

中奥文化交流使者常恺：

新年越洋曲
远播中奥情

文海南日报记者 王玉洁 实习生 刘姐

常恺,奥地利奥中文文化交流协会会长,1989年旅居奥地利维也纳至今,承办过宋祖英、廖昌永、祖海等中国著名歌唱家在维也纳的个人音乐会,连续17年在维也纳金色大厅举办维也纳中国新年音乐会。

前不久,匈牙利国立吉尔爱乐乐团2017新年音乐会走进海口和万宁,十余首中外名曲为众多海南乐迷献上了一场“中西合璧”的音乐盛宴。

时下,轻松美妙的新年音乐会密集地在全国多地上演,音符悦动下的欢腾与静谧让人心向往之。当熟悉的旋律《万泉河水清又清》在匈牙利乐团的演绎之下回荡于海南的演奏大厅时,一场流淌的音符对话悄然展开……“听一场音乐会,你就会再一次懂得何为音乐无国界。”奥中文交流协会会长常恺担任此次音乐会策划人,在他看来,演奏家和观众通过音乐交流时心灵是契合的,“舞台上的演员,舞台下的也是演员。”

音乐永远是灵魂的伊甸园,这或许就是常恺近二十年坚持通过新年音乐会牵起中奥两地文化交流的情愫所在。在一个微凉天,海南日报记者与这位中奥交流协会会长常恺闲谈一二,万绿园为舞台,微风和草香如音符。

常恺

由匈牙利国立吉尔爱乐乐团演出的2017海南威特新年音乐会在省歌舞剧院演出。海南日报记者 宋国强 摄

坚持十余年 做好一件事

可以说,新年音乐会走进中国并形成一股热潮,与常恺的开拓和坚持有关。

音乐会是西方的产物,新年音乐会发轫于奥地利首都维也纳。“维也纳新年音乐会可以追溯到19世纪50年代。”常恺说行走在维也纳,他常常被那里浓郁纯正的音乐氛围吸引,并为之着迷,维也纳新年音乐会就以欢快、明亮、高雅、热烈展现着人类文明。

“在维也纳的音乐年历上,如果没有中国新年音乐会,那是不可思议的。”维也纳市市长米歇尔·豪尔普曾表达过如此观点。而这一遗憾在中奥两国的携手和常恺的努力和坚持下被改写了,到今天,维也纳中国新年音乐会举办已有17年之久。

除此以外,常恺还组织策划二胡独奏音乐会、中国胡琴大师音乐会、中国书法音乐会等形式多样的音乐会,使得中国文化连续多年在奥地利得到传播并占有一席之地。

如今,维也纳中国新年音乐会也被豪尔普赞誉为“维也纳音乐年历上不可或缺的音乐会”,受到维也纳市民、维也纳各界人士的高度关注与期待。而就在2014年,常恺也荣获由维也纳市政府颁发的“维也纳金质勋章”。

“从1999年开始,我就努力在维也纳举办中国新年音乐会,也把西方的音乐会‘搬进’中国。”常恺认为自己坚持了十多年,也只不过是交上了“让西方人通过音乐会了解中国新年,让更多中国人了解西方音乐会”这样一份作业。

文化的推广和交流是一件润物细无声的事情,长路漫漫。常恺总说再着急也没用,事情还得一件件做,“乍一听上去,我坚持了十多年,似是很长。但人的一辈子很短,一百年也不过两代人的光景,未来还有很多困难和目标需要去征服。”

可作为中奥文化交流的献礼者,又怎能不急?令常恺着急的并不是期望外国人一夜之间理解中国文化,让他着急的是国内近年来鲜有经得起时间打磨的好作品,总有音乐家像赶任务似的去创作。“在向各大节日献礼之余,我们很期待音乐家真正地向音乐献礼。”

丰富中国新年 音乐会主题

在常恺看来,较之奥地利名扬全球、历史悠久的维也纳新年音乐会,维也纳中国新年音乐会这个新兵还有很多需要学习的地方。每年,他都要为维也纳中国新年音乐会的主题绞尽脑汁,因为他深知培育一个品牌不容易,贵在坚守和创新,不断打造精品。

