

顺应时代要求的创新之作

省旅琼文艺家协会副主席兼秘书长、省文艺评论家协会副主席 马良

近期,海洋文艺在海南引发热潮,说明我省文艺人的海洋意识在增强。其中,《南海赋》又由于更加集中、全面地展现了南海的前世今生,且在艺术上完成度很高,更加引人注目。我对它的总体评价是:顺应时代要求,饱含激情与思想,寓教于乐,深得人心,是新时代南海题材一部难得的精心之作、创新之作。

南海之浩瀚,历史之沧桑,三言两语难以道尽。主创者采用中国传统文体“赋”的形式,用“序”加上“浩哉”“美哉”“奇哉”“古哉”“壮哉”“伟哉”“盛哉”“和哉”八章串联起南海广阔的疆

域、丰富的物产、悠久的历史以及激荡的近现代史、雄浑豪迈的当代现实,取舍得当,脉络清晰,情绪饱满,打动人心。《南海赋》以昂扬的语调,弘扬了“南海是我们世世代代的祖宗海”的宗旨,还以最后一章“和哉,南海”弘扬了和平合作、人类命运共同体等主题,立意高远。

交响音画起源于欧洲,有用音乐去描绘景物的意味,这其实与“赋”这一长于状物的中国文体有异曲同工之妙。因此,赋与音画的中西合璧,就为《南海赋》展开南海自然、历史、人文画卷奠定了成功的基础。当然,我们欣喜

不同音乐语言的融合探索

省音乐家协会主席 陈新

《南海赋》是一部宏大的南海历史叙事体裁的交响音画。作品运用中国文学“诗、词、赋”中的“赋”为交响乐的呈现形式,着力表现中国南海辽远的历史和博大的文化精神。《南海赋》分八个乐章、十三个主题音乐,以朗诵、独唱、领唱、合唱的形式,再现南海的历史、文化和中华民族精神,以及新时代海南自由贸易港建设的新气象。

《南海赋》在不同音乐语言的融合中寻求突破,在跨文化视域中不断探索,呈现了具有临高哩

哩美渔歌音乐元素的交响思维。其音乐创作既有地方特色,又体现了开放性的人文情怀;既有南海历史文化的厚重感,又体现着南海历史文化的包容性。第一乐章“浩哉,南海”,第二乐章“美哉,南海”,第三乐章“奇哉,南海”,通过丰富的织体与交响变化,用音符将音乐和歌声相融合,使整个作品音响醇厚绵长,充满了人文气质和人文精神。特别是第四乐章“古哉,南海”,第八乐章“和哉,南海”,在独唱、领唱与混声合唱中,在交响乐和人声之间,再一次

将《南海赋》的音乐主题旋律和文化精神推向了历史与未来发展的高度。

《南海赋》音乐主题的结构张力,时而气势雄伟,时而优雅细腻,时而庄重深沉,塑造了一幅辽阔的南海与海南自由贸易港建设的壮美画面。大型交响音画《南海赋》是创作团队音乐探索的成功之作。期盼《南海赋》在艺术创作上以高标准高水平,不断总结经验,在音乐创作中继续打磨,以其独具魅力的南海区域特色,走出海南,走向全国。

意蕴深远的民族交响音画

海南师范大学音乐学院教授、省音乐家协会副主席 王晓平

在交响音乐作品中,交响音画不仅具有较高思想性和艺术性,也是音乐家创编大型音乐十分看重、较难把握的艺术形式。所谓“高”,是因为它是一种交响诗,与文学密切相连,将文学作品所表现的内容通过听觉艺术与视觉艺术的巧妙加工,运用通感转换,形成具体意象,塑造艺术形象,凝聚精神力量。所谓“难”,是因为交响音画既要有敏锐的听觉捕捉,又有视觉意象穿插,让节奏、旋律、织体、音色等呈现出具象感、画面感,达到情景交融,升华成艺术美感,综合程度之高,艺

术表现之复杂,出离想象。我更愿意将交响音画《南海赋》与俄国作曲家鲍罗廷的《在中亚细亚草原上》相比,更愿将其称为“民族交响音画”,不仅因为其乐器和旋律有民族特性、地域特征,更因为其在宏大叙事中彰显出时代特征与文化自信。当我们置身现场,可聆听到或沉重、或欢快、或悠长、或跳跃的织体,聆听到独唱、重唱与合唱的交相辉映,聆听到人声与器乐的交错对话、分离统一、对比冲突,进而感受个体与集体的艺术张力。这一交响音画主题集中、形式多样、织体清晰,多方

位、多角度描绘了人民对海洋、对“祖宗海”的依存和眷恋。《南海赋》全曲自始至终展现出戏剧性,集中体现着艺术特征,充满对祖国的热爱,对时代的颂扬,富有历史感、使命感、时代感,有心系民族、兼及天下的高度、宽度与厚度。

