

艺界有声

山艺教授对话国际钢琴大师朗朗 揭秘学艺锦囊

□本报记者 徐从芬/文 通讯员 王蒙/摄

郎朗:国际著名钢琴演奏家,首位当选为联合国和平使者中国人。唯一一位和所有顶级交响乐团合作过的亚洲钢琴家,曾十次获得德国古典回声大奖等多项古典音乐类权威奖项。2008年成立了“郎朗国际音乐基金会”,十余年来公益足迹遍布全球。2018年,又在中国建立了“北京郎朗艺术基金会”,资助很多儿童学习音乐。

王歌群:男高音歌唱家,山东艺术学院音乐学院院长、声乐教授,山东省第十三届政协委员,山艺欧美同学会会长。毕业于美国柯蒂斯音乐学院,与中国、美国及意大利多个城市的歌剧院及交响乐团合作演出。翻译音乐家巴伦博伊姆的著作《音乐让时间苏醒》,由中国出版集团中译出版社出版发行。

王瑶:山东艺术学院音乐学院钢琴系主任,中国钢琴专业学会理事,山东钢琴专业学会副会长,“全国优秀教师”,学生多次获中国音乐家协会“中国音乐小金钟”全国钢琴比赛总决赛银奖。受聘山东师范大学等6所高校硕导及兼职教授。多次公派出访澳大利亚、法国、奥地利进行演出及学术交流。

在中国乃至世界学琴的孩子们心中,国际著名钢琴演奏家郎朗都是钢琴音乐殿堂中令人仰慕的存在。与大师同台,接受一对一的专属指导是一种怎样的体验?日前,钢琴大师、联合国和平使者郎朗受邀来济,与泉城的学生对谈钢琴艺术。省政协委员,山东艺术学院音乐学院院长、教授王歌群与山东艺术学院音乐学院钢琴系主任、教授王瑶现场同郎朗访谈互动,畅谈音乐,郎朗知无不言,细致分享学艺“锦囊”。

学艺术要触类旁通 把自己融入音乐情境

王瑶:在座的很多学生,是怀揣着郎朗梦而走上钢琴专业学习道路的。今天大家有幸见到您,请问您对钢琴专业的学生有何建议,学生应如何更好地规划自己的艺术生涯?

郎朗:我不了解每个学生的状态,但我们可以从宏观上谈一谈,一个音乐家、一个钢琴家要具备的能力和自身的素养。

很多人可能认为弹琴就只能靠练,猛练、狠练,这肯定是其中一个因素,但实际上,一个人开阔的视野和渊博的知识储备量以及对乐曲独特的理解和洞察力,对艺术的敏感度,都值得我们去探究。

对于每个同学来讲,首先要非常努力

郎朗(右)指导学生弹琴。

地去练习,达到一定的时间量,很多学生说每天能练习四五个小时,这段时间里如果练得对,可以练很多独奏曲目,还能练一两首协奏曲。

我和王歌群院长在柯蒂斯音乐学院上小时,见过很多国外的同学也就练四五个小时甚至更少时间,但曲目量已经能练出来了。另外,大家除了对钢琴感兴趣以外,一定也要对别的艺术门类感兴趣,如绘画、雕塑、文学。对时政也要有一些了解,起码要了解一下世界正在发生的事情,因为我们在演奏作品时,音乐来源于当时的大环境,所以我们对当时的人文环境,包括大的背景,都要非常了解才行,必须把自己置身于这样的情境中,体验这样一种感觉——美好的感觉或者压力或者是一种痛苦,要把自己想象到这样的环境里来。

比如贝多芬,就要了解法国大革命,要有一个大概的对时代的判断。同时,作为钢琴演奏者,如果你只谈论弹琴就会有很大的局限性,因为音乐演奏到最后就已经融入到乐器中去了。

乐器固然很重要,但不光是钢琴还是你的画笔,指挥棒或者是舞蹈,都是在创造艺术。我们不要固囿于知识的局限性,固化地看待事情。比如桌上这朵花,我们必须正面看一看,背面再看一看,从多种角度去体会、感受它的美。同样的,演奏作品也

