于1，零的任何次幂等于0。即使它在数学领域中是无趣的，也可能会因为它和它自身相反（即同时为真和假）这个概念而使人们感到困惑。艺术家们却有可能得到作品中含有不定式这个灵感，我很庆幸得到了这样的灵感。

■ **【致命混合物】** – 为现场音频与视频处理程序而作（2015/8' /中国首演）

作曲，多媒体影像：尼克·霍夫曼（美国）

《致命混合物》是为现场的音频与视频处理程序而作，作品的时间长度可变。作品中所有的声音都是由四个正弦波振荡器实时生成，并伴随着通过Open GL标准而实现的实时化视频。另外，这首作品里没有使用任何的音频处理效果、MIDI以及预先录制好的声音。

■ **【组曲II】** – 为钢琴与电子音乐而作（2005/16'/中国首演）

作曲，电子音乐现场：伊尔兹贝塔·斯科拉（波兰/法国）

钢琴：中野真帆子（日本）

作品于2005年应法国布尔吉斯国立音乐创研中心（IMEB）委约创作。基本材料与灵感来自一部钢琴谐谑曲与一段钢琴小品。作品由十个一分钟钢琴独奏片段混合而成，作品追求一种钢琴音色中的明亮、闪烁的声音特质。通过和声等因素使电子声学音响背景形成动态的效果。在这样的背景下，钢琴演奏者可以自由地表现。

■ **【奥菲丽娅】** – 为Wacom数字画板和Kyma而作的多声道实时交互式电子音乐
（2015 /9'/世界首演）

作曲，演奏：王驰（中国）

《奥菲丽娅》是一首多声道实时交互电子音乐作品。演奏者可以选择使用Wacom笔端或者使用手指获取画板上的X,Y或Z轴数值实时控制音乐参数和重合成分析声音录音。作品所用音频采样基于Marie-Caroline Pons朗诵阿尔蒂尔兰波的诗篇《奥菲丽娅》。

■ **【为鸟鸣、电声木管和笔记本而作的生态协奏曲】** – 为单簧管与笔记本计算机而作
（2015/10'/世界首演）

作曲，电子音乐现场：布莱恩·洛克（英国）

单簧管：施然文（中国）

布莱恩的音乐创作大多都是电影音乐和电视音乐。他经常从各种类型的音乐中提取素材，当然也使用现代科技手段，因此在风格方面，他的音乐是属于混合型的。他对音乐与图像的结合有极大的兴趣。有一些作曲家通过脑海中的一些图像作为故事的起点，而这首作品就是这样产生的。在这首作品中，作曲家运用了各种各样的鸟的叫声，运用录制和合成的方法，唤醒人们脑海中的图像。这是将高端技术、跨体裁、电子手段以及当代风格相结合的一种尝试，最终成为了一个有意义的创作，使人们更容易理解作曲家的想法，这首作品也是在传统音乐的框架下搭建的。

■ **【12/8】** – 为笙与八声道电子音乐而作（2013/10'/世界首演）
作曲，电子音乐现场：本和华·聂伯纳（法国）
笙：郑杨（中国）

作品的标题参考了8个声音文件和12个音符。乐曲的旋律轮廓是用一组出现在不同部位的12个音符（一系列）组成。该系列是基于 augmented 4th创造了大部分乐曲的旋律。Tristan 音程（Triton）使用参考了勋伯格，作为这位作曲家创作中喜爱的音程。八个声音这个概念（8）参考了艺术家Gamin的项。为了创建一个音乐用于连接这个项目的灵感，演奏者被要求创建8种不同类型的声音，使用的技术要允许payer用歌唱创造了非常不同的吹，颤振钳等音色。

■ **【广赤眼蜂】** – 为大提琴、数字影像与电子音乐而作（2015/30'/中国首演）
作曲，电子音乐现场：托多尔·托多罗夫（比利时）
数字影像：劳拉·科梅纳雷斯-格拉（比利时）
视频表演：伊娃·吉奥罗（比利时）
大提琴：西格丽德·范登博佳德（比利时）

《广赤眼蜂》是一部在真实、虚幻世界中呈现的视频与音频交互作品。并加入大提琴独奏。演奏者通过身上的传感器与电子音响形成交互关系。通过演奏者的自发性、新奏法的探索与音频视频交互中的随机性的融合，作品将欣赏者带入一种迷幻不确定的情境中。参与本作品创作的艺术家还包括，场景与服装：Anne Guilleray， 视频软件程序：Yacine Sebti， 形体设计：Lise Vachon & Marcela Ruiz， 声光控制：Marc Lhommel & Julie Petit-Etienne。

2015北京国际电子音乐节音乐会系列（7）

【丹青】 – 2015年第16届北京国际电子音乐节闭幕式音乐会

演出时间：**2015年10月31日20时**

演出地点：中央音乐学院演奏厅

■ **【半步癫】** – 为二胡与[513教室]电子乐团而作（2015/10'15"/世界首演）
作曲，二胡演奏：王蕾（中国音乐学院）
技术支持：赵阳光， 演奏：[513教室]电子乐团， 指挥：程伊兵（中国）

