

“我秉承了母亲做事执着的态度”

——访 76 岁著名小提琴演奏家俞丽拿

文体人物

走进上音教学楼 808 室,首先看到的是一块大黑板,上书“弓尖”“开弓”“发音”“幅度”“帅”等词语,俞丽拿指了指自己的喉咙,又指了指黑板,轻声对记者说:“这两天喉咙不好,学生上课有什么问题,就直接指这些词……”第 33 届“上海之春”开幕式上,她的爱徒、19 岁的陈家怡演绎了俞丽拿的成名作——小提琴协奏曲《梁祝》,获得了赞誉。俞丽拿 1959 年在“上海之春”首演该曲目时只有 18 岁。时隔 57 年,当《梁祝》的旋律响起时,依然拨动着每一个人的心弦。

■ 小提琴演奏家俞丽拿

■ 俞丽拿在家中指导学生

本报记者 郭新洋 摄

始终谨言慎行

那天,只有俞丽拿拿出了陈家怡的紧张。当晚 12 时,她就在微信上给学生分析了 10 分钟,总体上肯定了陈家怡的台风:“她的最大优点就是‘有舞台感’,与乐队合作的时候掌控得好。”但俞丽拿并不主张透露自己对学生演奏的具体评价:“我的学生就是从国际上得了奖回来,我跟他(她)说的第一句话也是‘要夹紧尾巴做人!’”她的学生黄蒙拉先前也举行了个人音乐会。他得奖,都是在拜俞丽拿为师期间。俞丽拿对黄蒙拉也不轻易分析,只是说:“毕竟他 36 岁了,无论在技法上还是对人生的认识上,肯定更成熟。”

76 岁的俞丽拿,始终谨言慎行、努力认真。眼下,她依然每周在上音上课 3 至 5 天。她的办公室里有一个小冰箱和一个微波炉:“我来上班就带上好几天的饭盒……”好几“天”?她指向办公室另一头的角落,那里有一张单人床,铺着藏青色的床单。原来,一旦来上班,她就住校了,这几天就住在办公室里。她说:“平常我可以住学校招待所,但这两天办节,招待所住满了。”上音食堂历来以价廉物美“享誉”高校界,可俞丽拿依然带饭:“因为没时间,学生不间断的。”如此生活规律,已持续 30 多年。

生活规律的唯一改变,是俞丽拿自己开车来上班——在无奈的现实面前,这似乎是她“唯一”的选择。俞丽拿的膝关节不太好,不能提重物。十几年前,她在闵行买了房子。“我 59 岁时去学开车,是想至少能有一个选择权。”60 岁时,她买了车。自此,她驾车穿梭于颀桥、上音、剧场之间,从来没有违过一次章。

对于从小学乐器的人而言,开车所需要

的协调性简直是小菜一碟:“拉小提琴的人要敏感到手指的指尖。”因而,对于不少人赞叹她“这把年纪还能开车”有些不以为然。

张口能唱越剧

俞丽拿自小生活在一个知识分子大家庭里。她的祖父母有 12 个孩子,她有一位婶婶是弹钢琴的。当年,她陪着表姐去考上音附中,结果她被录取了。入学之后,“手指粗的拉大提琴,手指细的拉小提琴,手掌宽的弹钢琴。最后,专业好的就留校。”但在 5 年本科学习生涯里,她只有 2 年在学习专业。在下乡过程中,她呆过牛棚住过猪圈,“接了地气”。其实,当年俞丽拿的老师给予她的,要比她现在给予陈家怡等学生的,少得多。

“久别重逢梁山伯,倒叫我又欢喜又悲伤……”俞丽拿如今依然可以张口就唱越剧《梁祝·楼台会》。当年巧遇越剧名家袁雪芬时,她就笑眯眯地对俞丽拿说:“你们用的完全是我的唱腔嘛……”俞丽拿坦言,“当时学校里并没有老师教我们应该怎样。我们上音的一群年轻学生,完全是怀着为国家做点什么事的心情去创作、排演《梁祝》的。”他们最初的出发点很朴素——就是要让老百姓能够熟悉西洋音乐、喜欢上小提琴。所以,他们一起去学越剧、学戏曲,还从二胡的拉法中汲取养分……如今,《梁祝》乐谱上的那些标记,也有俞丽拿的付出。

“很多人误以为只要是中国人就拉得好《梁祝》,其实未必。”只求拉对中国曲目的音符,还不够。以小提琴协奏曲《梁祝·抗婚》为例,处理方式就像戏曲中的“紧拉慢唱”——这里的“唱”就好比小提琴独奏;“拉”就好比管弦乐队的演奏。也就是说,站在台前的小提琴手速度慢,他(她)身后的管弦乐队速度

要快。在快慢之间形成的张力,更能够表达音乐主题和情感。而这种不同步的节奏,在西方注重和谐交响乐演出中,是不可能有的,因而也很难被西方乐手理解。

听说上海艾萨克·斯特恩国际小提琴大赛从复赛起便将《梁祝》作为规定曲目,并要求选手拉得“对味”,俞丽拿并不惊讶。《梁祝》也是青岛国际小提琴大赛决赛的规定曲目,2 年前,俞丽拿也是该大赛的评委。比赛结束时,所有外国选手被集中在一起,听俞丽拿解读应该如何演绎,“其中有滑音,拉的时候应该往上快,往下慢。但是外国选手处理反了。”他们听完《梁祝》最为权威的演绎者”的分析,豁然开朗,“如果能在比赛之前知道就更好了!”