王歌群教授、王瑶教授与钢琴大师郎朗展开访谈。

是,要用不同的眼光、不同的风格、不同的手段去诠释。

如果局限自己,甚至说弹钢琴发声就应该这样,弹琴不能怎样,这都不是艺术。当你聆听著名钢琴家霍洛维兹弹琴,听古尔德弹琴,或者听阿克里奇弹琴,他们给我们的感觉完全不一样。我们一定不能忘记对艺术的初心,也不能停止对艺术勇敢的探索,要不断学习。我现在弹柴可夫斯基有几百遍了,但是我希望每次再弹,还是能弹得不一样。千万不要把自己固定到某个位置上,否则艺术会停滞不前。一个钢琴家,一定要有视野,有自己的判断力,不断去努力,去追求,去探索。

王歌群:从您的讲话中看到您的音乐世界。现在社会上有各种各样的钢琴培训学校,请问您的音乐教育理念与体系跟别的学校最大的不同是什么?您认为钢琴教育或者是音乐教育应该是什么样的?

郎朗:很难用一句话来概括所谓的教育应该是什么样。对于我来讲,对专业学院比较了解,因为我小时候就读于中央音乐学院附中,然后去了柯蒂斯音乐学院,之后看过全世界很多的音乐院校,在这样的环境中中学音乐非常纯正。

把基础打好,这点非常重要。在学校里打好基础,培养青年时期的价值观、艺术观,这是我们在学校里要学的东西。从学校毕业后,我非常荣幸地得到两位非常著名的音乐大师的指点,他们都是钢琴家兼指挥家。一位是阿根廷钢琴演奏者、指挥家丹尼尔·巴伦博伊姆,他是一个对哲学、时政都充满热情的人。我原来对哲学不太感兴趣,但自从开始跟随他学习,他永远都会问为什么:“你为什么这么弹?你能不能解释一下?你的原理在哪?你的点在哪?你的理论在哪?”他有很多这样的发问,我后来就开始看哲学书,否则真的没法解答他的问题。

另外一位老师是德国最杰出的指挥家、钢琴家之一——克里斯托夫·艾森巴赫。当时我去柏林待半个月,听他指挥瓦格纳歌剧,给别的钢琴家讲课,听他的贝多芬奏鸣曲现场音乐会。有时瓦格纳歌剧实在是太长了,我就会坐在乐池里听,在这样的氛围中,我学到了很多实战经验:在舞台上发生什么问题,找到什么解决办法。

真正在舞台上演奏贝多芬,可能与平时练习的时候想到的东西是不一样的。钢琴家鲁宾斯坦会强调这个踏板要怎么踩,

这个指法要这样……有些东西在谱子、课本里面也会有,但实战演出时,在音乐厅里,跟顶级乐队交流时,有时就觉得答案离我很远但其实又很近,你会很快地有所感悟。所以不管什么样的教育体系,必须要有舞台经验支撑,如果只在家练琴是不可取的。就音乐而言,就演奏家这个行业而言,除了书本上的东西以外,还要不断给学生创造比赛和演奏的机会,要不断地在舞台上、在实战中成长。

职业演奏家要再“长”出一个“心脏”

王瑶:我们知道您的曲目量惊人,有一年的演出达140多场。想听您谈一谈怎样在有限的时间内高效高质量地练琴,并且可以高效的背谱,怎样才能舞台上稳定发挥?

郎朗:高效练琴确实是个挑战,如果以前在学校里,不用每天坐飞机外出演出,背谱的速度会快一些,不会浪费一些时间。一般来说在琴房里练六七个小时,谱子就背下来了,但是真正变成职业演奏家以后,你得再“长”出一个心脏,这个心脏和你生活中的那个心脏没什么关系。不管你多累、有什么情绪,只记住自己是为舞台而生。很多时候这是个意志的问题,有时出国演出时差倒得迷迷糊糊,还要想一个比较复杂的协奏曲的确很累,但一到排练厅就相当于进入了另一个时空,什么都不能再想,上台就全部切断了。一个成熟的音乐家一定要有一个开关,不能任性,要把自己调整到最稳、最佳的状态。

背谱一定要抓重点。实际上多数曲子都有它的规律,前前后后就那么几段,要特别记住哪里不一样,要给它们特别的关注。我曾请教过巴伦博伊姆为什么可以背那么多谱,他说平常都是生活,转调就像世界上发生了一个危机,是一个高潮。指挥家马泽尔怎么记谱子?当年我问他时,他回复“你知道复印机原理吗?我的脑子就是复印机。”马泽尔有过目不忘的能力,在排练时能闭着眼睛轻而易举地说出哪一页哪个声部有什么问题。大家按巴伦博伊姆的方法练就就好,越练脑子越快,不用担心脑子会超负荷。

