

把中国文化的诗意美融入到演奏中

对话人：朗朗(钢琴演奏家) 任飞帆(本报记者)

艺海观澜

在一个日新月异的时代,能否完成对于时代本质的深刻表达,是我们面临的新考验

创造性转化
创新性发展 纵横谈

“如果墨守成规,音乐就没有未来了”

记者:在当代众多钢琴演奏家中,你风格独具,情感饱满,色彩鲜明。发展出创造性的个人演奏风格,不可或缺的基础是什么?

朗朗:天赋、努力,在积累中持续成长,这几个要素缺一不可。

我非常幸运,17岁那年演奏柴可夫斯基《第一钢琴协奏曲》,正式步入世界乐坛。当我登上舞台,面对各国观众和记者陌生、好奇的眼神,我知道,机会终于来了。多年练琴的积累就在那一刻迸发。

有天赋并不意味着可以减少努力。扎实的基本功是地基,只有地基夯实才能走得更远。早年,我每天保证至少6个小时练琴、钻研、背谱。我见过太多天才少年最后变得很平庸,就是因为放弃了持续的沉淀和提升。天赋越高,训练和磨砺的强度应该越大。直到现在,无论日程多么繁忙,我都要保证每天至少练琴两个小时。

要想成为一名优秀的钢琴演奏家,过硬的专业基础是骨骼,弹奏技巧是血肉,对音乐的独到见解和深刻体会,则为演奏注入灵魂。

经常在世界各地演出,使我有机会接触各种各样的风景和人,这些经历都是灵感的源泉。比如,莫扎特音乐里有很多奥地利乡村音乐元素,我会找来听一听,用心感受其中的人文气息。再比如,我一直找不到弹拉赫玛尼诺夫《第二钢琴协奏曲》开头的感觉。一次去圣彼得堡开音乐会,远处传来的塔楼钟声突然给了我灵感。当我和不同音乐家聊天时,整个人不断接收外界发出的各种信号,积极吸收不同养分。

记者:不同作品有不同的历史背景、文化内涵;同一部作品在时间的淘洗与传承中,往往拥有几个典型的版本。如何在尊重经典和展现个人风格之间做好平衡?

朗朗:这两者并不冲突。无论是演奏姿态等外化的风格,还是按键与踏板的细节处理,个人的演奏风格本身就是对经典的一种诠释。一首钢琴曲有连奏、变奏,有声音强弱变化,演奏者要学习怎么根据不同乐团的指挥来弹奏,让自己的演奏和乐团融合在一起,让演奏有结构、跌宕起伏,什么地方要用感情以及用什么样的感情,都需要考虑到。

有些人对古典音乐演奏家有一种刻板印象,认为他们都是板板正正地弹曲子,甚至有人认为演奏家就该留长头发。古典音乐界内部似乎也有这样一种态度:不去改变就是安全的——在艺术中,你怎么能不去冒一点险?怎么能确定只有“这一个”才是唯一正确的诠释?

每一次演绎经典,我会去感受作品本身的氛围,让自己专注沉浸在这种情境中。同时,我也会考虑能否用新的方式去表现它,赋予它不一样的维度。古典音乐不是摆在博物馆里的“老古董”,它是动态的、活跃的,还在行进之中的。音乐就像海水一样,需要不断有波浪推动向前。如果墨守成规,音乐就没有未来了。

核心阅读

要想成为一名优秀的钢琴演奏家,过硬的专业基础是骨骼,弹奏技巧是血肉,对音乐的独到见解和深刻体会,则为演奏注入灵魂

古典音乐不是摆在博物馆里的“老古董”,它是动态的、活跃的,还在行进之中的。音乐就像海水一样,需要不断有波浪推动向前

作为人类文化宝库重要组成部分,中国音乐乃至中国文化,既有其独特面貌,也有优秀文化艺术共性的一面。我们积极吸收古今中外文化精华,继续为人类美好未来贡献力量

许多家庭选择钢琴作为少年儿童的音乐启蒙乐器。如何在宝贵的童年阶段,不仅习得初步的演奏技艺,而且真正爱上音乐,让音乐成为一生的良伴?

