

把乡村音乐与时尚美人“种”在普洱

——记首届中国普洱国际乡村音乐节暨新丝路世界小姐大赛

本报记者 张婷

云南省普洱市的民族文化资源极为丰富。全市有9个少数民族自治县,居住着汉、哈尼、彝、拉祜、傣等14个世居民族。这里有被称为“新中国民族团结第一碑”的普洱民族团结誓词碑,有反映傣族历史文化的孟连宣抚司署古建筑群,有傣族木鼓舞、拉祜族葫芦笙、彝族火把节等传统节日,更有《婚誓》、《阿佤人民唱新歌》等一批脍炙人口的民族音乐作品。在“每一个民族就是一首动听的歌,每一个村寨就是一个美丽的音符”的良好文化生态环境下,普洱成了名副其实的乡村音乐沃土。

11月20日至24日,由云南普洱市委、市政府和新丝路时尚集团共同主办的首届中国普洱国际乡村音乐节暨新丝路世界小姐大赛(以下简称“一节一赛”)在这片沃土上成功举办。

以“美丽·时尚·音乐”为主题,立足创新、创造、创意,突出乡村、乡音、乡韵的一节一赛,是普洱市委、市政府经

过深思熟虑、系统谋划的重大举措,希望通过此次节庆活动,搭建一个宣传、推介、营销普洱的高端平台,亮出一张美丽时尚的城市名片,走出一条文化搭台、经济唱戏、推动发展的节庆路子,为打造“中国著名、世界闻名、世人瞩目、普洱国际品牌和“妙曼普洱、养生天堂”城市品牌,助推国家绿色经济试验示范区建设等目标发挥积极的促进作用。

在此主导思想下,该活动将美丽、时尚、音乐和城市文化融为一体,内容丰富多样,节目好戏连台,音乐节主要包括中国普洱国际乡村音乐节开幕式和5场各具特色的国内外乐队演出盛会。除了在普洱大剧院外文化广场举行3场音乐会外,还在世纪广场和高家寨篝火广场分别搭建小舞台,开展部分国际乐队与普洱本土特色表演团队之间互动演出。来自欧美和非洲的6支国际乐队,及国内梦想合唱团、老狼、山人乐团、普洱老达保·雅

厄艺术团在每天一场主题音乐会上各自亮相。其中,非洲手鼓与傣族木鼓现场“较量”,中国吉他大师与“达保五兄弟”“达保姐妹”组合互动演绎,加拿大“魁北克红脖子”乐队和普洱司岗里乐队即兴演唱,印度乐器与普洱原生态乐器精彩互动等节目,令广大游客和市民大呼过瘾。

众多乐队中,当地的老达保·雅厄艺术团的表演尤其受观众喜爱,由他们演唱的民族风情浓郁的歌曲《婚誓》、《打猎歌》、《快乐拉祜》总能引发众人围观和一片热情的掌声。老达保·雅厄艺术团来自云南省普洱市澜沧县酒井乡勐根村老达保寨,少数民族“会说话就会唱歌,会走路就会跳舞”的特性在这个拉祜族村寨得到了充分展示。全寨的男女老少都能歌善舞,大部分人会吉他弹唱。虽然他们从未受过专业训练,甚至不识谱,但是凭着对音乐的热爱,以自己的体验和感受,创作的拉祜民歌已达几百首。他们

自发组建了老达保·雅厄艺术团,“达保五兄弟”组合、“达保姐妹”组合,多次受邀到国内外演出。

本届新丝路世界小姐大赛共有46位佳丽进入总决赛,分别来自美国、加拿大、英国、法国、德国、意大利等36个国家和地区,其中包括3位中国选手。参赛选手平均年龄21岁,最大的26岁、最小的16岁。她们有的是在校学生,有的是舞蹈教练、化妆师、公司职员,大部分是第一次来中国。

11月24日晚,经过两个小时、5个比赛环节的角逐,加拿大选手艾米莉、中国选手滕天越、巴西选手汉娜分别获得冠、亚、季军。冠军艾米莉今年16岁,身高174厘米,目前在加拿大就读中学十一年级。艾米莉笑容灿烂地说,通过参加大赛学到了很多有趣的知识,很喜欢普洱这座美丽的城市,“获得冠军我很开心,我的人生从此更加精彩!”

