

今年是“西部歌王”王洛宾诞辰100周年,逝世17周年,引起很多热爱音乐的人对这位音乐前辈的格外想念

本期视点

唱他的歌,是纪念他的最好方式

□ 本报记者 张悦

3月14日,北京东城区方家胡同46号院,没有炫目的舞台,没有明星,有的是一两把木吉他和清淡质朴的歌喉。1996年3月14日,王洛宾在乌鲁木齐逝世。而从2005年起每到先生忌日的这一天,由民谣音乐人洪启发起的“纪念王洛宾主题活动”都会如约举行。有意味的是,纪念活动每年都以王洛宾先生的一首歌名或一句话作为主题。洪启说,今年的活动延续历年纪念活动的主旨,以绝对草根的方式来纪念这位“在民间文化里流浪”的传歌人。

《高高的白杨》背后的故事

今年活动的主题是“高高的白杨”,知道王洛宾这首歌曲的人应该不是很多,这首歌1986年才在乌鲁木齐市八一剧场举行的“人民音乐家王洛宾作品音乐会”上推出,之前,只在王洛宾的学生、友人聚会和民间宴会小范围中传唱。这首歌是王洛宾在狱中写成的。

1969年王洛宾在狱中,有一位同狱的维吾尔族青年吾甫尔江,因布置新房时不慎撞碎了毛主席的石膏像,被打成了“现行反革命”。正当吾甫尔江拼命劳动,争取提前出狱完婚时,他的姑妈带来了令他绝望的消息,新娘阿依古丽不堪忍受抄家、批斗的折磨跳河自尽了,新娘被埋葬在屋后的荒滩上,姑妈特意在新娘坟上插上一束盛开的丁香花。每日里,吾甫尔江除了低吟维吾尔族民歌外,一言不发,凝望着窗外高高的白杨泪流满面。吾甫尔江对爱情的坚贞,深深打动了王洛宾,他对吾甫尔江说:“我要为你写一首歌,献给你那位不幸的爱人!”在监狱砖厂的路边,有一排排高高的白杨树,劳作间隙,王洛宾和吾甫尔江在白杨树下休息,王洛宾看着白杨树,想着这对情人悲惨的爱情故事,

用树枝在湿润的砖坯上划出一道道音符,一首凄美、忧伤、美丽的爱情歌曲《高高的白杨》诞生了。这首歌伴随着两个囚徒度过了艰难的日子。

“高高的白杨排成行,美丽的浮云在飞翔,一座孤坟铺满丁香,孤独地依靠在小河旁。一座孤坟铺满丁香,坟中睡着一位美丽的姑娘,枯萎的丁香引起我遥远的回想,姑娘的衷情永难忘。”《高高的白杨》充满思念、忧伤与死亡,却又带着丁香花的袭人芬芳。在现场,新疆生产建设兵团歌舞团演剧队的女歌手李秀莲用清澈的声音再度唱起这首歌曲,令人动容。

“我对王洛宾先生可说是熟悉而又陌生,说熟悉是因为出生在新疆,我从出生起就听他的歌,身边的人都在唱,耳濡目染不学都听会了;说陌生是因为王洛宾的作品实在太多了,大家经常听到的是那几首最耳熟能详的《青春舞曲》(在那遥远的地方),但你要去挖掘,每一次都有新的发现,每一次都有不一样的感受。”李秀莲说,《高高的白杨》这首歌,我们新疆最纯粹的音乐人都非常地推崇,当我出第一张专辑时就非常想唱这首歌,但是当时也有一些顾虑,歌词中有唱到‘坟’啊,死亡之类,又是汉语演唱,可能有些人会觉得不太吉利,就没有选。但这次我沉浸在这首歌里,反复地听、反复地琢磨,真是特别有感觉,也真正明白为什么音乐人会推崇它。王洛宾的每首歌后面都有故事,歌者在唱的时候也就特别能找到情感的传声点。”

“他在草地上撒欢儿的状态,不亚于现在年轻人蹦迪。”

在不少音乐人看来,王洛宾的了不起之处还在于他将艺术歌曲与民族音乐做了非常好的嫁接,是阳

春白雪,却又拥有非常朴实的演唱方式;可以在音乐殿堂里唱,更可以在农家小院、田间地头里唱;汉族人可以唱,少数民族同胞唱起来也毫不费力;而且情感传递得很到位,使得演唱起来非常美……这的确值得致敬和学习。

