

马上评

莫困于“套路”

“笙”这一中国乐器有4000岁了,古老至此,“笙”依然是种未完全定型的乐器。张梦说,笙什么都能吹,因不定型才变化无穷,“不困于套路”才有无限可能。

当然,在我们博大精深的传统文化中,好像“笙”这样尚处于开放状态的乐器不很多,但即便已经拥有“很深套路”、成熟精致的传统艺术,也未必就没有创新探索的空

间。同样是“降龙十八掌”,不同的人变化出不同的打法,发挥不同程度的杀伤力。不怕“套路”深,怕的是深陷“套路”不自拔。

传统文化是文明演化而汇集成的一种反映民族特质和风貌的民族文化,“传统”二字凝结的是漫长岁月中的人们对艺术创造的结晶,不该成为禁锢文化发展的壁垒。 朱渊

让传统文化活起来

那比“滥竽充数”中的竽略小一号的古乐器“笙”,若融入室内乐、打击乐、多媒体,能“变奏”成什么样?评弹闲散的调子和同样自由的爵士乐能“碰撞”出火花吗?昆曲若用钢琴伴奏,会不会更洋气?

传统戏曲、曲艺和民乐,在艺术家的手里到底能翻出多少新花样?上海音乐厅提出的“乐无穷”第二季将于3月拉开帷幕,再次将把目光聚焦于传统民族音乐,探索其无限可能。

不识“笙”面

若不是吹“笙”的吴彤在本届格莱美拿了提名奖,估计“笙”在大多数年轻人脑海中,也不过是课本上“滥竽充数”插图里,摇头晃脑的古人拿着的奇怪乐器。

足足有4000岁的笙,是世界上最早使用自由簧的乐器,在《诗经·小雅·鹿鸣》中就有“我有嘉宾,鼓瑟吹笙”的字句。然而,当初凡吹必300人的声势浩大的盛况,绵延至今,竟遭遇许多年轻人“见面不相识”的尴尬。

自小学习吹“笙”的张梦玩笑说:“带着‘笙’出国演出,每过安检必被盘问,可能长得有点像‘杀伤性武器’,安保人员总是将信将疑地让我表演一段才得以过关。”作为中国最古老乐器,莫说外国人,就是本国年轻人也有许多不识“笙”面,让人唏嘘。

然而,自小有反骨的张梦,偏不信邪。学过竹笛、长号这两种在中西乐器中都算“出路尚可”乐器,却最终投入“笙”的怀抱,张梦坦言是看到了“笙”的无限可能。“你们别看这是4000年前就有的乐器,他的多面性不可估量,什么都能吹。我每次过海关,都拿它吹布鲁斯(蓝调)。”

作为“乐无穷”第二季的头场演出,张梦为自己的音乐会取了个很好听的名字——《绘笙汇瑟》。音乐会中除了传统“笙乐”外,还将呈现这一古老乐器同电子乐、多媒体、打击乐、混合室内乐等跨界融合的能力。

精于演奏亦擅长创作的张梦,脑子里有无数新奇实验,都将在音乐会中得以实现。音乐会曲目中最特别当属原创的《水下幻听》,张梦会戴着潜水镜,在多媒体影像配合下,展现人在水中

听到的各种奇特声音。

评弹撞爵士

这些年,高博文在评弹实验创新的路上从未停歇。继此前摇滚评弹带来广泛争议也收获无数粉丝之后,他又将评弹投入了爵士这一崭新的炼金炉。

“音乐都是相通的”,这话虽烂俗却也是真理。评弹和爵士看似风马牛不相及,但在自由精神这一点上倒很是惺惺相惜。最初的尝试,因没摸准路数,进展非常缓慢。高博文说:“评弹都是自弹自唱,非常个人化,调子也十分自由。今天演员状态好,可能调门高一些,腔拉得长一些;明天状态不好了,调门就降低些,每天演来都略有不同。”这份自由,曾经为评弹和西方乐器的融合带来很大障碍,也为最初和爵士的合作带来困难。

但幸好爵士也不是太“规矩”的门类。于是艺术家们渐渐放弃既定路子,在各自自由中“碰撞”出最好听的“意外”,才有了这场“古韵新弹——高博文和他的朋友们新评弹音乐会”。

这种“不是你要改变我,也不是我要顺从你”的“碰撞”很是不让高博文喜欢。“爵士评弹”的推出,跟“摇滚评弹”一样,不是评弹的方向,而是给予年轻人的评弹选项。

据悉,在音乐会中,评弹的“蒋调”“丽调”各种流派,“九大连环”等曲牌都会被改编演绎。

钢琴伴昆曲

值得一提的是,曾在去年艺术节上大放异彩的“《当德彪西遇上杜丽娘》——顾劭亭钢琴昆曲音乐会”,此次也将亮相“乐无穷”第二季。

旅法钢琴家顾劭亭,自小学习钢琴,后研习德彪西作品。和其他浸润于西方艺术的钢琴家略有不同的是,受曾任苏州昆曲博物馆馆长父亲的影响,顾劭亭自小耳濡目染,对昆曲亦很热爱、有自己独到的见解,在她看来:“水磨腔慢慢笃笃的调性,和德彪西的音乐有种特别的共鸣。”

