

让中国音乐登上世界舞台

七十二岁作曲家赵季平专访

昨晚在大剧院举行的第33届上海之春国际音乐节“赵季平作品音乐会”上,呈现女高音歌唱家张宁佳演绎的《古诗词歌曲三首》,以及男中音歌唱家廖昌永与乐队合作的《将进酒》,这是著名作曲家赵季平近年来力求开拓的作曲新方向——把唐诗、宋词谱上曲,在全国有声乐系的高校里推广:“至少能让学生背出这些唐诗宋词,会唱之前上网查到底唱的是什么意思……”

音乐会前,赵季平在上音排练厅接受本报专访。

别看这位72岁的作曲家,曾经写出《红高粱》《大宅门》《水浒》《霸王别姬》等深入人心的影视作品,但是去年刚卸任西安音乐学院院长一职的他也是音乐教育家。早在2013年十一届人大召开时,他就呼吁要给学音乐的学生普及中国传统文化;给学理科的学生普及中国民族音乐。“我们得到庚子赔款之后,送出去30位留洋的学生,包括詹天佑等。可是,他们的日记里可曾记录过听了哪场音乐会?”然而,科学家爱因斯坦却是小提琴高手,美国的一位前国务卿能以钢琴为大提琴家马友友伴奏……

他对当今中国音乐如何登上国际舞台也颇为担忧——我们的音乐家更多地学习了西方技法,而缺乏本民族文化积淀。他在访美时,马友友派给他一位助手。这位来自香港的作曲系博士在与赵季平熟络了之后袒露心声:“我现在写不出东西,好不容易创作了一部作品,事后仔细看看,都不知道里面哪一段是我写的……”

艺术家的作品就是他生活阅历的总和。这位香港作曲博士的问题就是找不到自己的文化归属,因而确立不了个人风格,自然“不知道里面哪一段是我写的”。赵季平既能在中西方音乐之间游刃有余地互相转化,又能赢得学术界和老百姓的双重赞赏。这在中国作曲家中,还真不多见。

首先,他得益于扎根大地。虽然他在西安音乐学院学习了西方作曲技法,但是他被分配到了陕西一家戏曲院团,一待就

是21年。其间,他担任戏曲乐队的指挥,熟悉了秦腔、碗碗腔、迷糊戏等,最终还能设计唱腔……而他本人酷爱京剧和豫剧。他父亲与尚小云是好友,他本人与尚长荣是发小,时至今日看到尚长荣还直呼:“长荣哥!”“我骨子里对中国民间音乐有着执着的爱!”当年导演郭宝昌找他为电视剧《大宅门》配乐时特地关照:“这可是京剧风格啊!”当赵季平一亮出作品,《大宅门》的演员们一听,都激动了,争相与他成为好友:“因为如果把这部电视剧的声音都关了,只看画面,会觉得表演过了。可是,一配上京剧风格的音乐,所有的情绪表达,就全对了!”

其次,他擅长西方作曲技法。自1978年起,他又去中央音乐学院深造,“可以用和声、复调等西方作曲的方式,融入民间音乐元素。”还是以《大宅门》的音乐为例:“这部电视剧的配乐,与京剧有着千丝万缕的关系,旋律的发展是与板头的核心音程变化契合的。”其中,“板头”是中国民间音乐对“唱奏速度”的俗称。“音程”则出自西方音乐理念,大意指“两个音在音高上的距离”。

再者,他强调“中国民间音乐元素”与“西方作曲技法”之间的契合,要有内在逻辑,最好还能让它们发生“化学反应”。这其中的奥秘,“更多靠的是悟性。”能最终做到学术界和老百姓都喜欢,就是“要有技术含量,还要有丰厚的中国民族音乐语汇的积淀,让听众能感受到,这是经过再创造后自然流露出来的。”简言之,就是“让专家觉得其中有技法可供研究”,让听众觉得“旋律好听”。他觉得:“作为作曲家,总得有听众吧!”

赵季平的听众遍及全球。2012年,德国柏林爱乐举行森林音乐会,邀请赵季平去上演了一台作品音乐会。迄今为止,唯一一位受邀演出的中国作曲家就是赵季平。他从苏州评弹里抽离出来的元素,成为《第二琵琶协奏曲》的主旋律,2013年10月被悉尼交响乐团首演。他本人没有前往,但是听了实况录音:“老外竟然也抓住了这首曲子的精髓,演奏得很到位。”汤沐海在指挥卢森堡交响乐团音乐会时,下半场也演奏了赵季平的作品,“可听性强、调性变化也大。”去年9月3日,纪念世界反法西斯战争胜利70周年之际,俄罗斯圣彼得堡交响乐团把赵季平的民乐协奏曲“移植”,改编成西方交响乐,在当地上演获得巨大成功……他并不满足于于此:“中国音乐要站上世界舞台,必须以严谨的态度进行多元化探索。谭盾也是一位把中国音乐引向世界舞台的闯将。我们要在复兴传统文化教育的同时,以团队式姿态向世界舞台迈进……”

