

琴韵悠扬海之南

■ 本报记者 徐晗溪

海南渐成钢琴音乐的绿洲

2月1日下午3点15分,离广州星海音乐学院副教授洗劲松题为《这条贼船不好上》的讲座开始还有45分钟,海南大学艺术学院音乐厅已是座无虚席,台下的孩子与家长长期待着这位知名钢琴教育家即将带来的“头脑风暴”。

洗劲松几乎每年都会来海南,最近两三年,他明显感觉到海南钢琴音乐氛围越来越浓厚:一是海南琴童的基础越来越扎实,参加中国音协举办的全国少儿钢琴优秀选手展演,曾夺得一金两银,还走出像吴牧野这样的优秀钢琴家;二是钢琴教师的素质越来越高,作为本届钢琴音乐周组委会主任,洗劲松发现与他对接的海南钢琴教师已不乏“海归”。

“过去有人称海南是钢琴音乐的沙漠,如今海南逐渐成为钢琴音乐的绿洲。”海南省钢琴学会会长张黎犹记得,2011年11月,海南省钢琴学会刚成立第一年,举办了“请到天涯海角来——全国钢琴名家海南音乐之旅暨全国钢琴专业学会峰会”,邀请到著名钢琴家鲍蕙荞、但昭义,那场钢琴盛会当年轰动一时。

“说起来,我是钢琴家孙翩教授的学生,也是海南第一批琴童。”吴春丹是本届钢琴周组委会秘书长,也是海南大学艺术学院副教授,当年与她一起学琴的师门同窗,有的以优异成绩被中央音乐学院等高等音乐院校录取,走上专业演奏家的道路;有的远渡重洋,到俄罗斯、美国、英国等国继续音乐深造;有的继承老师衣钵,回到海南继续从事钢琴教育工作。

在他们看来,从1990年海南琴童赢回海南第一个全国钢琴比赛的奖项,到2010年成立海南省钢琴学会,再到2018年举办首届海南国际钢琴音乐周,海南建省办经济特区的30年,也见证了钢琴艺术在海南的成长。

访谈

■ 本报记者 徐晗溪

他是享誉国际的中国钢琴家,尤其是对巴赫作品的研究与演奏颇受国际乐坛瞩目。

不久前,盛原在海口举办钢琴独奏音乐会,为现场观众献上了巴赫《E大调第6法国组曲》、莫扎特《A大调第14钢琴协奏曲》、肖邦《降E大调夜曲》等一系列古典乐曲,时而深情款款,时而激昂昂扬的演奏,将钢琴艺术魅力予以完美呈现。

“2018首届海南国际钢琴音乐周”期间,盛原再次受邀来琼举办钢琴音乐会,为海南古典乐迷带来一场视听盛宴。

2月2日晚,“2018首届海南国际钢琴音乐周”在海口华人国际剧院落下帷幕。音乐周期间,恰逢椰城降温,但是寒冷的天气挡不住人们追逐艺术的脚步,人潮涌动的活动现场与气温形成鲜明对比,也为冬日的海南增添了暖意。

此次活动吸引全国近百位钢琴演奏家、教育家汇聚海南,举行了30场公益大师班、3场高峰论坛、5场音乐会、7场名师讲堂、特殊儿童音乐教育基金成立发布会、全国少年钢琴英才展演、日月钢琴艺术音乐喷泉等一系列活动,以悠扬旋律献礼海南省建省办经济特区30周年。

让钢琴艺术“飞入寻常百姓家”

“1800个座位的海南国际会展中心音乐厅一票难求,很多专家说,像这样满场的钢琴音乐会在一线城市也并不多见。”本届音乐周的火爆场景,令张黎回忆起7年前举办的音乐会。她说,音乐会的火爆,一方面说明海南的钢琴事业前景很好,另一方面也反映了海南乐迷对高雅音乐会的渴求。

“海南应多举办钢琴盛会,可以进一步扩展海南文化的外延。”洗劲松认为本届钢琴周有三大亮点:一是名家荟萃,包括钢琴教育家但昭

打造滨海“钢琴岛”

义与朱雅芬、钢琴家盛原与张昊辰等诸国内音乐名家来到海南,开音乐会、举办讲座;二是特别举办了一场钢琴盲童音乐会,把音乐感染力融入到公益中来;三是有一场全国少年钢琴英才展演,邀请了全国各地比较优秀的琴童来此展演。

“海南素有‘诗歌岛’美誉,音乐与诗歌联系紧密,都是人类精神文明的结晶。”洗劲松不仅期待海南钢琴周能一届一届办下去,也希望能够借助政府、企业等多方力量,在一个更大的平台上加大对海南艺术发展的

闭幕式上给钢琴少年英才展演优秀者颁发荣誉证书。

本报记者 杨道 摄

义与朱雅芬、钢琴家盛原与张昊辰等诸国内音乐名家来到海南,开音乐会、举办讲座;二是特别举办了一场钢琴盲童音乐会,把音乐感染力融入到公益中来;三是有一场全国少年钢琴英才展演,邀请了全国各地比较优秀的琴童来此展演。

