

GENUIN
classics

Piano Works by Zhu Jian'er

Xie Yashuangzi, Piano

GEN24866

01	序曲一号—“告诉你……”， Op.4, No.1, (1955)	03'03
02	序曲二号—“流水”， Op.4, No.2, (1956)	04'13
03	《主题与变奏曲》， Op.6 (1956)	14'46
04	叙事诗《思凡》， Op.11 (1958)	13'03
	《云南民歌五首》， Op.15 (1962)	
05	山歌	01'02
06	牧羊腔	01'03
07	猜调	02'30
08	红河波浪	03'33
09	西厢坝子一窝雀	02'04
10	《摇篮曲》， Op.19 No.1 (1965/1987)	04'14
11	《小诙谐曲》， Op.19 No.2 (1965/1987)	03'00
	《南国印象》， Op.33 (1992)	
12	花之舞	03'14
13	哄娃娃调	02'51
14	童嬉	02'59
15	情歌	02'45
16	阿哩哩	03'47
		68'12

一语天然万古新

朱践耳钢琴作品集

中国近现代钢琴作品创作已逾百年。早在20世纪上半叶，留学海外的学者如赵元任、萧友梅、黄自便开始运用西方作曲技巧结合中国曲调进行写作。1934年，美籍俄裔作曲家齐尔品出资在国立上海音专举办“中国风格钢琴曲作曲比赛”，首次将中国风格作为音乐写作的关键词明确提出。诠释钢琴音乐的中国风格，成为之后几代作曲家探索与实践的方向。五六零年代，中国钢琴创作在题材和风格上有了相对自由的创作空间，丁善德、桑桐等作曲家的创作十分具有代表

性。随着八零年代新音乐浪潮的开启，老一辈作曲家吸纳现代技法，中青代作曲家积极开拓新的表现手法，旅居海外的作曲家则努力寻求中西交融的创作模式，中国钢琴作品迎来了空前的繁荣。

作为中国培养的第一代作曲家的杰出代表，朱践耳的钢琴作品占据着非常重要的位置。从早期脍炙人口的作品到十部气势恢宏的交响曲，其人生轨迹可说是中国交响乐历史的缩影。较交响乐而言，为数不多的钢琴作品被朱先生亲昵地称作“细针密线绣出的小花”。它们是更趋于私人化的、更贴近内心的情感与表达；也是开拓音乐语汇的实验场，跳脱飞逸；既是主流交响乐写作的重要构成，亦可独立而述，自成一景。

2022年，值朱践耳先生诞辰百年之际，8首钢琴作品首次得以全面梳理并由钢琴家谢亚双子录制成唱片：时间跨度37年，体裁多样，每首皆提出新观、尝试新法。而今，它们被摆放一处，不啻为一幅八景长卷。妙趣的立意、精准的技巧、不断衍化的创作思维徐徐开展，人们得以更直观地体验朱先生音乐写作中对时间、空间的流动建构，以及塑造出饱满音乐生命力的精神内核：一个作曲家的诚与真。

看舞

1955年，朱践耳来到苏联国立莫斯科音乐学院，开始了长达五年的留学生涯。回望五零年代，这个起点至关重要，且必须从钢琴这件乐器说起。朱先生在创作回忆录中写道，“我养成了与以往完全不同的写作习惯，现在全都在钢琴上反复摸索，甚至灵感也是这样获得的。使感性的自然流露和理性的严密构架尽可能地相辅相成、完美统一。作品的实际演出效果（包括大型乐队作品在内），在钢琴上试奏的过程中就基本上把握了。期间所作的探索，在上世纪五十年的中国，可算是相当超前的。另外，在音乐思维方面也有了质的变化：过去是平面的、单一的、单色调的思维，现在是立体的、多元的、多色彩的思维。这五年是我在创作上第一次质的飞跃，也是我的第一个创作旺盛期。”

