

《领航》唱出激荡昂扬的时代旋律

周荫昌

来自现场的声音

一个优秀的指挥家,要解决的不仅是艺术和技术问题,更需要有对社会的深刻认识、对生活的深切感悟以及对人生的深入思考

近日,由中宣部文艺局、中国文联等单位共同主办,中国音乐家协会承办的“艺苑撷英——全国优秀青年指挥人才展演”活动落下帷幕。活动以其专业性引起广泛关注,为中国交响乐事业发展和青年人才培养带来启示。

指挥是乐团的灵魂。指挥的审美标准、管理艺术、专业技能日益受到业内外重视。同一部作品,在不同指挥的指挥棒下会呈现不同的艺术效果;同一支乐队,在不同艺术总监调教下也会形成迥异的风格。

本次“全国优秀青年指挥人才展演”汇集近50位优秀中青年指挥,其中大多是80后、90后。这些青年指挥有良好的专业学习背景及扎实的基本功底,勇于将自身个性和当代文化融入对音乐的理解与阐释中。他们的艺术视野更为开阔,音乐思路更加敏捷,表达手段更加丰富,善于博采众长,技巧性和观赏性较过去有很大提高。

国家规划长远的培养机制,艺术院校提供扎实的理论基础,交响乐团提供广泛的实践保障,青年指挥自身不断努力。新时代青年指挥人才培养的这四个方面相辅相成,缺一不可。

指挥人才的培养与其他音乐人才有所不同。指挥面对近百人的大型乐队,需要大量、长期与乐队磨合,有听众互动的实践经验,要有强大的合作意识。对乐团而言,指挥要像啄木鸟,洞悉问题,精准捕捉;又要像医生,既知道病灶在哪里,又能对症下药治疗。从这个角度看,培养中国交响乐青年指挥人才,首先要搭建广阔的艺术交流平台,为青年指挥打开更多与乐队打交道、与听众交流的窗口。

后浪奔涌、前浪护航,不同代际的指挥人才合力奋进、传承创新,正汇流成中国交响乐的“大江大河”。10年来,我国音乐教育有了长足进步,逐渐走向世界前沿。面临观众日益增长的欣赏需求,面对交响乐事业高质量发展的要求,指挥人才培养已不仅仅依靠音乐学院完成。一些资深指挥家为加快青年指挥人才培养进行了积极的尝试,相继推出针对性的培养、扶持计划。由上海交响乐团等联合推动的“青鸟计划”,探索青年指挥家学习、交流、展示的新途径;中央音乐学院指挥系与中央音乐学院乐团、宁波交响乐团合作,为指挥系同学提供艺术实践的基地;上海音乐学院实施了近10年的“未来指挥家”培养计划,把职业乐团“请进来”,让青年指挥“站上台”,与深圳交响乐团、贵阳交响乐团、青岛交响乐团合作举办常态化音乐会……这些尝试,拉近了课堂与实践的距离。

中国交响乐发展正处于历史机遇期。我们需要补齐青年指挥人才培养的短板,为青年指挥学子提供更多与专业乐团合作的机会。当下,交响乐蓬勃发展有着丰厚土壤和扎实基础。据不完全统计,中国音乐家协会所属交响乐团联盟旗下注册的乐团就有70余家,但一些基层乐团仍缺少工作能力强、专业素养高、拓展艺术实践平台,依然大有可为。

需要注意的是,指挥人才队伍的年轻化,不等于“速成化”。对此,青年指挥学子要有清醒认识。只有坚持崇高艺术理想,对艺术精益求精,在浩瀚的古今中外交响乐海洋中寻根求源、挥臂遨游,才能将最精美的艺术奉献给舞台、奉献给观众。

提升指挥艺术的水平,离不开广泛汲取营养、悉心沉淀修为。一个优秀的指挥家,要解决的不仅是艺术和技术问题,更需要有对社会的深刻认识、对生活的深切感悟以及对人生的深入思考,这是理解阐释音乐作品的基本原则。青年指挥一定要在实践成长的过程中下苦功,让自己成为人格力量坚强、理想信念坚定、艺术追求高雅,与人民同心、与时代同步的文艺工作者。

雏凤清于老凤声。未来的交响乐指挥舞台,属于有远大志向的青年指挥家们。

(作者为指挥家、中国音乐家协会副主席)

拓展艺术实践平台 培养青年音乐人才

张勇

那么深刻的了解。”

创作实践中,应当有“三把尺子”。第一把“尺子”拿在人民手上,人民对作品的态度和取舍至关重要;第二把“尺子”拿在创作者手上,负责任的创作者对自己的每一部作品都要掂量再三,不会将自己不满意的作品拿出来;第三把“尺子”拿在创作的组织者和评论者手上,他们对作品的比较、鉴别和要求是严肃、有标准、有依据的。真正的好作品,一定出现在这“三把尺子”的交汇点上。

《领航》已从大型文艺演出的舞台走进大众。要实现更好传播,可以根据不同年龄群体的特点调整歌曲的调、演唱的最佳速度、合唱的适当形式,还可以为他们写作或编配不同的伴奏版本,钢琴的、民乐的、管乐的、管弦乐乃至课堂乐器的,以及为他们提供适合的范唱音像版本和辅导工作。

好歌是写出来的,更是唱出来的。让我们随着《领航》的歌声,写好歌、唱好歌,走在新时代的伟大征程上!