“筹备和策划维也纳中国新年音乐会,心脏要好、牙齿要好、神经要够坚强。”常恺半开玩笑地说,不断创新演出形式,应对各种突发事件,有时出了问题 and 失误,即使气得咬牙切齿也要硬撑下去,淡然处之。

从事了20余年中外文化交流事业的常恺常有这样的感受,随着欧洲人对中国的了解不断深入,中奥文化交流工作已渐入佳境。起初国外的朋友对中国的印象还停留在梳着辫子、骑马车、驴车等很久远的层面,如今他们也越来越期待了解更多中国的春节、舞龙舞狮、民乐、戏曲、书法、武术等传统民俗和传统技艺。

“这其实就是中华传统文化的魅力所在,同时也给我们提出了更高的要求。”常恺说。这么多年,在常恺及其团队的推动下,中国二胡独奏于2008年首次进入维也纳金色大厅。为了让“二胡能撑得起一整场独奏音乐会”,常恺创新采用二胡与西方交响乐合作的方式,让数十名艺术家组成的捷克国家交响乐团作为二胡的伴奏乐团。这一中西合璧的演奏方式既保留了二胡委婉柔美的音色,又通过交响乐队拓展了二胡的音域和表现力。

除了功夫,之于“少林”,外国人还对什么感兴趣?“是禅宗,这是中国高深的艺术。”常恺认为。于是在2012年的一次演出中,常恺大胆调整,开启万道金光的LED灯,极力说服僧人在一炷香前打坐念经,还原他们的日常生活,同时采用时而缓时而急的鼓声作为开场,“现场台上台下均屏气凝神,观众看得十分入神,这场演出我们收获了意外的惊喜。”常恺说,走出去的文化创新可从外国人的理解方式切入,表演也要接地气,尽量带给他们最直观且最震撼的感受。

把芭蕾舞与音乐会相结合,举办书画音乐会、书法音乐会及“东方弦魂”胡琴专场音乐会,把京剧搬进维也纳金色大厅,邀请世界著名男高音歌唱家安德烈·波切利参加上海世博会开幕式……多种文艺形式恰到好处的融合离不开常恺团队的创意。

不忘中国符号 打造文化品牌

“文化交流,也需换个角度,按照外国人理解的方式和语言二度创作,讲好中国故事,传播中国文化。”常恺说,以《梁山伯与祝英台》为例,它为何在国外的辨识度很高,除了本身的艺术魅力外,最初它便是以“中国版的罗密欧与朱丽叶”为亮点对外宣传的。

常恺结合工作感悟分享了自己的看法,往大了说,中国文化要更广泛地被欧洲接受,成为欧洲人的常态性消费,既要保持自己的民族风格,守住中国符号,又要找到让欧洲观众能接受的国际化元素。而要让完全不同的历史、文化、宗教背景的西方观众认同东方文化,则需要改变一些表达方式和文化观念。

“要想让当地观众理解、接受中国文化,可以先在外国音乐家身上撒下中国文化的种子,让他们参演中国曲目。”常恺理解,音乐是中奥文化交流的最好突破口。他举例,在一次在国外举行的书法音乐会中,常恺邀请了当地舞蹈团成员,为了让舞蹈演员更好地了解这一场表演,常恺事先将书法内容翻译成英文,“最后演员们选择长发披肩,身着黑白舞蹈服,很显然是为了契合书法的灵动和飘逸。”常恺既感到意外也深受感动。

在策划中国新年音乐会这条路上走了这么多年,点点滴滴的变化让他更加坚信要在这条路上继续前行。“越来越多的新年音乐会在中国各大城市举行,我们办理出入境签证越来越便捷,国内观众素养越来越高。”常恺说,因圣诞节和元旦挨得很近,国外的乐团成员以往生怕错过与家人共度圣诞节的机会,如今却十分乐意来中国演出。

“我们来海南举办过三四场新年音乐会,除了怡人的气候环境,这里日益浓厚的艺术氛围更是给海南加分不少。”常恺也期待能以新年音乐会为桥梁,加深海南与奥地利的了解和交流,吸引更多欧洲人来海南度假,与苏东坡对话,感受黎苗风情。图