

名家观点

下一个课题，如何让中国人演奏好中国小提琴作品

——对参加《中国小提琴作品百年经典》丛书编辑的感想

丁芷诺

《中国小提琴作品百年经典》终于出版了。100年来，中国的小提琴家们和作曲家们，经过努力，使得来自西方的小提琴这件乐器奏出了中国的声音，说出了中国话。

为查清一个演奏者走遍三大洲，奈何三个唐韵皆不是

2015年，上海音乐出版社找到我，让我主编《中国小提琴作品百年经典》，于是我们组成了三代同堂的组委会，我请杨宝智先生任顾问，是因为他是小提琴演奏出身，后来主攻作曲，成为演奏、教学、作曲和音乐学四方面涉猎的弦乐教育家。魏景文和练小全，不久前在湖南出版社编辑了12本中国小提琴乐曲集，他们都在武汉音乐学院担任教职，刚到退休年龄，不论演奏、教学、编辑都具有一定的经验。再加上两位年轻的演奏家郝伟珉和吴正瑜。

当我们坐下来讨论如何从几百首中选出乐曲，从“音乐创作”等期刊上所能得到的乐曲不下五六百首，除了经常演奏的几十首，大部分是只躺在纸上却听不到声音的乐曲。正好当年年底中国小提琴学会召开年会，于是我们列出了目录，请来全国各地的小提琴学会的理事们投票推荐，大家一致认为，应当选出具有时代特点、艺术性较强、演奏频率较高的曲子。有的乐曲可能在地流传，而别的地方并不熟悉。乐曲选择了眉目，又要去找音响，幸好中国唱片厂录下了不少乐曲，上海音乐学院图书馆还保存着马思聪先生亲自演奏的录音，还有已经过世的演奏家如杨秉荪、郭石生的唱片，虽然有的如今听来杂音很多，靠着现代科技也许还可以补救，但是谱子和音响对不上可是一大难题。

接下来还要寻找演奏者，在这方面的工作中也经历了一些很有趣的事情，例如有一个曲子，演奏得很好，作曲家本人也认可，但是出版的唱片，只有一大串的曲名和一大串演奏者的名字，哪首曲子是哪个人演奏的却是不知道的。有人说这首曲子可能是唐韵演奏的，于是我们联系了美国的唐韵，又联系了瑞士的唐韵，以及在北京的唐韵，结果还都不是。

我们也经历了找作者的过程，好在一百年历史还不算长，有的作者年纪大了，谱子没有保存好，只能对着唱片请人重新记谱。有些曲子，谱上只有音符，却没有演奏的弓法指法，我们又联系到原演奏者，请他写下弓法指法，在完成这些工作的过程中，我们联络了几十位作曲家、演奏家、作者的后代、有关的老师和朋友，终于才完成了这101首乐曲的编辑工作。

陈钢写一首，潘寅林拉一首，广播电台放一首，全国人民学一首

作为在上海音乐学院学习、教学成长的上音人，我认为在上海音乐学院对中国作品小提琴创作有过三次高潮。第一次是在1953年，当时贺绿汀院长提倡大家学唱民歌，请了各地的民间艺人，来到学院教大家戏曲、民歌等，当时的学生们，一早起来先做操，接着就是唱民歌，唱完民歌才去吃早饭的。在1957年，北京音乐出版社曾出版了一本小册子，其中都是小提琴独奏乐曲，都是由上海音乐学院作曲系学生写的，一共六首，其中有沙汉昆的《牧歌》、杨善乐的《夏夜》、汪立三的《抒情曲》、焦乐的《在西北草原上》，这几首作品现在都成了小提琴的经典作品。

第二次是在1958年，在当时革命化、民族化、群众化的号召下，不但是作曲系的师生，全院演奏专业的师生也都热情投入创作，在管弦系成立了“小提琴民族化小组”，同学们积极地学唱民歌，学沪剧、越剧、评弹等。当时在管弦系，每个学期都要举办两三次新作品音乐会，领导、老师鼓励同学们在学习民族音乐的基础上用自己手里的乐器演奏这些作品，《梁祝》的排练过程几乎是管弦系师生们集体投入、人人献计献策的过程，闻名世界的《梁祝》就是在这样的基础上诞生的。