(作者为作曲家)

律等,使歌曲形成了简洁、朴素、大气、雄健的气势和品格。旋律流畅优美,音域又大都控制在九度以内,只用了简单的二部合唱等,这些构思同二部曲式结构结合在一起,使乐曲既便于抒发多姿多彩的丰富情感,又便于群众演唱,创造性地完成了重大主题的艺术表达。

这些看似平易的手法和效果,实际上是很专业的,也是作者有意追求的。特别可贵的是,作品的艺术追求和手法运用不是为了创新而创新,更不是为了技巧而技巧,而是在热血沸腾、激情燃烧的创作冲动中表现出来的。这种创造性的选择和运用值得肯定。

创作者深入生活,作品才能深入人心;好歌是写出来的,更是唱出来的

创作者深入生活,作品才能深入人心。音乐创作正向着亿万人民的伟大奋斗、丰富多彩的社会生活敞开。

歌曲《领航》经历了呕心沥血的创作历程,体现了精益求精的创作态度。为了写好这首作品,创作者在短时间里调动了自己的知识储备和深入生活后的所思所感,包括曾先后二十几次去西柏坡学习走访、去西藏海拔最高的哨所体验战士生活。用曲作者竹竹青自己的话来讲:“如果没有这个经历,我对党史、对国家的发展都不会有

那么深刻的了解。”

创作者把第二段落处理为情绪高涨的歌唱,“伟大的中国共产党,风华正茂,山高水长”。第二段歌词,把四句扩充为八句,并在最后唱出“乘风破浪,扬帆远航,领航中国在新时代的征程上”,意味隽永,回味无穷。

一些基本手法植入二部曲式结构之中,如从容的广板速度、平稳的节奏序列、宽广的旋

得清楚、听得明白。歌词中大量使用了精心挑选的四字结构语句。四字结构,在汉语表达中具有独特魅力。千百年来,人们把丰富的内容凝练于四字之中,形成内涵丰富的成语,也赋予四字语句浓厚的文化色彩。《领航》中像“相依相恋,情深意长”“风雨兼程,不可阻挡”“前赴后继,铸就辉煌”等词句使用得当,有效提升了歌词的审美品质。

好的歌曲都是词曲相互依托,词曲创作相互提出要求。以内容表达需要为目标进行持续探索,才能在不断碰撞中推动创作。《领航》词作在段落划分上给旋律谱写指出明确路径,也为音乐创作留出充分的发挥空间。

歌曲反映出音乐作者可贵的艺术追求,创造性地完成重大主题的艺术表达

写好大歌需要大构思、大手法,音乐的构思和手法,需要才华、修养和经验的支撑。歌曲《领航》反映出音乐作者充沛的创作活力和可贵的艺术追求。从《领航》歌曲的曲调能够看到,创作者坚定地选用了二部曲式的结构。

二部曲式在音乐实践中大都用来表现群众性的生活内容,并深受群众喜爱。久而久之,这种形式就成为有效表现相关内容的创作手法。《领航》采用二部曲式结构,把人民群众既是伟大事业的主人公又是歌唱主体统一起来,从而把《领航》的思想主题稳定而有力地凸显出来。

为了充分表达思想内容,作者特别注意手法的鲜明性、有效性。诸如:第一段落中,第一大句是悠扬的叙述性旋律,发挥民间说唱音乐口语式叙述特点。“无论多久,你都在我们身旁”,在这样的歌声中,“你”和“我们”就表现得格外亲切、温润而自然。第二大句,以革命歌曲中抒情叙述形式作为手段,以弱拍起、宽节奏的长音唱出“江山就是人民,绘成你胸中景象”,音乐如从近景拉向中景,变得舒展、悠长,继而在呈现和铺开的基础上加入发展因素。第三大句,用密集语句、紧缩节奏的手法,使音乐在保持乐句结构的同时积蓄力量,“为了千秋伟业,为了时代华章,前赴后继,铸就辉煌”。在乐队的烘托下,句尾的“煌”使积蓄的力量得到增长,推向第二段落。

创作者把第二段落处理为情绪高涨的歌唱,“伟大的中国共产党,风华正茂,山高水长”。第二段歌词,把四句扩充为八句,并在最后唱出“乘风破浪,扬帆远航,领航中国在新时代的征程上”,意味隽永,回味无穷。

一些基本手法植入二部曲式结构之中,如从容的广板速度、平稳的节奏序列、宽广的旋

展现奋斗人生的光彩

秦雯

大的沙尘暴面前有过动摇,但当说到眼下面临的恶劣生态环境让子孙后代怎么活下去时,他说:“我也舍不得那些树苗苗。”