朗朗:中国是世界上琴童数量最多的国家。我们的初级音乐教育非常好,训练规范,学生也很努力,整体演奏水准很高。这是金字塔坚实的塔基。要培养更多优秀钢琴演奏家,需要不断学习先进的音乐教育理念,不断创新音乐教育方式。其中,因材施教、培养学生对音乐的兴趣是最基本的教育原则。

在这一原则基础上,我进行了一些探索。我专门为初学者设计开发的钢琴启蒙教程,采用动画等多媒体手段,改编大家耳熟能详的电影音乐,以此激发学生的兴趣。作为传统音乐教材的补充,我希望这一教程能让人们在音乐学习的过程中有更多想象空间,而不是千篇一律地照谱弹奏。教材只是工具,人的想象力是无限的。

记者:古典音乐具有丰厚的文化内涵,能够提升修养、陶冶情操。与此同时,欣赏古典

音乐需要一定文化储备,有一定门槛。怎样才能让更多人乐于走近古典音乐,从而感受古典音乐之美,让这一人类共同拥有的文化财富惠及更多普通人?

朗朗:许多人认为古典音乐欣赏门槛比较高,所以敬而远之。其实古典音乐也可以很时尚。我两岁时,被一个动画人物弹钢琴的场景深深吸引,从此与钢琴结下不解之缘。后来我才知道,片中弹奏的原来是李斯特的《匈牙利狂想曲第二号》。

去年,借助最新科技成果,我首次与虚拟歌手洛天依举办了一场全息演唱会,一起演绎《茉莉花》等经典曲目。这次合作让我感受到动漫爱好者的热情和活力,也看到古典音乐跨界传播的生命力与艺术魅力,看到古典音乐与科技融合产生的积极效应。

“科学是理性的,艺术是感性的”,这种二元对立的思维模式早已不适用于朝气蓬勃的社会现实。尤其在现代社会,科学与艺术的融合日渐深入。与人工智能同台演出,是一种有趣的音乐体验方式,人工智能通过大数据积

累、学习并进行自己的“创作”,这一点对我也有很大启发。

古典音乐有经典内核支撑,完全可以多维度多样地发展,完全可以更新鲜更有趣。古典音乐不是故步自封的艺术。我希望它能够被当下年轻人所欣赏,让更多的人惊喜地赞叹“哇,原来古典音乐还能这样!”从而逐步加深对古典音乐的理解。从音乐生产到音乐欣赏,我乐于探索这中间的各种可能,愿意进行更多的尝试。

“创造性地转化它们”

记者:从作曲家、指挥家、演奏家到乐团,中国音乐作品和音乐人的身影活跃在国际舞台。对人类音乐艺术尤其是古典音乐来说,中国文化、中国风格的独特贡献是什么?

朗朗:中华文化博大精深、意境深远,无数世界艺术大师心向往之。我的钢琴老师之一加里·格拉夫曼就非常热爱并且精通中国文化。每次上课结束后,他都跟我交流有关中国的话题,让我对自己的文化传统有了新的认识和理解。我的另一位老师、指挥家艾森巴赫喜欢在演奏时留下“回味”,这也是受到中国文化的影响。中国音乐很讲究韵味,比如琵琶的余音袅袅,非常优美。

随着年龄增长和阅历增加,我开始思考怎样用古典音乐语言表现中国文化,怎样将中国文化意蕴融入到我到对古典音乐的诠释中。有国际乐评曾这样评论我的演奏:“成熟,在节奏里融入很多自己的韵律。”演奏时,我在忠实原基础上,非常注重“火候”。就算乐曲结构特别紧凑,我也要努力突出音乐在一呼一吸之间的张力,我会在音和音之间、句子和句子之间,努力找到一层美妙的空隙,形成独特的韵味;我会把中国文化的诗意美融入到演奏中,“穿衣袂蝶深深见,点水蜻蜓款款飞”,让观众在乐符的流淌中仿佛听到蝴蝶翅膀的振动声,看到蜻蜓点水般的涟漪款款。

