

30年,该总结成败得失了

——首届“华乐论坛”研讨民乐发展

本报记者 胡芳

6月7日至9日,由文化部艺术司与中国民族管弦乐学会主办、新绎文化发展有限公司协办的首届“华乐论坛”在河北廊坊举行,论坛评价、总结了改革开放30年来民族管弦乐艺术创作的发展历程,探讨民族管弦乐创作的发展趋势,研讨如何处理继承、借鉴与创新的关系,进一步推动民族管弦乐作品的创新与交流。

12首作品梳理30年民乐发展脉络

6月6日晚,首届“华乐论坛”暨“新绎杯”经典民族管弦乐作品颁奖音乐会在北京音乐厅举行。音乐会由中国民族管弦乐学会与新绎文化发展有限公司共同主办的“新绎杯”中国经典民族管弦乐作品(合奏作品)评奖推出的12首作品颁奖,由中国广播民族乐团和中央民族乐团分别于上下半场呈现获奖作品。据悉,这是这两家顶尖民乐团时隔26年之久的又一次联手,指挥家彭家鹏和张国勇分别执棒上下半场。

与大多数创作比赛不同,此次评选面对的是已经上演的优秀作品,而且时间跨度是30年,因此本次活动不仅是一次普通的作品评选,更是对民乐发展最迅猛的30年间整体创作态势的反思和总结。据介绍,为了确保经典民族管弦乐作品评选的广泛性和群众性,从2月开始,设立在中国民族管弦乐学会的“华乐论坛”执行委员会就开始向全国中直及地方民

族乐团、音乐学院、中小学民乐团发出征集作品的函件,请他们根据多年演出的实践和市场反馈,推选各自心目中的经典作品,并通过业内专业媒体发布征集消息,广泛征集推荐作品。

截至3月底,共有40余家单位发来推选曲目,共推荐了100余首作品,最终评选出12部优秀作品。它们分别是彭修文的《秦·兵马俑》、刘文金的《长城随想》、何训田的《达勃河随想曲》、谭盾的《西北组曲》、金湘的《塔克拉玛干掠影》、刘锡津的《鞑靼组曲》、刘爱的《维吾尔风情》、郭文景的《滇西土风三首》、唐建平的《后土》、刘长远的《抒情变奏曲》、赵季平的《古槐寻根》、顾冠仁的《岁寒三友——松竹梅》。获奖的12部作品,每部作品除颁发奖杯、证书外,另颁获奖者奖金10万元。

总结成败得失,助力民乐进步

首届“华乐论坛”针对12首获奖作品进行了剖析、研讨。朴东生、卜祖善、乔建中、刘再生等指挥家、作曲家、音乐理论家、音乐教育家汇聚一堂,获奖作曲家也亲临现场讲述创作心得。

全国九大音乐学院、六大民族乐团受邀成为论坛的支持单位,为论坛增加了厚重的学术分量。

文化部艺术司副司长陶诚表示,多年来,文化部在扶持民族音乐创作、演出交流活动等方面,一直做着不懈努力。文化部

艺术司参与主办本次“华乐论坛”活动,体现出对民族音乐文化发展的一贯高度重视。

谈到此次活动举办的初衷,作曲家、中国民族管弦乐学会会长刘锡津说:“现在到了应该对我们从事的民族器乐创作、演奏、理论研究及乐器改革与制作等方面的成败得失进行深刻总结的时候了。我们应从中国民族管弦乐在世界音乐发展历史中地位与成就的层面上,找寻正确的发展方向,理清模糊认识,明确发展道路,更全面地继承传统,更开放地学习吸收世界优秀音乐文化精华,创作、演出、建设自立于世界音乐之林的优秀中国民族管弦乐艺术。”

中国民族管弦乐学会决定,“华乐论坛”将每年举办一届,通过每年不同主题的活动,推动民族管弦乐创作和理论建设,催生优秀人才,引领中国民乐持续健康地发展。

民乐合奏没有低音是特点不是缺点

改革开放以来,中国民族音乐取得了可喜的发展,多种乐队组合形式、大型民族乐队的出现以及大量的作品,极大丰富了民族管弦乐发展体系,但民乐合奏是否需要低音、民乐创作该怎样从传统文化中汲取精髓等话题,一直争议不断。这些话题也成为论坛的聚焦点之一。

此次获奖的作曲家郭文景表示,那些认为中国民族器乐合奏“被西方同化”的观点,“太小看中国音乐的包容力和消化力了,似乎也剥夺了中国民族器乐合奏获得新生的权利。”同时也反对把