第三次高潮，是在上个世纪70年代，管弦系的创作组聘请了陈钢老师，也聘请过杨宝智老师，在这个期间，出现了一种作曲家和演奏家共同合作的形式，如陈钢老师和潘寅林合作，成功地编写了一批作品，如《金色的炉台》《苗岭的早晨》《阳光照耀在塔什库尔干》《打虎上山》等，阿克俭也和潘寅林合作写下了《千年铁树开了花》，还有谭骥子和郭石生合作，写下了《美丽的壮锦》《盼东方出红日》等。当时曾出现过陈钢写一首，潘寅林拉一首，广播电台放一首，全国人民学一首的局面。

在上海音乐学院，小提琴作品诞生的过程是有其特点的，当时的领导并没有具体布置创作任务，而是要求大家学习民族民间音乐。于是不论作曲系，表演专业的管弦系、钢琴系、民乐系，人人学习民族民间音乐的同时也是人人投入创作的过程。有的学生通过创作显现了作曲才能，从业余作曲家走向了专业的作曲家（管弦系就走出了好几位专业作曲家，如何占豪、阿克俭、屠巴海等），也有的是作曲家和演奏家共同合作。还有一个特点，当时出成绩都是非常年轻的学生，1958年我和何占豪改编《二泉映月》的时候，我们都是二年级学生，王家阳改编《四季调》，也是一年级的学生，陈燮阳和王希立，1960年到了四明山的山区，看到老百姓常年为背货物上山非常辛苦，以及公路建成后他们的欢欣鼓舞，于是他们拿起笔来写下了《山区公路通车了》，当时他们也是一年级学生。虽然一年级学生只是十八九岁的年纪，但是在正确思想指导下，就会取得很好的成绩。

1937年马思聪先生所做的《思乡曲》，为何找不到令人满意的现代录音版本

在编辑《中国小提琴作品百年经典》丛书的过程中，我们也发现了问题。有一次，在对马思聪先生的《思乡曲》音响选择过程中，除了马思聪亲自演奏的唱片外，我们还想出一个具有现代音响的录音，但令人颇为意外的是：这首在1937年抗日战争年代拨动了无数中华儿女对祖国和家乡思念心绪的经典作品，竟然很难找出一首在各方面都令人满意的音响。

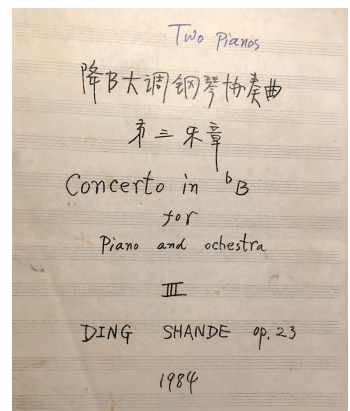
虽然，不少青年演奏家都演奏了这一首作品，但感情的表达、节拍的韵律、分句的掌握、音准的纯净，很难达到统一，这就提出了一个问题，年轻的一代，如何能表现中国的经典乐曲？是用所学到西方音乐的表现方法来演奏吗？中国音乐和我们所学西方古典音乐有哪些不同？如何能培养我们的学生既学到了作为古典音乐小提琴的传统演奏手法，又能掌握中国所特有的民族风格以及地方风格？中国音乐的博大精深，我们了解有多少？

翻开记录中国小提琴作品的论文，也只有停留在1959年对《梁祝》协奏曲的介绍和演绎。我们要感谢《梁祝》的作者，在乐谱上写下了清楚的弓法指法和演奏方法，显然没有《梁祝》，今天学小提琴的琴童不会达到如今的规模。然而，有了好的作品，如何传承下去？如何能使“演奏中国小提琴作品”成为每个中国学生的拿手好戏？如何能使演奏中国小提琴作品提高到理论的高度显然是我们下一个课题。

