

乐评

以交响笔法描画历史宏图

——评交响合唱《启航》

杨燕迪

演出结束，指挥家汤沐海（左）与青年作曲家蔡天鹏共同登台向观众致意。 祖忠人摄

恰逢党的十九大胜利召开，第十九届中国上海国际艺术节在上海大剧院以交响合唱《启航》的首演拉开序幕。以“启航”为题，其象征意义是，近百年来，正是中国共产党排除千难万险，带领中国这条承载五千年文化积淀、幅员辽阔而人口众多的巨轮，开启了在现代世界中寻找国家自立和民族自强的伟大航程。上海有幸成为这一航程的起点，这是历史的机缘，也是时代的必然，身在上海的艺术家，以心灵感悟历史沧桑，用艺术观照国家和民族的命运，交响合唱《启航》于是应运而生。昨晚，廖昌永、韩蓬、许霁三位歌唱家，上海爱乐乐团、上海歌剧院合唱队、上海学生合唱团与少年宫小伙伴艺术团在著名华人指挥家汤沐海的带领下，情绪饱满地投入这部“红色”交响新作的现场演绎，赢得掌声雷动。

“交响合唱”，点明了这一大作的体裁归属。一般公认，交响乐队加入合唱队及独唱，那是音乐中“宏大叙事”的标志——自贝多芬《第九交响曲》（别名“合唱”，1824年首演）以降，用这

种交响曲的“升级扩展版”来表达人类崇高、宏大的主题意旨，已成为音乐中的一大景观。不妨回望一下李斯特的《浮士德交响曲》（1857年首演，末乐章使用男高音独唱和男声合唱）和勃拉姆斯的《第八交响曲》（别名“千人”，1910年首演，动用两个成人合唱队，一个童声合唱队和8位独唱演员）等蔚为大观的交响巨作，其间恢弘的音响洪流往往给人留下难以忘怀的印象。让人惊讶的是，蔡天鹏作为一位“90后”的年轻作曲家，这部编制庞大、五个乐章、全长逾一个小时的长篇大作《启航》，居然已是他的《第九交响曲》（作品54号）！众所周知，《第九交响曲》自贝多芬以后已成为交响曲创作的某种“里程碑”，往往是一位作曲家最成熟、最厚实的成果——对于蔡天鹏这位青年才俊，这部“第九”显然具有某种向伟大先辈致敬的鸿志，而这种音乐上的心愿刚好和这部他笔下“第九”的题旨和意念完全匹配。

《启航》的五个乐章用宏阔“写意”笔法架构而成，从第一乐章“序曲”（乐队与无词童声合唱）似黎明前朦胧的轻声咏

唱起步，通过“青春咏叹”（男中音与合唱）、“劳工歌谣”（男高音与合唱）、“曙色初度”（女高音与合唱）三个中间乐章形成对比的“承”与“转”，最终抵达末乐章“走向未来”（合唱）的豪迈高歌。所用歌词或选自先烈诗作，或以当代人的眼光抒发百年沧桑的感悟，用心不在“写实”细节，而是发挥音乐所长，更多着力于“精、气、神”的渲染和营造。蔡天鹏的音乐写作大开大合的气派，他充分调动各类不同声部人声色彩的资源，并以非常熟练的技艺把控交响乐队既作为叙述主角，又承担人声帮衬的丰沛能量。这部作品的一大特色是好听而畅达的音乐流动，几乎每一乐章都有轮廓鲜明而气息悠长的如歌主题旋律，这种当代严肃音乐中日渐少见的品质对于现场普通听众而论，具有相当的吸引力。

动听而富于感染力的长线条、大尺度音乐本是一百余年前晚期浪漫派音乐的遗韵。可以相信，作曲家在创作此曲时脑海里一定不断回响着（尤其是古斯塔夫·马勒）的乐声——诸如全曲一开始六度跳进与和弦分解式的“召唤”主题（后

有多次再现），合唱处理中在强力讴歌后突然转入神秘的轻言细语，乐队发展中富有激情的动力推进，以及多处亢奋而辉煌的奏高潮……这些笔法反映出作曲家对基于传统调性语言的浪漫式表达的强烈认同。有意味的是，马勒式表达中的焦灼、渴望、深情和向往与整个20世纪以来中国社会发道路路的内在性质似乎能够形成精神上的契合；近百年来，中华民族所经受的磨难、牺牲、寻觅、搏斗、奋进和希望，不断呼唤着当代音乐家通过声音的方式予以表达与塑造。作曲家蔡天鹏以其个人的选择采用这样一种浪漫式的创作线路，这是他通过自己的感受与思考对时代走向和创作命题的回答。我们希望，他在今后的创作道路上，对音乐的现代性、个人性与民族性等艺术命题，通过自己在重大创作上的继续实践做出进一步的思考和回应。他还非常年轻，极具青春才华，潜力无限。