《南海赋》从不同角度运用多种艺术手段,不厌其详、不厌其细,描写南海的人与事、传统与现代、依赖与爱恋,犹如一曲曲圣咏,荡涤心灵;犹如一幅幅写意画,澎湃心潮;犹如一股股清泉,沁人心脾;更如一部史诗,沉淀历史,意蕴深远。

作品富有“刚性”创作颇为用心

省音乐家协会副主席 赵媛

《南海赋》的首演给我上了一堂很生动的历史、地理课,让我对南海的认知更加深刻。六年前,我观看了歌剧《南海哩哩美》,那个时候整体感觉很“柔美”,儿女情长,你侬我侬。如今的《南海赋》,如同长大的孩子,有了“刚性”。虽然其中还有需要继续打磨的地方,但是

交响音画的效果已经凸显。尤其是徐涛老师担纲的诗朗诵角色,每个篇章都带领我们走进了故事中,形式非常好。《南海赋》通过交响乐、歌唱、诗朗诵艺术形式把南海的过去、现在和将来表达出来,看得出创作团队非常用心。其中,《惊涛》这首歌让人振奋、激动,表

达出奋勇保护南海、在自由贸易港建设中敢闯敢干的精神。遗憾的是,作为一部剧,还没有一首很具代表性的主旋律。作为文艺工作者,应去探索文艺创作的新路子,立足于海南,挖掘海南的文化元素,结合一流的舞台效果,打造出更多更好的文艺精品。

值得推广的艺术佳作

省社科联原主席、教授 赵康太

近年来,以南海为题材的文艺作品日渐增多,其中以《南海赋》命名的散文和诗词就有不少。渔夫的《南海赋》与众不同。它采取的是长篇叙事和歌赋抒情相结合的方式,以大型交响乐为手段,以宽银幕动态画面为背景,把祖国南海的浩瀚、大美、雄奇、古朴、壮丽、瑰伟、盛繁、和平等以八个乐章的形式展示在观众面前。这不仅是音乐与摄影的结合、交响与朗诵的结合,而且是历史与现实、政治与文艺的结合。这是一曲维护中国南海主权的史诗式的颂歌。

赋虽然重铺陈叙事,但它更重视铺叙中的情怀抒发,即刘熙

载所云:“赋别于诗者,诗辞情少而声情多,赋声情少而辞情多。”《南海赋》只有四个人物,而且是组诗和交响音画的组合,因而在抒情而非剧情。人物和情节只是情感表达的手段。通过游客阿涛对南海的欣赏,阿海对公南历史的讲述,青年男女对南海的现实感悟,虽然铺陈但并不夸张,从而在他们的诗赋中细腻地表达出南海的浩、美、奇、古、壮、伟、盛、和的八种形态,展示的是秦汉以来中国人在南海的耕耘与经营,其中包含了叙事背后的许多关于南海的典故。这八种形态的赞美,表达出对南海深深的爱恋。我最喜欢《历史的风帆》中

“我家门前有一片海”。此句可以看作《南海赋》的灵魂和眼睛。“我家”,这是我家的,不是别人家的;“门前”,自然属于我,世世代代,与别人家无关;“有一片海”,只是一片,一眼看尽,生于斯,长于斯,日出而作,日落而息。通俗易懂,充满感情。

《南海赋》如诗如画,文辞精简古雅,典故适当,讲求文采和韵律,重视排比对仗的运用,既古典又现代,既严谨又自由,真正做到了雅俗共赏、曲高和众,是一部难得的艺术佳作,值得推广。只是,背景画面中在展示历代主权时,唐朝宋朝明朝清朝都有,但唯独少了“元朝”,应该加上。

结构形态别具深意

海南师范大学文学院教授 阮忠

《南海赋》,作为大型交响乐曲,一共把握了八个关键词:浩、美、奇、古、壮、伟、盛、和,这样的建构既是对中国南海悠久历史的展现,彰显了我国对南海拥有的主权;又寄寓了作者对南海当下发展以及未来的期望,正像作者表达的,“和哉,中南南海!南海是和平之海,友谊之海,合作之海。”这种结构形式别具深意。

《南海赋》是通过音乐、歌唱以及配乐诗朗诵来呈现南海的历史。这部历史从天地玄

黄、宇宙洪荒时开启,涉及鉴真师徒第五次东渡漂流到海南、郑和率领船队七下西洋以及20世纪与南海相关的重要事件等。虽说历史线索时隐时现,但仍然能让人在一个个横断面上感受到中国对南海拥有的主权。只是在这样的展现中,还可运用更丰富的表现形式,如字幕、话外音等,让历史线索展现得更清晰。此外,从唐代的鉴真到明代的郑和,中间少了元朝。还不止是元朝,秦汉以及原始时代也可以有相应的皇

