

美国前总统小布什在肯尼迪艺术中心听完葫芦丝艺术家喂德全的演奏后,称赞:“美国有萨克斯,中国有葫芦丝!”英国女王伊丽莎白访问云南时也曾感叹这“奇妙的音乐精灵”。越是民族的就越世界的,流传于云南省滇西傣族地区的葫芦丝艺术受到世界的青睐,便正是艺术无疆界的体现。

音乐精灵葫芦丝

■本报记者 贺根生

8月底,葫芦丝名家李春华应邀来南宁参加广西葫芦丝、巴乌专业委员会成立一周年活动,给广西的葫芦丝爱好者作专场讲座和表演,亲自示范、传授葫芦丝的演奏技巧。

任中国民族管弦乐学会葫芦丝巴乌专业委员会副会长的李春华毕业于云南艺术学院,曾师从葫芦丝艺术家喂德全研习葫芦丝艺术,编著了《葫芦丝巴乌实用教程》等二十余部出版物,创作发表了《跳跳歌》等近二十首葫芦丝独奏作品。

李春华的到来,给广西的葫芦丝热添了一把火。当天晚上,虽然狂风大作,大雨瓢泼,却挡不住葫芦丝爱好者和粉丝们参加科韵之声音乐晚会的热情。

来自广西南宁、柳州以及云南等地的葫芦丝爱好者,纷纷登台展示演奏技艺,汇报学习成果。他们中大多是青少年,也有不少中老年人,年长的已70多岁,年龄最小的只有六、七岁。

当晚演出的高潮是李春华的压轴表演。他以娴熟灵活的指法、控制自如的气息,先后吹奏了《孤独的黑骏马》和《炫动的时光》,给观众带来了葫芦丝音乐美的享受。

从民族到世界

南宁盛会,只是中国葫芦丝普及热的一个缩影。记者了解到,1977年,喂德全的一曲《竹林深处》让葫芦丝在国内“声名鹊起”。经过30多年的宣传、普及,目前,北京、上海、深圳、武汉等许多地区都成立了葫芦丝专业学会,设立了培训中心或乐坊;葫芦丝还走进了一些学校的音乐课堂。葫芦丝从一个地区性的民族乐器,发展成为全国普及的艺术专业门类。

葫芦丝不仅在国内外广受大众的喜爱,在国外也同样受到青睐。

上世纪70年代,喂德全受邀到美国、日本、泰国等国家演出,葫芦丝也由国内推向国外,在国外也掀起了一股学习葫芦丝热,不少人不远万里来到中国拜喂德全为师,在他的学生中,就

李春华在演奏

有200多人来自意大利、法国、美国等国。近年来,随着我国对外文化交流的扩大,葫芦丝音乐艺术正在逐渐走向国际。

为什么在国内外越来越受欢迎

李春华认为,这主要是因为葫芦丝音色独特优美,容易学、便于携带。

葫芦丝原是傣族特有的民族乐器,源自葫芦笙,经演进改造而成。其构造仍保留着古代乐器制作痕迹,箫管数日正与三管之箫相同,两支副管不开音孔便与古箫完全一样。其主管开有7个音孔,与箫管非常近似。其演奏音色飘柔、甜润、细腻、饱满,听后即被打动。在国内,许多人第一次听葫芦丝后就喜欢上它,一些从来不爱学乐器的人也学起了葫芦丝。美国总统布什当年在肯尼迪艺术中心

听了喂德全大师的演奏后,也赞誉有加,他说:“美国有萨克斯,中国有葫芦丝”。

从普及到提高

但是李春华也告诉记者,我们不能忽视葫芦丝普及中的一些急功近利倾向。普及葫芦丝重要的是要摆正心态,真正从内心热爱这门艺术,扎扎实实练好基本功,在提高葫芦丝演奏技巧上下功夫。

李春华认为,葫芦丝音乐之所以令人神往,演奏技巧的运用很重要,有三个方面应该常下功夫。一是气息技巧,包括气息的强弱控制,换气方法等;二是手指技巧,主要是打音、滑音、波音、颤音等;三是舌唇技巧,主要是各类吐音。用好技巧,音符便有了生命力,反之乐曲则缺乏活力。

当然,葫芦丝的普及与提高,需进一步完善培训教学教材,推进葫芦丝音乐课程的规范化,让其进入学校音乐教育课堂。目前,葫芦丝教学走进学校音乐教育还处在初始阶段,学校葫芦丝音乐教学的数量和规模都比较小。

