

合唱,把歌唱在一起,将心聚到一起

任飞帆

核心阅读

革命战争年代,合唱是冲锋号;建设和改革年代,合唱是奋进锣。每临重大时刻,合唱的感染力、号召力和凝聚力便尤显强大

合唱音乐创作在题材选择与音乐素材运用、节奏韵律和演唱技法上,呈现出民族化、时代性和创新性的艺术特色

互联网不仅打破了合唱的时间、空间限制,而且为合唱提供了更大创意空间

今年国庆期间,全国各地纷纷自发开展合唱比赛及活动,为中国共产党百年华诞献礼。

以集体形式咏唱来表达心声的历史,最早的文字记录可追溯到《汉书·礼志》。从“杭育杭育”的劳动号子到婉转动听的侗族大歌,再到如今重大节庆典礼上气势磅礴的大合唱,时尚新潮的合唱快闪,合唱在大众文化生活中始终占据一定地位,拥有旺盛的生命力。

“情动于中而形于言,言之不足,故嗟叹之,嗟叹之不足,故永歌之。”歌咏是内心外化、抒发情感的重要表达方式。合唱作为集体演唱多声部声乐作品的艺术门类,普及性强、参与面广,深受广大欢迎。

激发强大的感染力和凝聚力

合唱,把歌唱在一起,将心聚到一起。合唱加强了音量声场,直观听感更具气势,不同的音色与声部衬托互补,使歌曲层次更加丰富。加上合唱作品大多朗朗上口、表现内容能引起大众共鸣,所以合唱可以增强向心力、激发集体荣誉感。

一大批经典合唱作品成为几代人的共同记忆。革命战争年代,合唱是冲锋号;建设和改革年代,合唱是奋进锣。每临重大时刻,合唱的感染力、号召力和凝聚力便尤显强大。从展现中华儿女不屈不挠顽强抗敌的《黄河大合唱》,到再现红军长征历程、表现长征精神的《长征组歌——红军不怕远征难》;从坚实有力、豪迈热烈的《咱们工人有力量》,到表现广大航天科技工作者无私奉献精神、祖国不会忘记的《祖国不会忘记》;从表达澳门同胞情系祖国的《七子之歌——澳门》,到庆祝建党百年的歌曲《领航》……时代在变,合唱凝聚人心的功能从未改变。“今年我们制作的大型音乐史诗《东方红》交响合唱音乐会在保利院线进行巡演,举办《唱支山歌给党听》红色经典合唱音乐会40余场,这些红色题材歌曲的合唱演出场场爆满”,北京音协合唱团团长周涛介绍。“观众反响非常热烈,很多歌曲都会引发全场大合唱。”

不仅是专业合唱团,群众性歌唱合唱也在各地如火如荼地展开。国家一级指挥郑健开展了多场合唱示范演出,在每首歌前,他都会详细讲解歌曲的创作背景和演唱手法。郑健说:“群众合唱是我国独特的合唱形式。以今年的群众合唱为例,人们自发地唱起耳熟能详的革命歌曲,不仅汇聚起爱党爱国的心声,也提供了一条

图①:今年7月1日上午,来自北京高校和中学的学生组成的合唱团在天安门广场合唱《唱支山歌给党听》等7首歌曲。

图②:清华大学上海校友会艺术团合唱歌曲《少年》。

图③:北京音协童声合唱团表演。

制图:赵德汝

普及合唱专业技巧和表现手法的有效路径,提升了大众的艺术审美和文化素养。”以史串歌、以歌叙史,以合唱歌唱的形式讲述中国共产党团结带领中国人民不懈奋斗,从站起来、富起来到迎头强起来的光辉历程和壮阔历史。合唱,已成为党史学习教育中生动的艺术媒介。

与时俱进、蓬勃发展的民族合唱

进入新世纪,合唱艺术在我国蓬勃发展。人们把自己对美好生活的向往融入歌声。童声合唱、青年合唱等专业合唱团体,更是以其动听的歌声和精湛的演绎在国际比赛中大放光彩。

今天合唱艺术的海洋中,既有传统的古典和声作品、室内乐风格的流行合唱,也有充满民族音乐元素的民谣合唱、具有现代音乐色彩的无调性合唱、古香古韵的古诗词合唱,内容形式

丰富多样。合唱形式也不局限于整齐列队、引吭高歌,还可以有舞美配合、有动作、有道具,变幻无穷。舞蹈性的姿态和手势表演能够有效激活人们的视觉感官,使合唱的审美效果最大化;高清LED大屏等舞美效果的不断创新,让观众获得“沉浸式”的观赏体验。合唱艺术也不断“跨界”,与话剧、舞蹈等其他艺术形式进行有机融合,探索新的艺术呈现方式。曾在国际合唱比赛中多次获金奖的华南师范大学合唱团,今年创排了合唱诗剧《那里,永恒的中国》,以爱国诗人戴望舒的十余首代表性的诗歌作品为线索,加入剧情、朗诵和话剧表演,开拓了合唱剧化的表演方向。