在排练中学习 在感悟中提升

海南师范大学音乐学院院长 曹时娟

此次演出对推动海南省音乐发展有着深远的影响。继参演《南海哩哩美》以来,时隔六年,我们音乐学院再一次得到省委宣传部认可。整个演出排练时间不到两个月,是一个巨大的挑战。就像《南海赋》总导演邢时苗先生所说,“爱”与“自信”贯穿《南海赋》,我们音乐学院的参演师生同样将对祖国的爱、对南海的爱、对音乐的爱、对自身水平的自信,贯穿整个排练过程,我们克服许多困难,最终带来一场精彩的演出。

由于人数限制,参演人员的

选拔采取优中选优原则,被选上的

同学们都非常珍惜这次机会,在排练中非常认真,排练结束后还主动加练。正是有这样高标准、严要求,他们得到了由张镇指挥领衔的广州珠江交响乐团乐手们的好评。交响乐团的同学们在与专业乐队合作期间,学习了演奏法,提高了合作意识,提升了自身技术水平,并且通过这种大型演出,增加了舞台经验,提升了自信。同样,我们蓝韵合唱团的全体同学,在与王宏伟、陈笠笠等国内顶尖歌唱家的排练中,更加直观地感受到了歌唱的

魅力,在歌唱家的引导下,学习了更多的音色处理技能,使得合唱团整体融合度更上一个台阶。

《南海赋》将海南民间音乐交响化,很多优美的旋律、曲调出自临高渔歌哩哩美。作曲家杜鸣秉承传承和创新的理念,在作品中采用了极具地域特色的民族乐器椰胡、海螺号角等,既保留了海南传统渔歌哩哩美的优美旋律,又融入了西方乐器的多声部演奏,营造出更丰满的音乐表达,现场通过借用多媒体效果将音乐和画面结合在一起,为观众带来了视听盛宴。

我省交响乐创作的佳作

海南大学音乐舞蹈学院副院长 曹量

“天地玄黄,宇宙洪荒;金生丽水,麟潜羽翔。”这是一部气势恢宏的音乐史诗,作品将戏剧化的元素融入交响乐,为我们展示出南海这片“祖宗海”的历史沧桑。文本作家渔夫不仅行文大气磅礴,对整部作品的构思也极为巧妙。通过南海渔民的视角展现出世代先民在这片大海之上筚路蓝缕,栉风沐雨的身影。

整部交响音画共分为八个乐章,作曲家以南海渔歌的曲调贯穿

全曲,故而使每个篇章虽风格

独具,却又浑然一体。哩哩美动

人的旋律渲染了整部交响作品,

使得主题更为鲜明,旋律更加动

听,情感浓烈,振奋人心。作品在

配乐诗朗诵与歌者的时空对话中,

展现了那些为守护这片“祖宗海”而舟行于大海之上的南海渔民坚

韧而崇高的精神和年轻一代

继承先辈遗志、弘扬传承海洋精

神的信念。

这是我省交响乐创作的一部

上乘佳作。当最后一个音符落下,全场响起了经久不息的掌声和欢呼声,观众情不自禁地为这部优秀的文艺作品鼓掌喝彩。值得一提的是,珠影乐团、海南师范大学蓝韵合唱团,以及著名歌唱家王宏伟、陈笠笠,朗诵艺术家徐涛等的加盟,为这部交响作品增加了鲜活的色彩。作为一名交响乐的爱好者,我热期待在首演之后经艺术家们的重新加工打磨,该作品能够更进一竿。

作品提升的几点建议

省音乐家协会副主席 黄远舫

如果说这次展现在海南观众面前的是交响音画《南海赋》1.0版本,可以肯定地说,演出是成功的。在这里,我提出几点建议。

首先,这部交响音画过度偏向宏伟气势,而对韵味悠长、深情细腻的描绘少了点。比如,《爱在上海》阿雷与阿美对歌的这段内

容,是否可以把歌词写得再接地气一些,旋律再

柔、节奏明快的部分,也可以用儋州调声的元素来发展创作。

再次,歌唱家也可能是在对歌词的熟练程度不够,对一些歌曲的情感内涵把握还没有完全到位。

此外,乐团乐手年轻,演奏经

验还有待积累,在乐曲演奏的强弱轻重方面的拿捏以及以情带奏的把握,还有待提高。

赋予传统交响乐新的内涵

省音乐家协会副主席 赵晓辰

从音乐创作角度讲,大型交响音画《南海赋》是对交响乐这一具有悠久历史和传统的音乐体裁在创作观念、创作技术层面的突破。传统交响乐有着严格的格式、形式以及曲式等要求,比如,第一乐章:奏鸣曲式,快板;第二乐章:复三部曲式或变奏曲,慢板;第三乐章:小步舞曲或者谐谑曲,中、快板;第四乐章:奏鸣曲式、回旋曲式或回旋奏鸣曲式,快板等。而《南海赋》却在此基