王歌群:今年您出的新专辑《郎朗的迪士尼》唤醒了很多人80、90后的童年回忆,您录制这张专辑的初衷是什么?请给我们分

享一下。

郎朗:我一开始是想录一个动画片专辑,但是动画片的曲子太杂了。后来我们想,一些特别好听的旋律都集中在迪士尼,它的IP确实打造得很好,有很多经典的作品,包括有点像民谣的作品,不光是流行乐,像《冰雪奇缘》和一些比较可爱的童话般的作品。那么主要的挑战是,这样的专辑就很容易做得四不像。因为这个旋律要做成纯古典不太可能,但是要做成纯流行,就会感觉为什么我要去做这事?所以有时我也比较矛盾。

但我们还是找了很多特别棒的音乐家,包括我自己也进行了一些改编,有些东西听着像李斯特,有些东西听着像舒曼,我们把一些经典的和声技巧都放上,最终呈现效果不错。

5年捐助100所学校“快乐的琴键”让孩子爱上音乐

王瑶:您的郎朗国际音乐基金会开放已经有十几年了,国内的北京郎朗艺术基金会也已经走入第5年,捐助了100多所学校。什么样的初心使您那么多年一直在为推动音乐公益事业而努力?

郎朗:一个人在自己的人生道路走得比较顺的时候是要回馈社会的。我在生活中、旅程中,看到很多非常有才华的孩子,但并不是每个人都足够幸运能成为音乐家,所以我的初衷就是想为这些孩子们建一个更大的、更国际化的舞台,让他们有机会在舞台上发光,让世界都看见。

随着基金会做得更深入、更专业,我又发现有很多有才能的小孩连学音乐的机会都没有,他们连摸钢琴的机会都没有。整个世界上都面临很多这样的问题,我们必须得重视,这也是为什么我去某个城市,一定要在这个城市比较困难的区域进行音乐交流,让音乐课重返到学校里去,让他们把音乐课作为学校必修课学习的原因。

现如今学习的方式有很多种,比如说还是按照原来的方式——有一个风琴,然后大家唱歌,要让每个孩子都有机会在乐器上感受这种快乐。如果感受不到快乐,为什么要去学呢?这也是为什么我们的课叫“快乐的琴键”。

在国内,我们叫“快乐的琴键”,在国外我们叫“灵感的键盘”。为什么国内、国外项目名称不一样?在西方,大家认为古典音乐是一个伟大的东西,但有点无聊,有点老龄化,一进音乐厅就看到白花花的一片脑袋。我们一定要让年轻的朋友们知道古典乐或者音乐是带有灵感的,它并不是昨天的艺术或者是过时的艺术,而是今天的艺术,所以叫“灵感的琴键”。为什么在中国我们叫“快乐的琴键”?因为在国内,很多人认为弹琴是痛苦的,所以我们直接打“痛处”:弹琴必须快乐!

郎朗(右)在钢琴上签名。

印象影视

《流浪地球2》:谱写命运共同体中的家国形象

□杜柏阳

国产科幻电影《流浪地球2》上映已一个多月,至今热度不减。国家电影专资办数据显示,截至3月底,《流浪地球2》累计票房已超过40亿元。导演郭帆为主的主创团队,用一部挚诚之作复燃了经历影视寒冬的影视从业者与爱好者内心的星星火光,也以全人类面对灾难空前团结,自我拯救的暖心故事谱写了爱之赞歌。

想象力构筑与哲思

作为《流浪地球》的前传,《流浪地球2》讲述了主人公刘培强成为空间站工作人员之前的故事。《流浪地球》第一步是在构筑世界观——地球开始流浪,人类踏上“愚公移山”般历经多代人才能完成的史诗壮举;第二部讲述的却是地球开始流浪前的前史故事,叙事上内容向前回溯,但作为一部科幻作品的创作层次,反而向更高层次迈进。《流浪地球2》开始初级科幻电影更深层次的哲学命题,伦理与科学的矛盾,延续文明的目的与手段。