中国传统音乐和中国民族器乐合奏没有低音这一特点说成是缺点的观点,“横看世界各国各民族,纵观人类音乐发展历程,绝大多数民族的传统音乐合奏样式,都是没有低音的。虽然我十几年来一直支持民乐队发展中低音乐器,支持民族器乐合奏借鉴西方乐队的长处以获得交响性的效果,但中国民族器乐合奏没有低音是特点,不是缺点。”

音乐教育家岳峰也对“中国民乐交响化发展进行了阐释:中国民族乐器,一向是农耕社会的产物,当朝代的更替把黄帝大吕和金石之声埋进了黄土之后,近世的民族乐器大都呈现出小型化、个性化的个体特征。使这些各具特性的民族乐器恰如其分地融合协调,表现出社会的、群体的时代声响,是百年来中国民乐人孜孜以求的梦想。民国之初,郑瑾文和他的“大同乐会”开始了这种探索;南京时期的甘涛等组建了近代民族管弦乐的雏形;民族器乐交响化真正步入正轨,是新中国成立之后的彭修文时代。沿着民族器乐交响化的道路一路走来,刘文金及其当代同仁与中国乐器为载体,华夏正声为本源,时代技法为手段,带动了民族器乐新的腾飞,在现代化、工业化的中国唱响了时代的声音。”

“多样化是音乐的本性。民族器乐交响化是目前我国民族管弦乐发展的绝对主流。那么,作为西方工业社会的产物,这种格式化、规范化、社会化的交响化思维是不是中国民族器乐发展的最佳选择,从后现代的视野看待中国音乐,中国的民族器乐还应有着怎样的多元状态,这也是我常常困惑的问题。”岳峰说。

严肃民乐作品应该成为主流

“现在作曲家们更多关注创作观念、技法的发展和探索,希望用新的手段创作。”作曲家唐建平与大家分享了他的创作理念,“现代音乐或使用现代作曲技术手段的音乐,要想让人喜欢,关键在于要解决好创作中技术手段和文化观念的关系。当代音乐创作应当超越并解构现代音乐技术发展带来的创作压力和负担,从容面对学术和情感的取舍,直面人生,宣泄情感,提纯音乐的境界。”

作曲家刘长远以“提升民族管弦乐的艺术性和严肃性”为题进行了阐述:民族管弦乐队具有很强的民族民间色彩和地域色彩,虽然很多民族乐器存在了上千年,但是这些乐器在一起作为交响乐队演奏的历史却不长。乐器本身的局限也限制了演奏家、作曲家在艺术上的追求,作曲家专门为这样的乐队去创作的历史也不长,因此非常缺乏艺术性强的、有思想的严肃作品。

“欧洲的管弦乐队在几百年的历史中,有大量的艺术性极高的严肃音乐作品,它们促进了演奏家的演奏技巧的发展和乐器的改造。”刘长远认为,西洋管弦乐的发展是值得得我们借鉴的,民族管弦乐队发展到今天,很多乐器的改革已经有了长足的进步,具备了多声部和交响性。因此作曲家应该更注重新去创作艺术性、技巧性强的作品,创作具有崇高人文精神、崇高境界的严肃音乐作品。作曲家、演奏家不断开拓音乐的表现力,也将促进乐器的进一步改革,完善民族管弦乐队。艺术性、思想性强的严肃音乐作品应该成为民族管弦乐历史中的主流。

贾晓莉在音乐会现场

我自抚弦你且听

本报记者 胡芳 驻辽宁记者 袁艳

6月6日晚,由中央音乐学院人事处、中央音乐学院民乐系主办的贾晓莉古筝独奏协奏音乐会在北京中央音乐学院音乐厅奏响。

本场音乐会在曲目安排上突出传统与现代的结合。近两个小时的时间,贾晓莉先后演奏了《粉红莲》、《夜魔》、《饿马摇铃》、《望秦川》、《铜鼓舞》、《枫桥夜泊》、《梁山意象》7首不同风格的古筝曲,既有传统筝曲,也有当代筝曲,展示了其精湛的技艺。

除了独奏作品外,当晚的古筝协奏曲由指挥家许俊侠执棒中央音乐学院 EOS 乐团协助演出,其中贾晓莉本人参与作曲的《梁山意象》尤其引人瞩目。这是一首古筝与钢琴、大提琴、二胡、笙的协奏曲,以自由的音乐散文形

