文汇APP下载

下载APP

倾倒巴黎观众，上海演出提前一个月售罄：边弹边演的古琴，为中国故事引来更多知音

2019-04-19 20:59:19 作者：吴钰

“静听琴说——古琴讲述中国故事”音乐会将于下周在上海大剧院中剧场上演。特别增加的琴曲故事讲述环节、跨界融合的艺术形式打破了古琴的“高冷”，演出前一个月票已售罄。系列演出年初就曾在法国巴黎一票难求，接下来还将受邀前往新加坡。上海音乐学院教授戴晓莲表示，音乐会将深度挖掘古琴音乐和传统文化的内涵关联，赋予古老音乐更强大的感染力，为中国故事争取更多知音。

每首琴曲都是贯通古今中外的文化纽带

总策划、主演戴晓莲从不同年代浩如烟海的琴曲中，遴选出40余首曲目，此次音乐会将呈现其中颇具代表性的16首，如表现蔡文姬归汉、思念故园的《大胡笳》；“不为五斗米折腰”的陶渊明辞官归家的《归去来辞》；唐明皇游月宫闻仙乐的《小霓裳》……琴曲几分钟至十几分钟不等，观众可以像听故事一般，通过旋律感知其中的跌宕起伏。为帮助零基础的观众“入门”，上音民乐系主任刘红教授还受邀担纲“说故事的人”，将在每首曲目演奏前，为观众条分缕析地理出曲目的文化内涵与情感线索。

音乐会开宗明义，“讲述”的第一个故事，即为孔子的《杏坛》。“演出专门聘请导演，以舞台布置、肢体语言、多媒体等综合形式，复现传统文化中的师生对话。”戴晓莲透露。《杏坛》曲名出自孔子带领弟子垒土筑坛，移栽杏树于讲坛边的历史典故。杏树多果，象征弟子满天下；树杆挺拔直立，象征君子正直的品格；果仁可食用、可入药，寓意学成六艺后有利于社稷民生。孔子倡导“移风易俗莫善于乐”，将诗三百篇皆“弦歌之”，从此传承理想、传播文化称为杏坛设教。戴晓莲也想借助古琴这根贯通古今的文化纽带，将中国恢弘璀璨的传统文化向今天的观众娓娓道来，用深沉动人的旋律，将中国历史长河中的动人瞬间缀玉联珠。

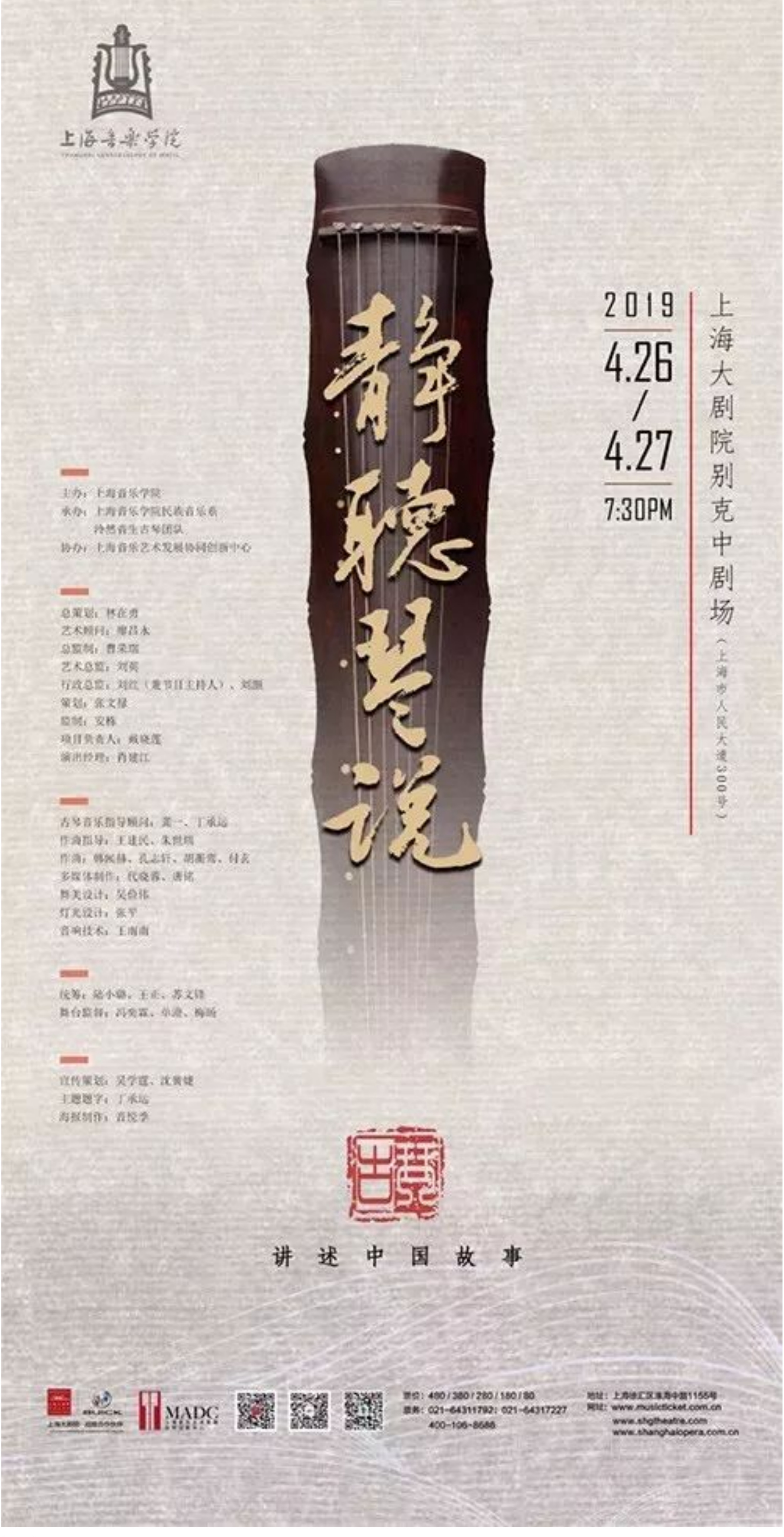
古琴自诞生之日起，就是沟通天地、兼济天下的仁人载道之器，承载着与其他乐器不同的文化传播功能。《尚书大传》中记载，“舜鼓五弦琴，歌南风之诗而天下治。”今年年初，“静听琴说”赴法国巴黎吉美亚洲博物馆演出时，门票就早早预约一空，三场艺术讲座也座无虚席。“古琴音乐与西方音乐体系有别，它的传承以及在现代音乐中的发展，都对西方观众很有震撼力。第一次听到古琴的西方观众告诉我，他们对古琴的音色非常好奇。”戴晓莲说。打通音乐和表演“语言”，古琴讲述的故事帮海外观众找到了理解中国文化的头绪，带着三千年未曾中断的历史积淀走向世界。