目前,许多葫芦丝初学者都是先学雷振邦的《婚誓》、施光南的《月光下的凤尾竹》和李海鹰的《竹楼情歌》等傣族风格的葫芦丝曲。因为这些作品艺术品位高旋律优美,雅俗共赏,简单易学。虽然近年来,艺术家们也创作出像《炫动的时光》、《茶马古道》等一批展现葫芦丝音乐魅力的新作,但从整体上看,涉足葫芦丝乐曲创作的大家、一流作曲家还是比较少,艺术价值高、大众喜欢的具有傣族元素、风格的葫芦丝新曲还是不多,葫芦丝的优秀作品也就更少。而这也在一定程度上阻碍了葫芦丝的普及与提高。

不过,广西管弦乐学会顾问、广西艺术学院教授赵谦指出:“推进葫芦丝普及与提高,关键在加强音乐基础教学。”只有扎实学好乐理和视唱练耳基础知识,才有可能成为高水平的演奏人才,而打造一支高素质的专业葫芦丝人才队伍也会进一步普及与提高葫芦丝这门艺术。

卢浮宫的《岩间圣母》

列奥纳多·达·芬奇(Leonardo Di Ser Piero Da Vinci 1452-1519),这位意大利文艺复兴时期的博学者,是画家、雕刻家、音乐家、科学家、数学家、发明家、工程师、解剖学家、建筑师、地质学家、制图师、植物学家和作家。他所涉及的领域之广、之深,在人类历史上也属罕见。他勤奋多产,保存下来的手稿大约有6000页。除了在科学上的贡献,他最大的成就是绘画。他给人类留下了如《蒙娜丽莎》和《最后的晚餐》等许多不朽杰作,这些杰作体现了他广博的艺术造诣、深刻的文化思想和精湛的绘画技巧。其中以科学修养探索绘画几何结构和透视空间技法也让他改变了一代画风,成为文艺复兴时期的艺术先驱。

在达·芬奇之前,绘画大都是宗教画,即体现圣经的故事。神的形象虽然是以人为蓝本,却把人理想化,避开了真实的人。文艺复兴使艺术家把目光转向人的自身,即便是神也人性化了。尽管达·芬奇发明了更多机器,但在他的那个时代,还没有照相机。为了真实反映现实的世界,追求绘画有照相的效果,达·芬奇成了解剖学家和几何学家。为了画人,他研究肌肉、骨骼在各种姿势下的形状;为了在画面的二维空间体现三维的效果,他应用透视、色彩和明暗刻画空间感和立体感。所有这些努力,都使达·芬奇不仅成了一位传世的艺术家也是一位当之无愧的科学家。

达·芬奇有段名言:“绘画是一门科学。绘画科学的第一条原理:绘画科学首先从点开始,其次是线,再次是面,最后是由面规定着的形体。物体的描画,就此为止。”事实上,达·芬奇把观众也考虑进情景,使画面具有舞台效果,突破了传统画“小窗窥视”的格局。所以在他看来,忠实地反映客观实体是绘画的灵魂,绘画的抽象就是几何。

就让我们从几何的角度来分析下他的几幅画。首先,从画的结构上看,他的画多数是采取了三角结构,使画面稳定、安详,比如他的传世杰作《蒙娜丽莎》和《岩间圣母》。在前者中,他让蒙娜丽莎的手搭起,撑起了画底,形成了三角形,使得整个画面充满了一种从容祥和的氛围,以至于后来的半身慈祥人物画或多或少地都有他的影子,可见其影响之深远。《蒙娜丽莎》神秘的微笑风靡几百年,经久不衰,这个三角形功不可没。达·芬奇画了四幅《岩间圣母》,分别收藏于巴黎卢浮宫和伦敦国家美术馆,但它们画面结构相似,都是以圣母为主轴通过其他人物的搭建一个稳定的三角形,并将小耶稣置于三角形的重心之处。这个三角形和那身后不稳定的头重脚轻的丁字形岩石形成一个对比,以体现圣母的爱护和伟大。

达·芬奇另一幅传世杰作《最后的晚餐》则是其应用透视技巧的登峰之作。他利用两边和穹顶近似黄金分割的矩形通过梯度聚焦耶稣,并让其后面的远景延伸到无限。所有的人物只坐在桌子的边,这一点有悖一般晚餐的习俗,但却方便画家表现人物的表情、手势和动作。事实上,达·芬奇把观众也考虑进情景,使画面具有舞台效果。整个画面耶稣为中心,其他人物的对称排开,在耶稣平静地声称被出卖后他们动作表情不一,起伏不定,让画面既平静又动荡。而这里隐藏着两个有共同顶点的相似三角形。它们的顶点在无穷远处,一个的底边直达观众,另一个的底边就是画面上人物表演坦然、惊恐、愤怒、怀疑、剖白和慌张等情绪的舞台,而这些情绪通过画面的几何结构就会直接传播感染到观众。