式抚今怀古,展现了梁山的历史故事、人文风貌。

谈及选择与交响乐团合作,贾晓莉说,一方面是由于作品的需要,比如李萌创作的融合多种艺术风格的多声制制古箏曲《铜鼓舞》,与交响乐团的合作更能表达出铜鼓舞矫健有力的舞步与粗犷灵活的舞姿,体现壮族人民豪放、朴实的民族性格,抒发他们纯洁快乐的思想感情。另一方面,在她此前的演出中,很少与交响乐团合作演奏,此次音乐会也想借助这样的方式积累与交响乐团合作的经验,融入她今后的教学。

音乐会的最大亮点,当属演奏时所使用的古筝。本次音乐会首演的《梁山意象》采用的是五声弦制23弦演奏;演奏由作曲家景建树和古筝演奏家王中山创作的《望秦川》,则使用的是五声弦制21弦;演奏由古筝演奏家樊慰慈创作的《夜魔》时所用的是左面五声弦制、右面七声弦制的多声制制古箏;音乐会的压轴曲目是古筝演奏家李萌专门为多声制制古箏而创作的《铜鼓舞》,演奏这首乐曲时,贾晓莉使用的则是双面五声弦制多声制……整套音乐会成为一场各种弦制的古筝的聚会。

出生于评剧世家的贾晓莉6岁开始学习柳琴,10岁又改学古筝,12岁以优异成绩考入沈阳音乐学院附属艺术学校学习古筝专业,后毕业于沈阳音乐学院民乐系,师从古筝名家杨娜妮。现为沈阳音乐学院古筝专业青年教师、辽宁省音乐家协会会员。2011年9月,贾晓莉依托教育部高等学校青年骨干教师访问学者项目来到中央音乐学院进修学习,师从古筝演奏家李萌。

贾晓莉表示,这场音乐会不仅是她作为访问学者的结业汇报,更是她一个阶段学习情况的总结,更是她古筝艺术道路上一个新的起点。

长鼓敲起来 象帽舞起来

——大型朝鲜族原创歌舞《放歌长白山》进京展演侧记

本报驻吉林记者 常雅维

今年是吉林延边朝鲜族自治州建州60周年和图们江区域开发20周年,延边歌舞团创排的中国朝鲜族大型原创歌舞《放歌长白山》作为献礼剧目,6月11日在北京国家大剧院为首都各界观众进行了专场汇报演出。一首首委婉清秀、高亢激昂的朝鲜族民歌,一个个缠绵、奔放、活泼的舞蹈,演绎着长白山下朝鲜族百姓对劳动、生活的热爱,展示了延边经济发展、社会进步、边疆稳固、文化繁荣、生态宜人的美好景象。

美轮美奂的民族风情画卷

轻曼优雅的音乐声中,8个仙女飘然从天上来到美丽的长白山下,在漫山遍野的金达莱花中嬉戏,最小的仙女沉醉在人间,与牧童一见倾心。双人舞《缘》演绎了一场人鱼之恋,在传统的朝鲜族舞蹈中融入芭蕾元素,男女舞蹈演员时而缠绵时而欢快的舞蹈,打开了《放歌长白山》美好的画卷。

“跳这个舞蹈时,感觉一种如诗如幻的美,就想一定要通过自己的表演,把观众也带到这种意境中。”舞蹈演员小朴在和记者谈扮演牧童的感觉时说。

整场演出总计90分钟,演员阵容为150人。全剧共分5个部分、16个节目。从序曲《古老的民谣》开始,包括《美丽的传说》、《丰饶的家乡》、《幸福的民族》和《美好的未来》,舞蹈、声乐、器乐节目巧妙的结合,加入象帽舞、长鼓舞、扇子舞、牙拍舞等典型的朝鲜族非物质文化遗产元素,让观众好像领略一幅幅精美的民族风情画卷。

《放歌长白山》的每个节目都将朝鲜族的民俗、民风、民情融入其中,真实地呈现了朝鲜族劳动、情爱、礼仪、节庆等生活内容,整个节目在编排上大小相间、动静结合、强弱对比、虚实变幻,艺术技巧和艺术多样化相辅相成。

独特的魅力带来独特的感染

生活在长白山下的延边朝鲜

《放歌长白山》剧照

族素有“歌舞之乡”的美誉,60年来,延边歌舞团创排了1000多部艺术作品,多部剧目曾荣获文华大奖、“五个一工程”奖等各类大奖,延边歌舞享誉国内外。

“延边歌舞团第一次走进国家大剧院,这次演出集中了延边60年来的艺术精品。”延边歌舞团团长孟哲学说。

导演宋美罗介绍了他们的创作初衷:“就是要带给大家最唯美、最原汁原味的朝鲜族艺术,从结构到每一个作品的编排、串联,到每一件服装的设计,都渗透着中国朝鲜族独有的民族特色。”

