

普及交响乐功莫大焉

——中国交响音乐界纪念李德伦诞辰100周年

本报记者 刘森

6月6日,指挥大师李德伦诞辰百年之际,汤沐海、邵恩、胡咏言、余隆、谭利华、陈燮阳、徐东晓、张国勇、李心草9位曾受李德伦教诲的指挥家齐聚北京国家大剧院音乐厅,与中国交响乐团合作了一场特殊的音乐会,纪念这位中国交响乐的奠基人和开拓者。

当天下午,北京音乐厅二楼,李德伦半身塑像前,中国交响乐团团长关峡、李德伦之女李鹿、中国音协主席叶小钢,以及9位指挥家,共同追忆李德伦生前点滴,深情回顾“李大爷”对中国交响乐的普及与发展所做出的贡献。

为保住乐团不得已妥协

在新中国的音乐史上,李德伦是一位传奇的人物,熟悉他的人都亲切地称他为“李大爷”。当年,他从苏联留学回国进入中央乐团(中国交响乐团的前身)后,通过训练乐队、拓展曲目、创办“星期音乐会”等举措,使乐团的实力不断增强,国内外影响力日渐扩大,不仅创造了中国交响乐史上的诸多“第一次”,更为中央乐团在中国交响乐界的领军地位打下了坚实的基础。

虽然在大家眼里,李德伦是一个被掌声和鲜花包围的人,李鹿却觉得父亲是个悲情的人物。在特殊年代,为了保留交响乐的火种,李德伦想尽了办法,甚至做了“违心”的事,也遭到了误会。“上世纪60年代,他一直在思考交响乐的出路,最终想到了给京剧伴奏、创作清唱剧和交响乐《沙家浜》等。这些创作让中央乐团在特殊年代中得以保留。”李鹿说。

一生致力于交响乐普及

李德伦曾说:“我这辈子就做了一件事——交响乐的普及工作。”为了让更多民众了解交响乐,他几十年如一日,坚持到学校、工厂讲座演出,无论是几万人的广场还是几个人的办公室,只要他有时间,都会去做普及工作。他不遗余力地普及,为新中国交响乐事业培育了丰厚的群众基础。

北京交响乐团音乐总监、首席指挥谭利华在李德伦晚年时一直跟在他身边。谭利华说:“为了普及交响乐,我跟李先生去过很多地方。他从不给别人添麻烦,总是说‘我就住你们办公室,只要有马桶就行,因为我太胖,蹲不下’。离开时,他一定会给3个人买礼物——给他开车的司机、做饭的师傅和打扫卫生的阿姨。”谭利华回忆,一次,李德伦去天津演出,乐团给了他600元指挥费,他没要,就用这钱给乐团买了琴弦。

中国交响乐团首席客座指挥邵恩说,上世纪70年代他在农村插队

李德伦资料图

时,第一次在露天电影《交响乐(沙家浜)》里认识了李德伦。到音乐学院学习指挥后,他曾回到插队的农村。“当年熟悉的老乡问我,现在在做什么。我说,学指挥。老乡不懂什么叫指挥,愣了一会儿,突然说‘嗨,我知道了,就是李德伦嘛’,足见李大爷因为交响乐普及而在人民群众中的知名度。”邵恩说。

中国交响乐团首席常任指挥李心草说:“‘李德伦’3个字已经不仅仅是一个人的名字,它是中国交响乐的符号,更是一种交响乐的精神。我们有这么大的国土面积,这么多的人口,普及交响乐还有着很大的压力,可能还需要几代人的共同努力,所以我们一定要把李先生的精神一代代传承下去。”

为提携后继倾尽全力

北京市朝阳区和平里八区9号楼李德伦的家,是当时音乐家们最喜欢的地方。“那是我最温暖的家。大家无拘无束,天南海北地聊天,主要是听李先生说。我们很多思想蜕变都是在和李先生轻松聊天的过程中获得的,聊天也改变着我们的世界观。”正如中国爱乐乐团艺术

