

一、克倫姆個人背景介紹

1.1 生平背景

喬治·亨利·克倫姆二世(George Henry Crumb II)，在西元一九二九年十月二十四日出生於西維吉尼亞州(West Virginia)的查理士登鎮(Charleston)，為美國現代最重要的作曲家之一。他在一個音樂世家的環境中成長，父親喬治·亨利·克倫姆一世在當地交響樂團擔任豎笛手，同時也在家中教授豎笛；母親薇薇安·裏德·克倫姆(Vivian Reed Crumb)是一為大提琴家，同時也演奏鋼琴；而克倫姆的弟弟(William Reed Crumb)則吹奏長笛。克倫姆六歲時開始與父親學習豎笛，並自學彈奏大量的標準交響曲和室內樂總譜，對於視奏及鋼琴即興演奏有相當好的能力，於十四歲才正式接受鋼琴教育。另外，克倫姆家中常常有室內樂合奏的活動，這也成為克倫姆第一次記譜創作的靈感。一九四七年克倫姆從中學畢業，進入查理士登的梅森學院(Manson College)就讀，並於大二時與他的妻子伊利沙白·梅·布朗(Elizabeth May Brown)結婚。一九五〇年他取得作曲學士學位，進入伊利諾大學就讀碩士班，期間與魏格爾(Eugene Weigel)學習作曲，並第一次接觸亨德密特(Paul Hindemith, 1895 - 1963)的理論，深受其影響。一九五二年克倫姆獲得作曲碩士學位，並於一九五九年獲得密西根大學博士學位。

一九五九年，克倫姆開始於科羅拉多大學擔任專任鋼琴教師；但因克倫姆希望有更多的時間可以作曲，因此於一九六四年到一九六五年之間在水牛城大學擔任駐校作曲家；並從一九六五年起，克倫姆接受賓夕法尼亞大學專任作曲教師的工作。在賓夕法尼亞大學任教期間，他同時從事音樂創作，克倫姆一直任教至一九九七年退休，並獲得賓夕法尼亞大學榮譽退休教授一職。一九七四年電影「大法師」(The Exorcist)的導演佛烈德肯(William Friedkin)邀請他為「大法師」配樂，雖然他拒絕了，但是允許製片在電影中使用任何他已出版的音樂，最後此電影選擇了克倫姆的《黑色天使》(Black Angels)中約三十秒的片段為配樂。但由於克

倫姆自身對於音樂美學的信念，他並不願意從事任何電影配樂，因為他認為寫作這種音樂對他的工作來說一種干擾。退休後的克倫姆不再教授個別作曲的課，但是經常在各地發表演說及在不同國家舉辦作曲講座，並進行作曲發表，有時他也會看看一些年輕作曲家的作品，給予意見，並與他們討論關於創作技巧上的問題，但對他來說最想做的是，還是能夠專心的坐下來寫一些新的作品。

克倫姆是美國第一位擁有高博士學位的作曲家，也是同一代作曲家中少數接受如此完整、正式之作曲教育的作曲家。克倫姆曾獲得許多榮譽獎項與榮譽博士學位，其中一九六八年更獲得普立茲(Pulitzer Prize)，這是美國作曲家可獲得的最高榮譽獎項，當時所有評審一致認為他的得獎作品管絃樂曲《時間與河流的回音》(Echoes of Time and the River)是美國二十世紀以來所有管絃樂作品中最傑出的。

1.2 作曲基本信念

在他的創作歷程中，自一九六二年起，克倫姆平均一年約創作一首作品，他每創作一首作品，從架構到任何細節都必須達到他認為完美的地步才算是完成，也才能出版，因此他的出版作品並不多。在創作方式方面，克倫姆自己表示，他創作時需要很長的時間去構想每一個小節的樂思，因此寫作一個樂曲可能需要許多個月，對他來說尋找音樂中的音色表現是最容易的，但決定樂曲的曲式卻需要很多時間去思考¹。他特別強調在創作時他常常把自己當作是聽眾，而作曲創作是為了滿足自己及釋放內心深處中所存在的壓力，他認為他必須先說服自己後才有機會說服別人。在克倫姆的音樂生涯中，他曾經學習了鋼琴、豎笛、管風琴、中提琴、五弦琴和各種打擊樂器，而且也經常指揮演出自己的作品。這些實際的演奏經驗，讓克倫姆更瞭解樂器的性能，並增加許多演奏不同形式曲目的經驗，這些都幫助克倫姆提升其作曲技巧並建立自己對於作曲上的信念。克倫姆自己也認為這些經驗對於他深入瞭解音樂內涵有極大的幫助，更影響他的創作²。