演出中,记者看到,长鼓舞增加了长鼓的击打节奏,让观众情绪激荡;顶水舞中的跪转,彩裙腾起让观众惊叹不止;还有棒槌舞中旋转的技巧,象帽舞中男演员边摇象帽边敲长鼓边跳动的高难度表演,观众被这种独特的朝鲜族艺术感染,整个演出被掌声和叫好声包围。

排练紧张无暇举办婚礼

男演员轻松一抛,30多米长的丝带瞬间从帽子上飞到观众席上,紧接着演员双手抱在胸前,从容地摇动象帽,丝带一环一环地闪着光晕,整个演出在雷动的掌声和高潮中落幕。

“这是象帽舞,是朝鲜族农

舞中最具特色的舞蹈,进入世界级非物质文化遗产名录了。”演出后李明告诉记者,这个舞要从小开始练。

已经过了而立之年的李明是延边歌舞团的舞蹈教师,他的女朋友金雪花是舞蹈部副部长,他们恋爱已经整整10年了,几年前就张罗结婚,可忙于排练一直没有时间,这事情几乎成了父母的心病,80多平方米的房子早已经装修好了,男人每天都要去看,却总也见不到他们的身影。

金雪花说:“老人想抱孙子,已经下了最后通牒,这次展演回去后要按照朝鲜族礼仪办一个热热闹闹的婚礼。”

在副导演金姬的现场指导下,排练几乎没有节假日,每天排演到很晚,有好几个男演员的腰扭了,理疗时疼得直叫。金姬含着泪说:“谁都有孩子,这些演员年龄都不大,看他们受苦我们心疼啊。”据说,像李明和金雪花这样因排练紧张没空举行婚礼的演员,在团里就有五六对。

6月13日,延边歌舞团到中国航天技术研究院慰问演出,6月17日、18日,还将在北京天桥剧场参加第四届全国少数民族文艺会演。孟哲学透露,结束北京的展演后,他们还将在河南省巡演,之后要全国巡演,还要走出国门。

江苏曲艺节涌现众多新人新作

本报讯(驻江苏记者王炜)由江苏省文化厅、常熟市人民政府主办的第七届江苏省曲艺节6月6日在“江南第一书码头”常熟拉开帷幕。

本届曲艺节为期5天,共有58个作品申报参赛,最终有43个作品100多名演员入选,其中有常年活跃在曲艺舞台的老演员,还有未走出校门就崭露头角的曲艺新秀。参加本届曲艺节的曲目除了苏州评话、苏州弹词外,还有徐州琴书、扬州评话、常州评话、苏北大鼓、相声、常州小热昏等,是曲艺门类最全的一次。参赛作品除传统书目外,还有许多新创作书目,所有节目分

8场演出,最终评选出节目奖、创作奖、表演奖和组织奖四大类奖项。常熟市评弹团有6个作品、10名演员入围本届曲艺节,这些作品都为新创和改编节目。

江苏是文化大省,也是曲艺大省。以苏州评弹、扬州评话、徐州琴书为代表的江苏曲艺以独特的艺术魅力在全国曲艺百花园中占有重要地位。三年一度的江苏省曲艺节是全省曲艺盛会。常熟是吴文化的重要发祥地,也是江苏省第一个“中国曲艺之乡”,是苏州评弹艺术的重要发源地,素有“评弹第二故乡”和“江南第一书码头”之美誉。

国交合唱团东北高校唱响《燃烧的岁月》

本报讯(记者胡芳)5月29日至6月7日,中国国家交响乐团合唱团开展“高雅艺术进校园”活动,先后走进黑龙江哈尔滨、吉林长春的8所高校,唱响《燃烧的岁月》大型红色经典情景音乐会。

《燃烧的岁月》先后走进东北林业大学、东北农业大学艺术学院、哈尔滨商业大学等。音乐会汇聚中俄两国经典红色歌曲,由觉醒的激情、革命的激情、抗日的激情、卫国的激情、解放的激情五部分组成,以关峡作曲的《激情燃烧的岁月》为

