

费城交响乐团为演《梁祝》向上海爱乐乐团“取经”、柏林爱乐乐团明年起设“上海主场”

世界顶级交响乐团为何纷纷向上海伸出橄榄枝

■本报记者 姜方

记者昨天获悉，费城交响乐团将在2月举行庆祝中国农历新年的音乐会，为了完美呈现中国作品《梁祝》，乐团特地向长期合作伙伴——上海爱乐乐团“取经”。而柏林爱乐乐团也于近日宣布，将从2022年起每两年定期来沪举办系列驻场活动，上海将成为这支世界顶尖名团的主场之一。

与上海东方艺术中心签署五年合作协议的维也纳爱乐乐团则表示，已经迫不及待想要“回到上海”，期待金秋时节与申城乐迷如期“约会”。

在疫情让西方多国演出停摆、演艺市场持续低迷之时，这些国际一流乐团纷纷把目光投向中国，争相对着有着深厚音乐文化积淀的上海伸出橄榄枝，彰显了全球演艺界对中国举国抗疫成就的信心，也折射出上海这座亚洲演艺之都的非凡魅力。

爱乐之城的召唤力让国际一流乐团要设“上海主场”

世界顶尖名团柏林爱乐乐团和中国知名演艺经纪公司吴氏策划近日通过各自官网对外宣布，双方将在上海开展为期多年的驻场项目。其中，作为庆祝中德建交50周年系列活动的一部分，2022年6月的演出将打响头炮。

在首席指挥基里尔·别特连科率领下，这一世界乐坛的“第一天团”将在首次驻场活动中举办四场音乐会，作为“柏林爱乐音乐节”的一部分。此外，乐团计划开展室内乐音乐会、大师班、音乐会导赏等其他项目。驻场期间，柏林爱乐还将加强与上海在音乐及社交活动方面的交流，与上海文化进行融合与碰撞。“柏林爱乐提出要设‘上海主场’，对上海建成亚洲演艺之都和国际文化大都市而言，都是具有国际影响力的标志性事件。”上海大歌剧院运营筹备组组长林宏鸣说。

柏林爱乐与中国内地乐迷的友谊，始于1979年指挥大师卡拉扬率团首次访华。26年后，乐团与时任首席指挥西蒙·拉特爵士二度访华，这次巡演也以纪录片《亚洲之旅》的形式呈现给全世界。其后，乐团分别于2011年、2017年再次来中国巡演，2017年曾引发上海乐迷通宵两晚抢票。中国听众对古典音乐的热情，震撼了多次访华的西蒙·拉特，“尤其是在上海，这里的听众很年轻，也能很快理解音乐内涵，并给予热烈回应”。

青睞上海这座爱乐之城的顶尖名团，不只有柏林爱乐一家。作为国际一流乐团“在上海的家”，东方艺术中心早在2016年，就分别与费城交响乐团和维也纳爱乐乐团达成五年战略合作协议。东艺总经理雷雯告诉记者，虽然受到疫情影响，去年两家乐团都无缘来沪演出，“但基于对上海、对东艺、对中国抗疫成就的信心与热爱，两家名团负责人都表示希望早日‘回来’，力争今年能和乐迷在熟悉的‘蝴蝶兰’重逢”。

柏林爱乐乐团。

Stefan Hoederath 摄

“取经”交流不断线，顶级名团和上海院团保持密切合作

今年2月，费城交响乐团计划为中国农历新年举行一场线上直播新年音乐会，并将上演小提琴协奏曲《梁祝》等中国音乐作品。值得一提的是，为这场演出的选曲，费交主动向远在万里之外的上海爱乐乐团寻求建议。

而早在去年春天国内疫情面临最严峻考验的时刻，费城交响乐团率先向上海爱乐发去一封慰问信，并对中国抗疫工作表示钦佩——“你们(上海)正采取一切措施保护你们的艺术家、员工和观众”。中美两家乐团原计划去年携手演出之外还要一起走进上海高校，通过室内乐等形式共同传播经典音乐的魅力。上海爱乐乐团团长孙红告诉记者，疫情虽然让演出计划停摆，但没有阻止两家乐团保持友谊和密切合作的步伐，“除了向我们‘取经’应该交流哪些中国作品，双方都期待在疫情结束后把更多交流活动的细节落实好”。

一年又一年，不少海外名团曾来到上海的音乐厅、学校、社区和文化地标，如今疫情让人们暂时无法面对面相见，但交流却始终不断线。比如，纽约爱乐乐团正通过“云授课”的方式，持续为上海乐学院的學生传授音乐知识。音乐，有着跨越国界、治愈人心的力量，相信不久后的未来，人们将与世界一流名团继续相约在这座国际文化大都市，书写出爱乐之城更动人的乐章。