还有两位不可或缺的人物:许书记和刘大志。许书记是基层党组织负责人,他的人物身份、外表、语言和动作行为与“六老汉”有所不同,但与他们又是那样贴近。每次许书记的出现,都是一个重大事件或故事转折的开始:将陆沙娃等“六老汉”组织起来护林的是他;解决“六老汉”的住宿问题,建立八步沙林场的是他;在“六老汉”情绪低落要喝“散伙酒”时,使他们重新凝聚起来把“散伙酒”喝成“团结酒”“加劲酒”的还是他……这点点滴滴让人真切地感受到一名共产党员的责任和担当。刘大志这个人物的设计,给“六老汉”注入活力与希望。他代表了科学先进的理念,代表了新人对“六老汉”治沙的传承与接续。

话剧《八步沙》舞台格调大气恢弘,无论是昏天黑地、沙进人退的灰暗压抑,还是绿树成荫、鸟语花香的迷人浪漫,都过渡得柔和而自然。全剧结尾,曾经肆虐的沙漠在一片点缩小,万木葱茏的绿洲在一片片扩大,树木和绿

色已不是孤立的名词,他们从当年八步沙人心中遥远的梦,变成了眼前令人欢欣鼓舞的现实。花香鸟叫,人们在树荫下徘徊留恋……舞台上,老汉们的身后,是第二代、第三代、第四代治沙人,更多年轻人参与种树、造林、护林。这是一项事业的传承接力,更是一种精神的薪火相传。

话剧《八步沙》为观众展现了一段已经过去却依然连接着当下与将来的历史,塑造了鲜明可信的人物群像,让我们再次体会到,一部优秀的艺术作品一定会绽放精神的光彩。

图为话剧《八步沙》剧照。刘宁供图

艺坛

①

习近平总书记在中国共产党第十九次全国代表大会开幕式上的重要讲话中强调:“广大文艺工作者要坚持以人民为中心的创作导向,把人民放在心中最高位置,把人民满意不满意作为检验艺术的最高标准,创作更多满足人民文化需求和增强人民精神力量的优秀作品,让文艺的百花园永远为人民绽放。”

在庆祝中国共产党成立101周年交响音乐会和第十三届中国艺术节闭幕式文艺晚会上,歌曲《领航》饱含深情地表达党和人民的血肉之情,气势磅礴地抒发全国各族人民在中国共产党带领下阔步新时代新征程的豪迈之情。作为庆祝中国共产党成立100周年文艺演出《伟大征程》的主题曲,《领航》一经问世便赢得普遍赞誉,如今正走进大众的日常生活。

歌曲《领航》的风格既大气、舒展,又朴实、温润,歌中有一种内在、浑厚、自信的力量,有很强的艺术亲和力、感染力。综合词、曲、唱、奏和参与体会,我感到,从品格和质地上来讲,《领航》是一首大主题、大情怀、大气势的歌曲,表达了深沉的情感,抒发了真实的心声。

词作通过人格化、情感化的手法,在深刻的思想内容与朴素的生活间架起一座桥梁

《领航》之“大”,首先来自作品的宏大主题和高远立意。创作者怀着对党真挚的爱,聚合知识、理论、体验、修养,以庆祝中国共产党成立100周年为契机,在深入学习党的百年奋斗历史的过程中,回首过往、展望未来。立足新时代、新征程,《领航》词作提炼主题再进一步:中国共产党根基在人民、血脉在人民、力量在人民,人民群众对美好生活的向往就是中国共产党人的奋斗目标。歌曲《领航》主题思想植根于此。

词作在文学表达中的突出特点,是通过人格化、情感化的手法,在深刻的思想内容与朴素的生活间架起一座桥梁。

例如,歌词中“你”和“我们”指代党和人民,这样,歌曲开头口语般的亲切叙述“无论多久,你都在我们身旁”“无论多远,你都在我们身旁”,就在一语双关中将当代与历史、个体与群体、日常生活与伟大事业联系在一起。随着叙述的展开、人称的融合、情感力量的叠加,亲和与高远、感受与体验融于一体,强化了歌词的语言逻辑和整体的艺术表现力。

《领航》词作在语言的提炼和表达方面下足功夫,取得了较好效果。语言朴素简洁,没有一个生僻词语,没有一处华丽修饰,让人唱

甘肃省话剧院创作的话剧《八步沙》,以甘肃古浪县八步沙林场“六老汉”三代人治沙造林的真实事迹为素材,在舞台上展现了奋斗人生的力度与光彩,令人难忘。

八步沙位于甘肃省古浪县腾格里沙漠的边缘。40年前,这里饱受风沙之苦。剧中的陆沙娃等六个老汉就出现在这个时段。

话剧《八步沙》以真实地名作为剧名,以“六老汉”治沙的真实事迹为叙述主体,又宕开一笔,将特定外部环境与人内心世界巧妙地融为一体,为全剧注入浓郁饱满的戏剧情境和情感,独具艺术魅力。

全剧情节一波三折,以小见大。舞台上,