“海南素有‘诗歌岛’美誉,音乐与诗歌联系紧密,都是人类精神文明的结晶。”洗劲松不仅期待海南钢琴周能一届一届办下去,也希望能够借助政府、企业等多方力量,在一个更大的平台上加大对海南艺术发展的

义。”王艳梅欣喜地表示,钢琴艺术的推广发展中,海南钢琴艺术人才不断成长,不同年龄段的选手逐渐在国家级比赛及展演活动中崭露头角,政府一直在扶持引进高水准的高雅艺术音乐会,企业在引进高雅艺术商业演出时也慢慢关注到钢琴艺术方面。

“但颇为遗憾的是,海南到目前为止,还未有专业的省级音乐厅。”

推动。他认为,未来可以将音乐、绘画与文学结合起来,举办一场多种形式的艺术盛会,丰富钢琴周的文化表现形式,让钢琴艺术能够更好地亲近生活,飞入“寻常百姓家”。

事实上,举办钢琴周活动本就不是一件易事,它既要有分量的专家,也要有优秀的组织策划团队,无论是人力资源成本,还是经济成本,都需要依靠政府及民间力量的支持和投入。“希望以后能有更多的人为钢琴周献策献力。”洗劲松说。

洗劲松表示,虽然海南音乐类的演出并不少,但很多都是外来的演出团队演完即离开,只能满足海岛居民短暂的欣赏需求,很难对本地形成一种持续性的音乐文化影响。

“中央音乐学院与厦门市人民政府于2006年合作创办了中央音乐学院鼓浪屿钢琴学校,人才与教育才是发展‘钢琴之岛’根本动力。”海大艺术学院副教授曹量认为,海南还未能拥有一支类似“海南交响乐团”这样的官方乐团,这也影响海南音乐艺术的发展,因为优秀的音乐作品也需要有人去诠释,专业艺术团与相配套的硬件设施对培养音乐受众群的重要性不言而喻。

“本届钢琴周是一个可喜的开端,相信随着这次钢琴盛会的开启,随着大家亲身参与、现场聆听,对海南钢琴艺术发展,乃至海南高雅音乐艺术发展,都会产生一定的推动作用。”虽然海南成为“钢琴岛”仍有很长一段路要走,但是洗劲松表示,未来海南一定会迎来钢琴艺术发展的春天。

钢琴家盛原：赴一场与巴赫的约会

弹琴,为了能踢球

记者第一次见到盛原是在2017年12月22日,是其独奏音乐会的前一天晚上,他与海南本土管弦乐手在一起排练,指尖如行云流水般从琴键上划过,很是潇洒。次日的音乐会上,盛原依旧如此从容,像是赴一场巴赫的约会,神情陶醉,沉溺在钢琴世界中。

盛原出生于北京的一个音乐家庭,父亲盛明亮为小提琴家,母亲吴文俊为钢琴家,均曾任职于北京中央乐团。小时候,他家就在乐团里,父母与周围的叔叔阿姨都是音乐家,常常聚在一起玩音乐,音乐就像吃饭、喝水一样,是生活的一部分,他曾一度认为所有人的家庭都是如此。

5岁起,他随母亲学习钢琴,展

现出过人的音乐天赋,然而9岁的时候,他迷上了足球,父亲立下一个“规矩”:每天弹完琴,就可以踢球。

为了踢球,12岁之前,盛原每天都会练一个半小时的钢琴,弹着弹着,他越来越能享受到弹琴的乐趣,再也舍不得放下钢琴、放下音乐。后在中央音乐学院师从李其芳、李惠莉以及周广仁诸教授,并于1991年赴美深造,获得音乐学士和硕士学位,先后在20多个国家和地区举办独奏会、协奏曲及室内乐演出,获得多项荣誉奖章。

“中国诠释巴赫最好的人”

英国《国际钢琴杂志》称他为“中国诠释巴赫的领军人物”,提及盛原,不少媒体报道都会用“中国诠释巴赫最好的人”来介绍他。但是以前,曼哈顿音乐学院一位老师却对盛原说,

音乐是艺术生活的折射

许多欧洲浪漫主义音乐,都来源于文学,从诗歌中找到创作灵感。除了各种各样的音乐,盛原也对文学与诗歌情有独钟,尤其喜欢李煜、徐志摩与普希金的诗。

“世间所有的相遇都是久别重逢。”当盛原读到仓央嘉措这首诗,仿佛世界一下子被打开了,他感觉生活中见到的任何人都可能是以前见过的。

“这样理解生命,人会变得豁达,也会更加用心生活,不再计较外部世界的得失,这就是生命的流淌,这种生命的体验比唯唯诺诺、谨小慎微地生活,要幸福得多。”在盛原看来,他无意于做艺术家,只是想过一种艺术化的生活,比起音乐家,他更像是一个热爱生活的人恰好做了音乐,而他的音乐则是他艺术化生活的反映与折射。

钢琴家韦丹文：用生命弹奏“天鹅之歌”

■ 本报记者 杨道 实习生 符桃心

1月31日下午,在海南大学艺术学院音乐厅,中央音乐学院教授、钢琴家韦丹文在这里展开一场名为《声音的艺术》的讲座。当天台下座无虚席,对于当代音乐家中最杰出的钢琴家之一,观众对于韦丹文教授的讲座充满期待。