著名诗人洪烛最近与一位蒙古族诗人谈起王洛宾,王洛宾让洪烛想到古希腊的《荷马史诗》,与“盲诗人”荷马不同的是王洛宾有双水明亮的眼睛,与荷马写就宏大史诗不同,王洛宾用一首首优美的民歌和情歌让人铭记。“从事艺术工作的这些人,相信对王洛宾都有很特殊的感情,他不是代表他个人,而是代表整个民族传统的发扬光大。其实现在看来,王洛宾很多歌的歌词都超越了不少知名的现代诗歌,我认为20世纪的新诗史里,应该把王洛宾的民歌作为重要研究对象,因为它的社会影响力实在太巨大了,也是值得我们诗人去学习的。诗人

写的一些诗,是孤芳自赏型的,而王洛宾的歌却是自发地在流传、被传唱,感人肺腑、深入人心,而不是靠媒体去推或者自己去吆喝的。”

洪烛接触王洛宾的歌是1989年大学毕业分配到中国文联出版社时,而据他所讲,中国文联出版社与王洛宾还有不解之缘,20世纪90年代曾出版过王洛宾的几本作品集,影响最大的是1993年出版的《纯情的梦——王洛宾自选作品集》,洪烛曾专为此书写过书评,书评的名字他还记得是《国风悠悠》,“国风——‘风雅颂’的传统,《诗经》时代的‘采诗观’”,他把非常有价值的民间资源发扬光大,这对我的诗歌创作也有非常大的影响。”洪烛感慨道。

纪录片导演门欣慰曾拍摄过《中国流行音乐30年》《两岸三地60年的歌》等纪录片,他对王洛宾另有一番深刻的理解,“如果一个人的经历特别丰富,那么他创作出的东西必定是发自内心的。王洛宾的一生

相关链接

“乐夫颂”(Love Song)宋庄纪念王洛宾音乐会举办

本报讯(记者 张悦)“乐夫颂”,是“Love Song”的谐音直译,其英文之意是“大爱之音”。从中文层面上理解,“乐夫颂”可以理解为快乐的歌者歌颂着快乐的生活,也有歌颂纪念音乐前辈之意。3月14日,一场“乐夫颂”盛典就在北京当代艺术的重地——宋庄举行,由北京宋庄艺术发展基金会和《音乐周报》主办的纪念王洛宾系列活动,涵盖知名乐评人主题研讨和音乐会等内容。在主题研讨会上,徐沛东、关峡、金湘、梁茂春、赵世民、宋小明等专家学者针对

音乐创作中的民族性、西部音乐创作的挖掘及影响,以及王洛宾的当代艺术价值等议题展开了讨论。

在而后上演的音乐会上,西北民谣歌手苏阳演唱了《贤良》《劳动和爱情》《凤凰》《冤家》《喊歌》《贺兰山下》等数十首歌曲,用自己的原创音乐向王洛宾致敬。音乐人蒋山、画家石岩、雕塑家顾天阳、“宋庄音乐”走唱运动发起人徐怀超以及青年歌手张雪娇先后登台,献唱了王洛宾经典民谣及原创作品,用歌声缅怀王洛宾。

据悉,自2008年“歌声使我迷了路”起,每年的3月14日宋庄都会有一场纪念王洛宾的主题活动,至今已举办了五届,这期间,宋庄艺术促进会也召集了几十位知名音乐人艺术家与学者演出,研讨,使王洛宾的艺术精神得到了极大的发扬。多元化是宋庄的重要标签之一,包容绘画、诗歌、雕塑、音乐等多种艺术形式,其中“宋庄音乐”已经成立6年,宋庄也有上百位音乐人,他们在这里生活创作。“宋庄音乐”走唱运动2012年起陆续举办多次演出。

上话《原告证人》登陆首都剧场

作为2013首都剧场精品剧目邀请展演国内板块的首部剧目,由上海话剧艺术中心带来的话剧《原告证人》,于3月13日至17日登陆首都剧场。由“侦探女王”阿加莎·克里斯蒂同名小说改编的这部悬疑剧,为观众呈现了一场纯正英式法庭的雄辩。

《原告证人》全剧两个半小时,上半场讲述的是,1953年伦敦富婆弗伦奇被谋杀,遗嘱受益人沃尔成了头号嫌疑人,唯一能够证明他无罪的时间证人就是他的妻子罗曼。然而在法庭上,罗曼却以原告证人身份指认丈夫犯下谋杀罪,令沃尔非常痛苦。下半场,案件峰回路转,一个声称是罗曼情敌的女人出现在辩护律师事务所,她卖给律师一些信。这些信显示罗曼因情变想摆脱丈夫,因此作伪证。凭借新证据,辩护律师罗巴茨在第二天结案陈词前,成功扳回几乎已成定局的案子,沃尔当庭无罪释放,而罗曼则因伪证罪面临入监。然而在最后十分钟,剧情再次反转……此次上演的版本囊括了三位“白玉兰奖”得主吕凉、宋忆宁、许承先,吕凉饰演辩护律师罗巴茨,宋忆宁饰演罗曼,许承先一人分饰两角,饰演辩护律师的秘书和法官大人。