除了音乐表演和世界小姐

大赛之外,很多其他活动相继举办,如中国国际乡村音乐研讨会,探讨普洱如何打造乡村音乐的殿堂;世界小姐梅子湖走秀,异国风采为普洱带来国际风尚,观者人流如潮;万亩茶园采风活动使中外乐有机会近距离观赏普洱少数民族的原生态歌舞;而普洱咖啡园采摘及体验则成为乐团成员和佳丽们最喜爱的活动项目。

普洱市委常委、宣传部部长赵联涛表示,一节一赛的主题是“美丽·时尚·音乐”,这些元素缺一不可,三者融合在一起,即实现原生态、乡村音乐和世界小姐大赛的有机融合,才使得活动更有张力和弹性。世界小姐走进普洱进行体验活动,有助于更好地宣传普洱的生态优势和产业特色。希望通过举办一节一赛,搭建一个国际交流平台,把云南普洱的乡村音乐元素与世界音乐元素交融在一起,让大家身在普洱就能感受到全球乡村音乐的艺术魅力。

京剧《大破铜网阵》:

怎一个「武」字了得

高明

作为“2012国家艺术院团优秀剧目展演”的大轴剧目,京剧《大破铜网阵》由国家京剧院王璐、靳智棋、刘大可、石岩、王浩、王立波等30余位青年演员挑起重担,张春华、高牧坤、常贵祥、叶钧、刘海生5位艺术家传艺执排。这出很久未以完整姿态呈现舞台的大武戏,不仅推出了一班优秀的青年武戏演员,展现了一个艺术院团优秀青年演员的人才储备,更重要的是它印证了:武戏,具有永恒不变且不可替代的艺术价值。同时,它也为当今京剧武戏的传承带来些许启示。

通过唱腔布局使行当的音区、音色与情节发展提供相应渲染,是《大破铜网阵》的唱腔价值所在。该剧的前半出戏以武生行当应工的白玉堂为主角,后半出以武丑“开口跳”应工的蒋平为主角,二者均不以“唱”为主要表现手段,这就需要其他行当——特别是以“唱”为主的行当来平衡全剧的整体视听呈现。因此,前半出戏的白玉堂(武生)用大嗓演唱,就融进了小生颜查散用小嗓演唱的几段唱;后半出戏以公孙策(老生)的几段唱为主,衬之卢方(花脸)与陆梅(青衣)的唱段,加之襄阳王(花脸)的两个唱段分置在戏的一头一尾,全剧根据主要角色所属行当的音区特点,安排次要角色的行当,在准确把握人物性格与行当特征相对性的基础上,使全剧唱腔的整体布局十分严谨。

在武戏中,念白也是塑造人物的主要手段之一。在《大破铜网阵》第四场,智化与白玉堂先后来到冲霄楼。白玉堂性情高傲,为证明自己已深谙阵法,就在智化面前将铜网阵描述一番。在上世纪80年代曾饰演白玉堂的话剧表演艺术家高牧坤,在指导此次演出白玉堂的王璐时说:“这段念可以停可以断,但要以性格带语气,做到音断气不断。”而此场中的智化,表演者除了要演出人物,更重要的是要衬托白玉堂——二人一静一动,人物性格的展现正出自富有对比性的念白之中。曾饰演智化的叶钧说,智化虽由武生行当应工,但要按武老生去演,这一场的念白尤其要掌握分寸,调门要比白玉堂低一些,语速要比白玉堂缓慢一些,方能显出他的老练与沉稳。

《大破铜网阵》中的每一个程式技艺都被赋予特定的情节语汇,完成了程式技艺与戏剧情节、人物性格相契合的艺术表达。在“寒潭捞印”一场,青年演员靳智棋选择了“云里折腰”的“翻下”技巧。这一程式技艺要求在舞台上搭建一个具有一定高度的空间,而剧中寒潭水深千尺,和蒋平捉鳖屠蛇的武艺为这一技巧的运用注入了符合情节、符合人物的戏剧语汇。这便是该剧程式动作之语汇表达的高明之处。

除了艺术价值,该剧在武戏的传承方面也给我们带来一些启示。首先,老戏新排要有“改之于无声、编之于无形”的改编理念。在老戏新排的剧本修改过程中,创作者常常大修大改甚至是推翻重来。殊不知,老戏新

排首先要做的并非是加与减,而是保留与完善——要洞悉剧目的经典之处予以保留、洞悉剧目的缺憾之处予以完善。在细微之处推进节奏才是再现经典的最佳创作方式。其次,要注意行当唱念的趋同性现象。武生的唱念要体现高亢明亮的行当特点,切不可“武生唱念老生化”。武生演员中具备一定嗓音条件的为数不多,然而,如果具备嗓音条件却趋同于老生行当的唱念,就会对武戏的传承造成极大影响(武老生的唱念是另一个课题)。

最后,选择合理的人才培养举措。为演员选择适合的剧目、培养演员的创造能力,是培养优秀青年武戏演员的重要举措。所谓“适合的剧目”,正在于凸显演员个人技艺的优长,并对提高演员技艺水平具有一定助推作用。《大破铜网阵》中的白玉堂虽然只有半出戏,却十分展现演员的综合素质。除了具备能文能武、“唱念做打”俱佳的基本功底,还要有理解人物、创造人物的艺术积淀。青年演员王璐具备扎实的基本功底,剧中重点场次的繁难技巧已成为展示他条件全面的平台。

