

吹拉弹唱传习中国之美

外国学员穿上戏服体验越剧的表演。

9月2日,由上海音乐学院主办的第二届“中国传统音乐研习所”结束。在为期三天的活动中,来自美国、加拿大、俄罗斯、意大利、澳大利亚、巴西、日本、越南、黎巴嫩、津巴布韦等20个国家的青年学员聆听了传统民歌,近距离感受乐器修造和民乐演奏,并尝试学习中国传统民族乐器与中国戏曲。

品阿婆茶 学青浦田歌

上海音乐学院上海音乐艺术发展中心项目统筹蔡世越介绍,中国传统音乐研习所的系列活动免费向外国学员开放,为外国友人打开中国传统音乐之门,探寻中国传统音乐源远流长的历史、体验其历久弥新的风雅提供平台。

在上海青浦朱家角,几位身着蓝色布衣的老人对着数十位外国友人唱起了描述自然界变化的青浦田歌《十二月生肖》“一月梅花开,二月杏花开,三月桃花开……”来自加拿大的学员克里斯·霍克·柯克·肯尼拿起班卓琴、小提琴为阿婆爷叔们即兴伴奏。肯尼感慨道,“听到这样的音乐,我们很惊讶,也很受启发。民间音乐一般都是远离城市生存的,想不到上海就有这样民间音乐。就算听不懂也不影响我们感受青浦田歌,它是能打动人心的。”

上海音乐学院音乐研究所的蔡世越介绍,青浦田歌是传统民歌的一种,发展鼎盛时期,

几乎家家都会唱,也有半职业性歌手,当地尊其为“歌师”。过去,每到农忙时节,上海郊区的农民就会站在水稻田头,敲锣打鼓、相互对歌。随着农村城市化进程的推进,农田劳作被机械化替代,田歌赖以生存的载体逐渐消失,只有一些老人还会唱田歌。

听完民歌,学员们还品尝了青浦名产——阿婆茶以及当地农户腌制的咸菜和酱瓜。在青浦人眼里,传统的阿婆茶蕴含着幸福、甜蜜、和睦。如今,阿婆茶从农村走向了城市,成为市级非物质文化遗产。

学中国乐器 品文人风骨

在地方不大却收藏颇丰的民乐博物馆里,提着心爱的班卓琴,学员克里斯·霍克久久驻足于样式古朴的三弦前。他说:“班卓琴和中国的三弦都是弹拨乐器,虽说形态不太一样,代表了不同地域风情,但看见三弦我就感觉很亲切。”

来自俄罗斯的学员汉娜学会了如何区分汉族乐器和中国

其他少数民族的乐器——汉族古代乐器都可以用一个字命名,比如(古)琴、(古)筝、笛、箫、笙,而琵琶、胡琴这两个字的都是少数民族乐器。

美国学员霍莉·弗莱克刚刚在几周前学会了人生第一首中文歌《远方的客人请你留下来》。这位住在纽约的花腔女高音正在参加东方卫视《唱响中华》节目的录制,她很想认识这首歌的伴奏里用到的中国民族乐器。霍莉说:“我在纽约唱德语歌剧和意大利歌剧比较多,偶尔也唱些法国歌剧。中国民歌对我来说很难,唱腔和韵律都需要慢慢练习,了解这些民族乐器能帮助我慢慢跨越这些障碍,更好地呈现中国民歌的美好。”

工作人员生动地介绍了各种中国民族乐器的历史故事。学员们欣赏了专业民族乐器演奏家的表演,聆听古琴曲《高山流水》,感受中国古代文人的风骨,了解中国民族乐器的音色与不同的演奏技巧。学员们兴奋地说,以前只知道一两种中国民族乐器,现在一下子认识了这么多乐器,它们如此古老、演奏技法如此精湛,背后还有这么多有

趣的故事和哲思,让人着迷。

制传统二胡 演越剧“四功”

在二胡制作车间里,学员们仔细观察二胡的制作流程。只见制琴师傅动作麻利,用鼓凳帮琴身蒙皮,纹路漂亮的蟒蛇皮被丝线和绳子拉扯缠绕以调整紧致度,靠听觉判断琴皮的松紧,边调整边用手指叩响皮面,发出小鼓般的“咚咚”声。

“二胡共鸣腔的制作是尤为要紧的,最终呈现的音色、讲究都在这里头,要保证琴皮松紧适度、振动均衡,才能达到最佳发音效果。”制琴师傅让学员们亲身体会蒙皮,用透明粘膏将皮壳粘在木质琴体上,用旁边缠着丝线的小木板作为勾连,拿绳子缚紧,再用木棒扭转绳索以不断拉紧。学员柯克·肯尼拿起一只二胡,有模有样地演奏起来。

在上海越剧院,学员们还欣赏到缠绵婉转又不失跌宕豪爽的越剧表演,了解越剧角色妆容与服饰,亲身体验越剧的唱法与身段表演。

徐丽梅

浙音师生 赴嘉兴采风

8月30日至31日,浙江音乐学院作曲与指挥系“非遗民族艺术传承创新”暑期社会实践团一行十人赴嘉兴市对国家非遗项目平湖钹子书与嘉善田歌进行了采风考察。

在嘉兴平湖民俗风情馆,钹子书传承人戎永鑫特别介绍了平湖钹子书的两大特色,即其一句式结构和它基本调的核心骨干音“do, so, mi, do”,由上至下,万变不离其宗,并请传承人宋洪兵现场演示片段。虽然旋律骨干组成只有四个音,乐器也只有钹子,但曲调声腔变化多端。