础上对交响乐进行了嬗变性的革新。首先,结构方面,打破传统交响乐的四乐章模式而扩充为八个乐章;其次,编制方面,将西方管弦乐与独唱、重唱、合唱相结合;再者,表现形式方面,将音乐与多媒体相结合;最后,也是最重要的,即思想内容方面,将音乐与叙事性文学相结合。可以说,《南海赋》赋予了交响乐这一经典音乐体裁以新的内涵。这也从一个侧面映射了中国当前的

时代特征,即包容而多元。

不过,作为以南海为主题的音乐作品,《南海赋》在音乐素材及其最终所体现出的音乐风格方面稍显单一。《南海赋》音乐的创作素材不应只局限于海南本土的音乐资源,而应在以之为主的前提下,广泛吸纳南海沿线甚至更远国家、民族的音乐素材,使之与海南音乐素材形成有机的互动和融合,凸显更为多元的音乐风格。

作品具有较高政治站位

海南师范大学教授 张一平

《南海赋》是在习近平新时代中国特色社会主义思想指导下创作的一部优秀的艺术作品,反映出创作团队具有高度的政治站位,饱含家国情怀,热心服务于“一带一路”建设,为海洋强国战略的实施,把南海建设成为和平

之海、友谊之海、合作之海,推动南海区域和平发展作出了积极贡献。该剧以崭新、立体的艺术形式,综合性地利用音乐、朗诵、合唱、视频等艺术表现手法,史诗般地呈现了南海恢宏的自然和历史

文化,深情讴歌了南海这片中国

人民的“祖宗海”,系统梳理了从古至今中国人民发现南海、开发南海、治理南海的历史进程,在国内外艺术舞台上具有重要意义。另外,该剧表演团队的高水准演出,也赢得了经久不息的掌声,是值得向海内外推广的艺术精品。

浓厚的家国情怀、海洋意识

海南热带海洋学院教授 林日举

《南海赋》不论是剧本还是音乐,主题都十分鲜明。它以铿锵的语言,壮美的歌词和鲜明的音乐语言,展示了南海的浩瀚、奇特、瑰丽、壮美,申明南海是中国人民的“祖宗海”,展示自古代起海南人民就耕海牧渔,用辛勤的汗水开发和建设这一片蓝色国土,一代接着一代守护着南海这片蓝色国土,热情赞颂中国人民为开发建设南海而辛勤耕耘、艰苦奋斗的历程,唤起人们的家国情怀和海洋意识。

《南海赋》构思广阔,内容丰富,

叙事宏大,让人感受到历史的沧桑感、深邃感、厚重感。《南海赋》八个乐章联成一个整体,不但展示了南海的自然之美,还展示了南海的人文之美;不但展示了海南人民耕海牧渔的生活,还展示了中国人民为捍卫南海主权而进行的不懈奋斗;不但展示了南海的历史,还展示了中国实施海洋强国战略和“一带一路”倡议的前景,情系于国家。尤其是《南海赋》还特别安排四个代表性人物:航行于南海之上的老渔民“阿海

公”、南海青年船长“阿雷”、南海渔村的姑娘“阿美”、海上丝绸之路的游客“阿涛”,这些人物的演唱,特别是阿雷与阿美一对恋人的对唱,使作品具有了浓郁的生活气息。

《南海赋》不论是文学内容

还是音乐都包含深情、独具特色,具有很强的艺术感染力。《南海赋》的音乐以完整的结构、严谨的调性、优美的旋律,构成多样形象和恢宏之气,而且一章一貌,特色鲜明。

特别是在主旋律中融入“哩哩美”音乐元素,构成了其独特的风格。

融合传统音乐元素 绘就南海历史长卷

临高县文联主席 林表

主题强音,把握住了南海的史实和未来,整部作品唱响主旋律,充满了正能量,彰显出作者很高的思想境界,传达了时代精神。

《南海赋》具有很高的艺术性。

《南海赋》是深深扎根于海南渔家文化沃土的优秀大型交响音画作品。每一首感人的歌曲背后都是主创人员对国家非物质文化遗产的深刻理解,更是对源于生活的渔家音乐的丰富和发展。

《南海赋》具有出众的观赏性。从词曲的写作到每一个曲目的舞台编创,再到表演者的现场发挥,均表现出了很高的水准。每个篇章的开头还加上朗诵,帮助观众加强对严肃音乐、高雅音乐的理解,在提升作品的表达功能和观赏性方面起到很好的作用。

另外,建议表演人员的服装可结合剧目内容,突出地域特色设计。期待在以后的宣传推广方面,能把一首首