《大破铜网阵》是武戏的经典之作,但其经典之处远非一个“武”字所能概括。那些帮衬在“武”字周围、具有一定艺术含量的程式功法,同样是该剧时至今日仍具有极高观赏价值的关键所在。同时,在新创剧目和各种演唱会愈加占据京剧舞台的大环境中,国家京剧院集“四代”之力排演这出大武戏,也体现出国家院团已肩负起武戏传承的责任与使命。

世界偶戏的一道亮色

评皮影戏《人狼同舞》

胡安娜

永恒主题。全剧从头到尾,不虚饰,不矫情,自然流露着深沉而动人的艺术美感。

其实,这是个剧情并不复杂的童话故事:森林中,生活着一群快乐的狼。一天,山洪暴发,狼妈妈从洪水中救起一个人类婴儿,并不顾众狼的反对,毅然养育了婴儿。一场狼与人的亲情演绎通过故事汩汩地流淌……狼本是吃人的凶猛动物,但这个戏让人看了却对狼有亲切感,为何?这是因为该剧在创意上找到了一个重要的戏核,那就是母爱。狼母爱上了人,人母爱上了狼孩,人与狼在“爱”字上统一了,由此构成了该剧独特的创意和深刻的主题。

湖南省木偶皮影艺术保护传承中心主任张帆谈及《人狼同舞》的创作时说,湖南皮影戏的发展一定要坚持中国特色,走自己的路,既要保留传统皮影的精髓,又要融入现代味强烈的表现形式,让观众觉得好看、好玩、好听而乐于接受。

该剧打破了传统皮影戏平面透视的舞台空间,首创了一个立体、多维的三屏并立的视听审美空间。同时,它有意地把影视艺术的一些元素与皮影相结合,如蒙太奇手法的运用,还大胆吸收借鉴现代多媒体投影、地方吸墨戏等表现手段,丰富了皮影艺术的表现力。这些创新手段既增添了演出的观赏性,又没丢失传统皮影的艺术性,反而更符合现代审美风尚。

众所周知,古老的皮影戏早被列入国家级非物质文化遗产名录,2011年又列入世界非物质文化遗产名录。令我惊讶的是,演出的18个操作演员大都是“80后”“90后”的年轻人,他们如此娴熟的操作技艺,如此钟爱这门古老的传统艺术,令人欣慰。

不久以前,一位影视界评论家对我说:“在谈到不喜欢中国动画片的原因时,很多人认为中国动画片说教性太强、动画造型过于幼稚、简单。”我便推荐他好好看看获得第21届国际木偶节金奖“最佳剧目奖”的皮影童话剧《人狼同舞》(湖南省木偶皮影艺术保护传承中心创编演出)。我告诉他,这台皮影最大的亮色,恰恰就是以戏剧的创新精神超越了很多有说教味的国产动画片。它以温暖而敏感的笔触深深地切入了人类和动物、生命与自然及人类所推崇的母爱这一

《人狼共舞》剧照

民族歌手与外国乐手共享欢快的乡村音乐

风格是音乐的生命

——近年全国藏族风格歌曲创作

何晓兵

歌手是形成音乐风格特色的重要元素

近年来,藏族音乐作品构成的阵列,显示出中国歌坛上的“藏族音乐风”正处于方兴未艾之势。

半个世纪以来3次“藏族音乐风”

藏族音乐元素在国内的广泛传播,始于西藏民主改革之后的上世纪60年代初。造成这一现象的历史机缘,是中国人民解放军第十八军在50年代初的进藏和1959年开始的西藏民主改革。这两大历史事件极大地促进了藏族传统音乐在内地的传播。

西藏民主改革之后的60年代上半叶,根据藏族传统音乐风格创作的歌曲作品,曾一度在中国各地广泛流行。其中代表性的作品有《北京的金山上》、《金瓶似的小山》、《共产党来了苦不甜》、《翻身农奴把歌唱》等。在这一时期,“藏族歌曲”的创作者主要是在藏区工作的汉族音乐人,如作曲家罗念一、金沙、阎飞、朱丁等人。这一时期最具代表性的“藏族歌曲”是藏族歌唱家才旦卓玛。

受时代文化的制约,60年代的藏风创作歌曲主题,是歌颂党和毛主席、歌颂解放军和家乡的新面貌,反映了西藏和平解放和民主改革以来,西藏社会发生的巨大变化。如由时任西藏军区文工团创作员的罗念一作曲的歌舞音乐《洗衣歌》,汲取了昌都、巴塘