作为音乐思维的实践场，该时期的钢琴写作集中展现了中国化的几种不同方向，包括《序曲一号“告诉你……”》《序曲二号“流水”》《主题与变奏曲》，以及交响性思维方面的代表——叙事诗《思凡》。前三部在创作手法上较多体现了五零年代中国钢琴创作上“民歌加和声”的普遍特点。写于1955年的《序曲一号“告诉你……”》是第一部正式发表的钢琴作品，结构严谨、用音精炼细腻。虽是小品，感情层次和起伏变化却多，着重于细致入微的心理描述。翌年完成的《序曲二号“流水”》，主题采用了云南民歌《小河淌水》，题为流水，实寓意生命的活力，生命的历程。值得注意的是，这两部作品用到了中国文人题材中的典型主题，比如“寄相思”、“寓情山水”；古琴的文人意象自是不必多言，借以抒情言志。而文人书写这种中国传统知识分子特有的表达，成为朱先生日后写作中十分重要的思想触媒，尤其在晚期大型交响曲中彰显。

《主题与变奏曲》完成于1956年，“信天游”主题与各具性格的变奏环环相扣，采用多样的和声语言与织体刻画男女间暧昧、害羞、欲言又止的曲折过程。整部作品有着戏剧性的变化和着意的布局。

写于1958年的《思凡》是一部大型的钢琴叙事诗，采用了奏鸣曲式。音乐取材中国戏曲《思凡》，为同名独幕芭蕾舞剧而作。作品“着重刻画了一个年轻的小尼姑的内心世界，从怯懦、屈服走向挣扎、斗争，最终冲出庙门，去追求自由、美好的生活。”同时代钢琴创作中，如《思凡》这般充分运用主部主题和副部主题的对比、声部之间的冲突、钢琴织体的变化、大量尖锐的和弦进行创作的作品十分罕见，层次丰沛的多声部俨然交响乐队的缩影。如谢亚双子所说：“从很多角度而言，《思凡》都不是一首给钢琴写的作品，里面有很多乐队思维，每个声部在各个方向上都有所展演。朱先生职业生涯的定义主要在‘交响乐作曲家’这个层面。事实上，他的音乐思维都是《思凡》这种体量的，也是他一直在建构的维度。”

文锦

六零年代，受国内环境影响，回国后的朱践耳未能大展拳脚，之后几年的创作以声乐作品为主，钢琴方面唯有1962年的《云南民歌五首》一部，由《山歌》、《牧羊腔》、《猜调》、《西厢坝子一窝雀》、《红河波浪》五首小曲构成。“这是循着留学时开拓的路子走下去的。特点在于完整保留原型民歌，不作任何改动和发展，‘逼着’自己只能靠和声、复调、织体等手段来深化或强化其个性特征和思想内涵。在五首乐曲的总体设计上，手法由简而繁，感情由浅入深。”

《云南民歌五首》凸显了和声方面的探索。朱先生的和声语言是典型的民族风格与现代技法的融合，和声中音响色彩的比重增加，块状逻辑在音响的明暗变化、张弛起伏的影响下，形成或厚重或稀薄的音群。此外，作曲家将民族调式、民间乐器的音程因素与托卡塔、复调对位相结合，使五声性旋律的和声绽放新姿，宛若缤纷又严密建构的立体织锦。

第三首《猜调》至为新颖。这里特别用到了微分音：“原民歌中最具特色的一个音调：四分之一微分音，介于两个音之间，在钢琴上并没有这个音，于是将B、C两个音一块儿弹奏，来代表这个琴键‘夹缝’中的音，这个特殊音响形成乐曲诙谐、风趣、原始的的风味特色，并派生出相差半个音的两个调性来。”最后一曲彝族民歌《西厢坝子一窝雀》则吸纳了滇南跳弦音乐中的杂弦调。改编遵循杂弦调的特点——将每个乐句的尾音都落在富有特殊韵味的“角”音上，但每次都以不同的色彩和声加以衬托。亦是朱先生“古为今用、推陈出新”创作理念的绝妙例子。

叠韵

进入八零年代，六十岁的朱践耳开启了“找回自我”的漫长历程：“我经常去上海音乐学院和学生们一起坐在课堂里听老师们讲课，例如桑桐关于多调性的系统分析，杨立青对梅西安作曲技法的分析，弥补了我在苏联留学时所未能学到的。”此外，他还深入新疆、贵州、云南、广西、西藏等地采风，探寻真实的民间音乐生活。朱先生发现多调性普遍存在于原生态音乐中，特殊调式、微分音、频繁转调乃至无调性屡见不鲜。这些西方现代作曲技法中常见的手法和中国的民间音乐“不谋而合”。用作曲家自己的话说，“从民间音乐的土壤里，我找到了某些现代作曲技法的根，或说，找到了中西音乐文化的结合点。”