（作者系上海音乐学院副院长、音乐学系教授）

《江南城镇通史》复原江南演变

历时六年编撰，力争“上下连通、左右旁通、融会贯通”

■本报记者 许畅

“江南好，风景旧曾谙。日出江花红胜火，春来江水绿如蓝。能不忆江南？”——这首人们耳熟能详的诗文，道出江南无尽风情。岁月长河中的这片神奇土地，究竟历了怎样的起源、发展、演变过程？日前，多名学者历时六年编撰的七卷本200余万字《江南城镇通史》，由上海人民出版社出版，引发学界瞩目。

近二三十年来，中外学界围绕江南城镇史的研究相当活跃，成果丰硕，但有学者直言，目前已有成果大多侧重断代性或专题性研究，从长时段角度扫描江南城镇演变，以及针对由此形成的区域发展道路的探索则相对薄弱。据悉，《江南城镇通史》突破了城市史研究中的城、镇二元思维，也避免了城市史与社会史相分离，是迄今国内首部对江南城镇发展历史作系统考察和分析，并将城市与市镇视为统一体系的专门性通史。

“通史编撰的一大难度在于，如何力图打破时段分割和层面分割的既有思路，形成贯通历史全程的认识体系。”《江南城镇通史》主编、浙江师范大学江南文化研究中心首席专家陈国灿说，江南历来是中国城镇最为发达的区域之一，特别是唐宋以降一直走在全国城镇发展前列，很大程度上也引领了城镇发展方向。身处中国城镇化进程加快的当下，江南城镇史这一论题十分具有现实关怀意义，也能促进中西历史比较研究。

挖掘江南人文底蕴，为中国城市美学提供典型范例

从古至今，“江南”都是一个富有伸缩性的地域概念。目前，江南城镇集中分布于杭嘉湖平原、宁绍平原、太湖平原和长江三角洲平原，既包含综合性极高的区域中心城市，又不乏特色鲜明的中小城市、小城镇。但其人文意象往往离不开鱼米之乡的美丽富庶、“小桥流水人家”的秀丽景象、白墙青瓦式的建筑风格、才子佳人的情义绵长等，为许多人所热爱神往。

如今，我国现代化发展和城镇化建设正进入新的阶段，以长三角为核心的江南区依然扮演着重要角色。在上海人民出版社副总编辑齐书深看来，出版界对于区域文明的挖掘与传承，不仅仅是保存一份份历史文献资料，更重要的是提炼出符合当代发展的元素，并加以改造和提升，从而创造出新的文化成果，使传统文明能够跨越时空再度发挥作用。

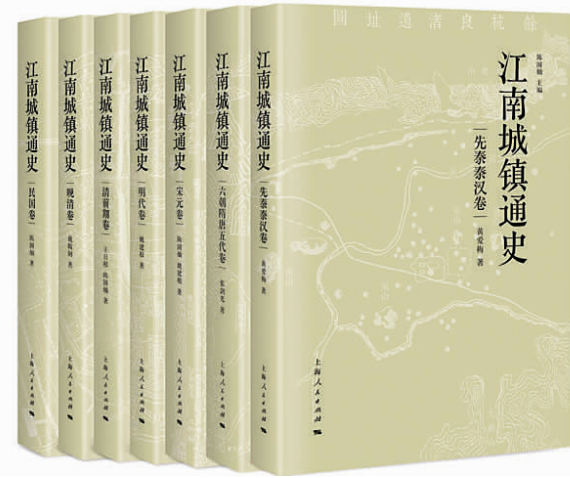
这片最有故事的地方值得贯通书写

《江南城镇通史》分先秦秦汉、六朝隋唐五代、宋元、明代、清前期、晚清和民国七卷，由陈国灿、黄爱梅、张剑光、姚建根、王日根、戴鞍钢等多名学者编撰，全面考察了从史前时代到民国时期江南地区城镇演变全过程，分析不同历史时期江南城镇的活动形态特点，揭示了江南城镇的发展道路及其与区域社会的关系。