克倫姆處於政治上和風格上較自由的環境之中，他的時代也屬於正在尋找對於音樂上之獨立、大變革之答案的時期。克倫姆的音樂中表達出新浪漫主義(neo-Romantic)的特質，存在於這機械論、唯物主義的時代似乎有些過時，很多同時期的作曲家正著迷於運用電子的方式探索各種音響之可能性，甚至很多人更承認他們並不在乎音樂中所要表達的究竟是什麼。但克倫姆卻默默的進行著另一項理念的堅持，克倫姆認為音樂主要的目的為實現個人的想法與感知，他描述音樂為生命中一種卓越的直覺訊息的交流，並認為音樂在於機械層面是可分析的，但最重要的因素還是心靈的刺激、推動力、轉折與其抽象的暗示³。

¹ 李美文著，《從演奏法觀點探討喬治克倫姆六首鋼琴獨奏曲》，台北，華泰文化事業公司，民國 89 年，第 34 頁。

² 李美文著，《從演奏法觀點探討喬治克倫姆六首鋼琴獨奏曲》，第 30 頁。

³ Gillspie, Don C. *George Crumb: Profile of a Composer*, (New York: C. F. Peters Corporation, 1986), p.5.

克倫姆擅長在傳統樂器上使用特殊演奏技法或採用非西方樂器製造新穎獨特的音響，但他的音樂不只包含了精緻強烈的創新音響，也重視音樂中所表達詩意、視覺藝術和戲劇性等因素。克倫姆的作品不只包含了對於音樂中符號和聲音的表現，也包含了精神層面的探索，他追求深遂的理性，同時也表現特定的思想和情感，既有抽象性的一面又有標題性音樂的特點。克倫姆邀請聆聽者分享他音樂中的想像力，透過他對於表演者精細的指示、精巧的標題的設立、以及大量的設計過的音符的呈現，在很多作品中，他使用如華格納之總體藝術(Gesamtkunstwerk)的方法，但以較小的規模來呈現。克倫姆支配美學上各方面的體驗，如視覺、聽覺、知識及哲學層面，他不平凡且令人注目的音響圍繞著聽者，其幻想性刺激著聽者的想像力，並帶來深遠的意義與希望。Suzanne Mac Lean 表示，許多卓越的見解、觀察滲透在克倫姆的音樂中，他對於這世界的體認成為了樂曲結構中自然的一部分。克倫姆的音樂觸動聆聽者深層的情感，並讓這表面看起來上已被遺棄很久的嚴肅音樂(serious music)再次被成功的傳達出來⁴。

克倫姆的部分作品不但在樂譜中利用視覺指示音樂內涵，同時在表演時也巧妙處理音樂演出的視覺和表情動作，他將音樂表情、曲式設計與樂譜的視覺感受結合。如鋼琴曲《大宇宙》中包含一些具有象徵意義的圖形譜，也包括直立的樂譜和圓形的樂譜等。克倫姆嘗試幫助演奏者連貫樂譜、視覺與聽覺之間的關係，他說：「如果你看著一張樂譜，從它具有吸引力的寫作外觀，你不只會看到它，同時也會想到他與音樂的關係，從而得到聽覺的印象。⁵」

---

⁴ Gillspie, *George Crumb: Profile of a Composer*, p.20-25.

⁵ 李美文著，《從演奏法觀點探討喬治克倫姆六首鋼琴獨奏曲》，第 231 頁。

在二十世紀與二十一世紀交替的年代，克倫姆所代表的音樂是一種新的折衷主義。如奇柏格所述，這樣的音樂所表達的內涵包括各種不同文化的融合，更加精緻化，使聽眾與作曲家之間建立更好的交流⁶。克倫姆成功的創造出新的語法，不以譁眾取寵的態度取得聽眾正面的反應，而以豐富近乎無瑕的音樂色彩，和適合的音樂語言表達他的音樂思想，同時更融合創新且特殊的音樂語法和音響，來作為與聽眾交流的最佳工具。

---

⁶李美文著，《從演奏法觀點探討喬治克倫姆六首鋼琴獨奏曲》，第24~25頁。