

是什么,吸引世界顶级乐团来上海

□ 张艺



对世界顶级乐团来说,什么样的城市才最具吸引力?一定是这座城市在方方面面、角角落落所散发出来的一种艺术氛围。

昨天,乔恩·迪克惊叹于中国孩子的音乐天赋:“有的十几岁就已经用音符在写曲子了……”事实上,上海小孩对音乐的兴趣与感知,与近年来上海文化的氛围以及丰富的公众文化活动不无关系。

近10年来,世界著名乐团来上海的次数,已经创下上海演出史上的新高。以费城交响乐团、维也纳爱乐乐团为代表的名团,更是纷纷与上海的剧场签订长期合作协议。而从今年开始,上海在不断带给观众世界一流水准演出的同时,更注重以世界名团到沪为契机与平台,在上海市民尤其青少年当中,推广古典音乐、普及音乐教育。比如昨天,由上交做媒,让纽约爱乐走进了上海的校园、走进了学生的生活。比纽约爱乐乐团更早爱上上海的,还有

费城交响乐团、维也纳爱乐乐团,他们与上海东方艺术中心签订了战略合作协议。

小作曲家工作坊是着眼未来,着眼在上海的青少年中普及古典音乐。不仅在中国乃至全世界,都面临同样的问题:古典音乐,被称之为“中老年的专爱”。但在上海,古典音乐,已不仅仅只是老龄化的艺术。很多年轻人,正成为古典乐的“发烧友”。上海音乐厅,每周会有5天举行“音乐午茶”,座无虚席。乐迷中有银发老人,也有刚学会走路的小孩。

更多不限门槛的音乐欣赏,音乐授课,让音乐与申城更亲近;成熟的艺术运作环境,让顶尖乐团和上海剧院更亲近。这些细流,汇聚成上海海纳百川的文化长河,渗透到这座城市的每一个角落。

究竟是什么吸引了世界顶级乐团争先到上海,甚至走进市民生活,走进上海校园?我想,那是因为一座城市由内而外散发出来的一种文化气质;艺术氛围的美好,市民观众的懂得,以及还有那么多正在长成的小艺术爱好者……而这,恰恰是一座国际都市的魅力所在。

■ 乔恩·迪克在课堂上为小作曲家辅导
记者 郭新洋 摄

文体社会

夏日的午后,大雨瓢泼。一条长而狭窄的走廊里,飘过一阵悦耳的钢琴声,给人带来一阵干爽的凉意。昨日,记者来到位于复兴中路的上海位育初级中学,和6位十多岁的上海孩子一起,参加了一节别开生面的音乐课。

音乐课的老师是前纽约爱乐乐团低音提琴演奏家、“小作曲家工作坊”创始人乔恩·迪克。从7月2日开始,他就和海选出来的6名“小作曲家”呆在一起,做游戏、画画、玩乐器、聊人生,帮助和鼓励他们写出自己的音乐作品。最终,这些乐曲将由中美两国的音乐家上演于上海夏季音乐节(MISA)的舞台。

缘起 孩子的创造力

20年前,当乔恩·迪克还在纽爱的时候,他就意识到,孩子是非常具有创造力的。“你看,很多二十世纪大艺术家,例如毕加索等等,他们的作品都和孩子画的东西很像。”迪克说,“我当时就想,我们为孩子创作歌曲,但我们很少听孩子们自己写的音乐。”“我希望交响乐能反映出一些孩子们想的、感受的东西,我们(成年人)来帮助他们记录,但不干涉他们的创作,更不会修改任何结果,除非他们写的音符超出了乐器范畴。”

于是,迪克创造了这个“小作曲家工作坊”,加入工作坊的孩子只需要唱歌、玩耍、打出一些有趣的节奏,就可以在老

师的帮助下创作自己的乐曲。今年,是工作坊第一次来到上海,寻找、挖掘那些有创作天赋和潜力的青少年,给予他们学习和展示的机会。

特别 老师变成助手

上海音乐学院指挥、钢琴双专业老师朱林蕾,这次协助迪克参与工作坊的教学。迪克让孩子把自己想写的曲子画下来,用别的艺术样式来激发创作灵感,和中国传统音乐教育非常不同。“工作坊一切以孩子为主,我们会接纳他们对音乐的各种想法,因为这些都很有宝贵。”

工作坊的课程之一,就是利用房间里一切可以发声音的东西,例如椅子、谱架或者自己的嘴巴,给孩子们定一个主题,比如暴雨或者丛林。十分钟排练时间后,让他们用这些有效材料来展示音乐。钢琴家孙畅认为,这其实是音乐创造最初的样子。“乐器是一种材料,表达才是最主要的,这种教学方式很少见,也极富创造力。”

目的 就要不被束缚

工作坊至今已经去过12个国家,帮助数千名孩子完成作曲。

问迪克哪个国家的孩子给你留下的印象最深刻?“中国孩子,有些只有十几岁,却已经会用音符写曲子了。”迪克说,他在为孩子们的专业知识感到惊讶,但同时建议不要破坏孩子表达的自由和完整性,并保持来自心灵的音乐创作。”

本报记者 张艺

停办9年今又来

上海国际芭蕾舞比赛8月重启

本报讯 (记者 张艺)停办9年的上海国际芭蕾舞比赛即将于今年8月恢复举办。昨日,第五届上海国际芭蕾舞比赛主办方在上海大剧院举行了发布会。本届赛事由上海市人民政府主办,上海国际舞蹈中心发展基金会、上海市舞蹈家协会、上海大剧院艺术中心共同承办,并将于8月3日晚在上海大剧院启幕。