“江南城镇，可以说是中国社会经济生活中最为活跃，最有生机，最有故事的地方。因此，《江南城镇通史》的出版，无论对弘扬优秀传统文化，还是学界研究都具有深远影响。”日前举办的新书研讨会上，中国城市史研究会会长熊月之说，好的通史撰写要做到“三通”，即上下连通、左右旁通、融会贯

通。上下连通指不同时段主线清晰、一脉相承；左右旁通是说不同地区、不同城镇互相呼应；融会贯通要求全书气韵一致，浑然一体。”他也指出，通史撰写有“三难”，一是人才难觅，二是质量和进度难以平衡，三是体例难以一致。而《江南城镇通史》在“三通”的把握上比较成熟，难能可贵。

作为我国历史上城市的主要发源地之一，市镇发展最为活跃和成熟的区域之一，江南从先秦时期城市的源起和形成，到宋代市镇的广泛兴起，再到近代的曲折转型，江南城镇经历了漫长的演进。有学者评价，《江南城镇通史》在思路构建上，尽管按时段分为七卷，但各卷都是基于江南城镇发展全过程的视角，避免了断代研究简单组合的倾向；分析思维不是停留于过程性描述，而是注重对城镇形态、体系及其运作机制的多层面考察，把握其内在机理和时代特征。

《江南城镇通史》书影。（上海人民出版社供图）

上海书店出版社再次影印出版《秘本医学丛书》

完善我国珍稀中医典籍保存工作

本报讯（见习记者王筱丽）近日，由近代名医裘吉生于20世纪20年代编选刊行，上海书店1988年发行的《秘本医学丛书》（又名《三三医书》）经重新整理编目，由上海书店出版社再次影印出版。

丛书共分三辑，每辑33种，共收各类医书99种，内容包括内、外、妇、儿等临床各科，针灸、本草、方书、医案、医话、医论等各类医著，保存了大量中医孤本、珍本、抄本，并收录部分日本人撰写的医籍。丛书不仅注重版本的完整性，而且重视各医籍内容上的实用性，辑存了大量中文文献。新版特别编制了全书正文的页码，并在总目篇名下予以对应，方便读者查阅，借此推动珍稀中医典籍的积累保存工作，传承和弘扬中华优秀传统文化。

裘吉生1873年生于绍兴，名庆元。生前致力于收集珍稀医籍，搜购海外汉医书籍、东瀛版本中医书及先贤遗著稿本，得到不少珍藏孤本、精抄本。辛亥革命胜利后，回到故乡绍兴行医，1915年任神州医药会绍兴分会会长，重新出版《绍兴医药学报》并担任主编，学报后成为中医界主要学术园地。1921年移居杭州后，设立三三医书、出版医书（如《三三医书》）、办刊物《三三医报》、开办三三医院。1935年，他又从家藏的3000余本医学书中，选出孤本、抄本、精制本及批校本，编出未刊稿90份，分类辑为《珍本医书集成》。裘吉生一生为医学事业奔走，为我国中医事业做出了巨大贡献。

长篇小说《丝路碧海情》出版

展开古代海上丝绸之路瑰丽画卷

本报讯（记者许畅）年过七旬的作家于强推出最新长篇小说《丝路碧海情》，小说以郑和下西洋为背景，徐徐展开古代海上丝绸之路的瑰丽画卷，书写中华儿女为圆丝路之梦而赴海图强的历程，凸显了主人公不屈不挠的拼搏精神。新书日前在上海海派文化中心首发，由中国文联出版社出版。

30万字长篇《丝路碧海情》从南安九日山下的丰州古城起始，写到印尼的苏门答腊岛与之遥相呼应，展现了主人公圆梦的艰辛与悲喜。在评论界看来，作品多条线索互相交融，情节跌宕起伏。其中既有闽南青年扬帆下洋几经锤炼的波澜壮阔，也呈现出下西洋所带回的丰硕交流成果。小说还将古代安溪

茶叶、德化瓷器等闽南物产生产、销售情节融入故事中，彰显出古代泉州、南安文化历史的厚重。海上丝绸之路形成于秦汉时期。“海上丝绸之路历史跨度之长，涉及面之广，如同浩瀚大海，要写一部小说并非易事。”于强坦言在构思时曾有些发愁，他阅读了大量相关史料，三赴泉州等地采风，寻访有关海上丝绸之路的遗迹，并前去印尼苏门答腊岛等地考察郑和下西洋的踪迹。