记者:在世界文化交流的舞台上,丰富多样的交流形式以及优秀艺术家们的通力合作,让中国音乐文化被越来越多的人了解并喜爱。

朗朗:我经常在世界各地巡演,注意到很多国家和地区举办“中国周”“中国月”等活动,从多个方面向本国人民介绍中国,愿意跟中国合作的人也越来越多。

音乐无国界,中国音乐具有独一无二的魅力。21岁时,我在海外首次举行钢琴独奏会。除经典钢琴曲目,我特别准备了谭盾作曲的《八幅水彩画的回忆》。我很喜欢谭盾这部回忆家乡的作品,演奏时,心中油然而升起一股“赤子之情”。在音乐会的加演环节,父亲用二胡、我用钢琴,父子合奏二胡名曲《赛马》。对台下的外国观众来说,二胡无疑是一件充满异域风情的乐器。为了更适合中西两种乐器的合奏,我对原曲进行了改编。这首曲子活没有力,二胡和钢琴模拟出骏马奔腾的声音,深深吸引了台下观众。

像《赛马》这样具有磅礴生命力的原创曲目,我们还有很多。这些音乐都具有跨文化传播的潜质和艺术感染力,我们需要“看到”它们,继而创造性地转化它们。去年,我与国家京剧院的艺术家们合作了由民乐经典《将军令》改编的《天行健,人自强》。钢琴与国粹京剧创新融合,很有震撼力。前不久,我和民乐演奏家方锦龙等4人改编《枉凝眉》《西游记》《滚滚长江东逝水》《好汉歌》等“四大名著”影视音乐,令人耳目一新。

作曲家海顿曾说过:“艺术的真正意义在于使人幸福,使人得到鼓舞和力量。”作为人类文化宝库重要组成部分,中国音乐乃至中国文化,既有其独特面貌,也有优秀文化艺术共性的一面。我们将积极吸收古今中外文化精华,继续为人类美好未来贡献力量。

制图:蔡华伟

写好新时代中国乡村故事

赵德发

在漫长的农业时代,乡村一直是文学的重要表现对象,在百年来的中国同样如此。上世纪二三十年代的乡土小说,新中国成立前后诞生的红色经典,都把中国土地上的世道人情、风云万变写得细致入微、淋漓尽致。改革开放40多年来,农村题材作品依然占据文学主流,作家们从中国优秀传统文化的根脉着眼,以村庄为切入点,刻画时代风貌,塑造典型人物,创作了一大批优秀作品。可以说,农村题材写作,是中国文学的一个传统。

进入新世纪以来,随着改革开放进一步深入和经济社会飞速发展,中国发生更为深刻而巨大的变化。21世纪的中国农民同时站在了工业化、城市化、全球化、信息化的“高速公路”上。城市以外的广大地区已经不能统称为农村,因为第二、第三产业已在那里星罗棋布,且与第一产业深度融合。顺应这个巨变,农村被许多人改称“乡村”,文学范畴中的农村题材也改称“乡村题材”。

今日乡村,是一个开放包容的广阔空间。乡村生活从来没有像今天这样斑斓多彩、这样充满活力。生活在这里的人们,不只是传统意义上的农民和乡村干部,还包括在城乡之间从事经济活动与文化活动的各类人士。面对新时代新生活,作家何为?我们怎样才能继续写好乡村题材?我个人认为,应该注意三点:

第一,深刻反映时代本质。作家一定要保持高度敏感,真切感受时代脉搏。经济、政治、文化、科技、社会发展的方方面面都要了解,既要关注表面上的瞬息万变,又要看到深层次的本质所在。当今时代的主题是和平与发展,这一时代主题在今天的中国得到强有力的反映,这就是14亿中华儿女奋力实现中华民族伟大复兴的中国梦。乡村振兴是民族复兴的重要组成部分,正在进行的全面建成小康社会、决战决胜脱贫攻坚,是一场改变中国乡村面貌的伟大社会实践。在这一伟大历史进程中,中国作家没有缺席。近年来,表现乡村振兴、书写脱贫攻坚故事的作品不断涌现,令人欣喜。我们要努力写出时代大背景,写出历史纵深感以及对未来的启示,同时警惕平面化、简单化书写。在一个日新月异的时代,能否完成对于时代本质的深刻表达,是我们面临的新考验。

