

90后钢琴神童龚天鹏『改行』音乐创作

弹琴『小跳板』作曲『大目标』

今天是五四青年节,本报聚焦 90 后青年龚天鹏。
表面老成,内心炸裂,听到音乐,沉醉不归——这就是有着“东方莫扎特”之称的 90 后作曲龚天鹏予人的第一印象。天才钢琴少年 3 年前毅然决然地抛弃一切,回到中国,人生轨迹从上海爱乐乐团驻团作曲的位置上重启。

本月 6 日晚,第 34 届上海之春国际音乐节上,这位从美国茱莉亚音乐学院学成归来的“钢琴家”、曾被欧美古典乐界欢呼为“第二个郎朗”的年轻人,不会上台弹奏钢琴,只可能登台谢幕——作为作曲家。

美国成长12年

这个南京男孩 1 岁可精准哼唱听过的所有歌曲,2 岁可以辨认和弦,5 岁开始学钢琴,6 岁就获得全省比赛特等奖,8 岁开个人独奏音乐会,9 岁以第一名成绩考取上音附小。在上音附小弹钢琴才 1 年,他以 10 岁之“低龄”考取了美国茱莉亚音乐学院。2006 年时年仅 13 岁的他,就在茱莉亚学院百年校庆现场直播音乐会上压轴,与小提琴大师帕尔曼、歌剧巨星芮妮·弗莱明、奥斯卡影帝凯文·克莱恩以及好莱坞音乐作曲名家约翰·威廉姆斯同台。第二年,他就被拥有郎朗和马友友的全球著名经纪公司 ICM 签约,与之合作的欧美名团包括英国皇家爱乐乐团、美国国家交响乐团、旧金山交响乐团、匈牙利布达佩斯节日乐团……但是就在他功成名就、在美国生活成长了 12 年之际,“脑海里就是有一个声音,让我投身创作!”

演奏是小跳板

回想起当初内心的呼唤,这位戴着眼镜,穿着接近办公室白领的大男生,略微有些口吃,“当时走到‘郎朗第二’这个位置的时候,就几乎倾家荡产了。”父母完全不能接受他把“唾手可得”的人生华章归零。他在自己即将举行的“青少年主题作品音乐会”上,想把自己的心声《90 后驻团作曲家献给父母的“万言书”》印刷在节目册上,其中有一句“旁人羡慕嫉妒恨的演奏舞台,只是他内心世界千分之一都占不到的小跳板……演奏欲望已尽,创作欲望烧得通红。”他觉得,真相是自己演奏的最终目的,是把自己引向作曲家或者指挥家的“预演”,当时年幼“思想上不成熟,没办法用作品说话,所以最现实、最方便、最快获得关

注的展现方式就是技艺精湛地演奏乐器,但没有办法向任何人表达自己的思想。”

作曲盈利路窄

最实际的问题就是,演奏家很容易名利双收,一般作曲家除了跟着乐团“混”或者回高校执教之外,并无清晰的“盈利”道路。而对于出生在南京普通家庭的龚天鹏而言,到上海求学,就是靠家里卖了南京的房子;到美国求学,就是靠家里卖了上海的房子。就连他在茱莉亚学院的恩师钢琴系主任卡普林斯基教授也表示,“钢琴系的赞助多,可以给你全额奖学金,作曲系的赞助少,没办法给你奖学金。”但是,他们依然允诺购买龚天鹏作曲的出版物,以这种方式资助他在作曲系的求学……他不讳言,“当时父亲都要崩溃了。”

倾述青春感受

这些人生原地大转弯的跌宕经历和起伏心绪,都被融入了即将上演的这作曲作品专场,主标题为“麦田里的守望者”。龚天鹏认为,这是一部高中生都知道的、展现青少年叛逆的小说,特别能代表自己青春期感受。音乐会上半场表现的是他对这部小说的阐释,下半场则是他的“读后感”,从这部小说衍生出来的感想。

音符如何表现纠结的情感对撞?原址在装修的爱乐乐团,不得不蜗居在一个招待所的大厅里,排练这些曲目。作曲家龚天鹏坐在房门口的钢琴旁,一边听着乐团演奏,一边在谱子上改改画画(见上图)。音乐响起,他闭目、蹙眉,右手不停地打着节奏,略微随着节奏摇晃身子。熟悉他的乐团成员亲切称呼他为“鹏鹏”,“音乐一响起来,鹏鹏就会成为一个‘小疯子’。”

事实上,他是个相当自律的年轻人。在忙于描绘内心澎湃的情感时,他也喜欢电子游戏:“但是我不打游戏,我只看别人打,要防止自己沉迷……”

首席记者 朱光

看十八线演员怎么“抢戏”

《办公室的故事》今晚上演

“现如今,大多数人对喜剧的理解就是:生活很累,需要放松,于是大部分作品一笑而过。可事实上,真正好的戏剧作品,笑声之余当有思考和回味。”