因长期从事中外文化交流工作，于强多部小说题材不乏国际视野。数年前，他曾取材日本大地震救援期间的真人真事写下《海啸生死情》，后又创作了二战期间犹太人漂洋过海在沪获得新生的小说《爱在上海诺亚方舟》等。

大型交响合唱《启航》为本届中国上海国际艺术节拉开大幕

■本报记者 徐璐明

伴随着《序曲》中轻柔的音乐和纯真的童声，大型交响合唱《启航》为第十九届中国上海国际艺术节拉开大幕。音乐中深沉的情感和充满画面感的旋律，仿佛把听众带入到那段艰难坎坷而又壮怀激烈的年代。这部由中国上海国际艺术节中心委约上海爱乐乐团青年作曲家蔡天鹏创作的交响合唱作品，用当代青年的视角，感悟和抒发了96年前同龄人创建中国共产党的赤子情怀。

整部作品表现了两层意义：一是1921年，中国共产党诞生，带领中国走出黑暗，迎来黎明；二是在中国特色社会主义进入新时代的关键时刻，党领导人民高举中国特色社会主义伟大旗帜，为实现中华民族伟大复兴的中国梦不懈奋斗。蔡天鹏告诉记者，这部时长65分钟的作品是他与百年前革命先辈隔时空的心灵对话。

“海派”气息犹如空气一般弥漫其中

年仅25岁的作曲家蔡天鹏与许多改革开放后出生的当代青年一样，曾是琴童，有海外深造的经历。受到祖国繁荣强大的感召，他回国受聘上海爱乐乐团驻团作曲家后，以敏锐的眼光观察与体验社会的发展和巨变。于是，音乐灵感在他心底萌发。“交响乐是无国界的音乐语言，我渴望将中国厚重的文化历史背景、国人的民族自信和民族抱负，融入国际音乐语汇之中。”

从今年3月起，蔡天鹏寻访了多个革命烈士纪念馆搜集资料。“革命烈士的事迹从网络、书籍中可以找到，但我不想把乐曲当成一项任务。但我更愿意亲身来到这些地方，以最虔诚的心态去体会90多年前年轻的英烈们，他

交响合唱《启航》作为艺术节开幕演出在沪首演。 本报记者 叶辰亮摄

们所面临的那个世界。”有了这样的经历和准备，灵感在他的脑海里涌动、迸发。之前，蔡天鹏跟随上海文联赴甘肃天水采风。他坐在大巴上眺望远处的大山，音符在那一刻喷薄而出，他立刻在车上将旋律记录下来，一气呵成。

在蔡天鹏看来，身为一名中国作曲家，仅仅掌握西方的作曲技巧是不够的。在《启航》中，他融入了大量上海的声音元素。上海码头号子、江南民歌、聂耳《大路歌》……“海派”气息如空气一般弥漫在这部交响合唱之中。

几代艺术家集体智慧凝结出《启航》

年轻人是祖国的未来和希望，在他

们的作品中，能读出他们的追求、激情与担当。“他的音乐创作可以用才华溢来形容。”当谈及《启航》，无论是执棒本场音乐会的指挥家汤沐海，还是担任文学策划的中国文艺评论家协会副主席毛时安，都毫不吝惜赞美之词。

对于《启航》的音乐部分，汤沐海给予了高度的评价。“整部作品的音乐浓淡有致，音色和音乐主题的处理都恰如其分。”他认为，运用交响乐的方式讲述中国故事，更能凸显历史的厚重感。“在这部作品中，我感受到了青年人对党和国家的热爱，中华民族的崛起，犹如一艘巨舰，乘风破浪。”

事实上，此次创作，凝聚了上海几代艺术家的集体智慧。蔡天鹏说，在最初的创作时，他曾一味追求音响效果，在配器上“下手过重”，以至于乐队的声音盖过了合唱团的人声。“一开始我以为是不是不是合唱团的人数太少了？但汤沐海指挥建议我在乐队的配器上做减法。后来我将乐队的配器减掉了一半，乐队与人声出现了水乳交融的效果。”

在不断磨合的过程中，《启航》完成了数次的修改。在现场聆听这部交响合唱，感受观众如雷般的掌声，回想这几个月来的辛勤工作，主创团队表示：一切辛苦都是值得的。他们渴望用这部作品激发年轻人跳出自我，思考历史、思考民族魂。用当代青年人的视角，去呼吁、去唤起、去复兴先烈们的家国情怀，这就是《启航》的使命。