《半步癫》为二胡与六台MIDI键盘而创作的音画协奏曲。本曲由明代“吴门四家”之首——唐寅进京科考的传奇故事所得创作灵感。本曲运用不同的音乐形象尝试刻画出唐寅而立之年进京会试，因遭鄙夷身陷会试泄题风波，被革黜之时妻子改嫁，后决意仕途云游四海，卖文作画闻名天下的坎坷经历。全曲以第一人称叙述分为**【桐荫清梦】**、**【少年才竣】**、**【进京赶考】**、**【答八股】**、**【会试泄题】**、**【桃花坞】**六个部分组成，以二胡的原声与激发电子音源两种声源互相结合，营造虚实质感，将作曲家罗忠镕先生《涉江采芙蓉》的十二音序列作为音高布局的唯一素材进行创作。所用设备：Cubase、Halion 2、RolandGR-10.

■【虞美人】- 为埙与电子音乐而作（2014/7'37"/北京首演）

作曲：曹婕（武汉音乐学院）

演奏：马潇潇（中国）

虞姬是西楚霸王项羽的爱姬，相传容颜倾城，才艺并重，舞姿美艳。曾在四面楚歌的困境下一直陪伴在项羽身边，由此上演了一场“霸王别姬”的美丽神话。埙的音色幽深而遥远，绵绵不绝，其声浊而喧喧在，声悲而幽幽然。作品采用这种具有特殊音乐色彩的埙作为演奏乐器，与电子音乐结合，通过三个阶段的描绘（四面楚歌-剑舞决别-悲歌）细腻的刻画出楚霸王英雄末路，虞姬自含泪诀别的悲情一瞬。

■【畚人愿】- 幻听电子音乐（2015/7'/世界首演）

作曲，电子音乐现场：姜超迁（浙江音乐学院）

作品源于作者赴浙江景宁畲族自治县采风过程中有感而发，以畲族山歌为音频素材，依托粒子合成器等声音技术处理手段将具象化的畲族人声素材抽象化，从而表达畲乡之旅的所思所感。作品创作于2015年6月，本次演出为世界首演。

■【丹青】- 为古琴与电子音乐而作（2015/9'30"/世界首演）

作曲，电子音乐现场：王鹤霏（中央音乐学院）

古琴：毛月（中国）

中国画中以墨色为主，以朱红色、青色为辅，故称画为“丹青”，也泛指绘画艺术。古琴作为中国最古老的乐器，其清、和、淡、雅的音乐特质体现了文人雅士修身悟道、崇尚内在的文化精神。全曲结构以古琴的三种音色进行展开，三个段落分别为：一、点（泛音）；二、描（按音）；三、渲染（散音）。作品以最古老的声音结合最现代的电子音乐语言，诉说“琴画合一、以静为美”的平和意境，共同点缀、描绘、渲染一幅宁静悠远、恬淡淳和的水墨丹青。

■【日记本 II - 歌唱祖国】- 实时多媒体电子音乐（2015 /9'）

作曲，实时多媒体：袁昊昱（中国音乐学院）

演奏：胡骄阳（中国）

本作品取材于一首中国观众耳熟能详的爱国主义经典歌曲。它的歌词部分在历史的各个时期形成了若干不同版本。同时在演唱方面也产生了风格迥异的处理方式。本人深深有感于这首歌曲艺术风格上的变化万千，并逐渐产生了用多媒体与实时演奏相结合的形式对这首歌曲进行诠释的想法。

■【雨中菊】- 为马林巴与交互式电子音乐而作（2014/9'/北京首演）

作曲，电子音乐现场：郑建文（台北科技大学）

马林巴：待落实（中国）

《雨中菊》旨在赞叹菊花之淡雅脱俗、不畏霜雪，暗藏着强韧的生命力。音乐借由马林巴琴颗粒状的音色特性，描写雨点落在菊花上而菊花却兀自绽放的一种坚毅，并使用重复音型来表现雨滴，以音类 [0, 1, 2, 6] 作为主要的音高控制准则，透过渐变手法在不同的垂直音响与织度间做转移。电子音乐的部分则主要透过音高侦测、音符密度侦测、乐句起点侦测之结果来控制各种特别设计的数位效果器，借此交织出此起彼落的特殊音响与空灵的氛围，展现雨中菊花飘逸脱俗之姿。

■【面包】- 为声码器及多种传感器而作（2015/6'30"/世界首演）

作曲、编程、表演：赵阳光（中国音乐学院）
演奏、表演：[513教室]电子乐团，指挥：程伊兵（中国）

语音、声码器变形的语音、闪光灯、拍案、演奏员的坐姿站姿……这些都参与表达这样一个简单的主题——一人的自我在面对外界时的压力、变形、屈从、反抗。作品中融合了戏剧元素，使独奏者与乐队同时参与到演出之中，并使用了专门编写的独立程序，用来处理接收到的传感器信号，除了MIDI键盘产生的音符信息外，计算机会根据传感器的数据在一定规则下产生随机音符发送给GM音源，声码器的声音则由Nord Modular合成器产生。