达·芬奇绘画的「舞台效果」

■梁进

光影赏析

《非常幸运》:够简单 够浪漫 够童话

■照日格图

蒲松龄的《聊斋志异》是我比较喜欢的一部文本。这部小说用很多笔墨讲了一个“情”字。比如在小说《绿衣女》里,那个文弱又清贫的书生于璟渴望在夜读时能够有佳人相伴,长夜不寂寞。此时绿衣女突然从天而降,陪着那书生促膝长谈,夜夜微醉。只是,当于璟习惯于这样的生活时,生活却发生了变化,他的精神支柱和身体伴侣离他而去,不再复返。小说的结尾有一些伤感,或许这样的伤感才是生活的本真面目。

在平凡的生活里,人们如同那个夜夜苦读的书生于璟,相信会有一场灿烂的相遇。《非常幸运》中的宅女苏菲也是如此,只不过她生活在现代都市北京。她用一页页漫画给自己塑造了一个堪称完美的世界,那里她可以暂时忘掉自己是一家旅游公司低到尘埃里的接线员的身

份,与漫画中高、富、帅的男主人公日夜缠绵,做出惊天动地的大事情。

苏菲的三个闺蜜西西、陆小夕和李莉分别代表了都市女性的三种生活状态:大过嘴瘾地炫耀、疯狂地投身工作、视金钱为生命。在她们看似风光无限的生活里,却没有“情”字。因此,当苏菲在异地有一场惊天动地的相遇和恋情时她们依然用现实的标准来判断苏菲。因为她们的出现,苏菲更像是生活在漫画世界,现实的种种烦恼不再属于她。苏菲的情感相对单纯,对爱情和生活的理解也简单。从电影中不难看出,在生活中,简单往往比复杂走得更远。而“简单”这一要素也非常适合展现在《非常幸运》这部轻喜剧里,给我们一个温馨、温暖的社会和单纯美好情感。

大概每一个人都渴望拥有一场意外而灿烂的相遇。《非常幸运》讲述的也是关于一场相遇的故事。古代因为没有发达的通讯工具,相遇就变得尤为可贵。而当今的都市中,通讯工具如此发达,人们可以搜到每一个身边的人与其搭话,却最终发现那并非相遇。真正的相遇,是灵魂的迁移和碰撞,并非简单的见面。从《聊斋志异》中的于璟到《非常幸运》中的苏菲,在相遇之前,他们都做足了功课,等待一场幸运的来临。那个古代的读书男和现代的都市宅女,以近乎相同的方式得到了爱的温暖和真谛。只不过《绿衣女》的故事以离别告终,《非常幸运》的故事拥有一个大团圆结局。且不说怎样的结局更为深刻,我们只能说,那些美好的相遇,或许并不会挣扎在时间的条条框框里,它注重的是来去自如。

《非常幸运》作为章子怡“非常”系列的第二部,相对于第一部的单一爱情,多了枪战、特工、飙车等混搭因素,试图把爱情放在一个全新的环境里试验。电影中的特工模式甚至会让人想起成龙的那几部成名作。但章子怡和她的团队也很清楚电影中各种元素的主次关系,没有让电影持续“硬”下去,用适当的笑料和温馨的画面软化剧情,让这部电影更接近“轻喜剧”。如果说《非常幸运》是一部讲相遇的电影,或许国际章也正在与一个好的电影题材相遇。当她在银幕上的形象被更多人锁定为侠女时,她却开始寻找自己做主的“非常系列”。这或许不是一个太坏的选择。对于国际章来说,江湖太危险,不如选择轻喜剧那样生活,够简单,够浪漫,够童话。

艺术速递

实景秀

《鸟巢-吸引》

时间:2013.09.12-2013.10.07
地点:国家体育场

2012年秋天,为国家体育场“鸟巢”的赛后利用而“量身定做”的首个大型驻场演出《鸟巢-吸引》吸引了亿万观众的目光。总导演陆川甚至为自己的跨界首秀创作了剧本:一架太空飞行器将男主角和他的伙伴带到未来时代的生态博物馆中。一块硕大的水晶体中沉睡着的美丽女孩,记忆和水晶体的能量将男主角瞬间带回到一片东方乐园,引发了一段浪漫又惊心动魄的爱情……爱情是整场演出的核心,但通过象征大自然的女主角“凌”,代表人类的男主角“凡”和反自然的“色魔”间的纠缠与冲突,观众能体会到“万物相互依存,感受爱的吸引”的内涵。

置身于已变身成“魔幻星球”的“鸟巢”中,观众还能通过音乐、特效、视频、激光等高科技手段与真人表演相结合的方式体验到前所未有的三维视听。

今年秋天,这部鸟巢实景秀经过“变装”会再次呈现在观众面前。虽然故事线索和经典音乐段落会继续延续老版本,但新一季《鸟巢-吸引》还是会有许多不同之处。连任两季《鸟巢-吸引》音乐总监的作曲家留下念认为,新版《鸟巢-吸引》将有4大段唱,新增二重唱、三重唱等共计8段曲目。较去年在唱段叙事上有更多的考虑。唱词的设计会更突出音乐剧的表现味道,音乐结构和音乐故事感也会更强。