专家视角

音乐家们的脚下，金水桥向观众和历史延伸

——从上海民族乐团原创民族音乐史诗里的紫禁城说起

刘国梁

早在2020年秋天，听说上海民族乐团为紫禁城写一部民族作品，来到故宫院里采风，我心一动。人们常说“音乐是流动的建筑，建筑是凝固的音乐”。由共和国最早成立的大型民族管弦乐团来将凝固的音乐流动起来，特别是我发现他们主创班底如此年轻，不由想起有关故宫文艺创作的一则旧闻。

故宫藏有一幅非常著名的青绿山水画《千里江山图》，作者王希孟在十六岁时便进入宋徽宗的宫廷画院，数年后，徽宗见他很有灵性，便亲自教他。不到半年，在王希孟18岁时便完成了这幅流传千古的作品。所以，这部完全由90后创作的《紫禁城》也格外令我期待。

我曾想过，中国传统音乐的基础是律、调、谱、器，如果能在这部由民族乐团原创的作品中体现中国传统的乐学、律学内涵，使用中国的调式音阶，甚至复原一些乐改之前的传统乐器的话，那就更有意义了。因为中国音乐在近代一百多年的改革中失去了很多自身特色的东西。提到阿拉伯音乐，我们能够明确地感受到它的风格和特点，甚至日本音乐也很有辨识度，采用日本都节音阶的《樱花》让人一听就有日本的味道。可是我们的雅乐、清乐、燕乐音阶已经很难听出特点了。在运用民族音乐跟紫禁城或者说传统文化进行链接时，可否进一步做一些研究型演出的探索？当然这是一个更高层次的要求。听古人的音乐可以让人“学道三十年，未免忧死生。闻弹一夜中，会尽天地情”，希望交响史诗《紫禁城》也是这样一部作品。

2020年12月30日晚七点半，作为紫禁城建成600周年纪念活动的最后一场，原创民族音乐史诗《紫禁城》在上海大剧院举办世界首演。这是第一部以紫禁城为主题的民族音乐交响史诗作品。当近百位演奏员和近百位合唱队员登上舞台时，我内心的期待达到顶点……

北京常有的鸽哨声响彻在我的耳畔，把我从思绪上拉回了北京。我还在期待用什么样的旋律才能勾勒出紫禁城形象的时候，一个二度上升的动机便出现了，这一主导动机听起来很像影视作品中所描绘的紫禁城，让人一听便在脑海中有紫禁城的画面。这是一部标题性的音乐作品，每个乐章想要表达和传递的东西作曲家都列好

第一部以紫禁城为主题的民族音乐交响史诗作品《紫禁城》演出照。

尹雪峰摄

了标题，第一乐章结尾处的合唱乐章中还有歌词，四个幕间曲也有“万春”“浮碧”“千秋”“澄瑞”的点睛之语，这种方式与纯音乐相比更易于理解和被观众所接受。幕间曲从二胡演奏的《春》开始，提到“四季”人们很容易联想到维瓦尔第的作品，他的《四季》以用声音模拟各个季节的主题活动而闻名。其中《春》主要用的是提琴类乐器，不过它的性格是十分欢快的，与这首二胡演奏的《春》有很大不同，这里的春更为含蓄。演员演奏的同时背景中一笔一画地写出了“万春”两字，唐诗有：“三月三日，千春续万春”之句，可见这里的春是有农历三月三日上海巳节“曲水流觞”“祓禊祈福”的含义了。

台上的编钟是曾侯乙墓出土编钟的复制品，中国自周代起每个朝代均制礼作乐，金石乐是礼乐构成里的主要部分。明清时期的编钟已是圆钟，虽不是这种充满智慧的双音钟，但用这套编钟历史感和冲击力更加强烈。一方面编钟与鼓的合奏给人以礼仪中节奏性的启示，增强了历史与厚重感；另一方面编钟与管弦乐的对话是“金石以动之，丝竹以合之”的体现，为“中华礼典”增添了些温柔的色彩。