总监、首席指挥余隆所说,李德伦对于青年指挥家的指导和提携是潜移默化、倾尽心力的。

上世纪80年代,上海音乐学院教授张国勇曾随李德伦夫妇去浙江大学普及交响乐。“我和他的夫人坐在第一排,李德伦老师说‘我们中国交响乐的前景是很光明的,有很多有才华的年轻人,比如现在坐在台下的张国勇,我相信他将来一定能成为一名非常优秀的指挥家’。”正是这句话,成为当年刚刚走出校门的张国勇以后努力学习的动力。

后来,张国勇决定前往俄罗斯莫斯科国立柴可夫斯基音乐学院深造,李德伦不仅亲自帮他写了推荐信,还出面与主管领导解释,让当年还不会俄语的张国勇顺利到俄罗斯深造。

九曲作品串起万千思念

当天的音乐会上,这9位堪称中国现阶段最有影响力的指挥轮番登台,各自执棒一首带有“李德伦记忆”的中外名曲。

由邵恩指挥的贝多芬《c小调第五交响曲》是李德伦生前指挥次数最多、研究最为详尽的作品。谭利华执棒的德沃夏克《c小调第九交响

曲》,如果不是在特殊时期李德伦灵机一动将其翻译成“自新大陆”,恐怕中国观众要再晚几十年才能听到。由胡咏言执棒、小提琴家吕思清领衔的莫扎特《G大调第三小提琴协奏曲》,是1999年李德伦生前最后一场音乐会上,李德伦与老友、小提琴大师斯特恩合作演出的作品。当年82岁高龄的李德伦抱病许久,出行都要靠轮椅,甚至连抬起手都很难,但李德伦仍以坚强的毅力和与斯特恩的默契配合圆满完成了那次演出。李心草则用当年李德伦使用过的指挥棒,执棒了代表着李德伦辉煌时刻的《1812序曲》……

音乐会上,当97岁高龄的指挥家韩中杰坐着轮椅被李心草推上舞台时,现场掌声雷动。“我非常高兴能参加纪念李德伦老大哥的音乐会。”韩中杰激动地说,“当年我们有四兄弟——李德伦、我、严良堃和秋里。特别巧,我们4个人依次相差3岁。现在老大李德伦和老四秋里都故去了,我很怀念他们,也非常想念上个世纪我们在上海共同学习的时光。我当时和李德伦一起搞音乐,搞电影配音,现在想起来还和昨天一样。从他的身上,我真的学到了很多。”

艺术·言论

家长应把好儿童艺术欣赏第一关

夕君

日前,笔者受邀观赏中央民族乐团新创民族器乐剧《玄奘西行》内部演出。当晚坐在笔者身边的,是一名年龄不足4岁的小男孩。根据笔者以往欣赏现代舞、戏曲等剧场作品的经验,这个年龄段的孩子很容易在演出过程中坐不住甚至哭闹、嚷着回家。令笔者颇为意外的是,身边这名小男孩竟然从头到尾安安静静地看完了两个多小时的演出,并且看得津津有味。

这让笔者开始思考,同样年龄段的孩子在剧场中的迥异表现,除了性格、艺术感受力等个体差异,是否也与演出作品的艺术品种、主题、呈现方式等有关。

与话剧、音乐剧等依托具象的语言、唱词表情达意不同,现代舞等作品的主题探索和表达方式往往更为抽象,对欣赏者思维、审美水平的要求更高,其舞台呈现容易让儿童感到困惑,甚至吓到孩子。与影视剧、流行歌曲等主要使用现代视听语言,表现当代人生活、感情等不同,戏曲、交响乐、芭蕾舞等带有古典特征的艺术品种常常有着更高的欣赏门槛,那些对这类艺术缺乏了解的观众尤其是儿童观众,看不懂的概率也更高。儿童无法进入作品情境,观看演出成了煎熬,哭闹就在此所难免。

目前,儿童剧的分龄问题已经有了充分的理论探讨和艺术实践,各年龄段的儿童都可以找到适合自己的作品。但是这并不意味着,除了专为儿童打造的儿童剧,其他艺术样式一律不适合儿童。儿童根据其年龄、兴趣、接受能力等,有欣赏不同种类、风格的作品的可能性和权利。多年来,“高雅艺术进校园”等活动的成果也已证明,只要选择、引导得当,十几岁甚至几岁的孩子,也可以欣赏高雅艺术。具体到某一作品是否适合儿童,创作方、演出方不妨在宣传、售票等环节予以提示,以免引起不必要的麻烦。