此前,观赏过《当德彪西遇上杜丽娘》的观众都对钢琴和昆曲融合营造的朦胧意境印象深刻,顾劭亭希望:“借助‘乐无穷’这一传统文化创新演绎‘大集合’平台,让更多观众领略汤显祖笔下杜丽娘行走在德彪西行云流水般音乐中的风姿。”

本报记者 朱渊

市美协举办月份牌年画传承基地汇报展,画月份牌讲究独有特质——

“甜糯”醉了 “嗲嫩”酥了

文体社会

85后、90后化身海派月份牌风情万种的女主角,更难得的是他们是这些月份牌的创作者。2016-2017市美协月份牌年画传承基地汇报展近日在虹桥当代艺术馆展出,传承基地教师杨建明介绍,6名有扎实绘画功底的年轻人经过1年学习进步不小,“关键是对月份牌充满好奇与热情”。同时,另一名教师韦献青呼吁更多感兴趣的青年加入月份牌非遗传承,因为当下的创作者太少了。

慢工出细活吓退多人

一般,美术界把1914年设为月份牌元年。那一年,画家郑曼托采用擦笔水彩画法,创作月份牌《晚妆图》。杨建明介绍,月份牌是上海开埠通商的一个广告产物,月份牌创作在1930年左右达到巅峰,之后因战乱陷入低潮。新中国成立,以年画面目出现的月份牌再迎创作高峰。1990年代至今,受数字媒体等冲击,月份牌淡出大众视野。

2011年,月份牌年画被列入上海市非遗名录。同年上述传承基地正式开门迎徒,作为月份牌年画项目第四代传承人的杨建明、韦献青一直翘首以盼五代成长起来。

杨建明透露,月份牌创作需要多个步骤,搜集素材、素描稿、拷贝、碳精粉擦笔、上色,“仅‘擦笔’就要两周以上,所以一幅作品至少要一到两个月,以前画家花一年甚至更长时间并不稀奇”。此外,月份牌讲究“甜、糯、嗲、嫩”特质,上色时需用水彩一层一层覆盖出清透丰润感,展现女性吹弹可破的肌肤。“每一个环节每一笔都不能有丝毫马虎,要坐得住、静得下来,所以得发自内心地喜欢这门艺术。”他指出。

下班周末就来学画

2016年,市美协与上海长宁文化艺术中心、上海星际企业管理有限公司共同参与月份牌年画“非遗项目”建设,月份牌年画传承基地迁入佳都大厦内,画室环境设施有了很大改善。更令2名传承人欣喜的是,这次登门求学的年轻人“坐得住”,“他们大多是美术专业院校的硕士或博士毕业,还有一名大学老师”。6人中最长35

■ 月份牌,卡片式的单页年历,方言指日历。

岁,最年轻的22岁,完全利用业余时间学习月份牌技法与创作。

为了能凑上学员的机动时间,2名传承人工作日大多待在传承基地内,他们放弃统一大课教学模式,采用师徒带,只要有徒弟有空来便进行免费指点。他俩始终认为有年轻人肯学就应该无私地教。

学员方怡佳是一名地勤,平时不是在机场上班,就呆在画室里学画。其他学员也不满足于周一到周五的学习,纷纷用双休日练画。“月份牌需要整块的时间进行创作,一开小差思路就会被打断,肯定画不好。平时太忙了,休息日心比较定。”学员、策展人徐崎遥指出。

月份牌能否画人体

没有周末、又不挣钱,这批年轻人为何愿意守候月份牌?

正在读博的姜修宜希望未来能研究月份牌的断代史以及艺术流派,“现在做这一方面的人太少了,也算另辟蹊径,而且我喜欢这种细腻的画风”。

姜修宜称:“能不能把西方人体画引入月份牌,这门技艺最适合表现肌肤质感了。如今月份牌的功能性没了,不过艺术性还可以做文章。”方怡佳认为,月份牌走文创产品之路也大有可为,“不过我们首先要解决的是做出更多原创作品,不能老翻版前辈的作品”。

2名传承人守着国内仅有的传承基地,有喜有忧,“这批年轻人真的很刻苦,不容易。不过月份牌传承中最大的问题仍是缺少人才,会美术的孩子很多,但是愿意为这门技艺投入精力的人太少了,除了难静心,或许也迫于工作压力与家庭重担等客观因素”。 本报记者 肖茜颖

■ 非遗传承人杨建明、韦献青在带领学生创作月份牌 本报记者 胡晓芒 摄

昆曲『拌』钢琴 别开『笙』面

古乐新玩法『乐无穷』将于三月大跨界

■ 张梦

■ 顾劭亭

■ 高博文

本报记者 郭新洋 摄