本届上海国际芭蕾舞比赛有近百名选手报名参赛,分别来自中国、美国、俄罗斯、德国、意大利、土耳其、日本、韩国等16个国家。其中少年组选手占42%,成年组选手占58%。经过初赛评定,有78名选手得以进入复赛,其中,国外选手41人,国内选手37人,这也是在中国举行的芭蕾舞全国赛事中,国外选手人数首次超过国内选手。这些选手中,不乏已在国际舞蹈大赛中脱颖而出的佼佼者,包括获得2016洛桑国际芭蕾舞比赛金奖的中国选手于航,获得2015世界芭蕾舞艺术大奖赛专业组第一名的日本选手TAKARA FUKUSHIMA,获得2014南非国际芭蕾舞比赛少年组金奖的中国选手许靖昆、获得银奖的古巴选手Javier Monier等。

本届大赛邀请到8名评委,评

委会主席是来自德国慕尼黑芭蕾舞团的团长伊万·里斯卡,其余评委还包括国家大剧院舞蹈总监赵汝衡,上海芭蕾舞团团长、上海市舞蹈家协会主席辛丽丽,维也纳国家芭蕾舞团艺术总监马努尔·莱格里斯,前莫斯科大剧院首席演员安迪斯·列帕,法国巴黎歌剧院明星演员伊莎贝尔·格林,韩国国立艺术大学舞蹈学院创院院长Hae Shik Kim,以及南非国际芭蕾舞比赛CEO德克·巴顿豪斯特。

据辛丽丽介绍,本届比赛分为6个部分,除了开幕、闭幕演出和比赛本身之外,还有8月5日举行的国际芭蕾发展论坛,芭蕾大师进校园和芭蕾夏令营等活动。8月3、4日晚的“吻之回忆——世界芭蕾明星炫舞之夜”,将拉开本届芭蕾大赛的帷幕,届时,来自德、法、奥、俄等6个国家的14位芭蕾明星将登台献演。比赛赛程共6天,分别由5日、6日的复赛,7日、8日半决赛和9日、10日的决赛组成。8月11日,由世界芭蕾明星和获奖选手共同加盟的颁奖演出将为整个赛事画上句号。

据介绍,上海国际芭蕾舞比赛今后将每两年举办一次,下一届比赛将移师上海国际舞蹈中心。

东方韵味 西式语汇

黄阿忠上海个展在刘海粟美术馆开幕

本报讯 (记者 乐梦融)昨天,画家黄阿忠在刘海粟美术馆拉开“东韵·西语”上海个展的帷幕,黄阿忠将该展视为在中国美术馆举办同名个展的一年后,回到家门口举办的汇报展出。

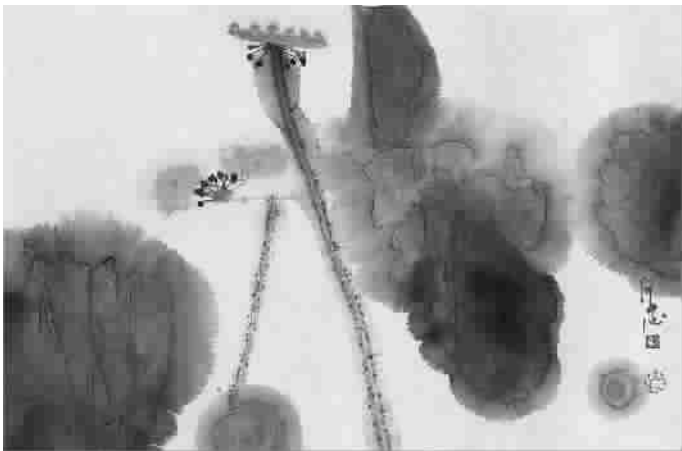
展览展出作品79件,包含不同题材、不同画种的作品,包括油画、水墨以及纸上油画。除了往年的作品,还有他在中国美术馆展览之后的新作,还体现了其一年多来在各地游历和画室修炼后,对绘画产生的新思考——东方韵味阐释和西式语汇表达,是他不断探求的艺术风格。

这些艺术创作的总体特征,可以用“东韵西语”加以概括。所谓西语,就是他对西方现代绘画的造型、空间、色调与结构等这些绘画性要素的深刻洞明。他的油画与水墨最引人入胜的往往不是具象描绘,而

是对那些隐藏在物象背后的神秘结构与调性关系的揭示;所谓东韵,就是他并不是止于结构分析与调性变奏,而是以意象统领这些分析性的现代视觉图式,并以此营造意境、显现诗性、写意精神。意象结构正是穿越黄阿忠中西绘画并形成其东韵西语艺术个性的灵魂。

黄阿忠善于从内心出发,描绘他看到的情景、物件,这种炽热的感情被他融入在作品的笔触间、画面中,从而使他成为运用意象再造意境的叙述者,而非复刻客观世界,显示出东方文化中海不择水,兼容并蓄的特质和黄阿忠善于融汇贯通的个人智慧。

展览由上海市文学艺术家联合会、上海市美术家协会、上海大学、刘海粟美术馆、新民晚报社等主办,展期持续至7月15日。



■ 黄阿忠作品

孩子该保持来自心灵的创作

『小作曲家工作坊』创始人乔恩·迪克首次来沪开课