

著名作曲家高鼎铸签约“名家工作室”： 让音乐像血液一样流淌在剧中



文化观察

本报记者 黄体军

作曲要抓住 剧种之魂

一部戏曲,作曲在其中起到何种作用?对此,高鼎铸打了一个形象的比喻,“如果说剧本是一剧之本,那么作曲就是一个剧种的灵魂。一部戏是山东梆子,还是梆子或其他剧种,不是由编剧或导演决定的,而是由作曲家通过特定的唱腔设计和伴奏音乐等进行区分的。”

要抓住一部戏的灵魂,需要具备哪些具体本领?高鼎铸结合自己多年积累的经验表示,“我要求学生首先要熟悉本剧种的传统音乐,比如梆子戏,你要了解它

的根在哪里,中间经过了哪些发展演变,它的主要伴奏乐器三弦、笙和笛即所谓‘三大件’的特点及所属声腔系统,作为曲牌体,它的‘五大曲’山坡羊、锁南枝、驻云飞、黄莺儿、耍孩儿,各自不同的节奏变化和风格特点;在熟悉传统音乐的基础上,你要学习掌握新的作曲技法,过去配器比较简单,现在乐队大了,新的乐器出现了,你要及时掌握它的特色,以便在作曲中加入新的手法和新的元素;第三点好像与作曲无关,其实决定着一个作曲家能否走得更远,这就是要不断提高自己的文化修养和思想境界,这样你才能更深刻地理解剧情、立意和人物,让音乐像血液一样流淌在整部剧中。”

高鼎铸曾为梆子戏、山东梆子等七个剧种近百部戏作曲,其中曾获文华奖的梆子戏《风雨帝王家》是其代表作之一。“记得当时看完《风雨帝王家》的剧本,发现有个地方只有道白,我提出来应该加上一段唱腔,后来证明,加上这段唱腔更好地刻画了人物心理和性格,并成为全剧非常经典的一个唱段,所以作曲家提前从音乐角度提出处理意见,对整部戏的成功非常关键。”

喜见青年作曲家 茁壮成长

“戏曲编剧人才匮乏一直是社会关注的热点。”高鼎铸说,由于历

史上的种种原因,目前各剧团作曲人才断档现象比较严重,在职的四五十岁的作曲家少之又少,而二三十岁的青年作曲家又一时难以担当重任,“可喜的是近年来我省越来越重视戏曲作曲人才的培养,一批青年作曲人才正在迅速成长。”

此次加入工作室的四名学生,目前都在省梆子剧院乐队工作。其中刘麒、张国栋和张玉都是“85后”,而年龄最小的王先哲则是“90后”,他们分别司职乐队的司鼓、笙和笛。“其实他们从2005年就开始跟我学作曲了,我要求他们两条腿走路,指导他们一边做好乐队演奏和器乐创作,一边参与多部戏曲作曲和配器工作,两

者互相促进,所以他们不但在演奏和器乐创作方面屡获大奖,而且在作曲上都有了自己独立的作品。”

工作室成立后,高鼎铸带领学生们作曲的第一个剧目是已列入山东省青年艺术人才扶持项目的梆子戏新编历史剧《惊蛰记》,四名学生中刘麒受命担任这个项目的负责人。32岁的刘麒目前已是省内有一定名气的青年作曲家、指挥家,2014年曾荣获山东省器乐技能大赛一等奖和全国红梅杯比赛山东赛区一等奖,曾参与作曲、指挥包括荣获文华奖的《古城女人》《两狼山上》等二十多个剧目。而年龄最小的王先哲此次也被委以重任,负责创作《惊蛰记》第四场和第六场的唱腔。据了解,2015年,年仅25岁的王先哲就获得了“山东省中青年优秀作曲家”称号,曾参与了众多剧目的作曲、配器。



◀ 由高鼎铸作曲的《两狼山上》获文华奖。

更多精彩内容欢迎扫码订阅
壹点号属娱你观看。

《无问西东》成爆红文艺片 互联网时代,依然需要崇高



新片放眼瞧

本报记者 倪自放

作为国产电影开年大戏的《无问西东》,本来并没有被寄予太多厚望。但上映首周过后,作为清华大学百年校庆献礼片的《无问西东》已经取得了4亿的票房,并成为热点话题,一部并不怎么“娱乐”的文艺片,就这样成为爆红作品。对于《无问西东》的爆红,业内较多的观点认为,这部影片将我们曾经丢失的某种崇高与深刻捡拾起来了,在互联网时代,观众依然需要崇高、深刻与美好。

观众的欣赏水平 不应被低估

“像我这样不常看电影的人都在关注这部影片,说明这部片很火爆了。”我省教育界一位人士在朋友圈里分享了一个“《无问西东》里表达的教育观点”的文章,证明了《无问西东》被各类观众做了不同的解读,这是一部影片火爆的表现之一。

上映10天票房过4亿,证明了观众对这部影片的喜爱。但《无问西东》也是一部让影评人争论的影片,不喜欢和喜欢的声音两极分化。对《无问西东》指责较多的声音,是说影片表现100年来的四段故事割裂严重,影片的结构像散文。上述受访的这位教育界人士表示,观众是能够看懂影片散文式结构的,“指责影片的散文式结构,

说明部分批评者的文学修养不够。散文式结构在文学作品里太常见了,包括小说里的意识流,王家卫的电影结构也非常意识流,《无问西东》一点都不难懂,观众的欣赏水平不应被低估。”

而在电影学者李超看来,《无问西东》的结构被普通观众接纳,不仅说明了观众对各类影片的接纳度在提升,更说明了影片纯粹的情感打动人心,“《无问西东》的情感逻辑是大于叙事逻辑的,也就是说,纯粹的情感是影片的核心,艺术就要直击人心,在这种情况下,普通观众会忽略影片在结构上的欠缺。”对于《无问西东》中“直击人心”的情感,李超表示,“比如土子情怀,比如壮士气概,这个片子都表现得不遗余力。许许多多我们传统文化里最美好的,崇高的东西,那些我们曾经

拥有现在却或多或少缺失的情感,影片帮我们把这些情感捡拾回来了,影片的这种表达,得到了观众的共鸣。”

反超好莱坞大片 成为常态

在与更为娱乐的好莱坞“爆米花”电影的竞争中,《无问西东》不落风。1月21日晚间,在上映10天后,《无问西东》的票房反超同日上映的好莱坞影片《勇敢者游戏:决战丛林》,上映比《无问西东》早一周的好莱坞大片《星球大战8》,也早已被《无问西东》赶超。济南资深影院经理董文欣表示,从《战狼2》开始,国产佳作对好莱坞大片的反超已经成为常态,如果说《战狼2》在制作上还有好莱坞商业类型大片的影子,《无问西东》在故事上则是“反爆米花”

设置的,“好莱坞大片当然还有市场,但观众似乎对好莱坞爆米花已经有点看腻了。《无问西东》不那么娱乐,更为重要的是,它不是在迎合观众,而是在引导观众,甚至教育观众。”

《无问西东》是“说教”的,这是许多评论对该片的评价。董文欣表示,这里的“说教”是一个中性词,“影片试图用四代人生的人生经历来影响观众、感染观众,观众在看这样的影片的时候,像是导演和观众的一种心灵对话。影片讲述了许多人生道理,像答疑解惑一样,也像上课。”李超则表示,《无问西东》虽然展现的是几代青年人面对家国、爱情、理想、工作对自我的追问,“但片中每个人物的抉择,都关照着当下年轻人的所思所想,这让导演在情感上和现代观众建立了某种链接。”