平湖钹子书是流传于平湖和松江一带雅俗共赏的汉族戏曲艺术,迄今已有四百多年历史。因艺人在演唱时用竹签敲击钹子作伴奏乐器,故称“钹子书”。师生们分别就平湖钹子书的传承、各个调式的区别以及演出服装的选择等问题向两位传承人请教与探讨,特别是钹子书现代创作上出现的一些问题让在座的同学们印象深刻,比如,过于着重旋律的优美而忽略了对传统钹子书“念”部分的展示,使得钹子书变成了“钹子曲”。

在嘉善姚庄文化馆,三位非物质文化遗产传承人分别向师生们介绍、展示了原汁原味的嘉善田歌——它是吴歌的一个重要分支,具有非常明显的水乡特色,多为羽调式,柔美动听,富有小调色彩,是农民田间劳作舒缓情绪的重要方式;田歌曲调有“滴落声”(种秧苗时所唱)、“大头歌”(种稻时所唱)、“羊早头”、“落秧歌”、“平调”、“急急歌”、“小快板”等,具有文字所不能描述的美与灵动,让师生们对原生态民歌有了更加接地气的认识。师生们就当下田歌的发展、能否用普通话代替方言演唱等问题与三位传承人进行了交流,传承人高老师说,现在教学中基本都教唱新田歌,很少有人学习老田歌。她演唱了一段普通话版的新田歌,师生们感觉到,缺少了吴语特色的新嘉善田歌从旋律、曲调各方面都失色不少,虽易于传播,却需要改进。

“黄龙音乐季” 落幕

8月27日,“黄龙音乐季”国际合唱艺术周在湖南张家界落幕。广西艺术学院合唱团在初赛中以细腻的演唱、热情的表演以及高规格的专业水准一路过关斩将,荣获成人混声组金奖第一名的好成绩,在与其他9个小组冠军进行巅峰对决时,以更优异的表现力压群雄,一举夺得国际合唱艺术周特等奖。此外,该校合唱团还荣获了高校组金奖,华山教授荣获优秀指挥奖,黄子书荣获优秀伴奏奖,演唱的作品《喜鹊登枝》(若舟词,黄朝瑞曲,曾令荣改编)荣获优秀新作品奖,共斩获三个团体奖、三个单项奖以及艺术发展资助金。

第二届黄龙音乐季包括国际钢琴艺术周、国际合唱艺术周,其中,合唱艺术周比赛规格高、规模大,共吸引了来自全国30多个省、市的150多支合唱代表团近万人参加,设立140个奖项和200多万元的艺术发展资助金。

胡琴盛世 薪火相传

王永德教授执教50周年庆典举办

今年是上海音乐学院建院90周年,值此周年庆典之际,“iartschool爱艺术+”携王永德教授众高足,将于9月至11月在上海音乐学院贺绿汀音乐厅举办“王永德执教50周年庆典系列音乐会”,为观众和二胡爱好者们奉上6场演出。届时,王永德师生将以精美绝伦的高超琴艺,演绎胡琴世界的无限魅力,为上海音乐学院建院90周年献礼。

王永德是德艺双馨的二胡艺术教育大家,他用超过半个世

纪的生命历程来探索二胡演奏艺术,形成独特的教学视野,被视为二胡艺术最重要的代表人物之一。执教50年来,他强调学生们的二胡演奏基础,严格训练,因材施教,中西结合,循序渐进,兼收并蓄,对“我教你学”、“师傅带徒弟”的传统教学模式,进行了大胆的改革,在教学中注入了互动式的全新教学理念,即“以人为本”的生态式教学模式,致力于二胡文化的发扬光大,将中国传统二

胡艺术传播到世界各地。

“王永德教授执教50周年教学成果展演系列音乐会”将分6场共6个主题汇报展演,为期三个月。参与展演的艺术家来自世界各地,他们都是王永德教授的学生。有二胡韶琴演奏家高韶青,上海音乐会学院民乐系副主任、二胡演奏家陈春园,二胡演奏家段皓皓,新加坡华乐团副首席林傅强,马来西亚演奏家林顺丽,加拿大庇诗中乐团首席李歌,日本演奏家鸣尾牧子,二

胡演奏家、西藏爱乐团音乐总监边巴,旅日二胡演奏家刘福君、巫谢慧,以及各大音乐学院、艺术团体的青年二胡演奏家、教学骨干以及金钟奖、文华奖比赛获奖者等,他们将共同为此次系列音乐会献艺祝福。上海财经大学民族乐团、上海师范大学韶琴室内乐团、武汉音乐学院吉韵韶琴邦等乐团也将参演,与艺术家一起,为广大胡琴艺术爱好者奉献多场高规格的经典音乐会,展示胡琴艺术的薪火相传。