

上海向全球百余古典音乐名家发出“英雄帖”

16小时马拉松音乐会接力纪念贝多芬

本报讯 (记者姜方) 7个多月前的世界地球日,上海发起一场规模空前的线上音乐会,推出“用音乐温暖世界”12小时特别直播。时间转眼到了冬季,全球百余古典音乐名家再接上海“英雄帖”——12月16日贝多芬诞辰250周年当天,一场16小时马拉松音乐会将面向全球直播。

据透露,此次马拉松音乐会将在享有“亚洲第一棚”之称的上广电大厦200平方米录音棚举行,以“嘉宾访谈+现场演奏+音视频赏析”形式,从音乐家、学者、乐评人、策划人、乐迷等多个视角,全方位展现贝多芬的音乐力量及人文力量。直播还将展现古典音乐在中国的普及及发展,呈现中外文化交流的最新成果,让世界看到中国音乐力量的崛起。

贝多芬的作品是很多人古典音乐普及路上的“敲门砖”,囊括了交响乐、室内乐、声乐等多种音乐体裁。本次音乐会将邀请多位享誉海内外的音乐家带来贝多芬作品的纯正演绎和创新改编,阵容包括指挥家张艺、张亮、张诚杰,钢琴家李坚、左章、张胜量(牛牛)、江晨、张昊辰、万捷旒,小提琴演奏家宁峰、黄蒙拉、张乐,大提琴演奏家朱琳、吴敏洁,古典吉他演奏家杨雪霏、范晔,琵琶演奏

12月16日贝多芬诞辰250周年当天,一场16小时马拉松音乐会将面向全球直播。(经典947供图)

家吴蛮,竖琴演奏家陈好颖,单簧管演奏家王翌,歌唱家沈洋、周正中、许蕾,和慧,爵士演奏家李晓川、张雄关、田欣等。

与此同时,这场直播还将汇聚全球古典音乐界的名家名团,为听众呈现60首音乐会曲目和50段珍贵音视频史料,几乎囊括贝多芬一生所有创作体裁。阵容包括钢琴家鲁道夫·布赫赫德、小提琴家丹尼尔·霍普、

作曲家卡普钦斯基,以及波恩歌剧院、法国国家交响乐团、西德科隆广播交响乐团、纽约当代乐团、维也纳交响乐团、国家大剧院管弦乐团、杭州爱乐乐团、上海交响乐团、上海爱乐乐团、上海芭蕾舞团、中国国家交响乐团、中瑞音乐家室内乐团等。

此外,韩斌、沈次农、陶辛、王丹丹、王勇、伍维曦、谢力昕、邹彦等多位音乐学

者将进行对话,聚焦贝多芬的音乐创作进行实时观赏,用专业素养为听众讲述贝多芬音乐背后的故事。

贝多芬和中国有着很深的渊源。作为20世纪上半叶中国接受度最高的音乐家之一,李叔同、鲁迅两大学者都格外推崇贝多芬,“乐圣”之称就源于李叔同。借此契机,低音中音歌唱家沈洋将带来李叔同描写贝多芬的学堂乐歌《众生》《乞命》,用歌声追溯贝多芬在中国的足迹。上海交响乐团团长周平告诉记者,1911年上海公共乐队首次演出贝多芬《第三交响曲》末乐章,1936年上海工部局乐队进行了贝多芬《第九交响曲》的中国首演,这两支乐队都是如今上海交响乐团的前身。

今年,上海各个厅团、音乐家为纪念“乐圣”,纷纷推出贝多芬纪念音乐会和贝多芬全集的系列演绎。上海音乐厅总经理方靓、上海大剧院总经理张笑丁、东方艺术中心节目总监刘爱华,上海人民广播电台公益事业部艺术总监沈舒强等将分别从幕后策划人角度,讲述“贝多芬在上海”的高光时刻。此次马拉松音乐会由上海人民广播电台经典947联合阿基米德App、话匣子FM等平台同步直播。

■本报记者 吴钰

八十岁演奏家龚一谈及与偶像人气男团同台——古琴流传上千年,不创新何来《梅花三弄》《潇湘水云》

古琴演奏家龚一、作曲家顾冠仁、琵琶演奏家吴玉霞、笙演奏家翁镇发四位民乐大家,日前与上海民族乐团共同亮相凯迪拉克·上海音乐厅,为观众奉献了一场江南风味浓郁的音乐盛宴。强大的演出阵容,被乐迷赞叹为“神仙云集”。其中,80岁的古琴名家龚一就手伤复出、与偶像人气男团同台等话题,接受本报记者专访。

“一年多来,我的左手手指始终不能自如。”龚一告诉记者,他的左手此前出现不明原因的无力等症状,拇指按弦弹琴时,无法张开虎口维持四指与拇指之间的空间。寻遍十多位海内外专家,“手背上扎满了针”,都找不出病因所在。自己想来,或因六十多年操琴,肌肉常年劳损所致。