笔者认为,比起创作方、演出方乃至全社会对有关问题的关注,最应把好儿童艺术欣赏第一关的其实是家长。不能因为剧场中可能有儿童观众,就要求所有作品把恋爱、可能引起模仿的危险动作等元素完全剔除,这既无道理,也不可能实现。家长对于子女的了解程度远超过其他人,作品适不适合自己家孩子,家长最有发言权,也最应负起责任。

对于首演的作品,家长不妨先从宣传资料中了解一下它的主题、表现方式、视听呈现等,看看是否适合儿童;对于已经公演过的作品,则可以搜寻其视频资料、观众反馈等,这往往可以帮助家长做出更准确的判断。家长希望孩子接受艺术熏陶,无疑是好事,但一旦选择了不宜的作品,则不仅孩子无法获益,还会影响到同场观看的其他人。家长的前期工作不做到位,进了剧场再牢骚满腹,也于事无补了。

艺术·资讯

第三届全国大剧院国际戏剧季启幕

本报讯 6月1日,2017年国家大剧院国际戏剧季大幕开启。本届国际戏剧季持续至9月9日,从盛夏到初秋,给观众带来一场跨越3个月的戏剧狂欢。

今年,国际戏剧季有来自中国、日本、德国、英国、俄罗斯、西班牙、瑞典7个国家共10个院团团体汇聚国家大剧院舞台,共带来包括话剧《风雪夜归人》《特洛伊女人》等12台58场精彩演出。“东

西对话·精彩汇”剧”将作为贯穿始终的主题,戏剧季分设“东方魅力”“西方精粹”“儿童启迪”3个子板块,为观众开启新一轮戏剧探索之旅。

国家大剧院国际戏剧季是国家大剧院打造的艺术品牌,自2015年创办至今,先后呈现了9个国家地区24个院团的149场精彩演出,为首都观众提供了一个观剧窗口。(文)

新疆音乐剧《黑眼睛》将在京演出

本报讯 由国家艺术基金扶持,新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州特克斯县集北京及当地优秀主创团队打造的音乐剧《黑眼睛》,将于6月16日至18日在北京解放军歌剧院进行首轮5场演出。

据介绍,该剧为2016年国家艺术基金大型舞台剧扶持项目,并且拟在今年10月1日前完成30场巡演和驻演计划。

该剧取材于汉代西域乌孙公主弟史和龟兹王子绛宾之间的爱情故事。西汉宣帝本始年间,乌孙公主弟史在狩猎中邂逅了龟兹

王子绛宾,两人互生好感,之后又在龟兹国的欢迎宴上和长安的研习班上相遇,产生了爱情,并私订终身,但遭到种种阻挠和磨难。最后,两人在弟史的老师冯嫫的帮助下,经过曲折的斗争,终成神仙美眷。

该剧制作为陈磊,由获得多项国家大奖的青年导演刘能一执导,编剧为刘敏和刘能一。该剧场景主要以伊犁河谷、喀拉峻草原、乌孙古道、琼库什台等风景名胜为蓝本进行舞台化设计,为观众勾勒出了颇具民族风情的壮丽自然景观。(雪航)

中国舞协昆舞专业委员会成立

本报讯 (记者张婷)中国舞蹈家协会昆舞专业委员会”成立大会6月9日在京召开。中国舞协主席冯双白和党组书记罗斌、副书记李甲芹,著名舞蹈家白淑湘、赵汝蘅、赵青、陈爱莲以及昆舞创始人马家钦等参会。

会上,罗斌介绍了昆舞专业委员会筹备工作情况,李甲芹宣读《中国舞蹈家协会昆舞专业委员会章程》。大会推选罗斌担任中国舞协昆舞专委会主任,马家钦担任常务副主任兼秘书长,白淑湘、赵汝蘅、冯双白、陈爱莲、赵