（作者系上海音乐学院教授、《中国小提琴作品百年经典》丛书主编）

丁善德《降B大调钢琴协奏曲》改编双钢琴组曲下周首演 中国学派“新作”推广民族钢琴作品

本报讯（记者吴钰）由丁善德同名钢琴协奏曲改编的《降B大调钢琴协奏曲》将在4月16日晚的第36届上海之春国际音乐节之上海师范大学专场音乐会迎来首演。改编者作曲家邹野表示，这部改编作品将大型交响作品室内乐化，用两架钢琴体现原作的美学意味，希望让更多观众在不同的场合听到少数民族的生活与故事，推动中国优秀钢琴作品的传播。

丁善德《降B大调钢琴协奏曲》手稿。（丁芷诺供图）

《降B大调钢琴协奏曲》原作写于1984年，是一首五彩云南的风情音画，更是一次宏大、美妙、具有强烈民族色彩的音乐礼赞。三个乐章的恢弘结构，让听者如同置身云南红河地区哈尼族、彝族欢乐的舞蹈、风情万种的民歌、火把节的狂欢之中，在热情奔放的旋律中生出对生活的无限赞美与憧憬。

丁善德是中国钢琴历史上第一位举办钢琴独奏音乐会的钢琴家，也是中国钢琴演奏学派的奠基人之一。作为前苏联著名钢琴教育家扎克洛夫的开门弟子，他从巴黎音乐学院学成归来后，长期在上海音乐学院执教，历任副院长兼作曲系主任，把西方钢琴表演艺术带入了中国。此次他的作品改编为双钢琴协奏曲，在第36届上海之春国际音乐节上首演，将继续丰富钢琴民族化的特点。

作为上海之春国际音乐节的创办人之一，丁善德“新作”的首演对力推钢琴新作颇有引领意味。双钢琴的呈现形式相比于协奏曲，能在协调乐队、指挥和协奏者上节约大量时间和精力，对推广民族钢琴作品有所裨益。演出将由两位青年海归钢琴家王鲁和宋

吴冰担纲。“丁老先生本人就是钢琴演奏家，作品非常钢琴化，技法挑战难度较大。这首作品汲取了大量民族色彩，他将一些旋律隐藏在节奏与和声中，而双钢琴的改编将音响扩大，让色彩更为丰满、多样。”上海师范大学音乐学院钢琴系副教授朱昊冰表示。

上海师范大学音乐学院执行院长施忠透露，上师大音乐学院所在的徐汇校区东部，上世纪50年代曾是中央音乐学院华东分院（1956年改名为上海音乐学院）校址。1958年，上海音乐学院迁入汾阳路现址，贺绿汀的办公楼、丁善德生活过的宿舍区，殷承宗、俞丽拿等音乐家练琴上脚的小红楼却还宛然在目。沿着前辈的脚印，传播中国作曲家的创作，将中国钢琴演奏学派发扬光大，也成为了上师大音乐学院青年艺术家的担当。

相关链接

作为“上海之春”的组成部分，上海师范大学艺术展示周将于本周日起至21日举行。本届艺术展示周以“走进校园，走近艺术”为主旨，举办公益讲座、走近芭蕾舞蹈剧、民族歌剧、中国诗词音乐、中国礼乐、中国古乐器、漫画音乐等论坛；专场音乐会涵盖西洋管弦乐、民族管弦乐、钢琴、声乐、古筝、合唱、舞蹈、打击乐等音乐表演样式。

据悉，上师大“上海之春”艺术展示周举办至今已三年，旨在让青年教师在教学、科研、艺术实践的同时，也用优秀艺术精品对社会艺术教育产生潜移默化的影响。今年以“庆祝新中国成立70周年‘祖国颂’”为主题，策划六场公益学术讲座、八场专题音乐会。