完成于1987年的两首小品突出在调性和节奏的设计。《摇篮曲》主题是民歌风味的抒情旋律，曲调幽静、温存，在中、低、高三个音域出现，从头到尾贯穿着柔和的切分节奏，给人以轻轻摇晃的律动和朦胧感。《小诙谐曲》采用了广东民歌，只有三小节的短小主题在不断重复中对和声、织体、节奏和调性作了性格化的处理，音乐生动有趣，时而灵巧、时而俏皮，时而柔润、时而粗壮。2003年，作曲家又将此两首作品重新配器，分别构成管弦乐组曲《南海渔歌》第一组曲中的第三乐章《摇篮曲》和第四乐章《嬉戏》。

1992年的钢琴组曲《南国印象》清一色由西南地区少数民族民歌改编而成，将西方现代技法与民族音乐风格相结合，一组缤纷的民族意象集。第一首的含蓄、细腻与第五首的自由、活力首尾呼应，如生命成长的演进，足见内部布局之精心。《南国印象》由钢琴家谢亚双子首演，此后，又多次在国内外公演，成为中国当代钢琴曲库中雅俗共赏、认知度极高的一部。

通常，我们会把中期的《云南民歌》与晚期的《南国印象》相提并论，但就技巧、语言、立意、个性化表达而言，后者自有另一番境界。关于《南国印象》，回忆录中提到的两点犹值得琢磨：“其一，选材上必须是独特的、别致的、甚至鲜为人知的民歌，并须适合于钢琴的表达。……其二，三十年前已写过《云南民歌五首》，如今必须要有新的手法、新的突破才行。对原生态的民歌，在气质上、情趣上、作曲技法上都须有较大的突破和拓展。也就是说，个人艺术创造的成分要大大增加了。”这两点触及了朱先生音乐写作的诀窍——多层次的“叠”：首先是乐器本身，如何利用好钢琴颗粒感的特性，让西洋乐器最大限度地发挥所长去诠释中国语言；其次，如何将西方技法与民间风味相融的同时又注入个性表达，令民间音乐上升为原创性的表达；最后，也是最微妙的一层，如何以当下的眼光去重述过去与传统，涵化过往的流脉。不论是大型作品的恢弘建构还是小品的细密编织，可以说这个叠与化，朱先生琢磨了一辈子，他称之为“和而不同”。从《云南民歌五首》的写实到《南国印象》的写意，原生态与现当代合一的生命力在钢琴上恣意舞蹈。

借这首作品，我们还可多说几句当代作曲家与演奏者的关系。就所有当代创作而言，作品势必是作曲家与演奏者合力的结果，这是所有“叠”之上的又一面。朱先生在这部组曲中为演奏者留有大量自由即兴的空间，在传递作曲家个人化语言之上又注入了诠释者的性格。谢亚双子曾言，“朱先生很擅长与演奏者沟通，小到细节之处都十分专业，这种能力在中国当代作曲家中是比较突出的。这首《南国印象》从练到公演到录音，朱先生听了好几次。可以说，朱先生是一路看着我跟这个曲子从生到熟到变成自己的东西。当他说，你已经将这首曲子变成你的了，我想，这是一种认可。”演奏者在演奏中不断释放着作品的幽微，继而打开更多有意义的空间，音乐也随之扩大涟漪。作品在真正意义上被赋予了传递的可能与持续的保鲜，不仅是在作曲家手中，更是作曲家到演奏者乃至听者间的精彩往返。

《朱践耳钢琴作品选集》中有述，这些作品，“就钢琴技巧而言，并没有什么精深和新颖之处，只不过是借钢琴这件乐器，在音乐风格的中国化方面做一些探索和尝试罢了。”两言，举重若轻。8首钢琴作品对“中国化风格”作了令人信服的诠释，尚有大量细节值得寻味。但说到底，对朱先生而言，至为动人的必从诚与真中来，这与中国文士风骨冥冥之中有了交叠。对真诚的生活、情感、智识的追求成为其一生写作的核心动机，被包裹进东西方兼而有之的技巧

、风味·成就了作曲家的一语天然。谢亚双子说，“那是一整代人的精神，这种‘真’弥足珍贵。”当聆听谢亚双子的演绎时，我们的确是在经验精妙的音画表达，但也是在重温演奏者与作曲家之间的对话，连同同一个时代与今时此刻的回响。