回忆病中弹琴,龚一自嘲是“残疾手上台”,左手拇指按弦时只能将四指压于其上,勉强为之,在展现难度技巧的曲目方面始终困难,因此除了少有几首推脱不过,几乎不参加演出。好在后来春夏之交,经治疗手指开始恢复。“如果演奏标准100分为健康的话,以前病时只有50、60分,现在好到80、85分。”龚一说,已有长时间无法弹奏难度高的曲目,因此此次再弹《潇湘水云》,亦是与这首名曲久别重逢,再次自我挑战。

言及挑战,这位耄耋之年的演奏家对古琴的创新态度十分开放——古琴能够在音乐厅继承传统,也能在互联网上创新表演形式。“我常在古琴音乐会上演奏,90%是经典曲目,有一首新创曲目就遭到质疑,‘这也是古琴吗?’究竟怎样看待古琴的传统和创新,很想有一个平台进行充分的讨论。”

今年双十一天猫晚会上,龚一曾搭档乐华偶像男团组合NEXT,弹奏歌曲《广陵散》片段,少年们则穿着古装随着琴声翩翩起舞,“国潮”的魅力在网上赢得诸多点赞,但争议声也相伴而来:古琴怎么可以和“小鲜肉”搭档?

“难道一定要老气横秋、胡子摸摸、小对襟的布衫一穿,才叫弹古琴吗?”龚一表示,艺术的功能多种多样,古琴可以演奏传统经典曲目,当代新创曲目,亦可以移植流行元素。借这些符合群众审美的节目和推广平台,让更多年轻人听见曼妙琴音,发现民族音乐瑰宝的魅力,何乐而不为?

“新的发展是必须的,千年来古琴也一直在发展,否则哪来《梅花三弄》《平沙落雁》《潇湘水云》?前人的创新才有这些积累,构成了今天的传统。”龚一表示,古琴在继承和保存传统的同时,也要“两条腿走路”,对创新发展持自由开放的态度。“现在的问题是创新太少,优秀的新创曲目与其他民族乐器的新曲数量无法比拟。”

古琴创新发展的同时,内容也需要加以理性判断。在“国潮”流行的当下,古琴圈里存在一些不太和谐的声音也不容忽视。在某些视频网站平台,穿上仙风道骨的古装长袍、弹上一两首琴曲,便动辄被有些人奉为弘扬传统文化的“大师”,加以模仿。对此,龚一认为,“很多人追求传统文化的外壳,没有追求里面的内核”。

“扒拉扒拉几根弦,叫做音响,不叫音乐。”前辈古琴演奏家管平湖说的这句话,龚一始终牢记在心。他尤其强调,能够称为音乐的必须是高质量的演奏,而不是一谈古琴,就无论演奏的作品好坏,上升到“清微淡远”“修身养性”的文化层面。“优秀、精致的演奏才称得上是音乐;成为音乐以后,才能再提升到艺术;成为艺术以后,才能归于文化范畴。”

龚一演奏照。(上海民族乐团供图)

分析、推理、打分环环相扣,观察类情感综艺走红

当恋爱成为随堂测验,谁有标准答案?

■本报记者 王筱丽

“你看他的手,好紧张”“他戴着帽子的时候很放松,现在做回自己了”“不能期望轰轰烈烈一定会发生,我给他打65分”……在综艺《女儿们的恋爱》第三季最近一期节目中,演员金莎迎来了第二阶段的约会嘉宾,在演播室观看全过程的主持人与金莎父亲便有了这样一番对话。与此同时,弹幕里也充斥着网友的各类点评:“王子与公主的爱情只在童话里”“他们更适合当工作伙伴”……

近两年的电视荧屏与视频网站涌现了包括《女儿们的恋爱》《心动的信号》《喜欢你也是》《遇见你真好》等等一批观察类情感节目,均取得不俗反响,单集播放量动辄破亿。“看别人谈恋爱”缘何每每能够吸引观众的目光?学者指出,该类节目在满足对私人领域好奇的同时,也反映了大众在社会快速发展时期对富有人性和现代性的恋爱模式的探索,但真正的恋爱不是随堂测验,没有标准答案。

近两年的电视荧屏与视频网站涌现了一批观察类情感综艺,凭借强烈的参与感吸引了不少关注。图为节目《心动的信号》第三季剧照。

从围观到参与,一同推敲恋爱细节

2017年,韩国Channel A电视台推出了一档名为《心脏信号》的心理推理综艺,六名年轻男女在同一屋檐下朝夕相处,以期撞出情感的火花,嘉宾则在场外分析他们的语言、动作乃至一个细微的眼神,新颖的模式和独到的分析过程让《心脏信号》迅速走红,同类型节目也逐步进入主流市场。

当下国内观察类综艺的名称虽五花八门,但模式始终万变不离其宗:《心动的信号》请来素人嘉宾共住“信号小屋”,“心动侦探”则由已婚、恋爱中、单身状态的明星团构成;《喜欢你也是》通过设置初相遇、第一次晚餐等环节追踪当代青年的爱情进展;《女儿们的恋爱》则主打代际观察,邀请想要了解女儿恋爱状况