值得一提的是，艺术展示周开幕音乐会的曲目——交响诗《红旗颂》、民俗管弦乐《瑶族舞曲》、小提琴协奏曲《梁祝》、钢琴协奏曲《黄河》，均为中国作曲家驾驭西方音乐媒介、改造西方音乐体裁、彰显中华风貌、讴歌党和国家情怀的里程碑式作品。海归青年教师将在其中担任钢琴、小提琴独奏，传承、演绎脍炙人口的中国经典名曲，对弘扬中华优秀传统文化、反映当今时代风貌、彰显文化自信也有不言而喻的文化意义。

■本报记者 张祯希

“只有两种美剧，一种是《权力的游戏》，一种是别的美剧”，美剧迷中流行这样一句话。首播于2011年的高分美剧《权力的游戏》因为传播率惊人，被不少观众称为“美剧的半壁江山”。日前，《权力的游戏》最终季，第八季的播出时间终于敲定：播出平台HBO公布，最终季将于北美时间2019年4月14日正式播出。

最终季将至的消息让美剧迷振奋，也引出这样一个问题——没有了“半壁江山”撑场面，美剧会否“凛冬将至”？

从各家平台项目纷呈的现状看，“凛冬将至”倒不至于，但在观众口味愈发多元的情况下，要再培养起这般一家独大的IP愈发困难。各大平台显然走上了最保险的道路，类型繁多，大多可被归纳入“超级英雄衍生”“经典小说改编”“大女性题材”这三大稳赚类型中。

超级英雄IP有多热？超人的爷爷、蝙蝠侠的爸爸都来了

别以为国产剧才追IP。超级英雄大片是近年好莱坞最赚的类型，美剧自然不会放过自家门前的“香饽饽”。在各大平台的新剧中，超级英雄是出现频率最高的类型，借力前文本优势的超级英雄题材不但保值，还弥补了好莱坞想象力日益匮乏的隐患，可谓稳赚不赔。超级英雄IP颇有“皇帝的女儿不愁嫁”的态势：这边厢，Netflix刚宣布取消漫威《超胆侠》系列，那边厢，与漫威关系日益密切的Hulu就以“接盘侠”姿态出现。

美剧对超级英雄大IP的热情有多旺盛？剧集围绕“超人”“蝙蝠侠”这两个元老级IP的“族谱式”开发，就是最佳佐证。由Syfy开发的剧集《氪星》将故事背景设定在超人出生前约200年，讲述了发生在超人母星“氪星”上的故事，主人公则是超人的祖父。该剧编剧之一是曾操刀《蝙蝠侠：黑暗骑士崛起》与《超人：钢铁之躯》的David S.高，继去年的第一季后，第二季确定于今年推出。继超人爷爷之后，蝙蝠侠的爸爸也隆重登场。近日，DC最新剧集《阿尔弗莱德》放出了一段17秒预告片。蝙蝠侠身边白发苍苍的老管家阿尔弗莱德，这一次以青年形象登场，扛起男主大旗，而蝙蝠侠的爸爸托马斯·韦恩也跳出“回忆杀”，成为主要角色。