■ **【涓流】** – 为小提琴与5.1环绕立体声电子音乐而作（2014/7'44”/北京首演）
作曲：董晓娇（中国/上海音乐学院）
小提琴：田博阳（中国）

涓流，意为细小的流水，延绵不断，涓涓不息。音乐如此，时间亦是如此。在这一线条中又包含丰富的节点，它们灵动、闪烁，五光十色。将涓流想象为时间的流淌，缓缓前行。我们安静下来，才能听到时间的声音、内心的声音。

■ **【绳索与声线之歌】** – 为Game-Trak、Kyma而作的交互式电子音乐（2015/7’/世界首演）
作曲，演奏：冯金硕（中央音乐学院）

绳索与声线之歌是为Game-trak控制器与Kyma声音合成系统而做的实时交互电子音乐。作品使用了一种新的歌唱声音合成手段，将原始的采样进行了泛音分析，并利用加法合成技术进行重新合成。这种手段以在演奏时自由控制合成歌声的变化，以及模仿语音中元音与辅音的转换，使得歌声可以被手中的控制器实时“演奏”。

■ **【绿】** – 为二胡与现场电子音乐而作（2014/7’/北京首演）
作曲，电子音乐现场：黄志方（台湾开南大学）
二胡：李潇蓉（中国）

本曲融合电声程式，以及现代新音乐的不稳定调性与技法、传统二胡，并借用小提琴演奏技术（如自然与人工泛音、拨奏、连续自然泛音滑奏等），以创造出新的胡琴演奏风格。乐曲无固定的曲式，比较接近于幻想曲风格，并将二胡演奏技巧运用于模仿大自然环境声音，如鸟鸣、风声、流水等，并设法营造出一种变化莫测之光影的效果，让人从听觉上可以想像到视觉上的绿树扶疏、迎风摇曳，和绿荫成荫的色泽与景象，因此在速度上也有很大的自由与变化，最后在快速五声音阶与不协和大跳音程的组合的片段化旋律结束本曲。本曲题献予二胡演奏家廖珮妤小姐，曾于2014年于台北圆山饭店ISMIR国际研讨会演出。

■ **【电子音画变奏曲】** – 为纪念南京1937遇难者而作（2015/7'15”/世界首演）
作曲，电子音乐现场：庄曜（南京艺术学院）
视频：许翔

作品以一个简单节奏的电子脉冲声为核心元素，通过对该元素的各种声音形态调制的变奏处理，组成了一个有机的整体结构。视频影像中的电子动态影像由电子音响自动生成，叠加的各种变形影像由作者在南京大屠杀纪念馆拍摄的照片经过后期艺术处理而成。整个作品表达了对南京1937年日本侵略者对南京进行疯狂大屠杀内心深处撕心裂肺的呐喊！

■ **【呼唤】** – 为单簧管与电子音乐而作（2013 /9'30”/北京首演）

作曲，电子音乐现场：秦诗乐（上海音乐学院）

单簧管：颜峰（中国）

父亲呼唤孩子的降生，孩子呼唤着来到这个世界。此作品是作者为自己的儿子所创作。婴儿的声音就像天籁，纯洁、美妙、动听。曲中所有声音素材均来自单簧管与作者儿子婴儿时期所发出的声音。通过使用音频处理技术对人声与单簧管进行变型处理。作者力求在作品中体现出虚拟与真实的交融与碰撞，人类对生命的渴望。

■ **【细语诉水】** – 为数字影像与电子音乐而作（2013/5'11”/中国首演）

作曲、视觉影像，电子音乐现场：李秋筱（浙江音乐学院）

作品灵感来自于苏童先生的一篇散文-《河流的秘密》。“河水的心灵漂浮在水中,无论你编织出什么样的网,也无法打捞河水的心灵,这是 关于河水最大的秘密。” 水-涓滴成河,川流不息,可涓涓细流,可波涛汹涌。作者希望通过本曲展现水的千姿百态。 作品以logic为创作平台,以“铃”,“镲”以及“古筝泛音”的采样声音作为声音素材,通过效果器对原始声音材料进行变形处理来模拟虚拟的水的声音。视频部分由本人运用Adobe After Effects创作完成,旨在通过抽象化的图案描写水的外在形态与内在气质。

■ **【绽放】** – 为三弦与数字乐队而作（2015/6'40”/世界首演）

作曲：田震子（中国戏曲学院）

三弦：王立峰（中国），打击乐：马瑞（中国）

演奏：中国戏曲学院数字乐队（中国）

《绽放》是为大三弦和数字乐队而作的实时电子音乐作品，作品展示了三弦这一传统的弹拨乐器在电子音乐的声音环境中所绽放出的绚丽色彩，其中很多声音来自于三弦乐器不同技法的采样编辑，经由现场效果器的实时处理，形成各种奇幻的电子音乐效果。数字乐队是现场实时演奏的一部分，利用数字控制器实现声音的仿真、模拟和个性化处理。