俞丽拿当过 30 多个国际大赛的评委:“如果我们拉巴赫、莫扎特的感觉不对,外国人是不会原谅我们的。风格不对,第一轮就会被刷下来。”而中国人的性格相对宽容,喜欢讲人情。她觉得,“我真正开始拉小提琴是从 70 年代末起。”1976 年,她 36 岁时成为上音教师,开始在专业上快马加鞭,“我当老师后学到了更多。”

一向尽忠职守

俞丽拿的母亲是中学班主任,生活的关键词就是“学校”“学生”“家访”“家长”。秉承母亲认真执着的态度,俞丽拿的生活几乎是母亲的翻版。1960 年,她加入一个四重奏小乐队参加了德国舒曼弦乐四重奏比赛,获得第四名。当时的领队说了一句:“你们别回去后就解散了,否则中国的弦乐就没了。”就为了这么一句话,他们坚持了几十年。虽然第二提琴、大提琴等其他位置换了两三个人,但俞丽拿始终坚持尽忠职守。直至最后一个

记者手记

俞丽拿的“窍门”

俞丽拿是一位高感性和高理性兼具的艺术家。她可以打开手机,把她与学生的微信对话一句一句放给我听,也会在适当的时候“注解”道:“不要讲我说她好。”

在对陈家怡 10 分钟的评价里,说了好,也说了不好。俞丽拿作为老师的“窍门”是,不能让学生“心里有底”。俞丽拿去看陈家怡的演出,事先并没告诉学生,不过,陈家怡还是从后台排演安排表中得知了老师会来。事实上,陈家怡跟着俞丽拿一个音符、一个音符地学习《梁祝》,也就 5 个星期。

俞丽拿对自己的人生看似“并无追求”:“我服从分配。”分配去拉小提琴就去拉小提琴;分配去教书就去教书;分配去上台就上台。但是,她内心一直暗暗憋着一股向上的力量——既服从安排,又成就最好的自己。 朱光

大提琴手去了美国,弦乐在中国也兴旺了,这个四重奏才淡出舞台。

能与俞丽拿面对面地专访,是因为恰好她的学生去春游——一年也就这么一天。76 岁的俞丽拿说:“我很忙,我也一直在学,还没学完。” 首席记者 朱光

“艺术北京”展欧洲古典大师作品 “迷思”让观众着迷

本报北京今日电(驻京记者 鲁明)以叙事线索为主线,时间横跨文艺复兴初期至 19 世纪末期数百年历史,主题分别来自宗教、历史、寓言和艺术史。日前,2016“艺术北京”博览会在全国农业展览馆举行,以“迷思”为主题的欧洲古典大师艺术作品展成为一大亮点,吸引了大量观众。

“迷思”既代表一种展示方法,也代表着一种观看经验。”策划本次特展的无界艺术总监、艺术史学者杨好介绍说。此次展出的 23 件作品系首次在中国观众面前亮相。阿尔布雷希特·丢勒的木版版画《第七封印》,在文艺复兴早期将戏剧性的时刻融入版画创作之中;小大卫·尼尔斯的木板油画

《预言者》风格独特,展现的是有日常生活意味的人间寓言;欧仁·德拉克洛瓦的纸上铅笔素描《希俄岛大屠杀草稿》表现了画家内心的热切。

据了解,本届“艺术北京”吸引了来自世界各地的 160 余家画廊和艺术机构参展,展出面积超过 25000 平方米,分为当代馆、经典

馆、设计馆和公共艺术四个部分。当代馆以“发现亚洲”为主题,展出多位亚洲新兴艺术家的作品;经典馆展出 16 世纪文艺复兴时期至 20 世纪的艺术品;设计馆推出特别策划项目及设计作品;公共艺术区则延续“理想城市艺术介入”的主旨,以“艺术为明天”为主题,关注艺术公共化的趋势。

本报讯(记者 乐梦融)为弘扬中华优秀传统文化,全面展示当代沪上书画家的时代风貌和艺术成果,由上海现代水墨书画院举办的“2016·水墨韵——上海现代水墨书画院作品展”,5 月 10 日至 15 日在浦东陆家嘴地区的吴昌硕纪念馆举行。

展览集中了上海现代水墨书画院画师近百件近期创作的书画力作,其中既有资深名家的佳作,也有中青年实力派书画家的作品。

现代水墨书画将展新作