第二,精心塑造时代新人。当代中国乡村题材作品,在塑造时代新人方面取得了辉煌成就,如《创业史》里的梁生宝、《平凡的世界》里的孙少平、《古船》里的隋抱朴等等,都是影响深远的典型人物。我们要充分学习借鉴这些成功经验,塑造出新时代的新人形象。今天写新人,不仅要写他们带头致富的行动,还要写出他们的新观念、新思想,让新人具有新内涵,成为时代的突出表征。我的长篇小说《经山海》,塑造了新人吴小蒿形象。她是一个农家女,是毕业于大学历史系的高才生。通过招聘考试,她来到海边乡镇当副镇长,在那里克服种种困难迅速成长。有评论指出,“吴小蒿身上实现感与理想性的结合、个人命运与时代精神的交织,让一个具有鲜明辨识度的时代新人形象呼之欲出。”我认为,时代新人之“新”,需要我们不断有新发现、新创造。

第三,努力追求史诗气魄。新时代呼唤新史诗。中国社会的沧桑巨变,需要全方位、宽镜头、长景深地来表现。这个任务,每一位优秀作家都应该担当起来。作家要有大时代的大气魄,用心用情用功记录民族心路历程和精神变迁,同时密切关注世界变化,用哲学、社会学、人类学眼光观察人类生活,让创作既有中国视野与中国情感,又有聚焦人类命运共同体的宽广胸怀。作家要继承中外优秀文学传统,同时勇于创新,用精湛深邃的艺术手法记录时代足迹,刻画时代精神,努力让作品具有史诗气魄,展现生活的全面景观和庄严诗意。

文艺评论

看台人语

图为网络纪录片《登珠峰的人》海报。

登峰时刻 生动还原

“2020年珠峰高程测量登山队,现在登上了珠穆朗玛峰!”纪录片《登珠峰的人》运用5G传输和4K+VR拍摄技术,生动展现令人心潮澎湃的登顶时刻。该片以登顶计划两次因故推迟等情节开头,结合队员自述,把此次登顶的完整故事娓娓道来。《登珠峰的人》不仅向观众科普珠峰高程测量成果对生态环境保护的重要意义,还留下人类首次在珠峰地区开展大规模航空重力测量等珍贵画面。黑夜里前行,飘扬的五星红旗,队员次仁罗布一路将重达15公斤的重力仪背上峰顶,无一不传递出昂扬的精神力量。

(潘明)

精准扶贫“声入人心”

《我们的村庄》系列音频节目,聚焦湖南省传统村落,邀请大众熟悉的电视主持人,讲述十八洞村、板栗村、下灌村等传统村落的脱贫攻坚故事。最美最恋不过乡愁,主持人在讲到自己的家乡时格外动情,让听众了解传统村落的历史文化故事,感受全民奔小康的坚定步伐,在历史与现实的交织中重新认识“我们的村庄”。节目还配以介绍村落的全景影像,网友收听的同时可在线上看到美丽乡村建设进展,体验传统村落的特色旅游资源,让“绿水青山就是金山银山”的生态理念深入人心。

(君蓝)

亲近自然 真实体验

《自然有答案》是一档亲子体验类综艺节目,节目倡导儿童亲近自然,从自然中汲取成长的力量。节目中,主持人和嘉宾陪伴5位儿童走进大森林,以沉浸式游戏的方式领略自然的神奇与美好。与以往亲子类综艺以成人视角观察儿童生活不同,该节目以儿童为主角,成人与儿童在节目中平等相处,传递“以自然为师”的教育理念。节目结尾设置的心理咨询师分析儿童心理行为的环节,对观众也很有指导意义。美中不足之处在于,节目场景设置稍显单一,如果自然场景多样化,相信可以为节目增色不少。

(夏秋)