文/高艳鸽 上海话剧艺术中心供图

12部中外作品荟萃国家大剧院歌剧节

□ 本报记者 郑荣健

从4月11日至7月7日,88天的时间内将集中推出12台33场精品歌剧演出,今年的国家大剧院歌剧节将再度重装上阵。

本次歌剧节最吸引人的无疑是威尔第和瓦格纳这两位歌剧史上旷世奇才的“擂台赛”——不仅将推出全新打造的威尔第经典歌剧《奥赛罗》《纳布科》,也将复排瓦格纳的代表作《漂泊的荷兰人》。此外,国家大剧院还力邀中央歌剧院制作的瓦格纳歌剧《女武神》作为闭幕大戏,瓦格纳颇具难度的《尼伯龙根的指环》也将以无词版音乐会的形式由洛林·马泽尔执棒演绎。

对今年歌剧节以威尔第和瓦格纳为主线,国家大剧院副院长邓

一江表示:“歌剧节围绕纪念两位大师这条主线,采取了大歌剧搭配音乐会,大制作搭配小演出的形式,力图给广大观众提供了更灵活和多重选择,在与世界同行保持步调一致的同时,也充分考虑中国观众的接受程度和欣赏能力,不论是资深发烧友还是普通老百姓,相信都能从中找到最爱,领略到歌剧的艺术魅力,尤其对威尔第和瓦格纳这两位艺术大师有更深入的了解。”

此次歌剧节将再度呈现顶级制作阵容。“男高音之王”普拉西多·多明戈、指挥大师洛林·马泽尔、国际名导强卡洛·德·莫纳科以及吉尔伯特·德弗洛四大“巨头”的强势加盟,让歌剧节的高品质变得

毫无悬念。特别是强卡洛执导《奥赛罗》、吉尔伯特·德弗洛与多明戈“梦幻组合”演绎《纳布科》,洛林·马泽尔执棒《尼伯龙根的指环》,气场不言而喻。

4月11日至14日,被誉为“歌剧第一难”的威尔第经典《奥赛罗》将首先拉开本次歌剧节的大幕。这部改编自莎士比亚同名悲剧的经典,讲述了摩尔人奥赛罗听信小人谗言挑唆,在嫉妒心的驱使下亲手掐死了自己无辜的妻子苔丝黛蒙娜,最终拔刀自杀的故事。除深刻探讨了人性的弱点,展现了人心善恶的激烈交锋,爱情与嫉妒、信任与怀疑的生死角力等颇具看点的剧情外,威尔第把莎翁原作的诗

意升华更是充满魅力。据介绍,该剧无论是音乐演奏、合唱、和声还是主角演唱的难度都非常大。演唱者必须同时兼备演唱瓦格纳作品的肺活量和威尔第式的抒情男高音才能胜任,对管弦乐团的要求也极高。

除了推出西方经典歌剧外,中国原创歌剧同样精彩。6月13日至16日,由邹静之编剧、雷蕾作曲的原创歌剧《西施》将再度被搬上舞台。据透露,此次演出并非一次简单的复排,而是一次全方位的“改版”与“升级”,从导演手法、音乐编排、舞美设计等方面都将有较大调整。此外,国家大剧院新版歌剧《洪湖赤卫队》也将作为纪念建党92周

年的献礼剧目在本届歌剧节上演。

2013年正值“中国土耳其文化年”,土耳其国家歌剧院制作的莫扎特歌剧《后宫诱逃》也将于5月5日至6日上演。此前该剧在国内只有音乐会版本演出过,这也是其舞台版首次与中国观众见面。

而除中央歌剧院歌剧《女武神》将于7月为本次歌剧节作闭幕演出外,由中共重庆市委宣传部、重庆市文化广播电视局出品,重庆市歌剧院演出的历史题材歌剧《钓鱼城》也将于“五一”小长假期间登陆大剧院舞台。该剧曾获“五个工程”奖,并在2012年曾作为第四届少数民族文艺汇演中的唯一一部歌剧在京亮相。

在音画的交融中享受自然与人文之美

记《美丽中国》大型纪录片交响音乐会

□ 本报记者 丁薇

以真实为品格的纪录片,自诞生之日起就为观众带来了无尽的视觉享受和现实思考,而它的配乐如同一双手,牵引观众与影像中的故事层层推进。3月13日,题为《美丽中国》的大型纪录片交响音乐会在国家大剧院拉开大幕。一台视觉与音乐交相辉映的视听盛宴,让观众意识到音乐在纪录片中所不可替代的重要作用。

音乐会由序曲《美丽中国》、第一乐章《文明》、第二乐章《天地》、第三乐章《家国》组成。每一个乐章所搭配的视频均来自中国经典纪录片的片断拼接,音乐则是作曲家在原有作品基础之上的重新编配。它们的配合使得纪录片在呈现上更加丰满、鲜明,富有张力,颇具史诗意味。