青、于平等担任学术顾问。

昆舞源于昆曲,是对昆曲表演艺术优质基因的提炼以及传承发展的成果。作为中国古典舞的重要探索之一,昆舞自创立以来,伴随着民族文化日益繁荣的步伐而不断创新发展。作为中国舞协所属专业委员会之一,昆舞专委会将凝聚和团结全国昆舞教育机构、社团和爱好者,组织开展形式多样的昆舞创作、研究、评论和学术交流等活动,系统和专业地推动昆舞的发展和传播,对话传统,面向未来。

《浴火黎明》:激情熔铸的信仰之歌

黑莓

5月28日、29日,上海京剧院新编现代京剧《浴火黎明》参加由文化部主办的第八届中国京剧艺术节,在南京紫金大戏院连演两场。对革命历史题材的开拓、演员走心入心的表演,在感染现场观众的同时,也受到了专家的高度赞扬,他们认为该剧“稍加打磨一定会成为久演不衰的经典之作”。

《浴火黎明》的戏票成为本届京剧艺术节参演剧目中的抢购热点之一,两场演出座无虚席,很多未买到戏票的观众在演出开始后还在剧场门口等待是否有退票。傅希如、杨扬、鲁肃等青年演员的精彩表演感染了现场观众。剧中,当众狱友诵起“毒刑拷打算得了什么”,当同志们唱起“风儿清,月儿明”,当“范文华”抱着婴儿唱起一段动情的反二黄唱段……台下观众眼里噙着泪花,掌声雷动。谢幕时,观众拥向舞台,齐声高喊主演的名字,演员们多次返场致谢。

“剧中每个角色的心路历程形象立体,我跟着剧情一起纠结、难过,又一起振奋、激动。”“没想到上京编排的现代京剧这么好看。”“剧中展现的

信仰的力量,深深折服了我。”……演出散场后,观众驻足讨论,显得意味未尽。

为备战本届京剧艺术节,上海京剧院从今年初就着手对该剧开展进一步的修改、打磨。创作团队自创排后一边修改一边演出,至今已演出30余场。此次演出的《浴火黎明》中,剧中人物范文华的定位更加准确,形象也更为丰满,刻画了一位因上级背叛而迷失、彷徨的共产党员,在历经磨难后坚定信仰、淬火成钢的心路历程。此外,该剧还将“狱中八条”的产生过程有机融入剧情发展中,表现了这群年轻的共产党员在严酷的牢狱中仍心系祖国未来,不忘反思、总结教训,力求给观众更深刻的感悟和思索。

本届京剧艺术节以“一剧一评”的方式展开研讨。现代京剧《浴火黎明》剧评会于5月29日举行,京剧艺术节组委会专家组成员给予了该剧高度评价。

中国艺术研究院戏曲研究所原所长王安葵说,本届京剧艺术节参演剧目中现代戏较多,《浴火黎明》中,“正气压倒邪气”,表现了革命斗争的

复杂性和艰苦性,具有很强的现实意义。中国艺术研究院梅兰芳纪念馆馆长秦华生认为,剧中人物有血肉、真实可亲,丰富了革命历史人物的题材库,是“激动人心的正气歌,是一首永恒飘扬在人性心灵上空的信仰之歌”。

“从该剧看出编剧的功力、导演的潜力、演员的魅力、剧院的实力、领导的魄力和海派的活力。”中国戏曲学院导演系教授裴福林以“六个力”给予该剧高度评价。福建省艺术研究院原院长王萍章评价该剧突破革命历史题材的写法,勇于创新,人物塑造实现了多方面的价值和立意。

同时,专家们还从舞台处理、演员表演、音乐唱腔等方面进行深度研讨,并给出了进一步完善的方向与建议。

据了解,此次在南京公演前,《浴火黎明》剧组曾先后走进南京雨花台烈士陵园、南京邮电大学,向革命先烈致敬,与青年学生互动交流。演出团党支部还在演出间隙组织参观了南京大屠杀纪念馆,开展多场有层次、有深度的主题活动。

《浴火黎明》剧照