为时代留下作品

自2018年推出以来，“静听琴说”系列已在海内外演出五场，并入选国家艺术基金评选的复评名单。“和去年相比，今年更多曲目将由年轻人演奏，并增加原创内容，委约创作和传统曲目的全新编配占比40%。”戴晓莲透露，音乐会在保证通俗性的同时，也有志于在艺术审美、演奏技巧方面引领传统音乐的创新性发展。如观众较为熟知的《广陵散》，此次将以十把二胡和现代打击乐配合古琴演奏重新演绎，进一步凸显“聂政刺韩王”故事中慷慨激昂、戈矛杀伐的战斗气氛。

“古琴也要跟上年轻人的节奏，”上海音乐学院青年教师陆笑姿表示。古琴的系统化、专业化道路相对来说起步较晚，目前从业人员鱼龙混杂，有不少所谓“大师”割裂古琴的音乐本质和文化内涵，故弄玄虚糊弄观众。音乐会推出现代作曲家编配的新作，树立了专业标杆，将培养更多观众听懂琴曲演绎的好坏。“现代作品的技法要求和配合难度都比传统曲目高出不少，每首曲目至少要经过二三十轮排练、上百遍的磨合。”陆笑姿说，如古琴、琵琶、打击乐三重奏《城楼赋》，该曲要求演奏者扮演“诸葛亮”设下空城计，故作镇定地弹奏古琴，“司马懿”则弹奏琵琶反复试探。一改传统琴曲清微淡远、舒缓悠扬的审美意趣，演奏者必须在打击乐模拟的战争场景中激烈地“斗智斗勇”，非专业人士无法驾驭。

新曲目最早推出时，也有不少批评质疑声，保守者认为古代曲目已“一辈子都弹不完”，戴晓莲则所见不同：“如果没有历代的创新推动，何来如今丰富的古琴曲库？我们也要为时代留下作品，继续完善这门艺术。”古琴和书法、美术、戏曲等传统艺术都有深厚渊源。下一步，“静听琴说”还将继续探索，如何以具象方式呈现古琴与不同艺术门类的精彩故事，拓宽传统琴曲的表演形式和审美范畴。



上海音乐学院

静听琴说

主办：上海音乐学院
承办：上海音乐学院民族音乐系
　　　泠然音生古琴团队
协办：上海音乐艺术发展协同创新中心

总策划：林在勇
艺术顾问：廖昌永
总监制：曹荣瑞
艺术总监：刘英
行政总监：刘红（兼节目主持人）、刘颖
策划：张文禄
监制：安栋
项目负责人：戴晓莲
演出经理：肖建江

古琴音乐指导顾问：龚一、丁承运
作曲指导：王建民、朱世瑞
作曲：韩闲林、孔志轩、胡衡霓、付玄
多媒体制作：代晓蓉、唐诺
舞美设计：吴倍伟
灯光设计：张罕
音响技术：王南南

统筹：陆小璐、王正、苏文佳
舞台监督：冯奕霖、牟澄、梅昕

宣传策划：吴学谨、沈黄婕
主题题字：丁承运
海报制作：袁悦季

2019
4.26
/
4.27
7:30PM

上海大剧院别克中剧场
（上海市人民大道300号）

讲述中国故事

票价：480/380/280/180/80
票务：021-64311792；021-64317227
　　　400-106-8686

地址：上海徐汇区淮海中路1155号
网址：www.musicticket.com.cn
　　　www.shgtheatre.com
　　　www.shanghaiopera.com.cn

作者：吴钰

图片来源：主办方供图

编辑：吴钰

责任编辑：李婷

*文汇独家稿件，转载请注明出处。

热门评论

打开文汇APP，查看更多精彩评论

文汇报
源于事实 来自眼界