的父亲观看女儿的恋爱过程,展现两代人不同的情感思考模式。

“关于情感部分的私人领域在过去大多是遮蔽的,但它恰恰与每个人都密切相关。”复旦大学中文系副教授梁永安认为,随着人们的情感态度愈发开放,这个领域被公开化,加上明星的流量,是节目收获高关注的原因。

强烈的参与感是观察类节目最大的魅力,也是其带给观众最直接的收看体验,观众在过程中成为了荧屏前的观察员,于是我们可以看见主角某个不经意的举动会成为弹幕讨论的焦点,男女嘉宾就“吃饭仪式感”产生的分歧也让评论分道两派;在主角面临继续约会还是换新对象时,网

友们热情地隔空出谋划策。

综艺有剧本,生活没有固定公式

如果说相处是恋爱中值得考究的课题,那么势必需要一例可借鉴的范本。以《女儿们的恋爱》为例,三季节目均出现了实际恋爱的明星情侣。然而,看完节目后观众却仍旧发现了不少两人间的矛盾有待磨合之处。

“这类节目其实无法提供一个参照系,因为每一段关系都不可模仿与复制。”在学校教授以爱情为主题的公开课《从小说到电

影》,在演讲节目中谈“我们该如何去爱”,梁永安总会遇到年轻人向他提问“为什么谈不好恋爱”。在他看来,伴随着新型生活方式的建立和女性意识的觉醒,这类问题的出现在情理之中。

“看别人谈恋爱的心态多少带着寻找固定标准的目的。”梁永安表示,“但相反,恋爱是为找出生活中隐藏的可能性,打开新的维度。”用心是恋爱的基础,用脑也无可厚非,但他山之石再好也无法适用于每一个独立个体,精密的分析无法囊括瞬息万变的心活动,细致的推理无法断言最终的结果。如梁永安所说,唯有秉持一颗不惧未知的“水手之心”,才能抵达广袤的情感世界。

大师剧《熊佛西》首演,回首来路并共同展望未来——

培养青年艺术家需要更宽厚的人文土壤

熊佛西是中国话剧的奠基人和开拓者,他毕生戏剧教育事业最辉煌的阶段就是上海。(上海戏剧学院供图)

本报讯 (记者童薇菁) 昨晚,原创大师剧《熊佛西》正式首演。作为中国话剧的奠基人和开拓者,熊佛西毕生戏剧教育事业最辉煌的阶段就是上海。从上海市立实验戏剧学校一路走来的上海戏剧学院,给了熊佛西留下弥足珍贵、至今仍受用的戏剧教育遗产。“熊佛西和朱端钧,是上戏人心中两座丰碑。”导演熊源伟说,当二位先生昨夜在舞台上“重逢”,“全体上戏人的心灵在共振”。

为迎接上海戏剧学院75周年华诞,除大师剧首演之外,佛西书院成立仪式、熊佛西主题展等一系列精彩校庆活动,讲述着这座中国著名艺术高等院校的昨天、今天和明天。75年的历史中,这里诞生了诸多个“第一”:第一个电影百花奖女主角奖祝希

娟、第一个在百老汇中担纲男一号的中国演员王洛勇、第一个参与奥运开幕式烟火礼花设计的设计师蔡国强,以及焦晃、胡庆树、奚美娟、王扶林、胡伟民、毛卫宁、胡歌等活跃在中国各个文艺领域的专业人才。作为中国话剧诞生地,上海也是全国影视、戏剧创作桥头堡,1945年诞生于此的上海戏剧学院,被誉为“艺术家的摇篮”,从中走出了一批批德艺双馨的导演、编剧、演员和艺术工作者,不断为中国银幕和舞台塑造经典。它地处改革开放的前沿城市,汲取了上海这座城市海纳百川、兼容并蓄的精神。上戏在获得这座城市滋养的同时,也将继续为上海以及国家艺术发展提供源源不断的人才。

必须看到,近年来专业艺术院校在艺术观念、培养理念上发生着根本

性的转变。“学生过早进入专业化,有其优势的一面,但也可能让人才培养的通道变得狭窄。要让学生自然而然发展真正的兴趣,必须要有宽厚的人文土壤打底。”上戏院长黄昌勇说。因而,近几年上戏在招生改革中提高了文化课考试成绩,以唤起学生对文化素养的重视。而上戏的这一做法,与日前举行的世界戏剧院校校长论坛上,多位世界知名院校负责人的看法颇有共鸣。

西奥表演艺术学院院长戴维·雪利指出:戏剧学院塑造了想象、自我的表现、共情的技艺,表演艺术可以提供让每个人找到自信的基础。专业的艺术院校不仅仅培养和训练这些有艺术修养的年轻人,还持续打造可以在舞台上绽放光芒的年轻人,“当全世界都在面临共同的挑战时,也可以让我们的学生去思考一下,如何使用不同的才华,为社区、为世界作出一些贡献”。英国皇家威尔士音乐学院院长海伦娜·高特则进一步指出,全球如何从新冠疫情挑战中恢复过来是个难题,文化、艺术领域亦无可幸免。疫情之下“教”与“学”的问题,以及面对疫情带来的社会压力,艺术院校应承担怎样的社会责任,是必须面对和思考的问题。