米兰·昆德拉在其剧本《雅克和他的主人》中有一句台词:“不管往哪走,都是往前走。”在时间和空间的概念中,时间只有前行,空间上的前后由人的主观意志与客观参考系决定,在客观的物理运动层面,任何移动都是前行。所以在灭世灾难临近前,人类分成多个派别,各执己见,在生命层面上,每个派别都是推动人类文明向前的,只是行动方向与方针大不相同;但在人类层面上,受制于理性与感性的牵扯,每个方针总会有差强人意的地方。影片主要的两个派系——流浪地球派和数字生命派的纷争贯穿全片。数字生命派主张将人类的大脑上传到数字载体中,在另一个维度延续文明;而流浪地球派主张通过建设发射机推动地球到遥远的外星系。这两派别的对弈使得本片触及更深层次更加广远的领域,随着近些年AI技术为代表的新兴科技发展,关于“科技是否会取代人类”这一命题的探讨也无比热烈。影片中两个派别的对错优劣实在难以定论,即便流浪地球派暂时领先,也无法确定他的正确性。关于派别的纷争仍是短期无法解决的问题,但透过问题,影片表现出的关于更深层次的哲学思考更值得我们欣慰。科幻电影在本土的发展超过了单纯的技术鸿沟,在人文哲思层面带来了巨大的推动。

彰显现实情怀与人文精神

科幻电影虽然建构于宏大的想象力,却仍需要朴素的现实情怀与人文精神,依旧要落脚在人类面临的现实困境和对终极问题的关怀与思考。科幻作品中的世界或许可以理解为一种现实性与非现实性交融的世界,《流浪地球2》中的故事主体比较集中,并没有太大的跨度,比较多的是师徒传承的关系;虽然故事发生在距今50余年的时期,但由于自然条件的巨变,影片中的世界属于并不遥远的“近景想象”:地球停转、大气层消失,联合政府的出现与国家政权的较量,呈现出一种末日前夕的混乱状态。身处这种世界观下的人类,却仍充满人文情怀,虽是末世中的凡夫俗子,却没有放弃对生命、爱情、尊严的追求。

《流浪地球2》中包含了以中国人为主体的“人类命运共同体”想象,这是在全人类面临“覆巢下无完卵”的情况下形成的共同体。与西方崇尚的冒险精神不同,影片中对家国不离不弃的情怀正是中国式的解决方案,这与几对师徒的表现相辅相成,提供了一种“愚公移山”式的尊重生命、保护家园、不离不弃的拯救模式,而非“诺亚方舟”式的通过抓阄选择生命的生存模式。

西奥多·斯特金认为,科幻电影是关于“人类面临的某种困境,以及人类的解决之道”。《流浪地球2》贯穿始终的是以中国为主体的中国式想象,作为电影生产主体的中国人在世界性的共同危机下,提出并实践了一条不畏艰险、不计代价,最大限度符合“人性”的浪漫理想的解决之道。

技术升级展现制作诚意

影片中诸多科技感、未来感十足的画面更是制作团队用心的体现:无人机组群械斗、直入云霄的太空电梯……这些场景的出现就让影迷们感到值回票价。此外,影片的音效与音乐都值得称赞,每次镜头转到监控的特写,背景音中“滴、滴、滴”的电子音使得画面表现得更加空灵;科学家园恒宇上传信息时的一系列快剪镜头,短促的配乐调动观众情绪,营造了紧张氛围,增强了观众的观影体验。

《流浪地球2》在技术上的得到认可,离不开我国工业发展的提升,无疑,中国电影工业和科技水平在本片中得到了充分的体现。《流浪地球2》作为包含灾难片元素的科幻电影,其高科技、高纬度、高想象、视听冲击、高度工业化的成绩,吸引了青少年为主体的观众群,同时辐射到中年与少年观众。尽管导演郭帆不认为《流浪地球2》为中国科幻电影开启了“从1到2”的征程,但也不否认其水准已经赶上了普通的好莱坞科幻片制作。在电影正式开拍前,制作团队通过虚拟拍摄的方式拍完了整部影片,剧本从文字变成一部可视化动画;演员李雪健因病声带受损,电影实用AI修复后的声音,亦能将李雪健深厚的台词功底展现出来……诸如此类种种,都表现出电影的工业化水平大幅度提升,也让我们有理由期待未来更加完善、更加优秀的电影制作体系出现,为中国电影工业添砖加瓦。