首席记者 朱光

“描绘”英国音乐300年

MINI音乐节布里顿小交响乐团 上演三台“巴洛克遇上英格兰”

第33届“上海之春”节中节“2016MINI音乐节”昨晚在上海音乐厅开幕,驻节乐团英国布里顿小交响乐团(见上图)连着3晚上演三台主题为“巴洛克遇上英格兰”的音乐会,“描绘”出英国音乐300年。

若把眼光聚焦在古典音乐鼎盛时期,英格兰并不是最为突出的国家,但是最近300年的英国古典音乐,却呈现出承接巴洛克时期的辉煌,并发展出现当代音乐的特质的局面。来自英国的布里顿小交响乐团,虽然成立于1992年,但是其曲目选择可以跨越300年且大胆聪慧。他们以技巧高超的演奏著名,还选择与全球各领域一流客座艺术家合作,因而风格多样又充满能量。

“重塑”羽管键琴

此次与布里顿小交响乐团合作的艺术家是伊朗羽管键琴家马汉·埃斯发哈尼。他几乎“重塑”了羽管键琴这门古老的乐器。他打破了这门乐器只能当配角的“命运”,以精湛的技巧演奏出丰富的情感。他以羽管键琴独奏了巴赫《勃兰登堡协奏曲》第3号、《D小调键盘协奏曲》作品BWV 1052等。

曲目内地上演

三天节目单中的大部分曲目,都是第一次在内地上演。从早期的普赛尔和亨德尔,巴赫

与科莱里,到20世纪初英伦音乐复兴大潮中的领军人物沃恩·威廉姆斯,象征着英国音乐走向高峰的布里顿与蒂皮特,以及英国当代作曲家霍·沃特金斯等等。其中,还将以莎士比亚及其剧作为主题上演一台专场演出。普塞尔的《仙后》组曲、布里顿的《光亮》、沃尔顿的《亨利五世》两首选曲,都是用音符来诠释莎翁的《仲夏夜之梦》等代表剧目。

免费普及讲座

除了三天的音乐会,还有普及讲座《从普赛尔到布里顿》《音乐中的莎士比亚》和羽管键琴工作坊等活动,邀请到剑桥大学三一学院英国文学研究总监艾德里安·普尔教授、布林顿小交响乐团首席执行官大卫·布彻以及上音音乐学系副主任王丹丹教授等对话,免费向听众开放。

确立音乐主题

MINI音乐节是上海音乐厅自2013年起推出的室内音乐节。与沪上其他古典音乐节不同,从创办开始,MINI音乐节就确立了“主题性”的办节特点,每年选定一个音乐主题,与国外顶尖艺术机构合作,结合演出、讲座等多元形式,在短短几天的时间内,为申城乐迷系统性地梳理特定主题下的音乐概貌、风格和作品特点。这也是上海剧场行业首个兼顾学术和艺术的音乐节。

首席记者 朱光

蔡依林强势返场上海

“百变天后”蔡依林将于本月21日携“2016蔡依林PLAY上海演唱会”返场上海奔驰文化中心。此次上海安可场较“PLAY”巡演相比,整体概念虽然相同,但舞台和环节设计都有了全新升级。蔡依林不仅将演绎《日不落》《舞娘》《特务J》《看我72变》等经典曲目,还将安排一系列特别环节奉献给上海的歌迷。原来的四面台舞台也将变为三面台,打造“巨幕版”歌剧院式效果。

此次蔡依林过足戏瘾,为了返场演唱会拍摄了五段串场VCR,将在演唱会不同的环节播出,起到承上启下的作用。片中蔡依林时而扮演美艳的吉普赛女人,时而演绎高冷的女杀手,更会变身成武侠电影中的仗义侠女,穿梭在茂密竹林间大展飞天遁地的轻功绝技。据介绍,短短3分钟的画面蔡依林却为此吊了12个小时的钢丝,收工后发现全身都是大大小小的淤青。面对长时间全身勒满钢丝的“酷刑”蔡依林却是一点也不喊苦,并表示希望大家能够喜欢自己演绎的“电影角色”。

蔡依林坦言,准备演唱会的过程虽然辛苦,但看到银幕上美美的自己也会感到一切都很值得。

本报记者 王剑虹

“松花江上的枪声”打响

本报讯(记者 俞亮鑫)由徐洪浩、周扬、牛宝军、程思寒、曹磊等主演的传奇抗战剧《绝地枪王之松花江上的枪声》,日前在新闻综合频道开播。该剧以1944年东北抗日战争最艰苦的时期为背景,讲述了“枪王”那五常从个人英雄到共产党员的人生转变,展现出东北儿女抗战的英雄气概和爱国情怀。