当天的讲座,韦丹文教授完全脱稿进行,在讲台与三角钢琴之间来回行走,或坐或弹,因所涉主题而动,无论音色、和弦,亦或节奏的处理,他都能在钢琴前随手弹一段曲子来辅以解析,可谓声色俱全。有观众说,这不是讲座,而是一场完美的关于音乐的脱口秀节目。

他是霍洛维兹的学生

韦丹文毕业于美国著名的茱莉亚音乐学院,是富有传奇色彩的已故的浪漫派大师弗拉基米尔·霍洛维兹最后的两位学生之一。他曾在众多的国际钢琴比赛中荣获大奖,先后与纽约爱乐乐团,明尼苏达交响乐团,西雅图交响乐团,圣路易斯交响乐团,纽约室内乐团,新加坡交响乐团,香港爱乐乐团,中国交响乐团,上海交响乐团,上海广播交响乐团及中央歌剧院交响乐团等协作演出。

他从小开始就展现出不凡的音乐天赋,4岁开始学琴,9岁开始第一次公开演出,12岁即进入中央音乐学院附中学习,师从李其芳教授。后来考入美国茱莉亚音乐学院,成为弗拉基米尔·霍洛维兹的学生。

提及在茱莉亚音乐学院的生活,韦丹文显得有些兴奋和自豪,他说,来自全世界各地的学生都想要进入美国茱莉亚音乐学院学习,每年报名的人数大概有四五百个,但是录取人数只有十二三人,这么低的录取率,能够进入这样的学校学习,对他来说,既值得骄傲的,也是对他钢琴水平的最高认可。更让他觉得幸运的是,在茱莉亚音乐学院学习期间,浪漫派大师霍洛维兹对他的好友说自己希望能够多听听年轻的学生弹琴。于是其在茱莉亚音乐学院任教的好友就带着很多年轻人去霍洛维兹家演奏,这么多人中间,霍洛维兹挑中了韦丹文和另外的一位同学作为他的关门弟子。

在和大师学习期间,大师对音乐的理解和执着的追求让韦丹文深铭于心。“我跟他学习的时候,他已经80多岁了,享誉世界久矣。他的音乐表现力也已经达到了炉火纯青的地步,但仍然每天雷打不动坚持弹钢琴,这大概是源于他对艺术永无止境的追求。”韦丹文说,“大师的老师和前辈都是进入教科书的人物,每次只要你进入他的家上课,感觉就像是走进了一本书或者是电影纪录片里面,你就变成了这个艺术传承的一部分,一种浓厚的使命感油然而生。”

自掏腰包为学生颁发奖金

韦丹文后来还成为沈阳音乐学院的特聘教授。当了教师的韦丹文,对于恩师霍洛维兹、对于艺术的坚持与传承有了更切实的理解。在他担任沈阳音乐学院特聘教授期间,为了给学生们创造更多的演出机会,他有了举办钢琴比赛促进学生练琴、增加上台机会的想法。有了想法之后,他迅速付诸行动,如今,这个名为“沈音杯”的钢琴比赛已经举办多届。他的学生说,首届比赛只有不到25人参赛,那时也只有大学本科的学生才能参与。当时好多学生都没有与乐队合作的经验和机会,是韦丹文自掏腰包为获胜者提供了奖金以及跟乐队合作演出的宝贵机会。

问及此事时,韦丹文显得有些羞涩:“学艺术本身最重要的就是实践,学生如果没有机会外出弹琴的话,不可能使艺术变得更加接地气,作为老师给学生创造一些演出机会,这是很自然的事。很多老师都在做这样的事情。出钱是小事,真正付出时间和精力为学生创造机会才是最重要的。”

对于现在很多学琴的孩子忙于考级、忙于对技术的追求,却忽略了自己学琴的初衷,韦丹文显得有些无奈,他说:“其实艺术的风格、追求和审美才是学琴的人最应该牢记的。”这是他从霍洛维兹大师身上得到的深刻感悟,他对自己也是如此要求的,譬如他对于舒伯特的《降B大调奏鸣曲》,就有着偏执的对于艺术美的追求。他说,这是一首属于舒伯特的“天鹅之歌”,这首曲子很特别也很难弹,因舒伯特是一个用生命谱写音乐的才子,不肯为权贵折腰,30多岁时就在贫困交加中去世了。韦丹文认为自己触摸到了舒伯特的内心情感,并且可以通过琴声表达出来,但每次弹完之后,都感觉身体都被掏空了,心力交瘁。他已经很长时间里没有再触碰过这首曲子:“我希望有一天,我能够再有精神和时间再拿起来,看看十年之后会不会再有什么改变。”

提及此次来海南参加钢琴音乐周的感触,韦丹文认为海南现在对于钢琴的重视度是足够的,他建议海南的琴童们要多去听音乐会,去参观古建筑,并多读点古诗词,这对于提高弹琴技艺很有好处。

韦丹文在海南大学讲“声音的艺术”。

杨道 摄