别看整部剧国际范儿十足,但细心的观众会发现,在诸如推动剧情发展时民族传统乐器二胡的应用等许多细节之处都体现着一股浓浓的民族风。

京剧

《天下归心》

时间:2013.09.30-2013.10.07
地点:国家大剧院

导演张艺谋近些年除了拍摄电影,也屡屡跨界舞台演出:北京奥运会的开幕式、“印象”系列实景演出……这次指导京剧,用他自己的话说“完全是一次‘向传统致敬’的中国传统美学‘回归之旅’”。

其指导这部京剧《天下归心》,取材于《左传》“郑伯克段于鄆”,通过描述春秋时期一代贤君郑庄公摒弃前嫌与母亲重归于好的故事,表达中国古人“血浓于水”的孝道亲情和非凡的智慧。

在张艺谋看来,京剧的美在于它的纯粹写意,所谓“三五步行遍天下,六七人百万雄兵”,是一种带有程式化的美。而目前中国舞台严重的奢华风已经与京剧所蕴含的美学内涵本质起了冲突。所以,此次由他指导的《天下归心》就要在此方面做到独特,“这种独特不是指京剧本身,而是我自己最后呈现出的形式,我希望它是独特并充满新意的”。

他在舞台上呈现上图简约朴实,通过京剧传统道具“一桌二椅”的变换与高科技技术手段的结合,来展现中国传统戏曲“虚拟化”的丰富想象力精华。

与简约的舞台不同,该剧的创作团队堪称豪华,不仅有张艺谋的跨界执导,还有著名作曲家朱绍玉倾情谱曲,更有尚长荣、陈少云、李鸣岩等老艺术家的同时加盟。73岁的花脸名家尚长荣说,他已经很久都不接新戏了,但《天下归心》却令他难以拒绝,看剧本时就被感动得流下了眼泪。

跌宕起伏的唱腔、扣人心弦的故事、生动凝练的人物塑造以及灵动简约的舞美创意,最终呈现出到底能否如张艺谋所说“独特”呢,国庆假期答案即将揭晓。

艺术展

克拉克艺术馆藏法国绘画精品展

时间:2013.09.19-2013.12.01
地点:上海博物馆

美国克拉克艺术馆是西方著名的艺术博物馆,以绘画收藏最为见长。今年中秋,展示这些精品绘画作品的艺术展在筹备三年后登陆中国。

73件精品绘画作品被分在“追逐光与色”、“传统与创新”和“十九世纪法国的日常生活”三个主题下进行展示。在“追逐光与色”部分的开头,观众能看到颇为熟悉的巴比松和印象派风景画。卢梭、柯罗、米勒等巴比松派画家的经典作品以及见证了印象派从新生到成熟的毕沙罗、莫奈、雷诺阿等人的风景写生,都在这一部分呈现在观众面前。而曾在官方沙龙中绽放异彩的学院派画作与落选者沙龙中的印象派典型作品则在“传统与创新”的主题下共聚一堂,让观众一观19世纪法国画坛的真实面貌。最后,观众会在“19世纪法国的日常生活”下,与那些生活在19世纪不同阶层的人物见面,目睹他们的日常生活、娱乐活动以及时尚风潮。

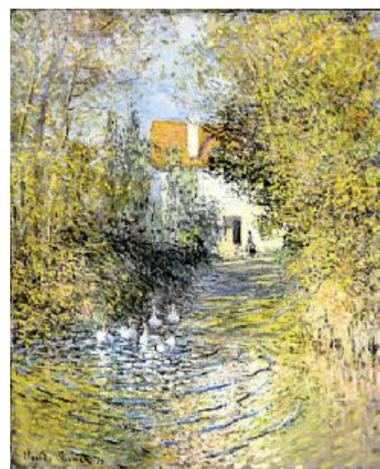
值得一提的是,与该艺术展同步进行的还有以克拉克艺术馆创始人——斯特林·克拉克在中国进行科考为主题的资料展。这个伟大的艺术收藏家还有一个不为大众熟悉的身份:一支科学考察队的发起人,而这支科考队曾在1908年至1909年间穿越中国大西北,对那里的地理、气象、生物、民族志等多个学科进行科学考察。

马奈、莫奈、皮沙罗、雷诺阿、布格罗、米勒、柯罗、德加……这些艺术家的传世之作齐聚中国,实属难得。难怪上海博物馆馆长陈燮君感叹“这些艺术家的作品来一件两件都可以做特展”啦。

栏目主持:辛可

《鸟巢-吸引》剧照

莫奈的作品《溪中鹅》