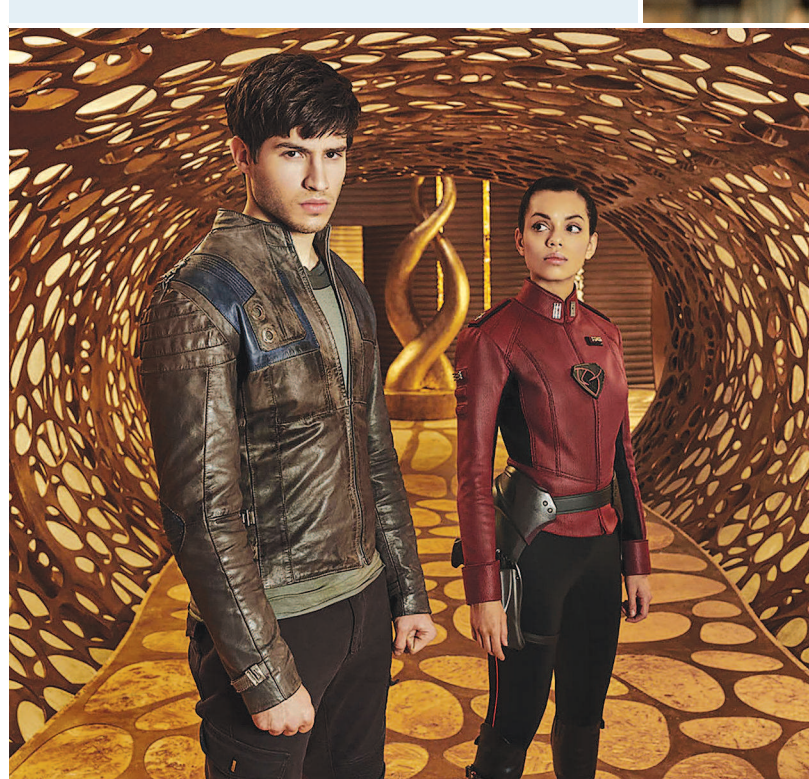
在近期官宣的新剧中，得到续订的超级英雄剧集不在少数。近期，Hulu宣布旗下的《离家童盟》确认续订第三季。《离家童盟》改编自漫威漫画，讲述了几位少年人无意间发现父母们是邪恶组织成员，并与之对抗的故事。早在2010年，漫威电影还未大爆的时候，《离家童盟》就是电影改编的“种子选手”，只是一度搁浅，最终这个IP以电视剧的形式上线，并由《绯闻女孩》主创操刀。主创透露，最新季将“加深与漫威宇宙的联系”，“大IP下好乘凉”的态度非常明朗。

一流的小说无法影视化？这些剧集对世界经典毫不手软

业界素有“一流的小说，三流电影”一说。在文学研究者看来，文学名著是发散型的，读者的想象是其经典性的一部分，而影视作品受到时间、空间与感官的限制，属于聚集型，因此一流的小说很难成为一流的影视剧。近年，美剧对经典摆出了“明知山有虎偏向虎山行”的姿

《权力的游戏》最终季本周日开播，一家独大的态势或将改变 “后权游时代”，美剧看什么？

由Syfy开发的剧集《氪星》将故事背景设定在超人出生前约200年，讲述了发生在超人母星“氪星”上的故事，主人公则是超人的祖父。

Netflix方面计划推出西班牙语剧集，并让加西亚·马尔克斯的儿子担任剧集执行制片人。这将是经典名著《百年孤独》第一次被影视化。据说，《百年孤独》一直没有被影视化与作者马尔克斯本人对故事完整性与语言风格的执念有关。加西亚·马尔克斯的儿子罗德里戈·加西亚在接受媒体采访时透露，在自己童年时代，就经常听到家人讨论是否卖掉《百年孤独》影视改编权。在这几十年间，父亲马尔克斯始终没有松口。是因为他觉得好莱坞电影无法将书中超长时间跨度完美展现，也不利于保留原著中的西班牙语风格。这一次，Netflix采用西班牙语剧集的方式呈现《百年孤独》，或许是版权方愿意“放手”的关键。

《百年孤独》的影视版效果目前尚不得而知，不过也并非毫无参照。在此之前，Netflix的老对手HBO就已经开始了“那不勒斯四部曲”的影视化工程。去年推出的第一季《我的天才女友》凭借对原文本的高度还原以及极致的细节感，一

▲在《杀死伊芙》中，独特的女性视角赋予“猫鼠游戏”更多的玩味空间。（均资料图片）

举拿下了豆瓣9.3的高评分，颇有《权力的游戏》接班人的阵式。“那不勒斯四部曲”描绘了20世纪50年代起，出生在那不勒斯贫民社区中两个女孩之间持续半个世纪的情感羁绊与命运纠葛。书中不但将两个意大利女孩由少女变作人母，经历痛苦、背叛、挫败，最终走向晚年的人生轨迹与内心情感，细腻描摹，更是将几代意大利人在复杂历史浪潮下的命运走向推到台前。