合唱音乐创作在题材选择与音乐素材运用、节奏韵律和演唱技法上,呈现出民族化、时代性和创新性的艺术特色。合唱创作者们不满足于现成音乐旋律的运用和民族元素的简单组合,而是通过“提炼母语”的方法,在深度田野

民族管弦乐的艺术创新

——以民族管弦乐交响诗套曲《大运河》为例

丁旭东

验音乐等多种音乐元素,表现大运河的历史文化内涵。比如,《漕运沧桑》体现中华运河的历史变迁,《舟楫通南北》与《黄金水道》体现运河航运带来的商贸与文化交流融合,《运河明珠》体现大运河沿线城市与其所经8省份的民间文化风情……

该作品对中国传统艺术技法进行了创新,既突出中国民族乐器音色,又实现了整体音响的均衡统一。套曲以民乐为主音色,其他音色作为烘托陪衬。比如《漕运沧桑》突出笙与唢呐音色,《醉千秋》突出中国戏曲的旦角声腔,《河上·天下》突出群鼓为代表的民族打击乐音色。作品主音色的加强与渲染最体现匠心。比如,《漕运沧桑》的主奏乐器是唢呐与笙,包括低音、中音、高音三种;《运河明珠》的主奏乐器是大中小三种阮;《醉千秋》中的旦角声腔有京剧、昆曲和徽剧。同时,在让不同的乐器组或独奏乐器

保持交响化运行中,明确区分其音量或演奏力度,有主有次,主间分明。

民族管弦乐交响诗套曲《大运河》的艺术创新,还突出表现为两点:

一是交响诗套曲这一艺术样式的功能开掘与模式开拓。《大运河》继承了交响诗套曲的基本写作原则,包括诗化、单乐章标题音乐等。同时,赋予交响诗一定的内在逻辑,这一点突出表现在《运河明珠》这个乐章上。作曲家采用了类回旋曲,赋予“阮独奏”部以生活角色——导游。这样,以运河沿经8省份的地方民歌与戏曲为主题,交响乐中的插部成为运河船上“导游”口中的“景观介绍”,让乐曲各部分间的关联产生了一定的内在逻辑。

二是民族乐器表现力的发掘与匠心使用。上世纪90年代以来,中国作曲家艺术音乐创作的一个重要方向是音乐民族化,突出体

现对中国传统民族乐器表现力的发掘。民族管弦乐交响诗套曲《大运河》中,作曲家郑阳在发掘民族乐器的非常规技法与特殊表现力方面进行了探索。比如,《漕运沧桑》一曲使用了中低音唢呐主奏旋律。低音唢呐主奏旋律在民族管弦乐中较为少见,这就使原来为配角的低音乐器,成为主奏旋律的主角乐器。在音阶使用上,《黄金水道》采用了中国传统民乐调式的雅乐与清乐两种音阶混合的“混融音阶”。在《舟楫通南北》中,更是采用了双增二度七声音阶。这些特殊音阶的运用与探索,再加上“润腔”“滑音”等民间特性的音乐技法,强化了音乐风格的对比,赋予音乐更大张力,增强了艺术感染力。

民族管弦乐交响诗套曲《大运河》生动抒写了大运河的文化图谱,是具有中国韵味、艺术创新价值的民乐交响作品。

更多合唱者成为创作者和传播者

合唱关键在“合”,“合”意味着和谐与平衡。参与合唱的人不单是听自己,还要听前后左右各个声部,可以培养参与者的修养。合唱,最后唱的是文化。

当下,合唱已成为一种时尚的文化形式。5年前,由程序员、会计、人类学博士、美食博主等不同职业的业余歌者组成的“彩虹合唱团”走红网络。“彩虹合唱团”的歌曲注重描绘个人感受、捕捉生活美好瞬间,恢弘的旋律与幽默的歌词形成反差,加上网络传播,成为最受青年人喜爱的合唱团体之一,更多年轻人关注并加入到合唱中。“合唱非常有趣并令人着迷。”“当有了‘融入这首歌曲’的明确目标时,人会主动调整呼吸、音量、节奏、情绪,注意力高度集中,进而产生‘心流’效应,感到兴奋和充实。”“每个参与合唱的人会有‘这首歌的出色演绎有我的一份功劳’的成就感,并持续很久。”网络平台上,人们热烈讨论着“为什么合唱更具感染力”这个问题。

互联网不仅打破了合唱的时间、空间限制,而且为合唱提供了更大创意空间。更多合唱参与者成为创作者、传播者。厦门六中合唱团通过“阿卡贝拉”的无伴奏、多声部合唱形式改编了《青花瓷》《稻香》等流行歌曲,用手拍打身体不同部位发出声音,替代模仿打击乐器的人声,极富创造性。这样的合唱方式门槛低、难度小,能够有效对少年儿童进行节奏训练、建立音乐概念,操作性强,在各大中小学得到推广。