序曲,汇集了《毛委员和我们在一起》、《映山红》、《大刀进行曲》和《山楂树》、《喀秋莎》、《神圣的战争》等经典红歌。

“每个学校的观众都很热情,掌声热烈,学生的反应透着东北人的豪爽,让我们的演出情绪也很高涨。”国交合唱团青年歌唱家孙笑盈说,“给我印象最深的是吉林警察学院的学生们,他们的学生合唱团在晚会尾声时上台跟我们一起合唱《祖国不会忘记》、《歌唱祖国》等歌曲,歌声灌满全场,气势逼人,感觉屋顶都要被掀翻了。”

中国化管理学会艺术研究工委成立

本报讯(记者钱力)中国化管理学会艺术研究工作委员会日前在京成立。

该委员会是经民政部登记注册的全国性、学术性、非营利性的社会组织,在文化部中国化管理学会和民政部指导和监督管理下独立开展工作,成员由热心文化艺术事业的艺术家、教育家、理论家、企业家、社会活动家及部分政府成员组成,高占祥与文怀沙担任名誉

会长,田爱习任会长。

中国艺术研究工委的宗旨任务是广泛调动社会力量,着力开展艺术研究与推广、国际交流与合作、专业培训与人才交流、艺术创作与展演、艺术产业基地的建设与开发、艺术出版发行与宣传、承办中国化管理学会交办的有关任务。

据悉,中国艺术研究工委将于7月21日在北京召开第一次理事会。

钢琴家沈文裕丹东办音乐会

本报讯(驻辽宁记者袁艳)日前,青年钢琴家沈文裕在辽宁丹东举办独奏音乐会,演奏了贝多芬的《命运交响曲》、肖邦的《船歌》、李斯特的《匈牙利狂想曲》等世界名曲。

沈文裕还现场解答了琴童及家长的提问。这是丹东市振兴区创建“钢琴区”启动仪式的活动内容之一。邀请名家到丹东演出并指导钢琴教育是创建“钢琴区”的一项举措。

丹东市振兴区依托钢琴艺术教育普及的广泛基础,积极打造地域特色文化品牌,以青少年文化教育为新的着力点,创建“钢琴区”。在“钢琴区”创建过程中,将通过邀请钢琴大师来丹东演奏、辅导讲座、引入钢琴比赛等形式营造钢琴艺术教育的良好氛围;通过开展钢琴艺术进校园、进社区等活动,提高群众审美修养和文明素质。

大型交响套曲《长安》西安首演

本报讯(驻陕西记者秦毅)6月16日,由陕西爱乐乐团创作的大型交响套曲《长安》将在陕西西安音乐厅首度与观众见面,并将于9月6日献演北京国家大剧院。

《长安》作为陕西省委宣传部、省文化厅重点扶持项目,陕西演艺集团2012年主推精品剧目,于2006年由陕西爱乐乐团着手策划创作。它由中国音协主席、著名作曲家赵季平担任音乐总监及首席作曲,陕

西爱乐乐团团长、著名作曲家崔炳元担任执行总监及作曲。

该交响套曲分为序《钟鼎长安》、第一乐章《诗赋长安》、第二乐章《爱恨长安》、第三乐章《丝路长安》和第四乐章《阎闾长安》5个部分,将用交响乐这种最具表现力、最为辉煌的演出形式来描绘长安,展示中华文明和古今长安的人文传说,同时借助汉赋、唐诗的感染力,给观众搭建一座如诗、如画、如梦、如幻的音律长安殿堂。

话剧《生死一课》将在沪演出

本报讯(记者罗云川)话剧《生死一课》7月11日至29日将在上海话剧艺术中心上演。

《生死一课》故事发生于1948年美国南方路易斯安那州的小县城,无辜的黑人青年被白人陪审团认定谋杀并判处极刑。在正义缺席的时代,剧中人物最终选择勇敢走向死亡以点燃整个黑人族群的未来。

上海戏剧学院范松松及赵武两位资深教授担任本剧的翻译及导演,老戏骨李宗华、翻新秀苏俊杰、中坚力量符冲与王乙琨以及优秀青年演员周挺

超、王梓等出演,在欧洲从事戏剧工作逾十年的哈图返沪担当重要角色。

作为上海话剧艺术中心“欧美当代戏剧典藏演出季”2012年度的原创力作,话剧《生死一课》根据美国作家欧内斯特·盖恩斯的小说改编。小说着重于挖掘并描绘黑人社区对于当时压迫的反抗与斗争,以及其中所体现出的集体力量和族群间的强烈情感,并由此建构黑人个体及群体的身份、价值、正义与尊严。小说后经美国剧作家罗姆鲁斯·林尼改编为剧本上演并广受好评。