大女主题材依然是市场刚需

女性题材近年大热，这样的趋势除了顺应女性意识崛起的时代潮流，也是对过往一段时间，美剧角色极端“阳盛阴衰”的反叛。2017年，随着《傲骨之战》《大小谎言》《宿敌》《使女的故事》《了不起的麦瑟尔夫人》等剧集的密集投放，女性题材迎来一个高峰。从目前的美剧格局来看，美剧刮起女权风并非短暂的高调姿态，除了这些被续订的女权佳作外，

还出现了不少题材新颖的女性作品——“大女主”已然成为市场刚需。“续订”或许是对近年一批女性佳作市场价值的直接证明。由威瑟斯彭和妮可·基德曼合作的美剧《大小谎言》横扫艾美奖，捧回五座重量级奖杯。剧集的第二季已于去年开始制作，据外媒报道，除了第一季中的三大女主有望回归之外，梅丽尔·斯特里普也将加盟。衍生自《傲骨贤妻》的《傲骨之战》最近推出第三季，剧中老、中、青三位女主角在律界的征程，越走越稳。被誉为“美剧版的前半生”的《了不起的麦瑟尔夫人》，去年中旬宣布了第三季预定计划，上世纪50年代美国女性，如何走出家庭逆袭成为脱口秀演员的故事将被继续展开。

与此同时，故事设定更为新颖的女性题材作品也在崛起。曾获金球奖最佳剧集提名的《杀死伊芙》将于今年回归。这部犯罪题材作品中，变态杀手与探员的角色都由女性承担。独特的女性视角赋予“猫鼠游戏”更多的玩味空间。

涉及诸多革命历史事件，时间跨度三十余年

谭延闿日记首次全文公开出版

本报讯（记者李婷）由中华书局全文影印出版的《谭延闿日记》（全20册），昨天在上海图书馆首发。这是谭延闿日记首次全文公开出版，所记内容时间跨度长达30余年。

谭延闿是清末民初政坛上赫赫的风云人物，集政治家、军事家、诗人、书法家、美食家于一身，其书法作品和“谭家菜”广为传颂。谭延闿勤于记述个人行迹，自光绪二十一年（1895年）9月11日起开始写日记，虽有间断，但从1913年始至去世前一天——1930年9月20日止，再无中断，一生所遗日记稿本达66本。这批珍贵的日记稿本原件由谭家后人辗转收藏，精心保护70余年。在有关方面的协调下，谭延闿的外孙女婿余传韬代表谭家后人于2016年8月底将谭延闿日记稿本原件寄存上海图书馆。同年9月，上海市人民政府台湾事务办公室和上海图书馆为此举行了入藏仪式。上海图书馆特制七个古铜书匣贮藏这批日记，妥善珍藏于恒温恒湿书库中，并开展相关整理研究工作。

上海市历史学会会长熊月之、上海师范大学教授苏智良指出，谭延闿在历史上地位独特，其日记可发掘空间很大。谭延闿身居要职，一生经历极为丰富，其日记中涉及颇多革命历史事件、革命志士言行等内容。作为清末民初重要的政治家，他经历了清末自办铁路运动、辛亥革命、袁世凯称帝、国民政府北伐等重要事件，而这些事件在他的日记中都有记录，实为20世纪初历史之重要佐证。他在日记中记载了与孙中山、瞿秋白等大量政治人物的往来细节，以及很多名人逸事。

在官场上纵横捭阖的同时，谭延闿也是位热爱美食的“老饕”。他根据自己多年美食经验，结合湘菜特点创制的私房菜“组庵谭菜”极负盛名。在他的日记中，有大量各地饮食资料的信息，为人们揭开“组庵谭菜”的奥妙。此外，作为20世纪初“四大书法家”之首，谭延闿还在他的日记中记载了不少与书法家交往的信息，而其日记稿本更是一部书法佳作。