在恢弘大气的序曲渲染之中,观众通过上百平米的高清LED主屏欣赏到了《美丽中国》纪录片中呈现的高山大川、小桥流水、牧草羊群、戈壁沙滩,领略祖国疆土之浩瀚无限。开篇《文明》乐章,乐声走低。为表现具有五千年文明史的泱泱大国,音乐会选取了纪录片《故宫》《故宫100》《新丝绸之路》《玄奘之路》的片断作为搭配。故宫这座百年宫殿见证了朝代更迭、人世变迁,小号、长笛、大提琴构成了文明古国的交响。给人感触最深的是《玄奘之路》的艰险和玄奘之心的虔诚,耳边听到的是国家大剧院合唱团的演员们宛如寺院诵经之声的唱诵;眼前看到的是黄沙漫天,冰雪覆盖,还有取经之路上的万般艰险,禅意就在此时凸显。这一篇章,音乐是一种基调。

《天地》乐章是从纪录片《话说长江》开始的。1983年播放的纪录片,从神奇的高山源头到壮观的人海口,向观众展示了长江之流的整个风貌和长江两岸的风土人情,主题曲《长江之歌》从此风靡。时至今日,这部纪录片被赋予的意义已经远远超越了纪录片本身所传达出的信息,因为这是中国观众第一次全面直观地看到了自己国家的人文地理。在著名歌唱家廖昌永宽厚、辽阔的歌声中,“我们依恋长江,春潮是你的风采……”熟悉的旋律响起,《长江之歌》所传达的对母亲河深沉的爱恋,与观众的回忆形成了共鸣。音乐会中《话说长江》与20多年之后的《再说长江》之间跨越时空的对话,令人唏嘘,1983年的重庆朝天门码头和2003年的朝天门码头形成鲜明对比,还有武汉长江大桥、上海外滩等等。正如音乐会总导演、央视纪录频道总监刘文所说,在20多年的沧桑变幻中,长江在变,时代在变,我们在变,唯独《长江之歌》没有变,那首涤荡人心的旋律成为两部纪录片相距20年的情感勾连。耳边号声长鸣,是长江和轮船的对唱,它也预示着中华文明的生生不息。

乐曲在纪录片《森林之歌》中变得欢快和跳跃,如同天籁,它为大熊猫、金丝猴、长臂猿这些可爱的动物赋予了性格,观众在音乐的带入下专注于动物之间的嬉戏玩耍,小蚂蚁、毛毛虫、小松鼠也和着节拍一起歌唱。小提琴独奏是对生命的赞歌。在这一篇章,音乐是一种情绪。

如果说,前两个乐章,我们关注影像多于音乐,那么在第三个乐章《家国》中,音乐带给人们

谭晶演唱纪录片《春晚》主题曲《难忘今宵》

的是不可磨灭的记忆。从纪录片《澳门岁月》《澳门十年》中现场童声演唱的《七子之歌》,到纪录片《春晚》中谭晶现场演唱的《难忘今宵》,音乐都在为观众诉说着一个久远的故事。一张张生动的面孔、一个个感人的笑容,影像带来的是更加真实的细节,让我们可以真切地感受到每一个中国人对幸福团圆的期盼,对家国和兴的祝愿。

纪录片《舌尖上的中国》的红火,让很多年轻人从网络回到了电视机前,也让亿万中国观众从影像中感受到共通的情感和味道。音乐像极了煎炒烹炸的声音——快速的翻炒、滋滋作响的翻炒,催发了观众的唾液腺,垂涎欲滴。纪录片《超级工程》中的重大建设工程,如世界最长的跨海大桥港珠澳大桥、中国第一高度的绿色建筑上海中心大厦等等,纪录的是普通劳动工人的生活、情感和梦想。这个片段,作曲家采用了反差过渡的手法,表现紧张、火热的劳动场景,现场也随之弥漫着一股工业和重金属的味道。这一篇章,音乐是一种作料。

这场音乐会的成功凸显了音乐在纪录片中不可或缺的重要作用,纪录片的表现力因为其音乐的交响化而全面提升,画面因为音乐的烘托充满了生命的颜色,从而带给观众立体的视听享受。值得一提的是,现场的舞台布景堪称美轮美奂,巨大的高清主屏两侧是长条形的侧屏,向外延伸,中间穿插的环形光环,如同历史隧道,颇有带入感和纵深感。

纪录片视听音乐会的制作是国际纪录片界通行的做法,而在中国,以纪录片为创作主题的大型交响音乐会还是第一次。纪录片导演和音乐人的跨界联合创作,也为中国文化的对外传播开辟了全新的范式和途径。