等地藏族民间音乐元素,音乐风格极为清新活泼,深受全国人民喜爱。对于《洗衣歌》的创作体会,罗念一曾深有感触:“我的音乐不是藏族音调加贝多芬的配器,我写的就是西藏音乐。”话里话外,就是“风格”这个关键词。90年代,内地再次兴起藏风歌曲的创作和传播热潮。藏风歌曲热在这一时期的特征体现,首先是出现了如韩红、亚东、容中尔甲、美朗多吉等大批职业化的藏族作曲和歌唱人才;其次是藏族风格的流行歌曲作品大量出现,许多汉族音乐人也投入藏族风格歌曲的创作和表演之中。整个90年代,藏风歌曲的创作成果极其可观。

2000年以来,藏族风格歌曲创作呈现出的最大特点,是对藏族传统音乐资源更加深入和广泛地发掘,以及出现了许多藏族歌手自然贴切,既显示出浓郁的藏族传统音乐风格,又不乏因外来音乐元素掺入而带来的风格上的新颖性。

藏歌评选是对音乐创作队伍的检阅

去年,为纪念建党90周年暨

西藏和平解放60周年,中央人民广播电台联合多家地方电台和电视台,共同举办了《再唱山歌给党听——歌唱我们的幸福生活》全国藏族风格歌曲征集评选活动(以下简称“藏歌评选”)。这是对近年来藏族风格创作歌曲的一次检阅,从中发现了一批优秀的藏族歌曲作品,以及这些作品的创作者和表演者。比如获得金奖的歌曲《扎西德勒》,具有川西北嘉绒藏族民歌的独特风味,音乐与演唱风格都显得较为独特,但以“歌颂青藏高原”为主题的歌词写作比较空泛。

在获银奖的歌曲中,《多彩的家乡》这首歌曲的演唱者是7个藏族姑娘,她们以服饰的差异代表青藏高原上7个不同的地域。《多彩的家乡》将藏族传统音乐风格与流行音乐元素结合得非常自然贴切,既显示出浓郁的藏族传统音乐风格,又不乏因外来音乐元素掺入而带来的风格上的新颖性。这次藏歌评选中,涌现出了不少优秀作品——从300首参评作品中胜出的60首获奖作品,都在这个“优秀”的范畴之内。比如由四川藏区的哈拉玛组合创作并演唱的歌曲《玛吉阿米》,显现出较为明显的川西北地区的藏族音乐风格,但同时掺入了较多的流行音乐元素。

任何音乐作品都是二度创作的产物。一首歌曲的歌词创作完成之后,其艺术风格的具象确立与艺术价值的最后实现,必须依赖歌手、乐手和声音制作等后续因素,以什么样的素质、态度和方式介入再度的创作之中,而歌手更是其中起关键作用的因素。因此,对于本次藏歌评选中获奖歌曲的评价,就不能不对歌手这个关键因素有所谈及。

如在藏歌评选中,由青海选送的获得银奖的歌曲《心想事成》,与其他作品相比,其创作优势不算明显,其获奖的首要原因,是演唱者藏族女歌手奥秀吉独特的音色和她对这首歌曲独具特色的风格演绎。奥秀吉的音色瓷实而略显沧桑,其歌唱给人以娓娓道来的从容淡定之感,并且,她在演唱中给歌曲旋律加入了许多谱面上无法写出但极富安多藏族音乐风格特色的装饰性“音腔”。奥秀吉的演唱风格的确能令聆听者联想到许多美丽而又陌生的东西,比如四川藏区的哈拉玛组合创作并演唱的歌曲《玛吉阿米》,显现出较为明显的川西北地区的藏族音乐风格,但同时掺入了较多的流行音乐元素。

儿一样的姑娘》(又名《姑娘美似花朵》),也主要是由于歌手的演绎,而被赋予了较为鲜明的甘南藏族民歌的风格特色。这首歌曲的创作和演唱者是甘南碌曲县的藏族女歌手多杰措姆。多杰措姆从小跟奶奶和族人学习唱当地民歌,她的吐字发声、运腔润饰,包括独具特色的藏族民歌“整固”技法的运用等,都体现出甘南藏族民歌的特殊风格。

藏歌评选中体现出的不足与希望

尽管大多数人明白,藏族风格的创作歌曲之所以广受欢迎,正在于其歌词内涵与音乐风格的特异性。如果将这一“特异性”去掉,作品与表演就成了文化面目模糊不清的“大路货”,其文化与艺术价值就会大打折扣。但在实际创作和表演中,对西方音乐和时尚流行音乐风格的崇拜,以及对西方作曲技术的迷信,往往成为一些音乐人跳不出的陷阱。如今,有相当一些作品要根本缺乏藏族音乐的风格特色,要么其有限的藏族音乐风格被大量的域外流行音乐元素稀释至几近不存。参加藏歌评选活动的许多音乐人,向活动的组织者表达了他们的希望——希望这样的歌曲评选活动继续举办下去,在他们未来的创作与表演实践中,体现出更加浓郁的藏族音乐风格。