受邀 2017 上海·静安现代戏剧谷,“黄金搭档”韩童生和冯宪珍联袂主演的舞台剧《办公室的故事》将于今明两晚在美琪大戏院上演。

喜剧,是种修炼

接戏挑剔的韩童生愿意演《办公室的故事》,是冲着两大关键词去的——俄罗斯经典喜剧以及冯宪珍。

“50 后”韩童生是看着俄罗斯喜剧长大的,“今天我们在荧屏、剧场看到的喜剧,和当初我们看的喜剧不太一样。我们那时看的至少是一种形态的喜剧,而如今社会趋于娱乐化,更重喜剧的外壳而缺乏内涵,少了深度思考。”在韩童生看来,《办公室的故事》虽创作于上世纪 70 年代,但放到现在的中国,也依然有现实意义,譬如办公室恋情,譬如女大男小的年龄障碍。

冯宪珍是韩童生加盟《办公室的故事》的另一关键词。李欣笑说,冯宪珍曾这样形容韩童生:“除爱人之外,关系最亲密的异性伙伴。”对此,韩童生亦毫不讳言:“演话剧就是要找彼此间熟悉有默契的对手。我们是一个剧团的演员,就和家人一样,彼此的性格、好恶、审美都了然于胸。这对舞台上的表演很有帮助。”

抢戏,凭基本功

《办公室的故事》是俄罗斯剧本,台词量大且语速极快。这次特邀的俄罗斯导演亚历山大·库金是该剧编剧埃利达尔·梁赞诺夫的学生。面对这样的导演,韩童生也有考试般的紧张:“不能丢人!”表演基本还是在斯坦尼体系中,在韩童生看来:“接受过这样的表演训练是终身受益的。如今的年轻演员都该好好补上一课,不要想着我是小鲜肉,不努力靠颜值就能闯关。千万不要这样,基本功扎实,不管是角色大小,都会被注意。”

影视剧表演和舞台表演不尽相同,但不可否认的是,舞台经验会帮助演员更好地在镜头前表演。“国民老爸”韩童生就是从十八线演员“抢戏”出头的,现场他大方地为小演员支招:“小角色要出大演员,就要淬炼自身表演能力,语言用不上的时候,就用脸部表情、肢体表情,当你演个小角色却比主要演员还精彩,那就是抢戏。”生活中的韩童生,就特别爱看大演员演小角色,“比如《辛德勒名单》,整体的演员实力都很高,带动整部作品的可看性。”在他看来,国内某些电影电视剧,请一线演员唱大戏,然后让四五线配戏,简直是种浪费,两部分的实力都展现不出来。

积累,靠“看热闹”

最棒的表演源于生活。深谙此理的韩童生很注重平时的观察,“爱看热闹”是他积累素材的方式。“我爱旅行,爱看自然景观,更注重人文角度。”韩童生举例:“比如我在街上走,就爱看热闹,哪热闹往哪儿钻,看热闹的过程中就会观察人。有起哄的,我会分析他什么职业,为什么起哄、什么心理。那个人很真诚地据理力争,他可能是什么身份、什么性格,对我塑造角色会有用的,不一定什么时候用到。很多瞬间就是一种积累,你记在心里不一定什么时候就有用。”

自 1978 年入行以来,韩童生在“看热闹”中汲取了很多人物性格,将他们一一刻画在心里,再融于表演中。所以他演的角色,演什么像什么。现场有观众因一口气看了《虎妈猫爸》和《大丈夫》,就认定韩童生必然是个“急性子”,可其实生活里的他很“笃悠悠”,他笑说:“看来我接下去得设法接个‘慢性子’的角色,不然大家以为我生活里有多着急呢!”或许是受了启发,他还很认真地辩解:“虽然我演过‘戴老三’,但我可不吃喝嫖赌。”

本报记者 朱渊

记者手记

让光,聚焦在青年创作者身上

“上海之春”国际音乐节近年来推出了不少青年演奏家,却难得为青年作曲家敞开舞台——确实,作曲家很难在年轻时就获得高度认可,让一众乐队“陪”他登台,完成其个人梦想。

在五四青年节之际,出生于 1992 年的龚天鹏,即将在上海舞台上圆其作曲家的梦想。这是爱乐乐团把光,聚焦在这位青年创作者身上引发的感召。此前,乐团只是委约他作曲,成为他放弃近 20 年演奏生涯后第一个理解他、响应他的音乐家群体。如今,“上海之春”还给予了他举办个人作品专场音乐会的契机,让他把对中西音乐交融的能力幻化为流动的乐章。

朱光

◀ 1 岁的鹏鹏,在钢琴前

▲ 茱莉亚学院图书馆收藏的龚天鹏《第二交响曲》