“舟木拾音”一章尤其成功，五位演奏家将点性的弹拨乐器配合出了线的美感，旋律流畅优美，乐句联结自然，乐器搭配合理，具有民乐合奏的气质和美感，让人感叹：优美的旋律是上天对一位作曲家最好的馈赠。青年作曲家李博祥曾言，他写作第一乐章和后四个乐章用的时间差不多。果然第一乐章技术性考虑更强，辨识性的任务也更重，而后面的乐章旋律愈发的自然顺畅，这在新作品中是很难得的。乐曲的高潮从幕间曲《冬》的箫声中开始，当人们完全沉浸在箫声所营造的空灵与萧瑟中时，几声京胡把乐曲的京味儿勾调到最浓，在这浓浓的京味里引出了气势磅礴的最后乐章“文明之光”……整体而言，这部作品从乐曲的设计上主题贯穿，旋律优美；在乐器的选用上个性鲜明，韵味独具；在舞美设计上简单明了，落落大方。虽是第一部紫禁城的交响史诗作品，但也是一部不可多得的佳作，值得反复聆听。而作品首演之夜在网上同步直播，这就看出了共和国成立时间最早的大型民族管弦乐团在当下的底气。

音乐会结束后，余音在脑海里徘徊不去，让我想起了一段宫廷旧事。康熙四十二年(1703)高士奇致仕，康熙皇帝用音乐为老师送别。他先用西洋铁线琴(古钢琴的一种)亲自为高士奇演奏了一曲《普庵咒》，又让宫人隔帘为高士奇演奏“久已失传”“今得其法”的篪篴，之后更是让“内中人凡弦索精者各呈其艺”。接着康熙帝说：“朕近以琴谱《平沙落雁》勾作琵琶、弦子、虎拍、等四器同弹。”“因令弹之，四器合成一声，仍作琴音。声甚清越，极其大雅。”“舟木识音”与康熙帝用琴曲《平沙落雁》改编的四种民族乐器合奏曲是多么的相似，就使用的乐器都有相同之处。高士奇内心感动，想起了诗圣杜甫的诗：“锦丝管日纷纷，半入江风半入云。此曲只应天上有，人间能得几回闻。”

听主创说《紫禁城》仅是装置舞台使用了三天时间，所以呈现在我们面前看似简洁的舞美，却又有着简约而不简单的味道。在交响诗《紫禁城》的舞台设计上设有三座金水桥，它们正在音乐家们的脚下向着观众和历史延伸……(作者为故宫博物院宫廷部音乐史专家)

日前，余隆执棒上海交响乐团，携手女高音歌唱家黄英和男中音歌唱家沈洋，演绎马勒和丁善德的艺术歌曲，精美动情的音乐赢得了听众的热烈反响，也使我浮想联翩，夜不能眠……

艺术歌曲是古典室内音乐中一支灿烂的花朵，是音乐与诗歌高度契合的意境再现，也是人声与器乐(一般是钢琴或管弦)珠联璧合达到的一种更高的艺术境界。它要求欣赏者具备较高的艺术修养，能够感受其中深刻的内涵。舒伯特的“魔王”描述了一个父亲将要失去孩子的恐惧。门德尔松“乘着那歌声的翅膀”令人心旷神怡……

父亲写作艺术歌曲还是在新中国成立初期，新中国的诞生使老百姓由衷地歌颂领袖歌颂党，男高音歌唱家蔡绍序热心于中国歌曲的演唱，在蔡先生的要求和启发下，我父亲和蔡先生一起推出了一批民歌改编的歌曲，如《太阳出来喜洋洋》《槐花几时开》《玛依拉》等。父亲认为表演者向作曲家提出要求是促进创作的好办法。

我还记得，大约是1980年“上海之春”期间，有一天回家，还没进门就听到了从屋内飘来女高音极为美妙的歌声，原来她就是著名歌唱家张权。她正在唱着我父亲根据湖南民歌谱写的《想亲娘》，这首歌是我父亲1956年写成的“中国民歌五首”中的一首。她的演唱让我泪水满眶，一辈子难忘；在我姐丁来诺钢琴伴奏的音符衬托下，她演绎民歌的歌词：“娘想儿来儿想到，儿想亲娘哭断肠”——这是战乱时期游子归乡不得的无奈伤痛，是怎样的艺术感染力啊！

还有一次，周小燕老师带着她的学生刘捷来到我家。刘捷要参加巴西的“里约热内卢国际声乐比赛”，该比赛规定，参赛选手要演唱一首本国当代作曲家的新作。周先生为此来找父亲，希望他能给刘写歌。根据周先生的要求，考虑刘捷男高音演唱风格的特点，一首《上高山望平川》的艺术歌曲就这样量身定制诞生了。

