

在相继完成《盛世齐鲁》《黄河入海流》等大型交响乐作品后,著名青年作曲家吴可畏近期推出的立足本土音乐元素的《大美齐鲁》,被称为多年来首次出现的能代表山东的交响乐作品,备受关注和好评。30多岁的吴可畏展示了其音乐上的实力与才华,成为我省青年艺术家中的佼佼者。2月10日,百忙中的他与本报记者畅谈了自己“痛并快乐”的音乐创作之路。

立足本土原创,做音乐多面手

吴可畏:怀着使命感做音乐

山东省青年作曲家、指挥家,省文艺创作研究院副院长,省音协秘书长,山东省“齐鲁英才”,省首批签约文艺评论家。主创并制作了第十一届全运会开闭幕式及颁奖用曲《盛世齐鲁》,创作《黄河入海流》《大美齐鲁》等重量级交响音乐作品,获“五个一工程奖”、文华奖、金钟奖、群星奖等在内的全国多项大奖,两次获得泰山文艺奖音乐类一等奖。

本报记者 师文静

专业音乐创作 常伴寂寞和孤独

大学刚毕业时,吴可畏已是山东乐坛的青年作曲家,其音乐才华真正被全国瞩目,则是2009年他创作的第十一届全运会开闭幕式和颁奖曲《盛世齐鲁》。《盛世齐鲁》最大特色是将山东原生态民歌《沂蒙山小调》进行了交响化再造和展示,借助全运会的强大影响力,这一曲目被推广至全世界,《沂蒙山小调》真正成了山东音乐的代表。《盛世齐鲁》也让他成为泰山文艺奖一等奖最年轻的获奖者。吴可畏说,这也是他本人交响音乐创作的重大突破,1980年出生的吴可畏,在担起如此重要的音乐作品的创作时,只有29岁。

吴可畏在山师大上学时,就萌发了走专业音乐创作之路的想法,他的天赋和才华也由此得到了展现。吴可畏从小就学钢琴,也喜欢创作,但考大学时还没有考虑过要转向作曲,真正让他感觉自己还可以搞创作是1999年上大三期间。他为山师谱写的校歌获得了第一名,引起了轰动。在老师和学校的重视与重点栽培下,他走上了专业音乐创作之路,对音乐的热爱被彻底激发了出来。

当时吴可畏很清楚地意识到,真正从事专业音乐创作,需要忍受寂寞和孤独。“作品写了之后能否有机会演出很难说;专业音乐创作,也不如写歌挣钱。但我深知,我是发自内心地喜欢做原创音乐,也愿意去为之努力。”2005年,吴可畏在山师大建校55周年时,得到了创作校庆交响音乐合唱作品的机会,他很兴奋,因为这次创作是可以上演的,终于不用总是纸上练兵了。他抱着极大热情创作的这个作品,“反响很好,我很受鼓舞。”不仅如此,他在交响音乐创作方面的才华和能力也博得了业内的关注。

吴可畏一直坚信努力投身原创音乐终将有收获。“写交响乐,配器是很大的难点,必须把用到的每一样乐器的性能、音域等掌握清楚,要信手拈来。我用了七八年时间孜孜不倦地学习,真是塌下身子去研究了。”在研究摸索

的过程中,吴可畏也感到过无助,因为他也没有把握自己的作品能否登上更大的舞台去展示。

终于,功夫不负有心人,他创作了纪念改革开放30周年作品《谁不说俺家乡好》,2009年全运会开闭幕式和颁奖曲创作的重任也落到他肩上。全运曲目的创作过程中,不仅有孤独寂寞,吴可畏还承担了巨大的压力,但作品也获得了巨大的肯定。吴可畏称,现在回头看才发现,他的专业交响音乐创作之路,是一个慢慢拨云见日的过程。

让山东交响乐 有招牌曲目

2010年,吴可畏从山师调到省音协担任秘书长,依靠音协这个平台,他在完成由大学老师向交响乐创作者、合唱团指挥和文艺评论家等多重身份转换的同时,其交响音乐创作也一发不可收拾。他连续策划和创作了多届山东群众交响合唱音乐会大型演出;2012年创作完成的13乐章交响套曲《黄河入海流》连演6场,声势浩大。2016年他完成的大型交响乐《大美齐鲁》,也以《沂蒙山小调》为主题,多年来第一首有关山东的大型原创交响音乐作品问世。《大美齐鲁》立足本土音乐,再用西方音乐手法进行包装,可以说改变了外界对山东音乐“土得掉渣”的刻板认识。吴可畏说,山东的交响乐团外出演出时,《大美齐鲁》可以拿来做招牌曲目。

在交响乐创作上,吴可畏作品的主题、音乐素材全部是本土元素,而技术呈现则是国际上最先进的。他说,自己音乐创作的定位就是用先进的创作技术、通用的国际语言,来展示山东本土元素,让它成为时尚的、大气磅礴的东西。“作为一个原创者,音乐一定要立足于本土,又要兼顾国际化视角。”

另一方面,为了让交响音乐不再阳春白雪、高高在上,吴可畏在策划大型交响音乐演出时,特别注意在保证艺术性的同时让其雅俗共赏,让老百姓喜欢。他的这种尝试也让不少交响合唱作品脍炙人口。“我希望在摸索中,引导大众的品位,让大家的艺术欣赏水平有所提升,无意间我们还普及了交响乐。”

立足山东的音乐创作,各种大型交响合唱活动……这些年来,吴可畏一直是山东交响乐创作的耕耘者,他希望尽最大努力提升山东交响音乐的专业水平。“本土音乐的发展,最终还需看创作方面能否立住脚跟,这也是本土音乐发展的希望,没有音乐创作作为根基,其他一切都免谈。”

成就和满足感 与利益无关

近日,上海室内彩虹合唱团因《春节自救指南》而爆红,引起大家关注。其实,这几年山东的合唱团在央视青歌赛、金钟奖及各种大型比赛中也取得了不俗的成绩,受到国内同行的关注。这些成绩的背后,都有吴可畏的身影。多年来,吴可畏率山大舜歌合唱团、滨州群星合唱团、山师音乐学院女子合唱团、山艺音乐学院合唱团等团队南征北战屡次获奖,甚至斩获十艺节合唱比赛金一等奖,实现了各种零的突破。

令吴可畏感叹的是,山东合唱的发展与北上广深相比还有点落后,氛围也不浓。“缺乏优秀的合唱指挥,合唱团很难提高层次,这是导致山东合唱落后的根源。在合唱日益流行的当下,山东太需要专业的指挥出现,但这个局面又很难打开。”

谈及山东乐坛的原创能力,吴可畏认为还是太缺人才。“专业创作人太少,有人写歌还可以,但那是单旋律曲子,不能衡量整体的创作实力。在做交响乐编配时,我们很难找到能胜任的人。创作后继无人,也不能急于一时,需要逐步去解决。”

十多年来,吴可畏已从一个学钢琴的学生,成长为我省青年艺术家中的佼佼者。谈到他的“多管齐下”还能多面开花结果,吴可畏说,自己是个有音乐使命感的人,他的这些坚持与努力,与自己的音乐抱负有很大关系。“我的目标就是做一个多面手,当我在各领域都有一定成绩时,我有一种满足感。这种满足感是一种专业上的欣喜,它和利益无关。对我来说,我更希望多年后回顾自己的音乐生涯,能有大部头的东西留下来,这样才能被称为作曲家,而不是一堆商业化的歌曲放在那里。”