同时,互联网媒介融合图像、音乐、视频等多种形式,延展和重塑着合唱艺术的舞台。两年前,一首流行歌曲《少年》从短视频平台火到线下。一年后,队员平均年龄74岁的清华大学上海校友会艺术团以合唱的形式让该曲目获得更大关注。今年,主流媒体推出的建党百年主题MV《少年》重新谱词,深情讲述百年来中国共产党团结带领中国人民取得的瞩目成就,感人的歌词和富有冲击感的画面,令观者心潮澎湃,并推动该曲成为今年群众合唱的经典曲目。不同身份、不同地区的合唱者,相聚于网络,同唱一首歌,依然会产生很大共鸣。

中国的合唱艺术在题材内容、语言形式和社会功用方面,呈现出独特的中国风格和鲜明的时代特色,不断满足人们日益增长的精神文化需求,助力美好生活建设。

京剧能够技兼南北、誉满中外,与其兼收并蓄的包容性与再创造力密切相关,京剧传承群体具有重要的引领作用

近日,第九届中国京剧艺术节在京举办。其中,现代题材戏曲在参演剧目中占比达六成。这些作品努力用传统艺术手段表现当代人物、现代生活,开掘表演空间,为艺术家的个性化表达搭建舞台,也为戏曲现代性的探索积累了有益的艺术经验。

经过百年的艺术实践,京剧已拥有一套表现现代生活的完整艺术手段。改革开放40多年来,京剧的现代题材创作在情感表达的细腻化、表演技法的活化、题材的时代化、风格的多元化等各个方面,都进行了成功探索。

京剧能够技兼南北、誉满中外,与其兼收并蓄的包容性与再创造力密切相关,京剧传承群体具有重要的引领作用。京剧传承群体的传承质量与创造水准,是京剧传统在多元题材创作实现现代转化的基础。

“角儿”是京剧现代性的重要创造者。我们需要高度重视演员的表演能力以及作品的艺术品质。在本届京剧艺术节中,中青年优秀京剧名家表现突出。例如,演员张建峰在京剧《李大钊》中,以慷慨激昂的声腔展现革命激情,在塑造人物之“形”的过程中,挖掘人物的思想逻辑和心理世界,塑造李大钊的精神之“象”;演员傅希如在京剧《梅兰芳·蓄须记》中,有意识地突出安静沉稳的动作节奏,将男性姿态与旦行意蕴进行了恰到好处的糅合;演员吕洋在京剧《槐树花》中首次挑战现代戏,用程派声腔表现海岛英雄王仕花的感人事迹与精神。艺术家在表演中鲜活呈现人物形象,升华了剧本的文学表达空间,体现出京剧重表演的艺术欣赏趣味。

当然,以演员为重要载体的京剧创作,离不开“一棵菜”的艺术协作机制。演员、导演、编剧、作曲、舞美等组成的京剧传承群体,共同缔造着作品的艺术品质。他们是戏曲现代性的重要实践者,始终面临如何传承既有文化遗产、实现有序创新创造的艺术命题。

艺术创造能力,是戏曲艺术体系接通时代、古典艺术品质获得当代认同的重要保障。在第九届中国京剧艺术节中,一些剧目已经有一些值得借鉴的创新探索。比如,京剧《许云峰》中传统功架身段技法融入现代生活的技巧处理,京剧《风华正茂》将桌椅作为舞台意象的表达手段,京剧《母亲》用投影视频带来的场面效果,京剧《红色特工》用舞台整体的节奏呈现谍战题材的心理感觉,京剧《花漫一碗泉》用生活化的身体韵律对接传统身段调度的现代审美……这些艺术实践展现出在处理传承和创新的关系时,京剧传承者在遵循艺术规律的基础上,对舞台进行着“破”与“立”。

在日新月异的舞台艺术创作中,守护京剧文化品格尤显重要。传统戏复排、整理以及历史剧新编,推进着京剧艺术实现传统与现代的衔接。京剧艺术节上,京剧《文明太后》是山西省京剧院多年来立足历史剧创作的又一新作,凸显历史剧品格;京剧《凤凰二乔》《秦良玉》对京剧高派、尚派的传统名剧进行适当删节,予以青春化表达;京剧《千秋忠烈》依准于传统技艺,酣畅淋漓地张扬京剧技艺身段、排场档子的经典表达;京剧《团圆之后》《珠帘秀》在名作题材基础上,或移植改编,或重新立意,以浓郁的古典风格延续京剧传统美学意蕴。

从内容和形式两个维度着手,融入当代文化语境,增强艺术感染力,是近年来京剧艺术守正创新、传承发展的重要经验。这个经验值得继续探索总结。

(作者为中国艺术研究院戏曲研究所所长)

融入当代语境 守护文化品格

王旭

图为谭利华指挥民族管弦乐交响诗套曲《大运河》。

日前,由北京演艺集团出品、北京民族乐团创排演,郑阳作曲、谭利华指挥的民族管弦乐交响诗套曲《大运河》在北京中山公园音乐堂首演,作品的文化意义与艺术价值获得肯定。

民族管弦乐交响诗套曲《大运河》紧扣大运河的功能与文化特色,共分为序曲和7个乐章,通过运用中国民间音乐、大众流行音乐、先锋实