父亲所创作的艺术歌曲有三十多首，不仅采用了中国民歌，也从不少我国诗人的诗词中获得灵感，如《爱人送我向日葵》，还有著名数学家苏步青在国庆日有感伟大祖国蒸蒸日上《中秋寄怀》，他还为毛主席的多首诗词谱曲，写下《赞周总理》等。他的艺术歌曲几乎反映了新中国建立后多个时期的方方面面，所采用的作曲手法也是多种多样。有朴素的民歌风，也有欧洲近现代的作曲技法。《蓝色的雾》歌词作者以独特的角度描绘建设事业的兴旺，父亲在音乐中也采用了多层次的音色，为歌曲表达了深层的意境。改革开放后创作的包括《遥望》《撒尼女》《夫妻船》《蝴蝶泉》《茶花》五首歌曲的“滇西诗抄”组歌更是在思想解放打破禁锢状态下的大胆创新佳作，深情地描述了云南少数民族地区人文景观。

在父亲所创作的交响乐、合唱、室内乐各种音乐体裁中，持续时间最长的便是钢琴作品和艺术歌曲。钢琴作品是从他学习作曲时就开始创作的，这当然和他早年是位钢琴演奏家，是中国开钢琴独奏音乐会的第一人有关。而艺术歌曲也和他早期学习音乐的经历有关：他出生在昆山小镇，幼年丧父，热爱音乐偷偷自学获得母亲的支持，十六岁时怀揣母亲缝在内衣的十几个铜板到上海报考蔡元培刚刚建立的国立音专，当时连钢琴也没见过的他报考的专业便是声乐和琵琶，因此对于歌唱和中国民间音乐是怀有很深的情感的。

上海交响乐团的这次演出，余隆邀请了作曲家邹野将父亲的几首独唱歌曲改编为管弦乐伴奏，色彩丰富，立意更高，这是一件十分有意义的事。我曾经不很情愿地听过某些为纪念先辈而举办的音乐会，演出者大概是几天前才拿到乐谱，为完成任务匆匆上台，也不知这样的纪念音乐会能达到怎样的效果？给人的印象无非是：中国作品不如外国作品好听。其实，经典的世界名作正是经历了几百年一代代音乐家的演绎和加工，才达到今天的境界的。

我十分赞赏年轻一代在认真对待和珍爱前辈遗产的基础上辛勤的付出，只有这样，中国作品才能以高质量、高水平的面貌被广大听众接受和喜爱，中国的音乐事业才能不断积累、成长和向前发展。(作者为著名音乐教育家、上海音乐学院教授)

故乡赞

(丁芷诺供图)

上海以365天不落幕公共文化供给让文化服务融入市民生活的日常

(上接第一版)比如，2018年，长三角区域一体化发展上升为国家战略，上海市民文化节适时推出了“美好生活”长三角公共文化空间创新大赛，扩大影响力半径。2019年，申城百姓的需求已从艺术普及渐渐过渡到艺术素养的提升，于是“全民美育”来得正当时。2020年，面对新冠疫情，上海市民文化节首次以“云上文化服务日”的特殊方式启动。借助网络终端，人们穿梭时空感受红色文化，搭载新技术列车领略海派文化，在不同维度里体味江南文化。域精彩、云赛场、云剧场、云展厅、云讲堂、大美育、长三角、云市集，八大频道千余个优质内容不间断在线大联播，让平凡的一天充实又美好。从上午10时到晚上10时，1009万人次共赴这场春天约会。

活动“上云”，是顺应当下疫情防控形势所需，也为公共文化服务闯出了一片新天地。以“艺起前行”抖音主题活动为例，该活动自开启以来，发动市民用镜头记录身边事、感人事、有意义事，共征集视频超过2万个，累计播放量达13.3亿次。大量质朴的作品涌现出来，展现了蓬勃的市民原创力，也传递出满满的正能量。记者了解到，今年是“十四五”开局之年，也是建党百年，上海市民文化节将以沉甸甸的成果庆祝中国共产党建党100周年，策划举办“唱支山歌给党听”市民合唱大赛、市民红色故事大赛、全国群众歌曲创作征集活动、庆祝建党100周年上海群文美术大展等十余项重点主题活动。

“时代在变，但人民对美好生活的向往是不变的。”上海市民文化节组委会秘书处办公室主任、市群艺馆馆长吴鹏宏表示，迈上新征程，上海市民文化节将继续坚持以人民为中心的办节宗旨，不断丰富活动内容，创新活动样式，提升服务品质；同时搭建更加开放、更加广阔、更加多彩的参与、展示和交流平台，做强互联网办节，推动品牌高质量高质量发展，让百姓共享富有文化情怀的人民节日。