（撰文：庄加逊）

作曲家：朱践耳

朱践耳（1922-2017），生于天津，幼时随家迁居上海，少时曾自学钢琴、作曲。作为新中国培养的第一代作曲家中的杰出代表，朱践耳的艺术人生堪称新中国音乐史的缩影。

1955年至1960年，朱践耳留学莫斯科柴科夫斯基音乐学院，攻读作曲。1959年5月15日，其创作的第一首管弦乐作品《节日序曲》在莫斯科首演，引起巨大反响，被苏联国家广播电台选中并收购，同年7月25日由苏联国家大剧院交响乐团录音，作为永久性库藏曲目。

1975年，朱践耳加入上海交响乐团任驻团作曲家，迎来其创作高峰期，共完成了十部交响曲、一部小交响曲以及多部交响诗、管弦乐、室内乐、钢琴曲等。《交响幻想曲》和《第二交响曲》先后在1981年和1994年两次全国交响乐作品评奖中荣获一等奖；《第四交响曲》获1990年瑞士“玛丽·何赛皇后”国际作曲比赛唯一大奖；《第一交响曲》获1992年中国唱片公司“特别创作奖”（金唱片奖）；《第六交响曲》获1997年宝钢高雅艺术奖；交响诗《百年沧桑》获1997年“香港回归”音乐作品征集唯一金奖和第四届上海市文学艺术个人“优秀成果奖”等。2002年5月，我国首部个人交响作品集《朱践耳交响曲集》出版，2006年《朱践耳管弦乐曲集》出版，2010年《朱践耳钢琴作品选集》出版。

鉴于多年的艺术成就和影响力，自1990年起，朱践耳先生被列入英国剑桥传记中心的《世界音乐名人录》。

钢琴家：谢亚双子

一位极具个性的钢琴演奏家，多元的求学与演奏经历构成其独特的音乐轨迹。自德国留学归国以来，谢亚双子致力于研究、演奏中外当代钢琴音乐及室内乐作品，并与国内外知名作曲家合作，如朱践耳、古拜杜丽娜等，其课题《新时期中国钢琴作品创作与演奏》入选“上海市浦江人才计划”。2009年至今，她在欧洲及国内各地成功举办多场中国当代作品系列音乐会。2011年，其专辑《新时期中国钢琴音乐》由上海音乐出版社发行。此外，她参与了几十部中国作曲

家的作品首演，并在国内首演了众多近当代国外作曲大师的作品，如2014年与上海爱乐合作、由巴黎国立高等音乐学院院长布鲁诺·曼托瓦尼指挥的梅西安的《异国鸟》等。

谢亚双子在室内乐演奏方面十分活跃，曾与众多音乐家合作，并受邀参演于上海交响乐团、上海音乐厅的音乐季。2017年，谢亚双子与同为钢琴家的姐姐谢亚鸥在柏林完成Duo Sisters Xie的首场唱片录制，由德国Telos唱片公司于2018年出版发行。2018年9月担任首届贵州省室内音乐季艺术总监。

2014年起潜心研究钢琴自由即兴，她参与创作、演奏的电影《318公路》于2017年入选华沙国际电影节，获特别关注奖，并赢得2018年马德里国际电影节“最佳电影音乐特别提名”。

谢亚双子6岁半随母亲学琴，先后就读于上海音乐学院附中，德国斯图加特国立音乐学院和慕尼黑音乐学院，获钢琴音乐教育学位、演奏艺术家学位及德国演奏专业最高学位“大师级文凭”。留德期间谢亚双子的音乐会足迹遍及欧洲各国，并在国际钢琴比赛中赢得多个奖项，如西班牙卡列国际钢琴比赛、意大利马萨拉及圣尼古拉国际钢琴比赛。其演奏曾被德国巴伐利亚古典音乐广播电台、香港音乐电台、深圳广播电台录制并播放。

在此特别感谢上海交响乐团无偿提供录音场地与钢琴，朱践耳先生的女儿朱卫苏女士授权我演奏并录制这些美妙的作品。特别感谢郭允先生对于唱片制作的资助。

(谢亚双子)

录音时间：2022.10.16-17

场地、乐器支持：上海交响乐团

唱片赞助：郭允

录音师：张远

摄影：郭允、徐雯然

唱片说明/翻译：庄加逊